

书

法

陈宇 著

苏黄精神

上海书画出版社

星

座

丛

书

书 法 星 座 丛 书

苏黄精神

陈 宇 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏黄精神 / 陈宇著. — 上海: 上海书画出版社, 2004. 6

(书法星座丛书)

ISBN 7-80672-901-1

I. 苏... II. 陈... III. ① 苏轼(1036~1101) - 书法-研究 ② 黄庭坚(1045~1105) - 书法研究 ③ 苏轼(1036~1101) - 生平事迹 ④ 黄庭坚(1045~1105) - 生平事迹 IV. ① J292.112.5 ② K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第047052号

责任编辑	胡传海
封面设计	王 峥
技术编辑	朱伟南

中国书法星座丛书

苏 黄 精 神

陈宇 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: shcph@online.sh.cn

杭州临安康达印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 889×1194 1/24

印张: 5 印数: 1-3,000 字数: 70千字

2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

ISBN7-80672-910-1/J·816

定价: 23.00 元

目 录

1	引言
13	第一章 苏轼生平简介
27	第二章 苏轼的书学思想
45	第三章 苏轼书法艺术与作品赏析
65	第四章 黄庭坚生平简介
75	第五章 黄庭坚的书学思想
93	第六章 黄庭坚的书法艺术与作品赏析
115	后记

引言

钱钟书先生曾经说过：“一个艺术家总是在某些社会条件下创作，也总在某种文艺风气里创作。这个风气影响到他对题材、体裁、风格的去取，给予他机会，同时也限制了他的范围。就是抗拒或背弃这个风气的人也受到它的负面的支配，因为他不得不另出手眼来逃避或矫正他所厌恶的风气。”

宋代“尚意”书法风格的形成，既受到宋代特殊的社会政治文化的影响，同时也是宋代独特文艺思想的产物。纵观中国书法风格演进史，从王羲之——颜真卿——杨凝式——苏轼——赵孟頫——杨维桢——徐渭——董其昌——王铎——傅山——扬州八怪——康有为等人的个人风格的演进，与其说是书法风格的变迁与演进，倒不如说是文人在特定历史文化背景下的心态变革与演进，如果在这样的语境下来考察宋代的“尚意”书法风格和苏东坡、黄庭坚、米芾的书学思想与书法艺术，无疑可以更多地认识到他们的书学思想与书法风格的书法史价值与意义，也更能看到宋代书法风格的历史价值以及对后世书法

创造的意义所在了。

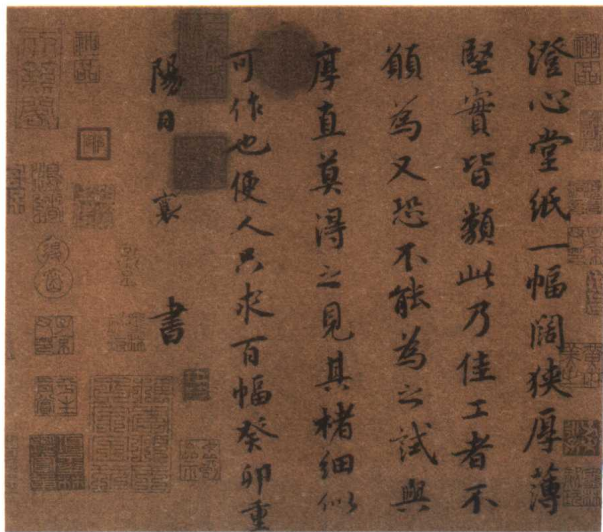
宋初统一帝国的建立，结束了唐末五代长期分裂的局面，大部分地区取得了统一。但是，北宋王朝比之我国历史上任何一个统一的王朝都显得软弱，在辽、西夏和女真的军事威胁之下，北宋王朝只有求和、进贡，甚至撤防、割地，一直挺不起腰杆来，由于对外的软弱，每年要向辽、西夏等国交纳几十万两匹银绢，这样大大增加了国内人民的负担，所以，朝廷和老百姓的关系一直处于比较紧张的状态，矛盾时常激化，所以从宋初开始农民起义就没有中断过，这在历朝历代都十分罕见。为了维护统治阶级的利益，改善“积贫积弱”的腐败朝政就成了北宋政治一个突出的特点，“富国”、“强兵”、“安民”一直都是北宋中前期进步士人的理想。纵观整个宋史，对北宋朝政产生重大影响的是王安石的变法，但审视当时出现在朝廷士大夫内部的各种改革要求和革新浪潮，王安石的变法并不是唯一进步的主张，远在他之前就有范仲淹、欧阳修等从维护封建统治阶级利益出发，提出了厚农桑、减徭役、明黜陟、抑侥幸等改良政治的“庆历新政”和李觏“富国”、“强兵”、“安民”的进步主张。当宋仁宗庆历之后，封建专制制度在豪强兼并势力恶性膨胀下发生了内外交困的空前危机，王朝内部士大夫要求改革的呼声更是风起云涌，一浪高过一浪，诸如韩琦、富弼、欧阳修以及苏轼、王安石等人，都纷纷提出了自己“富国强兵”的改革主张，试图改变北宋“积贫积弱”的颓势，巩固封建王

