

名家名碑书法解析丛书

衡
璜

苏轼 行书解析

■ 董正夫 著

中国书店

名家名碑书法解析丛书

苏轼行书解析

董正夫/著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

苏轼行书解析 / 董正夫著. —北京: 中国书店, 2007.1

ISBN 7-80568-461-8

I. 苏... II. 董... III. 行书—书法

IV. J292.113.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 141821 号

苏轼行书解析

董正夫 著

出 版 中 国 书 店

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街 115 号

邮 编 100050

电 话 010-63017857

发 行 全国新华书店经销

印 刷 北京华正印刷有限公司

排 版 阳光制作工作室

开 本 880×1230mm 1/16 6 印张

版 次 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数 0 001~5 000

书 号 ISBN 7-80568-461-8/J.418

定 价 20.00 元

出版前言

书法是以汉字为载体的书写艺术。在世界上，也是中华民族独有的艺术形式。书法有“法”。如何学习和掌握书法的书写方法呢？首先要有一本好的适宜初学的字帖，其次要有一套科学规范的学习方法。书法分体，同一名家的帖也有不同的差异与风格，选好帖、临对帖对书法入门十分重要。学习书法首先要从一体或一家入手，临习名家名碑就要从一碑一帖临起，而对碑帖上字的笔势、用笔、结构特点要有十分的了解与分析，这些如果没有老师正确的讲解与引导，光凭自己的揣摩、领悟会十分的费时费力，有可能走不少的弯路。本套丛书的编写，目的就在于让许许多多想学书法，又苦于投师无门的书法爱好者，从一开始学习就能选对帖，并按照科学规范的书法训练方法，被引导入门。唐代书法理论家张怀瓘说过：“书：第一用笔，第二识势，第三裹束。三者兼备，然后为书。”裹束意为结字。他的意思是说，学习书法首先要学习笔法，掌握运笔的基本规律；笔法掌握之后要学习字的结构，也就是笔画的安排及笔画与笔画之间的呼应；掌握了笔法、结构之后还要学习积字成篇的书写章法。没有一套科学规范的学习方法做指导，肯定没有好的学习效果。本书在编写时把原碑例字按字的笔法、部首、结构特点，加上米字格与九宫格的临写示意，便于学习者掌握字的点、横、竖、撇、捺等笔画的大小和部首、结构各部分所占的比例、位置，用通晓明了的行文对上述内容加以分解讲析，使学习书法的人除了能达到写一手好字的目的外，还可以付诸书法实践，进入书法创作。为了使广大书法爱好者通过由浅入深、循序渐进地规范学习，做到笔法正确、结体匀称、字体美观，我们约请了有一定书法实践与书法成就的书法家编写了这套《名家名碑书法解析丛书》。

《苏轼行书解析》是以中国宋代著名书法家苏轼的行书代表作《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》为基础,从书家的书法艺术特色、笔法、结字、章法等四个方面进行分析讲解。《黄州寒食诗帖》内容为五言律诗二首,此篇以宋人惯用的手卷形式由右至左书写,其用笔跌宕起伏,上下贯通,达到了内容、形式、情感的高度统一,成为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》后,又一行书绝唱。《洞庭春色赋·中山松醪赋》二赋其情感由悲泣哭诉到无所畏惧,笔法由寒气逼人到从容自在,是苏轼的又一书法高峰。明代王世贞评曰:“此迹不惟以古雅胜,虽姿态百出,而结构紧密。无一笔失操纵,当是眉山最上乘。”清代郭尚先评赞:“子瞻自有六朝风,不仅似王简穆也。二赋尤其得意之作。”苏轼行书多凌空取势,搭锋起笔,如“三”字的横画,“燕”字的下四点;运笔锋毫中正,笔画圆韵,力贯字中,如“州”的中间竖画;收笔圆浑饱满,含蓄内敛,为藏锋收笔,如“舟”字的中间横画。在书写时,其用笔又变化多端,方笔、圆笔、尖笔、转笔、折笔、提笔、按笔兼用,使字的笔画产生粗细、节奏的变化,如“黄、半、途、在、何、春”字等。从上述帖中,可以感到苏轼在书写时渗透于字点画间的情感、意趣,所有这些没有作者详举例字的讲解分析,初学苏体行书的人短时间内很难学到、悟到。结字特征的解析是用数学中的几何图形进行分类,十分独特。全书最后结合上述内容的理解、学习对书法创作的常用章法举例讲解,其宗旨是使初学苏体行书的人从一开始就得到严格的用笔方法的训练,懂得结字规则,最后达到对书法创作章法的掌握。使初学者在书法练习中体会用笔原则,扎实地掌握用笔的基本功,直至进入书法创作阶段。由于水平有限,时间仓促,本书在编辑中还有不少缺点与不足,希望大家在使用过程中提出宝贵意见。

