

历代名碑帖临写与鉴赏（第一辑）

雁塔聖教序

唐褚遂良（楷）

主编 钟明善 编者 周海纳

- ◎ 为你开启书法艺术之门
- ◎ 帮你打下学习书法的坚实基础
- ◎ 给你解读书法艺术的妙谛
- ◎ 带你步入中国书法艺术的殿堂
- ◎ 与你共同守望中华文化优秀传统
- ◎ 盼你成为中国书坛的精英
- ◎ 与你共同创造中华文明今日的辉煌

历代名碑帖临写与鉴赏（第一辑）

雁塔聖教序

唐褚遂良（楷）

主编

钟明善 编者 周海纳

- ◎ 为你开启书法艺术之门
- ◎ 帮你打下学习书法的坚实基础
- ◎ 给你解读书法艺术的妙谛
- ◎ 带你步入中国书法艺术的殿堂
- ◎ 与你共同守望中华文化优秀传统
- ◎ 盼你成为中国书坛的精英
- ◎ 与你共同创造中华文明今日的辉煌

图书在版编目(CIP)数据

雁塔圣教序/钟明善主编. —西安:西安交通大学出版社,2010.5

(历代名碑帖临写与鉴赏,第一辑)

ISBN 978-7-5605-3552-4

I. ①雁… II. ①钟… III. ①楷书-碑帖-中国-唐代 IV. ①J292.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 081715 号

书 名 历代名碑帖临写与鉴赏(第一辑)——雁塔圣教序
主 编 钟明善
责任编辑 侯 军

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280

印 刷 陕西丰源印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/16 印张 5.5 字数 94 千字

版次印次 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-3552-4/J·67

定 价 26.60 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82664840

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

目 录

总序 (钟明善)	(1)
一、褚遂良书法艺术简述	(4)
二、《雁塔圣教序》拓片选页	(11)
三、基本笔画写法	(17)
1. 点	(18)
2. 横	(23)
3. 竖	(25)
4. 撇	(27)
5. 捺	(32)
6. 钩	(35)
7. 提	(37)
8. 折	(39)
9. 翻笔	(41)
10. 连带	(42)
11. 篆隶笔意	(43)
12. 方圆	(44)
13. 纵收	(45)
14. 中侧	(46)
15. 藏露	(46)

四、间架结构·····	(47)
1. 独体字·····	(48)
2. 合体字·····	(50)
(1) 左右结构 ·····	(50)
(2) 左中右结构 ·····	(56)
(3) 上下结构 ·····	(57)
(4) 上中下结构 ·····	(59)
(5) 包围结构 ·····	(61)
(6) 移位 ·····	(63)
(7) 变形与增减笔画 ·····	(64)
五、《雁塔圣教序》集句集联·····	(65)
六、《雁塔圣教序》影格·····	(71)

总序

在人类社会发展的历史进程中,人们稍加留心就会发现这样一个文化现象:在物质文明高度发达的时期,向传统文化回归,是一种必然的趋势。从传统文化艺术中汲取蕴含民族精神元素的艺术,打造赋予时代精神的艺术,构建新的精神文明家园,是当代众多艺术家共同的艺术追求。

在世界各民族中,把应用文字的书写演化为独立观赏艺术的,首先是我们中华民族。今天,这一独特的艺术早已冲破汉字文化圈而走向世界。这一艺术,以应用汉字作为它唯一的载体;这一艺术,有着实用与观赏两重属性。这一艺术与中国画、音乐、舞蹈、雕刻、文学等姊妹艺术并列,独立存在,自成体系,成了中华民族值得骄傲的有最广泛群众基础的艺术门类。

书法艺术是以中国人特制的毛锥形毛笔书写汉字的艺术。它以点画、字形、章法为可视形象,表达着无限丰富的意蕴。清代大艺术评论家刘熙载在《艺概》中说:“圣人作易,立象以尽意。意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”“意象”,是中国书法艺术的本质特征,也是中国书法最深邃而又最简易的内涵。