朝的统治。但在统治集团内部却形成了支持与反对改革的各种不同势力,形成了大大小小的朋党,从庆历时期的庆历党争开始到王安石时代,因为变法运动而形成的新旧党争,朋党之争,成了北宋政治的一个重要特点,也是北宋政治的一个重要问题,一直陪伴其走向灭亡。

北宋的文艺与书法就是在这样的历史背景中展开的,而在这种朋党斗争下的文人心态是一种独特的士人心态。也正是这种士人心态,给宋代书法的展开提供了一个精神平台与支撑。

宋初书法受唐末、五代书风的笼罩,对于传统的理解由原来的深入、自然走向肤浅,书风更趋秀丽、空泛、浮滑。针对这种现状,欧阳修产生了强烈的忧患意识,作为一个深谋远虑的杰出政治家和优秀文学家,他对书法表现出的是与政治、文学同样迫切的改革愿望。欧阳修说:“余尝与君谟论书,以谓书之盛莫盛于

蔡襄行书尺牍

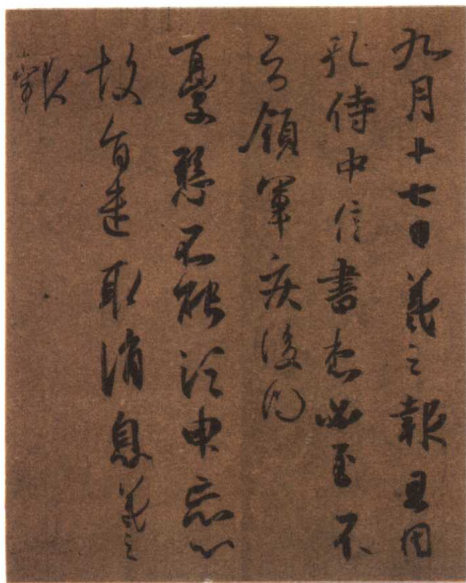

唐，书之废莫废于今。今屈指可数者，无三四人。”而实际上，这三四人也只是时尚书法中的佼佼者而已，根本无法与历史上的书法大家相抗衡，就是蔡襄，尽管被欧阳修推举为“独步当时”，但他也无法与历史上的大家相对抗，这是宋初书法发展的真实状况。

从某种意义上说，宋代的书法发展与初唐有着惊人相似的地方，那就是皇帝对于书法的投入与支持。在封建社会中，虽然说形成一定的社会文化风气仅仅依靠帝王个人的能力不能形成一种强大的气氛，但帝王对于某一个事物的倡导作用，其社会影响是非常巨大且深远的。唐太宗倡导书法，推崇书法，设

