

从临摹到创作·赵孟頫

解小青 著

上海书画出版社

洛神賦

并序

黃初三年余朝京師還濟洛川古人
有言斯水之神名曰宓妃感宋玉
對楚王說神女之事遂作斯賦

其詞曰

从临摹到创作

■ 解小青 / 著

■ 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵孟頫/解小青著. —上海:上海书画出版社,
2007.1

(从临摹到创作)

ISBN 978-7-80725-171-2

I. 赵... II. 解... III. 赵孟頫(1254~1322) -
书法 - 艺术评论 IV. J292.112.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第143299号

责任编辑 时洁芳
审 读 沈培方
技术编辑 钱勤毅
封面设计 潘志远
责任校对 周倩芸

从临摹到创作·赵孟頫

解小青 著

● 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:shcpph@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:7.75

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 978-7-80725-171-2

定价:18.00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。

趙孟頫像

趙孟頫像

目 录

一 生平事略 /1

二 “书凡三变”说 /14

三 临摹轨程 /19

(一) 倾心师古 瓣香思陵 /19

(二) 宁谨勿肆 追踪羲献 /24

(三) 以法追韵 唯美是求 /42

四 从临摹到创作 /50

(一) 贵有古意 /52

(二) 通变成化 /57

(三) 用笔千古不易 /75

五 对后世的影响 /80

(一) 沾溉元明 中和楷典 /80

(二) 乾隆爱赵 帖学圭臬 /91

(三) 丰碑巨匠 影响至今 /97

结语 /105

后记 /110

附录 /113

一 生平事略

赵孟頫，祖籍大梁（今河南开封）。宋太祖子秦王德芳之后。宋理宗宝祐二年甲寅（1254）生于吴兴（今浙江湖州），字子昂，号松雪道人，又号水精宫道人、甲寅人、三宝弟子等。官至翰林学士承旨、荣禄大夫、知制诰兼修国史。追封魏国公，谥文敏。

赵孟頫五岁学书习文，八岁随父宦游金陵。其父喜书画，善鉴识，富收藏，朝参之暇著《宾退录》十卷。赵孟頫日后究心于此，与从小受到父亲品鉴的习染分不开。然其早孤，生母丘夫人泣谓之曰：“不能自强于学问，终无以觐成人，吾世则亦已矣！”^①由是刻厉，潜心于学。十四岁以父荫补官。十九岁试中国子监，注真州司户参军。二十三岁时，宋亡，于是闲居里中，从学敖继公，明经修行。二十六岁完成《尚书集注》初稿。赵孟頫聪敏学赡，名列“吴兴八俊”之首。元至元二十三年（1286），程矩夫奉世祖忽必烈之命搜访遗逸，赵孟頫赴阙。

至元二十四年（1287），赵孟頫来到大都。他才气英迈，神采焕发，深得世祖赏识，惊为神仙中人。供职大都五年，官拜奉训大夫、兵部郎中，后迁集贤直学士、奉议大夫。赵孟頫虽以其经济之才在理财议法等方面提出很多仁政建议，而且元世祖忽必烈也做出一些蠲免儒人差役的举措（《元世祖免秀才杂泛差役谕旨碑》^②、《元嘉兴路儒人免役碑》^③等皆有载记），并吸收汉族士人到朝中为官，但由于民族隔阂和民族偏见在元朝贵族权臣中根深蒂固地存在，忽必烈的种种礼遇并不能从根本上改变赵孟“一介疏臣”的朝廷处境。他权衡再三，力请外补。

至元二十九年（1292），赵孟頫出任济南，进朝列大夫，同知济南路总管府事，兼管本路诸军奥鲁。府事清简。元元贞元年（1295）应成宗之召，由济南赴京修《世祖实录》，将入史院，以病辞归。是年为好友周密作《鹄华秋色图》。次年作《人马图》、《人骑图》等。这一时期的主要书作有《利津县新建庙学碑》、《空相寺残碑》、《佑圣观重建玄武殿碑》和为

李士弘书《道德经》等，并跋王羲之《兰亭帖》、欧阳询《梦奠帖》、苏轼《醉翁亭记》、韩《五牛图》等。元大德元年(1297)，除太原路汾州知州，兼管本州诸军奥鲁劝农事，未赴。大德二年(1298)应诏赴京书写《藏经》。方回作《送赵子昂提调写金经》诗云：“不合自以艺能累，天下善书今第一。魏晋力命王略帖，摹临有过无不及。”^④特召北上写经是社会对赵孟頫书法成就的高度认可。

