

苏轼和《黄州寒食诗帖》

作者/戴永明(复元坊居民区)

【大师介绍】

戴永明

1953年生于上海,祖籍浙江宁海,自幼酷爱书画,从师学艺。2003年入上海中国画院山水班,师从陆一飞、车鹏飞、朱敏等老师,专攻中国山水画,技法上,上追宋元,再入明清至现代名家。水墨青绿皆能。作品参加中国电影百年书画大展等全国大展赛,多有获奖。现为上海残疾人书画联谊会会员,中国硬笔书法协会会员,上海海天书画院院士,上海世海书画院画师,静安区书协会员。

《黄州寒食诗帖》为宋代书法家苏轼的行书代表作。此诗作于宋神宗元丰五年(公元1082年)。原帖曾藏清内府,后在1860年第二次鸦片战争时流出。此后辗转流传到国外,为日本菊池氏所得。此诗帖墨迹在《石渠宝笈》《式古堂书画汇考》均有著录,先后被刻入《戏鸿堂法帖》《三希堂法帖》。

寒食节,本来是纪念春秋时期晋国重臣介子推的。当年,介子推随晋文公重耳流亡列国,介子推割下大腿的肉供重耳充饥。重耳复国后,介子推和他的母亲归隐绵山。重耳为求介子推出山,下令点火焚烧绵山,介子推竟然和他的母亲一起抱树而死。重耳悲痛不已,遂下令于介子推焚死之日禁火寒食,以寄哀思。喝冷水,吃寒食,兼怀一人,不知世上还有哪个节日,堪比寒食这般冷冷清清、凄凄惨惨,心意清绝。

公元1082年的春天,雨势如帘,已持续两月余;江水暴涨,大地成河,阴云沉沉。黄州城郊,一所破旧的茅屋里,苏轼躺在床上,薄衾,寒屋,冷雨。苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,落魄至此。

苏轼才华出众,但在忧患的宋朝一再碰壁。苏轼既不跟从司马光的保守派,又对王安石的变法颇有微词,写了不少讥讽新政的诗。正是这些诗给他带来了大麻烦。元丰二年(公元1079年)秋,苏轼知湖州,御史李定、舒宣撰其某些讽刺王安石主政新法的诗句,并加以诠释,诬陷说他反对新法,“仙谤朝廷”。宋神宗大怒,命人把苏轼投入御史台监狱。御史台遍植松柏,郁郁苍苍,每天成千上万只乌鸦盘旋,遮天蔽日,所以又被称为“乌台”。

耐人寻味的是,平时与苏轼诗文唱和,并引以为豪的保守派大臣们均远避其间,如躲瘟神。反而那些变法大臣们,包括已经被罢相、退居金陵的王安石,纷纷为苏轼求情。在朝中大臣求情下,宋神宗免去苏轼死罪,下令把他贬到苦寒的不毛之地——黄州,为黄州团练副史。

屈指算来,苏轼到黄州已经三年。窗外连绵不绝的阴雨,屋内阴冷潮湿的空气,一直压抑在内心无法排解的怨恨和惊惧悲伤,终于让他挥毫写下了两首五言诗,名曰《寒食帖》。

(其一)

自我来黄州,已过三寒食。
年年欲惜春,春去不容惜。
今年又苦雨,两月秋萧瑟。
卧闻海棠花,泥污燕支雪。
暗中偷负去,夜半真有力。
何殊病少年,病起头已白。

(其二)