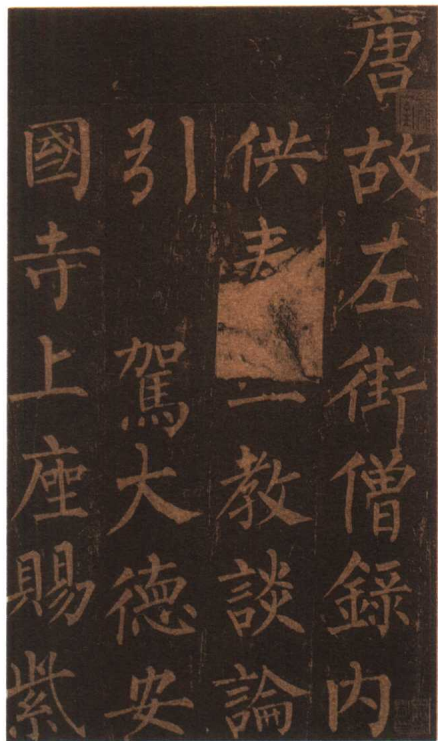
立弘文馆，不仅仅是保存、收集、模拓了王羲之的一部分作品，使之得以流传，而是为整个唐代书法的发展奠定了基调，这种基调既为颜真卿的变法提供了基础，也为从虞世南到杜牧的唐代士人对传统的选择奠定了基础，也正是因为李世民的倡导和推行书法所采取的强有力的

王羲之《孔侍中帖》

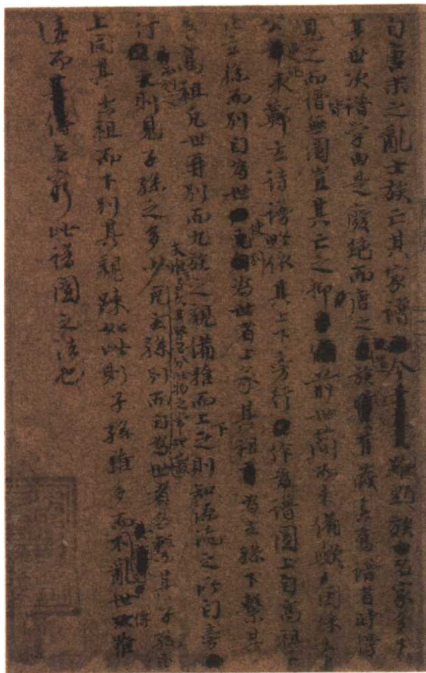

行政措施，以及所倡起的学习书法的风气，才导致了唐代书法“尚法”书风的形成。唐人以硬黄纸，双勾摹拓法书名迹，使之流传，而宋代则是以刻帖代替唐代这种摹拓方法。宋代刻帖风气之盛，是唐代远远不能及的，诸如《淳化阁帖》、《绛帖》、《潭帖》、《大观帖》直到南宋的《淳熙秘阁帖》，宋代刻帖约有近二十种，这一方面说明了帝王士人对书法的重视与热爱，因为大部分刻帖都是

在朝廷或是皇帝的支持下开展的，而另一方面也说明了宋代社会、士大夫对书法资料的需求量大大超过了唐代。南宋姜夔在《绛帖序》中说：“小学既废，流为法书，法书又废，唯存法帖；法帖乃古人陈迹耳！况数经摹刻，已失笔意，然苟能习之，亦胜面墙。”宋人明知如此，仍然降格以求，这是有特殊意义存在的。那么这个特殊意义是什么呢？那就是对待书法的心态，苏舜钦说：“明窗净几，笔砚纸墨，皆极精良，亦自是人生一

柳公权楷书《玄秘塔》

欧阳修手卷

乐。”欧阳修也说：“有暇即学书，非以求艺之精，直胜劳心于他事尔！以此知不寓心于物者，真所谓至人也；寓于有益者，君子也；寓于伐性汨情而受害者，愚惑之人也。学书不能不劳，独不害情性耳。要得静中之乐者，惟此耳！”书法在他们手里完全变成了怡情养性，用以消日休闲的手段与工具，这种对待书法的心态不能不说是一个很大的变化。正因为书法

