

奔雷坠石 鸿飞兽骇

赵孟頫的《四时诗册》玩味

何创时基金会藏《四时诗册》一件，书春、夏、秋、冬为题的古体诗四首。从内容看应为题画，原作或为条屏，割裱而成诗册 32 开，每开纵 36 厘米，横 18 厘米，字径 8 到 9 厘米。虽然原款已佚，却是一眼可辨的赵孟頫晚年大字书法精品。

赵孟頫毕生以复古为使命，最典型的书法作品都是晋唐规格的小楷、小行书，给人先入为主的印象，大字书法作品往往被忽视。

赵孟頫的大字书法其实并不少见，墨迹手卷如早期的《二赞二图诗》《陋室铭》、中期的《跋李衍四清图》、晚期的《烟江叠嶂图诗》《归去来辞》等，大字引首如为黄公望题《快雪时晴》，立轴亦有大都会博物馆的《湘帘疏织》七绝诗轴、新乡博物馆的《杜甫诗轴》等，散见于碑板的还有顾信太仓墨妙亭所刻《归去来辞》《送李愿归盘谷序》等等。除了《快雪时晴》引首式题字和立轴以外，以《四时诗册》字径最大。

赵孟頫早期大字中颜真卿、米芾成分较多，晚年大字则更多师法黄庭坚、柳公权、李邕，还受到鲜于枢大字的影响。存世赵孟頫大字书法绝大部分都是老年时期所作，从风格上看，《四时诗册》与晚年的《烟江叠嶂图诗》《归去来辞》时代最接近，可资比较的同文、同部首，同法尤其众多。

《四时诗帖》与《烟江叠嶂图诗》《归去来辞》《陋室铭》字例

顾信可能是赵孟頫晚年大量书写大字书法的重要推动因素之一，他不仅向赵孟頫索取大字书法，延祐四年升任军器同提举后，还专门赠送大笔给赵孟頫，见于《乐善堂帖》中的《蒙惠大笔帖》。

大字书法与小字书法在工具、取法、技法上都有很大差别，但精神实质上，好的书法都有共通之处。赵孟頫在《兰亭十三跋》中有这样一句话：“学书在玩味古人法帖，悉知其用笔之意，乃为有益。”意思是说，学习书法要多读古人法帖，通过读帖，由形见质，想见挥运，至为有益。

从细节观察，这件《四时诗册》墨色浓淡尤其鲜明，笔快墨薄处往往呈现出网状点阵和纵向簾纹，应是书写在厚纸上，揭启而得的下层，是目前赵孟頫真迹体系中唯一的一件“二层”标本，好在未见补墨。

非笔触墨点阵与簾纹

小字书法相对含蓄隐晦，大字书法则更加外露直白，有助于对书法的理解。与墨色变化较小的小行书相比，这样的标本，浓淡、节奏变化尤其明显，是观察、感受、玩味赵孟頫书写状态的最好样板。

孙过庭《书谱》有一段讲述书写和鉴赏的骈文，好的书法，用笔、结字、章法的形、态、姿、势，“同自然之妙”，可与《四时诗册》的欣赏很好地结合起来。

就“用笔之意”而言，其中的“奔雷坠石之奇，鸿飞兽骇之姿”最适合用来形容入笔、行笔和收笔。

首先是落笔沉重，犹如“坠石”，笔锋在纸面突然炸开，形成方形、圆形、扇形、刀形、锥形等形态，墨色厚重。

坠石与奔雷

行笔的过程起步应该是坚决的，中途应该是势不可挡的、末段应该是从容不迫的，我们又常用摧枯拉朽来形容，与“奔雷”说的是一个意思。由“坠石”到“奔雷”，这个转换过程非常短促，表现为外观轮廓、墨色在极短距离内的突变。

“鸿飞兽骇”，指的是鸟兽虫鱼受到惊吓，突然改变原来运动状态而变向加速运动，用来形容收笔离纸。收笔有“悬针垂露之奇”，也就是笔画由变细到抽离，和回锋收笔两种。由于表面张力的作用，已经流淌在纸上的墨汁仍然要跟随笔尖运动，因此笔尖离纸处会形成另一个浓墨区，董其昌玩味苏轼书法的“用笔之意”，称其“每波画尽处，隐隐有聚墨痕，如黍米珠”，感叹“非石刻所能传耳”，说的就是这个现象，《四时诗册》把董其昌感叹的隐晦变成了外露的黑度色标。回锋收笔形成笔画末端笔触的，是笔腹部分，所以在笔端更多看到淡墨，而笔锋在笔画中末段离纸，“粟米珠”就在这里；悬针收笔笔锋则在笔端离纸，所以浓墨区在笔端。

一些书者用笔过程总要不断地停下来调整笔锋，书写速度一慢，墨色的这些变化就模糊和弱化了。赵孟頫认为“因其势而用之”才是高水平“用笔”的“千古不易”之理，主张在运动中调整，在高速运动中实现“因时相传”的准确造型，“同自然之妙”，反对矫揉造作的描头画角，这个道理也适用于一切艺术审美活动，同样是“千古不易”。

一笔之内，墨色主要受到用笔轻重、停留时间、接触部位、表面张力影响，还受到毛笔的蘸

墨频率与含墨量、纸张的均匀程度及其毛细现象、笔画交搭等干扰，但总的来说，《四时诗册》让我们能够从这样一件绝无仅有的“二层”作品中，最直观地感受古代第一流书法家的高水平用笔状态，《四时诗帖》这个命名，与其说是书写四季的诗，勿宁说是观察用笔起承转合“四时”分配的诗。这样的观察，无论是对于学习书法，还是提升书法理解和鉴定水平，都是有益的。

带着这样的感受，再返回去观察赵孟頫的其他标准小行书、小楷书，我们更能理解鲜于枢、班惟志、袁桷、陶宗仪等人目击和耳闻的“下笔神速如风雨”“运笔如飞”“着纸如飞”“日书万字”应该是一个什么状态了。

如果乾隆皇帝用这样强烈的感受去鉴定，断不会错判《烟江叠嶂图诗》为“双钩贗作佳者”。

【释文】

古木春烟

蒼藤枯樹迷近遠，漠漠輕籠無間斷。
幽花兩朵點祠紅，尚有寒梅相暎掩。
招提右隱雲巖根，松深竹密遮祠門。
箇中有客善揮染，筆端點破前溪雲。

程祠夏雨

衝風憑陵雲勢狂，祠亭掩藹烟底藏。
馮夷搥鼓過天外，雲氣橫行搖電光。
亂飄輕灑散幽憤，暴點繁傾洗沉根。
梅仙與客共清燈，自在吟詩君莫問。

桂林秋月

天澹風清河直瀉，嫋嫋陰風木葉下。
浮來無際金粟香，窗影玲瓏晃相射。
梅仙道人倚前樓，按琴轉軸相賡酬。
錢塘江上夢不到，此生飽識江南秋。

梅隱冬雪

荒山野逕迷行路，且飲羊羔留客住。
○茸茅舍擬珠宮，點綴枯株學瓊樹。
門前溪水吞天流，天邊忽露銀蟾鉤。

螺山今夜遠難望，請君明日開雙眸。

題跋

.....