

杨维桢
 浦達 海必
 道 楊 維 桢
 儲 校 典 籍 辦 之 盡 已 則 之
 題 其 類 不 復 以 記 諸 苦 延
 平 先 生 以 經 術 清 所
 百 化 區 不 屏 居 陶 山 結

杨维桢(1296—1370)字廉夫,号铁崖、东维子,会稽(今浙江绍兴)人。泰定四年(1327年)进士。杨维桢在诗、文、戏曲方面均有建树,为元代诗坛领袖,因『诗名擅一时,号铁崖体』,在元文坛独领风骚四十余年。著有《东维子文集》、《铁崖先生古乐府》等。杨维桢的书法亦如他的诗一样,讲究抒情,尤其是草书作品,显示出放浪形骸的个性和抒情意味,他晚年的行草书,恣肆古奥,狂放雄强,显示出奇诡的想像力和磅礴的气概。传世书迹有《城南唱和诗卷》、《真镜庵募缘疏卷》等。

J2/2.2
68

J292.25
68

中国书法家全集

江苏工业学院图书馆
杨维贞
藏书章

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨维桢 / (元) 杨维桢书: 楚默著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2006. 12
(中国书法家全集)
ISBN 7-5434-4927-7

I. 杨... II. ①杨... ②楚... III. ①汉字—法书—中国—元代 ②汉字—法书—鉴赏—中国—元代 ③杨维桢 (1296~1370)—生平事迹 IV. J292.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083196 号

顾问	徐邦达 黄苗子
	沈 鹏 欧阳中石
编委会主任	王亚民
编 委	薛永年 刘正成 王 镛 朱关田
	李 一 刘守安 王亚民 邓子平
	倪文东 张振国 张子康 刘 嶒

中国书法家全集 杨维桢

楚默 著

出版发行	河北教育出版社 (石家庄市联盟路 705 号, 邮编: 050061)
出品	北京颂雅风文化艺术中心
制 版	北京图文天地中青彩印制版有限公司
印 刷	北京中华儿女印刷厂
开 本	787 × 1092 1/16 11 印张
出版日期	2006 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4927-7
定 价	288 元 (共 6 册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

前言

从汉字诞生起，便有了中国书法。人类一开始即按照美的法则创造世界，古老的甲骨文、青铜器铭文以其特殊的物质条件与笔法结构，留下了后世不可企及的美。后来者对书法美的追求有了“自觉”的性质，在书法中注入了前人没有的艺术因素，但并不总是如通常所说的那种“不断超越”，更不是也不可能是全面的超越。

每个时代的书法，相对于前代与后代都各有特色，有其不可替代的特点，汇成历史发展的长河。研究书法的历史不能不研究书法本体的历史，书法是一种独特的艺术语言，文字及其演变对书法是第一推动力。中国书法以线条构成方块形，结构大体上从繁到简，笔法从相对单一到多变，章法从相对静止增加了运动繁富。无论真书、行草，开初都以实用为目的，然而也无不伴随着艺术，尽管追求的程度和意向有很大区别。书法本体受约于书法的创造者与接受者共同形成的一股合力，受约于书法发展的大环境——特别是文化环境给予的影响力。书法本体是书法赖以存在和发展的最为本质的力量。

书法家顺应书法本体的力量，是书法历史发展中最具能动力量的，最活跃、最积极的因素。那些被尊为划时代大师的人物，他们的意义在于开创新的风气，新的流派，给人以不同寻常的审美观念。他们的杰出成就不仅在于承续了传统的精粹，更在此基础上创造出涵盖时代，启示后人的理念。一部书法史，如果没有张芝、钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、苏轼、黄庭坚等杰出人物，必定黯然失色，无从写起。书法史在相当程度上也可以说是书法家的历史。而在秦汉以前的篆隶时代，书法从总体而言还没有成为文人的专业，还有大量的民间书法，也没有留下作者名姓，他们是书法史上的无名英雄，对推动书法发展起着深层的铺垫作用。忽视书法史上“无名英雄”的作用，也就是没有充分理解书法本体力量，没有充分认识书法的广泛的群众性。