春江欲入户,雨势未止。
小屋如渔舟,濛濛水云里。
空庖煮寒食,破灶烧湿苇。
那知是寒食,但见乌衔纸。
君门深九重,坟墓在万里。
也拟哭途穷,死灰吹不起。

这两首诗,字字冰冷,句句凝霜。虽时隔千年,但仍能感到凛凛寒气。

通观寒食诗全帖,笔致沉着,却又绝妙自然,展现了苏轼的心灵轨迹。开

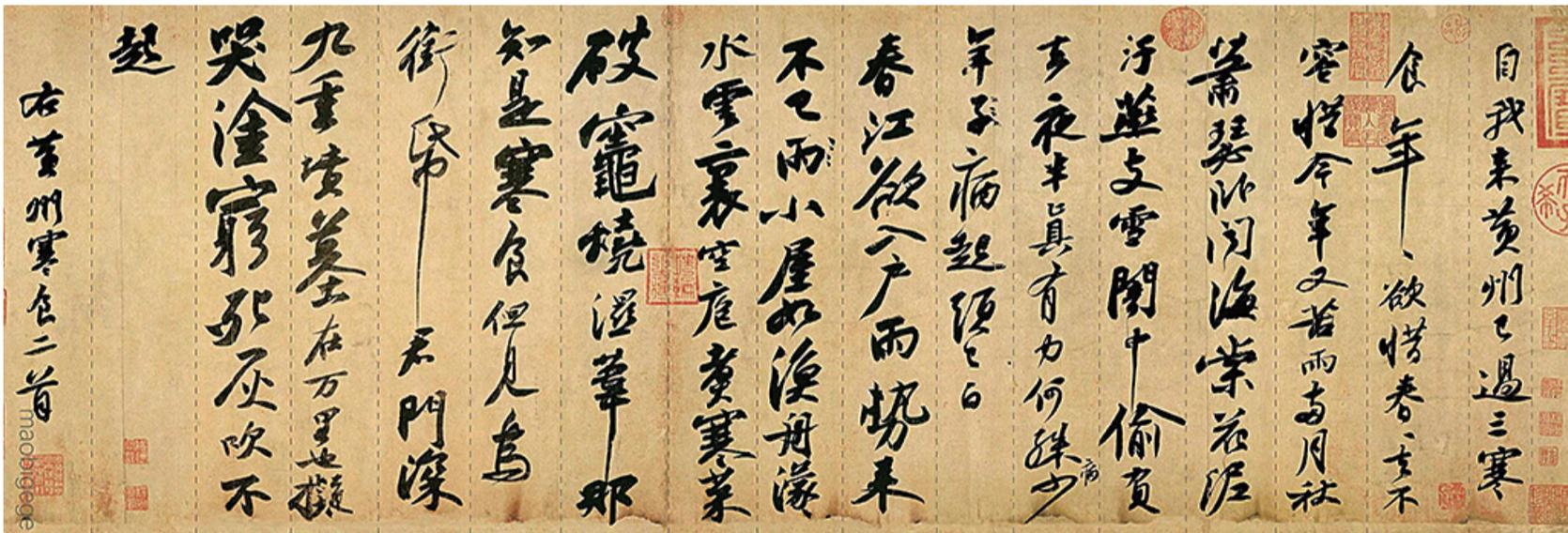
始三行,字体较小,这是高潮前的准备。从第四行开始之后,字迹愈来愈大,越写越重,笔势由开始的收敛而逐渐放纵,一种郁勃压抑的感情,好像山洪迸发,迅即汇聚成巨流,就要爆发出来。但就是后半部分,字迹也大小搭配,势态各异,这正是矛盾心情的写照,到最后一句“死灰吹不起”时,字突然变小,笔势减轻,又内敛了,到底没有溃决堤防,又沉默下去了。这与当时苏轼政治上的遭遇、现实与理想之间的矛盾,以及他对书法的见解等是多么合拍。苏轼在被贬谪后,处于极度矛盾忧伤的心情,满腹苦水无处倾诉,又怎么倾诉,实不好倾诉。只好如此。全帖字迹大小不一,全是随着感情的变化而起伏的,几次出现长长的悬针笔画,像流星划破宁静的夜空,谋篇布局别具一格,打破传统方法,力求新意。

一般来说,笔画少的字要写的粗,笔画多的字要写细。而在此帖中,却反其道而行之,帖中笔画少的字,如“不”“去”“三”“水”等字写得很细;笔画多的字,如“春”“屋”“里”“灶”“墓”“寒”却写得粗,以造成疏中疏、密中密的艺术效果,从而加强通篇节奏。

黄庭坚跋曰:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意。试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”

寒食节本来就带有悲剧气氛,苏轼此时根据自己的遭遇,不禁怆然,感情异常矛盾复杂,心胸垒块郁结,在这种真情实感下,写下了这两首千古名诗,其书法墨迹也是感情的真实流露,被誉为是苏轼行草书的最高峰。《寒食帖》在书法上的地位极高,名列天下行书第三。

《黄州寒食诗帖》

课程预告

13期的传统书法入门课程结束了。通过对隶书、楷书、行书等不同字体的讲解,帮助大家了解书写基本技能和书法艺术欣赏,提高审美情趣,陶冶情操。书

法是一种水滴石穿的过程,从书法小白到初窥门径,需要书法爱好者的刻苦练习。

从下期开始,戴永明老师将开展中国山水画系列教学。

整体感知中国山水画的历史沿革与画风演变,理解山水画不是摹仿、再现或是复制自然,学习画家在山水中对意境的营造,山水中构图与笔墨的表达方式等。