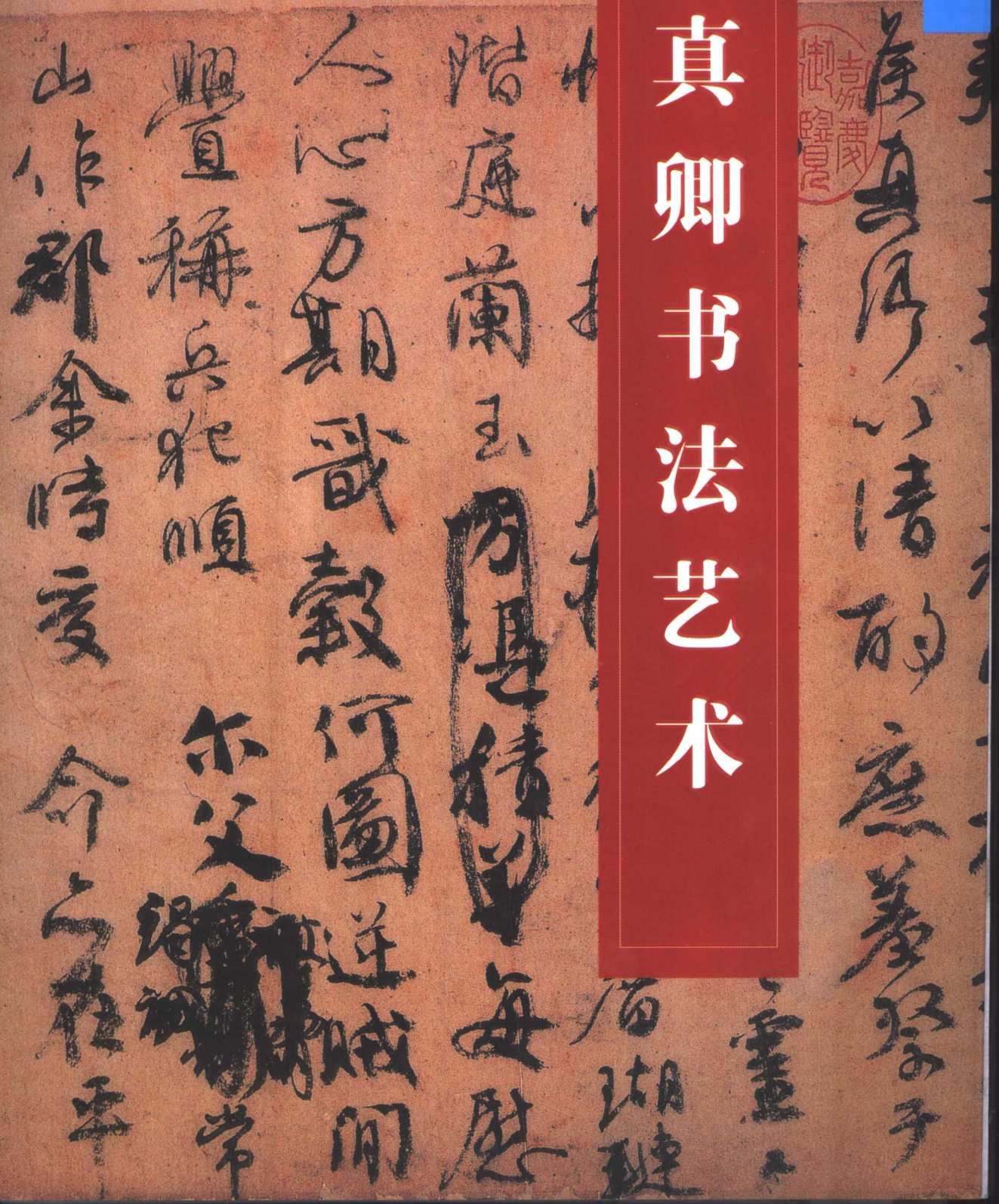

白鹤 著

颜真卿书法艺术

学林出版社

白鹤 著

颜真卿书法艺术

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

颜真卿书法艺术/白鹤著. —上海:学林出版社,
2003.12
ISBN 7-80668-513-8

I. 颜... II. 白... III. 颜真卿—书法—研究
IV. J292.112.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 093843 号

颜真卿书法艺术

著 者 / 白 鹤
策 划 / 吴伦仲
责任编辑 / 吴伦仲
特约编辑 / 子 林
责任监制 / 应黎声
装帧设计 / 三百里设计工作室
出 版 / 世纪出版集团
学 林 出 版 社 (上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话:64515012 传真:64515005
发 行 / 新华书店 上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话:64515012 传真:64844088
印 刷 / 上海展望印刷厂
开 本 / 787 × 1092 1/16
印 张 / 16.25
版 次 / 2003 年 12 月第 1 版
2003 年 12 月第 1 次印刷
印 数 / 5000 册
书 号 / ISBN 7-80668-513-8/J·19
定 价 / 48.00 元