但是留下姓名的杰出人物毕竟伟大。杰出人物顺应历史又开拓历史。艺术失去个性，即无所谓共性。没有杰出人物的创造，便谈不上时代风格的高扬。

任何时候不存在抽象的、不可触摸的“书法”，“书法”通过书法家获得定在。而书法家的定在，又附着作品。杰出书法家的众多作品是无不具有个性的。王羲之的《兰亭序》与《丧乱帖》、《姨母帖》，颜真卿的《多宝塔》、《家庙碑》与《祭侄稿》，各因其个性而汇合成书法家不平凡的特殊性。对大书法家的研究要深入到书家多样的风格及其演变的历史，从客观到微观，从纵剖面到横断面。

每件有代表性的杰出作品，都是艺术家全部文化素养与人格的一种折射。扩而言之，必定是时代性格的某种折射，综观杰出艺术家的一生，这种折射就更显示多棱角、多色调。所以研究一个书法大家、一件杰作，就要置于特定的时代环境中，寻找轨迹，确定人坐标；看比前代与当代人增加了一些什么，也要看比前人、当代人甚至他本人减少了一些什么，以及对后世产生何种影响力，包括积极的与消极的两个方面。书法家的形象塑造，是全部社会与历史在发展中形成的，并且还在继续。

由于书法艺术自身的特点，历来评价书法，时常使用过分抽象的、不确定的词语。这一点，甚至可以说同中国语言习惯有着关连，但是也同中国书法的抽象性分不开。再是历来的书法史在谈到某家某派时，偏重师承关系；谈师承是必要的，但有时失于简单化，陷入线性思维的模式。就其现实意义来说，不免束缚创造意识。如何多角度、多方位地研究艺术家及其作品，我们应当做得比古人更好些。我们要把特定书法家的全部活动看作是社会本质与书法本体的一个显现。

当代书法进入了历史上前所未有的局面。一方面是物质条件改变了书法赖以存在的书写条件，另一方面，书法在有限范围内呈现繁荣，倔强地生存。我们的立场无疑要做书法繁荣的促进派。当代书法在面向时代与开拓未来的困境中从理论与历史研究寻求启发。这就必然赋予书法史以当代的性质。它不是任意改造历史，而是由既往的历史总结规律，探求新的生命，新的活力。

基于以上所述，我们要感谢《中国书法家全集》的策划者、编著者和出版者，是他们顺应时代要求，启动着一项大有裨益的工程。

沈鹏

目 录

第一章 生平传略

— 1 —

- 闭楼苦读成功名（30岁以前）/1
宦海风波碰壁多（1329~1339）/3
灵魂裂变诗葩奇（1339~1349）/7
铁笛风流在云间（1349~1363）/18
狂夫笔老书更奇（1364~1374）/26

第二章 艺术历程

— 43 —

- 艺术思想 /43
书法的风格演变 /48
书法的艺术性 /52
在书法风格史的地位 /98
诗歌艺术 /101

第三章
作品赏析

—121—

第四章
论艺摘选

—141—

附 录

—145—

常用印章 / 145

年 表 / 147

主要传世作品目录 / 154

释 文 / 156

第一章 生平传略

闭楼苦读成功名（30岁以前）

元代，社会动荡剧烈，战事频繁激烈。

“城头变幻大王旗”，致和元年（1328年）至至顺三年（1332年），元统治者三易其主。元末，农民军揭竿而起，“东家烟起，西家烟起，元复碧翠朱荣”（倪雲林词）。杨维桢正是出生在这样一个变动无常的岁

01
杨维桢画像

月。这是一个失去希望与权威的时代，也是一个没落又无药可救的时代。这决定了杨维桢多变的生活道路，也决定了他灵魂的裂变。

然而，不管是《明史》本传还是宋濂的《墓志铭》，不管是贝琼的《杨维桢传》还是朱彝尊的《杨维桢传》，几乎都不提他的书法艺术，这主要是由于杨维桢的诗名、文名实在太太，他的思想性格太奇崛，以致书法被诗文所掩。讨论他的书法艺术，不得不认真