人们常说汉字是象形字。在“近取诸身,远取诸物”的汉字萌芽、发展阶段,绝大部分汉字的确如此。虽然这种形象不是具象,而是以部分代全体,以简笔轮廓勾画去表示字义词义的意象图画,但它毕竟有形示象,我们仍然可以称这类汉字为象形字。这类字就是从远古到秦代所应用的古文、大篆、小篆。但到了秦汉之际,汉字发生了革命性变化——“隶变”之后,成了几千年来广泛应用的方块汉字,这时的汉字连最后在小篆中残留的一点点“随体诘曲”的象形意味也消失了。汉字成了“不象形的象形字”。纯符号化的汉字——隶书、楷书、行书、草书,在实用的同时,它的审美意义究竟何在呢?它又遵循着一种什么样的规律在发展呢?它的形式美又是受什么样的观念在支配呢?它又为什么能伴随中华民族从昨天走向今天呢?它是那样古老,六千年前我们的先民已创造并应用着它。新石器时代西安半坡人、山东大汶口人的符号就是实证。它又是那样年轻,今日中外书坛各种文化层次的人们都还在如痴如醉地“求工于一笔之内”,寄情于点画之间,研究它、学习它,寻找自己时代的书法风貌,也寻找书法中的自我。

在科技、文化各个领域,我们中华民族的思维方式、宇宙观、世界观、方法论

最突出的特点是宏观、总体、系统地把握事物本质,是将这种思维方式贯穿于各门学科的具体分析之中。对东方神秘文化的代表之一中国书法也只能这样分析才能说得清。中华文化思想就其实际、本质而论是以道易思想为核心,同时融汇儒家、道家、佛家等诸子百家思想精髓的兼容的文化思想。“阴阳对立统一”和“易变”是这种思想的核心。其审美观念的要害就是儒家董仲舒所明确提出来的“中和”。“中和为美”的观念始终支配着中国人的审美过程和美的创造过程。不断打破旧中和,不断创造新中和,是中国艺术史的发展历程。书法,在各个艺术门类中是最能体现传统中华文化思想的艺术。西方有识之士以为不了解中国书法就不理解东方意识,这样的认识应该说是十分恰当的。中国书法有三个基本要素——用笔、结字、章法;一个灵魂——抒情性。讲用笔,中国历代书法主张“方圆兼备”,“藏露互见”,“纵收得体”,“中锋用笔”,“侧笔取势”,“沉着痛快”,“力透纸背”,“藏头护尾,力在字中”;结字讲“平正为骨,变化为辅”,“既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”,“密处不犯,疏处不离”,“计白当黑”,“围绕中心,穿插避就”;章法上讲究“统视连行,相承起复”,“字里金生,行间玉润”,“上下连带,左右呼应”,“密不通风,疏可走马”等等。凡此种种,都是阴阳调合、刚柔相济、中和为美的审美观念支配之下清晰而神秘的意蕴。它曲折地反映着中华文化思想,也折射出书家的秉赋、学养、性格、追求、理想、情操、瞬间感情波变。“笔墨当随时代”、“书为心画”也就是从这个意义上讲的。实用功能与观赏价值须臾不离,中国书法就这样伴随着中国人的生命历程。

中国书法艺术以其独具的魅力,使古往今来许多书法艺术家、文化人为之倾倒。这一独特的艺术也成全了历代灿若群星、成千上万的书法艺术家。这些艺术家又以自己的生命、激情创造了浩若烟海的无数书法艺术珍品,为中华文明,也为人类文明留下了无比丰富具有永恒魅力的瑰宝。钟繇、王羲之、虞世南、欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权、张旭、怀素、蔡襄、苏轼、黄山谷、米芾、赵佶、赵孟頫、鲜于枢、董其昌、米万钟、邢侗、张瑞图、文徵明、唐寅、倪元璐、黄道周、傅山、王铎、郑板桥、何绍基、邓石如、翁同龢、刘墉、王文治、于右任、沈尹默等历代留下姓名和没有留下姓名的大书法家更为后世炎黄子孙所崇敬。他们所创造的书法艺术珍品,是我们学习、欣赏、研究的楷模。弘扬中华民族传统文化,继承书法艺术遗产,更是缔造现代精神文明建设的重要内容之一。把这份珍贵的文化遗产接过来,传下去,就是今日我们炎黄子孙的责任了。

