

历代名碑帖临写与鉴赏（第一辑）

琴瑟和谐 文雅

唐 颜真卿（行）

主编 钟明善 编者 李珣

- ◎ 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）

琴瑟和谐 文雅

唐 颜真卿（行）

主编 钟明善 编者 李珣

◎ 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

祭侄季明文稿/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 978-7-5605-3555-5

I. ①祭… II. ①钟… III. ①行书-法帖-中国-唐代 IV. ①J292.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 082455 号

书 名 历代名碑帖临写与鉴赏(第一辑)——祭侄季明文稿
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 陕西宝石兰印务有限责任公司

开 本 880mm×1230mm 1/16 印张 4.75 字数 81 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 978-7-5605-3555-5/J·70
定 价 23.40 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

编者心语

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
与你共同守望中华优秀传统文化
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

目录

总序 (钟明善).....	(1)
一、颜真卿与《祭侄季明文稿》	(4)
二、《祭侄季明文稿》全帖	(7)
三、基本点画写法	(12)
(一)点	(13)
(二)横	(14)
(三)竖	(16)
(四)钩	(18)
(五)提	(21)
(六)撇	(22)
(七)捺	(24)
四、偏旁部首写法	(27)
五、结字形式美	(40)
(一)扁方	(41)
(二)长方	(42)
(三)平正	(43)
(四)独体字	(44)
(五)左右结构	(45)
(六)上下结构	(47)
(七)上中下结构	(48)
(八)左中右结构	(48)
(九)半包围结构	(49)

(十)全包围结构·····	(49)
(十一)扬左结构·····	(50)
(十二)扬右结构·····	(50)
(十三)品字结构·····	(51)
(十四)密上·····	(53)
(十五)密下·····	(54)
(十六)密左·····	(55)
(十七)密右·····	(56)
(十八)倚侧·····	(57)
(十九)穿插避让·····	(58)
(二十)草化字·····	(59)
六、《祭侄季明文稿》影格·····	(60)

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、颜真卿与《祭侄季明文稿》

颜真卿(709—785),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人。曾历任唐殿中侍御史,出为平原太守,世称“颜平原”。官至吏部尚书、太子少师,封鲁郡公,故又称“颜鲁公”。其书法气势宏大,笔力遒劲,楷书被后人称为“颜体”,行书亦甚精绝,有《争座位帖》、《祭侄季明文稿》等传于世。

(一)书写背景及历史地位

《祭侄季明文稿》是颜真卿以草稿的形式流传于后世的珍贵墨迹。唐玄宗天宝十四年(755),安禄山叛乱,气焰极其嚣张。唐朝官兵望风而逃。此际颜杲卿、颜真卿二兄弟分别在山东、河北等地境内率勤王之师,抗击叛军,极大地遏制了叛军的势力。不久,叛军攻陷常山,其兄颜杲卿、侄季明不幸被俘遇害。唐肃宗乾元元年(758),颜真卿为悼念亡侄,写下了这篇千古不朽的祭悼文稿。此稿被后人称之为“凝刻心魂、收摄血泪”的杰作。正因为这是在极其悲痛的情境中的激情文稿,才有了动人心魂的艺术魅力。

整篇文稿共235字,涂去抹掉的34字,合计269字。纸本,纵28.8厘米,横75.5厘米,现藏台北故宫博物院。此手稿整篇大气磅礴,跌宕激越,情感之悲切溢于行间。哀恸之作,亦能显示出颜真卿超越凡人的书法艺术造诣。纵观整幅文稿,笔势纵横,字字切切,行间戚戚,笔笔挺劲有力,心绪抑扬之情尽于笔端。此稿自唐、宋以来,历朝学者都有评介文字留于后世。宋代黄山谷曾赞曰:“文章字法,皆能动人”;元代鲜于伯极尊之为“天下第二行书”。近、现代亦多有赞誉之辞。

就其在书法上的历史地位及影响而言,颜真卿此稿是继王羲之《兰亭序》之后对我国书坛产生深远影响的巨制。自隋唐以来,特别是唐朝前期,由于唐太宗李世民的大力倡导,天下尽学“大王”,其时凡是享誉书法盛名者均胎于“大王”。唐初四大家,他们都在不同程度上得益于王羲之。颜鲁公早年亦不例外,从他早期《多宝塔碑》的用笔、结字中可以窥见一斑。

在中国书法发展史上,世人尽知“颜体”。“颜体”是指颜真卿的楷书,而非其行书。历代学颜行书而又能在书坛留下影响的书家较少。自唐中期以来,五代杨凝式,宋四家中的苏东坡、蔡君谟、黄山谷,直到清朝的翁方纲、何绍基等,都在不同程度上吸取了颜行书的养分,其中尤以五代杨凝式专之最精,用功最勤。如杨书《夏热帖》、《庐山堂图跋》、《步虚词帖》等,均胎系鲁公。苏东坡传世的《黄州寒食帖》也能体味到颜书《祭侄稿》的形迹。

