

文征明

名帖今写示范

蔡慧蘋 编著

上海文化出版社

文征明名帖今写示范

蔡慧颖 编著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

文征明名帖今写示范/蔡慧蘋编著. - 上海:上海文化出版社,2003.4

ISBN 7-80646-495-6

I.文… II.蔡… III.汉字-法帖-中国-现代 IV.I292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007167 号

责任编辑:余震琪

封面设计:卢卫

文征明名帖今写示范

蔡慧蘋 编著

上海文化出版社出版、发行

上海 绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

总 经 销

苏州文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.125 插页 1 帖、文 220 面

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80646-495-6/1·121

定价:11.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:0512-66063782

前 言

博大精深的中华文化的精髓之一——书法艺术已成为国民文化生活不可或缺的一个部分。或挥毫以寄情,或濡墨以赠人,颂扬江山,品评古今,多从线条、墨韵中传出。书家和爱好者们用传统工具——毛笔创造的作品已成为现代艺术花苑的一丛奇葩。

然而,时代的进步、生活节奏的加快无可辩驳地明示我们:传统书法要继承,钢笔书写也要入流,于是有了钢笔书法。在我国,它也有近一个世纪的历史了。令人遗憾的是,在硬笔书写几乎独霸天下的今天,却从未出现过能如古代书家、书作那样被大众普遍接受并崇仰的用钢笔创作的传世之人和传世之作。纵然近百年来,不少有传统功力的有识之士在探索并昭示自己风格的钢笔字,但最终均如昙花般消逝。于是我寻思,能否从传统中去寻找大家熟悉并早已心仪的艺术轨迹呢?因为那些书家书作是经历千百年锤炼的艺术真人与真品。它是民族的,更是历史的,因此也就更是大众的、永久的。

我不是钢笔书法家,我只认为钢笔书法不属于自己,它仍是传统的继承和演绎。

尤其在 21 世纪的今天,高科技、高速度展现了一个精彩又无奈的世界,人生的多元化和时间在抢跑道。即使想学写一手好字,也消费不起大段的寸金光阴,对高效率的追求是现代人的时尚。如果能快速改变书写现状,那么从名帖中寻找灵感,不失

为一种明智的尝试。

中国书法史上名家辈出、碑帖浩瀚,但不是每个名家、每本碑帖都能作为初学钢笔书法者临写的范本。楷书四家中,以欧阳询的险绝、颜真卿的雄健、柳公权的风骨而言,写钢笔小字且不说或难归平正,或不够大气,或越显萧疏,就书写速度也因缓慢而不实用。而注重线条粗细律动的褚(遂良)字,结构张狂跌宕的米(芾)字、黄(山谷)字、杨(凝式)字,张扬墨色气韵的王(铎)字、落墨厚重的苏(轼)字等行(楷)书名家,以及诸多结体怪诞、稚拙奇趣的北碑等等,钢笔书写显然不能取得软笔的效果。因此,无论从审美还是实用角度看,以上诸种,初学钢笔书法的人不宜涉足。至于篆隶,自秦汉以后,早已退出先民的日常书写范畴,在现代生活中仅成为装潢的亮点。草书又缺乏读书的群体,若作为钢笔临写范本,则有误导之嫌了。

基于此,笔者认为,从古代碑帖中遴选钢笔临写范本,首先必须遵循以下两个原则:

1. 楷、行、草是现代通行的三大字体。楷书是基础,但书写速度有悖于现代生活节奏;草书书写与观赏的群体受一定文化程度的限制;行楷、行书、行草便捷,使用广泛。选用范本,不能脱离现代社会书写的实际情况。

2. 结构平和规范,不异峰突起,书写要有一定速度,是钢笔书法实用性的两大要求。历代书家中王羲之、赵孟頫、文征明、董其昌的书法最接近这些要求。在对各家笔势的探索中,穿越时空隧道,今人可与前人交会、对话,在继承中走出创新之路。