目 录

第一章 明若日月 坚若金石	
——颜真卿与他的书法	1
一、忠烈的一生	3
二、继承与“变种”	6
三、颜真卿与王羲之的异同	10
四、坚若金石的颜氏书风	20

第二章 楷书与行书的异同	33
一、用笔与结构上的异同	35
二、节奏与贯串上的异同	38

第三章 用笔最基本的原理	
——起笔、行笔与收笔	41
一、起笔	43
二、行笔	45
三、收笔	48

第四章 最基本的语言表达形式	
——笔法	55
一、侧法类	57
二、勒弩类	67
三、啄掠磔类	76
四、策趯类	85
五、转折类	91

第五章 视觉与听觉的渗透

——笔势

95

- 一、立留 97
- 二、逆侧 100
- 三、铺裹 101
- 四、方圆 102
- 五、曲直 102
- 六、断连 103
- 七、轻重 104
- 八、缓急 105

第六章 空间构成的意味

——结体与书势

109

- 一、比列对称——平正的结构形式 111
- 二、对立统一的原理——韵律化的结体形式 116

第七章 笔墨中的色彩与韵姿

——墨法

131

- 一、书体与墨法 133
- 二、墨法与用笔 141

第八章 总体构成与关系

——章法

147

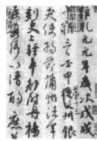
- 一、章法作为一个总体,服从于视觉心理 149
- 二、铭石之书与书简之作的差别 152
- 三、视觉习惯对章法的作用 152
- 四、章法的内部构成 154
- 五、材料限定形式,与形式限定材料 166

第九章 颜体的继承与发展

179

- 一、萧散古淡的林纬乾 181
- 二、骨鲠气刚的柳公权 182
- 三、天真烂漫的杨凝式 183
- 四、淳淡婉丽的蔡君谟 185
- 五、英姿豪气的苏东坡 186
- 六、超凡脱俗的黄庭坚 187
- 七、沉着飞翥的米南宫 189
- 八、矫杰横发的杨维禎 190
- 九、高雅清丽的董其昌 192

十、	灵秀神妙的倪元璐	193
十一、	波澜腾飞的王觉斯	194
十二、	宁拙毋巧的傅青主	196
十三、	风霜斗姿的郑板桥	197
十四、	貌丰骨劲的刘石庵	198
十五、	独立云壑的钱南园	199
十六、	颜体大成者何绍基	200
十七、	仪态万千的赵之谦	201
十八、	朴茂灵和的翁同龢	203
十九、	筋骨坚韧的杨守敬	204
二十、	自出新意的吴昌硕	206
二十一、	现代颜体继承与发扬者	207
	后记	213

作品欣赏

215

大孟鼎	
王羲之	得示帖
王献之	中秋帖
智永	真草千字文
褚遂良	雁塔圣教序
颜真卿	勤礼碑
颜真卿	祭侄稿
颜真卿	争座位帖
颜真卿	刘中使帖
蔡襄	离都帖
苏轼	李白仙诗
黄庭坚	太白忆旧游诗
米芾	虹县诗卷
米芾	彦和帖
杨维禎	城南唱和诗卷
董其昌	古诗四首跋
王铎	行草
范成大	题禅师诗碑
空海	灌顶历名

第一章

明若日月 坚若金石

——颜真卿与他的书法艺术

天地同攸

一九四二年一月一日

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

王羲之的书法,就像中国文化史上的孔子,是神圣而难以超越的巅峰。时隔四百年,在兵荒马乱中,出现了另一位能与其抗衡、风格截然不同的天才——颜真卿。从此,就实用书体(楷、行)而言,几乎都沿着这两大派系不断地发展,晋唐书法也因此有了最辉煌、最令人回味的篇

章,具有划时代的意义。(图1、2)