赵孟頫《鹊华秋色图》

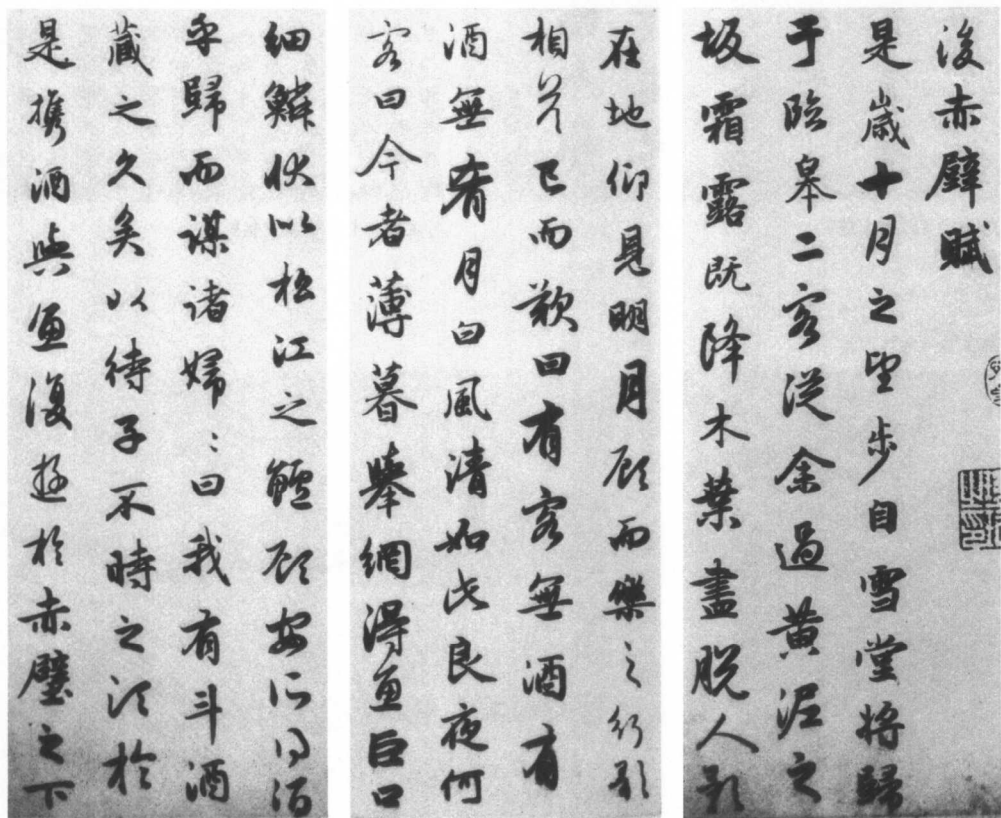

赵孟頫《空相寺残碑》

赵孟頫《人骑图》

大德三年（1299），改集贤直学士，行江浙等处儒学提举。这是个闲职，亦非得禄之位，但对赵孟頫却再合适不过。江南的十几年间，他虽仕犹隐，潜心艺事，江浙深厚的文化渊源以及艺术同道的相与激励，使其人生观与艺术观得到了和谐统一。这一时期创作极丰，代表作有《前后赤壁赋》、《洛神赋》、《归去来辞》、《吴兴重修三清殿记》、《玄妙观三门记》、《张总管墓志铭》、《绍兴路增置义田记》、《松江宝云寺记》等，临作有王羲之《十七帖》、《兰亭序》、《乐毅论》、褚遂良《枯树赋》、怀仁集王《圣教序》以及皇象《急就章》等，并跋王羲之《七月帖》、陆柬之《文赋》、唐人国诠《善见律》、周文矩《采神图》、欧阳询《化度寺邕禅师塔铭》、王献之《保母砖志》等，绘有《秋林平远图》、《墨兰竹石图》、《水村图》、《红衣罗汉图》等。

赵孟頫《后赤壁赋》

歸去來辭 并序

余家貧耕植不足以自給勿雅
 盈室緡無儲粟生之所資未見
 其術親故多勸余為長吏脫然
 有懷求之靡途會有四方之事諸
 侯以惠愛為德家林以余貧苦
 遂見用為小邑于時風波未息心