临写一段时间,有了一定基础后,希望进一步深造,从实用到追求艺术的精进。此时,学者不必囿于上述原则,可以根据自己的爱好定向选择,走出传统,站在新一轮的台阶上向前挺进。

蔡慧蕓，女，1943年生，浙江镇海人。
毕业于华东师范大学历史系。
现为中国书法家协会会员，
上海书法家协会理事，
上海书法教育专业委员会常委。
原上海市育才中学高级教师。

本系列包括：

王羲之名帖今写示范

赵孟頫名帖今写示范

文征明名帖今写示范

董其昌名帖今写示范

目 录

前言	(1)
文征明及其书法艺术	(1)
一、吴门文化群体的崛起	(1)
二、衡山傲骨自风流	(6)
三、一代全才,诗文书画四绝	(8)
四、初步宋元,再造晋唐	(10)
五、宽展舒和,苍劲圆润	(12)
六、连绵八世,冠绝明清	(14)
临写指南	(16)
一、如何学写钢笔字	(16)
(一) 硬笔书法简介	(16)
(二) 硬笔书法与软笔书法的异同	(17)
(三) 如何学写钢笔字	(18)
二、关于本书的几点说明	(21)
三、点画	(24)

(一) 横画	(24)
(二) 竖画	(30)
(三) 点	(35)
(四) 撇画	(44)
(五) 捺画	(47)
(六) 折画	(52)
(七) 勾画	(55)
(八) 提画	(62)
四、结构	(63)
(一) 文氏行草的群体特征	(63)
(二) 文氏行草的个体风采	(80)
(三) 结构变化的基本规律	(85)
(四) 笔势生结构	(90)
五、章法	(99)

示范之一

原帖临写	{ 103 }
1. 繁体《莲社十八贤图》	(105)
2. 繁体《前出师表》(节选)	(115)
3. 繁体《雪赋》	(116)
4. 繁体《月赋》	(122)
5. 繁体《胡笳曲》	(126)
6. 繁体《后赤壁赋》	(135)
7. 繁体《离骚》(节选)	{ 142 }
8. 繁体《前赤壁赋》	(143)
9. 繁体《滕王阁序》(节选)	(153)

示范之二

- 简化字临写 ..... (163)
1. 简体《莲社十八贤图》 ..... (165)
2. 简体《前出师表》(节选) ..... (175)
3. 简体《雪赋》 ..... (177)
4. 简体《月赋》 ..... (183)
5. 简体《胡笳曲》 ..... (187)
6. 简体《后赤壁赋》 ..... (198)
7. 简体《离骚》(节选) ..... (202)
8. 简体《前赤壁赋》 ..... (203)
9. 简体《滕王阁序》 ..... (210)

文征明及其书法艺术

明朝中叶,江南长洲(今江苏省苏州市东部)出了一个集诗文书画于一身的大师——文征明。他是吴门书画派确立人之一,其书风连绵八世,冠绝明清,风行东亚。

一、吴门文化群体的崛起

文征明,原名璧,字征明。因字征明闻名天下,四十二岁起以字为名,更字征仲。祖籍衡山,号衡山居士,人称“文衡山”。五十四岁以岁贡生被推荐到吏部应试,任翰林院待诏,人又称“文待诏”。他生于明宪宗成化七年(1470),卒于明世宗嘉靖三十八年(1559),活了近九十岁,经历了宪宗、孝宗、武宗、世宗四朝。

文征明生活在明代中叶。明太祖及其继承者在元末农民大起义后采取了鼓励农业、手工业发展的政策,明前期社会经济有了生气。农业生产直线上升,商业、手工业在宋元发展水平上急剧扩展。至明中叶,生产力的提高,分工的加强,技术的进步,商品经济的发展已超过历史上任何时期。除南北两京(北京、南京)外,江南、东南沿海及运河沿岸都有起色,尤以江南为最繁华。江南的繁荣又集中在五府(苏州、松江、杭州、嘉兴、湖州)。