一、忠烈的一生

颜真卿(709~785),字清臣,琅琊临沂(今属山东)人。出生于世代研究训诂学、历史和书法的封建士大夫家庭。三岁时,不幸丧

图1 王羲之 兰亭序

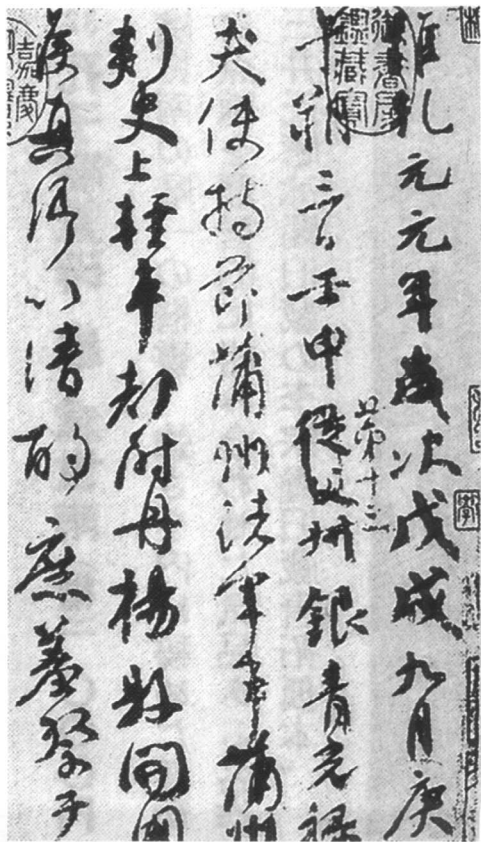

图2 颜真卿 祭侄稿

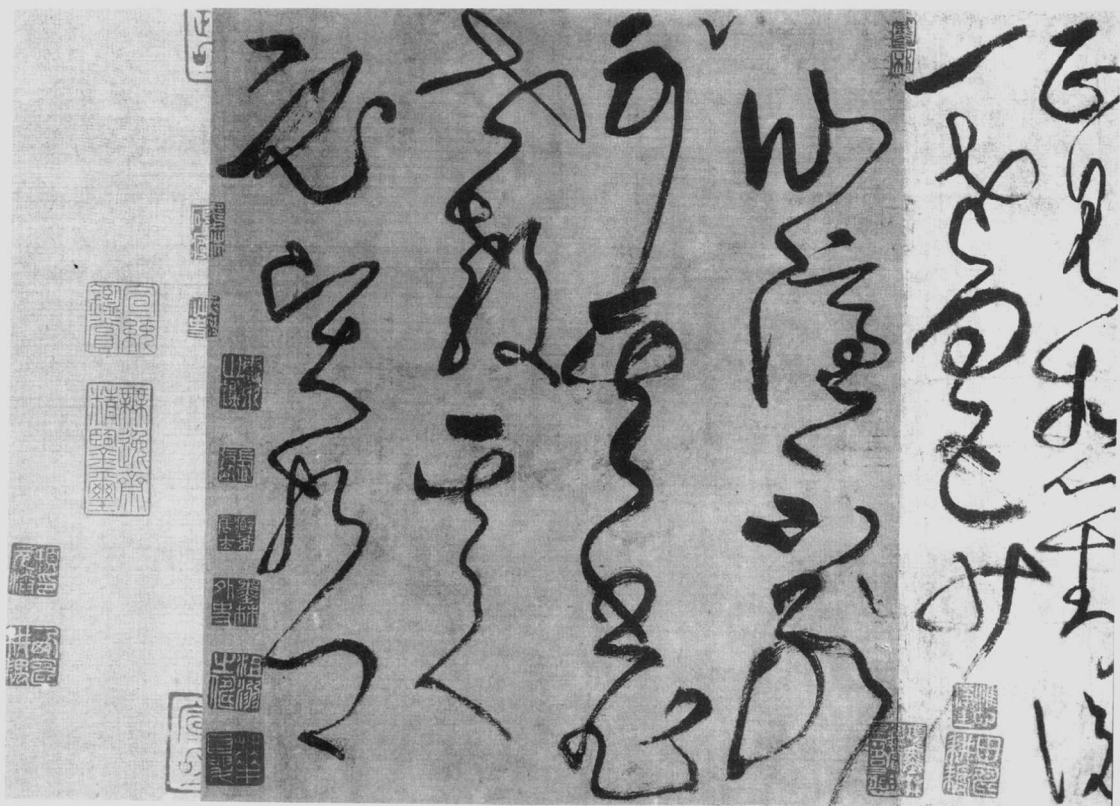

图3 张旭 古诗四首

父,门庭衰落。早年因买不起纸和笔,用黄土扫墙来勤学书法,并由其母殷氏躬加训导。家境和早期教育,对颜真卿一生产生了深刻的影响,也使他有更多的机会接近和了解下层民众。开元二十二年(734),中进士登甲科;同年,与太子中舍韦迪女结婚。后二年,授朝散郎、秘书省著作局校书郎。天宝元年(742),授醴泉尉;次年,罢醴泉尉,专程去洛阳拜张旭为师。当时,张旭已是蜚声海内的“草圣”,平时只是因求书者众多或一时乘兴,才偶尔挥毫作书,从不口授于人(图3)。天宝五载,颜真卿又辞去了长安尉,第二次拜访张旭。也许正是这种真诚和锲而不舍的精神打动了张旭,一个月后的某天,张旭会颜真卿于裴徽宅的东竹院小堂中。师生间一问一答,堪称微妙玄通。日后,颜真卿将这拜师的情境著成文字,这就是传世著名的书法论文《述张长史笔法十二意》。即使到了晚年,颜真卿还是对此有颇多的留恋,他曾在《草篆帖》中写道:“真卿

自南朝来,上祖多以草隶篆籀为当代所称。及至小子,斯道大丧。但曾见张旭长史,颇示少糟粕,自恨无分,遂不能佳耳”(图4)。颜真卿传世草书气息较浓的作品不多,但从此件上看,意如锥画沙、拆钗股,沉着痛快,翰墨淋漓,气韵生动,直逼张旭。

