

国学经典——琴棋书画鉴赏

萧荒◎主编

琴棋書畫

内蒙古人民出版社

萧荒●主编

国学经典——琴棋书画鉴赏

源远流长

——书史卷下

内蒙古人民出版社

第六节 隋唐五代书法

一、隋代书法

隋代，书法艺术上出现了南北书风融合的形势。《龙藏寺碑》、《董美人墓志》等就是其代表。文人书家主要是王羲之的后裔智永和尚。在书法理论方面开始重视书写的技法规律的总结，出现了第一篇专谈“法”的文章——智果和尚的《心成颂》。

《龙藏寺碑》立于隋开皇六年（586）。现存河北正定龙兴寺。此碑兼有南北、古今之长，结字、用笔带有若干古意，而总的风格又具新的体态。其风神之冲和典雅，在书法史上也是少见的。清人袁枚评此碑说：“上承汉魏、下启三唐，为书法把纽”。康有为更对此碑作了全面肯定和崇高评价。他说：“《龙藏寺》秀韵芳情，馨香溢时”，“观此碑足当今古之变”。又说它是“六朝集成之碑，非独为隋碑第一”。此碑至今仍有不少师承者。

《董美人墓志》，隋开皇十七年刻。蜀王杨秀撰文，小楷书。清嘉庆、道光（1796～1850）年间出土。原石已毁。此志字形工稳秀丽，堪为小字模范。

智永（约511～608年前后），名法极，俗姓王，是王羲之的七代孙，为羲之第五子徽之之后，活动于陈、隋年

间。其生卒年代，据他的弟子尚杲和尚《瀑布山展墓记》所记情况推算，当卒于隋大业四年（608）前后，有材料说他活了近百岁，当生于梁天监十年（511）前后。他是一位十分勤奋的书家。据说他为了写字，30年不下楼，求书之人如市，门限为之磨穿。他曾书写真草千字文800本，分送浙东各寺。李嗣真评智永的字说：“精熟过人，惜无奇态。”苏轼则反驳说：“永禅师欲存王氏典型，……非不能出新意求变态也。然其意已逸于绳墨之外矣。”又说：“永禅师书，骨气深稳，体兼众妙，精能之至，及造疏淡。”智永之不求奇质异态，除了保持王氏典型以外，也是恪守佛教教义的表现，沉静淡薄不求奇怪，是佛家的基本要求。智永的代表作是《真草千字文》。日本存有墨迹本，陕西西安碑林有刻本。其中草书字迹规范，字也较大，是良好的草书范本。

唐代经历了一个由发展、兴盛而至衰落的过程，史学家把它分为初唐、盛唐、中唐与晚唐四个阶段。这四个阶段的文学艺术各有不同的风貌，书法艺术也毫不例外。

二、初唐书法

由于隋朝时间短暂，有的书家把它的书法并入初唐。从传世隋代书迹来看，其书风确与初唐相一致，故可以把它作为书法史一个承上启下的阶段。初唐在书法上是一个继承与立法的阶段。其特征是以初唐四大家虞（世南）、欧（阳询）、褚（遂良），薛（稷）为代表的楷书臻于极致，

他们承上启下，为整个唐代书法的大发展奠定了坚实的基础。政治安定，经济繁荣，固然是繁荣文化艺术的物质基础，但统治者的重视，优秀传统的继承，审美观念的更新也是不可缺少的条件，而初唐书法的发展却三者俱备。

1. 统治阶级的重视。唐太宗是一个酷爱王羲之的书法迷。他命令臣下“以金帛购求王羲之书迹，天下争赍古书，诣阙以献”。又“命整治古今图书、钟、王等真迹，得一千五百一十卷”。他本人工隶书飞白，得二王法。尤善临古帖，殆于逼真。其后，高宗、睿宗、武则天、玄宗、肃宗、宣宗，以及皇室、大臣，都爱好书法，朝野上下蔚然成风，大大提高了书法的社会地位。