商品数量之多,流通之频繁为前所不能比拟,商业资本快速积累,大中小商人相当活跃,一大批工商业城镇的兴起,富庶了一方。商品经济发展的诸种形态在五府甚为壮观。五府中特别是苏州,绫罗纱缎,“产兼两邑,而东为盛,比屋皆工织作,转贸四方”(《嘉靖吴邑志·土产》)。城内及一些所属城镇有很多以织绢为生的机户,他们有的是小商品生产者,有的开设小作坊,招来“计日受值”掌握生产技术的织工。手工作坊的出现以及“机户出资、机工出力”的商品货币关系的建立,显示了资本主义因素在中国古老的封建大地上萌芽了。

商品经济发展刺激了消费欲,土地拥有者、权贵、官僚不仅要市场购买一般生活必需品和日益增多的奢侈品,而且追求奇珍异采的舶来品。意识形态领域崇尚新颖,攀比奇巧应运而生,并越演越烈,这又是一种显示经济实力与开放的时髦。

书画隶属于上层建筑,可以赏心悦目,有移情作用。衣食饱暖,仓廩裕实,余钱丰盈,才有购买精神奢侈品的可能。书画以实用为母体,诞生于审美潜意识;审美意识的逐渐觉醒,使得书画作为一种艺术形态慢慢独立于世,这个过程是在东汉确立的。当时,审美从实用中剥离出来。以后,书画由纯观赏品成为流通品进入市场,再演化为兼保值和观赏的藏品,在明代中期伴随着商品经济的活跃而日趋兴旺。无论是皇室贵戚、官僚地主,还是暴发的作坊主、工场主都参与了对书画名家佳作的追求和角逐,一般的市民阶层也加入了保值和观赏的队伍。在供求关系刺激下,书画家自觉不自觉地披挂上阵,以手中笔墨纸砚为生产工具,制作书画,以满足市场的需求。鬻书自给、发家致富的书画家不断融入加盟者,一个地域性的文化群落在形成,并伴随着地域性的流派纷争。

书画的商品化,促进了书画载体的扩展,屏条、中堂、楹联、扇面陆续问世,书画形式的多样化为书画家个性的张扬提供了一个自由发挥的天地。

商品初潮的萌动,新的社会组织形态衍生出新的意识形态,尽管眼花缭乱,尽管疑惑、不解、惊恐、徬徨,最终还是不得不认同。士大夫阶层想纵情生前的享受,又摆脱不了儒学礼教与释道的桎梏。“心即是佛”的禅说成了他们最实际的信仰,甚至希望“无佛无祖”,挣脱一切束缚。任性率情的行草书成了这种感情最好的宣泄工具。笔墨纵横、酣畅淋漓的时代风尚正竞放峥嵘。

而明初以来,由于皇室提倡帖学,刻板呆滞、千人一面的台阁体一统天下。书坛一片沉寂与初露头角的多元化商品经济发生了牴牾,一批书家寻求对台阁体的突破,追求抒写个性的自由,奏出与明初主流书派柔媚规矩书风不协调的音符。

这一反叛首先发难于经济文化中心的江南,尤其是吴地。这里不仅有发达的丝织手工作坊,有活跃异常的商品经济,有加入书画观赏的新兴的市民阶层,这里还是传统晋唐书法的故乡。三国善飞白(一种特殊的书体,丝丝露白)的乌巾先生张弘,传说《禅国山碑》即出其手的苏建,晋代工草书的张翰、沈嘉,现存传世最早名家法帖《平复帖》的传主陆机及其兄弟陆云,六朝梁代工隶书的范怀约,齐代善行书的顾宝光,陈代擅长虫篆的顾野王,唐代今草名家孙过庭,狂草创始人张旭,能书多体的沈传师,阐述五字执笔法的陆希声,留有《文赋》墨迹的陆柬之,张旭的老师陆彦远,宋代诗人、词人兼书家苏舜卿、叶梦得、范成大,著《墨池编》的朱长文,元代文人画始作俑者元四家中黄公望、倪瓒等都是吴郡人氏中的佼佼者。且不说周边地区还有书圣王羲