由于颜真卿为政忠义清廉,性格刚正不屈,为奸臣杨国忠所不容。天宝十二载(753)谪为平原太守,世称“颜平原”。同年,河东节度使安禄山的反叛逆迹已十分明显。颜真卿以霖雨为托,修城浚池,暗底里招募和训练兵马,积储粮仓,以备不时之患。表面上泛舟城池,与文人墨客饮酒赋诗,以此迷惑对方。两年后(755年)果然爆发了“安史之乱”,除平原郡外,黄河以北二十四郡顷刻为叛军攻陷,震撼了整个京城。为了维护中央集权与国家的安定,颜真卿与常山太守堂兄颜杲卿联合起兵。数日内,黄河以北十七郡同时归顺朝廷,并共推颜真卿为盟主,诏加户部侍郎,得兵二

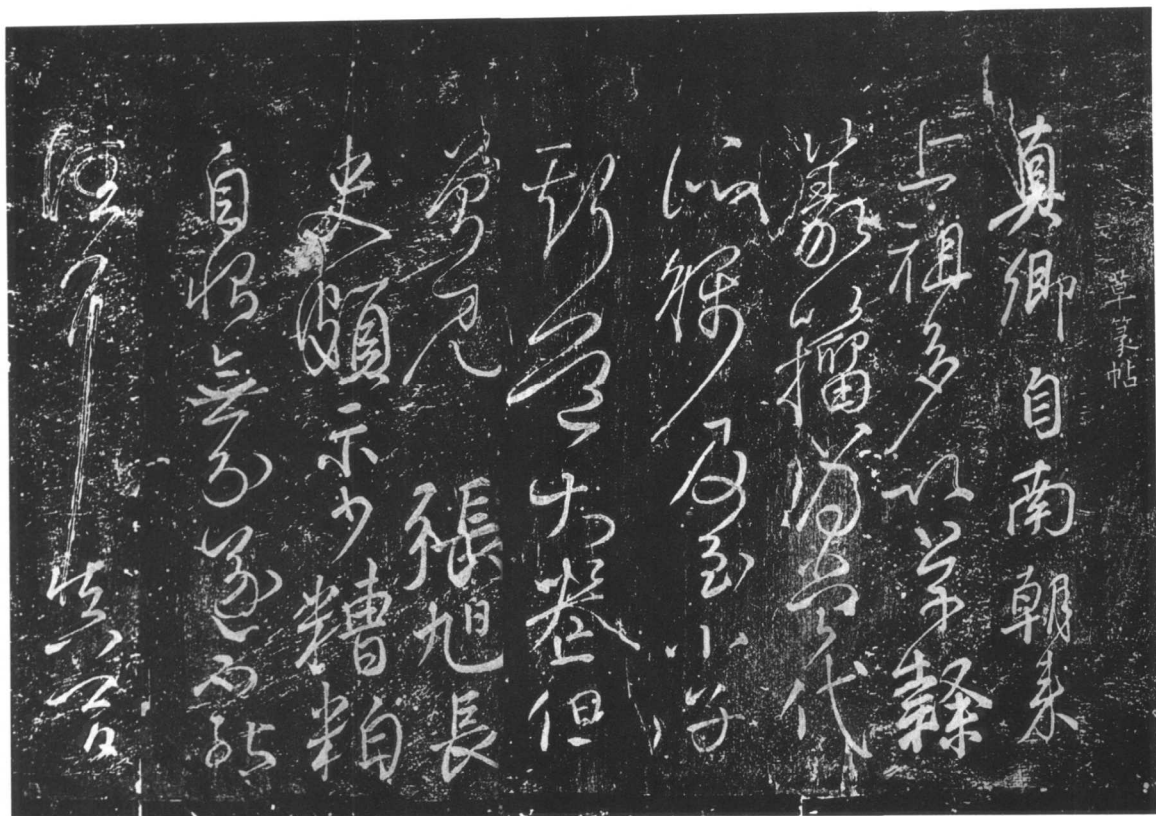

图4 颜真卿 草篆帖

十余万，横绝燕赵，为平定“安史之乱”立下了不朽功绩。乾元三年(761)召入朝廷，任刑部尚书。八月为宰相李辅国所忌，贬为蓬州长史。次年，代宗即位，授利州刺史、户部侍郎。第二年，代宗拜谒五陵九庙后还京，遭元载阻拦。颜真卿认为这是朝廷的礼仪，不能因一人的意愿而被废，怒而斥之，由此得罪元载，旋即改为检校刑部尚书和省事。

