

明代书法艺术中的陶渊明

——以“吴中三家”的书陶旨趣为例

刘小兵

(黄淮学院 文化传媒学院,河南 驻马店 463000)

摘要:明代“吴中三家”留下不少与陶渊明有关的书法作品。从书法家的书陶旨趣入手,联系他们的人生遭际与诗文创作,考察他们对陶渊明的接受,可以印证陶渊明对后代文人士子在心灵和艺术等方面的影响。

关键词:吴中三家;祝允明;文徵明;王宠;书法艺术;陶渊明

中图分类号: J205.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-433X(2014)04-0144-04

陶渊明的道德与文章在其身后逐渐得到认同,地位渐趋崇高。喜欢书画艺术的人会发现,在中国历代书画艺术中有着诸多的陶渊明元素,书画艺术成为接受与传播陶渊明的新载体。历代书画艺术家追慕陶潜之人格,或追和、书写陶诗陶文,或绘制山水田园图画以及渊明图象。据文献记载,绘陶现象较早出现于唐代,如郑虔《陶潜像》、李昭道《桃源图》等,唐以后绘陶之风延绵不绝。对于中国绘画史上的陶渊明,袁行霈从文学史与绘画史交叉研究的角度,曾进行过专题探讨^①。而书法史上的书陶现象同样多彩多姿、蔚为大观,值得关注。笔者试以明代“吴中三家”祝允明、文徵明、王宠为例,通过他们与陶渊明之关系的考察,管窥陶渊明在中国书法艺术中的传播与接受,并思考蕴涵其间的文化意义。

一、祝允明:出入魏晋 晚亦奇纵

1. 岂独渊明与修静,一时青眼尽同流——祝允明生平述略。祝允明(1460—1526年),字希哲,号枝山。《明史·文苑传》载“允明生而枝指,故自号枝山,又号枝指生。五岁作径尺字,九岁能诗。稍长,博览群集,文章有奇气,当筵疾书,思若涌泉。尤工书法,名动海内。”^{[1]7352}但祝允明后来参加会试却屡屡受挫,直至55岁才谋得一官半职,授广东兴宁知县,63岁任京兆应天府通判。由于难以适应官场生活,一年后以病为由辞官回归故里,如其《危机》

诗曰“世途开步即危机,鱼解深潜鸟解飞。欲免虞罗惟一字,灵方千首不如归。”^②自此交友饮酒,陶醉于书画艺术。祝允明才华横溢,与唐寅、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”。他书工各体,融会贯通,与文徵明、王宠并称“吴中三家”。其书法取虞世南、赵孟頫书法之神,扬王羲之、王献之行书、怀素草书之势,融会贯通,自成一派。《名山藏·高道记》说“允明书出入魏晋,晚益奇纵,为国朝第一。”^[2]祝允明人生的前期,孜孜不倦于科考,怀抱积极入世思想,然仕途的失意使他趋向于恃才放旷,倾心于佛老哲学。祝允明在63岁任职期间,“过武林寓昭庆寺,访灵梵上人,得览赵文敏所书《圆觉经》明处心斋戒,见行篋中偶佳楷,乃闭关月余,敬书《圆觉经》一卷。是年五月五日,允明行书《庄子·逍遥游》于寒绿堂”^[3],晚年作品多署“枝山道人”。其心态如今存草书《杂记》卷云“休将身世等蜉蝣,吾道随身腴可求。……岂独渊明与修静,一时青眼尽同流。”是卷草书为祝允明晚年所作,书艺更趋奇纵,形神兼备,表现出他深厚的书法造诣和高傲狂放、落拓不羁的性格。

2. 三尺素桐陶靖节,百篇华赋马相如——祝允明诗文及书陶作品。祝允明《赠俞隐居》诗云“水南雄市尤尘趋,水北还容陋巷居。三尺素桐陶靖节,百篇华赋马相如。心抛世俗争为事,手录前贤未见

