

惊鸿毫翰 各胜风华

——名垂史册的古代女书法家

■周惠斌

在灿若星河的中国古代书法史上,不乏才艺出众、熠熠生辉的女性书法家,她们在书法创作及理论素养上成就卓著,独树一帜,为中国书法艺术的传承和发展作出了特殊贡献。

蔡文姬:我生之初尚无为

蔡文姬(生卒年不详),名琰,字文姬,东汉末陈留郡圉县人(今河南杞县),父亲蔡邕是著名文学家、书法家。蔡文姬博学多才,擅长文学,精通音律,以书名世,是我国史书记载的首位杰出的女书法家。然而,她身处乱世,命运多舛。早年嫁于河东大族的卫仲道,成婚仅一年,丈夫因病去世,因没有子嗣,蔡文姬回到自己娘家。兴平二年(195),中原混战,原本归降汉朝的南匈奴叛乱,蔡文姬被匈奴左贤王所掳,流落异乡,成为王妃中的一员,生育了两个孩子。

曹操统一北方后,建安十一年(207),不惜花费重金将生活在北方12年之久的蔡文姬赎回。“文姬归汉”的故事,从此广为流传。蔡文姬回归中原后,潜心整理史料。她依靠记忆,将战乱中散失的原家藏4000多卷典籍,背诵并默写出400余篇文章,呈献给曹操,没有丝毫遗漏、纰漏。

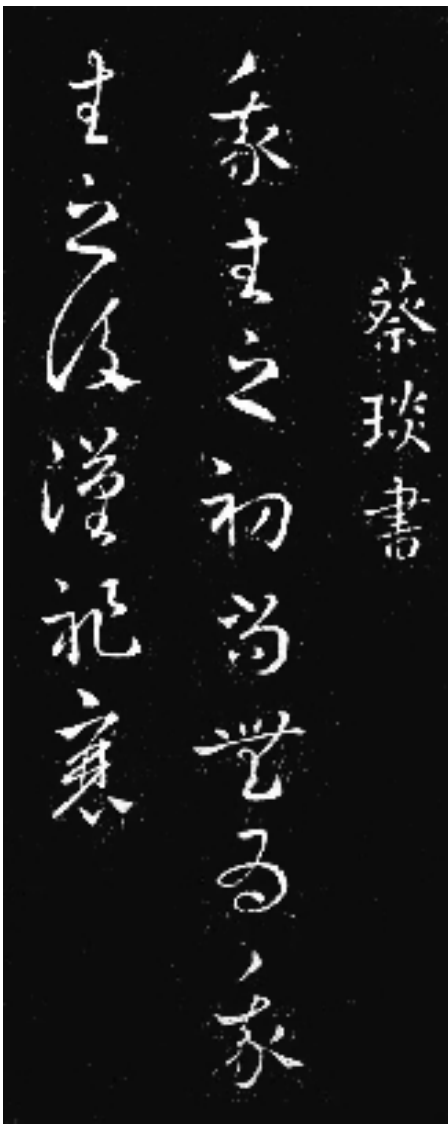
蔡文姬著有《悲愤诗》两首,一为五言体,一为七言骚体。五言《悲愤诗》是中国诗歌史上文人创作的第一首自传体长篇叙事诗,全诗108句,共540字,叙写个人不幸遭际,感伤离乱,激昂酸楚,富于深刻的社会意义和强烈的时代色彩。

蔡文姬书法造诣精深,笔法得于其父,真草俱佳,秀外慧中,尤擅隶书和草书。后下传钟繇(三国时期著名书法家),钟繇传卫夫人,卫夫人又传王羲之。传世书作现仅留下“我生之初尚无为,我生之后汉祚衰”一句,为《胡笳十八拍》第一拍的首句,后人称之为《我生帖》,书迹收录于《淳化阁帖》。《我生帖》为行草书,但保留了隶书笔意,笔画方圆自如,疏密相间,基本字字独立,舒展端秀,温润柔和,仅“之后”两字牵丝连带,以虚为实,飘逸自然,不失女性书法的清丽,洋溢着一股浓郁的古典美。

