

啓功書畫集

趙樸初題

文物出版社
北京師範大學出版社

啓功書畫集

趙樣初題

文物出版社

北京师范大学出版社

責任編輯：蘇士澍 張瑋
攝影：孫之常 鄭華 劉小放
封面設計：周小瑋
責任印製：王少華 陸聯

圖書在版編目 (CIP) 數據

啓功書畫集/啓功著. —北京：文物出版社，2001.7
ISBN 7-5010-1273-3

I. 啓… II. 啓… III. ①漢字—書法—作品集—中國—現代②中國畫—作品集—中國—現代 IV. J121

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2001) 第 26620 號

啓功書畫集

編著者 啓 功

出版者 文物出版社
發行者 北京師範大學出版社

製版者 蛇口以琳彩印製版有限公司

印刷者 東莞新揚印刷有限公司

裝訂者 東莞新揚印刷有限公司

經銷者 新華書店

二〇〇二年二月第一版第二次印刷
定價 三〇〇圓

ISBN 7-5010-1273-3/J·519

啓功先生近影

北京師範大學校訓
學為人師 行為世範

一九九七年夏日啓功敬書

北京師範大學校訓

學為人師
行為世範

一九九七年夏日啓功敬書

新松千尺益青蔥
富校仍留木鐸聲
四害

蹄元徒踐踏
羣賢教澤倍崢嶸
屬乾遺

著今傳誦樂育高堂久得名
以此上正千百

載中華師範有殊榮

北京師範大學百年校慶

公元二千零二年 啓功敬頌

北京師範大學百年校慶

新松千尺益青蔥
舊校仍留木鐸聲

四害蹄元徒踐踏

群賢教澤倍崢嶸

勵耘遺著今傳頌

樂育高堂久得名

從此更延千百載
中華師範有殊榮

北京師範大學百年校慶公元二千零二年啓功敬頌

自作詞（一九七一年作） 檢點平生 往日全非 百事無聊 計幼時孤露 中年坎坷 如今漸老 幻想俱拋 半世生涯 教書賣畫
不過閒吹乞食簫 誰似我這有名無實 飯桶膿包 偶然弄些蹊蹺 像博學多聞見解超 笑左翻右找 東拼西湊 繁繁瑣瑣 絮絮
叨叨 那樣文章 人人會作 慚愧篇篇稿費高 從此後 定收攤歇業 再不胡抄 舊作沁園春一首 一九七一年大暑漫書 元白啓功

檢點平生往日全非百事無聊計幼時孤露中年坎坷如今漸
老幻想俱拋半世生涯教書賣畫不過閒吹乞食簫誰似我這
有名無實飯桶膿包偶然弄些蹊蹺像博學多聞見解超笑
左翻右找東拼西湊慚愧篇篇稿費高從此後定收攤歇業
再不胡抄

舊沁園春一首 一九七一年大暑漫書

元白啓功

序

王靖憲

啓功先生是當代著名學者、畫家和書法家。他著作豐富，通曉語言文字學，甚至對已成為歷史陳蹟的八股文也很有研究；他做得一手好詩詞，同時又是古書畫鑒定家，尤精碑帖之學。

欣賞他的書法作品，我總要聯想到他對碑帖的精深研究，因為他對碑帖的研究和他的書法藝術的成就有着不可分割的聯繫。碑帖之學是明清兩代興起的一門學問，這門學問現在隨着地下墨蹟的不斷出土，開闢了新的境界。他就是這片園地的開拓者之一。這門學問除誇張珍異、競炫收藏的古董藏家不能算外，其路子約分為二類：一是研究其中歷史資料，以碑刻文辭證史補事，或校讀文辭；二是賞鑒、研究其書法藝術。啓功先生兼於兩者，而更精於後者，他在兩者之間融會貫通，其方法突破前人藩籬。「買犢還珠事不同，搨碑多半爲書工。滔滔駢散終何用，幾見藏家誦一通」。他寫這首詩是有感於過去多少鑒賞家重視碑帖的書法，而對其中文辭則往往視而不見。名家如孫承澤、翁方綱以及葉昌熾莫不有此毛病，而他且不放過文辭內容。正因為這樣，他把歷來定論的《曹娥碑》駁得體無完膚。因此，所謂王羲之真

