

从临摹到创作·祝允明

向彬 刘昆 著 上海书画出版社

嬉左倚采旄右蔭桂棋攘皓腕於神滸兮採
湍瀨之玄芝余情悅其洲美兮心振蕩而
無良媒以接歡兮託微波以通辭願誠素之
先達兮解玉珮以要之嗟佳人之信脩兮羌
習禮而明詩抗瓊瑤以和予兮指潛淵而

从临摹到创作·祝允明

■ 向彬 刘昆 著

■ 上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

祝允明 / 向彬, 刘昆著. — 上海: 上海书画出版社,
2007.1

(从临摹到创作)

ISBN 978-7-80725-400-3

I. 祝... II. ①向...②刘... III. 祝允明 - 书法 - 艺术评论 IV. J292.112.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143302 号

责任编辑 时洁芳
技术编辑 钱勤毅
封面设计 潘志远
责任校对 倪 凡

从临摹到创作·祝允明

向彬 刘昆 著

② 上海书画出版社出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 5

印数: 0,001-5,000

版次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-80725-400-3

定价: 12.00 元

出版说明

从临摹到创作，是任何一位书法家都必须面对的课题。书法的艺术特性，既决定了它比其他艺术更加注重“临摹”这个入门和修习的途径，同时更加依赖“创作”这个蜕化和升华的境界。但两者之间，并非是简单或绝对的因果关系，而是存在着某种超越于因果关系的转换性奥秘。自古以来卓有成就的书法家，无不是在参透这种奥秘的过程中获得成功的。

然而，由于书学语境的不同，古人往往极少保留自己的临摹书迹，对临摹和创作并非像我们今天一样看得泾渭分明、指向明确。一代又一代人从临摹到创作的实践轨迹和心路历程，也随着时间的流逝而模糊湮没。

为了促进当代书法艺术的发展，探寻从临摹到创作的转换性奥秘，我们组织编写了这套“从临摹到创作”的丛书。它们通过古代书学体系中对于从临摹走向创作的方法论与价值观方面的挖掘，以独立的书家或具体的作品为阐释对象，尽可能紧密地综合多种信息，如渊源与流派、因袭与变革、主体与客体、意志与规律以及文字材料与图像资料等等，以期给读者带来有益的思考和启示。就那些书法史上开宗立派、承前启后的大家而言，既梳理出他们关于临摹与创作的作品与文献材料，更尝试分析他们或隐或显、相对理性的取法脉络和过渡方法；就那些书法史上熠熠生辉、永为经典的杰构来说，既分析它们的技法特点和艺术风格，更关注后人如何对它们在不同时代里、不同层面上的理解、借鉴与取舍。当然，在编写过程中，面对同样的文献材料，也许会有不同的思考角度、阐释方法和呈现效果；面对不同的阐释对象，又可能会有某种程度上的交叉重叠，但所有这一切，都将有助于我们从更广泛、更灵活因而也更全面的立场上，去寻绎传统与当代的契合点。这也是本套丛书希望达到的一种整体效应。