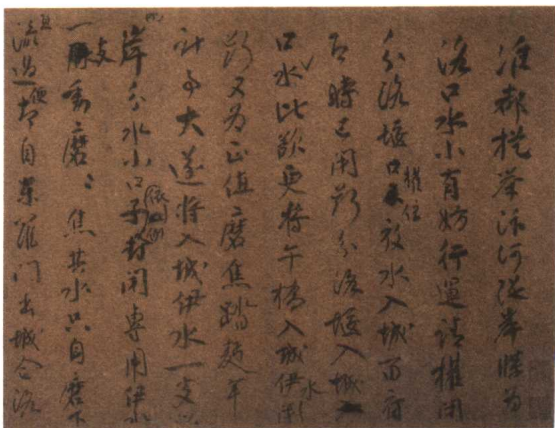
成了消日与怡情养性的工具，所以面对刻帖的优劣也就无所谓了，因为士人在习帖中更多的是注重自我情性的流露，只有这样，才能真正成为人生一乐之事。苏舜钦、欧阳修两人的言论不是个别的，偶然的，而是有相当一批官僚、士大夫文人包括苏轼这样杰出的人物也持这种看法和要求。

所以宋人书法在与唐人书法的那种紧张感相比时，更加多了一份悠闲的情致与心绪，充溢着的是一种“心意”与“雅趣”。苏、黄、米的“尚意”书学思想和创作实践，标志着宋代书法

的全面复兴，也标志着完全区别于唐代书风的“尚意”书法风格的形成。他们三人都几乎没有老师的指点，而又都起始于唐法，同样又寻求晋法而来突破唐人的路数，形成独具个性的自我艺术语言与风格特点。有人讲帮助他们达到这种“尚意”的审美目的或是审美理想的是宋代盛行的禅宗思想，因为禅宗思想在宋代的文人士大夫阶层非常盛行，而整个宋代的文艺观或多或少地受到禅宗思想的影响，诸如，宋代书论中往往带有禅宗的“机锋”，以启发人的“顿悟”便是一个非常有力的证明。苏黄米无不受其影响。但笔者以为，宋代尚意书法风格，从本质上讲更是一种文人化的书法风格，对苏、黄、米书风的形成固然有禅宗思想的影响与作用，而起决定作用的是党争状况下文人寄情诗文翰墨的文人化心态和整体的文人修养。造成宋代社会相对软弱的一个重要原因是宋代的文官制度，“重文轻武”，“扬文抑武”