收稿日期:2013-09-20

作者简介:刘小兵,男,黄淮学院副教授,文学博士,主要研究中国文学批评史。E-mail: Lxb1566@163.com

①参见袁行霈《古代绘画中的陶渊明》(《北京大学学报》2006年第6期)以及袁行霈《陶渊明影像》(中华书局2009年版)。

②文中所引祝允明诗文多出自《四库全书·怀星堂集》,祝允明书法作品多见于陈浩、卢建成《中国书画典籍·祝允明卷》,线装书局2001年版。

书。欲继姓名高士传,怕君嫌我近睢盱。”“俞隐居”名为俞宽父,其子俞弁所著《逸老堂诗话》录有此诗。诗歌表达了对俞宽父高风亮节与文章才华的欣赏。此诗曾被祝允明题于明代书画家沈周的《北幽图》。祝允明诗文用典陶渊明颇多,如《隐者》诗“枕中藏雅道,一卧即羲皇”,“卧羲皇”典出陶渊明《与子俨等疏》:“常言五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”再举例若干,如《金华见山亭》:“京兆眉长妩,陶公菊自栽。”《口占寄陆三》:“想应草木扶疏下,和得渊明孟夏篇。”《顾明府荣夫》:“家近郁林公旧隐,门如彭泽令初归。”《次韵答河源郑侯见赠》:“且烦元亮为彭泽,终使羊公重岷山。”《送张掌教致仕归临江》:“风情好似陶彭泽,官职常如郑广文。”

祝允明51岁作《闲居秋日》,末句云“浮生只说潜处易,隐比求名事更艰”,也道出了隐逸民间、有志难骋的艰辛。考之于文学史,以《闲居》为诗题始于陶渊明《九日闲居》。祝允明《闲居秋日》以草书写就,笔势雄健,飘逸洒脱,书如其人,有忘我之境。尤为值得关注的是,祝允明更有《和陶饮酒》(二首),其一云“燃烛能为月,摇扇能为风。手有造化能,身在造化中。顺时以道用,天人乃相通。如何负折鼎,而欲求张弓。”通过和陶诗,祝允明表达对陶渊明其人其诗的认同与追慕。

另外,祝允明有一些未纪年的书陶作品,如行草《陶靖节田居诗并题》和小楷《归去来辞》。可见,书陶情结并非一时兴起,而是情有所钟,贯穿于祝允明中晚年的诗文书法作品。

二、文徵明:心仪晋唐 温纯精绝

1. 还应骑马客,输我北窗眠——文徵明生平简介。文徵明(1470—1559年),字徵仲,号衡山,为明中期著名书画家,绘画与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四杰”,书法则入“吴中三家”。文徵明一生可分读书求仕、翰林院待诏和归隐吴地三个阶段。其科考与仕宦之路历经困顿失意:从26岁到53岁,文徵明曾10次应举落第,54岁经人推荐才被授翰林院待诏,但他很快发现自己难以适应官场生活,遂连岁乞归,57岁终于回故地苏州,潜心艺术创作,如其诗《马上口占谢诸送客四首》(其一)所云“小试闲官便乞身,素衣曾不染缁尘”。然而文徵明毕竟为科考耗去近30年时光,经受的痛苦与折磨亦可想而知,如其《病中》诗所叹“明经三十载,潦倒雪盈簪。疾病乘虚入,摧颓觉老侵。安心方外药,适趣个中琴。澹泊穷生计,高人独赏音。”这种体验与陶渊明

曾徘徊于仕隐之间的痛苦或有相似之处;而他们最终还是绝意仕途,回归自我,在人生的抉择上也体现了一致性。归隐后的文徵明其心态如这首五律所云“晚得酒中趣,三杯时畅然。难忘是花下,何物胜樽前?世事有千变,人生无百年。还应骑马客,输我北窗眠。”这幅诗境书艺俱佳的作品流传至今。令文徵明惬意的不仅是可以自由地饮酒赏花以及北窗高卧,还终于找到了属于自己的田园——书画艺术。在这片艺术的田园中,他得遇陶渊明这位异代同道与知音。晚年的文徵明在历史上留下了独立和傲岸的身影,《明史·文苑传》载“四方乞诗文书画者,接踵于道,而富贵人不易得片楮,尤不肯与王府及中人,曰‘此法所禁也。’”^{[1]7362}其子文嘉《先君行略》载文徵明对自己行为的解释“吾老归林下,聊自适耳,岂能供人耳目玩哉!”^{[4]1621}王世贞《文先生传》亦云“文徵明自戒书画三不应:不应宦官、侯王与外夷”^{[4]1627}。这种追求自由珍视名节的品质,是中国士人的优秀传统,亦是洁身自好、不事权贵的渊明精神之再现。

