

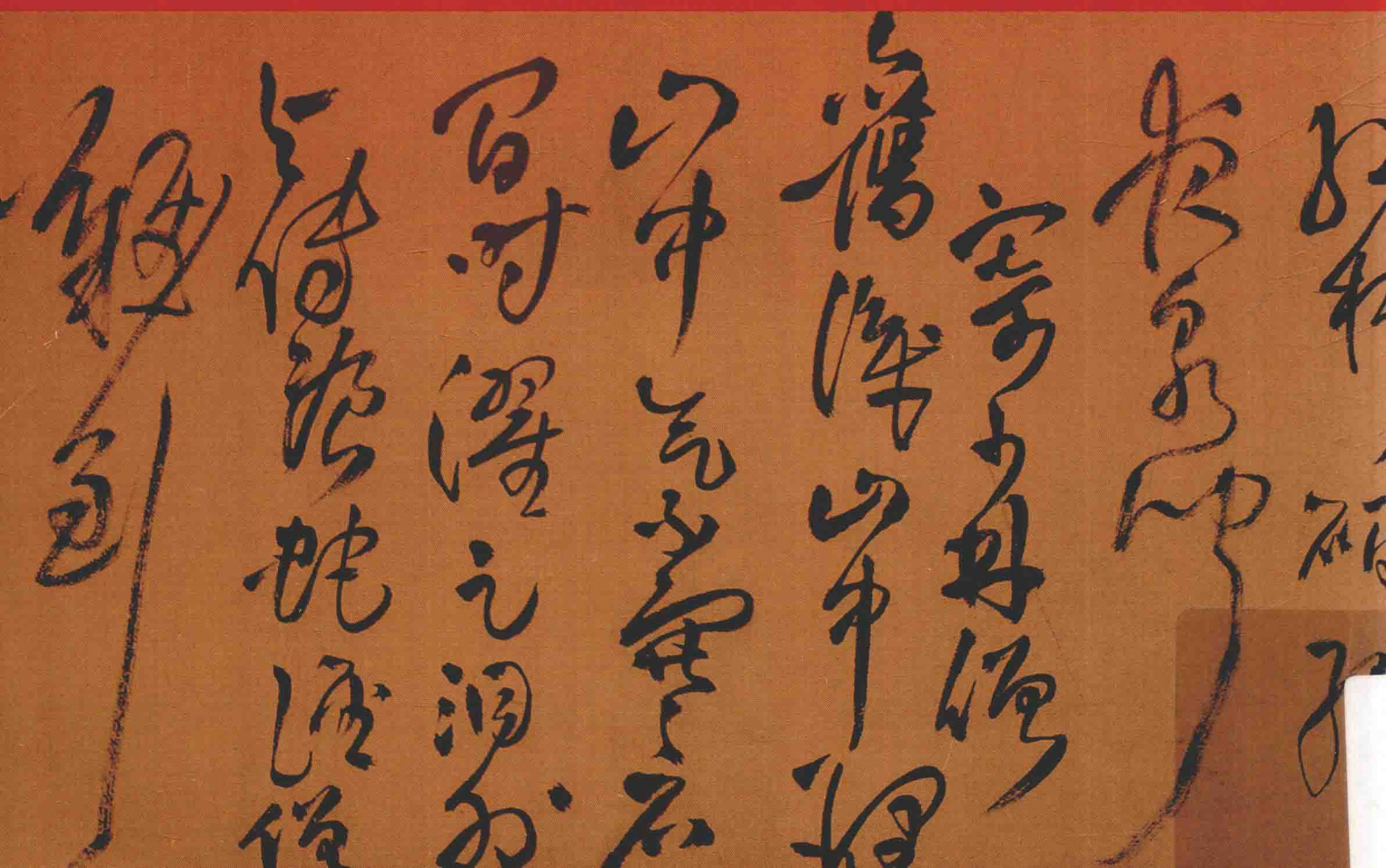
中国最具代表性书法作品

王铎作品

依据教育部《中小学书法教育指导纲要》（欣赏作品推荐）编写

主编 张海

河南美术出版社

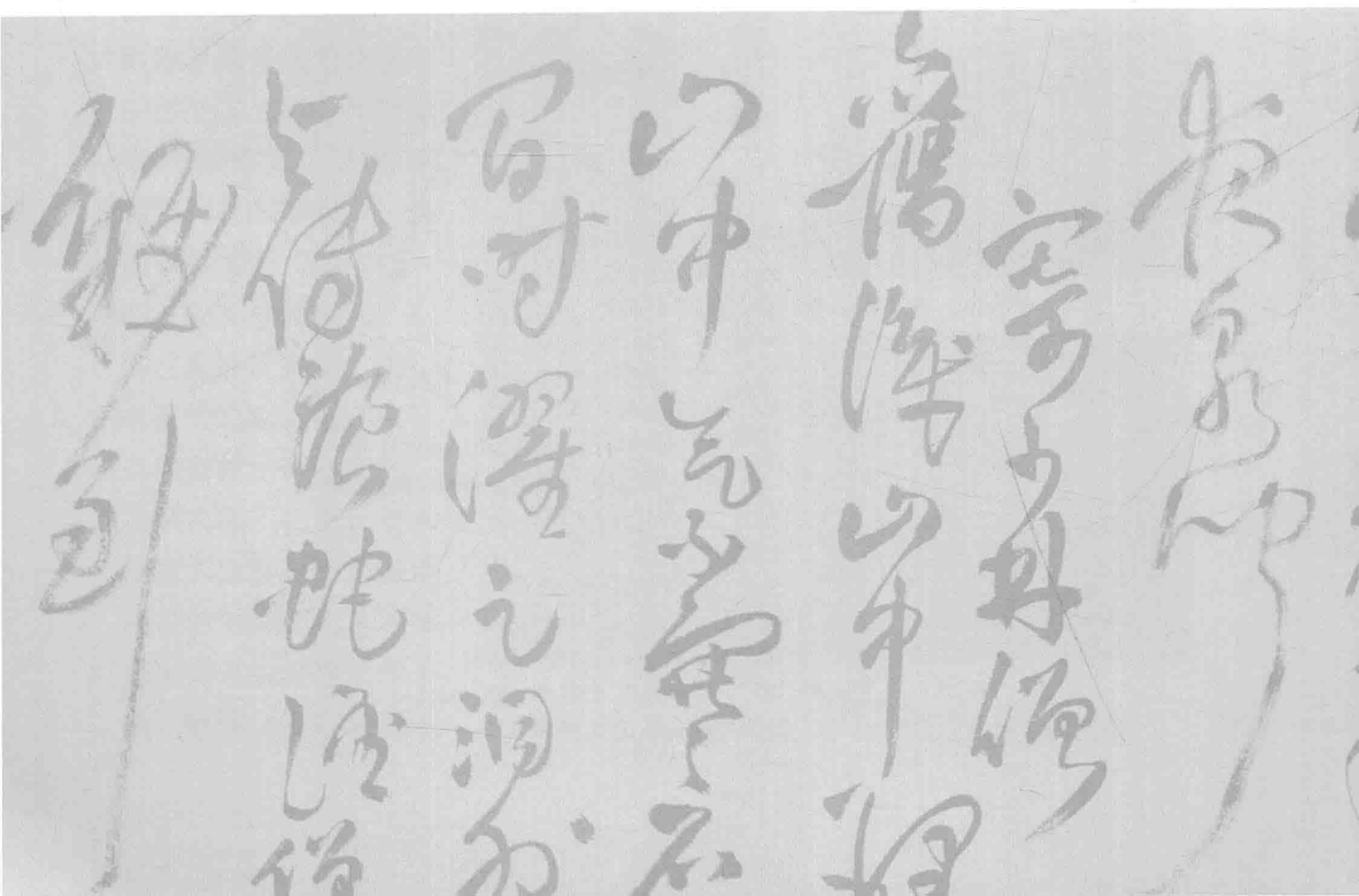
中国最具代表性书法作品

王铎作品

依据教育部《中小学书法教育指导纲要》（欣赏作品推荐）编写

主编 张海

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国最具代表性书法作品·王铎作品/张海主编. —郑州:
河南美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5401-2684-1

I. ①中… II. ①张… III. ①行草—法帖—中国—清代 IV. ①
G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第197611号

中国最具代表性书法作品

王铎作品

主 编 张 海
责任编辑 白立献 梁德水
责任校对 敖敬华 李 娟
装帧设计 孙 康 张国友
出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路66号 邮编: 450002
电 话 (0371) 65727637
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 4
印 数 0001—3000册
版 次 2013年8月第1版
印 次 2014年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2684-1
定 价 26.00元