是造成宋代军备废弛、军队缺少战斗力的根本原因所在，但重视文治带来的是文艺的复兴与繁荣，尤其是以书法取士的具体措

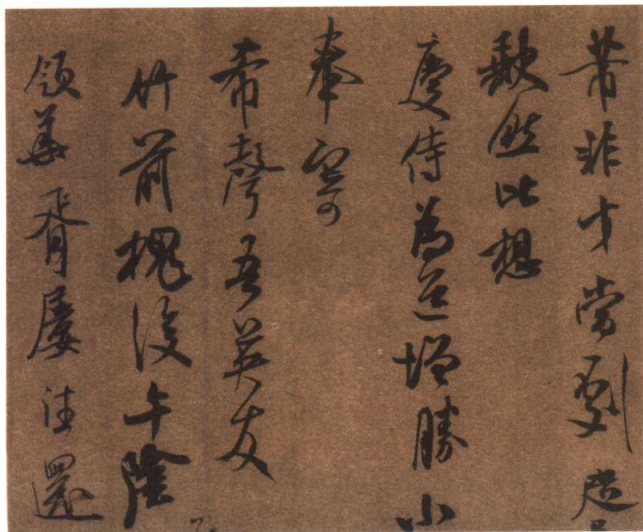
文彦博书法

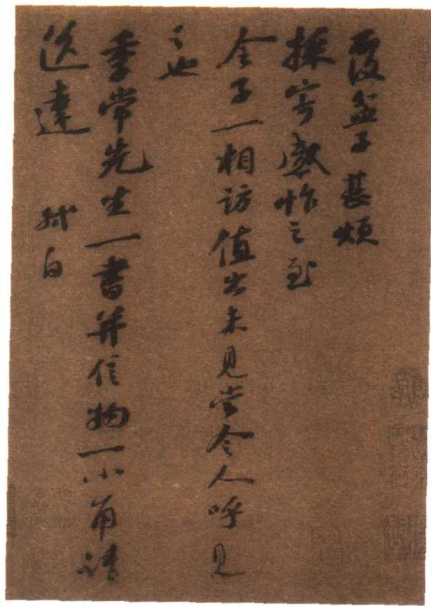
施被一种更为宽泛的重视士大夫学养、文化知识结构，并希望以这种知识结构来为治国平天下服务的目的所取代。宋代的艺术发展就带上了明显的文化性，宋代的官僚与唐或是更后的明清时代相比，更具备文人气质与才华。苏、黄、米的文人修养以及知识涵养都远比他们的前辈与晚生要高深得多。宋四家中的苏轼、黄庭坚、米芾，以及位极人臣的欧阳修、王安石、司马光、蔡襄等人，无不是领一代风骚的文学艺术家，虽然他们身居要位，但他们对待艺术的态度与表现却是地地道道的文化式的，或讲是地地道道的文人化的，这与唐代的文人是完全不同的。如果，你去翻看颜真卿、柳公权等非诗人文学家的诗文集时，你会觉得兴味索然，不可一观；而你若是翻看诸如不是

以诗文名世的蔡襄、王十朋、朱熹等在文学史上名不见经传的宋代文人的诗文集，却颇为可观，更不要说是以

米芾《竹前槐后帖》

诗文名世的欧阳修、王安石等人的诗文集了。在宋代大部分的权臣，他们的第一身份往往是杰出的文人，这或许就是唐宋文人间的差异所在。仅从这一点来看，宋代尚意书法诸家与晋唐书家便有着明显的不同。晋唐书家对于书法认识，虽然从本质上并没有游离于文化的本质之外，但文化本身没有构成书家内心生活的核心准

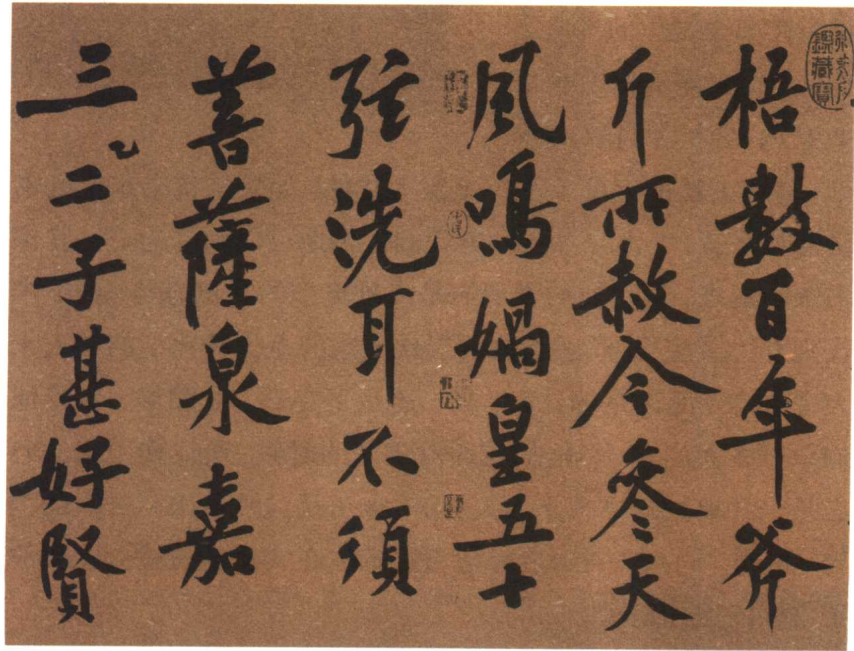

苏东坡《蓮華子帖》

则，对待书法的态度不是完全文人化的。如果从整个唐代的书法态势来看，唐代的书法发展我们更多地可以归结为一种官僚书法的形态，从而他们表现的是一种典型的官僚态势。到了宋代则发生了变化，尚意书法所表现出来的是一种典型的文人士大夫心态，无论是苏、黄、米，还是王安石、欧阳修，不管他们做过多大的官，但他们在面对书法的时候，所体现出来的心态是一种典型的文人士大夫心态。也正是这种唐宋间文人的差异，使得“尚意”书法诸家将书法定位在文化本位——文化成了书法的主体追求。