中国书法艺术,是全中华民族的艺术,它有着最广泛的群众基础。在寰宇之内,这一特殊的艺术连接着我们每一个炎黄子孙的心,也寄寓着每一个炎黄子孙的情。

为了弘扬中华书艺,为丰富现代人类精神文明,也为净化我们自己的心灵,

我们编辑出版《历代名碑帖鉴赏与临写》丛书。旨在研究中国书法文化的各个层面和深邃的内涵,介绍历代书法名家名作,揭示中国书法美的艺术特性,分析中国书法艺术的技巧与规律。我们希望它成为欣赏的导引、临写的范本、研究的资料、学习的指南。为此,我们在编辑中注意了这样几点:

1. 对书家、碑帖论述、评价力求学术性强、准确性高。在资料翔实、吸收历代研究成果的基础上力求将书家、书作放在中国文化史、书法史的高度给予尽可能公允的评价。

2. 对书法技巧分析力求具体细致。每册书中对所选碑帖从笔法、笔势、结字、字势、章法都做了比较详尽具体的分析,使初学者、爱好者有法可循,使欣赏者能仔细领略历代书法精品的美之所在。中国书法,起于用笔,基于结字,成于章法,美于气韵。在技巧上,用笔和结字最能体现书家、书作的个性特点,为此,从分析、编排的比重上我们对这两项用了最大的篇幅。章法则从略。

3. 选帖时博撷约取。在中国古代大量名碑名帖中选择最精美的作品。大名家的作品也有成长期与成熟期的差异。我们只能严选其成熟期的精品。

4. 陆续推出历代未能面世的书法精萃。近代人学楷书,总是称“颜、柳、欧、赵”,这一提法实在是天大的误会。这四位的楷书是否皆成楷模姑且勿论,把楷书学习局限在这四位之中实在是荒唐得很。为此我们将陆续推出魏晋、南北朝、隋、唐许多楷书大家的作品。对历来没有全文、原文介绍过的古代书法佳作将用一定的力量推广、介绍。

5. 全面推介历代典范书法佳作。中国书法有篆书、隶书、楷书、行书、草书五种书体。我们计划每辑丛书出十册,每辑中五种书体均有一定比例,以满足广大书法爱好者多层次的需求。

6. 对近代名家、名作的关照。“江山代有才人出,各领风骚数百年。”中国书法史有古代也有现代。谨慎地选择近现代书家堪称典范的佳作进行分析介绍,是我们想做的一点尝试。由现代追溯古代,由刻石追溯墨迹,是研究、学习书法的途径之一。我们愿和广大书法爱好者一起探索、前进。

这辑丛书分别由西安交通大学中国书法系师生与校外长期从事书法教育的朋友共同编著,不足之处,敬请专家、学者、书家、书法爱好者不吝赐教。

鍾明善

2009年9月于西安交大艺术博物馆

一、褚遂良书法艺术简述

褚遂良(596—658),字登善,初唐名臣,杭州钱塘(今浙江杭州西)人。父褚亮,秦王李世民文学馆十八学士之一,官至通直散骑常侍。贞观十年(公元636年),由秘书郎迁起居郎。遂良博通文史,精于书法与鉴别。虞世南死后,唐太宗叹息:“虞世南没后,无人可与论书矣!”魏征就举荐褚遂良:“遂良下笔遒劲,甚得王逸少体。”唐太宗酷爱王羲之的书法,以金帛悬赏征购,一时天下王书争送至京师,真伪杂陈。唯褚遂良能品评鉴别,并编目藏入内府。遂受到太宗赏识。贞观十五年,他劝谏太宗暂停封禅。同年由起居郎迁谏议大夫。贞观中,太宗宠爱第四子魏王李泰,遂良提出太子、诸王的待遇应有一定规格。贞观十七年太子承乾以谋害魏王李泰罪被黜,遂良与长孙无忌等说服太宗立第九子晋王李治为储。次年遂良被任为黄门侍郎参预朝政。贞观二十二年为中书令。贞观二十三年,在太宗临终时与长孙无忌等同被召为顾命大臣。高宗永徽元年(公元650年),以抑价强买中书译语人的土地被劾,出为同州刺史。永徽三年召还,任史部尚书,同中书门下三品,复为宰相。永徽四年,为尚书右仆射。永徽六年,高宗欲废王皇后,立武昭仪为皇后,因其反对废立,由此被贬为潭州都督,转桂州(今广西桂林)都督,又贬爱州(今越南清化)刺史。显庆三年(公元658年)死于任所。唐高宗时,封河南郡开国公,人称“褚河南”。后世将其与欧阳询、虞世南、薛稷并称初唐四大书法家。

