

怀素草书风格发展的研究

□ 张雨彤

编者按：草书兴于汉、历经魏晋演变至唐代，名家如云，风格多样。怀素就是其中的典型代表，他的作品通篇气息延绵不断，结字变化多端，墨色浓淡相间，中锋用笔贯穿全篇，在才情与法度之间找到了最佳的平衡状态。是中国草书史上承前启后的人物，在书法艺术领域影响深远。怀素的书法作品不胜枚举，例如《自叙帖》是其代表作品，书于中年时期，《圣母帖》《苦笋帖》《小草千字文》等是其晚年的作品。本文以其不同时期的代表作品，对其书法发展过程进行研究。

《藏真帖》

一、怀素及其书法概述

怀素字藏真，俗姓钱，永州零陵人，生于开元二十五年，自幼出家为僧，经禅之余，从事艺文，尤好草书。怀素虽为出家僧人，但极好饮酒。待其酒酣兴发之时，寺壁屏障，衣裳器具，都可成为他的书写工具，世人为之“醉僧、狂僧”。相传怀素勤于翰墨，将弃笔堆积埋之于山下，号称“笔冢”。在习书过程中，前期怀素学书苦于无名师指点，于是远游万里，遍求名师，旅途中一路狂饮豪书，所到之处的文人雅士无不对其狂放洒脱的个性和纵横不群、迅疾骇人的草书叹为观止。通过这次长途旅行怀素不仅开阔了视野，悟得了真谛，展示了自己的才华，还得到了社会的充分认可，使之名声大振。

传世墨迹有《藏真帖》《自叙帖》《食鱼帖》《苦笋帖》《论书帖》《圣母帖》《小草千字文》等，尤其狂草精品《自叙帖》为最著名。《自叙帖》在中国书法史上占有极其重要的地位，是怀素的代表作。《自叙帖》为纸本墨迹，狂草长卷。书于唐代大历十三年，原迹现藏于台湾故宫博物院。全篇洋洋洒洒，运笔龙蛇飞动，就像一幅淋漓的大写意水墨画，又像一首奔腾的交响乐。它的书风着意创新并融入篆书法，线条劲健，沉着飞动，节奏鲜明。结构开合有致，整篇行气贯通，整体其气势之恢宏，令人叹为观止。

《藏真帖》为怀素早期的行草书作品，怀素在文中叙述了自己远游的经历，尤其是向颜真卿求教的经历，而《藏真帖》也代表了怀素早期的书风，用笔瘦劲，字体圆浑。《食鱼帖》又称《食鱼肉帖》，在杨秀发老师的《怀素的时代及其身世》中指出《食鱼帖》是怀素与其弟子讨论僧徒是否能吃酒肉而作。《苦笋帖》是怀素的绢本墨迹，笔力雄健，墨色丰富，趋近于二王书风，是怀素传世作品中的精彩之笔。

二、怀素草书书风的继承发展

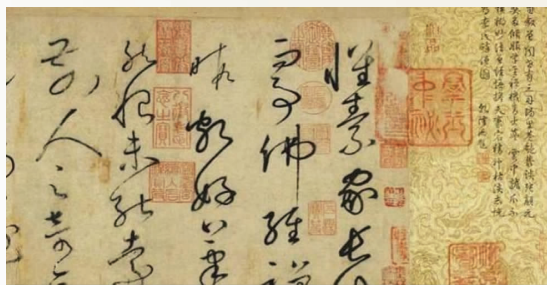
唐朝政治的统一、社会经济的繁荣以及美学趣味的发展，使得唐代文化艺术辉煌灿烂，博大清新。由于唐代佛教艺术空前繁荣，不仅宗教艺术得到了形象反映，而且包括怀素在内的艺术家在佛教的影响下，遁入空门，作品中富有禅意。例如：最能体现盛唐时代风貌的草书，怀素的草书就体现了盛唐草书的审美特征。

