

论吴门书派在书法史演进中的特殊性

杨莹

(韩山师范学院,广东潮州 521041)

摘要:在中国几千年的书法历史长河中,吴门书派无疑是书法流派中最闪耀的明星之一。肥沃的文化土壤、政治上的相对自由以及经济上的繁荣孕育了吴门书派,吴门书派也把握了历史赋予他们的机遇,其崛起改变了明初以来的书法局面,在明代中叶有着特殊的历史意义,甚至在整个书法史的演进中扮演着重要角色。文章将从四方面论述吴门书派在书法史演进中的特殊性,全面展现吴门书派的发展史。

关键词:吴门书派;书法史;特殊性

中图分类号: J292.1; K248

文献标识码: A

文章编号: 1008-9640(2016)06-0001-02

明代的苏州是当时全国最繁华的都市,不仅工商业发达,文艺方面也占据全国的半壁江山,人才荟萃。在这方宝地上崛起的“吴门书派”人才辈出,影响甚广,先后出现了吴宽、李应祯、沈周、祝允明、文徵明、唐寅、王宠等书画大家。该书法家群体在书法演进史上扮演着特殊角色,具有重要作用。

一、吴门书派是明代中期书法阵地由宫廷转移到民间的中坚力量

邱振中在《书法与中国社会》一书中说到,“中国艺术基本是政治的附庸,大都不具有自己独立的政治倾向与政治观念。书画艺术尤为突出。书法艺术历来就是权力与政治地位的象征,无论是中国古代还是当代,似乎都未能摆脱政治权力的桎梏,有地位的书法家似乎历来都是离政治权力最近的人。在整个封建社会,书法基本上就是文人的余事,其实用性与艺术性的融合在文人的日常政治生活当中表现得淋漓尽致。”^{[1](P39)} 历朝历代,地位显赫的书法家几乎都是朝廷的忠臣,这些书法家的活动范围几乎都处于权力的中心,因而,书法的主要阵地一直在宫廷。至明代中期,资本主义萌芽,商品经济的繁荣发展使文化发展也出现了欣欣向荣的局面,这种情况在苏州表现尤甚。唐寅在《姑苏杂咏》中描写到“万方珍货街充集,四牡皇华日会同”及“市河到处堪摇橹,街巷通宵不绝人;四百万粮充岁办,供输何处似吴民”^{[2](P28)},此番景象证实了当时苏州的繁荣。市民阶层的文化水平有了较大提高,有钱的人热衷于书画收藏。在此之前,书画收藏基本都是皇宫贵族等上层阶级的雅玩,而随着市井书画家的崛起,民间多数人,特别是富庶的商贾们,为了彰显个人的身价和品位,需要大批的书画来装饰自己的私家园林。如闻名遐迩的苏州名

园拙政园内就有三十一处文徵明的诗并书的作品。民间对书画的需求前所未有地增加,于是催生了大批书画家的产生。这些书画家所处的苏州远离政治中心北京,受到的政治干预较少,他们可以不问朝政,沉潜于书画艺术之中。这些书画家相互交游切磋,相聚时吟来赋去,告别时书画相赠。这种雅聚为吴门书派营造了浓厚而融洽的文化艺术氛围,有利于这个书家群体品位和艺术水平的提高。至沈周、文徵明一出,名动天下,簇拥者甚多。吴门书派毫无疑问成为书法由宫廷向民间转移的中流砥柱。

二、吴门书派的书家身兼文人与职业书家的双重身份

明朝统治者为了巩固政权,在思想文化上实行了一系列抑制措施,推行的文字狱便是其中之一。专制统治日趋残酷野蛮,朝廷内忧外患。许多原本有济世安邦、报国之志的文人选择归隐,转而陶醉于书画诗文之中。如沈周因承家训不仕、祝允明等科举考试失败、文徵明五十四岁才被授翰林待诏但不堪政治险恶而三次乞归,加之当时社会经济和文化的繁荣,文人书家纷纷转而加入经济大潮,他们不再有“谈钱色变”的清高,不少人直接列出润格,鬻书卖画,成为职业书画家,所以,这些书画家大都衣食无忧,这在吴门中表现得尤为突出。据史书记载,吴门四家之首沈周曾遇“贩夫牧竖”来索,也“不见难色”,刘邦彦戏曰:“送纸敲门索画频,僧楼无处避红尘。东旧要了南债,须化金仙百亿身。”^{[3](P263)} 像唐寅这样一位出身于商贾之家的风流才子,也是“闲来写幅丹青卖”。而文徵明到了晚年归隐故里时,其主要经济来源就是其书画、文章的润笔,在他的书简中有其润格的记载,“扇骨八把,每把装面银三分,共该二钱四分。又空

收稿日期:2016-06-03

作者简介:杨莹(1988—),女,广东潮州人,韩山师范学院助教。研究方向:书法史。

面十个,烦装骨,该银四分,共奉银三钱,烦就与干当干当。征明奉白子郎足下。”^{[4] (P52)}文徵明晚年的精品力作《北山移文》,卷后项元汴跋曰:“吴门文衡山行书孔德璋《北山移文》,墨林项元汴真赏,嘉靖卅八年春日装裱于天籁阁;求书润笔礼金廿金,纹绫一端。释。^{[5] (P323)}”从跋文可以看出,项氏对文太史的书作爱不释手,以润笔费20金,纹绫一端获得文太史的书作。由此可知当时书画市场价格,画家通过书画交易获得酬劳的现象十分普遍,且为人们所接受。吴门书家身兼文人和职业书家的双重身份,书家们以书画为谋生手段,获得了相对的自由。当时声名显赫的文徵明的画就有“生平三不答应,宗藩、中贵、外国也”一说。