目 录

一 生平简介 /1

二 从临摹寻书学渊源 /5

(一) 楷书 /6

(二) 行书 /14

(三) 草书 /18

三 从临摹到创作 /21

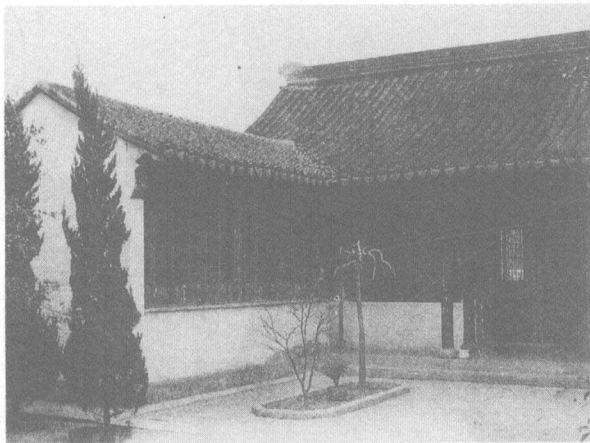
(一) 楷书 /21

(二) 行书 /34

(三) 草书 /45

四 当时及后世影响 /65

一 生平简介

祝允明故居

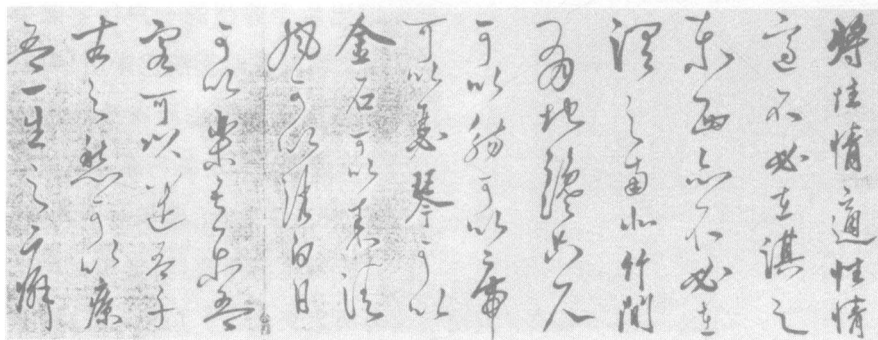
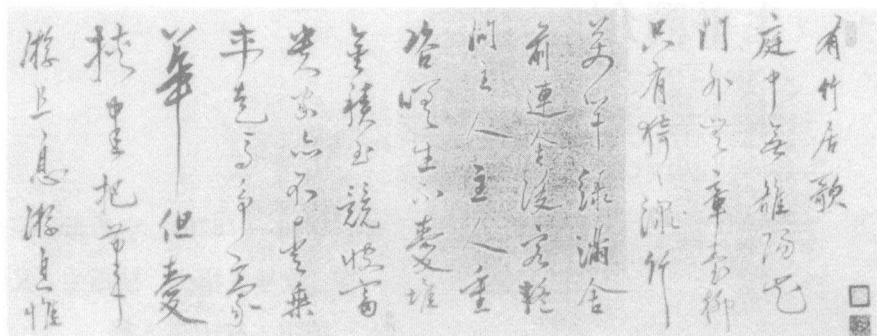
祝允明(1460—1526)，字希哲，因右手多生一指，故号支指生、枝指生，又号支指山人、枝山、枝山道人等。

祝允明出生于苏州的一户仕宦兼书香之家，祖父祝颢是明正统己未(1439)进士，允明出生时其任山西布政司右参政。祝颢精于吏学，书法善行草。明成化癸卯(1483)十二月去世，享年七十九岁。祝允明之父祝瓛生前不甚显，他娶大学士武功伯徐有贞之女，生下了祝允明。徐有

贞，苏州吴县人。进士出身，曾被任命为兵部尚书、华盖殿大学士，封武功伯。他才华绝世，学问渊博，能诗善书，行草书笔法瘦劲豪放，深得怀素、米芾笔意。祝允明幼年学书，曾得其亲授。

祝允明幼时常随内外二祖游。当时“吴中士林宿学与夫(祝颢)宦游而休者累十数辈，暇则寻山问水，择胜而游。……字爱作行草，远近求者，一皆应之无倦容，尽其风流文雅，最为人所慕爱。”(李应祯《右参政祝君墓志铭》)因此，祝允明有机会受到二祖及与其二祖交往的缙绅、文士们的熏陶，又加之天资颖悟，故他五岁便能作径尺字，读书一目数行。九岁已能作诗，且时有奇语。

祝允明一生大部分在苏州度过。苏州地理条件优越，经济富庶，各地客商来此交易频繁。随着工商业的进一步发展，城市经济更趋繁荣，这里也成了各种艺术交流的要地。此间，吴门一派诗文书画艺术蓬勃发展起来，出现了不少杰出人才。这些由文人、书画家、史学家、评论家、鉴赏家等组成的吴门文人集团逐步扩大、兴盛起来。其中，不少是祝允明的前辈，如沈周、刘珏、李应祯、吴宽、王鏊等，同辈中则有蔡羽、都穆、文

徐有贞《有竹居歌卷》

徵明、唐寅、王宠等。

良好的早期教育使祝允明后来能在书法艺术领域达到一代高峰起了很重要的作用。随着年龄的增长，祝允明涉猎的领域越来越广。青年时期，他已贯综群籍，天文地理、释老方技、稗官杂家等等无所不读。成年后，他娶中书舍人李应祜的长女为妻，生有二子一女。李应祜是当时著名的书法家，祝枝山书法技艺的提高，与李是大有关系的。这从文徵明的跋语中可寻得答案：“吾乡前辈书家称武功伯徐公，次为太仆少卿李公。李楷法师欧、颜，而徐公草书出于颠素。枝山先生，武功外孙，太仆之婿也。早岁楷笔精谨，实师妇翁。而草法奔放出于外大父。盖兼二父之美，而自成一家者也。”（《文徵明跋〈祝枝山草书月赋〉》）这一时期，祝允明主要还是规规矩矩做学问，扎扎实实师古法。一面不遗余力地走着求取功名的艰辛之路，一面乐此不疲地浸淫在钟、王行楷艺术的天地中。对这一时期的书法，他岳父李应祜有过“祝婿书笔严整，但少恣态”（同上）的