2. 世上神仙知不远,桃花只待有缘人——文徵明诗文书法中的陶渊明。文徵明自号“停云”“停云生”,斋名亦曰“停云馆”,“停云”二字取自陶渊明《停云》诗。阅读欣赏文徵明的诗文书画,也不难发现,大量的陶渊明元素。文徵明诗集中明确为和陶诗的有3首,如《九日闲居用渊明韵》、《九日游双塔院次渊明己酉九日韵》、《十日游治平寺再叠前韵》。另外,《岁暮闲居》、《闲居四首》也与陶诗有关。至于文徵明诗歌用典陶渊明的案例则更多,试举例若干,如《题画》:“舟行仿佛闻鸡犬,时有桃花出峡来。”《春雨漫兴》:“春雨萧萧草满除,春风吾自爱吾庐。”《题养逸图》:“荆州运甕成何事?不博柴桑一醉眠。”等等。

今存文徵明书法作品有“杂咏”卷,其《习隐》诗曰“扫地焚香习燕清,萧然一室谢将迎。坐移白日花间影,睡起春禽竹外声。心远不妨人境寂,道深殊觉世缘轻。却怜不及濂溪子,能任窗前草自生。”相信书写这首诗的时候,文徵明脑海中浮现的当是陶渊明《饮酒》诗“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”^[5]正是在书写与追和的过程中,文徵明与陶渊明达成了跨越时空的对话与交流,得到了心灵的沟通与呼应。从文徵明自号、宅名以及诗歌创作来看,文徵明这位明代艺术家怀有浓郁的陶渊明情结。

文徵明一生有过4年官场生活,但这4年未留

下书画艺术的上乘之作。文徵明更多的书画佳作是创作于归隐之后,也许只有艺术的田园,才是他真正的归宿。文徵明书法作品中的陶渊明元素丰富多彩。一是书写自创诗文。其中涉陶的很多,除上文所举桃源典故外,便是咏菊诗,如“输与陶翁能领略,南山在眼酒盈觞”,“年年输与陶彭泽,吟对南山把一觞”,表达了对陶渊明人格的仰慕。二是书写前人涉陶诗文。如小楷李冲元《莲社十八贤图记》、行书刘禹锡诗《桃源行》、行书王安石诗《桃源行》等。三是书写陶渊明经典诗文。如《饮酒诗二十首》、《五柳先生传》、《桃花源记》、《归去来兮辞》等。其中文徵明最热衷书写的两大主题是桃源与归去。在文徵明留下的经典书法作品中,有两幅《归去来兮辞》,一为小楷,书于82岁,一为行草,书于83岁。有着陶渊明情结的文徵明,正是在反复书陶的过程中,跨越时空与前贤进行了精神交流与心灵共振。其《桃园图诗》曰“桑麻鸡犬自成村,天遣渔郎得问津。世上神仙知不远,桃花只待有缘人。”文徵明与陶渊明虽相隔千余年,却结下了不解之缘。另外,文徵明有较高的绘画成就,其作品以山水田园题材居多,其中桃源题材的绘画作品有《桃源图》、《桃源问津图》、《桃源访友图》等,因本文主要考察书法艺术,故关于文徵明绘陶情况此处略而不谈。

三、王宠:妙得晋法 神韵超逸

1. 人生有身贵自适,枉向侯门蹶珠履——王宠生平述略。王宠(1494—1533年),字履仁、履吉,号雅宜山人。王宠博学多才,诗文书画皆精,书善小楷,行草尤为精妙,《明史·文苑传》称其“行楷得晋法,书无所不观”。王宠书法有晋人恬淡之趣,初学蔡羽,后规范晋唐,楷书师虞世南、智永,行书学王献之,融会贯通。何良俊《四友斋丛说》评曰“衡山之后,书法当以王雅宜为第一,盖王书本于大令,兼之人品高旷,故神韵超逸,迥出诸人上。”虽然王宠极有才气,但仕途窘困,8次应试皆不第,仅以邑诸生被贡入南京国子监成为一名太学生。倪涛《古今书论》载“宠资雅训,不以育多自矜,游于蔡羽后,而一时名士皆归之。胡守纘宗尤相爱重,尚书顾璘推服。而宠悒悒不得进用。”与祝允明、文徵明一样,王宠最终绝望于仕途,选择隐逸山林,以诗酒书画自适。同学汤珍推荐王宠出山,王宠作《山中答汤子重书》曰“山林之好,倍于侪辈,徜徉湖上而忘返……颇耽文辞,登临稍倦,则左图右书,与古人晤语,纵不能解,片言会心,莞然独笑,饥而食,饱而嬉,人生适意耳。”表达了淡薄功名、乐在丘壑的志趣。