之、赵孟頫那样的巨擘大师。一方水土养育了一方人,深厚的文化底蕴、强烈的艺术感悟力,使他们在经济关系开始裂变的时代,即使在封建桎梏下,也敏感于时代跳动的脉搏,自觉地得心应手地走上与时代同步的轨道。

以苏州为核心的吴门文化群体——吴门书画派的崛起,为明代尚势书风起了推波助澜的作用。

吴郡与文征明同时代或稍前后的名书画家,除他的老师沈周(吴派开山鼻祖,明代山水画的代表)、李应桢(真行草隶、清润端方),吴宽(书法姿润奇崛)、子文彭(真行草并佳,尤精篆隶)、文嘉(小楷清轻劲爽,山水疏秀)、侄文伯仁(山水人物画家),门徒陈淳(行书老笔纵横、小篆潇洒清劲)、钱谷(山水画家,善行篆楷)、陆师道(诗文书画四绝)等人以外,其他高手尚有徐有贞(草书奇逸)、王鏊(得晋唐笔意)、祝允明(行草欹侧跌宕,楷法轻灵娟秀)、唐寅(山水画家、兼善书法)、王宠(行楷得晋法,正书入隋唐)、徐桢卿(行书道雅,诗文清雄)等。据马宗霍《书林藻鉴》、徐沁《明画录》记载,有明一代,苏州府有名录可稽的书家不下八十余人,画家多至一百五十余人。

明中期书画家生逢其时,明初以来文网相对松弛,商品经济又展现了大好光景,笔墨既可以宣泄情感,又能实现自身的价值,巨额财产有时来得真很容易,发家致富也不仅是梦想。他们的书画作品受到国内外不可思议的青睐:

华亭(今松江)人张弼镇守南安(今属广东省),军队论功行赏,没有文化的悍将强兵也懂得主帅书法的市价,宁愿要墨宝而不要赏金,甚至发生了争吵。松江府财政赤字,张弼每年写几幅字捐赠给地方政府,为家乡官员排难解忧。茶陵(今属湖南省)李东阳为明代篆书第一人。他从相位退休归乡后,求字的每天

人山人海,把大门前的街道堵得水泄不通。偌大李府日常开支赖这位近七十岁家长的笔耕,他仿佛在写银票画宝钞。一日,他有些疲倦,磨墨展纸的夫人笑着说:今天要请客,怎么好意思桌上少些鱼肉菜蔬呢。他哈哈一声笑了,马上握笔运腕。

卖字鬻画不仅在中国境内火红火爆,国际市场也有需要。

安南(今越南)商人到广东新会,到处打听扎茅草当笔的陈先生。找到他家,用几匹绢换取一幅字,和陈献章作了一笔交易,带着他的“茅笔字”欢天喜地回国。

日本商人买到南京人徐霖的篆书,高兴得如抱着十世单传的婴儿。

出使高句丽(今朝鲜)使团中某随员带了两帧临邑(今属山东)邢侗的书作。高句丽李状元妻子心仪邢书的矫健圆润,用黄金购了去,那个小官发了一笔小财。琉球(日本)入贡,使者呈递国书,外交礼仪一应结束后,向明政府提出延长签证的申请,因为还没有买到邢侗的墨迹。

至于文征明、董其昌那样的大家更是炒买的热点。他们两人对学生和家仆的制伪作假,往往眼开眼闭。作者允许赝品存在,有各种原因,书史上也有先例,王羲之晚年因健康状况有过代笔人。而文、董时代作伪成风,有其特定原因。一方面可视为这些大家发善心,权作资助的异化;另一方面也不否认有借作伪者的炒作,再度扩大知名度。更值得指出的,在书画进入商品市场的初期,书画家还没有意识到要保护自己的无形资产——署名权。赝品泛滥是明代书画商品化、世俗化、大众化的一个负面效应。