02

浙江铁崖山万卷楼遗址
——杨维桢读书处

研究他的诗学思想，探讨他思想性格成因。

杨维桢（1296~1370），字廉夫，号铁崖、东维子，诸暨（今属浙江）人。生于一个仕宦之家，父亲杨宏曾为山阴县尹，乡里称为“善人”。伯父杨实、叔父杨贺也都是仕宦的读书人。据《七修类稿》说，廉夫母梦金钩入怀而生（《霏雪录》卷上称，母夫人尝梦神人授金钱一枚，吞而娠之）。这是一个被视为吉祥的征兆。杨维桢少时，“颖悟好学”。幼年时期，即在其父的督责下背诵唐宋诗文。《铁崖漫稿》卷四《天藏窝记》说：“予尚记吾山阴府君侍下，每令桢瞑诵杜《北征》、李《蜀道》、卢《月蚀》、小李《金铜仙》、韩《操琴》、柳《饶歌》……曰：‘此《三百篇》后天地间有数之文，小子志之。’”稍长，从师授《春秋》说。讲析辩刺，几逾百十家。兄弟几个中，维桢显示出超人的才华，其父独器重之，曰：“成吾志者，维桢欤？”那时，杨维桢的文章甚有精魂，“诸老生咸谓咄咄逼人”。皇庆元年（1312年），诏勉励学校；第二年，敕中书省议行科举；至延祐二年（1315年），廷试进士。这无疑是一个重大的政治信号。元朝多年不开科举，断绝了汉文人仕宦之途。仁宗实行科举，使汉儒生又重新看到了一线希望；尽管元统三年（1335年）即罢科举。1315年，杨维桢已20岁，但父亲欲维桢学成终业，弱冠不为完婚，而让他游学四明诸地。道过嘉兴时，杨

维桢结识了濮允中父子。父鬻马寄资，维桢以资购明人新书《黄氏日钞》、《黄氏纪闻》归。父喜动颜色曰：“所获不多于马乎！”延祐六年（1319年），伯父杨实致仕还家，礼聘名儒陈敢等于家；维桢于是偕从兄维易、维翰等苦读。此时，杨维桢的学问已足以参加科举考试，乡里举荐他赴考；父不允，反筑万卷楼于铁崖山中。会稽铁崖山，其高百丈，上有绿萼梅花数百，植层楼出梅花，清幽宜人，确是读书的好地方。杨维桢“读书楼上，去梯，辘轳传食，若是者五年”，看来，他在读书上确实下了苦功夫。这一时期，杨维桢25至30岁，正是精力充沛、吸收力极强的时期。元代科举不赋诗，杨维桢主要研读的是经传古赋，这种心无旁骛的苦读，也是积学储宝的最好时机。人们很少知道他早年的书学情况。从杨的现存书迹，如《周上卿墓志铭》，可以知道他曾在唐楷上下过功夫，有深厚的楷书功底。这与他年轻时的练习及应考前的准备分不开。

泰定三年（1326年）秋，杨维桢果以《春秋》中乡试，第二年登进士第，苦读终于有了结果。

30岁以前的杨维桢，从思想上看，主要是受儒家经典的影响，他的思想植根于传统的儒学。他潜心苦读，使他年轻的灵魂得到儒学的滋润、陶冶。这一时期，他没有孤行特立的奇异行为，而是积极向上，希望博取功名，为朝廷做一番贡献的年轻人。