评价。实际上，祝允明这一阶段严整的楷、行书法功底恰恰为今后的狂放打下了扎实的基础。

从三十出头至五十五岁之间，矛盾的思想、复杂的心情一直笼罩在祝允明的心头。这一阶段的很多境遇促使祝允明从儒家入世进取的人生观转向了释道出世为主的人生观。尽管他仕途坎坷，但他的书、文才华却日益为世人所重，并在四十岁左右已声震海内外。这在他前辈沈周、吴宽等人的诗和题跋中都有所反映。沈周称：“君今文名将盖代，踪迹所至人争迎。”（《谢祝希哲诗卷》）

弘治五年（1492），祝允明三十三岁时举乡试。此后七试礼部竟不见录。这对于他原来一心求取功名、胸怀济世报国的雄心抱负，无疑是重重的打击，仕途的失意使他渐渐看淡了科举之业。其人生观也渐渐受佛道的影响，尤其是道家的消极、超脱与游戏人生的思想。在书法上则表现为他不再被二祖及岳父所囿，开始取法宋元，尤其对宋人的写意抒情与游戏笔墨更加钟情，而对于学赵孟頫，则主要还是在技法上用力，能够做到惟妙惟肖，如他忆摹赵孟頫书唐集一百首之中的七十首，竟如此形神兼备，不能不令时人叹服其精湛的技艺。

在这一阶段，祝允明尝试着将宋元笔意融入到他原来所学的晋唐书法中，这种取法的转变集中体现在他写给好友沈辨的《诗函卷》中。四十岁时所作的《和陶渊明饮酒二十首》也有充分的反映。他从晋人中吸取韵致，从唐人那得到颠素的狂逸，又从宋人书中学会了信手挥洒、游戏遣兴，可谓融会贯通。

祝允明五十岁以后，心情越发处于矛盾之中，常以酒浇愁，借色慰情。《书林纪事》称他“喜酒色六博”。尤其是晚年回归苏州后，比做官前更为放荡不羁，行为举止不避鄙俗。此时魏晋玄学与宋人游戏人生的思想更容易被祝允明所接受，并影响着他的书法艺术观。在这种思想观和美学观的观照下，他通过书法和诗文宣泄其压抑着的情感，同时也表现出他卓越的才华和高超的技艺。五十岁前师法大令、旭素，晚年则直攀张芝，自得其神，如他六十六岁所书的《闲居秋日等诗卷》和《箜篌引等诗卷》，兼能看到其中的风神。此时，他的草书任性恣情，不计点画工拙。正因为

如此，祝允明的草书成为他各体中最擅长也是最杰出的书体，并且将这种书体在明代推到一个登峰造极的境地。

此时，祝允明的书法已达到那个时代的最高峰，虽身隐吴中，但书名大振，成为吴门书坛公认的领袖人物。

嘉靖五年(1526)十二月二十七日，祝允明病逝，终年六十七岁。

祝允明这位天才的书法大师使正在崛起的吴门书派达到了全盛时期，超越了松江书派，在全国取得了领先的地位。祝允明去世后，由文徵明主盟吴门文坛、书坛、画坛，达三十余年。吴门书派的成员越来越多，大多受祝、文两家的影响，如陆治、文彭、陈淳、黄姬水、王穉登、周天球、吴应卯等等，达数十人。明代中期，中国书坛可以说是吴门书派的天下。王世贞在其《艺苑卮言》中宣称：“天下书法归吾吴，而京兆祝允明为最，文待诏徵明、王贡士宠次之。”祝允明在明代书坛登峰造极的业绩弥补了他一生的仕途不顺，虽不是其初衷，但也不失为一种慰藉。

祝允明《行书扇面》

二 从临摹寻书学渊源

祝允明之所以能成为明代杰出的书法大师、吴门书派的领袖，被誉为“一代之冠”，是因为他具有多方面的艺术修养，书艺既博且精，达到了后人难以企及的高度。艺术史家傅申教授曾经指出：一、祝允明是一位多才多艺的大师，他兼工多种书体——楷书、行书和草书等，无一不能；二、他还能模仿许多书法家的不同书体。这第二点，即祝允明善于临摹和学习古人，成为了他书法创作的基础保障，铸就了他卓越的书艺成就。