广德二年(764)三月，颜真卿被晋封为鲁郡开国公，世又称“颜鲁公”。当时，元载党徒利用代宗的无能，极力控制朝政，下令凡大臣奏事，都必须经他们的审定，而后转呈代宗。颜真卿获悉后，立即上书代宗，极力加以弹劾，认为：“今日之事，旷古未有，虽李林甫、杨国忠犹不敢公然如此。今陛下不早觉悟，渐成孤立，后悔之无及矣！”永泰二年(766)二月，因宰相元载的诽谤，他被贬为硤州别驾；三月，再贬为硤州司马。大历三年(768)，任抚州刺史。在任期间，颜真卿一方面同州人左辅

元、姜如璧等人修编他的著作《韵海镜源》；另一方面治坡灌田，发展农业，深得抚州人民的称颂。颜真卿死后，当地人民曾为他建立祠院，宋代曾巩也曾亲自为祠院作记。永泰二年至大历十二年(777)，颜真卿一直被贬在外，不复重用，直到元载被诛，再任刑部尚书。这期间留下的书法作品也最多。

大历十四年德宗嗣位，重用奸臣杨炎为相。二年后，颜真卿被杨炎所恶，罢吏部事，改为太子少傅、礼仪使。又二年，奸臣卢杞专政，因颜真卿立朝刚正，不予合作，改为太子太师。建中四年(783)正月，李希烈叛乱，攻陷汝州。卢杞为了置颜真卿于死地，上奏德宗，佯称颜真卿为四方人所信任，只要派他前去劝谕，不必动用干戈，叛乱自能平定。德宗乃昏庸之辈，立即下诏真卿。朝廷大臣为此顿然失色，认为颜真卿此去必死无疑，朝廷“将失一元老”。鲁公明知卢杞的阴谋，但为了维护唐王朝利益与国家安定，毅然登程。至河南，河

南尹郑叔力劝他不必自投虎穴，但颜真卿早已置生死于度外，直奔贼营。当时，李希烈正处于猖獗之中，全然不顾鲁公的劝谕，反而几欲加害，曾以活埋威逼鲁公屈节，但他大义凛然，毫无惧色。兴元元年(784)，李希烈部将周曾等谋划袭击汝州，除掉李希烈，奉颜真卿为节度使，因事情被泄，周等被杀。此时，颜真卿

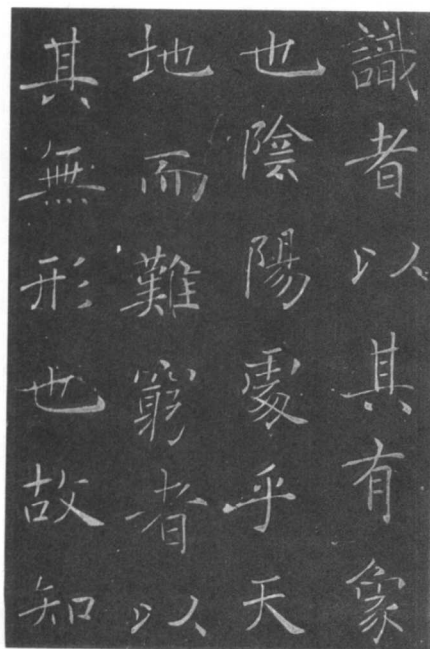
知道自己必死无疑，便自作遗表、墓志与祭文。十一月，李希烈兵败陈州，为了挽回残局，派辛景臻、安华至龙兴寺，在庭院堆好柴薪、浇上油，再度威逼鲁公，声称“不能屈节，当自焚”！颜真卿严然不顾，当即欲投身赴火，被制止。贞元元年(785)八月十三日，李希烈自知末路不远，令阉奴将鲁公缢死。

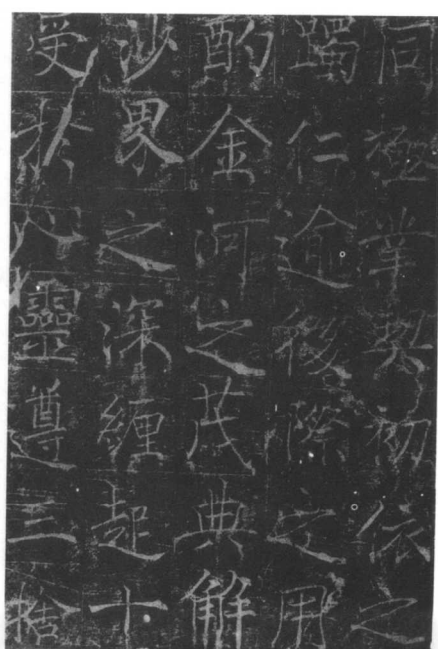
图5 a 欧阳询 九成宫礼泉铭

b 虞世南 夫子庙堂碑

c 褚遂良 雁塔圣教序

d 薛稷 信行禅师碑

颜真卿一生忠义清廉，正气冲宇，不畏权奸，终以身殉国，为历代忠义之士所敬重。正如欧阳修《集古录》中所赞：“鲁公忠义之节，明若日月，而坚若金石，自可以光后世传无穷。”至于书法，更笃志于一生，所书碑迹，不下二百余种。意尽秦汉之碑，势越晋唐之迹，外法自然，内效心灵，卓然成为有唐以来第一大家。