飞腾跳掷 笔走龙蛇

——王铎及其书法艺术赏析

中国书法发展到明代，已具有鲜明的时代特征，在书学史上有独特的风格表现。从帝王到学士举子，都能写得一手好字，康有为说“明人无不能书”，可见明代的书法还是相当普及的。

明代中后期，美学思想发生了重大变化。随着资本主义在中国的萌芽，市民阶层的崛起，泰州学派的兴起和禅宗的逐步流行，从经济领域到意识形态，整个社会都在发生着前所未有的剧烈变化。这是一个被王夫之称为“天崩地裂”的时代。一切传统的道德、理想观念，都在遭受着巨大的冲击，美学思想领域也是这样，追求个性解放的思潮，是这个时代的精神和特点。

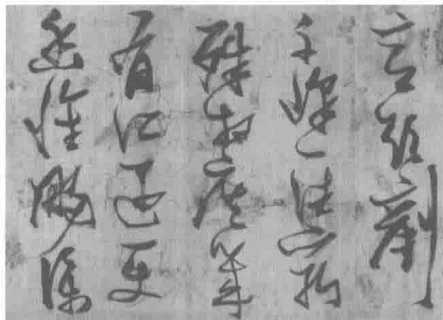
在这股强大的思想解放思潮的冲击下，书法发展也受到强烈的影响。书风一洗明代中前期陈陈相因的陋习，书坛出现了个性强烈的面貌，在书法形式美方面有了可贵的探索，并

取得了相当大的成就。

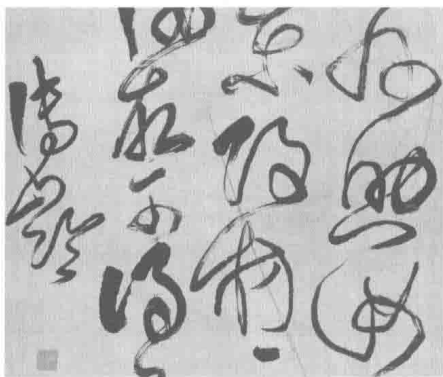
徐渭为其先锋，风格卓立，被称为“字林侠客”“八法散圣”。董其昌沿袭赵孟頫传统一路，以自己为核心，在苏、松地区代替了吴门书派的影响。他的书法虽然受禅宗影响较大，但形式并不狂怪，为大多数人所接受。所以董其昌的书法在明末与清初成为正统派而延续下来。徐渭之后，表现主

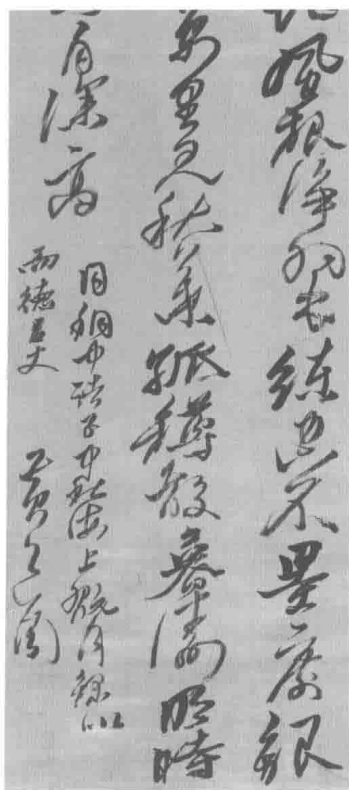
倪元璐草书（局部）
明末表现主义书法大师作品

张瑞图草书（局部）

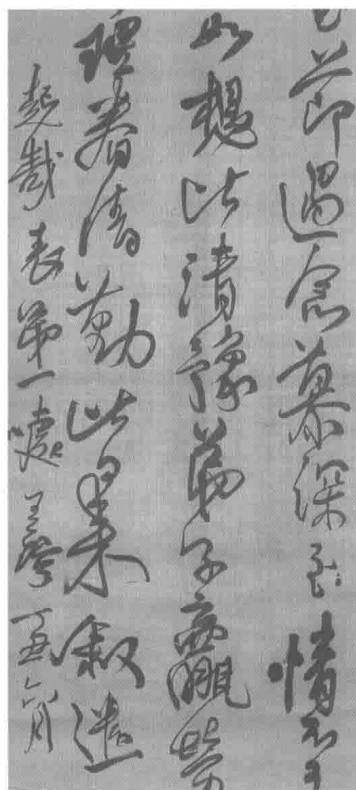

傅山草书（局部）

黄道周草书（局部）

明末表现主义书法大师作品

王铎草书（局部）

义书风蔓延开来，诞生了张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等一大批表现主义书法大师。他们以各自的个性，创作出了各具特色的书法作品，在中国书法史上写下了动人的一页。这一时期，表现主义大师群中影响最大的就是王铎。