在怀素学习书法的历程中，对其书风发展进步的关键因素主要有以下几点：首先是以前人为师，据陆羽《僧怀素传》记载：“怀素伯祖，惠融禅师者

也，先时学欧阳询书，世莫能辨，至是乡中呼为大钱师小钱。”即怀素祖父的兄长惠融禅师也喜书法，学习欧阳询的字达到了几可乱真的程度。由此可见怀素的幼而事佛与爱好书法，当与其伯祖惠融的熏陶与影响密切相关。随后拜邬童为师，有明人陶宗仪《书史会要》记，邬彤工书，师张旭，与怀素为兄弟，素从彤处受笔法。即可见得邬彤为张旭的弟子，而怀素从邬彤处学习笔法，所以也可以说怀素也间接得到了张旭所传笔法。

又由《邬氏宗谱》记载可知，邬彤在与张旭学书之时，张旭以醉酒时的笔法传给邬彤，并且说，醉酒之后才有书法的神韵。怀素的狂草风格，或所谓“颠张醉素”这一称号，确实从张旭处传承而来。同时由此记载得知，颜真卿和张旭以及怀素的老师邬彤也有着紧密的联系，同样怀素也曾师从颜真卿，并且颜真卿也成为怀素书风发展过程中重要的转折点。而在笔法之外，怀素的狂放肆意，忘我纯粹的性格，除去怀素自幼出家禅意的影响之外，也包括怀素对张旭的继承模仿和心慕手追，例如怀素的代表作品《自叙帖》之笔法的熟练，结构的开合，节奏的迟缓与张旭的书风也是极为相似的。

在中国书法史的发展过程中，各个书家的发展和创造都是在继承前人的基础之上，再进行自我风格的发展创新。例如前文中提到的怀素师从颜真卿期间，就是怀素书风转变的关键时期，颜真卿也是怀素书风转变的关键人物。陆羽的《僧怀素传》作为详实记录怀素生平的书信资料，就曾记载了怀素与颜真卿论书的有关内容，从其中对白可以看出，怀素对颜真卿的敬佩与颜真卿对怀素的启发和谆谆善诱。颜真卿对怀素的评价也非常之高，在他所做的《怀素上人草书歌序》中称怀素为“僧中之英”。由此可知，颜真卿对怀素颇有希冀并且较为认可。怀素也颇为认可颜真卿的建议与评价并以此作为《自叙帖》的篇首。怀素在《藏真帖》中写道：“怀素字藏真，生于零陵，晚游中州。所恨不与张颠长史相识。近于洛下偶逢颜尚书真卿，白云颇传长史笔法，闻斯八法若有所得也。”可见，怀素早年学书在远游求学过后，通过向颜真卿、邬彤的学习，间接学习到了张旭的草书笔法，是怀素书风发展过程中的一个重要部分，也促成了怀素书风的成熟与转变。

《自叙帖》

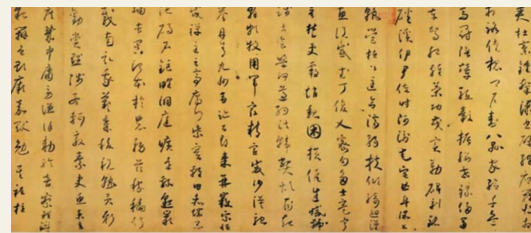
在笔法方面，除笔法细节之外，怀素更强调书法中“自得”的重要性，也正是在这种书风理念的影响下，使这一时期怀素的书法得到了很大发展，在早年学书后，冲破前人的书风桎梏。例如怀素的代表作品《自叙帖》，与以往草书所不同的是，怀素已经摆脱传统结构章法的程式化标准，在独特简洁的章法中采用大量的点与直线相组合，表现出线条独特的力量与质感。再如后期所书《苦笋帖》笔法精巧熟练，较前期所书墨迹而言用笔更为坚实，结体雄阔壮丽。再如其晚年作品《圣母帖》

