

从《平复帖》到《兰亭序》

——论两晋书法的笔墨形态与艺术叙事

王琪森

王氏作为门阀世家，其整个家族为东晋司马睿的政权建立有汗马之劳，功勋盖世。当刘曜、石勒兵陷洛阳，西晋王朝风雨飘摇即将倾覆之时，是王羲之的父亲王旷首先提出了过江之议，为司马氏开启了东晋新王朝。后王氏家族又于建兴元年（313）随司马睿迁建康。317年东晋建立，司马睿正式登基，为了感谢王氏家族的辅助之功，任命王羲之伯父王敦为镇南大将军、江州牧。王导为骠骑将军，领中书令。王氏一门可谓是位高权重，摄军政于一身，形成了当时被称为“王与马，共天下”的格局，是何等的尊贵显赫，从而与西晋陆机祖辈陆逊之“陆与孙（权）共天下”是何等相似尔。由于东晋王族所享有的特权，王羲之于太宁二年（324）22岁时出任秘书郎，自此踏上仕途后直至53岁时，在右军将军、会稽内史任上辞职，官场浮沉三十多年。

尽管王羲之同陆机一样出身显赫，年轻时即获官位，但他没有摆脱陆机一样的宿命，在人生经历中曾命运坎坷，遭遇打击。先是在永嘉三年（309），他年仅6岁，其父王旷即在与刘聪的会战中因战败而失踪。诚如他在作《誓墓文》中沉痛所言：“夙遭闵凶，不蒙过庭之训，母兄鞠育，得渐庶几。”王羲之后来是随叔父王廙一起过的江。东晋王朝建立后，由于门阀世族的倾轧，及宫廷庙堂的争斗，王羲之二十岁时伯父王敦谋反起兵，使王氏家族险遭灭门之灾。后是因为伯父王导率宗族二十多人每日且伏阙请罪，才逃过一劫。其后王导又私交郡县图谋反司马睿，使王氏家庭又再次蒙受威胁。仕途的凶险、官场的博弈、庙堂的严酷，使王羲之在深切的忧愁及无奈的恐惧中产生了厌世与虚无观，也正是在这个时代背景下，王羲之开始信奉玄学，寄情老庄，崇尚清淡，为他日后书写《兰亭序》作了时间上的铺垫、精神上的准备和心理上的引导。

在王羲之在世的五十多年中，共换了九个皇帝。这种走马灯似的更替君王，正折射了当时政局动荡、社会的战乱与民生的艰难。为了维持政权，保住皇位，从魏至两晋。统治者对知识分子实行了残酷无情的禁锢与杀戮，连上层门阀士族的头面人物也常成为政治祭坛上的祭品，像何晏、嵇康、陆机、陆云、张华、刘琨、谢灵运、范晔、裴徽等先后被送上刑场。王羲之对此现实所能作出的反应，即是诗酒自娱，挥毫遣愁，林下风流，放浪形骸，内心向往着出世隐遁。尽管王羲之以后又出任宁远将军、江州刺史，但他却无意于官场进取。40岁时，朝廷以任侍中、吏部尚书授王羲之为护军将军，他并未上任，而是赋闲数年。直至永和七年（351）他49岁时，才在好友殷浩的力劝下出任会稽内史、右军将军，从建康赴会稽山阴。殷浩时为扬州刺史，是东晋重臣，他对王羲之的才华相当赏识，觉得王是能够挽狂澜于既倒的人物，“当时朝廷公卿皆爱其才”，因而写信给王力邀其出山。王羲之在给殷浩的回信中，表达了自己“吾素自无廊庙志”。但既是好友应召，就谨守使命，在所不辞。

会稽山阴，因历史悠久、人文昌盛、风景优美、经济富庶而成为门阀世族聚集之地，在东晋的地缘政治上有重要的影响力。而王羲之一批好友即居住于此，《晋书·王羲之传》中云：“会稽……名士多居之，谢安未仕时亦居焉。孙绰、李充、许询、支遁等，皆以文冠世，并筑室东土（会稽），与羲之同好。”《宣和书谱》中亦谓：“会稽有佳山水，名士多居之，羲之既渡江浙江，亦复有终焉之志。”