唐代重视书法还反映在制度上的奖掖扶持。马宗霍《书林藻鉴》中说：“唐之国学（最高学府）凡六，其五曰书，置书学博士，学书日纸一幅。又唐铨选择人之法有四，其三曰书，楷法遒美者为中程，是以书取士也。”即是说朝廷从教育、考试到官吏的铨选，都把书法作为一个内容。这就促进了举国上下学习书法的热情，书法艺术必然得以发展提高。

2. 优秀传统的继承。魏晋以来，北方书法多具严谨雄峻的特征，而经历六朝的南方书法则多表现为潇洒超逸的风度。前者以“气”胜，而易失之于刚，后者以“韵”胜，而易流于柔靡。唐朝统一全国以后，为南北书法传统的交流创造了条件。虽然唐太宗偏爱王羲之，形成朝野学王一人的弊病，但它已不是王羲之的回归，而是融入了北碑的

优秀传统。从传世的初唐四家的书迹来看，如虞世南的《孔子庙堂碑》，欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良的《倪宽赞》、薛稷的《信行禅师碑》等，都表现出既有南方传统书风之流美飞扬，又有北碑之凝重严谨，达到了刚柔相济的更高的书法美的境界。

3. 审美观念的更新。唐王朝建立以后，国内安定统一，对外军威四震。门阀士族衰落，世俗地主兴起，科举制度代替了九品中正制（魏晋时以门第高低衡量人才的制度），为广大知识分子开拓了出仕之路。于是，无论个人还是国家，都呈现出一派意气风发、欣欣向荣的气象。这种时代风貌首先敏锐地反映在诗歌上，书法也是如此。虞世南的外柔内刚，气宇轩昂；欧阳询的险劲峭拔，淬厉猛锐；褚遂良的豪劲清润，温雅舒展；薛稷的瘦劲疏朗，志驱千里。可见初唐书法在审美观念上已摒弃了六朝以来单纯追求流美所产生的柔靡习气，而代之以清新刚健、昂扬奋发的气度，具有鲜明的时代风貌。

三、盛唐书法

是唐代国力极盛的年代。壮丽、明畅、淋漓痛快、富于幻想，成为这一时期文艺共同的美学特征。书法上则有张旭、颜真卿，雄才天纵，变法出新，以雄豪劲拔的风格，强烈地表现出盛唐气象，具有划时代意义。在这个变化过程中，孙过庭的书法理论为它作了理论上的准备。

孙过庭所著《书谱》，是一篇博大精深、有独到见解的

理论著作。他明确提出书法当随时代的卓越论点，认为“质以代兴，妍因俗易”，艺术发展变化的审美准则是“贵能古不乖时，今不同弊”，因此，一个优秀的书法家，必须使自己的作品焕发出时代精神。他批评那些厚古薄今的人是“易雕宫于穴处，反玉辂于椎轮”。意思是说，放着雕梁画栋的宫室不住，偏要去住岩洞；有华丽的马车不乘，反而要坐原始的轮车。这些理论对以张旭、颜真卿为代表的革新家，起了鸣锣开道的作用。

《书谱》中还特别强调书法的抒情作用。孙过庭认为王羲之的“极致”，在于其作品的抒情达性，如“写《乐毅论》则情多佛郁，书《画赞》则意涉瑰奇；《黄庭经》则怡怿虚无，《太师箴》又纵横争折；暨乎兰亭兴集，思逸神超；私门诫誓，情拘志惨”。并明确指出书法作品必须“达其情性，形其哀乐”，“随其性欲，便以为姿”。因此在创作中，他认为艺术技巧，只有依附于书法家的思想感情，才能焕发光彩，故“得时不如得器，得器不如得志”；“思遏则手蒙，神融故笔畅”。艺术作品，必须具有个性与感情，才能达到“殊姿共艳”，“异质同妍”的美的境界。虽然东晋以来，书法家已有寄情于笔墨的艺术实践，然而只有到了唐代，孙过庭才从理论上自觉地认识到书法是表现艺术，并加以透辟地阐述，这是具有划时代意义的。