王宠厌恶尘世喧嚣,隐居石湖20年。文徵明《姑苏名贤小记》对王宠栖隐石湖草堂有细致描述“已筑草堂石湖之阴,冈匡径转,藤竹交阴,每入其室,笔砚静好,酒美茶香。主人出面揖客,则长身玉立,姿态秀朗,又能为雅言,竟日挥麈都无猥俗,恍如阆风玄圃间也。时或偃息於岩石之下,含醺赋诗,倚树而歌,邈然有千载之思。”仕途失意的王宠寄情山水与诗文书画,取得了不俗的艺术成就,与祝允明、文徵明以“吴中三家”并称于世。

2. 明朝散发武陵去,夹岸桃花烟水长——王宠诗文与书陶作品。王宠有诗《病起对镜作》,可视为自画像,末几句云“学书无成学剑晚,歧路侧足心周章。百年冰炭满怀抱,万里鸿鹄方翱翔。明朝散发武陵去,夹岸桃花烟水长。”^[6]王宠自书此诗的书法作品得以留存,其书疏朗、洁净,无尘俗之气,可谓书如其人。今存王宠小楷《南华真经》,一笔不苟,雅有书卷气,梁启超跋语“吾常谓雅宜山人书有道气,远在文待诏上。兹卷渊懿静穆,稀世瑰宝也。”王宠的静穆之气与其喜爱老庄之道及心仪陶潜皆有一定联系。王宠的诗文书法时时闪现渊明的身影,如书法《杂诗》卷“流水桃花真隔世,草衣木食自为群。笼鹅写帖关幽兴,却忆风流晋右军。”^[7]其书有高古之境,由诗歌的意蕴亦可见陶文的影响以及王宠的晋人情趣。《嘉靖癸巳三月晦日将往白雀寺与碧峰禅师虞山泛舟》云“白雀白莲堪结社,送余还过虎溪头”,所用乃慧远送陶潜与陆修静过虎溪桥的典故。正德十二年(1517年)八月,王宠赋《抚孤松而盘桓》诗数首并书。同月,文徵明为寿岳父吴愈华诞,绘《抚孤松而盘桓图》,王宠为之篆题,并楷书五古诗一首。世宗嘉靖元年(1522年)王宠于唐寅桃花庵中,书《五柳先生传》于赵孟頫所作陶潜像上。王宠小楷《游包山集》卷书纪游组诗22首,其中《入销夏湾》云“千山玩回转,双阙开嶙峋。围作玉镜潭,流水桃花春。鸡犬自甲子,衣冠乃秦民。……荣华无常玩,山水有天真。尘缨聊以濯,惭尔棹歌人。”^[8]书风旷适疏宕,迥媚飘逸,为王氏上乘之作。草书《西苑诗·海印寺阁眺》云“我行睇神寓,兼得陵浮屠。且穷上国胜,归荷南山锄。”^[9]书风高古蕴藉,遒劲萧疏。由王宠书法涉陶现象,可知他不仅仅在审美心理与书法旨趣上心仪魏晋,从为人处世和诗文创作亦可见他对隐逸宁静的企愿和对世俗繁华的疏离。明代朱日藩《跋顾孝正所藏雅宜诗卷》认为“雅宜书蕴藉秀媚,大概类其为人”,指出其人品与书品的关系。王宠高蹈出尘的心态造

就了他疏淡秀雅的审美心理。文徵明与王宠为师生关系,长王宠25岁,但文氏看重王宠高洁的品行,折辈与交,成为挚友。文徵明为王宠撰《墓志》曰:“君高朗明洁,砥节而履方,一切时世声利之事有所不屑。其志之所存,必有出于言语文字之上者。”清人吴寿昌《题马香谷所藏王履吉借券手迹》云:“雅宜山人品最高,夙尚丘壑怀清操。陶谢诗格力摹古,锤王墨妙勤挥毫。”可见前人看到了在陶渊明与王宠之间,有着士人情怀的相通与接续之处。

