

書法的故事

宋元明清
SONGYUAN MINGQING

文師華 著

 江西美術出版社
全國百佳出版單位

书 法 的 故 事

S H U F A D E G U S H I

宋 元 明 清

SONGYUANMINGQING

文师华 / 著

图书在版编目(CIP)数据

书法的故事·宋元明清 / 文师华著. — 南昌 :
江西美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5480-4535-9

I. ①书… II. ①文… III. ①汉字—书法—中国—宋元时期
②汉字—书法—中国—明清时代 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第186198号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以
任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

出品人 汤 华
责任编辑 肖 丁 李国强 王 军
责任印制 张维波
封面设计 梅家强
版式设计 梅家强 林思同

书法的故事·宋元明清

SHUFADEGUSHISONGYUANMINGQING

文师华 著

出 版: 江西美术出版社
社 址: 南昌市子安路66号
邮 编: 330025
电 话: 0791-86566329
网 址: www.jxfinearts.com
发 行: 全国新华书店
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次: 2017年1月第1版第1次印刷
字 数: 70千字
开 本: 889×1194 1/32
印 张: 7
ISBN 978-7-5480-4535-9
定 价: 38.00元

目录

Contents

- 001_ 李建中《土母帖》：北宋初期出群拔萃的行书名帖 /002
- 002_ 苏轼《黄州寒食诗帖》：失意苦涩的“天下第三行书” /009
- 003_ 苏轼《丰乐亭记碑》《醉翁亭记碑》：雄健清雅的大字楷书名作 /024
- 004_ 黄庭坚《松风阁诗卷》：瘦硬恣肆的行楷书精品 /035
- 005_ 黄庭坚《诸上座帖》：狂草革新之作 /051
- 006_ 米芾《苕溪诗卷》《蜀素帖》：沉著痛快的行书名帖 /062
- 007_ 蔡襄《离都帖》《脚气帖》：平淡中见深功的行书名帖 /081
- 008_ 陆游《自书诗帖》：年高笔健的行书 /090
- 009_ 赵孟頫《三门记》《妙严寺记》《道德经》：平正秀丽的楷书典范 /101
- 010_ 赵孟頫《洛神赋》《前后赤壁赋》：精妙空灵的行书典范 /115
- 011_ 文徵明、唐寅《落花诗》：记录明代文人唱和诗的墨迹精品 /133
- 012_ 董其昌《琵琶行图并书卷》《试墨帖》：疏朗清雅的行草典范 /156
- 013_ 王铎《过访帖》：欹侧跳荡的行书名帖 /171
- 014_ 朱耷《河上花图卷跋》等：简练险怪的行草书墨迹 /181
- 015_ 郑板桥《润格》等：傲峭恣肆的行书 /190

李建中《土母帖》：

北宋初期出群拔萃的行书名帖

（一）《土母帖》款式、内容和书法特点

《土母帖》（图1），北宋初期书法名家李建中的行书代表作，深牙色纸本，纵31.2厘米，横44.4厘米，10行，104字。此帖原为李建中《六帖卷》之一帖，首行下角“子”“封”之间有“畏”字编号，真迹明代藏项元汴天籁阁，清代入内府，刻入《三希堂法帖》。真迹现藏台北故宫博物院。

此帖是写给友人的信札，内容是给友人寄送“土母”，并述及“宅地基”“孙号西行”之事。“土母”可能是一种矿物质。帖中提及“新安门”，地近洛阳，据此可推测为李建中晚年居住在洛阳时所写。此帖下笔爽利，笔画厚实，善于借用部首的挪位，造成开合变化，结体紧密，字形略呈侧势，布局疏朗，神气清秀，存风骨于肥厚之内。黄庭坚称赞说：“李西台出群拔萃，肥而不剩肉，如世间美女，丰肌而神气清秀者也。”（《山谷题跋》卷5《跋湘帖群公书》）此评最为恰当。