褚遂良书法学欧阳询、虞世南,矜掣处极似《龙藏寺》,又远追王羲之。见贤思齐,融王、欧、虞为一体,终成大家。褚书结体比欧舒展,用笔较虞活泼,强调虚实变化,节奏感很强。唐人云褚书“字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方”,久成定评。自唐以来,只要提到“字里金生,行间玉润”一语,便知是指褚遂良。米芾评书向来苛刻,不避名家,欧阳询、颜真卿、柳公权等无一不受其挑剔,惟独对褚遂良终身不置一句贬词,称其“如熟驭战马,举动从容,而别有一种骄色”。历代师褚名家者大有人在,刘熙载在《书概》中称他为二王一系的“广大教化主”,充分肯定了褚遂良在中国书法史上的重要地位。传世作品有《伊阙佛龕记》、《孟法师碑》、《房玄龄碑》、《雁塔圣教序》等。

《雁塔圣教序》凡二石,前石为序(见图1),全称《大唐三藏圣教序》,又称《慈恩寺圣教序》,唐太宗李世民撰文,褚遂良书。文21行,行42字。内容为表彰玄奘法师去印度取得真经,历17载,回长安弘福寺翻译佛教三藏要籍的事。后石为记(见图2),全称《大唐皇帝述三藏圣教记》,唐高宗李治为太子时所撰文,褚遂良书。内容指陈同一事件。二石皆为楷书,为当时名手万文韶刻,虽历经捶拓,仍然可见刀刻痕迹。碑石为唐高宗永徽四年(公元653年)立,现藏陕西省西安市慈恩寺大雁塔门龕内。此碑为褚遂良晚年杰作,也是褚书代表作品。

褚遂良书此碑时58岁。当人书俱老之时,书体刚健瘦挺,秀婉飘逸;结构通透洞达,用笔既有行书笔意,又有隶法余韵,清润挺劲,提顿自然。在运笔上则采用方圆兼施,中侧并用;起笔顺锋、切锋、斩锋、折锋、逆锋俱有,行笔节奏疾徐对比,提顿果断自然,坚劲如铁,温融似玉,模棱分明;横画竖入,竖画横起,首尾之间皆有起伏顿挫,提按使转以及回锋出锋也都有了一定的规矩。结字舒展,笔法变化丰富,收发间糅以行草笔意是褚书特点;瘦劲挺拔,绰约多姿,清畅灵动,顾盼俯仰,别具风神,是成熟的褚体楷书。与其47岁时所写的《孟法师碑》有很大差

