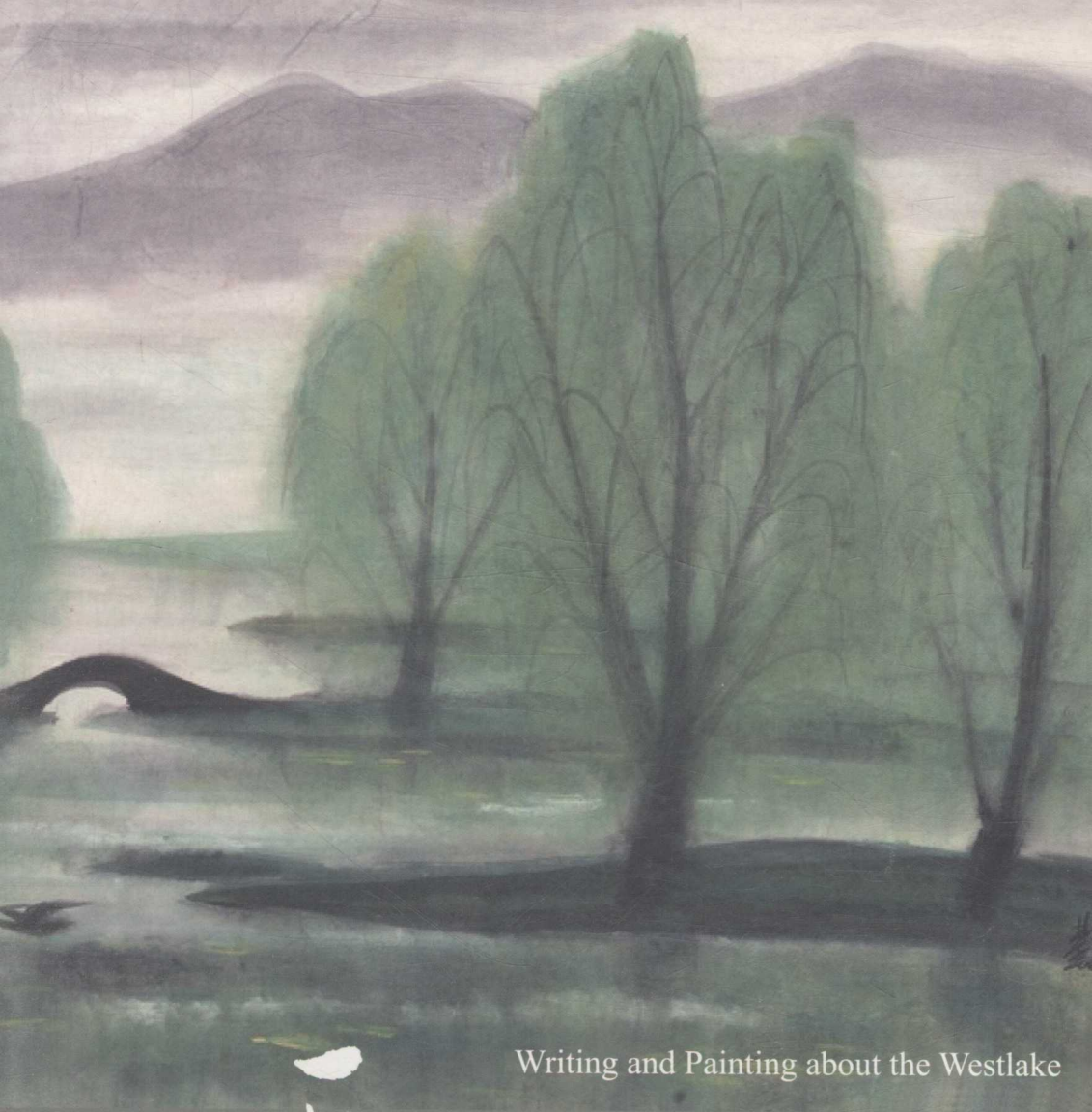

Writing and Painting about the Westlake

西湖边的墨迹

孙 跃 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

全国百佳图书出版单位

西湖边的墨迹

孫醒书

浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西湖边的墨迹/孙跃著. —杭州:浙江大学出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-308-12386-0