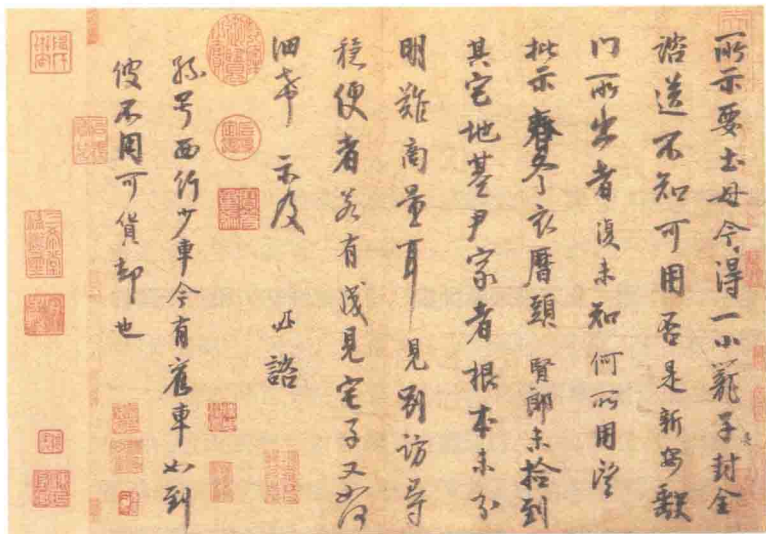

图1 北宋 李建中《土母帖》墨迹

（二）李建中在书法史上的作用

李建中（945—1013），字得中，号岩夫民伯。洛阳（今属河南）人，祖籍京兆（今陕西西安）。祖父是前蜀功臣。后蜀灭亡，李建中侍母居洛阳。太平兴国八年（983）中进士。历官著作佐郎、殿中丞、太常博士、金部员外郎等。他淡泊名利，喜爱洛中风土，曾多次请求担任西京留司御史台之职，所以人们称他为“李西台”。

李建中是北宋初期最值得称道的书法名家，《宋史》卷441《文苑传三》评价他善于书写信札，“行笔尤工，多构新体”。在书法史上，他起着从唐五代到宋四大家的桥梁作用，与杨凝式并称。他的行书，从容挥毫，笔画圆劲而精巧，结体紧密而瘦健，字距或疏或密，行距宽绰有余，富有空灵闲雅之美。他行书墨迹有《土母帖》《同年帖》

和《贵宅帖》，其中《土母帖》是其代表作。

（三）附：北宋书法新面貌、《淳化阁帖》和西安碑林

1. 北宋书法新面貌

宋代从公元 960 年北宋建立，到 1279 年南宋灭亡，共计三百多年时间，书法发展比较缓慢。其中北宋书法有创新而且取得了较高的成就，南宋书法则是北宋书风的延续而无新的创造。

书法经秦篆、汉隶、晋行、唐楷几个高潮，到宋代面临着变革和开拓的新课题。北宋的书家肩负着历史的重任，他们不愿意沿着唐楷的路子继续走下去，而是另辟蹊径，远接晋帖行书的遗风，把行草书发展到极致。他们继晋人“尚韵”、唐人“尚法”的书风之后，另开“尚意”书风。尚意的“意”是指带有文人气质的鲜明个性，包括高尚的人品、深厚的学养、丰富的情趣、淡雅的风格等。“尚意”书风的形成，既是由书法艺术发展的自身规律决定的，又与宋代重文轻武的社会风尚、注重思辩的理学思潮密切相关。“尚意”书风的代表是“宋四家”。

“宋四家”一般认为是指北宋的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。四家之中，苏、黄、米三家没有异议，但“蔡”究竟是蔡襄，还是蔡京，则有不同说法。