宦海风波碰壁多（1329～1339）

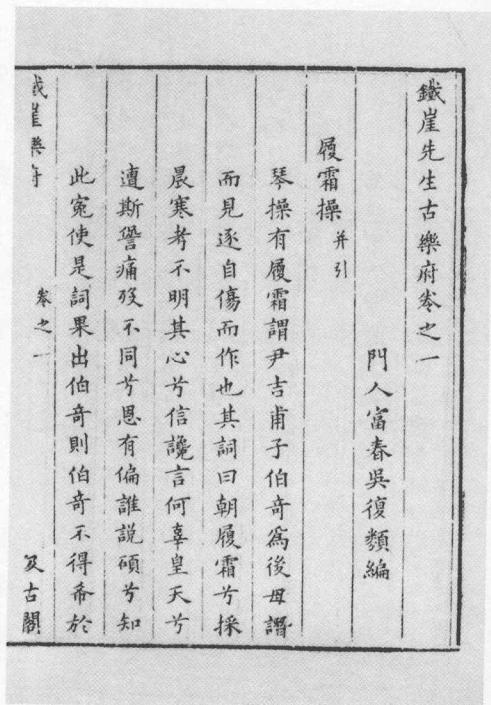
泰定四年（1327年）三月，杨维桢终于实现了自己的理想，登进士第，授承事郎、天台县尹兼劝农事。在京师时，杨维桢与同年黄清老、俞焯、张以宁论闽浙新诗。黄清老诋两浙无诗，杨维桢愤然曰：“言何诞也！诗出情性，岂闽有情性，浙皆木石肺腑乎？”（《东维子文集》卷七，两浙作者序）同年的毁诋，激发了杨维桢日后致力于诗歌创作的动力。越明年春，杨维桢自京返乡，一览沿途名胜：“度居庸，陟龙虎台，下视齐、鲁、晋、宋、荆、秦、吴越之虚，民

物熙然。”^①心情好，一路是美景。道过吴下，适逢永嘉李孝光，相与论诗，相见恨晚。此时，杨维桢已把振兴诗歌的切入点放在古乐府上。他认为：“梅一于酸，盐一于咸，饮食盐梅而味常得于酸咸之外，此古诗人意也。后之得此意者，惟古乐府而已。”^②李孝光赞同他的观点，于是相与唱和古乐府辞，从而导致泰定文风的转变。这是后话。

杨维桢踌躇满志地赴天台就职。临行，父亲训之曰：“国家几年涵养，祖父几年积累，师友几年讲习。汝以一日长遽擢上第，一命百里宰例自汝始，汝慎诸。”（《实录》）为官，意味着为国家、亲友尽职，杨维桢自然不会辜负父亲的期望。然而，理想一旦与现实碰撞，即激起灵魂的巨大震动。宋濂的《墓志铭》，记载了杨维桢官场的第一次挫折：

“天台多黠吏，凭陵气势，执官中短长。先以饵钩其欲，然后扼其吮，使不得吐一语，号为八雕。君廉其奸，中以法，民方称快。其党颇蜷结蛇蟠，不可解。君卒用是免官。”