赵孟頫《归去来辞》

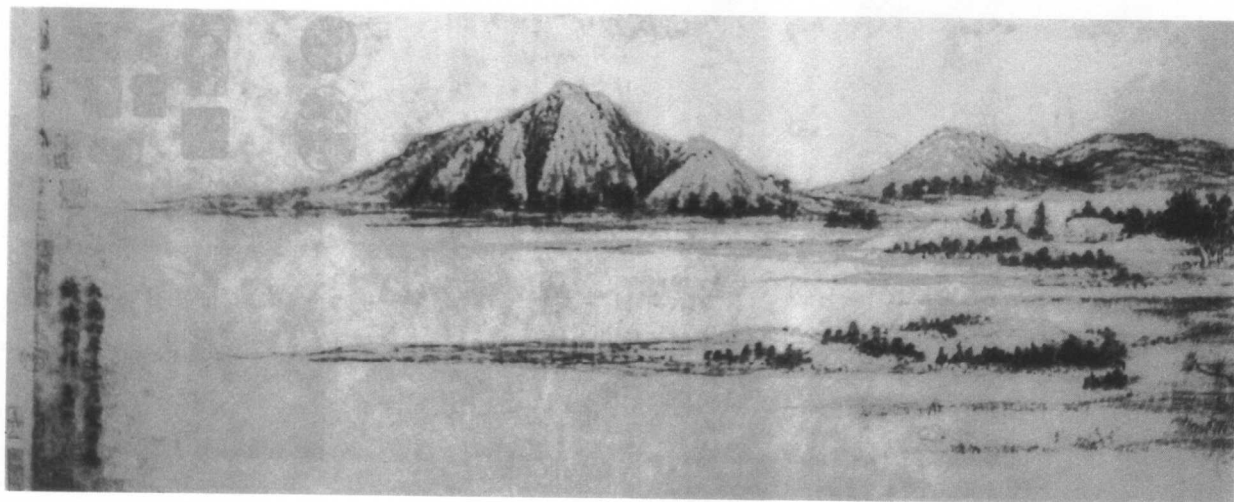
故總管張公墓志銘

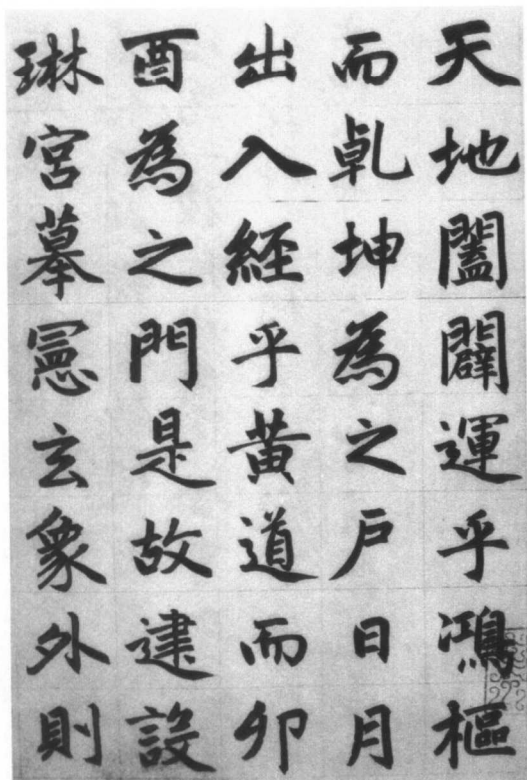
故總管張公墓志銘有序
 通議大夫前建德路總管
 集賢直學士朝列大夫前
 行江浙等處儒學提舉趙
 孟頫書并篆額
 公諱繼祖字善卿博之堂邑人
 博於今為東昌大父山係義校
 尉堂邑縣丞父泰有宣威將軍
 管軍總管代有軍績俱以武力
 名世且其智謀有異於人當路

赴之官皇顛沛公之舟竟以溺
 死者十四人而公之弟忠顯校
 尉管軍總把佩銀符曰榮祖者
 亦在焉蓋他舟之溺者不與實
 是月十五日也是役也平章公
 實日擊之哀悼痛切登其衆咸
 失之悲且艤舟不進令其下日
 夜求公尸不得又留官屬督守
 土者徧求之越四日得焉求席
 荷又不得而尸之傷有人犬迹
 遂逐之獲於商人舟中為牛痛
 我公娶郭氏與子震俱在潭討
 至驚傷墮絕即日奔喪扶護歸
 殯于博其前道部卒八百一十
 七人及飛虎拔都一千人顯祖
 因而領之時郭二十有六歲廢
 骨沐忘寢食毅然以柩舟自擔