I. ①西… II. ①孙… III. ①画家—生平事迹—中国
②书法家—生平事迹—中国③书法史—中国④绘画史—中国
IV. ①K825.72②J292-09③J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013)第 246980 号

西湖边的墨迹

孙 跃 著

责任编辑 葛玉丹(gydan@zju.edu.cn)

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 20.75

字 数 320 千

版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12386-0

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

序 言

写这本书的起因是与江吟的一次谈话。

2012年4月9日上午,笔者参加杭州市第十届政协第一次会议,在乘大巴车前往浙江省人民大会堂开会时,与杭州市政协委员、西泠印社理事、西泠印社出版社社长江吟坐在同一排。江吟社长向我要刚出版的新作《西湖边的红颜》一书,并建议我写一本关于“西湖边的书画”的书,说杭州这方面的历史积累很多,有许多书画名人和书画作品。我研究杭州历史文化10多年,期间接触到大量书画家,所以听了深有同感,认为这是一个很好的主意,可以考虑做这件事。

我将写这本书的意向告诉了西泠印社理事、杭州书法学院院长、杭州市政协文史委员会主任宋涛,得到了他的热情支持。

我以前出版的三本“西湖边”系列的书籍分别取名为《西湖边的王朝》、《西湖边的佛国》、《西湖边的红颜》,就一个系列来说,这一本也要用“西湖边”后面加两个字作书名。在家里说起这件事,女儿说可以用《西湖边的墨迹》,我觉得不错,“墨迹”这两个字,不仅可以涵盖中国传统的书法和绘画,而且也透着中国书法和绘画的雅致。

撰写这本书,使我有幸走入了中国书画艺术的瑰丽殿堂,接触到大量中国古代和近现代的书画艺术精品。

中国的书法是一门古老的汉字书写艺术,是一种很独特的视觉艺术,是中华民族独有的艺术形式。书法被称为是图画、雕塑、建筑之外的世界四大

艺术门类之一。梁启超在《书法指导》中说：“美术，世界所公认的为图画、雕刻、建筑三种。中国于这三种之外，还有一种，就是写字。”现代书法家沈尹默说书法是“无色而有图画的灿烂，无声而有音乐的旋律”。中国画简称“国画”，是中华民族绘画中最主要、最重要的绘画形式，主要是画在绢或纸上并加以装裱的卷轴画，它是用中国独有的毛笔、水墨和颜料，按照历史上长期形成的表现形式和艺术法则创作出的绘画，代表着中国绘画中最高的艺术水平。

中国的书法艺术、绘画艺术历史悠久，源远流长，传承有序，是中华民族一个独特的民族符号，体现了中国文化的博大精深和永恒魅力。它以丰富的内涵、独特的艺术形式和艺术语言，以及不竭的创新精神，再现了在历史长河中中国文化发展、嬗变的过程。中国的书法、绘画艺术，可称为一对姊妹艺术，在历史的嬗变中以其互补性和独立性，展示并释读了中国历史和传统文化的内涵，显示了中国传统文化和艺术的魅力。中国的书法和绘画在长期的发展过程中，形成了自己独特的发展轨迹，如中国书法在秦统一以后，实现了书同文，以后历代的书法又各有千秋，形成了秦汉篆隶的古朴、晋书尚韵、唐书尚法、宋书尚意、元书尚态、明书尚体式连绵、清书尚质等特色。