二、继承与“变种”

近人马宗霍《书林藻鉴》中对初唐书法曾作过这样的评述：“唐初太宗笃好右军之书，亲为晋书本传作赞，复重金购求，锐意临摹。且拓《兰亭序》以赐朝贵。故于时士大夫皆宗法右军。虞世南学于智永，固为右军嫡系矣。即欧阳询、褚遂良，阮氏目为出于北

派者，亦不能不旁习右军，以结主意。及武后当朝，犹向王方庆索右军遗迹。是以贞观永徽以还，右军之势，几奔走天下。世谓唐初犹存晋宋余风，学晋宜从唐人者，盖谓此也……惟唐初既胎晋为息，终属寄人篱下，未能自立。”帝王所好，群臣均迎合之，天下为此风靡，这是中国艺术史上极为普遍又颇为畸形的现象。这既是一种推动，又是一种限制。初唐书法与诗歌从某种意义上讲

图6 褚遂良 房玄龄碑

甚为相似，都表现出历史转折时期艺术发展的特殊现状。初唐书法有“四家”之称（即欧阳询、虞世南、褚遂良和薛稷，见图5），诗坛上有“四杰”之誉（即杨师道、上官仪、沈佺期和宋之问），其共同点在于：他们既努力继承以往的优良传统，又在积极地追求艺术与自然与个性间的关系，以及艺术必须体现出一种独特的风骨与性情，立一家之言，树一家之风，但都未能获得最终意义上的成功——一个时代的标志。因为，一方面他们每时每刻都保留着前人所遗传给他们的某种本性；另一方面历史还没有予以艺术最佳的或与以往有着本质上相异的气候与土壤，就其艺术理想还是以优美淡雅为最高旨趣；再一方面，艺术的发展不同于自然科学，可以在某项重大发明之后，便可产生一次历史性的革命。相反，艺术作为一种意识形态，其发展是渐变的，就像物种，某一个变种的完成，可能会经历好几个季节。初唐四家可以说是第一次对“二王”书体

图7 a 印泥

b 锥画沙

初见成效的“变种”，因为他们所表现出来的决非是“二王”体的影子，而是蕴含着各自对书法艺术的理解与个性，其中尤其是褚遂良（图6），他对颜体的形成，起到了极为重要的作用。其中最为深刻的，便是由张旭传授于颜真卿的“锥画沙”、“印印泥”——那种如何更好地运用毛笔的笔性，中锋运笔，既不为法度所窘，又能达到随机应变的艺术效果（图7）。更客观地讲，颜真卿晚年悟得的“屋漏痕”，其实在褚遂良的《房玄龄碑》和张旭的草书中早已存在——打破线条的平直光洁，在波动曲直中暗示出线的内质、深度与动感（图8）。到了盛唐，历史赋予艺术以从未有过的气候与土壤。随着国力的强盛，一股充满浪漫主义气息的壮美华贵取代了以往优美淡雅的风格。期间人材辈出，其中最具有代表性的，便是李白的诗、张旭的草书和裴旻的剑，被誉为“盛唐三绝”，分别象征大唐帝国的文学、艺术和武功，象征着盛唐的青春与自信。它们在艺术上

图8 颜真卿 文殊帖

有一个共同点:华美、夸张与奔放。安史之乱后,唐王朝日趋衰弱,盛唐景观已成了梦中流连。现实的一切,不得不令人去思考。在此期间,出现了两位伟大的人物,一位是现实主义大诗人杜甫,另一位便是颜真卿。在他们的作品中,都体现了艺术内涵的实在性与存在感。当然,书法比之于诗歌,没有那种鲜明反映现实的直接性和敏锐性。在颜真卿身上,既体现着盛唐时期宏伟壮观的气度,又折射出豪华落尽的真诚与实在。这是当时的一种普遍的精神现象,加上颜真卿性格上的刚正坦荡与儒家的务实精神,从而构成颜氏书风的内在本质。(图9)

张怀瓘《书断》:“艺成而下,德成而上……万事无情,胜寄在我,或视迹而合趣,或染翰而得人。”艺术品能体现艺术家高尚的人格与独立不易的个性,是历代诚实的艺术家所追求的目标,柳公权干脆提出“心正则笔正”。黄庭坚受鲁公影响,也明确提