中国书店出版社
2006年12月

目 录

第一章

苏轼的生平及其在书法史上的地位	1
第一节 苏轼生平简介	2
第二节 苏轼书法艺术的形成及对后世的影响	4
第三节 苏轼行书名作及艺术特色	8
第四节 怎样临习苏轼行书	12

第二章

《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》笔法特征及基本笔法解析 ...	15
第一节 笔法特征解析	16
第二节 《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》基本笔法解析	22
第三节 《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山醪赋》偏旁部首解析	41

第三章

苏轼《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》结构解析	62
第一节 《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》结构解析	63
第二节 《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》结体风格解析	70
第三节 《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋·中山松醪赋》章法解析	77

第四章

行书的创作及作品示范	78
第一节 行书的创作	79
第二节 行书的款式举例	83

第一章

苏轼的生平及其在书法史上的地位

第一章

第一节

苏轼生平简介

宋仁宗景祐三年（1036）十二月十九日，苏轼出生在灵山秀水之地——眉山，一个有着深厚文化传统、较为富庶的家庭里。父苏洵，字明允，时年二十八岁，母程氏，二十七岁。“轼乎，吾惧汝之不外饰也！”（苏洵语），其意思为惧怕苏轼性直而不善掩饰，易招致祸端，所以起名为“轼”。由“登轼而望”的意思生发，字“子瞻”。被贬黄州时躬耕东坡，自号“东坡居士”，晚年官至端明殿学士，死后赐“谥文忠”，故后人也称为“苏端明”、“苏文忠”。在文学史上，为唐宋八大家之一，与父亲洵、弟辙并称为“三苏”；在书法史上，与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

苏轼幼时受到良好的教育，八岁时入天庆观北极院小学，拜道士张易简为师。父亲发愤于读书，专注于仕途功名，无暇顾及苏轼、苏辙，在家里，由母亲程夫人照料及教育兄弟俩。在苏轼十岁时，程夫人读东汉史到《范滂传》时，慨然太息，苏轼也被感动，对母亲说，我长大若要做范滂这样的人，母亲同意吗？程夫人说，你若为范滂，我难道不能做滂母吗？程夫人的勉励，使幼年的苏轼“自奋励有当世之志”，以至在小学一百多名学童中，学业最优。嘉祐二年（1057），苏洵带着益州知州张方平和雅州知州雷简夫的推荐信，携二十二岁的苏轼、十九岁的苏辙至汴京赶考，苏轼以《刑赏忠厚之至论》博得主考官欧阳修的赞誉，复试《春秋》对义，居第一，殿试中进士乙科，弟苏辙也中举。欧阳修说：“读轼书不觉汗出，快哉！快哉！老夫当避此人，放出一头地。”仁宗皇帝龙颜大悦，对臣子说：“吾为子孙得两宰相矣！”至此“三苏”名动京城。“场居之习，从是遂变”，一扫浮剽务奇、既雕且琢的时文，为当时士大夫惊叹，或慕而效之，文章事迹传遍天下。

正当父子三人春风得意之时，程夫人还未得佳音来分享这份喜悦，就病逝于家中。苏洵急忙带着兄弟俩仓促返蜀服丧。两年后，嘉祐四年（1059）十月，兄弟俩携家眷与父亲再次返京，购置房舍，听候佳音。嘉祐六年（1061）末，苏轼又通过两次考试后，授大理评事、凤翔府签判，从此步入仕途。