性格狷直的杨维桢，“不敢少负于学”、“甘与恶人仇”，他抵制了八雕的威胁与利诱，不入圈套，严惩恶吏，而自己却因此被

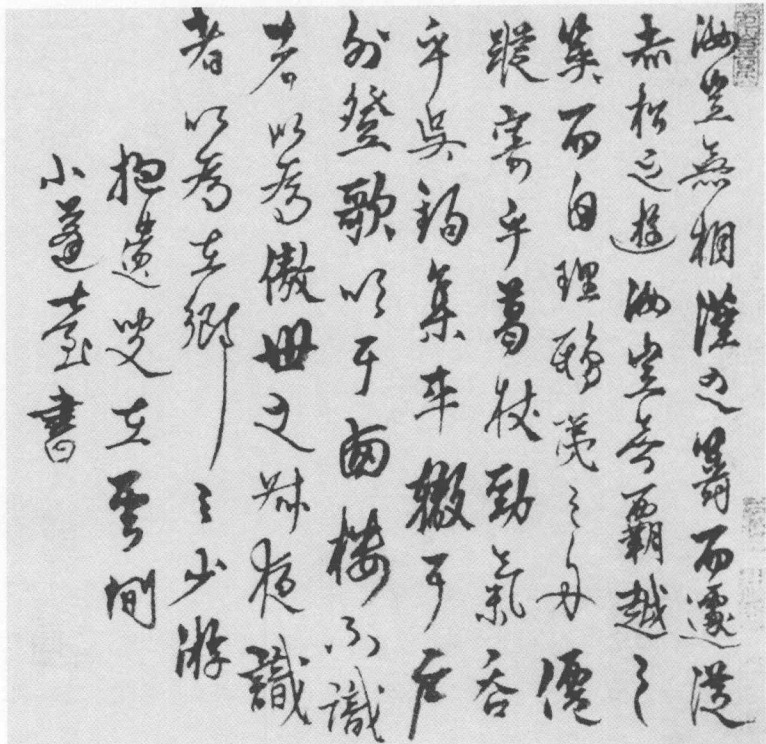

03

杨维桢撰《铁崖先生古乐府六卷》

① 《东维子文集》卷十六《春远轩记》。

② 《东维子文集》卷十七《潇湘集序》。

04

题《杨竹西高士小像》卷

1363年

31.4 × 80.2cm

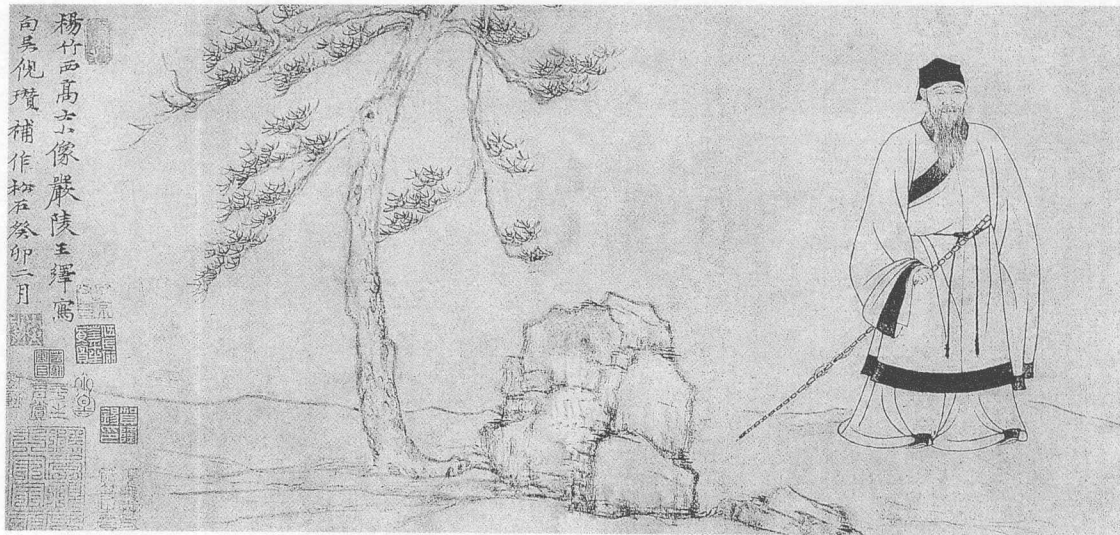
故宫博物院藏

罢了官。当时，他曾写一官箴，见其襟怀：“凤居百鸟，百鸟望而爱；鸢居百鸟，百鸟望而畏。其服群则一，威德不同也。吾愿汝为凤，不愿汝为鸢也。”他一心一意想当一个百姓爱戴的好官，但上任不过二年即丢官，这不能不说是一次沉重的打击。

自至顺二年（1331年）起，杨维桢免官居家三年，其间他并不消沉，读书大桐山中，出入史传，日课诗一首，三年积至千余篇。这是他诗学的发展期。铁崖山的苦读只是精研经传古赋，此时，他才夯实了诗歌的功底。

元统二年（1334年），杨维桢39岁，转职钱清盐场司令，心中免不了左迁之抑郁。但他仍然没有改变耿直天真的天性，于是有了第二次失败：

“时盐赋病民，君为食不下咽。屡白其事，江浙行中书弗听。君乃顿首涕泣于庭，复不听。至欲投印去，讫获减行额三千。”（《墓志铭》）

05
倪瓚、王绎
《杨竹西小像》

元朝的盐税十分苛重。据《元史·食货志》，在至元十四年（1277年）时，规定岁为九万余引，至延祐年间（1314~1320），岁课增加到五十万引。四十多年间，物价飞涨，盐赋翻了十多倍。故杨维桢上任时，盐民已不堪重负。父亲教以为民请罪，说：“作官公罪不可无，私罪不可有。”务于办上必病下，务于思下必不获上。