文徵明的长子文彭在《跋〈祝书东坡记游卷〉》中指出：“我朝善书者不可胜数，而人各一家，家各一意。惟祝京兆为集众长，盖其少时起于书无所不学，学亦无所不精。”道出了祝允明从少年时期就师承广泛，无所不学，且学无不精的情景。关于这一点，从祝允明自己的一篇题跋中也能看出来，他说：“仆学书苦无积累功，所幸独蒙先人之教，自髫髻以来，绝其令学近人书，目所接皆晋唐帖也。然不肖玩懒，略无十日力。今效诸家裁制，皆临书以意构之尔。知者乃或妄许为能书，殊用愧恨而已……《黄庭》、《兰亭》、《急就》章草，二王、欧、颜、苏、黄、米、赵，追逐错离。时迫归程，无暇豫之兴，又乏佳笔，只饶得孺子态耳。”（《怀星堂集·写各体书与顾司勋后录》）这段话虽多自谦之辞，但从中亦能看出他取法对象的广博。吴门书家、评论家王世贞在《艺苑卮言》中把祝允明所师承的脉络讲得就更为详细了：“京兆少年，楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、河南、吴兴；行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、豫章、襄阳，靡不临写工绝。”

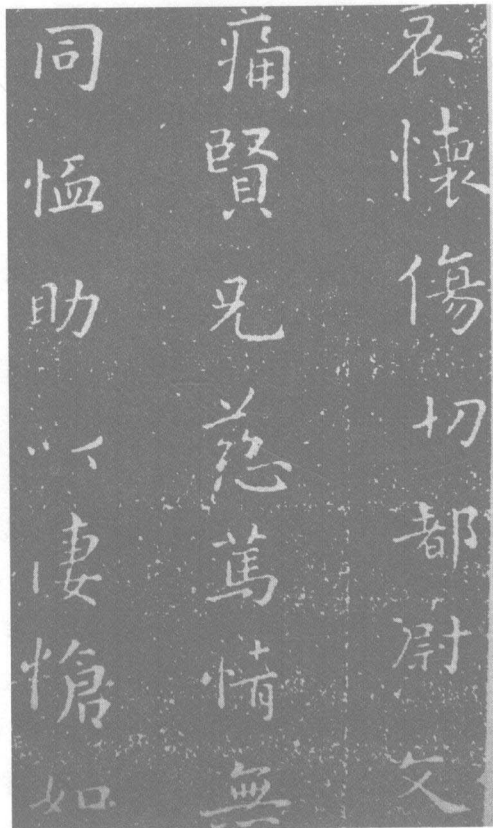
对于祝允明的书法，顾复的评论也能颇得其要，他说：“祝希哲为徐武功之甥，李太仆之婿，书法亲炙两公，而耳提目触，不须构思，九势八法所得已过半矣，况乎加之以力学，无古不师。见其楷书学《季直表》、《力命帖》，章草学《急就》，狂草学《自叙》，行书学二王，间以唐宋，落笔沉着，气韵恢弘，当日声名迈三宋而上接鸥波，洵不虚矣。”（《平生壮

观·书翰》)

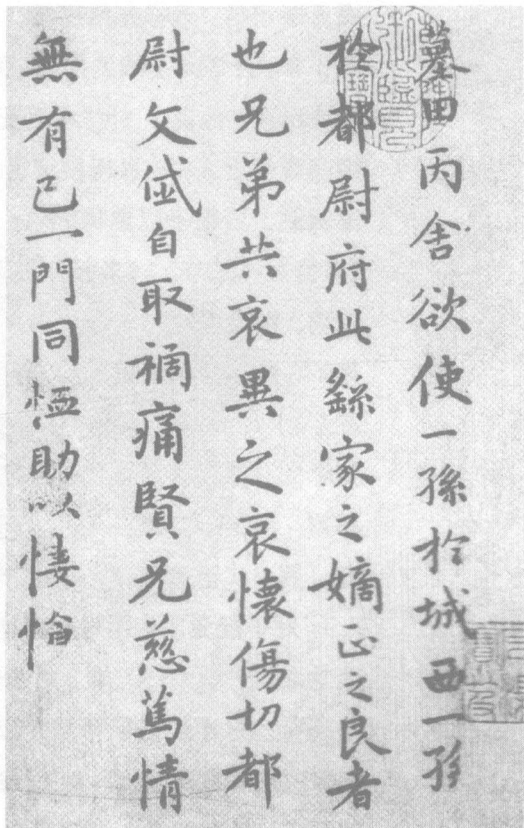
下面，我们通过一些具体作品来分析、探寻祝允明是如何临摹古人作品，并从中汲取营养的。

(一) 楷书

历代许多书家都主张学书以楷书筑基，继而再涉其他书体。蒋衡在《跋〈祝京兆真书过秦论报燕王书〉》中说：“昔人善草书者必先工楷法，楷工则规矩备，善草则使转灵。楷工而不能草由于天资鲁钝也，若不能楷而徒习草则点画狼藉必流于怪僻矣。张旭以草圣传，而书《郎官碑》极端楷，吾于京兆此册亦云然。”祝允明不但是这种观点的主张者，而且是一个不折不扣的实践者。其楷书取法钟繇、二王、智永、虞世南、欧阳询、褚遂良、赵孟頫诸家，博采众长，融会贯通，自成一家面目。