苏轼与弟苏辙的亲情友谊被后人传为佳话。《宋史》说他俩“患难之中，友爱弥笃，无少怨尤，近古罕见”。苏辙也说：“抚我则兄，诲我则师。”只要不是音信断绝，两人便坝响箴应，文必共赏，诗必同和。苏轼授官不久动身前往任地，辙为其送至距东京四十里的郑州西门外，难舍难分，苏轼看着弟弟寒衣单薄，骑着瘦马，乌帽一高一低地消失在雪中坡垅间，记述道：“登高回首坡垅隔，惟见乌帽出复没。苦寒念尔衣裳薄，独骑瘦马踏残月……”

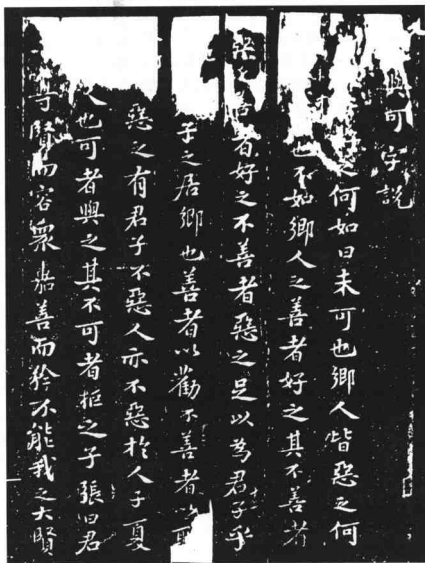
亦知人生要有别，但恐岁月去飘忽。寒灯相对计畴昔，夜雨何时听萧瑟？君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职。”对弟弟的抚爱可见一斑。诗中也似乎预感后半生仕途的坎坷。从治平元年(1064)凤翔任满至元丰二年(1079)十五年中，先后任直史馆职、大名府推官、开封推官、杭州通判、密州太守、徐州知府等职，所到之处，励精图治，为民造福，受到民众的爱戴。其间妻王弗病死，父苏洵辞世。特别是神宗即位，王安石变法，苏轼曾在两个月内两次上书，力陈变法之弊而未被采纳，被排挤出都，后出任杭州通判。元丰二年(1079)三月，苏轼又调任湖州太守，刚上任三个月，宋代最大的一场文字狱“乌台诗案”发生。新党罗列苏轼诗词，勘问出“仙谤”、“不臣”罪状，苏轼被捕入狱。曹太后(仁宗之妻)及大臣范镇、张方平、章惇等人出言相救，连素为政敌的王安石也说：“安有圣世而杀才士乎？”，苏轼才免于死，被贬为黄州团练副使。“乌台诗案”给苏轼以沉重的打击，昔日的庙堂之器，如今沦为戴罪之身，生活的拮据算不了什么，然牵累亲友，喜信旷绝，无罪而被谤，心灵的创伤尤为剧烈。然而苏轼毕竟是旷达超逸的，经过深刻内省后，终于走出了感情的低谷。他亲手开垦黄州东门外的东坡，出游、交友，每隔几天到安国寺焚香默坐，参禅研佛，使其书文“心无其心、笔无其笔”，达到佛家“虚空”的境界。黄州时期是苏轼政治上的失意期，却是诗文书法成熟期与丰收期，如艺文并茂的《定惠院海棠》、《前后赤壁赋》等都是这一时期成熟的作品。特别是《黄州寒食诗帖》，清旷简远，空阔无碍，达到了“我意佳而佳”之境界，被称为天下第三行书。

元丰八年(1085)，十岁的皇太子赵煦(哲宗)即位，皇太后高氏为太皇太后，历史又翻开新的一页。受太后钟爱，苏轼至京后，官职不断提升，由中书舍人又擢升翰林学士知制造，成为朝中显赫的人物，达到了苏轼仕途中的巅峰。然而苏轼由“乌台诗案”后，已厌倦了党祸之争，现位高权重，又经常受到无端的攻击，甚至造谣中伤，所以苏轼多次上奏要求离京外补。元祐四年(1089)三月，终被允出任杭州太守。元祐六年(1091)八月又任颍州太守，元祐七年(1092)三月到扬州任职，元祐八年(1093)又出守定州，后又调回京城，先后任兵部尚书和礼部尚书。同年九月太后驾崩，哲宗亲政，朝臣党祸之争更为激烈。苏轼接连降职被贬，先后由黄州至惠州、琼州、儋州。至元符三年(1100)正月，哲宗驾崩，赵佶即位，对苏轼及元祐大臣的迫害才告一段落。这时的苏轼虽然心灰意冷，对风云突变、命运不济已习以为常，但被贬后生活的凄苦、公务的劳神、路途颠簸，加上年迈体衰，病魔缠身，使他已无力支持下去，在建中靖国元年(1101)七月二十八日，在常州的寓所里，凄然地离去，时年六十六岁。