杨维桢勇敢地为民请命，甚至“欲投印去”，表示出应有的良知和刚毅，终于争取到减赋三千引的结果。表面上看起来，他取得了胜利，实际上他又一次失败了，而且是更长久的失败。至元五年（1339年），父歿，杨维桢归乡丁艰，丁艰期满，“不调铨曹者十年”。

铲除“八雕”，“甘与恶人仇”；“为民请命”，不惜弃官投印。杨维桢完全从尽心尽责的忠君爱民的思想出发，希望国家能长治久安。这种“忠心”却一点也没有得到好的回报，而是一次次碰壁、遭到流言和冷落。此后，他到杭州做“四务提举”，上司要他“劳其身，忍其性，亦以大其器”（《上宝相公书》）。“劳其身”他是做到了，而且做得认真、干练，但“忍其性”他却做不到，一旦权衡利害，有关民生大计，他总是忍不住发一通见解。至正四年（1344年），上书浙江平章，诉冤情窘状。陈仲刚赴浙之龙头盐司丞之任，为文送之：“勿俾苛刻者重病之。”这都是“矫激”、不合时宜的举动。至正初，诏征天下儒臣，修辽、金、宋三史。朝廷中为修史发生了有关“正统”的辩论，这本

与杨维桢无关，可是他不但主动参与辩论，还写了《三史正统辩》，针锋相对地亮出了与官方相反的观点，直接导致了他第三次大挫折。

《三史正统辩》是杨维桢极重要的文章，它鲜明地表达了杨维桢的政治观点，辞锋凌厉，有无可辩驳的雄迈之气。贝琼的《杨维桢传》将其全文收录。杨维桢认为于汉之后，以下的顺序是晋、隋、唐、宋、元；在他看来，辽、金不是正统。文章从《春秋》义法，讲到《资治通鉴纲目》，列举大量史实证明了元当承宋的观点。这真是与修史总裁大唱反调。非但如此，他还批评修史诸人：“今日堂堂大国，林林巨儒，议事为律，吐辞为经，而正统大笔不自竖立，又阙之以遗将来，不以贻千载纲目；君子之笑为厚耻，吾又不知负儒名于我元者，何施眉目以诵孔子之遗经乎？”（均见贝琼《杨维桢传》）这简直是打击一大片了。难怪贝琼写的传记中说：“众恶其直，且目为狂生。”杨维桢不顾一切地坚持正统说，表明了他传统的政治立场，但这种观点无人喝彩，也无人理睬。虽然过后一年，不掌权的《宋史》主持人欧阳玄读了《正统辩》后说：“百年后，公论定于此矣。”并且向上推荐，但没有成功。在严峻的现实面前，杨维桢一次次地碰得头破血流。至正五年（1345年），他已50岁，彻底对朝廷失望了。

灵魂裂变诗葩奇（1339～1349）

杨维桢从至元五年（1339年）去职归乡丁艰，到至正十年（1350年）补杭州四务提举，其间有11年的漫游隐居生活。这11年的四处漫游，表面上看起来是携宾客、女伎放情山水的神仙日子，实际上却是其灵魂逐渐分裂，拯物济世的积极入世态度转向狂狷不羁的玩世不恭，是灵魂搏斗时期。一些研究者指出：杨维桢一生以50岁为界，前期积极于仕途，卓有政绩；后期则怀抱“补天无术”的感慨，优游光景，在江山风月中耗尽一生。