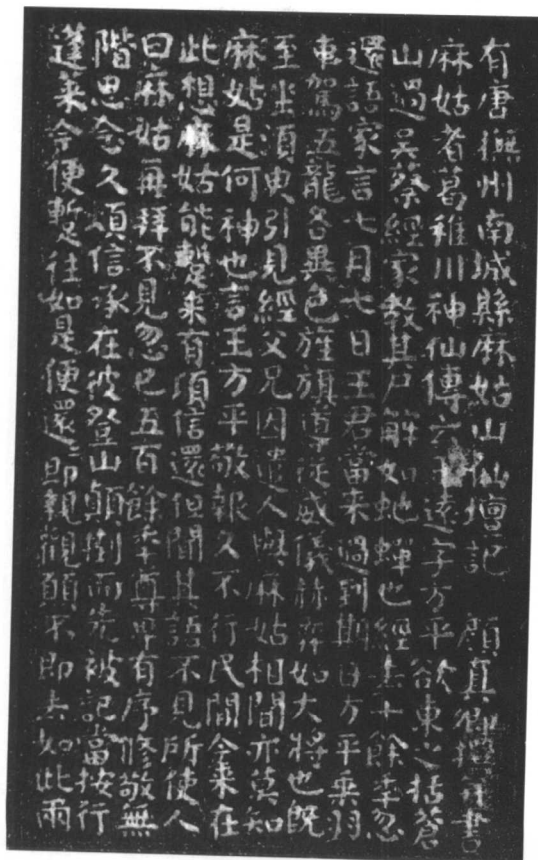
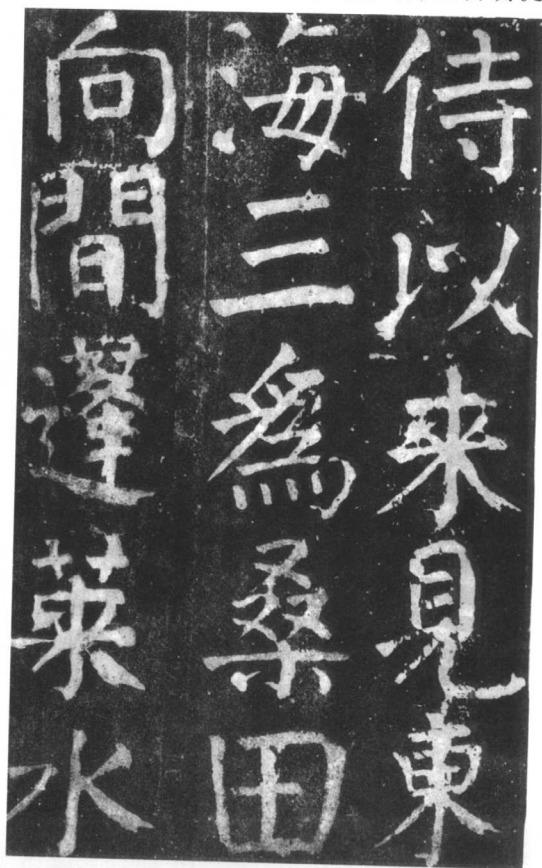