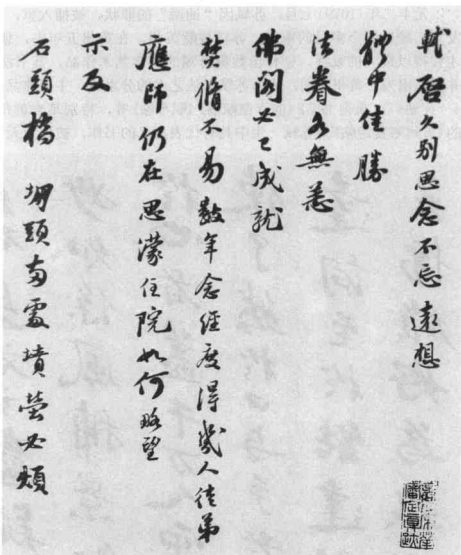
第二节

苏轼书法艺术的形成及对后世的影响

清代梁巘在《评书帖》中说：“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态。”从不同的历史时期概括出书法呈现的不同特点。在魏晋以前，书法已具各体的面目，已完成了字体的创造与演变，从宋代整个书法成就上看，其结果可概括为“尚意”的时代书风。苏轼就是宋代开宗立派，以他为代表形成“尚意”书风的主导性人物。他以坎坷的人生经历和丰富的情感体验，凝聚成属于一个时代的文学艺术，将书法更深层次地赋予情感命运的意蕴，使书法的功能得到又一次超越。作为里程碑式的苏轼，就像列车的双轨，一条为仕途命运

《文与可字说》（图1）

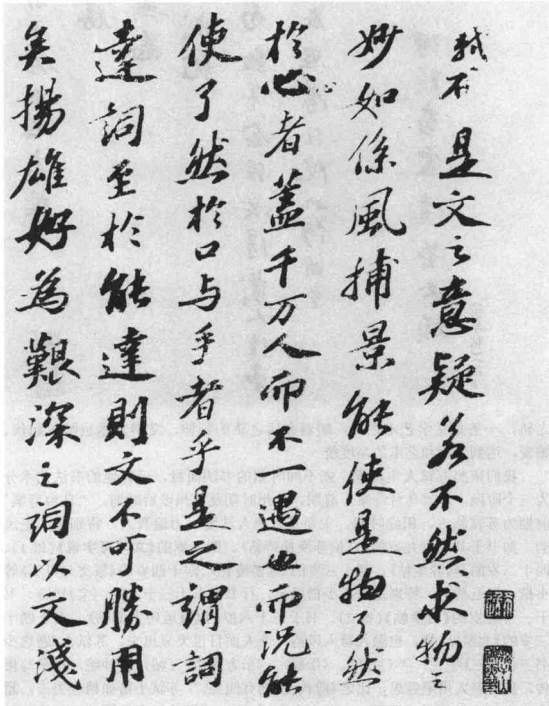
《治平帖》(图2)

之轨，一条是文学艺术之轨，随着命运之轨的延伸，文学艺术也随着起伏、嬗变，达到生命和艺术的高度统一。

我们依照苏轼人生历程，据不同时期的书法面目，可将他的书法艺术分为三个阶段，即“乌台诗案”前期、黄州时期及黄州以后时期。“乌台诗案”前期为苏轼临古、积淀时期。主要是以唐人法度，力追晋人，特别是二王风韵。如书于其二十九岁的《亡伯苏涣挽诗帖》、四十岁的《文与可字说》(图1)、四十二岁的《问养生帖》、四十三岁的《远游庵铭》、四十四岁的《祭文与可文》等小楷，极近晋人，特别是二王小楷风范。行书有书于三十岁的《宝月帖》、书于三十五岁的《治平帖》(图2)、书于三十六岁的《致运句太博帖》、书于四十三岁的《北游帖》等，也融入晋人风韵，个人面目也突显出来。苏轼在《题逸少书三首其三》中说：“《兰亭》、《乐毅》、《东方先生》三帖，皆妙绝，虽摹写屡传，犹有昔人用笔意思，比之《遗教经》则则有间矣。”苏轼小楷如精金美玉，超逸绝尘，应得益于《乐毅》、《东方先生》。这一时期的行书潇洒简远，清绝畅达，应取法《兰亭》及晋人风味。