蹟小楷《曹娥碑》也就不存在了，更何況蔡邕的書丹。

記得五十年代末六十年代初，我在他的影響下，開始蒐集碑刻搨本和古代書法資料。他常對我說：選購碑刻不要墨守存字多寡，紙墨是否黝古，而要看搨搨精到與否，只要紙墨調和，燥濕適中，字神飽滿充足，便是研習書法的好資料。有時我到他那裏，他常將幾種搨本併几陳列評判：往往施墨濃重或墨色淋漓浸淹字口的舊搨，着實不如後來精到的佳搨，相比之下，在這類搨本中更可以清楚地判別刀鋒，推尋筆法，研究當時書寫的真貌。

他重視碑刻，也重視墨蹟，他不就碑論碑、就帖論帖，而是兩者相互結合來研究，並就自己的書法實踐的經驗和規律，通過探討其時代風格、工具的特點來闡發被刀石泯滅了的字蹟原貌，從不崇尚空論，聳人聽聞，所以論斷翔實而有根據。記得在七十年代初，他曾將肅刻《閣帖》從頭至尾臨了數遍，感到傳世《喪亂帖》筆法跌宕，氣勢雄奇，出入頓挫中，鋒棱俱在，可以看到當時所用筆毫的剛健。而《閣帖》傳摹諸帖中，有的和《喪亂帖》體勢相近，而用筆觚棱轉折都一概看不到，因此始信「昔人謂不見唐摹，不足以知書」的道理。又如樓蘭出土晉人「無緣展懷，所以爲嘆也」殘紙，筆法與館本《十七帖》非常相似，他認爲：下筆處如刀斬斧齊，而轉折處又綿亘自然。這種筆意生動、風格高古，絕非後世石刻木刻的帖所能表達出來的。就是唐人的嚮搨，也很難表達。他就是這樣把出土的墨蹟、唐人的摹本和後世的刻帖，一步一步地相互比較和印證探討，究其得失，以還古人書法的真面貌。這樣才能從其中吸取養分，不致被刻帖所迷惑。

「學書別有觀碑法，透過刀鋒看筆鋒」。這是啓功先生學碑的經驗之談。他重視墨蹟，對碑不是不要重視，問題在於是能否透過碑刻的表面現象看出原蹟的面目。我們都知道碑帖是要經過書丹（或勾摹勒石）、鐫刻、傳搨等多道工序。又兼以年代久遠，風化剝蝕，或木板乾裂，加上搨搨的粗糙，距離原作面目越來越遠。所以某些提倡碑學的大書家如包世臣、何紹基都感到碑字難於捉摸，各說各的道理，何況初學者。他說：學帖的人，往往在帖中因點畫

全白、筆畫無濃淡，便以爲是毫鋒飽滿，中劃堅實，其實這是錯誤的。所以學習碑刻書法，要明瞭刀和毫是兩種不同的工具，祇有細心體味刀、毫的特點和所產生不同的效果，才可以談摹擬刀痕。他曾有趣地比方說：一個人如見到口技演員學鳥叫，就認爲這人的語言就是這樣，這豈不是大笑話。

關於這個問題，還可以舉一個例子：啓功先生珍藏一本舊搨《張猛龍碑》。這本搨本非但搨的時間早，而且是墨色濃淡燥濕適中，因此神完氣足，字字毫芒可見。我每到他家總要他拿出來賞析一番。他對這本《張猛龍碑》非常珍愛，得到這本碑時正是他母親去世不久，經濟又困難，但他深愛此碑的書法，最後以舊搨九種易得。碑上適有「冬溫夏清」四字未泐，因此想起自己自幼失怙，靠母親撫育成人，其間備嘗艱辛，現在竟失去侍奉的機會，所以在碑後題了「小人何處通溫清，一字千金汨數行」的詩句來紀念。因爲此碑搨本「冬溫夏清」四字不泐，一般認爲明搨，其價值自高。關於《張猛龍碑》，過去碑學大師都認爲是魏碑中最難學的一種，連大書法家沈寐叟都有過「難與措手」的感嘆。爲什麼難學，原因都沒有說。啓功先生以魏碑中的《孫秋生造像》、《敬使君碑》以及《刁遵墓誌》、《元顯雋墓誌》互相比較研究，發現《張猛龍碑》在書丹和鐫刻中，筆蹟在有合有離之間，適得生熟甜辣味外之味，這是可望而難於追摹的。由此可見對碑刻書法要仔細揣摩，要辨別刀毫之相異關係，才可以從其中汲取營養。