东汉兴起了“佣书”的职业,隋代出现了“润笔”一词。前代这些现象和明代书画交易大相径庭,前者是商品的雏形,后者则

是正式进入市场的始发站。

文征明崛起于这样一个突变的时代,这样一个地域文化氛围中,他的德高寿长技精、门生众多,使他成为吴门书画派第二代的当然掌门人。吴门书画派在他的率领下在商品经济初潮中冲浪弄潮。

二、衡山傲骨自风流

文征明七岁死了母亲,寄养在外祖家,至十三岁才随父亲在山东博平、安徽滁州任上读书。历史上大多数书画家都是以幼年就显露出聪明才智而起步的,文征明却是例外。他小时候并不聪颖,长到八九岁时,语言还不连贯,说话不能明白地表示意思,行动又迟钝。小文璧知道自己木讷,发奋下苦功。年岁稍长,倒也锻炼出来,笨名逐渐被人忘记了。

进入郡学,在生员岁考时,因字写得不好,名居中游(岁考分六等,他被列入三等),不能参加乡试。他受了很大刺激,从此努力练书法。郡学教官很严厉,每天天蒙蒙亮,学生就要进入书院,直到晚上天黑点灯才可散去。那些学生读了一天书,憋得慌。一出书院,如获大赦令一般,三五成群去寻快乐。只有文征明老老实实回到自己居住的房间,点一枝蜡烛,磨一池墨汁,全神贯注临写隋朝智永的《千字文》。一枝红烛点完,再接燃一枝,每天不写完十本,决不睡觉。日积月累,书架上的《千字文》越擦越高,文征明的书法也越来越精到。文氏家族中兄弟,郡学的同学都比他聪明,却没有在青史上留下一笔;而他,这只笨鸟却先飞了,飞得潇洒、飞得高昂、飞得遥远,在中国书画史上留下了浓彩重墨的一页。

文征明从二十六岁起赴南京乡试,以后每隔三年考一次,共

十次,却从未得到考官的赏识,屡屡败北。至五十三岁被选拔到北京国子监读书,他以岁贡生身分进京到吏部应试。巡抚李允嗣识才,竭力推荐他进翰林院,做了一名待诏(低级事务官,掌校对诏书、文史),从九品,月薪仅米五石。他参加过编写正德皇帝实录,还充当了值日讲官——侍经筵,为嘉靖皇帝讲解经传史鉴。虽然与同僚相处友好,也不时得到皇帝的赏赐,却因爱好不能施展,专长不受重视而遗憾,并且不愿依附权臣张璁、杨一清。他一次又一次上书要求辞官,在北京居住不到四年,终于结束了短暂的出仕生涯。

文征明年轻时生活清贫,为人正直,他不爱横财,不畏权势。父亲文林在温州知府任上患了重病,十六岁的他带了医生赶去已回天无力。地方上头面人物按惯例捐款千金,助他办丧事,被他婉言谢绝。地方政府用这笔重礼在当地修建了“却金亭”,纪念他的高风。巡抚俞谏想资助他,指着他身上的旧青衫试探地说:“这么旧的衣服,怎么还穿在身上。”文征明假装不懂言外之意,老实地回答:“风吹雨打怎么能不旧呢。”俞谏敬重他独立的人格,竟不敢提馈赠的事情。宁王想造反,网罗人才,慕名写了聘书,命人带重礼请他去做幕僚,文征明托病,坚决不去。

辞官归乡后,生活安定了,他安贫乐道、忠耿谨慎,一如既往。人们敬佩他的为人,又看重他的艺术造诣,向他求诗文书画的络绎不绝。但有钱人想得到他的片纸只字,比登天还难。他尤其拒绝与王府、内官的交往。周王、徽王送他很多古玩,他不启封,原物退回,并且严肃地说:“诸王与外臣往来,是违反祖宗成法的。”外国使者经过苏州,想一见这位大艺术家的尊容,也给婉谢了。使者只能在他居住的巷口,对着大门,向他行礼,带着深深的遗憾归国。文征明的名声一天比一天高,达官贵人路