《小草千字文》等作品全篇更显平和从容，更有禅意境界。

三、怀素对草书书风的发展

怀素书风的狂、新、奇，以及不同时期，不同书体的不同风格体现了怀素书风的多样性。从艺术自觉性上来看，怀素实现了魏晋之后，书法艺术自觉性的又一个高峰，在其书写节奏，笔墨变化上无一不突破了传统观念；从书体上来看，怀素也实现了草书、狂草书体发展的又一高峰，将笔势的连绵，节奏的迅疾，状态的潇洒发挥到了新的境界，拓展了狂草的表现能力。从笔法上来看，怀素处于魏晋和盛唐之间，笔法也处于魏晋的古法向唐人的中锋加提按的笔法融合转变。再加上怀素虽间接师从张旭的笔法，但并未完全布其后尘，而是变张旭的浓墨行笔提按变化为保持中锋用笔带来线条的力度，点画处提按跃动且沉着有力，在疾速中又见禅意。

怀素历来被称为“狂僧”，也以狂草尤为著名，狂草作品大多集中在怀素早年及其前文中提到的怀素为求名师指点而远游的中年时期，怀素在其《论书帖》中指出过自己在草书的学习和创作过程中并非一成不变，而是不断探寻新的风格和道路。例如：怀素的代表作品《自叙帖》用笔中锋劲挺，笔势连绵，于法度中富于变化。属于中锋圆转一路；再如《苦笋帖》《论书帖》书风雄俊健丽，直逼二王书风，洒脱典雅。再例如《藏真帖》记录了怀素的北上远行学习书法，特别是向颜真卿请教的主要经历，此贴字形圆浑，笔力雄健，也体现了颜真卿一类雄浑的笔意；再如怀素晚年的作品《圣母帖》此帖书风复归平淡，笔力沉着，点化顿挫，笔法圆融，应规入矩。《圣母帖》既吸收了王献之的神采、张旭的肥笔，又兼容了汉代草隶之笔于一炉，是怀素的里程碑之作；还有同样是怀素晚年的书作《小草千字文》平淡简静，笔画有力，灵动自然，毫无晚年涣散之状。通幅笔墨奔放，一气呵成，蔚为壮观。再从其他作品《食鱼帖》、《桑林帖》、《贫道帖》等等，都可见怀素的善学及其多样的风格。也从另一个层面体现了怀素虽被誉为“狂僧”，但书风却并非仅有狂草。

《小草千字文》

四、怀素草书给书法创作的启示

怀素作为一代草书大家，在用笔、风格、字形、章法布局上给予后来者诸多学书启示，并为历代书者所珍重。怀素的作品使我们草书的创作、狂草的创作有了一个很好的借鉴渠道，对于我们学习草书的笔法、章法、线条、结构、字组连接、留白、甚至通篇的把握都有很好的启发性。

从古至今各个书法大家的学书之路，都是以摹古，师法前人为先，例如孙过庭取法二王一路，米芾的集古字等等，作为唐代狂草的创新引领者怀素亦然，他自幼随其伯祖学书，上学欧阳询笔意体势，又通过邬彤的传授，近学张旭的豪迈草法，使怀素的书法产生了阶段性的跨越和发展。近些年来草书创作存在一些误区，大多都表现为师法今人。现代部分书法通过借鉴行为艺术来追求创新、追求别具一格，容易表现情感个性的草书书法通过引向所谓的创新形式来表现其独特性。这一类书风多为民间书写者书写，通过有着自我风格的书写来拉开与古典书法的距离。这些最终也由于过度追求创新缺乏新意古法却脱离书法的本质而失败了。主要是忽略了在书法创作过程中师法前人对于书法创新的重要意义。草书艺术的发展，固然离不开二王，但紧随其后的书家如孙过庭、张旭、怀素、黄庭坚等人也更加需要学习临摹。尤其是被誉为三大高峰的张旭、怀素和黄庭坚，作品更值得借鉴，他们也是通过不断的师法前人，勤加练习来提高自己的水平，作品也在表现自己的情感的同时做到不失法度与严谨。

（作者系河北师范大学美术与设计学院研究生）