要總結啓功先生碑帖學問的成就，絕非淺學如我的能力所能及的。但讀他的書法作品，我不揣淺陋寫了這一管之見，目的是想說明他在書法研究、實踐中功力的精微深厚，涉及面的廣闊，這無論對欣賞他的書法藝術，或學習書法的同志，大概不會沒有啓發。

啓功先生的書法理論著作，我最喜歡他的《論書絕句百首》，這是他數十年書法實踐、研究的體會。特別是詩中的自註，行文雋逸，闡發比喻，時出妙語，對書法藝術以及書法史上的許多問題，有其獨特的見解。我自己有些長期窒礙的問題，讀了之後感到迎刃而解，有豁

然開朗之感。諸如考證《鵲鵲頌》出於開元翰林供奉之手；日本藤原后之臨《樂毅論》以證明王羲之書體勢之雄強；鑒定張旭書庾信《步虛詞》實爲大中祥符以後宋人之筆；以西陲晉人殘紙證《閣帖》中索靖書法的本來面目。這些都是翻書法史上成說的案，論據充分，堅實有力，不得不令人信服。此外如論蔡襄、祝允明書法之未成自己體段；柳公權、黃庭堅書法用筆盡筆心之力，結字聚字心之勢。而其中對歷代著名書法家之特色，各時代書法的體勢、風格，以至辨別書體源流、變遷的原因，都是非常精闢的。

至於他自己的書法，《論書絕句》也有叙及。現在抄錄四首於下：

少談漢魏怕徒勞，簡牘摩挲未幾遭，豈獨甘卑愛唐宋，半生師筆不師刀。

亦自矜持亦任真，亦隨俗媚亦因人，亦知狗馬常難似，不和青紅畫鬼神。

用筆何如結字難，縱橫聚散最相關，一從證得黃金律，頓覺全牛骨隙寬。

先摹趙董後歐陽，晚愛誠懸竟體芳，偶作擘窠釘壁看，旁人多說似成王。

第一首是說自己的書法長於行楷，不善篆隸，這是因爲行楷的寫法不同於篆隸，不能工於彼，必定工於此。另外一個原因，也就是上面所涉及的漢魏石刻殘泐已甚，學之如燈取影，矯揉造作，這是他性所不喜歡的。第三首中的「黃金律」是他研究歷代楷書，詳細測量每字中筆畫之聚散高低，發現其重點並不在方格之中心點上，而在稍左上方的位置，恰符合黃金分割律的道理。這是他研究書法結體的一重大發現，對此他有專文論述。第四首述學書之過程，他自註很詳細，不妨抄錄如次：

余六歲入家塾，字課皆先祖自臨《九成宮》以爲倣影。十一歲見《多寶塔碑》，略識其筆趣。然皆無所謂學書也。

廿餘歲得趙書《膽巴碑》，大好之，習之略久，或謂似英煦齋。時方學畫，稍可成圖，而題署板滯，不成行款。乃學董香光，雖得行氣，而骨力全無。繼得上虞羅氏精印《宋搨九成宮碑》，有劉權之跋，清潤肥厚，以爲不啻墨蹟，固不知爲宋人重刻者。乃逐字以蠟紙勾搨而

影摹之。於是行筆頑鈍而結構略成。此余學書之築基也。

其後雜臨碑帖以及歷代名家墨蹟，以習智永《千字文》墨蹟最久，功亦最勤。論其甘苦，惟骨肉不偏爲難。爲強其骨，又臨《玄秘塔碑》若干通。偶爲人以楷字書聯，見者殷勤獎許之曰，此深於詒晉齋法者，而余固未嘗一臨詒晉帖也。

啓功先生是一位純以自學成材的學者，一個中學生靠艱苦的努力，成爲有多方面成就的專家、學者。他平易近人，待人親切，對後輩循循善導，對此我感受最深。他教人學習書法，不尚玄虛空論，也從不標榜古人或名家。他根據人體的生理結構，書法工具的性能，講述其規律方法。深入淺出，切合實際，平實易懂。