图 1

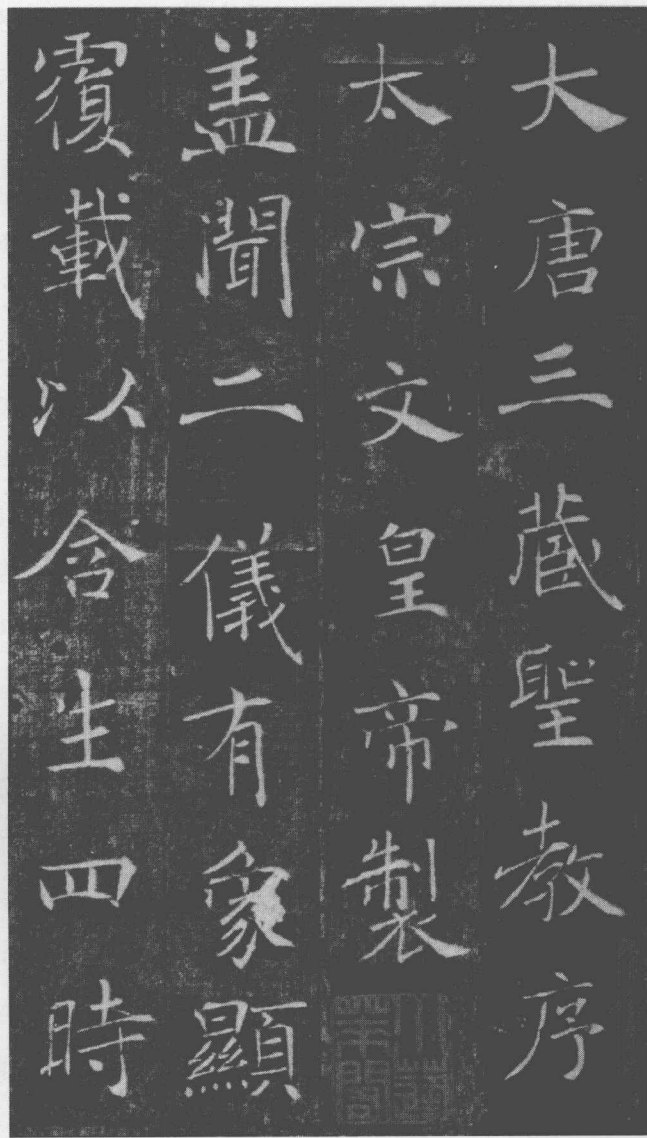

图 2

异，其早年所书《孟法师碑》及《伊阙佛龕碑》尚存欧虞形意。相对而言，他 53 岁时所书《房玄龄碑》从各方面看，倒是承前启后的转型书风（见图 3）。

《雁塔圣教序》历代颇获好评，张怀瓘评此书云：“美女婵娟，似不轻于罗绮；铅华绰约，甚有余态。”

明人盛时泰《苍润轩碑跋》云：“《三藏圣教序》，世传二本，余赏评之，以为王书如千狐聚裘，痕迹俱无，褚书如孤蚕吐丝，文章俱在。然今藏书之家，右军之刻多有，而中书之搨仅见。简翁此帙，纸墨两精，原溥可以保矣。”

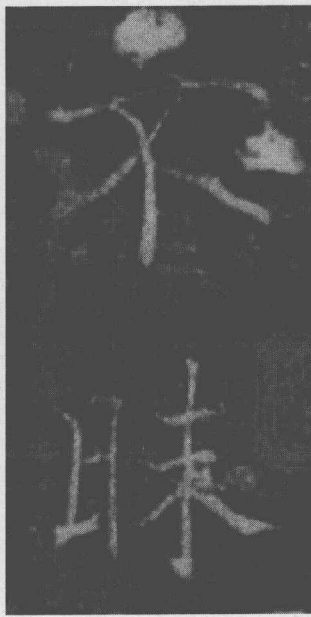
清包世臣说：“河南《圣教序记》其书右行，从左玩至右，则字字相迎；从右看至左，则笔笔相背。噫！知此斯可与言书矣。”秦文锦推此书为“有唐各碑之冠”。

孟法师碑

伊阙佛龕碑

房玄齡碑

雁塔圣教序

图 3

附一：孟法师碑(图 4)

全称《京师至德观主孟法师碑》。贞观十二年(公元 638 年)刻,今仅有清代李宗瀚藏唐拓本传世。册共 20 面,每面 4 行,满行 9 字,凡 769 字,有明代王世贞、王世懋,清代王澐、王文治、李宗瀚等人跋记。

褚遂良写《孟法师碑》时年 47 岁,属早年之作。明王世贞称:“褚公以贞观十六年书,时尚刻意信本,而微参以分隶法,最为端雅,饶有古意,波拂转折处,无毫发遗憾,真墨池中至宝也。”又云:“此《孟法师碑》,乃中书侍郎岑文本文,谏议大夫褚遂良书也。首脱‘唐京师至德观主’七字,尾脱年月衔名三十三字,碑叙脱百余字,词脱二十七字,当是割裱后历世久远,罅池零落故耳。第的然唐刻搨本,波拂转折处无毫发遗憾,真墨池中至宝也。考褚以贞观十六年书时,尚刻意信本而微参以分隶法,最为端雅,饶有古意”。明王世懋跋称:“质若敦彝,雅若天球,精神烨烨,妙得八分古意,是褚择笔书也。”明莫是龙称:“《孟法师碑》,东坡赏评云:褚河南书,清远萧散,微有隶体,正谓此帖也。”清李宗瀚称:“道丽处似虞,端劲处似欧,而运以分隶遗法,风规振六代之余,高古近二王以上,殆登善早年初用意之作。”