第一章

元丰二年(1079)七月，苏轼因“讪谤”的罪状，被捕入狱，“乌台诗案”发生。经过四个多月的审讯，苏轼被贬黄州。在黄州五年中，使苏轼积淀的才智得以最大的发挥，创作出数量可观的文学艺术作品，其书法个性已成熟并突显出来，黄州时期，成为苏轼书法艺术的分水岭。主要作品有《啜茶帖》《一夜帖》《人来得书帖》《前赤壁赋卷》《职事帖》等，特别是来黄州第三年创作的《黄州寒食诗帖》为苏轼一生中具有代表意义的书作，被称为天下第三行书。

《答谢民师论文帖》(图3)

黄州以后，苏轼由仕途的巅峰又坠入最低谷，从绍圣元年（1094）起，由政治斗争的失败转而为个人的灾难。被贬惠州、儋州，度过了八年的非人生活。如其诗云：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。”诗中充满了无奈与失意，这种落寞在苏轼那里都转化成旷达与平和了。如果说黄州时期，其书法还有些文人士大夫悲寂外露的话，那么到惠州、儋州时期，就如暴风雨过后的宁静与恬淡，也像炉内炽烈烈火，油烟散尽，更为纯清。如《祷雨帖》《李太白仙诗卷》《洞庭春色赋·中山松醪赋》合卷《归去来兮辞卷》《渡海帖》《答谢民师论文帖》（图3）《江上帖》等，已“于相而离相”，脱去晋人外在的皮貌，把魏晋的内蕴、自己的才情禀赋、坎坷人生的顿悟溶铸在笔墨意态中，达到平淡自然而寓意无穷的最高艺术境界。

苏轼作为一代文豪、政治家、书画家，对后世的影响是巨大的，他虽已远去九百余年，可当我们翻开他用生命情感凝结成的一篇篇活生生的佳作书迹，扑面而来的高古简远的况味，使人的灵魂都在震撼。其非凡坎坷的人生经历和在文学艺术上所创造的辉煌业绩，深受后代文人和百姓的尊崇爱戴，成为中国文人精神和理想的象征。清代杨守敬在《书学述言》中评曰：“苏东坡书，自是有宋第一，流传既多，沾溉亦众，于二王后独出冠时，别开生面。”作为宋代“尚意”书风旗帜性人物，不但在书艺上影响宋以后书坛，其所构建的“尚意”书风的体系，使后代书者无法绕开而深受其影响，像黄庭坚、米芾、韩世忠、刘光世、陆游、倪瓒等等，或受其思想理论的指导，或追慕其书艺而名留青史。