杭州和西湖历史悠久、文化灿烂，是一方孕育、发展书法、绘画艺术的“风水宝地”，是中国书法、绘画艺术人才的摇篮，是反映中国书法、绘画艺术的一个重要窗口。中国书法和绘画发展的每个重要阶段、中国书法和绘画的许多重要人物，都与杭州有些关系。杭州有着悠久的书法绘画艺术历史和传统，名人辈出，灿若星河，曾经孕育出了褚遂良、孙过庭、贺知章、刘松年、马远、夏圭、戴进、蓝瑛、金农、丁敬等一大批流芳百世的翰墨丹青名家；还有蔡襄、苏东坡、米芾、赵构、李唐、赵孟頫、黄公望、董其昌、陈洪绶、吴昌硕、黄宾虹、林风眠等一大批书画名家到过杭州，创作了许多弥足珍贵的书法和绘画艺术的精品。在杭州的湖山之间，到处可以看到名家的书画作品。杭州还具有艺术教育和艺术人才雅集的优良传统，拥有在国际篆刻和书法界享有崇高地位和声誉的艺术社团——西泠印社，有我国创办最早并最早开展书法教学和研究的的高等美术院校——中国美术学院。书画艺术在杭州还有着深厚的群众基础和浓厚的社会氛围。

西湖已有两千年的历史,两千年以来,西湖和它所在的这座城市在不断地发展变化。在这个过程中,形成了杭州地域文化的重要组成部分——西湖文化。西湖文化是自然景观与人文历史相结合的产物,内涵丰富,形式多样,得到了普遍的认可,并已入选世界文化遗产。西湖文化的基本内容包括有历史文化、山水文化、艺术文化、园林文化、建筑文化、宗教文化、旅游文化等,其中的每一个方面又都内涵丰富,如西湖的艺术文化就包含了源远流长的石刻艺术、雕塑艺术、金石艺术、书画艺术等内容。而其中的书画艺术,更是丰富多彩、令人神往。《西湖边的墨迹》一书,即为挖掘、梳理和展示杭州及西湖书法、绘画艺术的历史和成就,展现与杭州和西湖及与杭州有缘的艺术大家的生平业绩和艺术风采。

要了解一位艺术家,最好的办法是看他的作品,同时也要了解他所处的时代背景、他的身世及人生经历。笔者正是从这一角度,来介绍这些与杭州有缘的艺术家及其作品的。翻开这本图文并茂的书,您就会感受到中华民族深厚的历史文化内涵和西湖边浓郁的书画艺术气息。一部杭州书画史,西湖边精彩纷呈的墨迹,其实就可以说是半部中国书画史了。走入杭州历史的书画园地,不仅会感受到杭州历史上浓郁的书画艺术氛围,还会邂逅众多的书画名家,在不经意间享受到与他们不期而遇的惊喜……

在古代,书法是一个人的“出马枪”,许多人尤其是官员和文化人,大都写得一手好字;而书画是相通的,许多人把绘画当作一种抒情遣怀的方法。因此,西湖边的书画家众多,可以列出一长串名字。由于笔者知识水平、艺术修养和写作时间所限,加上一本书的容量有限,本书只能从中选取一部分名家进行介绍,疏漏之处在所难免。

虽然“毕竟西湖六月中,书法不与古时同”是一句调谐的话,但随着社会的发展和演进,杭州的书法和绘画艺术在发展变化的过程中,确实呈现出了新的特色和亮点,出现了多形态、多元化、多样化的现象,无论在内容还是在形式上都有了新的发展和变化。许多书画家承担起了传承中华优秀传统文化的历史使命,以扎实的功底和勤奋的努力,给中国和杭州的书画艺术注入了新时代的元素,谱写出了新的篇章。当然,存在决定意识,社会思潮和现象也不可避免地会影响到书画界和书画艺术创作,使之附上了一些浮躁。

江山代有人才出,每个时代都需要有代表性的大师激扬和书写出自己时代的精神。中国书法和绘画艺术走到今天,正在呼唤和期待一个新时代的到来,期盼新时代的艺术大师出现。在这个快速发展变化的时代当口,在这种中国传统书画艺术面临新的机遇和挑战的情况下,我们能够静下心来,克服浮躁,抛弃杂念,回顾中国及杭州书法和绘画艺术发展的历史与轨迹,重温并感受艺术大师们的人格、才华与风采,欣赏他们留下的传世艺术精品,是一件很有意义且十分享受的事情。