王铎（1592—1652），字觉斯，号嵩樵，别署烟潭渔叟。河南孟津人，世称“王孟津”。有“神笔王铎”的赞誉，明末清初时的著名书法家。明天启元年（1621），中乡举，天启二年（1622）中进士，连科及第，考授翰林院。

1644年，李自成攻入北京，崇祯吊死在煤山，王铎避于南京，拥立福王，在南明朝廷中出任东阁大学士。清顺治二年（1645），史可法在扬州与清军作战失利，清兵在扬州屠城十日。福王逃往芜湖，王铎留守南京。清兵渡江，王铎与礼部尚书钱谦益等数百名文武官员开城投降，入清后授礼部尚书。王铎由明朝旧臣变为清廷新贵，在气节自持的明代遗民眼中是被不齿的“贰臣”，在清朝统治集团中他是前朝降臣，又受到猜忌和防范，因此处境并不太好，他的矛盾痛苦的心境和自适又自暴的行为是可以想象的。所以，入清没有多长时间，便在顺治九年（1652）病逝于孟津故里，享年61岁。死后赠太保，谥“文安”，墓葬于巩县（现巩义市）。

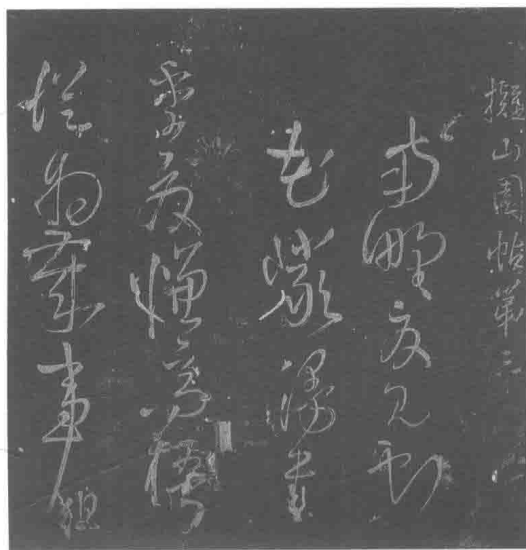
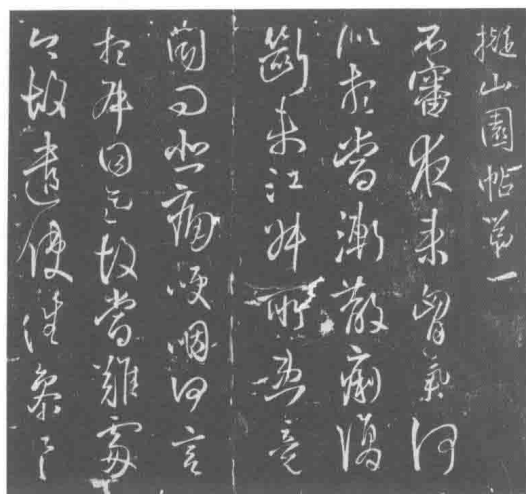
王铎身逢乱世，仕途多变，为了寻求解脱，便潜心于他酷爱的书法艺术。早在明天启年间，他与黄道周、倪元璐同举进士后，在翰林馆相约，三人共同努力研究书法，以扭转靡弱媚俗的时尚。数十年来他身体力行，苦练不止，“自定字课，一日临帖，一日应请索，以此相间，终身不易”。王铎书法初学王羲之、王献之父子，后专攻颜真卿书法而深得《争座位帖》《祭侄稿》的精髓。后又学米芾书法，得其法，苍老劲健，全以力胜。又从李邕书法取势，所摹碑帖不计其数。他起步高，兼容晋、唐、宋各家之法，然后结合自己对书法的理解，自出胸臆，打破当时书坛那种由婉约渐至靡弱媚俗的格局，振兴书学，力克时弊。他的