从中可见，山阴对王羲之来讲，不仅山明水秀，景色宜人，而且有志同道合的名士文人相聚，使他感到寻找到了自己的精神家园和居栖之地。而“此地有崇山峻岭，茂林修竹。又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水”的兰亭，古时是越王勾践种兰花之地。其时更是理想的文人雅集之地。文人雅集，作为中国传统文化的一种历史现象和人文形态，不仅是艺术的交流、文化的交融，更是精神的释放、心灵的互通，从而形成了一种“林下风流”的文人生存范式。此种文人雅集滥觞于汉末魏初，而至两晋时更是相当流行。陈寅恪曾指出：“东汉以后学术文化，其重心不在政治中心之首都，而分散于各地之名都大邑。是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托。”西晋的陆机、陆云就时常在张华的府上参加这种雅集。东晋时文人的雅集更趋极盛，形成了常态的“笔会”模式。于是，王羲之于公元353年，“永和九年，岁在癸卯，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。”由此可见，正是在东晋特定的时代背景及兰亭地缘的创作成因下，催生了王羲之的“天下第一行书”《兰亭序》。诚如《宣和书谱》所言：“尝与同志宴集于会稽山阴兰亭，羲之自为序，以申其志。”从而也使兰亭雅集成为中国历史上最著名的“笔会”。

然而，就在王羲之“一觞一咏，亦足以畅叙幽怀”的第三年，即永和十一年（355），新的扬州刺史王述上任，尽管王述少时与王羲之齐名，但王述此时位高权重，并嫉贤妒能，处处挑剔为难王羲之。正是在这种受压蒙辱的情况下，本来就为人骨鲠的王羲之不想苟且，不想委曲，毅然辞职。当官对他来讲本来就是可离可弃、可有可无的，而书法对他来讲是须臾不可离的。为了他的书法和远方，他抽身而退，避免了陆机式的悲剧。从此归隐山林，远离官场，皈依翰墨，终老书苑。

五、《兰亭序》的笔墨形态

如果说陆机《平复帖》的艺术叙事是鲜血凝成、波澜起伏。那么王羲之的《兰亭序》的艺术叙事则是风云聚会，高潮迭起。

王羲之所创的新体在当时还是颇有争议的，如与他同时的书法家庾翼就颇不以为然，当他看到自己家的年青人在学王字时，就说：“儿辈厌家鸡而爱野鹜！”但后来当庾翼看到王羲之所写的书法，不得不佩服，他在给王羲之的信中相当坦率地讲：“吾昔有伯英草十纸，因丧乱遗失，尝谓人曰：‘妙迹永绝。今见足下家兄书，焕若神明，顿还旧观。’”庾翼于永和九年，王于这一年所写的《兰亭序》是否看得到不得而知，而对他王字的认识转变后评价还是相当高的。因此，基于王羲之在书坛的造诣与影响，在东晋时就有人仿王羲之书法，南朝羊欣在《采古来能书人名》中曾记载：“晋穆帝时，有张翼善学人书，写羲之表，表出，经日不觉，后云‘几欲乱真。’”而南朝的王僧虔也在《论书》中有记载：“张翼书右军自书表，晋穆帝令翼写题后答右军，右军当时不别，久方觉，云：‘小子几欲乱真。’”

尽管在东晋后的六朝，《兰亭序》的艺术叙事还

人，她名铄，字茂猗，卫恒之妹，卫氏四世善书，王从其学书还是正宗的。而卫夫人作为女子书法家，其秀逸流美的书风也深深地影响了王羲之。后来他渡江后游历了名山大川，遍览名家书作，看到了李斯、曹喜、钟繇、梁鹄等大家的书法，在洛下看到了蔡邕的三体《石经》，尤其是在堂兄王洽处看到了《华岳碑》，从篆、隶到楷、草，使他眼界大开，多有启悟。“始喟然叹曰：‘学卫夫人书，徒费年月！’”历史地看，在这些大书中，使王羲之获益最多、启发最大的是钟繇和张芝。因为在当时还能看到钟、张的书法原作，故他从钟繇处得楷书笔法，从张芝处得草书笔法，因而以书法发展史的视角来看，钟繇的楷书与张芝的草书，实际上他们亦是代表了“隶变”后楷化与草化的标志性书家。张怀瓘在《书断》中评钟谓：“真书绝世，刚柔备焉，点画之间，多有异趣，可谓幽深无际，古雅有余，秦汉以来，一人而已。”

评张云：“尤善章草，出诸杜度、崔瑗云。龙骧豹变，青出于蓝。又创今草，天纵颖异，率意超旷，吾昔是非。”