钟繇《墓田丙舍帖》

祝允明临《墓田丙舍帖》

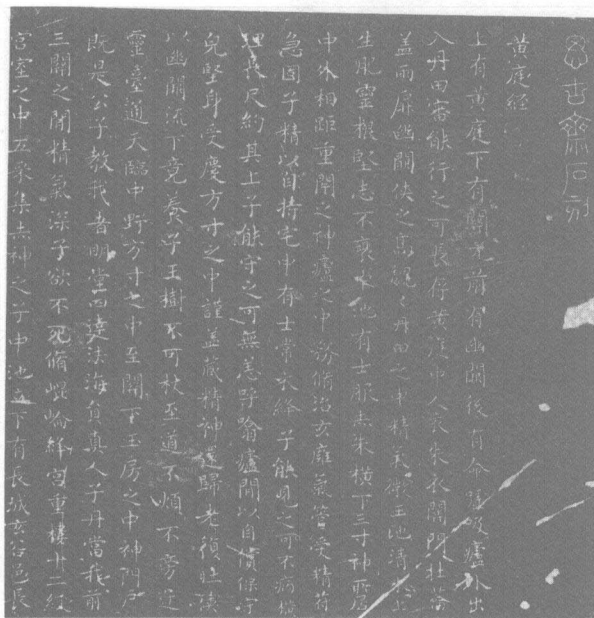
1. 小楷

祝允明临习小楷主要取法钟繇和二王，正如曹溶题跋所云：“京兆正书力追魏晋乃尔，可谓颓波一柱。”（《跋〈祝枝山书东坡记游卷〉》）这种

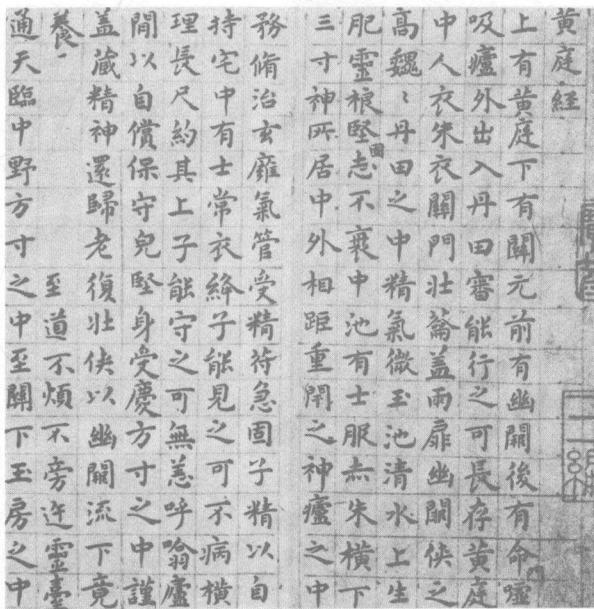
书体呈现出字形肥短弯曲，结体宽绰，自然古拙之意态。祝允明通过对钟王小楷书体的学习而形成的笔法积淀，成为他日后章草和草书的笔法基础。

钟繇的《墓田丙舍帖》用笔朴厚，结体方正，内松外紧。祝氏临此作，用笔质朴，结体圆活，章法疏朗，把钟繇的风格特征基本上表达出来了，但祝允明在结体上有所突破，钟的字大都是敛左放右，如图版中“尉”、“切”、“兄”等字；而祝处理得较为开张，内紧外松，如“尉”的左撇、“切”的左横、“兄”的左撇都写得很长，与原帖不尽相同甚至相悖，乃祝氏独到之处。

《黄庭经》是王羲之小楷名作。据史料记载，此帖原本为黄素绢本，宋代曾摹刻上石，今仍有拓本存世。此帖楷法精严，结体疏密有致，有一股虚灵、淡逸之气。祝枝山对此是下了不少功夫的，在不同的年龄段都对不同版本的《黄庭经》进行临摹。其二十七岁时的《临〈黄庭经〉》属严格按照原帖所临，帖中脱字补漏等一概不动。而四十一岁时的《临〈黄庭经〉》则不然，他已经改变原章法，把脱漏之字排入全文，但书风依然忠实于原帖。以后临本有不用乌丝栏或用乌丝界

王羲之《黄庭经》

祝允明二十七岁临《黄庭经》

見之可不病橫理長尺約其上子能守之可無
恙呼喻廬間以自償保守免堅身受慶方
寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯佚以幽
關派下竟養