白朗宁说:艺术应当担负起哺育人类思想的责任。艺术可以丰富和改变人生,使人生变得有味和精彩,也能给人生以启迪,使人生更加绚丽多姿。笔者想写的,是一本让您了解、熟悉中国传统书画艺术的书,是一本值得您阅读、欣赏、拥有、珍藏的书。

目 录

序 言 1

唐 代 1

褚遂良 / 孙过庭 / 贺知章 / 萧 悦 / 贯 休

宋 代 22

蔡 襄 / 苏东坡 / 米 芾 / 赵 构 / 秦 桧 / 李 唐 / 马和之
刘松年 / 马 远 / 陆 游 / 范成大 / 张孝祥 / 赵 昀 / 姜 夔
夏 圭 / 马 麟 / 李 嵩

元 代 98

赵孟頫 / 鲜于枢 / 高克恭 / 杨维禎 / 黄公望 / 萨都刺 / 张 雨

明 代 123

戴 进 / 于 谦 / 董其昌 / 李流芳 / 徐 渭 / 蓝 瑛 / 黄媛介
林天素

清 代 158

陈洪绶 / 康熙 / 乾隆 / 金农 / 丁敬 / 梁同书 / 阮元
林则徐 / 赵之谦 / 任颐

近现代 205

吴昌硕 / 康有为 / 黄宾虹 / 章太炎 / 马衡 / 余绍宋 / 黄元秀
李叔同 / 张宗祥 / 马一浮 / 毛泽东 / 潘天寿 / 丰子恺 / 陆维钊
沙孟海 / 林风眠 / 吴茀之 / 诸乐三 / 沈本千 / 赵朴初 / 陆抑非
陆俨少 / 启功 / 吴冠中

主要参考书目 321

唐 代

褚遂良

杭州历来是书画之乡，历史上书画人才辈出，书画创作繁荣。唐朝时，杭州出了一位全国闻名的大书法家——褚遂良。

褚遂良(596—658年)，字登善，其祖先从河南迁来钱塘(今浙江杭州)居住，成为杭州人。

据《西湖游览志》记载，杭州旧有褚遂良寓所褚家堂：“忠清里，本名升平巷，北为褚家堂……以遂良故里得名。”“助圣庙，在忠清里，以祀唐仆射褚遂良者。”《武林坊巷志》也有记载：“褚堂巷亦名褚家塘，为遂良故里。清讹为池塘巷。”褚遂良的名字已融入杭州历史文化之中。

对褚遂良，我们可以从两个方面了解他：一是他的从政经历，因为他是唐朝有名的政治家，唐王朝的重臣；二是他的书法成就和对书法艺术的贡献，因为他是中国历史上一位著名的书法家。

我们先来看一下褚遂良的从政经历。

褚遂良曾在李世民的秦王都督府任铠曹参军事，是九品小官，负责掌管兵杖。李世民继任皇位以后，褚遂良由秘书郎迁任起居郎，负责记录天子的“言动法度”，虽然仍是从六品的小官，但是能经常在皇帝身边，也算是个

近臣。

唐太宗李世民喜爱书法，除了时常临习之外，还经常与大臣、书法家虞世南讨论书法之道。虞世南是越州余姚人，博学多才，他的书法从师智永，又学王羲之、王献之，精于楷法，又善于行草书，骨力遒劲，刚柔并举。虞世南不仅书法好，而且用心辅助李世民，深得李世民的信任。虞世南去世之后，李世民非常痛惜，他对大臣们说：“世南于我犹一体也，拾遗补阙，无所暂忘，实当代名臣，人伦准的。吾有小失，必犯颜而谏之。今云其亡，石渠东观之中，复无人矣，痛惜岂可言耶！”

虞世南的去世，不仅使李世民失去了一位得力的助手，而且少了一位讨论书法的书友。李世民对魏征说：“虞世南死后，无人可以论书。”魏征就向李世民推荐：“褚遂良下笔遒劲，甚得王逸少体。”王羲之字逸少，王逸少体就是王羲之的书体。