苏轼在宋代书坛居“四家”之首，是宋代尚意书风的雄杰者。他的字集众家之长，最后以整幅布白的自然洒脱天趣，

取代了以牵丝取胜为特点的晋唐人风范，从而开创了以“刚健婀娜、丰腴圆润”为风格的“苏体”。苏轼早期书法的代表作是《治平帖》，中年以后的书法代表作有《黄州寒食诗帖》《前赤壁赋》，晚年行书代表作有《洞庭春色赋、中山松醪赋》和《与谢民师论文帖》等。苏轼晚年还写下了两件楷书力作，即《丰乐亭记碑》《醉翁亭记碑》。

黄庭坚的书法创作成就主要在行书和草书两个方面。他的行书中宫收紧，长笔四展，呈辐射状，代表作品有《松风阁诗卷》《经伏波神祠诗》《范滂传》等。他的草书主要学怀素，但有所创新，书写速度略慢，笔画时而流畅，时而艰涩，动态中时时杂有静态，代表作品有《李白忆旧游诗卷》《诸上座帖》等。黄庭坚行书中内收外放的结构、狂草中动中杂静的章法，体现出作者旷达而又深沉的文人格。

米芾在书法上大体经过了这样一个过程：临仿——集古字——刷字。他最擅长行草书，用笔淋漓畅达，结体欹侧多变，具有快刀利剑的气势，代表作有《苕溪诗帖》《蜀素帖》《多景楼诗帖》《虹县诗帖》等。

蔡襄在宋代领先成为书法大家，其独特之处是以浑厚端严的艺术特色受人敬仰。他的楷书学颜，笔力饱满浑厚，结体端庄方正，代表作有《洛阳桥记》；行草书主要取法于晋人，圆润秀丽，代表作品有《脚气帖》《离都帖》等。

宋四家中，蔡襄年龄辈份，应在苏、黄、米之前。据明代书画鉴赏家张丑在《清河书画舫》中说：“苏、黄、米、蔡”四大书家中的“蔡”原是指蔡京，只是后人厌恶蔡京奸诈狠毒，

歷代名臣法帖第四

梁尚書王筠書

筠和南至節過念
集深至情不可任寒凝
道體何如想以清豫弟

图2 北宋 《淳化阁帖》卷四《历代名臣法帖》

才以蔡襄取代了他。因为论年龄,蔡襄(1012—1067)应在苏、黄之前,不应列在米芾之后;再说蔡京书法姿媚豪健、痛快沉着,笔法姿媚,比蔡襄书法更有新意,也更能体现宋代“尚意”的书法美学情趣。张丑此说,似乎也有道理。从书法创作成就看,蔡襄楷书学颜,端庄浑厚,行草学晋人而少自己面目,的确不能与苏、黄、米三家并列。

“苏、黄、米、蔡”四大书家之外,值得重视的著名书法家是宋徽宗赵佶。赵佶在政治上是有名的昏君,在艺术上却是一位天分极高的书画家和书画活动的倡导者、组织者,他在书法史上的最大贡献是创立了“瘦金体”。“瘦金体”的代表作品有楷书《千字文》卷、大行楷书《秣芳诗帖》等。

2. 《淳化阁帖》和西安碑林

北宋在书法艺术传播方面做了以下两件重要的事情:

一件大事是刻帖《淳化阁帖》问世。唐太宗崇尚王羲之,广收“二王”墨迹藏于内府。宋太宗赵光义步唐太宗后尘,于淳化三年(992),将内府所藏历代墨迹集中到一起,同时派人到民间购募古代帝王名臣手迹。然后将以上两种名迹命翰林侍书王著编次,标明法帖,摹勒于枣木板上,大臣进登二府(中书省、枢密院),则拓赐一本,用当时最好的澄心堂纸、李廷珪墨。这就是《淳化阁帖》。此丛帖共十卷,其中“二王”书法居大半,第一卷为历代帝王法帖,第二至第四卷为历代名臣法帖(图2),第五卷为诸家古法帖,第六至第八卷为王羲之书,第九至第十卷为王献之