有文明书局、有正书局影印李宗瀚本,临川李氏石印本。

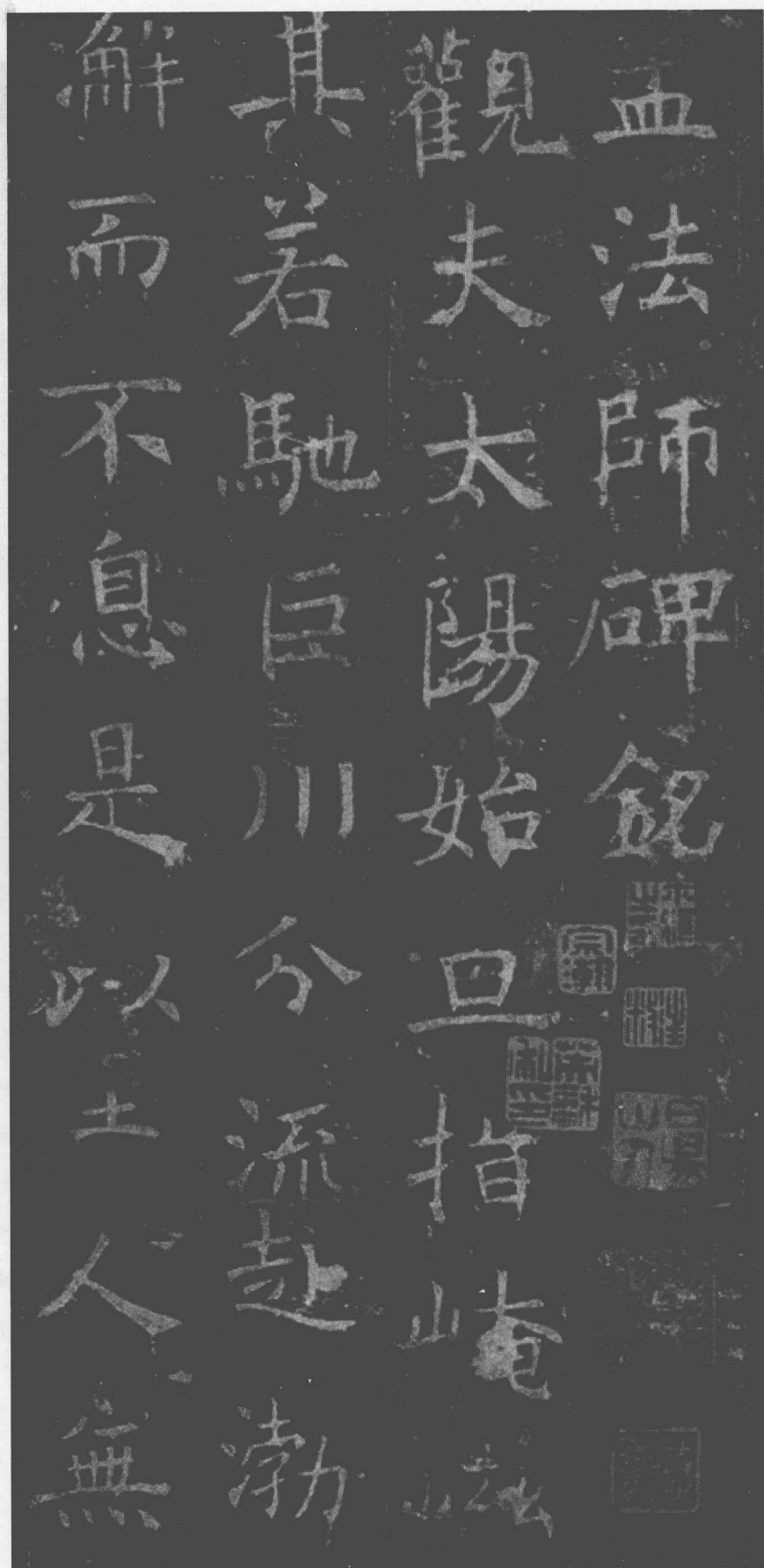

图4 孟法師碑

附二：房玄龄碑(图5)