李世民见到褚遂良的书法，感到果然不错，非常欣赏，立即将褚遂良召为侍书。以后，君臣之间相处和谐，李世民对褚遂良逐渐信任，加以重用。

唐贞观十五年（641年），褚遂良劝谏太宗暂停封禅，并由起居郎迁谏议大夫。同年，唐太宗李世民立晋王李治为皇太子，认为“遂良博识，深可重也”，把皇储的侍从、规谏、教司礼仪等重任交给了褚遂良，任命他为太子宾客。

唐贞观十八年（644年），唐太宗又任命褚遂良为黄门侍郎，参综朝政，“凡政之弛张，事之与夺，皆参议焉”。贞观二十二年，褚遂良任中书令，“佐天子而执大政”。褚遂良在辅佐李世民的30多年里，“前后谏奏及陈便宜事，书数十上，多见采纳”。

唐贞观二十三年（649年）六月，李世民病重，召见褚遂良和长孙无忌等大臣，要他们“尽诚辅佐”皇太子，“永保宗社”。并告诉太子李治：“无忌、遂良在，国家之事，汝无忧矣！”命褚遂良在榻前起草诏书，立晋王李治为帝。

唐高宗李治即位后，封褚遂良为河南县公，后又封为河南郡公，因此褚遂良在历史上曾有“褚河南”之称。

唐永徽六年（652年），褚遂良被唐高宗任命为吏部尚书、同中书门下三品，监修国史，加光禄大夫，兼太子宾客。第二年，褚遂良又任尚书右仆射，

知政事。

后来,褚遂良因为反对唐高宗废皇后立武昭仪为皇后,得罪了唐高宗。他在唐高宗提出废皇后立武昭仪时,在朝堂上据理抗废皇后,义正词严地反对立武昭仪。他认为皇帝即使要废皇后,也可以再好好选一个皇后,不能选侍奉过他父亲的武昭仪,他当庭将朝笏置于台阶之上,脱冠解巾,伏在台阶上叩头,头血迸溅。他因此被贬为潭州(今湖南长沙)都督。武则天对褚遂良恨之入骨,当时就想杀了他。武则天做了皇后之后,褚遂良自然就没有好果子吃了。唐显庆二年(657年),他转任桂州(今广西桂林)都督。不久又被贬为爱州(今越南境)刺史。显庆三年(658年),褚遂良死于爱州任上,时年62岁。

褚遂良以其卓越的政治才能,尽心辅佐朝政,又因反对废皇后而在历史上留下了“临大节而不可夺”的美名,受到了人们的赞扬。

在唐代甚至历代书法大家中,褚遂良是一位位高权显者,他是介入封建社会权力中心的少数书法家之一。褚遂良有做官的才能,官居尚书仆射,最终因据理直谏而被贬爱州,到头来客死他乡,实在令人叹息。然而,艺术之花却永远不会凋谢,他的书法艺术流传千年,至今仍为人们所称道。

褚遂良开始学习书法时,曾跟他父亲褚亮的朋友虞世南学习。褚亮与欧阳询也是朋友,褚亮与欧阳询一起在隋朝为官时,褚遂良约16岁,正是志学之年,因此他还向欧阳询学习书法。观察褚遂良早年的书法作品,可以看出其中颇多隶意,与欧阳询的书法有许多相似之处。他的《伊阙佛龕碑》,接近隋碑的风格并有欧体的风神,也可作为他学欧阳询书法的佐证。另外,李嗣真的《书后品》说,唐太宗、李元昌(汉王)、褚遂良“皆受之于史陵”。史陵是隋代人,《书断》中称他“亦有高古,伤于疏瘦”,这恰与褚遂良的风格相近。褚遂良的书法受史陵影响,总体风格未跳出隋代碑刻书法,他后期的书法透露出唐朝楷书的风采。后来,褚遂良又学习王羲之的书法。张怀瓘在《书断》中说褚遂良“少则服膺虞监,长则祖述右军”。所谓“祖述右军”,应当是在贞观十三年唐太宗搜集王羲之书法之后。他受王羲之影响,最重要的是懂得了他的虚实之辨,而不仅是字的瘦硬。