图3 西安碑林

书。此丛帖明显地崇“二王”，卑唐楷，颜真卿书迹未有只字。可见宋代初期，就开始排斥“尚法”的唐书，重新追溯晋代风韵，实际上是“尚意”书风迈出的第一步。

另一件了不起的大事，就是吕大忠等倡议并集碑成林奠定了今日西安碑林的基础。西安碑林的建置历史可追溯至唐末五代。最初是为保存唐刻儒学经典《石台孝经》《开成石经》而建，原址不在今西安碑林博物馆所在地。宋哲宗（赵煦）元祐五年（1090），陕西蓝田人漕运使吕大忠等倡议并聚集唐以来重要碑石至今日碑林所在地。因碑石林立故称碑林（图3）。旧有“碑洞”“墨洞”之称。宋以后，历代都有碑石入藏。至今共藏汉代以来历代碑志2300余方，展出1700余方。房屋面积2880平方米，包括六座大陈列室、七座游廊和一个碑亭。1961年由国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。西安碑林一直享有“关中金石之府”“书法故乡”的美称。

苏轼《黄州寒食诗帖》： 失意苦涩的“天下第三行书”

（一）《黄州寒食诗帖》款式、流传经过及其书法特点

《黄州寒食诗帖》（图4），纸本，纵34.2厘米，横199.5厘米（其中苏字135.5厘米，黄庭坚跋64厘米），苏字共17行129字，后有黄庭坚大字行书跋9行，均无款。卷前有清末梁鼎芬题签，另乾隆御书“雪堂余韵”四字。卷后有宋张縠，明董其昌，清乾隆，近代颜世清、内藤虎（日本人）、罗振玉、王世杰等跋。

据俞丰《经典碑帖释文译注》介绍，《黄州寒食诗帖》在元代曾归内府收藏，明代由项元汴、韩世能藏，并被董其昌刻入《戏鸿堂帖》；清初由孙承泽、纳兰成德等人递藏，大约在乾隆时归入内府，刻入《三希堂法帖》。咸丰十年（1860），英法联军火烧圆明园，此卷也在园内，被烈火烤焦边沿，险遭毁坏。后由冯誉骥（展云）、盛昱（字伯羲）、完颜景贤（号朴孙）、颜世清（字韵伯）等人递藏。1922年，颜世清游日本江户，将此卷以重价售予日人菊池晋二（号惺堂）。1923年，日本东京大地震，菊池氏家藏书画荡然一空，菊池晋三冒着生命危险，