卫铄:“书圣”的启蒙老师

卫夫人(272—349),姓卫,名铄,字茂漪,自署和南,河东安邑(今山西夏县)人,东晋时期汝阴太守李矩之妻,出生于书法世家,家学渊源,一门四代善书。卫夫人天资聪颖,自幼酷爱书法,勤奋好学,自述“随世所学,规摹钟繇”,她将古隶、汉隶笔法与卫氏家学熔于一炉,创立了一种新的隶书,时称“今隶”。

卫夫人于各种书体皆有所长,尤以楷书最为突出,已然摆脱隶书笔意,自成一统。她曾为楷书确定笔划顺序,被誉为楷书法则。正书笔法与结字皆酷似钟繇,尽得神髓,用笔简练,线条清劲,字体端庄,姿态娟秀,但字形已由扁方变为长方形,宽博疏朗,古朴朴茂,起笔收笔,行止自如,运笔短促,明快流畅,带有女性特有的娇柔妩媚、飘逸灵秀之美,充满清丽婉约、娴雅飞动之韵。传世书作《古名姬帖》,5行49字,左上钤有“永安宫宝”印,是晚年楷书的精

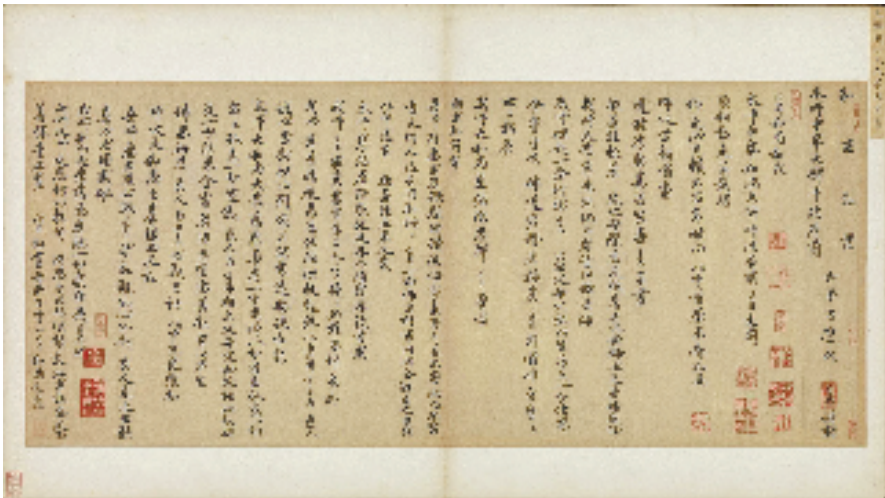
蔡文姬 行草《我生帖》拓片

武则天 飞白书《昇仙太子碑》碑额 拓片

卫夫人 楷书《古名姬帖》拓片

管道昇 与中峰禅师尺牘 31.7x72.9cm 行书 台北故宫博物院藏

品之作,清腴而不失情韵,被后人誉为“簪花小楷”。

卫夫人精谙书法理论,《笔阵图》全文500余字,见解独特,指出书法之妙“莫先乎用笔”,“下笔点画、波撇、屈曲,皆须尽一身之力而送之”;提出笔力当以“多骨丰筋”为准绳的书学主张:“善笔者多骨,不善笔者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。”列举了横、点、撇、戈、竖、捺、环等7种基本笔画,成为“永字八法”的雏形,为后世书法创作和鉴赏开辟了新的思路。

武则天:巾帼书碑从此始

武则天(624—705)原名照,并州文水(今山西文水)人,唐高宗时为皇后,唐中宗和唐睿宗时为皇太后。690年,废睿宗,自立为武周皇帝,改国号为“周”,定都洛阳,

史称“武周”或“南周”,成为我国历史上唯一的女皇帝。705年,中宗复位,被尊封为“则天大圣皇帝”。

武则天还是中国书法史上一位标新立异的女书法家。书法初学唐太宗,雍容潇洒,遒劲中饱含飘逸之韵,刚硬中连带圆润之态,强健中富于典雅之姿。后取法二王行草,笔法刚柔相济、妍媚秀丽,笔势婉转流利、收放自如,结体宽严适度、疏密有致,呈现自家面目。