褚遂良的楷书学习王羲之,深得王羲之的笔法,成为王羲之书法的主要

褚遂良临《兰亭序》

传人。但他又不拘泥于王羲之,在学习王羲之的同时又有所变化、创新。宋代书法家米芾在《续书评》中对褚遂良临的《兰亭序》有这样的评价:“虽临王帖,全是褚法。”褚遂良晚年取法钟繇、王羲之,融汇汉隶,书体丰艳流畅,变化多姿,形成了自己的风格。褚遂良对楷书、行书、草书诸体都很擅长,笔画瘦硬,带有隶意,对后世书风产生了很大影响。褚遂良在书法中把生命意识融入结构之中,线条充满了生命力,他注入作品中又从作品之中飘逸出来的那种飞动之美,令人神往。他与欧阳询、虞世南、薛稷并称为初唐四大书家。

贞观元年(627年),唐太宗在中央官学宏文馆招集24名五品以上的子弟,“敕虞世南欧阳询教授楷法”;次年在国子监设立书学,设置书学博士负责教授书学。褚遂良当时是负责图书缮写的秘书郎,书风难免受到虞世南、欧阳询的影响。贞观三年(629年),唐太宗下诏要求把隋末战乱时期大败宋金刚的晋州战场改修为庙宇,建立慈云寺用以超度战争中的亡灵,并且纪念战役的胜利,刻石立碑以铭记功业,委任虞世南、李百药、颜师古、岑文本、许敬宗、朱子奢等人负责其事。年仅33岁的褚遂良也名列其中,而寺院的寺碑就是由任起居郎的褚遂良书写的。

褚遂良还是王羲之书法作品最权威的鉴赏家。当时唐太宗非常喜欢王羲之的字,亲自为《王羲之传》作“赞”,贬尽诸家,独尊王书:“所以评察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!”由于唐太宗喜爱王羲之、王

褚遂良 《雁塔圣教序碑》局部

献之的书法，天下之人投其所好，争相敬献，这当中自然真伪都有。唐太宗就把甄别真伪的任务交给了褚遂良。褚遂良凭着他对王羲之书法的研究和对王羲之书法的深刻理解，对众多的作品一一进行辨认，无一差错。相传，王羲之的《十七帖》，都是经褚遂良鉴定后而流传下来的。褚遂良还编写了《晋右军王羲之书目》，对后人了解王羲之的书法作品很有帮助。

著名的《兰亭序》能流传于世，也有褚遂良的贡献。《兰亭序》又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》等，是王羲之与谢安、孙焯等 41 人在山阴（今浙江绍兴）兰亭“修楔”时，王羲之所作的诗序，共 28 行，324 字。《兰亭序》有“天下第一行书”之称，是王羲之的代表作，王羲之自己对此书十分珍爱。唐太宗对此书也非常喜爱，他自己字也写得很好，他写的那篇《晋祠铭》，在中国皇帝书法比赛中，可以名列前茅。唐太宗死前，留下诏书，将《兰亭序》真迹作为陪葬品埋入了昭陵。当然，埋入昭陵的肯定不只是《兰亭序》。他这一出于喜爱而作出的自私决定，使世上从此没有了《兰亭序》的真迹。现在能看到的《兰亭序》，是冯怀素的勾勒本、虞世南和褚遂良的临本。