图9 a 颜真卿 小字麻姑仙坛记

b 颜真卿 麻姑仙坛记

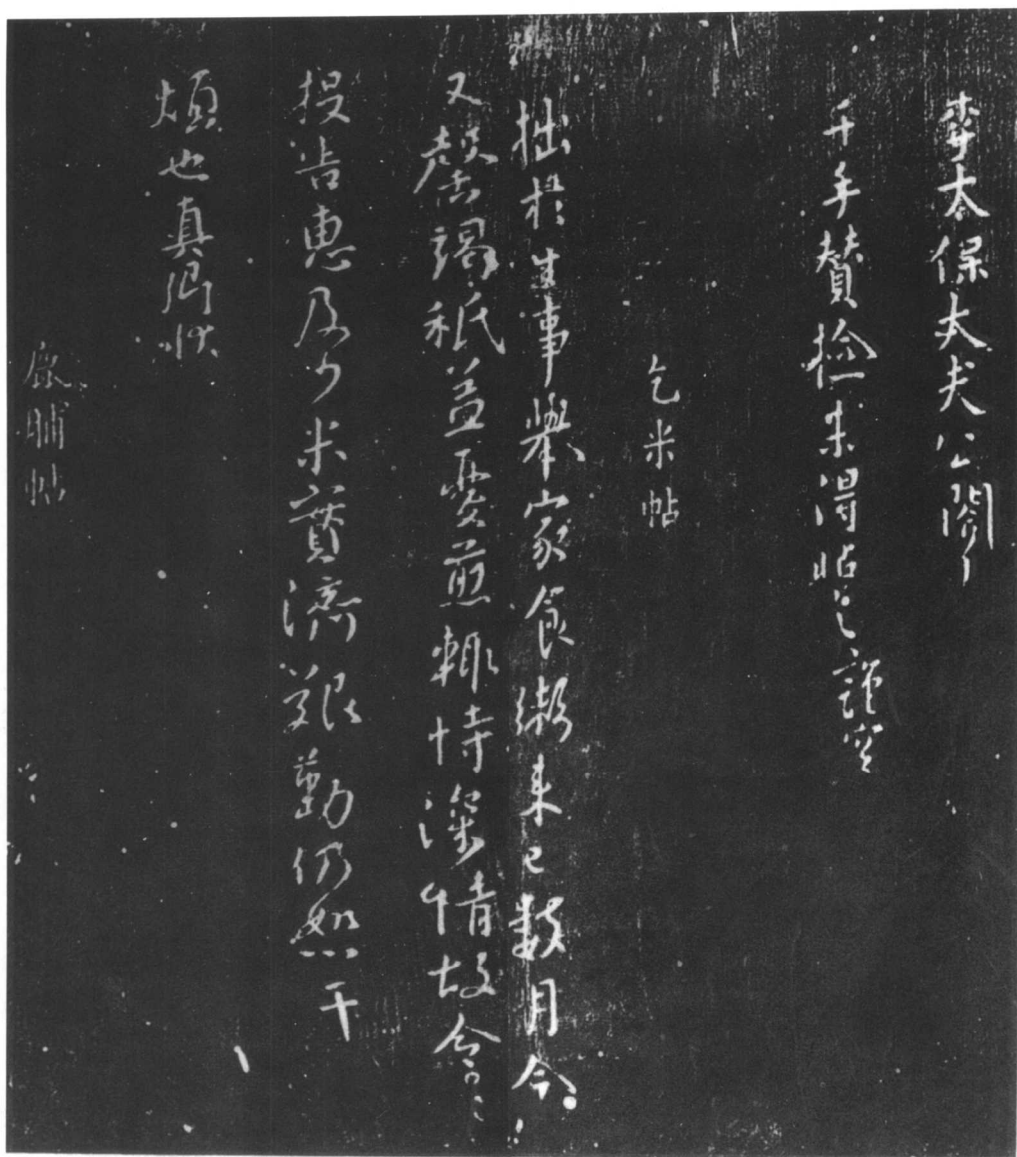

图10 颜真卿 乞米帖

出：“学书须要胸中有道义。”在此方面，表现得最为充分，具有强烈的崇高感的，莫如颜真卿了。广德二年(764)，山东饥谨，这对身居二品高位的鲁公，生计该不成问题，但事实出乎意外。他在致李光进信中曾这样写道：“拙于生事，举家食粥来已数月，今又罄竭，祇益忧煎，辄恃深情，故今投告，惠及少米，实济艰勤，仍恕干烦也。真卿状。”这便是著名的《乞米帖》(图10)。为救济灾民，自家竟弄得个

“罄竭”，每一读之，催人泪下。米芾评道：“不审、乞米二帖，在颜最为杰思。想其忠义愤发，顿挫郁屈，意不在字，天真罄露，在于此书。”人品与书品达到如此高度的统一，千古以来堪称第一人。对此，论述最早、最明确的，是欧阳修，他说：“斯人（鲁公）忠义出于天性，故其字画刚劲独立，不袭前迹，挺然奇伟，有似其为人。”

除了杰出地继承初唐以来的书法成

图11 a 石鼓文

b 张迁碑

c 李柏文书

d 麻姑仙坛记

就外，颜真卿又充分地吸取了秦汉诸碑和民间书法的营养，如篆籀的内疏外密和向势，《张迁碑》的古拙雄强，《李柏文书》的淳朴（图11）。当然，颜真卿未必真的对此下过功夫，但在艺术风格上有着很亲密的“血缘”关系。缘情而书，因志立意，从而一变为自己的风格。如果说，初唐书法主要表现为一种奇妙的构思、精美的技法和追求典雅的王家书风的同时，表现出一种端庄之美的审视；盛唐则主要表现为一种蓬勃壮观的气度与华美；到了中唐颜真卿之手，这些现象均已不复存在，一切仿佛都是不加雕琢的坦率与真诚，一种充满浩气的存在感。直起直落，峻劲纯朴，丝毫没有书生式修边幅的酸气，自始至终是刚严、忠厚与务实精神的显现。他的美，不再是精致的亭台楼阁、柔情脉脉的美人婵娟，而是一种五岳式的壮美，完全出自天然的本性。书到鲁公，可谓对“二王”书风的彻底的“变种”，并由此开创了一个时代。

三、颜真卿与王羲之的异同

王羲之和颜真卿，是书法史上两颗最耀眼的星座，两人同乡并以各自的特性，构成了两大截然不同的艺术和审美的体系。千百年来，一直是书学研究最重要的对象。

（一）两个不同的领域

在印刷术发明之前，书籍和文化的流传与传播，主要靠抄写与刻石。由于材料与功用的不同，各自所表现出来的特点和情趣也就各异。前者可谓书卷之作，后者称为“铭石之书”；前者为帖，后者为碑。另从文字上看，至汉末我们现在最常用的书体——楷书和行书均已初具规模（图12），并出现了两位草书和楷书大家——张芝和钟繇。这两种书体都是循着文字由繁入简的发展规律而产生的“今体”；再者，由于政治、经济、文化发展的不平衡，书体演变的程度也各异。在正规场合，如

图12 隶→章→楷→今草→行书

图13 王兴之墓志

爨宝子碑

爨龙颜碑