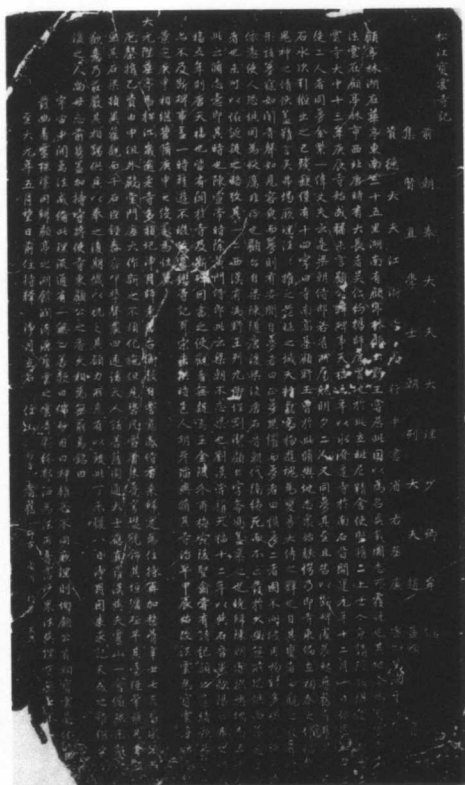
赵孟頫《张总管墓志铭》

赵孟頫《水村图》

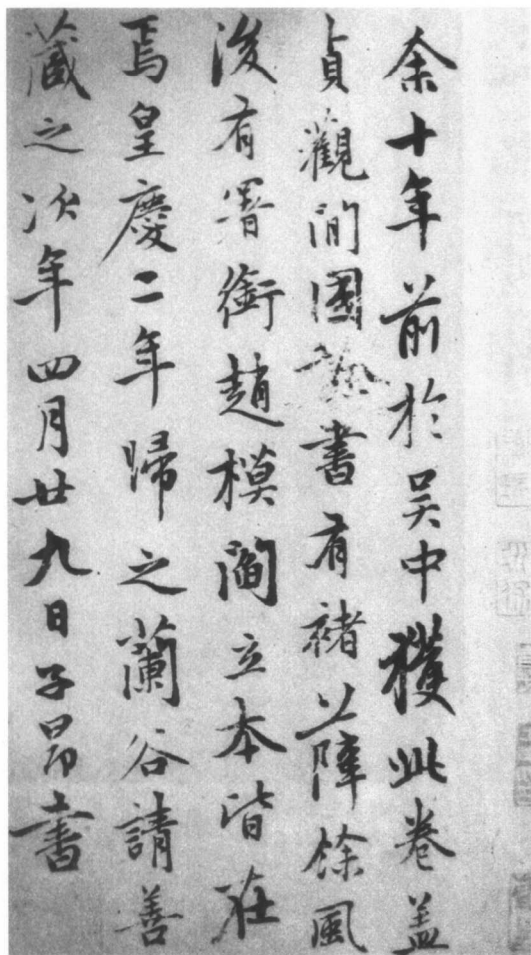

赵孟頫《玄妙观三门记》

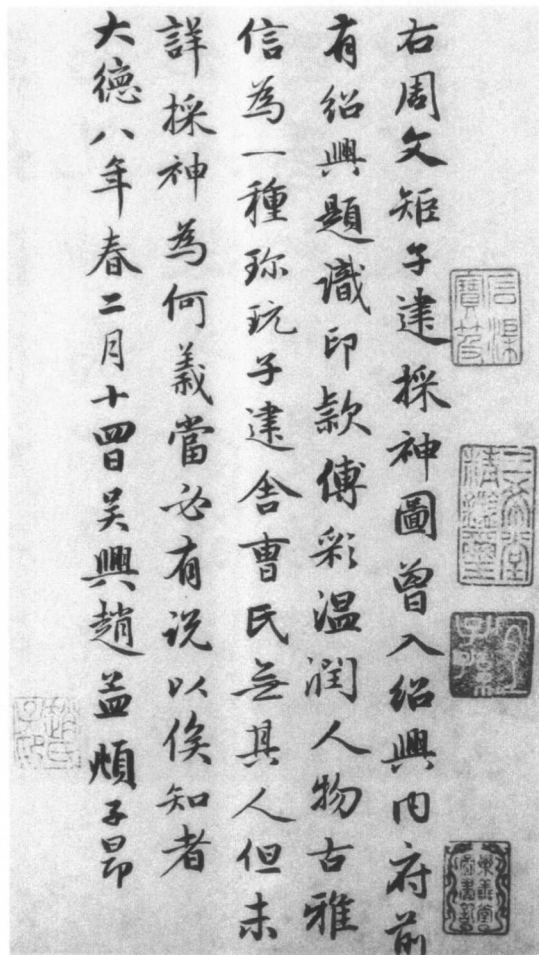

赵孟頫《松江宝云寺记》

赵孟頫跋国论《善见律》

赵孟頫跋周文矩《采神图》

元至大三年(1310)，应皇太子爱育黎拔力八达召再进大都，拜翰林侍读学士、知制诰同修国史。是年书《兰亭十三跋》。至大四年(1311)仁宗即位，赵孟頫升集贤侍讲学士、中奉大夫，用从二品例，推恩二代。次年作《秋郊饮马图》、书《演公道行碑》等。元皇庆二年(1313)六月，改翰林侍讲学士、知制诰同修国史。十一月，转集贤侍讲学士、正奉大夫。元延祐元年(1314)，升集贤学士、资德大夫。延祐三年(1316)，进拜翰林学士承旨、荣禄大夫、知制诰兼修国史，用一品例，推恩三代。赵孟