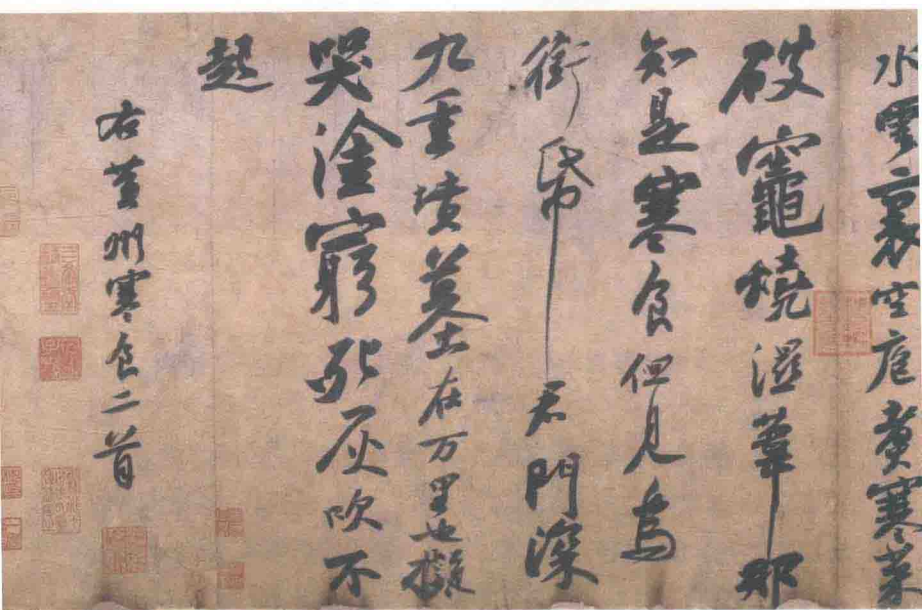

图4 北宋 苏轼《黄州寒食诗帖》墨迹

自我來黃州已過三寒

食年！欲惜春主不

容惜今年又苦雨五月社

簫瑟吹開海棠花泥

污遊支雪關中偷賣

多夜半真有力何殊少

年子病起頭白

春江欲入戶雨勢來

从大火中抢救出此卷及李龙眠的《潇湘卧游图卷》，一时传为佳话。震灾之后，菊池晋二将此卷寄藏于友人内藤虎（本名虎次郎）家中半年有余。1924年，由内藤虎在卷后作跋，详记历劫本末。同年，避难日本的罗振玉也在卷后作跋，记述了其师张文襄公（张之洞）于光绪二十八年（1902）在武昌观赏此卷但拒绝为此卷题跋之事。第二次世界大战结束后，国民政府要员王世杰嘱其友人在日本访得此卷，以重资购回中国台北，至今宝藏于台北故宫博物院。

东坡此帖约书于元丰五年（1082）在黄州时，很快被河南永安县令张浩获得。张浩于元符三年（1100）携此卷到四川眉州青神县谒见黄庭坚，黄庭坚在卷后题跋，说：

“东坡此诗似李太白，犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公（颜真卿）、杨少师（杨凝式）、李西台（李建中）笔意，试使东坡复为之，未必及此。它日东坡或见此书，应笑我于无佛处称尊也。”意思是说，东坡这首诗像李白的诗那样自然朴素，豪迈有力；而书法融合了颜真卿、杨凝式、李建中的笔法意趣，假若让东坡重复书写这首诗，未必能达到这样情韵深厚、出神入化的境界。来日，东坡或许能看到我书写的这段跋文，应该会笑我在没有佛祖的地方自居第一。苏书与黄跋均为二人传世名迹，所以此卷历代被世人推重。而东坡的书法，更被誉为“天下第三行书”。

苏轼写字，喜欢用“单钩”（即三指）执笔法，笔在纸上行走时略微倾斜，力求运笔自由生动。此帖用笔以侧锋为主，沉着稳重，而又烂漫不羁。笔画丰腴粗壮，强健

酣畅，力透纸背。结体紧密，字形左低右高，略呈斜侧态势，注重结构参差的变化，或上重下轻，或右密左疏，或左密右疏。布局以宋人惯用的手卷形式写出，开头每行9至11个字，写得较从容、疏朗，两次出现舒展的悬针竖画。写到第二首，一开头就打破前面的规矩，字体变大，运笔加快，“破灶烧湿苇”以下势如破竹，充满内在的不可遏止的激情。而“右黄州寒食二首”几个小字又与开头呼应，加强了整体感。全篇气势不凡，跌宕多变，一气呵成。此帖风格外柔内刚，“如绵裹铁”，信手挥洒的笔墨与苦涩无奈的诗情交互辉映，把饱满浑厚与清雅秀逸两种特点融合到一起，富有浓郁的书卷气，这与苏轼性格洒脱、学问渊博、天才横溢有密切的内在联系。

此帖较好地反映了苏轼书法尚意写情的特点，因而被后人定为“苏书第一”，“甲观”（董其昌跋语），与王羲之《兰亭集序》、颜真卿《祭侄文稿》并列为“天下三大行书”。

（二）《黄州寒食诗帖》写作背景及其内容

元丰二年（1079），苏轼因“乌台诗案”而戴罪贬官黄州（今湖北黄冈），做团练副使。这场磨难，使本为廊庙之器的苏轼在人格上受到极大的侮辱、戕害。如何蓄养和修补自尊和自信心理？这是苏轼必须思考的一大人生课题。他在《十二月二十八日，蒙恩责授检校水部员外郎黄