正因为这样，所以在宋代尚意书法的追求中，诸家都强调书法是一种“本性”“本心”的自然流露的理念，注重“意”与“趣”的追求。苏轼在书论中说：“书初无意于佳乃佳尔。”黄庭坚说：“论人物要是韵胜，为犬难及，蓄书者所以以韵观之，当及仿佛。”米芾说：“都无刻意做作乃佳。”但这种“意”与“趣”，“本心”与“本性”都带有强烈的文化性，是文人的“本心”与“本性”的流露。正是在这样的思想引导下，宋代的书法成了人心的写照，成了写意的产物，书法也就成了心灵自足的游戏，文人心态的表现，苏轼的《黄州寒食诗帖》和黄庭坚

黄庭坚《松风阁帖》

的《松风阁帖》等等作品都或多或少地透露着这样的情绪、情感与心态。

而这正是钱钟书先生认为的文艺风气，也是造成宋代“尚意”书风的本源所在。

正是在这种“尚意”“重文”的文艺思想影响下，宋代书法在经历了宋初的低谷和蔡襄创作实践上的回归晋唐，到神宗、哲宗两朝，随着苏轼、黄庭坚、米芾的相继登场，出现了一个中兴的局面。苏、黄、米三人年龄相近，生活的时代也相差不大，苏、黄先后师欧阳修，黄又是苏的学生和朋友，苏、米过从甚密，三人在文艺美学思想上都深受欧阳修的影响，有许多的共同点，他们的艺术创作与艺术理论将宋代的“尚意”书风推向了一个高潮，形成了一种风气，独立于中国书法风格史。

在宋代“尚意”书风的大潮中，苏轼成了当然的主角，而黄庭坚、米芾出入苏门，作为重要的配角，各自担当起了烘云托月的作用。苏轼以他的理论和创作率先拉开了“尚意”的大旗，他的“我书意造本无法”的书学思想是整个“尚意”书风的理论先导，而黄庭坚、米芾以他们的实践与创造，丰富和完善了“尚意”书风的内容和表现形式，最终确立了宋代“尚意”书风的写意性与抒情性的特质。

在宋代的书法史或者文学史上，我们因为苏东坡、黄庭坚的师承关系和他们在艺术思想、艺术风格上的传承性和一致

性，往往将两人并称为“苏黄”。苏东坡、黄庭坚的书法都以唐法作为书法的起点，而最终都以突破唐法作为自己的目标，他们推崇晋法，追寻晋法，但又不为晋法所缚，抒情地书写着自己的独特心态，或许这就是苏黄精神的核心所在，也是整个宋代书法精神的核心所在，这对当代的书法创作有着深远而积极的意义。

第一章 苏轼生平简介

赵孟頫《苏轼像》

苏轼(1037—1101),字子瞻,初字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。他出身于一个富有文学传统的家庭里,祖父苏序虽未出仕,却“读书务知大义”,“诗多至千余篇”。父亲苏洵“为人聪明,辩智过人”,但看不起“属对声律”的时文,不愿意走科举求仕的道路,直到二十七岁才发愤读书,“遂通六经、百家之说,下笔顷刻数千言”。母亲程氏,是一个

善良而有知识的妇女,在苏轼十岁的时候,程氏为他讲述《后汉书·范滂传》,她自己也深深地为这位敢于和恶势力进行斗争甚至为正义献出自己生命的历史人物所感动。当时苏轼问她说:假使我将来像范滂那样,你答应吗?程氏毫不犹豫地回答