书法有古人的功力，又有新的美学思想的融入，当时有人这样评价：王铎为袁石墨写大楷一卷，法兼篆隶、笔笔可喜。明末工书法的人，推崇董其昌。董其昌书法风神潇洒，一时没有人能达到。如果以此卷的险劲沉着，有如锥画沙、如印印泥的绝妙，董书当稍逊王铎一筹。这里，王铎的字被评价为比董其昌的还高一筹。当时学书者，以董其昌书法为楷范，但终究脱不了庸俗，而王铎学古人书理，创新于己，所以能取得巨大成就。

王铎不但书法名冠朝野，而且博学好古，工诗文，善词章，传说他曾做江南主考官，江南人迎接主考官时，见王铎是一位年轻书生，根本不像德高望众的饱学之士。大家都私下议论他是膏粱子弟、官家少爷，凭着老子当大官而成为主考官，不会有真才实学，恐怕只知道个“子曰学而时习之”之类的浅显学识罢了。王铎在轿内听得清清楚楚。果然第一场出的试题就是“子曰学而时习之”，第二场考试依然是原题，但要求内容不许重复，这下可难住了众举子，他们把所学知识全用光了，才勉强交卷。不料第三场又是同一题目，众举子叫苦不迭，难于应付。大部分人搜肠刮肚，还是交了白卷。在发榜之后，众举子拜师之际，王铎哈哈大笑，当众挥毫，照着考试的题目，一气写成七篇词藻雅丽、文情并茂、议论精当、篇篇各异的奇文，一时才惊四座，声名大振。当时别家中魁挂匾，都题“江南才子”；只有王铎家的门额悬匾为“才压江南”。

大家都知道王铎字写得好，有“神笔王铎”的美名，其实这里面是有典故的。传说王铎入阁拜相后，皇帝让他写一块“天下太平”的巨幅匾额。楷书巨匾挂上之后，在一片赞扬声中，一个太监忽然发现“太”字少了一点，成了“天下大平”。众人举目观望，果然如此。正待发问的时候，只见王铎不慌不忙地手握秃笔，饱蘸浓墨，将笔向匾上掷去，不高不低、不歪不斜，恰好点在“大”字的左下方，遒劲洒脱的一个“太”字活灵活现地展示在众目睽睽之下，顿时喝彩声一片，齐夸王铎神功。皇帝惊喜不已，脱口称赞道：“王爱卿真乃神笔也。”从此，“神笔王铎”驰名天下。

王铎是位高产书家，他留传下来的墨迹在历代书家中，算是比较多的，所以，我们今天在各大博物馆基本都能见到王铎的书法作品。但比较集中并较多地保存王铎书迹的还是《拟山园帖》。据说《拟山园帖》是王铎晚年汇集自己多年的临摹精品和自家的得意作品为留给子孙，而传下的刻石拓本。他曾嘱咐儿孙说：“我一生别无所成，唯有书法一道小有成就。待我死后，可寻觅良工，将这些作品一一刻石镶置于中室四壁，传留后世。倘子孙后代有衣食不足时，亦可拓卖字帖，以济温饱。”王铎死后，次子王无咎将父亲生前的部分书作，汇集镌刻于王铎故居拟山园中，所以才有了《拟山园帖》的名称。《拟山园帖》共10卷，

王铎《拟山园帖》（局部）

日本的刊物上被介绍和宣传。王铎之所以被日本明清调书派推为核心，是因为其书法较之其他明清书法家更具公认的正统性。众所周知，王铎一天不临帖，就一天不应请索，不为人写字，他反复地临摹过王羲之、王献之、米芾等人的作品，甚至可以变换笔法把十几个字写下去，每行字都摇曳震荡，书风颇具个性。正因为如此，日本书家认为，只要学到王铎的笔法就可无往而不利，无论改用什么碑帖都可以适应。村上三岛就是因为掌握了王铎的用笔方法，从而书艺猛进，成为日本一代书法大家，也是明清调书派的领袖人物。可见，王铎书法在国内外的影响不绝于今，王铎书法的魅力是跨时空的，在书法艺术的殿堂里，他的书法风格是特立的。

王铎书法的艺术特色主要表现在行草书上，这也是他

收王铎书迹103种，其中大多为临古之书。王无咎保留大量王铎书迹，因而所选比较精湛。刻者张翱也是当时名手，而其他王铎的书法刻帖均不如此本为佳，帖后有张缙彦、龚鼎孳及王无咎的题跋。所以《拟山园帖》不论是所选作品还是摹刻方面，都极为精妙，为王书其他刻帖所不及。