《房玄龄碑》，全称《大唐故尚书左仆射司空太子太傅上柱国太尉并州都督□□□□□□□》，亦称碑额阳文篆书“大唐故左仆射上柱国太尉梁文昭公碑”十六字。贞观二十□年七月立，碑在陕西醴泉昭陵。此碑立于公元648—649年之间。《石墨镌华》载：“碑已泐，仅存六百余字。结法与《圣教序》同。”《金石萃编》载：碑高一丈二尺九寸，宽五尺，文共三十行，满行约八十一字。今存三百余字。褚遂良书此碑时五十二三岁。这时其书风明显发生了变化，不仅与《伊阙佛龕碑》不同，就是与《孟法师碑》也很不一样。褚书中特有的婉媚多姿在此时已经成型。

国家图书馆藏有明拓本。

附三：《雁塔圣教序、记》释文

大唐太宗文皇帝制三藏圣教序

盖闻二仪有象，显覆载以含生，四时无形，潜寒暑以化物。是以窥天鉴地，庸愚皆识其端，明阴洞阳，贤哲罕穷其数。然而天地苞乎阴阳而易识者，以其有象也；阴阳处乎天地而难穷者，以其无形也。故知象显可征，虽愚不惑，形潜莫覩，在智犹迷。况乎佛道崇虚，乘幽控寂，弘济万品，典御十方，举威灵而无上，抑神力而无下，大之则弥于宇宙，细之则摄于毫厘。无灭无生，历千劫而不古，若隐若显，运百福而长今。妙道凝玄，遵之莫知其际，法流湛寂，抑之莫测其源。故知蠢蠢凡愚，区区庸鄙，投其旨趣，能无疑惑者哉。然则大教之兴，基乎西土，腾汉庭而皎梦，照东域而流慈。昔者分形分迹之时，言未驰而成化，当常现常□之世，人仰德而知遵。及乎晦影归真，迁仪越世，金容掩色，不镜三千之光，丽象开图，空端四八之相。于是微言广被，拯含类于三途，遗训遐宣，导群生于十地。然而真教难仰，莫能一其指归，曲学易遵，邪正于焉纷乱。所以空有之论，或习俗而是非，小大之乘，乍讼时而隆替。有玄奘法师者，法门之领袖也。幼怀贞敏，早悟三空之心，长契神情，先苞四忍之行。松风水月，未足比其清华，仙露明珠，讵能方其朗润！故以智通无累，神测未形，超六尘而迥出，只千古而无对。凝心内境，悲正法之陵迟，栖虑玄门，慨深文之讹谬。思欲分条析理，广彼前闻，截伪续真，开兹后学。是以翘心净土，往游西域，乘危远迈，杖策孤征。积雪晨飞，途间失地，惊砂夕起，空外迷天。万里山川，拔烟霞而进影，百重寒暑，蹶霜雨而前踪。诚重劳轻，求深愿达，周游西宇十有七年，穷历道邦，询求正教。双林八水，味道餐风，鹿苑鸠峰，瞻奇仰异。承至言于先圣，受真教于上贤，探蹟妙门，精穷奥业。一乘五律之道驰骤于心田，八藏三篋之文，波涛于口海。爰自所历之国，摠将三藏要文凡六百五十七部，译布中夏，宣扬胜业。引慈云于西极，注法雨于东垂，望教而复，苍生罪而还福。湿火宅之干焰，共拔迷途，朗爱水之昏波，同臻彼岸。是知恶因业坠，善以缘升，升坠之端，惟人所託。譬夫桂生高岭，云露方得沍其花；莲出绿波，飞尘不能汙其叶。非莲性自洁而桂质本贞，良由所附者高则微物不能累，所凭者净则浊类不能沾。夫以卉木无知，犹资善而成善，况乎人伦有识，不缘庆而求庆？方冀兹经流施，将日月而无穷，斯福遐敷，与乾坤而永大。

永徽四年岁次癸丑十月己卯朔十五日癸巳建

中书令臣褚遂良书。

图5 房玄龄碑

二、《雁塔圣教序》拓片选页

之世人仰德而知
遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩
色不鏡三千之光