张旭、颜真卿的历史意义，在于他们以极高的造诣，为后世树立了两种书法美的典型。张旭的草书流走飞动，常于酒酣耳热之际，把喜怒哀乐淋漓痛快地倾泻于笔墨之

间。他那刚健圆劲的线条，奇险怪异的结体，变化无常的布局，急风骤雨的气势，把中国特有的“线的艺术”，推到了美的极境。颜真卿的楷书，刚健浑厚，严整方正，雄阔大度。他摒弃了唐太宗倡导的富于高华贵族气派的“二王”书风，而表现为一种朴质凝重的世俗气度，建立了新的美的原则。所以清代阮元说它“元气浑然，不复以姿媚为念”，康有为说它“稳实而利民用”，这是颜体得以广泛流行，历千年而不衰的根本原因。

四、中唐与晚唐书法

安史之乱以后，唐王朝虽受挫折，但社会经济仍处于持续发展阶段，只是社会风气发生了巨大变化。盛唐时期向往建功立业、蓬勃奋发的气势消失了，退缩而为崇尚奢华、安闲、享乐的风气。于是，表现在文艺上则是盛唐雄豪刚健的气派消失了，而代之以精工细腻的多种风格与技巧的追求。在书法上则有柳公权的崛起。

柳公权本出于颜，而能自出新意，创造出清劲峻拔的柳体，以“颜筋柳骨”同享盛誉。有人认为柳公权创瘦硬之体，是为了矫正盛唐以来的“肥厚”之弊。其实不然，柳氏书风是受中唐社会审美标准所制约的，当艺术情趣倾心于精美奇峭、闲适绮丽的追求时，“遒媚绝伦”的柳体，自然比厚重雄强的颜体讨人喜欢。所以，柳书一出即名重当时。据《旧唐书》载：“当时公卿大臣家碑版，不得公权

手书者，人以为不孝。外夷入贡，皆别置货币，曰，此购柳书。”柳体对后世的影响也是十分深远的，它成为四大流行书体（颜柳欧赵）之一。

到了晚唐，唐帝国日趋衰落，延及五代，战乱连年。广大知识分子面对无可奈何的现实，多采取逃避退避的态度，因此在艺术情趣上转向为对人的心境、意趣的表现。于是在文学上有以李后主为代表的五代词的产生，在书法上杨凝式则成为砥柱中流。对这一时期书坛状况，苏轼曾作过确切的概括，他说：“自颜柳氏没，笔法衰绝，加以唐末丧乱，人物凋落，文采风流，扫地尽矣。独杨公凝式，笔迹雄杰，有二王颜柳之余绪，真可谓书之豪杰。”杨凝式的书法纵逸雄强，情韵超脱，在晚唐、五代书道衰微之际，别标新格。苏轼如此推崇他，正是因为他的书风符合“宋人尚韵”的审美标准，可以说杨凝式是宋代书风的先驱者。稍后有李建中，他和杨凝式一样，是由唐入宋这一过渡时期的重要书法家。

唐代书法家辈出，灿若群星，除上述有代表性的人物以外，楷书方面还有陆柬之、李邕、欧阳通、钟绍京、魏柄梧、裴休、王行满、张从申、王知敬、敬客、高正臣、高氏、徐浩、沈传师等，他们的作品大多刻有碑版流传后世。在行草书方面有贺知章、孙过庭、怀素，以及李白、杜牧。篆书以李阳冰最负盛名，隶书以李隆基、韩择木、梁升卿等为著。

下面，是颜真卿的代表书作：

勑國儲為天下
之本師道乃元
良之教將以本

颜真卿·自书告身

固必由教先非
求中賢何以審
諭光祿大夫行

颜真卿·自书告身

吏部尚書充禮
儀使上柱國魯
郡開國公顏真卿

颜真卿·自书告身

卿立德踐行
當四科之首臻
文碩學爲百

颜真卿·自书告身

氏之宗忠謙罄
于臣節貞規存
乎士範述職中

颜真卿·自书告身

外服勞社稷靜
專由其直方動
用謂之懸解山

顏真卿·自書告身

公啓事清彼品
流樹孫制禮光
我王度惟是一

颜真卿·自书告身

有寶貞萬國力
乃稽古則思其人况
太后

颜真卿·自书告身