赵孟頫跋欧阳询《化度寺邕禅师塔碑》

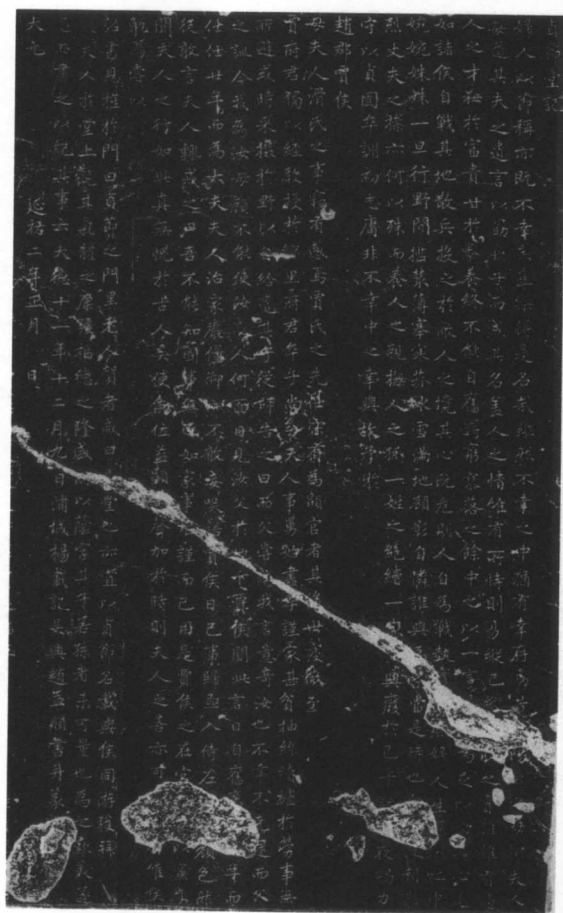
頴在六年之内由四品官升至一品，元仁宗对其擢拔与厚待，即便在当时的蒙古、色目人中亦极罕见。晚年重要书作有《胆巴碑》、《贞节堂记》、《处州万象崇福寺记》、《杭州福神观记》、《光福重建塔记》、《嵇叔夜与山巨源绝交书》、《道德经》等，并奉敕跋王羲之《快雪时晴帖》、怀素《论书帖》、王献之《洛神赋十三行》，题旧临王羲之《乐毅论》等，并有《致进之提举尺牍》等存世。

从赵孟頫生平经历看，他着实有幸遇到元朝历史上两位较为开明的皇帝。第一次入仕大都是应忽必烈招贤，晚年再进大都则是应仁宗文治。两位皇帝都对他圣眷隆盛，仁宗更将他比作唐之李白，宋之苏轼，盛赞曰：“帝王苗裔，一也；状貌丽，二也；博学多闻知，三也；操履纯正，四也；文词高古，五也；书画绝伦，六也；旁通佛老之旨，造诣玄微，七也。”^⑩如果说元初，宋室后裔还是一个很让人忌讳的身份，那么时过境迁，仁宗