至道不煩不

旁迂靈臺通天臨中野方寸之中至關下玉
房之中神門戶既是公子教我者明堂四
達法海負真人子丹當我前三關之閒精氣

深子欲不死脩崑崙絳宮重樓十二級宮室之
中五采集赤神之子中池立下有長城玄谷呂
長生要眇房中急棄捐攝俗專子精寸田尺
宅可治生繫子長流心安寧觀志流神三奇
靈閑暇無事脩太平常存玉房視明達時念
大倉不飢渴使使六丁神女謁開子精路可長
活心室之中神所居洗心自治無敢汙應觀五

藏視節度六府脩治潔如素虛無自然道之
故物有自然事不煩垂拱無為心自安體虛無
之居在廣閒寧莫曠然口不言恬惓無為遊德
園積精香潔玉女存作道憂柔身獨居扶養
性命守虛無恬惓無為何思慮羽翼以成已
扶疏長生久視乃飛去五行參差同根節三五
合氣要本一誰與共之升日月抱珠懷玉和子

室子自有之持無失即欲不死歲金室出月入
日是吾道天七地三回相守升降五行一合九玉石
落是吾寶子自有之何不守心曉根蒂養
華采服天順地合藏精七日之奇吾連相舍
崑崙之性不迷誤九源之山何事中有真人可
使令殺以紫宮丹城樓佚以日月如明珠萬
歲照非有期外本三陽物自來內養三神

格等，皆能传王书《黄庭经》之神韵。虽然祝允明晚年临写的与早年不尽相同，但在笔法和气韵上，寸步不离羲之风格，从中既可寻得祝氏学习书法的根底和方法，又可看到他取法古人书法的态度。

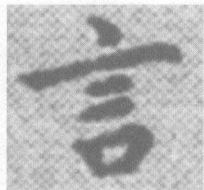
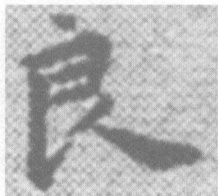
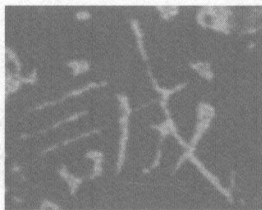
《洛神赋十三行》为王献之的小楷代表作，结体疏密有致，姿态亦正亦斜，字形也大小相间。而祝允明的临作，整体上的处理较为平正一些，字形大小比较匀称，单个字在结构上也做了相应的调整 and 变化。如“诚”字，小王写得内松外紧，枝山先生则写得中宫紧收，其他如“良”、“诗”等字也是如此，再有“交”、“言”等字，则变扁为颀长。

2. 中楷

祝允明的中楷亦是祝氏最优秀的书体之一，并且取法更为广泛，面目较之小楷更为丰富多彩，给人感觉点画开张、结构舒展，并且无论其取法谁家，都能在端严之中体现出自然平易之韵趣。

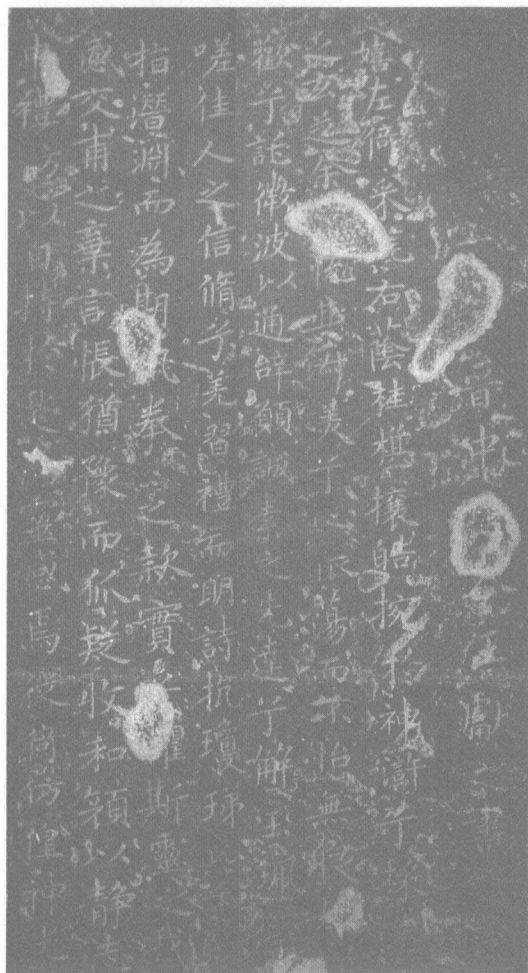
祝允明的中楷学习，主要师法唐人楷书。楷书发展至唐已完全成熟，登峰造极。出现了多位楷书巨手，创作出一大批优秀作品，其中，又以中楷成就为最高。所以祝允明在欧阳询、颜真卿以及虞世南、褚遂良等前辈身上下了很大的临摹功夫。比他稍后的书法家王世贞在《艺苑卮言》中曾指出：“京兆少年，楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、河南、吴兴……”