關於啓功先生書法藝術的成就，這冊選集作品俱在，用不到我贅言了。這篇短文祇拉雜地記述他對書法、碑帖的部分研究情況，以及他自己學書過程和甘苦，我想這對他的書法藝術的欣賞和研究，或許會有點滴的幫助吧！

附 記

啓功先生大家都知道他是當代名聞中外的書法家，可是知道他是著名畫家的却並不很多。記得一九五六年我到《美術》雜誌編輯部工作不久，收到一位讀者寄來一卷宋巨然的水畫，要我們鑒定這卷山水畫是不是巨然的真蹟。當時我是剛出校門的青年，對古畫見得不

多，鑒定更無從談起。這時想起我們的編委啓功先生，何不請他看看，於是將畫送到他那裏。他打開畫卷就說是「蘇州片」，接着向我詳細講解巨然畫的特點、畫法，以及現存國內外收藏的巨然作品的件數。從此我知道先生不僅精於畫史、畫理，從談畫法中知道他還是一位修養很深的畫家。我自小愛畫畫，雖然在學院裏學的是雕塑創作，但對中國畫始終不能忘却。星期天除了逛舊書店外，偶爾也買幾張宣紙，東塗西抹地過點畫癮，但終因無人指教，沒有什麼進步。一天我又想起啓功先生，是不是請他指點指點，於是捲起幾張畫冒失地送去，我把畫攤在他書房的地上，他一邊看，一邊談缺點在哪裏，應該怎樣畫，真使我獲益不淺，這樣到他家裏的次數也逐漸多了。那時他住在黑芝麻胡同，離我們宿舍很近，在我的記憶中，他姑媽尚健在，每當我去時先到西屋，她總是慈祥地指着南屋說：在看書呢，你去罷。我推門進去，他放下書熱情地招呼我，就這樣我們的話題漸漸擴大了，討教的問題也多了。對畫畫可惜我沒能堅持下去，現在回想起來，覺得非常可惜。

對畫畫，他說自幼就鍾愛，小時候看到祖父的書案旁掛着一幅他叔祖畫的墨筆山水，畫上山川稠密，筆畫精細，氣勢雄偉，他非常羨慕，常想有朝一日也能畫成這樣子，這可以說是對一個幼小藝術心靈的啓迪。這個願望終於實現了，他先是跟賈羲民先生讀書做文章，同時也向賈先生學畫。賈先生是一位很能識才的老師，他介紹啓功先生向吳鏡汀先生學畫山水。提起吳鏡汀先生，啓功先生到現在都非常敬重，往往在談話中提及吳先生，感恩之情溢於言表。吳鏡汀先生生於一九零四年，啓功先生生於一九一二年，兩人年齡相差不多，但能敬重如此，師生之間授受之恩始終不忘。那時也有和他同時向吳先生學畫的，可是一當成名之後，就深諱師門，這就使人不得不重先生的爲人了。

啓功先生是老一輩畫家，所謂三絕——詩、書、畫和筆墨的功力，是不用說的。除了這些，我以爲，他的畫最大的特色，是以畫內之境求畫外之情。拿山水冊中一幅雨中山水爲例：畫中水墨淋漓，雲山霧境，烟雨迷蒙，但遠山之間，忽然濃墨一抹，觀者似乎有點突兀之感，

但再一想不僅畫境新奇，境界也爲之開闊了。畫的對開他又題了這樣一首詩：

大千雲物自浮沉，浩蕩江湖送古今，

雪白麻箋山一髮，笑他真箇不勝簪。

讀了畫讀了詩，由畫中之境聯想到風雲變幻，世事沉浮，時光在流失，昨日青絲今白髮，不由人想起唐代杜老詩人的「白頭搔更短，渾欲不勝簪」的詩句，覺得一種既幽默又感慨迴蕩腦海之中，這就是畫外之味。這一抹濃墨真是絕妙的一筆。他的畫和他的書法一樣，不矯揉造作，來之自然，畫之也自然。