经千百年的岁月沧桑，褚遂良的书法作品已难寻真迹。如今，人们只有通过拓本、影印本等书帖领略其艺术才华和书法魅力。

褚遂良传世的书法作品有 10 多件，多为碑刻。他的《孟法师碑》全称为《康京师至德观主孟法师碑铭》，这块碑刻于贞观十年（636 年），立于长安国

子监。岑文本撰文,由褚遂良用正楷书写,端正朴实,用笔多圆,多存隶意,风格与欧、虞相近,结字用笔有些过于拘谨。原碑早已无处可寻,唐代拓本为临川李氏收藏。褚遂良的《伊阙佛龕碑》也是用正楷书写,磨崖刻于河南洛阳南龙门山西崖上,有石印本。这两块碑是他早期的代表作,方正、质朴,体现了六朝的书风。《雁塔圣教序碑》与《大字阴符经》是褚遂良的书法精品。《雁塔圣教序碑》在西安慈恩寺大雁塔下,是褚遂良 58 岁时书写的楷书代表作,用正楷书写,字体瘦劲,结字精密,带有行书笔法。这幅作品,华丽秀劲、风神疏朗,金生玉润、古雅风流,其细劲入骨的书写,达到了炉火纯青的境界,堪称书法杰作。《大字阴符经》是墨迹纸本,相传是他的晚年之作,笔力劲峭,意韵古淡。这幅墨迹虽然有伪迹之嫌,但其艺术成就突出,即使真是假的,其艺术价值仍然是很高的。

褚遂良书写的《房梁公碑》、《雁塔圣教序碑》、《倪宽赞》、《大字阴符经》等现在还能看到影印本。《倪宽赞》也是褚遂良的代表作,明安世风在《林快事》中评价说:“此赞用意细贴,运笔轻活,而一种老成尤自不可及,盖褚书中最合作者。”

对褚遂良的书法,历代都有较高的评价。李嗣真是唐朝与褚遂良同期较有名的书法家,他在《书品后》中介绍了当时的情况:“褚氏临右军,亦为高足,丰艳雕刻,成为当今所尚。”《唐人书评》认为褚遂良的书法“字里生金,行间玉润,法则温雅,美丽多方”。梁巘在《评书帖》中说:“褚书提笔‘空’,运笔‘灵’。瘦硬清挺,自是绝品。”唐代张怀瓘在《书断》中评价褚遂良的书法“若瑶台青琐,窅映春林,美人婵娟,不任罗绮,增华绰约,欧虞谢之”。宋代那位不以唐书为然的大书画家米芾,也称颂褚遂良“九奏万舞,鹤鹭充庭,锵玉鸣珰,窈窕合度”,说明褚遂良的字体结构有着强烈的个性魅力。朱长文的《墨池编》说其书法“婉美华丽”,蒋衡《拙存堂题跋》则称“褚登善以姿态胜,故举笔辄变”。从这些评价中可见他的书风趋于秀美。但褚遂良书法的疏瘦并不是枯瘦,王澐说“褚公书看似疏瘦,实则腴润,看似古淡,实则风华”。

褚遂良书法的主要成就就在楷书。褚遂良的楷书,世称“褚书”,是后世效法的法书经典之一。褚遂良的楷书线条瘦劲,结字谨严,用笔富有节奏,华丽而不失刚劲。他是一位承前启后的重要人物,上承隋人书法,下开唐代的

书风,而且褚遂良对中国书法的普及有很大的功劳。

每个人的书法都难以达到完美,褚遂良也不例外。何况不同的人由于审美观不同,对书法的评价也会不同,对褚遂良书法的看法也是如此。前人有“丰艳雕刻”、“恨乏自然,功勤精悉”评介褚书的短处。褚遂良作为一个抱着积极入世心态、在朝中极有作为的权臣,他的书法是基于实用的。唐朝在科举和铨选官员的时候,很重视书法这个标准。宋代洪迈在《容斋随笔》中说:“唐铨选人之法有四:一曰身,谓体貌丰伟;二曰言,言辞辩证;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。既以书为艺,故唐人无不工楷书。”当时国子监的书学课程是学习官场实用的书法,因此雕刻、规整、不够自然等特点在所难免,这似乎也是唐代楷书的通病。褚遂良的书法与其他几位唐代的楷书大家相比,显得更为生动活泼一些,这也是如今书法界出现褚遂良热的重要原因。