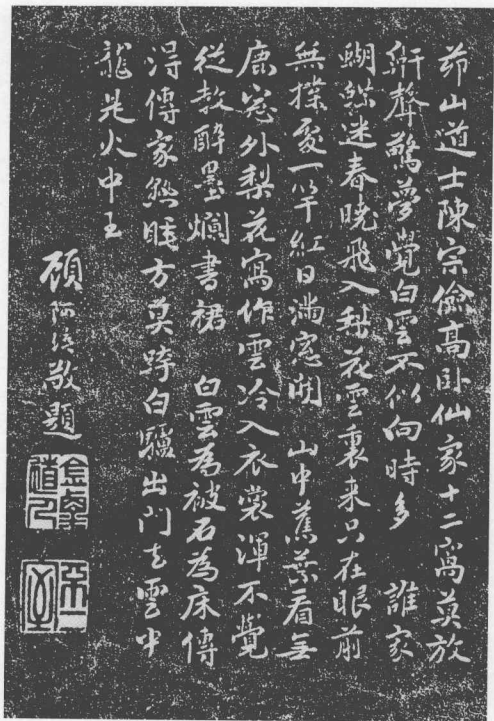
至正四年（1344年）杨维桢第三次大碰壁以后，他的思想渐趋消沉。50岁那年，他的《泛震泽》诗这样写道：“人生哀乐固相半，神灵涉意毋过多……独我胡为牛马走，五湖挂席从此首。”淡于仕

章一為慶俗之表自標舉
 若冠於名花界子以專會
 子群俗流是當天地之清氣
 萬物不允矣噫非子之愛梅也
 標也默然有志於和靖趣得和靖
 趣必多請節之廣溪之趣予有所
 望子之僅東造請節廣溪之趣今
 秋臥花下霜月龍衣人清氣入肺
 胎夢或得筆生花或得水影
 月香之句予先當與子道子思賀
 正五子有五年冬十月丙
 寅季黼榜第子晉士會能
 楊維禎記并子抱遺閣

亭樸齋詩序

予友董師程氏性嗜清癯而朗氣不
 群俗以遂獨讀書之所曰亭樸齋
 歲求予詩予嘗已詰之復乞序予其端
 求王冬方曉語清響俾其久不朽焉予
 則世之愛名不若弟一山蓋鮮聞焉
 之也自古士而愛遠名廣遠而愛高
 者靖節也又次而愛樸者和靖也斯
 而愛名得其趣非愛名於名也取乎遠
 性性理之妙出天然之趣徘徊宇宙如
 曉風霽月跡泥而不滯取乎菊莊節
 操之風亦悠然之趣優游丘壑如素
 雲秋水蕭灑而不混取乎樸矯高
 潔之名得自然之趣嘯傲山水如孤
 貞之鵲超迥而不小凡若也夫予得夫

进、感喟人生无多的思绪溢于言表。《漫成五首》中说：“四十已过五十来，白日一半夜相催。劝君秉烛须秉烛，七十光阴能几回？”“铁笛道人已倦游，暮年懒上玉墀头。只欲浮家若雪上，小娃子夜唱湖州。”都表明他政治思想、生活态度的剧变。一方面，热衷于无休止的寻欢作乐，麻醉自己；另一方面，又有怀才不

07

顾瑛《行书七绝诗》

得志的深深悲慨。他读弃山隐者黄蚬的诗钞，“殊有感发”，赋长歌云：“铁心道人前进士，弃官归来喜隐市。作诗美刺每未忘，窃比开元杜家史……呜呼，我持神羊之毫，制作董狐之笔，《三史纲辩》声高聳，乞与先生相贬褒。凤凰不必在阿阁，麒麟不必穷西郊。”^①这里，我们还是可以看到一颗不甘寂寞的心。杨维桢脱离了官场，固然避免了宦海风波的险恶，然而，携姬纵游，时有困厄艰难。因此他也饱尝了各种苦涩，寄篱于富豪，以授学为谋生手段。如至正六年（1346年），他授学于姑苏巨富蒋家。虽然他提出无拘日课、资行乐费、卜别墅以贮家人三个条件，但蒋欣然从之。杨维桢一住三年^②。这种食客的身份，使他奇崛的个性逐渐向世俗倾斜。

这一时期的杨维桢，虽然心情时时郁闷，但不甘寂寞，他全身心致力于诗文辞赋的形式革新，在诗歌领域倡导古乐府运动，为铁崖诗派的崛起和文风的改变奠定了基础。

① 《铁崖诗集·丙集》。

② 《霏雪录》卷下。