《孔子庙堂碑》，虞世南撰并书。此碑书法俊朗圆腴，端雅静穆，为唐楷中之佼佼者。祝允明的临本用笔圆润，字形宽绰，整体气息浑然天成。比较其中几个字，如“运”、“之”、“帝”、“天”、“地”等字，便可发现祝对虞世南楷书的学习可谓一丝不苟，从点画规矩、字形大小、结体布白，乃至整体气息，皆惟妙惟肖，实在是一件实临佳作。

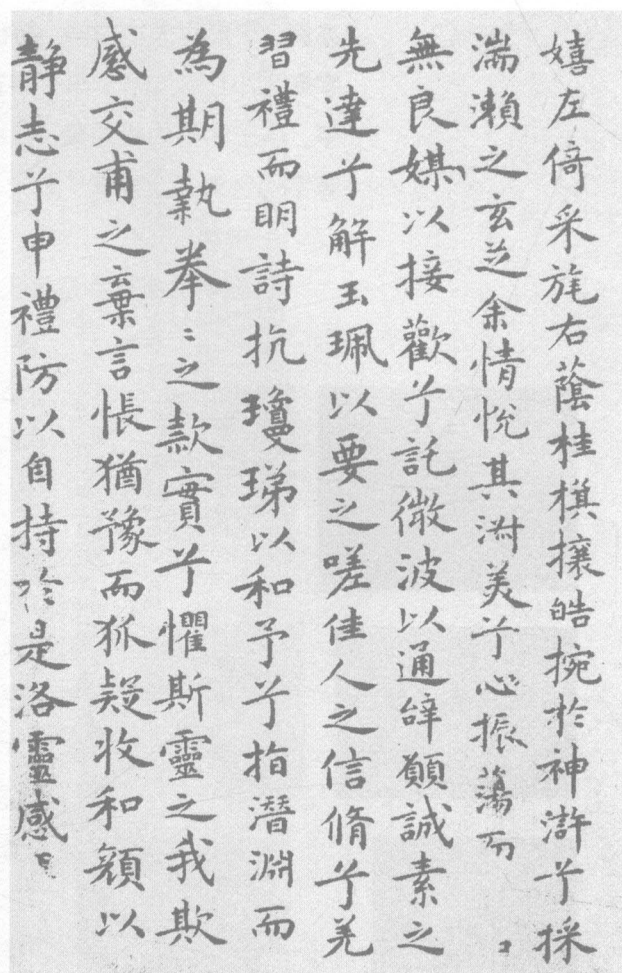

王献之《洛神赋》选字

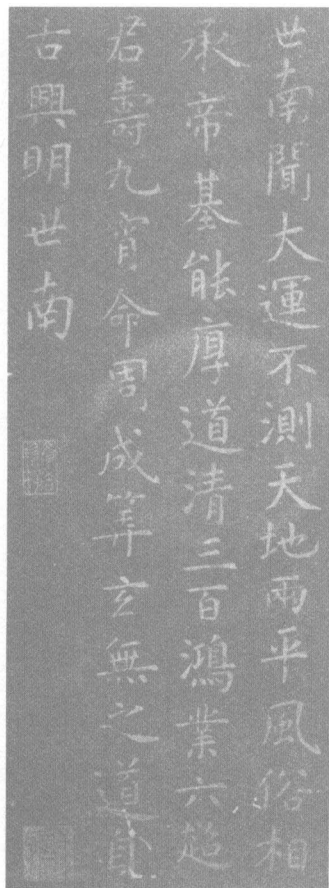
祝允明临《洛神赋》选字

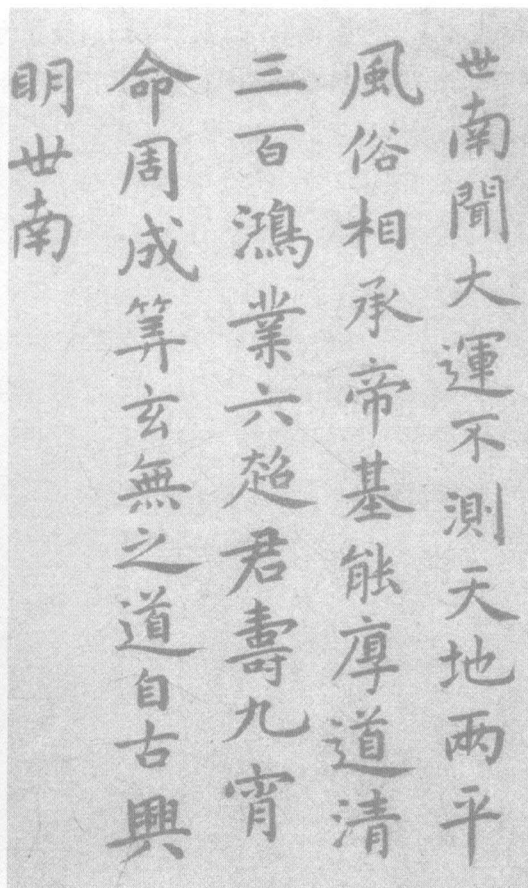
王献之《洛神赋》

祝允明临《洛神赋》

虞世南《孔子庙堂碑》

祝允明临《孔子庙堂碑》

虞世南《孔子庙堂碑》选字

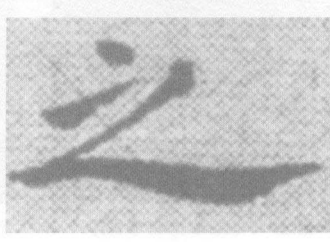
祝允明临《孔子庙堂碑》选字

虞世南《孔子庙堂碑》选字

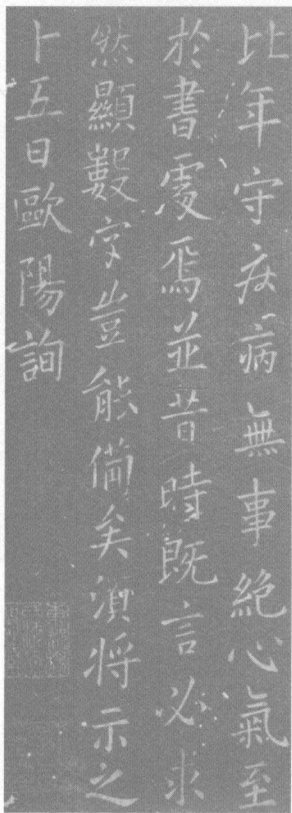