孙过庭

孙过庭,名虔礼,字过庭,以字行。他是吴郡富阳(今杭州富阳)人,出生于富阳,在富阳长大。有人说他是陈留(今河南开封)人;也有人因为他在《书谱》中自称“吴郡孙过庭”,说他是吴郡(今江苏苏州)一带的人。他生于武德二年(619年),卒于天授二年(691年),是唐代的书法家、书法理论家。

孙过庭出身寒微,但胸怀大志,博雅好古。他在志学之年就留心翰墨,学习书法,集中精力刻苦学习20年,自学成才。贞观二十一年(647年),28岁的孙过庭考中举人。当时,主考官见孙过庭考卷上的书法秀美,酷似王羲之,认为孙过庭是“孝廉茂才,好学异能卓犖之士”,不但让孙过庭上了榜,还将孙过庭的考卷呈报给了地方长官。地方长官看到孙过庭的考卷之后也很喜欢,于是各级长官逐级传呈,最终考卷传呈到了唐太宗的手中。唐太宗见了孙过庭的考卷,大加赞赏,称其“书乱二王”。

因字写得好而得到考官欣赏的孙过庭,仕途却不顺畅,他曾担任右卫曹参军,到40岁时也只做了“率府录事参军”这样的小官。参军是参谋军务的

简称,唐朝时的参军一般为七品或者八品,也有九品及以下的。

孙过庭操守高洁,办事认真,与世无争,却不为小人所容。他中年时因遭人陷害而被免职,辞官以后客居洛阳,以教授书法为职业,具体工作是研究书法、教授书法、出售自己的书法作品。仕途本就险恶,途中遇到坏人、小人,更是一件很悲催的事情,也使他的人生遭遇了挫折和磨难。但挫折和磨难也能使人静下心来,调整自己的人生目标,专心于自己的兴趣和爱好。人生可以有挫折和苦难,但作为书法艺术家,他的精神支柱却始终屹立着。艺术常常是心灵的一剂良药,可以成为人生解脱和精神突围的最好方法。他抱病潜心研究书法,撰写书论,神游书海,以笔墨为伴,了度残生。可惜的是,孙过庭对书法理论的研究还没有完成,他就因贫病交困,暴卒于洛阳植业里客舍之中,享年 72 岁。

孙过庭与书法家王绍宗、诗人陈子昂是朋友。孙过庭去世以后,陈子昂撰写《祭率府孙录事文》追悼孙过庭,还为他作《率府录事孙君墓志铭》。文中说:“呜呼! 堙厄贫病,契阔良时,养心恬然,不染物累。独考生命之理,庶几天人之际。”“元常(钟繇)既歿,墨妙不传,君之遗翰,旷代同仙。”陈子昂把孙过庭比为三国时的大书家钟繇,可见孙过庭在唐初就很受人们推重。

孙过庭的书法师承王羲之、王献之,笔势坚劲,直逼“二王”。他的楷书、行书写得很好,尤其擅长于草书,著有《书谱》二卷。

《书谱》书写于唐垂拱三年(687 年),是孙过庭撰文并书写的一篇书法理论文章。他认为汉唐以来论书者“多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理”,因此撰写《书谱》。《书谱》全文 3700 多字,通篇珠流玉溅,处处灵光闪耀。在中国书法史上,自从汉魏以来,讨论书法的各种文章历代不乏,但是大多比较零碎,大篇幅的书法撰述,自觉、系统、全面、有理论深度的阐述,可以说是从《书谱》这一杰出理论名著开始的。

《书谱》的真迹流传有绪,原先收藏在宋内府,钤有“宣和”、“政和”,有宋徽宗的题签。《书谱》在宋内府时还有上、下二卷,后来下卷散失,现在传世的只有上卷,也有人将上卷称为《书谱序》。后来《书谱》归孙承泽,又转到安岐手里,后来归入清朝内府,旧时藏在故宫博物院,现藏在台湾,俗称真迹本《书谱》。故宫博物院收藏有宋拓《书谱》上卷残本,摹刻精良,而且首行至第