武周圣历二年(699)二月初四,76岁的武则天由洛阳赴嵩山封禅,返回时拜谒供奉周灵王太子晋的昇仙太子庙,触景生情,回洛阳后乘兴撰文并书写《昇仙太子碑》。碑文表面记述太子晋昇仙的故事,实则言此喻彼,歌颂自己承天之佑、开创基业,江山巩固、四海一统的丰功伟绩。

《昇仙太子碑》碑文34行,共2129字

(含碑额6字),显现出女皇武则天的书法神韵、雄才大略和至高无上的威权。碑额“昇仙太子之碑”6字,以飞白鸟形体书写,字上巧隐10个鸟形,云飞纤巧,诡奇精妙,是中国书法史上“飞白体”书碑的唯一遗存。字里行间意连韵牵,点画落笔之处,赋予鸟头状修饰,线条流动飘逸,字态英迈奇崛,风姿妩媚,神采飞扬,呈现出形意双关的艺术魅力。

碑文行草相间,今草为主,行书为辅,兼具章草隶意,笔法与结体一改初唐帝王的瘦劲之风而趋于丰腴肥厚,雄强纵肆,凸显行草用笔、章草结体、楷书布局的风貌。书写横列竖行,字形严整,结体匀称,提按顿挫,灵动洒脱,还不时夹进创新自造的“天、地、日、月、星”等19个“武周新字”,凸显出王者的开阖豪迈、女性的柔婉清丽。北宋《宣和书谱》评价:“凛凛英断,脱去铅华脂粉气味,其行书取法能有丈夫胜气。”

《昇仙太子碑》创造了中国书法史上草书书碑的最早范例,更开女性书丹之先河,成为书法史上的绝唱,被誉为“中国最美的100幅传世书法”之一。

管道昇:书坛“神仙眷侣”管道昇

管道昇(1262—1319)是元代最著名的女书画家,吴兴乌程县(今浙江湖州市)人,字仲姬,幼习书画。28岁嫁给“楷书四大家”之一的赵孟頫为妻,婚后30年,夫唱妇随,品书论画,鹣鹣情深,被誉为书坛“神仙眷侣”,书写了中国艺术史上一段珠联璧合的爱情佳话、完美婚姻。

相传,赵孟頫50岁时想效仿当时名士纳妾,管道昇写下如元曲小令的《我依词》表达自己感受:“你依我依,忒煞情多,情多处,热似火。把一块泥,捻一个你,塑一个我。将咱两个一齐打破,用水调和,再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我。与你生同一个衾,死同一个椁。”词中不见幽怨泪珠,只有情深意笃,以吴依软语道出了同患难、共荣辱,举案齐眉、生死不渝的真挚感情。赵孟頫看后深受感动,愧疚不已,再也不提纳妾之事。管道昇以卓越智慧安然化解危机,夫妻情义加深,直至终老。管道昇生养有3个儿子,6个女儿,相夫教子,传承书画,儿子赵雍、赵奕,孙子赵凤、赵麟、赵彦正皆为名冠一时的书画家,外孙王蒙更是“元四家”之一。一门三代名人辈出,谱写了中国美术史上的瑰丽篇章。

管道昇善小楷和行书,得赵孟頫真传及精髓。小楷端庄华贵、雍容严谨,行书舒展俊逸、圆润流畅。其行楷书结体妍丽灵动,笔画道媚秀逸,点捺转折,富有变化。代表作《致中峰和尚尺牘》(纵31.7厘米,横72.9厘米,台北故宫博物院藏),33行,513字,约50岁时所书,是写给中峰明本禅师的信札。款署“女弟子管氏道昇和南拜覆”,钤“赵管”朱文印。尺牘内容主要感念师恩,希冀其点化亡者,普渡已故亲人早生佛界,语言哀痛悲切,表达了对禅林巨擘的感激之情。书体楷、行、草三体兼备,布局舒朗,字距紧密,行距宽松,线条劲健,笔墨丰腴,字形匀称规整,欹正相杂,结体略呈扁型,形聚神逸,错落有致,将飘逸与苍劲、姿媚与雄健融为一体,呈现跌宕之美,气韵高古