祝允明临《孔子庙堂碑》选字

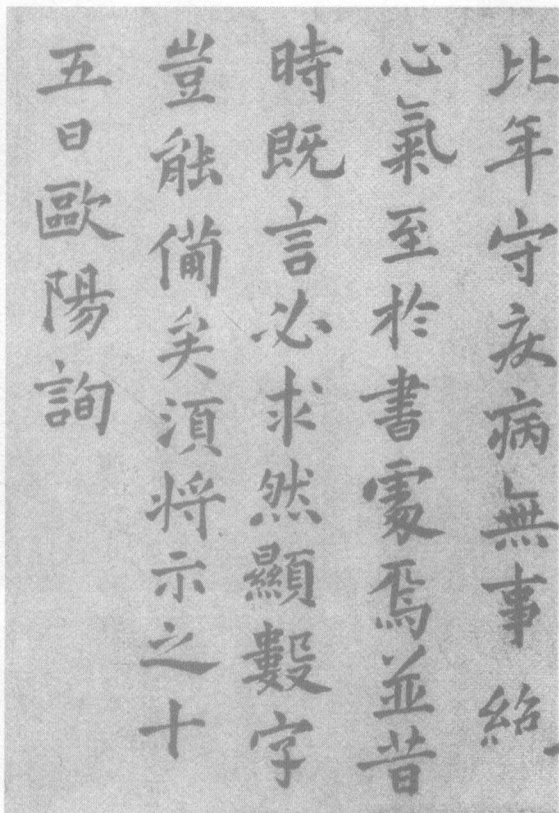

《大观太清楼欧阳询手札》乃欧阳询书作，其书字形以瘦长为主，并且善于险中求稳，楷书中的许多字，初看是字形较长且又严谨，给人十分平稳端正的感觉，可细细品味就会发现，这些字的点画搭配与间架组合于平正之中寓以险峻。祝允明临摹之作，结体端严，用笔瘦硬，笔意险绝，完全传达了欧书的主要特征。只是欧体中另具的婉润一面尚未表现出来，所以此幅临作稍显生硬，其中有些字的结构也不是很稳。

《大观太清楼褚遂良手札》是褚遂良传至今天为数不多的手札刻本之一。祝允明此幅临作，笔势开阔，跌宕多姿，方圆兼备，隶意可辨。祝能通过临摹褚遂良行楷书法，窥视出褚书的源头，正是大王和虞世南的笔法。另外这幅临作横势特征比较明显，许多字的横画特别突出，如“阻”、“变”、“芜”、“者”等等，都与原帖字形差异较大，故临本多了几分稳重敦实而少了一些褚书的挺秀灵动。

欧阳询《大观太清楼手札》

祝允明临欧阳询《大观太清楼手札》