王铎因明亡之后降清，在气节、人格上受到歧视，很多人对他的人品尚有微词。乾隆帝时，以敕编《四库全书》之际，查毁了王铎的全部书刊，并将他列入《贰臣传》。但王铎于书法上的成就和贡献是难以磨灭的，他的书法在海外东南亚地区的一些国家深受欢迎，特别是日本人对王铎的书法极其欣赏，还因此衍生成一书法派别，称为“明清调”。他的《拟山园帖》传入日本，曾轰动一时。他们把王铎列为第一流书法家，提出了“后王（王铎）胜先王（王羲之）”的看法。还在明治、大正时期，王铎等中国书法家就已在

明清调领军人物
村上三岛草书作品

多种书体中特色最突出的书体，我们就以行草书为例来欣赏王铎的书法艺术。

首先是结体险峻。王铎的书法艺术往往偏旁易位，从而造成险峻挺拔之势。左右结构的字，他写得左高右低，或左低右高；左正右斜，或右正左斜，给人以奇险的感觉。

其次，从用笔上看，有这样几个特点。

第一，笔势稳健，放而能收。他的书法行笔较缓，笔势较稳，尤其是纵笔之处，笔速减缓，自然抖动，形成弯曲的线条，动感很强，显得很优美。

第二，节奏明快，连断自如。王铎草书往往是三笔一停、三笔一断，连中有断，断中有连，连断互用，具有独特的行笔主调和鲜明的节奏。

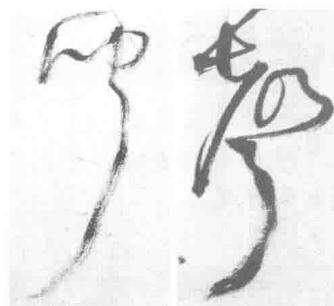
第三，枯实互应，点画错综。在很多草书作品中，可以看到整行的字枯笔相连，在笔竭中求不竭，听其自然，不事雕琢，显得笔竭势不尽，别具一番风味。

再看王铎的用墨，涨墨是王铎书法的一大特色。墨润笔画但不失轮廓，不损字形与字势，这在水与墨的把握上是非常到位的，王铎之前的书家还没有如此大胆的用墨法。墨的浓淡相间，枯湿自然，富有层次，形成沉重、丰厚的效果。所流露的飞白，浓墨显得苍劲拙涩，似老树枯藤；淡墨显得虚灵生动，如秋山淡云。