看了张怀瓘对钟、张的评价，就可以理解王羲之为何感叹学卫夫人书是徒费年月，因为卫夫人同钟、张相比，还是有差别的，因而王羲之见钟、张书法后，豁然顿悟，擢古来新。

正是在广采博取、变汇通融的基础上，王羲之自创新体，在隶、楷、行、草诸体上取得了全方位的系统突破，从而在中国书法艺术发展史上，实现了划时代的转折，最终形成了妍美秀逸、韵致度高的晋代书风，使中国书法的技法系统与审美谱系得到了本体性的提升和整体性的完善。而《兰亭序》的笔墨形态在中国书法的书体构建上无疑是具有历史性的贡献和经典性的价值。从更深层的文化成因上讲，这亦是士族文化在精神层面上的姿态与审美理念上的企盼。因此，王羲之在《书论》中极富深意地讲：“夫书者，玄妙之伎也，若非通人志士，学无及之。大抵书须存思。”所以，我在对《兰亭序》的笔墨形态作具体分析前，专门强调了正是在这种笔墨形态后，屹立的是一位书法思想家的精神峰巅。

综观王羲之《兰亭序》的笔墨形态，可谓是开新体之千古风范，传笔法之世代津梁。也就是说自《兰亭序》以后，书法的笔墨形态得到了系统、全面、精微、多元的完善，真正实现了以技传法、以法显术，以术载道。为此，潘伯鹰在他的《中国书法简论》中讲了一段相当客观而朴实的话：“王羲之是精擅隶书、更从其中许多笔法变化转移到楷书和草书上最有成就的大家。事实上，自从有了他，中国的书法才形成了由他而下的一条书法大河流域的。”

王羲之《兰亭序》的运笔提按节奏明快，转折流畅爽捷，其笔墨形态即笔姿线条形将楷书的稳健工致与行草书的灵动熔于一炉，充分展示了新体的笔法特征。如果说陆机《平复帖》的运笔还较多地用使转扭绞，以显篆籀之意，那么王羲之《兰亭序》的运笔则是纵横洒脱而飘逸起伏，顺势转换而牵掣呼应，即四面铺毫，八面出锋，将毛笔的功能发挥到了极致，也将笔墨形态表现到了入妙通灵。因此，《兰亭序》通篇的运笔始终处于一种跳跃承应、峰回路转的线条动态美中，锋颖矫健多姿而锋芒骏利奇肆，笔触抑扬顿挫而笔调收放自如。《兰亭序》如此丰富细腻、生动变化的笔墨形态，将中国书法的笔法演绎得精彩纷呈，纤毫毕显。唯其如此，唐太宗李世民在亲撰的《王羲之传论》中感叹道：“观其点曳之工，裁成之妙，烟霏露结，状若断而连；凤翥龙蟠，势如斜反而直。玩之不觉为倦，览之莫识其端。”

历史地看，唐太宗李世民的“尊王崇兰”虽然是个人之好，可是从客观上为初唐书坛提供了一个真正大师级的典范，为以后盛唐书风的形成奠定了一个高迈的起点。唯其如此，《兰亭序》艺术叙事在唐代的活色生香，更是一代时代的抉择和审美的定位。李世民作为一代雄主，他开创的贞观之治开创了中国古代社会的黄金时代，正是为了和这种社会背景和政治格局相对应，李世民为陆机、王羲之分别作传，实际上是为整个唐代抉择了文学上的“百代文宗”，书法上的“尽善尽美”，从而和唐代的绘画、音乐、戏剧共同形成了盛唐大文化圈和大艺术的大格局，书体上的大手笔，审美上的大拓展，笔法上的大突破，从中可见王羲之的创新能量和创作实力。不虚“书圣”之名。《兰亭序》与《平复帖》一样，都是书札。因此，《兰亭序》笔墨形态最大的特征即是笔致化与笔情化，其运笔的虚实疾涩、舒展朴茂，其墨韵的盈虚浓纤、枯湿润妍，其间架的俯仰向背、欹正疏密，其章法的上下呼应、左顾右盼等，均和谐自然、任情恣性，其内在的气势情韵，是相当饱满丰逸而难以企及的。从而真正达到了孙过庭在《书谱》中所言：“违而不犯，和而不同；留不常迟，遣不恒疾；带燥方润，将浓遂枯；泯规矩于方圆，遁钩绳之曲直；乍显乍晦，若行若藏。”