20世纪80年代中后期,中国书坛手札式书法作品更是风靡一时。更有甚者专事效颦之能,将作品中某些字句乱涂一番,以求似于鲁公文稿。透过这一现象,折射出当代中青年作者在审美追求上的异趣心态。从中我们也不难看出颜书文稿的艺术魅力。

(二)心绪的轨迹——欣赏的途径

颜真卿《祭侄季明文稿》就其整幅作品而言,如仔细观察章法、点画及用墨上的起伏顿挫变化,就不难读懂颜真卿在书写时那种对侄儿被杀的悲痛、对叛逆者的愤恨之情注于笔端的

心境。

《祭侄季明文稿》开头的前两行颜鲁公是在一种既悲又痛的心绪中起笔的，但情绪还较为平和，所以用笔还较凝重圆劲，从第二行开始他一口气连书九字。从“夫”字起，鲁公动情了，写到“蒲”字时又蘸了墨调整了一下心绪，似乎此时又恢复了一些理智。但当写到第五行下面“羞祭于”三字和第六行“亡侄”二字时，一种异样感情又强烈地涌了出来。这种心情从此一直到结尾伴随着他，所以也就出现了文稿中多处涂抹、删改的痕迹。甚至于第十行“□制”涂去，改为“被胁”，再涂去而改为“竭诚”。鲁公失侄的悲伤在此刻是可想而知的，紧接着他一任心潮起伏而去，竟用枯笔连写十数字，一直到笔渴力竭方才罢手。

从第十三行到第十八行的情绪又恢复了开头时的平和。只是第十八行起首的“呜呼哀哉”四字又写到了悲伤处，故而在书写上随着速度的迅疾增加了连带之笔。第十九行“天泽”二字开始，哀伤再次浮现，鲁公书了涂、涂了改，更甚者在此行末尾和第二十行起笔处连加十余字，紧接着又涂去“亦自常山”四字，由此可看出鲁公的心之悲、情之痛已接近了极点。最后的几行是鲁公对“亡侄”哀悼的结尾部分。而此时他不但没有平静下来反而愈加悲伤，也就是从倒数第四行开始，行距已几乎不复存在了，而全篇最精彩的要算最后一行，从“久”字始，所有的字均是用草法书写，使文稿的内容、情绪以及技法达到了完美的顶点。

(三)取法篆籀、气势开张、墨渴笔劲

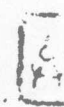
如前所述，由于唐太宗李世民的好恶，世人尽习“大王”。自唐朝中叶鲁公出，行书多有篆籀笔意。颜公行书所谓“篆籀气”，是以中锋为主，并以藏锋出之，故能线条凝重，而富于立体感。

据唐代怀素《律公帖》记载：颜自云“颇专长史笔法”。而长史笔法，是圆笔主提，中含。中含者浑厚，笔力遒劲。南海康有为《广艺舟双楫》中有“提笔婉而通”、“提则筋劲”的说法。

总之，用圆笔写行书，较方笔易挥洒，但需忌滑、飘，所以应注意习字时的速度不宜太快，以求下笔圆劲有力。鲁公在结字方面自有独到之处，亦不同于唐初诸家。此文稿以疏朗的构字，宽绰的结体，有别于“二王”以来的茂密、妩媚秀逸的书风，形成了开张的体势。左右结构的字尽量向两侧拉开，或相背、或相向，多成弧形结字。虽在结字方面如此夸张，而鲁公却能使左右相互呼应，令观者有形散神聚、意态万千之感。

在章法的处理上，鲁公亦多有见地。在行气主轴线较正的情况下，偶有个别或左或右的微微摆动，或偶有连带，自然贯气。在用笔用墨上，鲁公能极熟练地运用枯笔，这与他的心境密不可分。在书写的过程中产生了不刻意追求而神态动人的艺术感染力。这正是古人所说“无意求工，而规矩之外，别具胜趣”的艺术效果。但对初学者来说，如有意为之，依样画葫芦，过分求渴笔，往往会产生枯、扁、薄、瘦的毛病。在此还要强调的是，学习颜真卿《祭侄季明文稿》仅从笔墨技法上去刻意追求，而忽视了鲁公作此文时思想情感和艺术风格之间的关系，那样只会学到皮毛。

二、《祭侄季明文稿》全帖

元元年歲次戊戌九月庚

言壬申從良州銀青光祿

大夫持節蒲州法軍事蒲州

刺史上柱國初封丹楊縣開國

侯身以清酌庶羞琴瑟

贈贊善大夫李嗣之靈

惟尔挺生民標幼德宗廟瑚璉
階庭蘭玉月是精芒每慰

人心方期武穀行圖逆賊聞

順直稱兵犯順

尔父

常

山作郡余時受命之在平

原
兒愛我但得尔壽言尔既

歸止爰開土門土門既開先威

大慶
臣
不
城
臣
不

孤城圍通
父
陷
子
死
巢

傾外覆
天
不
悔
禍
誰
為

蒼生念不
道
殘
百
身
何
處

多
年
衣
衣
衣
衣
衣
衣
衣
衣

天
得
移
牧
河
東
道
關
門