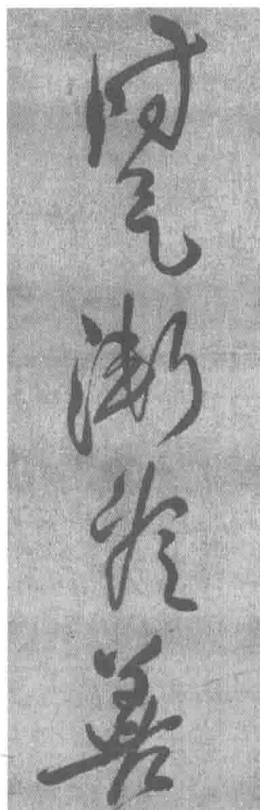
王铎书法的章法更有让人叫绝

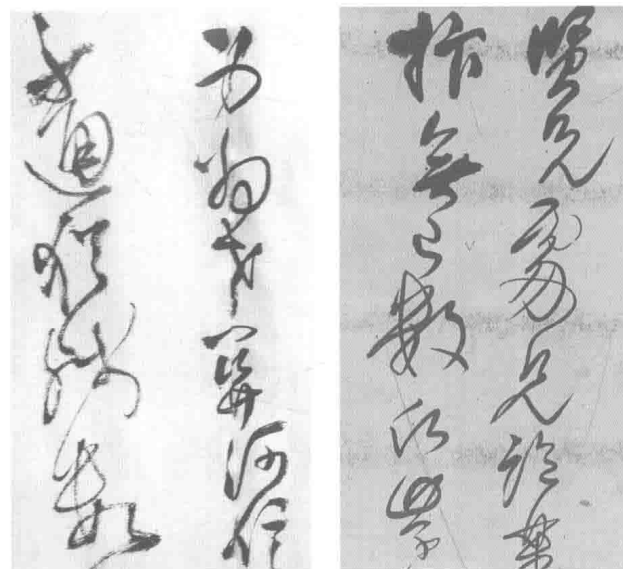
结字奇险，偏旁易位。左右结构的字，一高一低，一正一斜。

行笔稳健，纵笔之处，笔速减缓，自然抖动，曲笔而成。

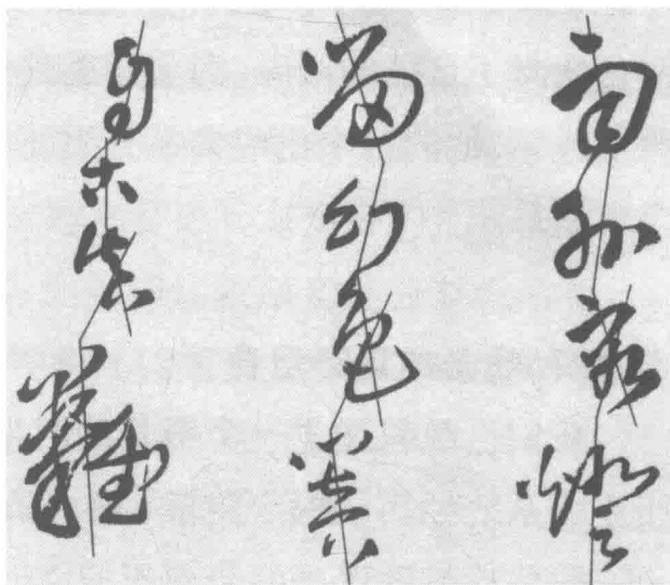
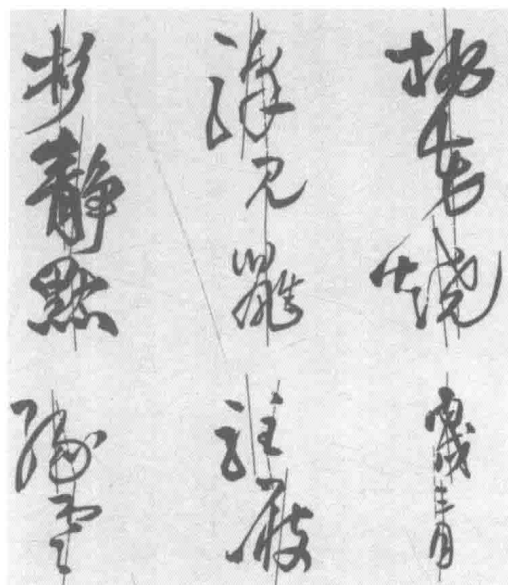

笔断意连，节奏明快。连中有断，断中有连。

从湿墨到干墨，一气呵成，虚实互应，墨尽而笔不竭。

用墨大胆，水墨交融，浓淡相间，枯湿自然。

王铎采用多种轴线吻合的手段来建立单字之间的联系，从单字轴线的连缀来看，经常出现奇异连接的变化。

王铎书法的轴线形式很有变化，行轴线之间呼应也很生动，有时会出现双重轴线的连接现象。

之处。不管是条幅，还是横卷、斗方，所有的字都是倾斜扭动的，即每个字的轴线都是左右倾侧的，所以每一行摆动的行轴线，就带来了作品的节奏感。关于王铎书法的章法，我们引用邱振中先生在《章法的构成》一文中的图例加以说明（上图）。章法上，他和徐渭一样，有着“飞沙走石，天旋地转”，势来不可止、势去不可遏的恢宏气度。