三、吴门书派以其私人收藏带动书法传播的发展

受书画家职业化、世俗化的影响,书画收藏范围也由宫廷逐渐扩散到民间。书画传播达到前所未有的繁荣,其传播者由统治阶层转变为私人收藏家。由于明代的内府收藏,管理不是很严格,流失现象很严重,加之明朝中后期,国库亏空,统治者时常以书画藏品充当俸禄发放给官员,有些官员并不懂书画,便转手贩卖给私人收藏家。私家收藏在当时快速发展,且收藏者本身就是学者和书画家,如沈周、文徵明父子、祝允明、唐寅、徐有贞等人,多出自苏州一带,且互相间关系密切,有的是师徒关系,有的是眷属关系,有的是联姻关系,构成了明代最大的地域性收藏家群体。类似文徵明的文氏家族这样的收藏世家在苏南、浙江等地数量较多,汇聚成独特的人文景观。他们具有很高的人文素养和艺术水准,收藏之余大胆创新,不固守前人翻刻《淳化阁帖》的陈规,而在此基础上,大胆将本朝和个人的书风汇入刻帖中,有的甚至专门汇刻某位名家的作品,相当于我们现代专门为书家出版个人作品集,这些刻帖推动了当时的书画传播。此时的书画家都热衷于收藏,如沈周收藏有钟繇《荐季直表》、黄山谷《经伏波神祠卷》、林逋《手札二帖》等;史鉴收藏有褚遂良《文皇哀册》、欧阳询《梦奠帖》、颜真卿《刘中使帖》等;陆完收藏有褚遂良《倪宽赞》、怀素《自叙帖》、蔡襄《致通理当世屯田尺牍》等;文徵明收藏有孙过庭《书谱》和苏轼《前赤壁赋》等^{[6] (P229)};这些书画家们因评鉴藏品常常雅聚,品题吟咏。文徵明的《沈先生行状》就记录了这样的场景,“先生去所居里余为别业,日有竹居,耕读其间,佳时胜日,必具酒肴,合近局,从容谈笑,出所蓄古图书器物,相与抚玩品题以为乐。^{[7] (P213)}”基于丰富的私人收藏,对历代书法的鉴赏知识和鉴赏风气,同时也基于一般人学习观摩的需要,文徵明与文嘉父子以二十四年的时间,系统选择了晋唐宋元及当代名家名作,摹刻成十二卷本的《停云馆帖》,此举为书法传播做出了巨大贡献。

四、吴门书派顺应当时代的需要,以自身实践促进书法形式发展

明中叶以后,素有“江南园林甲天下”之说。上到王孙权贵、官僚大臣,下至地方名流、商贾富豪、文人居士,皆热衷于园林的构筑艺术。苏州园林外观低调朴素,但园内布置考究,随处可见匠心独运的设计,营造出一种雅致恬淡的氛围。园内到处都装点着字画,且一年四季频繁更换。为了满足悬挂观赏的需要,书法的形式发生了巨大变化,长卷发展为高头长卷,团扇之外又增折扇。明永乐时期,从朝鲜输入大量的折扇,逐渐代替了宫中团扇,并快速在朝野兴盛。成化年间,吴门书画家常用折扇写字作画应酬赠友,在他们的带动下,使用折扇作画写字的风气流传开来。传统的条幅和中堂样式被长至丈二巨幅所代替。据记载,现藏于上海博物馆的祝允明《草书七律诗》《草书杜诗》、陈道复《草书王维诗》,藏于常州博物馆的文徵明《行书七言诗》长都在三四米之间,宽在一米以上。现藏于上海博物馆的祝允明《草书七律诗》纵363.5厘米、横111.2厘米;《草书杜诗》纵363.9厘米、横111.1厘米;陈淳《草书王维诗》纵351.1厘米、横98.5厘米;藏于常州博物馆的文徵明《行书七言诗》纵348厘米、横91厘米^{[8] (P213)}。

通过以上分析不难看出,吴门书派在明中期书法史演进中所起的重要作用。更难能可贵之处在于他们能顺应时代需求,抓住历史机遇,充分发挥其特殊性,在推动书法史演进的同时形成独特的流派。如今,随着现代社会的发展,交通的便利和资讯的发达使书风地域的差异逐渐缩小,书画家们在不知不觉中跟随他人的审美视角,逐渐丧失了自己的特点,阻碍了书法艺术多样性的发展。而分析吴门书派在书法史演进中的特殊性,可以为我们当下的书法发展提供良好的借鉴。

参考文献

- [1] 邱振中. 书法与中国社会 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008.
- [2] 唐寅. 唐伯虎全集·卷二 [M]. 北京: 中国书店, 1985.
- [3] 徐燕琳. 明代剧论与画论 [M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2011.
- [4] 张继馨, 戴云良. 吴门画派的绘画艺术 [M]. 北京: 北京燕山出版社, 2000.
- [5] 封治国. 与古同游项元汴书画鉴藏研究 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2013.
- [6] 沃兴华. 中国书法史 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2009.
- [7] 文徵明. 《甫田集》卷二十五: 沈先生行状 [M]. 杭州: 西泠印社出版社, 2012.
- [8] 中国书法家协会. 当代中国书法论文选 技法、创作、教育卷 [M]. 北京: 荣宝斋出版社, 2010.

(责任编辑: 陆水东)