已经把它作为录用贤能的第一条件了。赵孟頫作为仁宗一代文治的标签，他的艺术造诣和社会声望都达到了时代顶峰。延祐六年(1319)，赵孟頫致仕还乡。途中夫人管道昇不幸病逝。罹此荼毒，他哀痛之极，几欲无生。赵孟頫夫妇情同鹣鹒，翰墨相慰，历来传为佳话。元至治元年(1321)，英宗遣使赵孟頫书《孝经》。从《致进之提举尺牍》可知，这时他已老病交侵。至治二年(1322)六月十六日，卒于吴兴，年六十九。至顺三年(1332)，追赠荣禄大夫、江浙等处行中书省平章政事，追封魏国公，谥文敏。

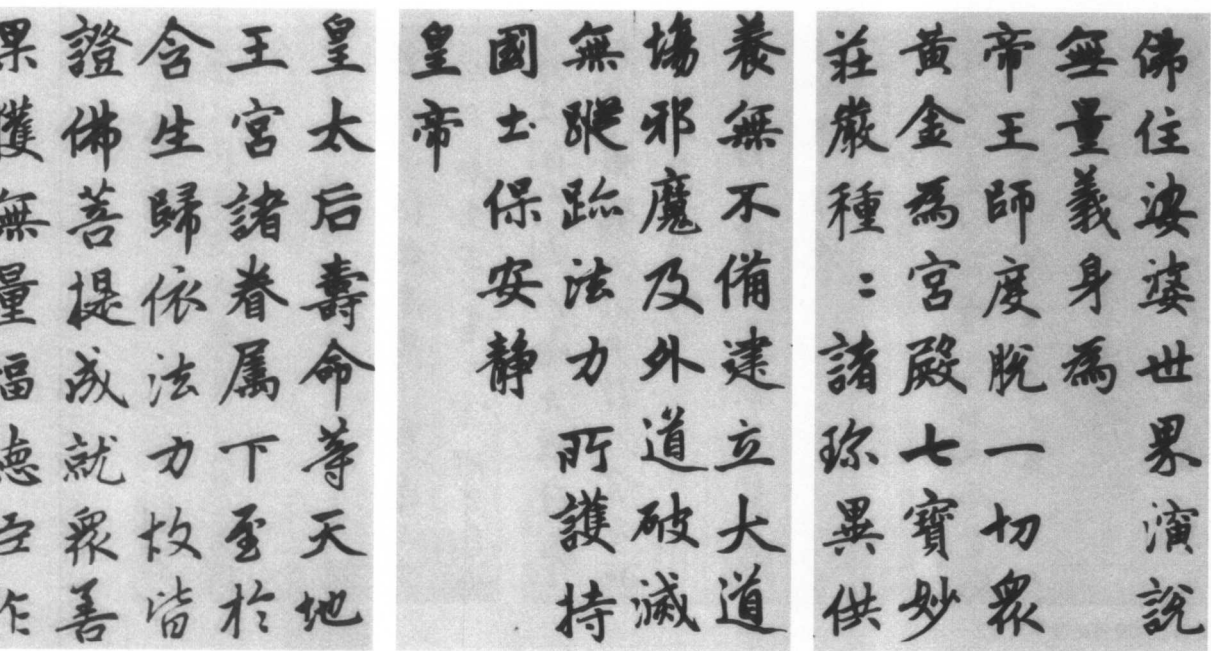
赵孟頫《某院记残稿》

赵孟頫《贞节堂记》

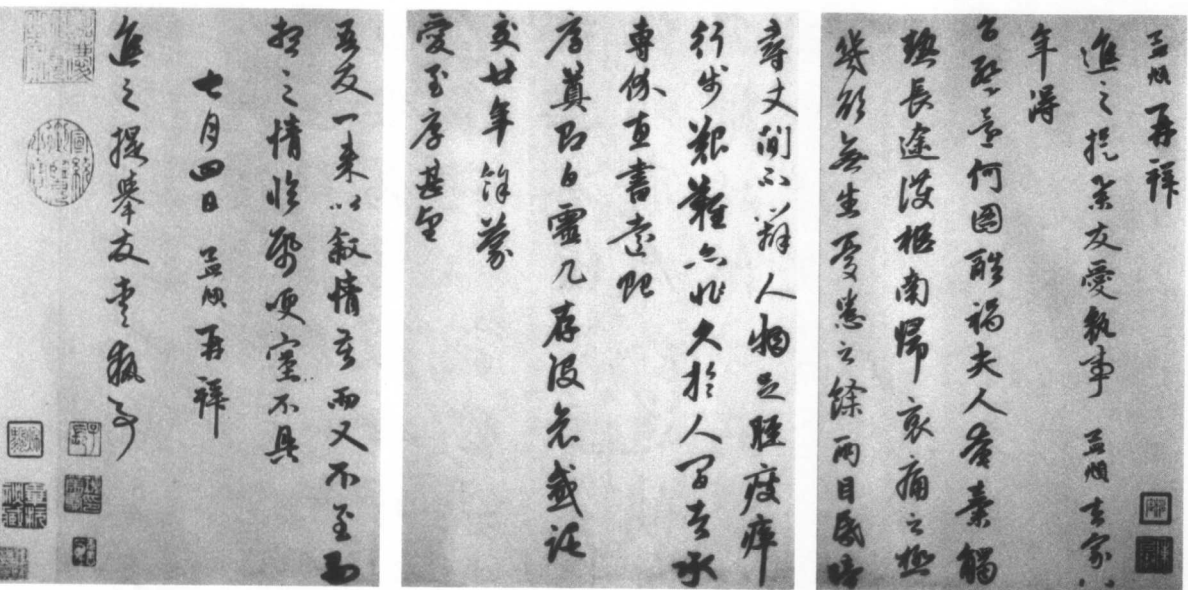
赵孟頫《胆巴碑》碑额

赵孟頫《胆巴碑》

赵孟頫《相州昼锦堂记》

赵孟頫《致進之提舉尺牋》

赵孟頫生前将自己的诗文辑成《松雪斋文集》，友人戴表元作序。文稿归其子赵雍。至元后五年(1339)沈伯玉依此辑成《松雪斋文集》，共收赋、古诗、律诗、绝句、杂著、序、记、碑制、制诰、策题、批答、赞、铭、题跋、乐府等，总五百三十四篇，并《行状》、《谥文》、《目录》合为十二卷，称“元沈氏刊本”，系赵孟頫诗文集初刻本。以后虽不断翻刻，但诸本与此大致相同。^⑥