王铎精湛的书法艺术，给我们留下了极好的学习范本。王铎出神入化的书法艺术，被后世奉为楷模，王铎本人也成为一代书法宗师。

（文 / 梁德水）

草书临帖

既生何如此平安数绝问为慰足下当停数日半百 馀里瞻望不得一见何可言足下在晴便大热恒中 至
得过夏不甚忧公还示间告我长平未 辛未夏六月 王铎

既生何如此平安数绝问为慰足下当停数日半百
馀里瞻望不得一见何可言足下在晴便大热恒中
至得过夏不甚忧公还示间告我长平未 辛未夏六月
王铎

为泰器大词宗书诗轴

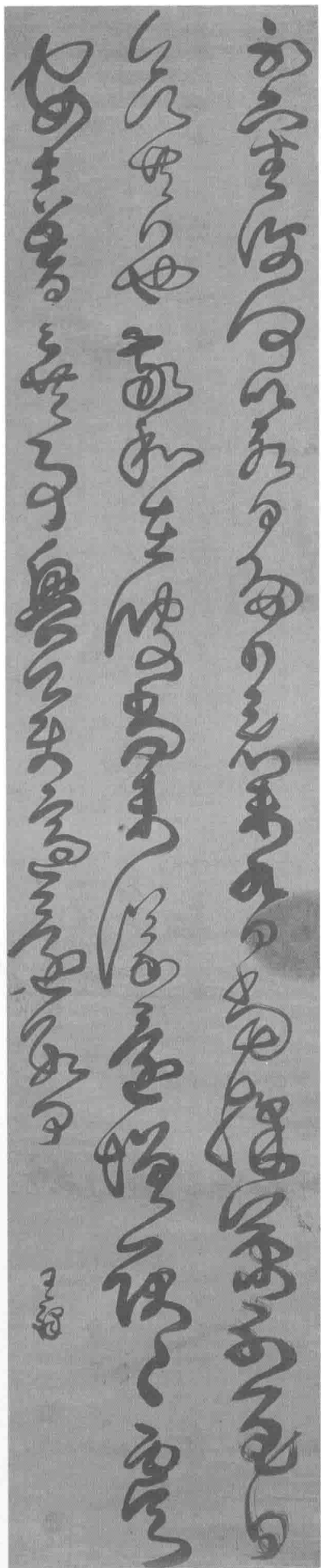
明廷高畫角海上此登樓
 清樽臨斷碣高唱落長洲
 戰艘何年定磨崖萬載留

开筵鸣画角 海上此登楼 芋水去无尽 旗山空复秋 清樽临断碣 高唱落长洲 战艘何年定 磨崖
 万载留 饮义楼作之一 泰器大词宗正之 辛未十月夜一鼓 孟津王铎

临阁帖轴

不审复何以永日多少看未九日当采菊不至日
兴药适还数日 王铎

欲共行也敬和在彼尚未议还增耿耿虞 安吉昔与共事

不审定何日当北遇信复白迟承后问伏想清和土人
 皆佳适桓公十月末书为慰云所在荒甚可忧殷
 生

临王羲之《不审帖》《清和帖》

不审定何日当北遇信复白迟承后问伏想清和土人 皆佳适桓公十月末书为慰云所在荒甚可忧殷 生
 数问北事势复云何想安西以至 子老父母年台 王铎

行书轴

筠和南至节过念慕深至情不可任寒凝 道体何如想比清豫弟子羸劳每恶 倦弊何理眷清勤此日来叙
遣王筠和南 起哉表弟一嚒 王铎 丁丑六月

筠和南至节过念慕深至情不可任寒凝
道体何如想比清豫弟子羸劳每恶
倦弊何理眷清勤此日来叙
起哉表弟一嚒 王铎 丁丑六月

投語谷上人

荆扉草色侵

子不經心獨處無

行跡相睽真忘之

花開雪鳥下山冥

夜燈深料有

盤桓地冬來聽

雪音

立秋東陽庵

少別流年速

行書·投語谷上人詩卷

投語谷上人

荆扉草色侵

釋子不經心

獨處無行迹

相睽直至今

花開靈鳥下

山冥夜燈深

料有盤桓地

冬來听雪音

立秋東陽庵

少別流年速

徒今肺氣傷

花風隨上下

山貌互青蒼

老泪園陵黯

他鄉黑虎強

立秋明日是

無處泛犀觴

西風米壳花

困頓悔离家

此日將焉往

居人更喜晬

海光开苦霧

潮氣

五青蒼老淚
園陵黯他鄉
羅席彊立秋
明日是無霜
屏觴
西風米殼花
困頓悔離家
此日將焉往
人更喜譚海
光開苦霜潮

逆陰沙憶石
 天中閣玉簫落
 彩霞
 煩煇猶不弱伏
 枕內身存筋力
 情燒藥僕夫
 學樹蓀菜年
 空避客薄俗戎
 開言體健菜
 場早歌聲

逆陰沙
 憶在天中閣
 玉簫落彩霞
 煩煇猶不弱
 伏枕內忱存
 筋力諳燒藥
 仆夫學樹蓀
 荒年宜避客
 薄俗戒開言
 體健筑場早
 歌聲老瓦盆
 有病初能暇
 孤懷詎用文
 近山雙鳥下
 蔽谷眾蝸問
 藥苦忘朝笏
 夢勤屬晚耘
 不思南雪至
 北碕訪麋群
 丙戌春二月書
 于燕都琅華
 館 王鐸