四、陶渊明在中国书法艺术中的影响与接受

吴中三家的书法风格自不相同:祝允明豪宕,文徵明飘逸,王宠淡雅。然有一点却是共同的,即在他们的诗文书法艺术中都不乏陶渊明的身影。并非书法家的陶渊明,为何成为书法家青睐的对象呢?书法艺术与陶渊明其人其文之间必有某些不解之缘或契合之处。依笔者浅见,在陶渊明与中国书法艺术之间,或有三点相通之处:其一,陶渊明的人格追求与书法艺术的文化功能相通。陶渊明不愿为外在的利禄而放弃独立的人格,这种人格追求成为后世文人向往和学习的典范。而书法艺术的功能之一,即是通过艺术使人获得心灵上的超越与自由。后世书法艺术家对陶渊明的发现与接受,有其内在的逻辑理路。其二,陶诗与书法艺术在审美境界上相通。尽管陶诗和书法艺术的审美特征难以一言以蔽之,但总体上有相通之处,即二者都以清新自然、神韵写意为重要标尺,追求天人合一、物我两忘的境界。因此,陶诗陶文以及后世涉陶诗文可以成为书法艺术的取材之一。其三,陶渊明诗文与书法艺术在哲学思想层面上相通。二者都深受老庄思想影响,可谓

同根同源。陶渊明追求身心自由,无疑可追根溯源至老庄哲学。不少书法艺术家如吴中三家亦多倾心于老庄之道。道家思想对于中国古典文艺创作与审美的贡献已是共识,无需赘述。

总之,陶渊明作为一个具有象征意义的文化符号,其影响是深刻和多方面的。他不仅影响后代士人精神与文学创作,同样渗透和影响到人文艺术的多个领域。后世书家的书陶热情,折射的是他们对陶潜式的人生观、价值观的肯定。陶渊明的人格给后世艺术家以效法的典范,使他们拥有了面对人生抉择时的勇气与底气。陶诗艺术冲淡自然的境界与超然脱俗的神韵,也与书画艺术追求的悠远写意之境两相契合。从吴中三家的书陶作品来看,无论展现的是闲静幽雅之境,还是超然洒脱之情,皆与陶诗陶文相得益彰,能够让人更加深刻地感受陶渊明其人其文的魅力所在。最后需要补充说明的是,吴中三家的书陶旨趣并非首创,而是书法史上早已存在的文化景观。从现存资料看,宋代苏轼和黄庭坚在书陶史上有开启与示范之功,苏轼书写陶渊明诗文的书法作品有20多种,如《归去来辞》、《饮酒》诗等,黄庭坚亦书写过陶诗。元代赵孟頫有行书《归去来辞》和草书《饮酒》诗等。明代吴中三家前后,书陶之风也颇为盛行,从留存的书法作品数量与质量来看,接续者亦有不让古人之势,如晚明张瑞图、董其昌等,尤其是董其昌,始借书陶以悟书法之道,将对陶渊明的接受上升到书法美学理论建构之高度。因而,自宋元以后,书陶之风渊源有自,至今犹存。中国书法史上的陶渊明现象,其间的确蕴含着许多值得深入发掘的文化意蕴。

参考文献:

- [1] 张廷玉. 明史[M]. 北京: 中华书局, 1974.
- [2] 何乔远. 名山藏[M]. 扬州: 江苏广陵古籍刻印社, 1993: 5747.
- [3] 葛鸿楨. 祝允明[M]. 北京: 紫禁城出版社, 1988: 55.
- [4] 周振道. 文徵明集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1987: 1621.
- [5] 龚斌. 陶渊明集校笺[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1996: 219.
- [6] 陈浩, 卢建成. 中国书画典库·王宠卷[M]. 北京: 线装书局, 2001: 14.
- [7] 王宠. 杂诗[M]. 天津: 杨柳青画社, 2004: 6-7.
- [8] 王宠. 游包山集[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2003: 18-22.
- [9] 王宠. 西苑诗[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2003: 13.

(责任编辑 王平)