从中国书法艺术学上来看，《兰亭序》的笔墨形态已形成了一个相当成熟的书法创作系统和笔墨表现语汇。凭心而论从陆机《平复帖》到王羲之《兰亭序》，中间仅隔了五十年，王羲之就推出了如此精到的从“古质”走向“流美”的新体，这是一种艺术上的大格局，书体上的大手笔，审美上的大拓展，笔法上的大突破，从中可见王羲之的创新能量和创作实力。不虚“书圣”之名。《兰亭序》与《平复帖》一样，都是书札。因此，《兰亭序》笔墨形态最大的特征即是笔致化与笔情化，其运笔的虚实疾涩、舒展朴茂，其墨韵的盈虚浓纤、枯湿润妍，其间架的俯仰向背、欹正疏密，其章法的上下呼应、左顾右盼等，均和谐自然、任情恣性，其内在的气势情韵，是相当饱满丰逸而难以企及的。从而真正达到了孙过庭在《书谱》中所言：“违而不犯，和而不同；留不常迟，遣不恒疾；带燥方润，将浓遂枯；泯规矩于方圆，遁钩绳之曲直；乍显乍晦，若行若藏。”

从中国书法艺术学上来看，《兰亭序》的笔墨形态已形成了一个相当成熟的书法创作系统和笔墨表现语汇。凭心而论从陆机《平复帖》到王羲之《兰亭序》，中间仅隔了五十年，王羲之就推出了如此精到的从“古质”走向“流美”的新体，这是一种艺术上的大格局，书体上的大手笔，审美上的大拓展，笔法上的大突破，从中可见王羲之的创新能量和创作实力。不虚“书圣”之名。《兰亭序》与《平复帖》一样，都是书札。因此，《兰亭序》笔墨形态最大的特征即是笔致化与笔情化，其运笔的虚实疾涩、舒展朴茂，其墨韵的盈虚浓纤、枯湿润妍，其间架的俯仰向背、欹正疏密，其章法的上下呼应、左顾右盼等，均和谐自然、任情恣性，其内在的气势情韵，是相当饱满丰逸而难以企及的。从而真正达到了孙过庭在《书谱》中所言：“违而不犯，和而不同；留不常迟，遣不恒疾；带燥方润，将浓遂枯；泯规矩于方圆，遁钩绳之曲直；乍显乍晦，若行若藏。”

如果说陆机《平复帖》的艺术叙事是鲜血凝成、波澜起伏。那么王羲之的《兰亭序》的艺术叙事则是风云聚会，高潮迭起。

王羲之所创的新体在当时还是颇有争议的，如与他同时的书法家庾翼就颇不以为然，当他看到自己家的年青人在学王字时，就说：“儿辈厌家鸡而爱野鹜！”但后来当庾翼看到王羲之所写的书法，不得不佩服，他在给王羲之的信中相当坦率地讲：“吾昔有伯英草十纸，因丧乱遗失，尝谓人曰：‘妙迹永绝。今见足下家兄书，焕若神明，顿还旧观。’”

尽管在东晋后的六朝，《兰亭序》的艺术叙事还

不热闹。但随着王羲之在书坛地位的日渐升高，终为《兰亭序》的叙事作了历史的铺垫。如南朝王僧虔在著名的《笔意赞》中，就书法的学帖力荐“先临《告誓》，次写《黄庭》。骨丰肉润，入妙通灵。”而梁武帝却在《古今书人优劣评》中曰：“王羲之书字势雄逸，如龙跳天门，虎卧凤阙，故历代宝之，永以为训。”这可谓王羲之在初唐预热。尔后唐太宗李世民以天子之名，庙堂之尊亲自撰写《王羲之传论》，在批评了各家书法之不足后，对王羲之评曰：“洋洋数千言，研精篆、素，尽善尽美，其惟王逸少乎！”

“及乎蔡邕、张、索之辈，钟繇、卫、王之流，皆造意精微。”这可谓王羲之在初唐预热。尔后唐太宗李世民以天子之名，庙堂之尊亲自撰写《王羲之传论》，在批评了各家书法之不足后，对王羲之评曰：“洋洋数千言，研精篆、素，尽善尽美，其惟王逸少乎！”

“及乎蔡邕、张、索之辈，钟繇、卫、王之流，皆造意精微。”这可谓王羲之在初唐预热。尔后唐太宗李世民以天子之名，庙堂之尊亲自撰写《王