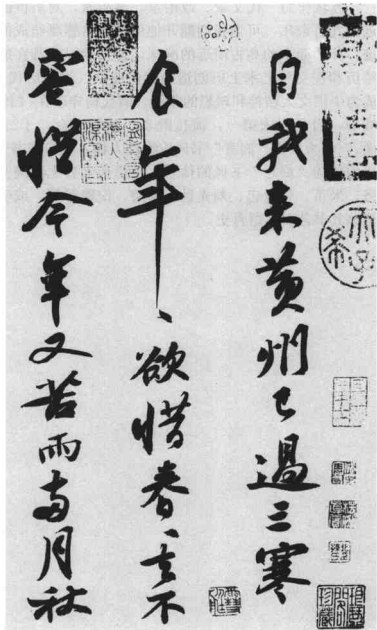
第三节

苏轼行书名作及艺术特色

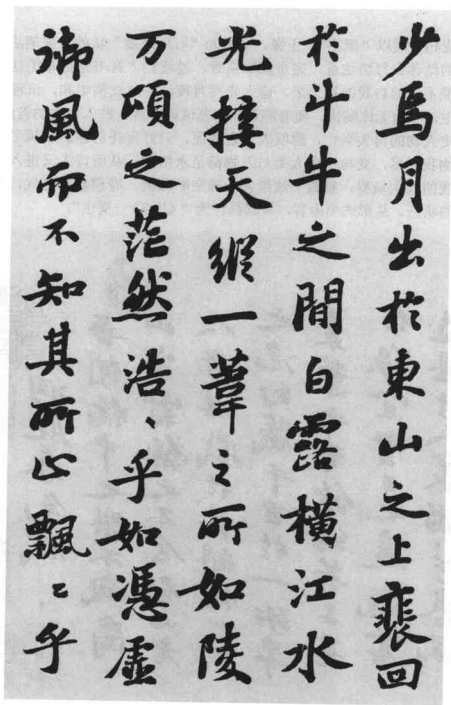
苏轼经历“乌台诗案”变故后，思想观念发生了重大转变，书法艺术进入一个从积淀到质变的升华、突变、收获时期，《黄州寒食诗帖》《前赤壁赋卷》《洞庭春色赋·中山松醪赋》合卷为这一时期的代表力作。

《黄州寒食诗帖》

(图4)作于元丰五年(1082)被贬黄州的第三年，内容为五言律诗二首。诗的起首，诗人心境平缓，仿佛看见一位面容憔悴、沧桑的老者，望着四壁空旷、寂寥凄凉的茅屋，浅吟低唱，娓娓道来：“自我来黄州，已过三寒食。”两月来，苦雨连绵不断，如秋之萧瑟，海棠花也已凋谢，悲叹人生易逝，“何殊病少年，病起须已白”。后一首，诗人情感进入高潮，写雨势更为急骤，“小屋如渔舟，蒙蒙水雾里”。过着“空庖煮寒菜，破灶烧湿苇”的凄苦生活，而更使人悲愤的是报国无门，有家难归，只有欲哭无泪，独自悲凄，表现了诗人无可奈何的矛盾心态。此篇以宋

《黄州寒食诗帖》(图4)

《前赤壁赋卷》(图5)

人惯用的手卷形式由右至左书写，随着感情的变化，用笔跌宕起伏，上下贯通，达到内容、形式、情感的高度统一，成为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》后，又一行书绝唱。黄庭坚跋后评说：“东坡此诗似李太白，犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意，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。”

苏轼经过《黄州寒食诗帖》情感的宣泄后，进入一个平淡自然，旷达简远的境界。被董其昌喻为《楚骚》《兰亭》的《前赤壁赋卷》(图5)由入晋唐神韵而

丢弃其皮相，而以“偃笔”，正锋、聚墨的“石压虾蟆”状的自家笔法，以丰腴纵逸的结体去抒情达意，完全脱胎换骨，过渡到“吾书意造本无法，点画信手烦推术”的自我面目上来。诗人先写月夜泛舟，饮酒唱和，沉浸在美好景色之中，心情无比畅快，随着洞箫的怨慕泣诉，诗人跌入现实的苦闷之中，凭吊历史人物的得失兴亡，感叹人生之短促，只好寄托悲凉的秋风了，转而参悟到物我无尽，变与不变人类与万物都是永恒的，从而诗人又进入一个旷达的乐观的人生境界。整篇书法给人一种空旷深沉、静穆典雅之气，达到平和自然的状态。从形式至内容，董其昌评为“《兰亭》一变也”。

《洞庭春色賦》(图6)

《洞庭春色賦》(图6)作于元祐六年(1091)，在合篇后引文解释说，安定郡王赵世举之子赵德麟，曾以“洞庭春色酒”饷苏轼，苏乘兴作赋。元祐六年(1091)三月，苏轼被召回京，任翰林学士，同年八月又贬知颖州，所以赋中有“追范蠡于渺茫，吊夫差之鸢鵲”之句。元祐八年(1093)，苏轼再贬定州，临行前，想面见哲宗而未被允，作为哲宗的侍读老师，被冷落至此，心情可想而知，“予为中山守，以松节酿酒，复为赋之”，作《中山松醪赋》(图7)