历史进入元代，掀开新的一页，也改变了赵孟頫的一生。忽必烈中统建元，正式发布《建国号诏》，言“法《春秋》之正始，体大《易》之乾元”^⑦。既为朝之始，又标志着蒙古政权的根本性转变，这个来自北部边疆游牧民族军事联盟集团性质的政权正式纳入了汉民族封建王朝统系，所谓“绍百王而纪统”。元，谓之大也，大不足以尽之而谓之元者，大之至也。“大元”国号是元代大一统的标志，更是忽必烈以华夏正统自居的宣言。

缘于忽必烈的这种统治思想，在他继位以前就很注意收罗擢拔汉族儒士，并以他们作为承传汉文化精神的中坚力量，以使元代统治绍续百代而同为正统。因此赵孟頫作为宋宗后裔在忽必烈眼中有着特殊意义，耶律楚材等反对其近于左右，正未解世祖深意。

初入大都，赵孟頫踌躇满志，他在诗中写道“报国非私己，逢时岂爱身”^⑧。在他所受的儒家思想教育中，人才乃是济时之具，而立之年，他迈出了政治理想的第一步。可是大都五年，“栖栖颜汗逐英俊，往往笑谈来讪侮”^⑨，赵孟頫没有想到“在山为远志，出山为小草”^⑩，付出的代价却是“一生事事总堪惭”^⑪。

《易·系辞上》曰：“君子之道，或出或处。”大都惨淡的仕途生涯使赵孟頫明白了自己“遭时乏才偶致位，处非其宜常自讼”^⑫。他开始对出处去就问题重新思考：“仕宦非徒荣，出处贵合义”^⑬；“生世各有时，出处非偶然”^⑭；“用舍有时，出处有宜”^⑮；“出处由来各有宜”^⑯。

义者，事之宜也。出处合义，出处有宜。“出”与“处”是一对矛盾，随着时间人事等条件而变化，不断处于调整当中，“苟行藏之任道，愿俟时乎安之”^⑰。出仕的经历使赵孟頫深刻懂得，政治的人生没有阴晴，