又如：

依稀明月短松岡，蓋篋絨來墨自香，

老眼半枯迷五色，並無金碧也輝煌。

又如：

山色由人隨處有，水光藉紙本來無，

筆端造化原如此，何必王維雪意圖。

隨手拈來，天趣自成。我常想他的畫爲什麼能達到這樣境界呢？是不是得力於對古代繪畫豐厚的修養，或對傳統中國畫哲理性的理解。我看回答都應該是肯定的。他在題《張見陽畫山水卷跋》中說過：「米元暉墨戲，所謂無根樹，懵懂雲者，在畫道中，實爲劇變。流傳諸蹟，自以《雲山得意圖》爲上乘，見陽不以畫名，此臨米家山，楚江雲物，宛然在目。蓋其胸襟蘊蓄，不減敷文，發於筆墨，故能沉着痛快如此。」在技法的修養和畫理的理解之外，重要的是「胸襟蘊蓄」，才能發諸筆墨，達到沉着痛快如此。

啓功先生工於畫，但不多作。過去因忙於教學與學術研究，近乎畫筆高置。後來也想把畫筆重新撿起，有一天他和我談起，很想擠時間多畫點畫。記得我們在杭州、上海時，他還在書店裏蒐集幾本蘭竹畫冊，可是後來比以前更忙了，這一願望始終沒有實現。提起購買畫

冊，使我回想起一件事。啓功先生過去生活比較清苦，無力購買高檔畫冊，直到近年經濟比較寬裕，始有餘力購買。有一次我們一起逛琉璃廠書肆，看到《宋人畫冊》再版，他買了這部厚重的畫冊說：從前我多麼想案頭有這部畫冊，現在我終於擁有了。說時臉上露出滿意的笑容。當時我很有感觸，一位著名畫家竟買不起一本畫冊，於是又想到他畫畫原不是爲了求利和求名的。

十幾年前我曾爲啓功先生的書法選集寫過一篇「後記」，這篇「後記」自感不成樣子，承先生不棄，在他的幾本書法集裏，改成「序言」用了，我一直感到很惶恐。現在文物出版社要出版《啓功書畫集》，又擬用這篇「序言」，並要我補充一點談畫的體會，我辭而不獲，只得掇拾一點有關先生繪畫的瑣事作爲補充，因爲原「序言」已單獨成篇，不好增入，就作「附記」附在後面罷。

王靖憲

二零零零年六月

目錄

繪畫

直幅

一	壽桃	1
二	蘭石圖	2
三	秋山人在畫中行	3
四	白石詞意圖	4
五	擬元人小景	5
六	竹石圖	6
七	秋江漁隱	7
八	山水	8
九	竹石圖	9
一〇	寒江歸棹圖	10
一一	硃竹叢石圖	11
一二	蘭蕙奇馨	12
一三	葡萄	13
一四	枯木竹石	14

手卷

一五	秋山	15
一六	雙松	16
一七	長松	17
一八	山水	18
一九	蕉竹	19
二〇	竹石	20
二一	四季竹石圖	21
二二	蘭竹	25
二三	窺園圖	26
二四	雲峰石蹟圖	28
二五	硃竹	30
二六	蒼松新籜圖	34
二七	溫故知新	36

冊頁

二八	雲壑高秋圖	39
二九	林泉烟靄圖	40
三〇	書畫合璧冊	41
三一	蘭草冊頁	59
三二	硃砂山水花卉冊	60
三三	香港回歸誌慶	63
三四	鐵網珊瑚	65
三五	蘭竹	66
三六	奉為第一屆教師節紀念	插頁
三七	墨竹	67
三八	雙清	68
三九	葡萄	69
四〇	荷花	70
四一	翠竹	71
四二	雨竹	72
四三	芭蕉	73
四四	竹澗幽深	74
四五	友竹圖	75
四六	晚霞	76
四七	松竹	77
四八	煙雨停帆	78
四九	為黃貴權大夫作冊頁	79

扇面

書法

五〇	秋山蕭寺成扇	95
五一	青綠山水書法成扇	96
五二	做石濤山水書法成扇	97
五三	設色山水書法成扇	98
五四	做米家山水成扇	99
五五	萬松圖泥金成扇	100
五六	溪橋策杖	101
五七	湖山春曉圖	101
五八	做設色雲林小景	102
五九	設色山水	102
六〇	秋花	103
六一	荷花	103
六二	山水	104
六三	雨裏瀟湘	104

扇面

六四	書法成扇	105
六五	論書絕句七首	105
六六	杜甫詩一首	106
六七	急就章句	106
六八	行書	107
六九	舊作論詞絕句	107
七〇	臨陸機平復帖	108