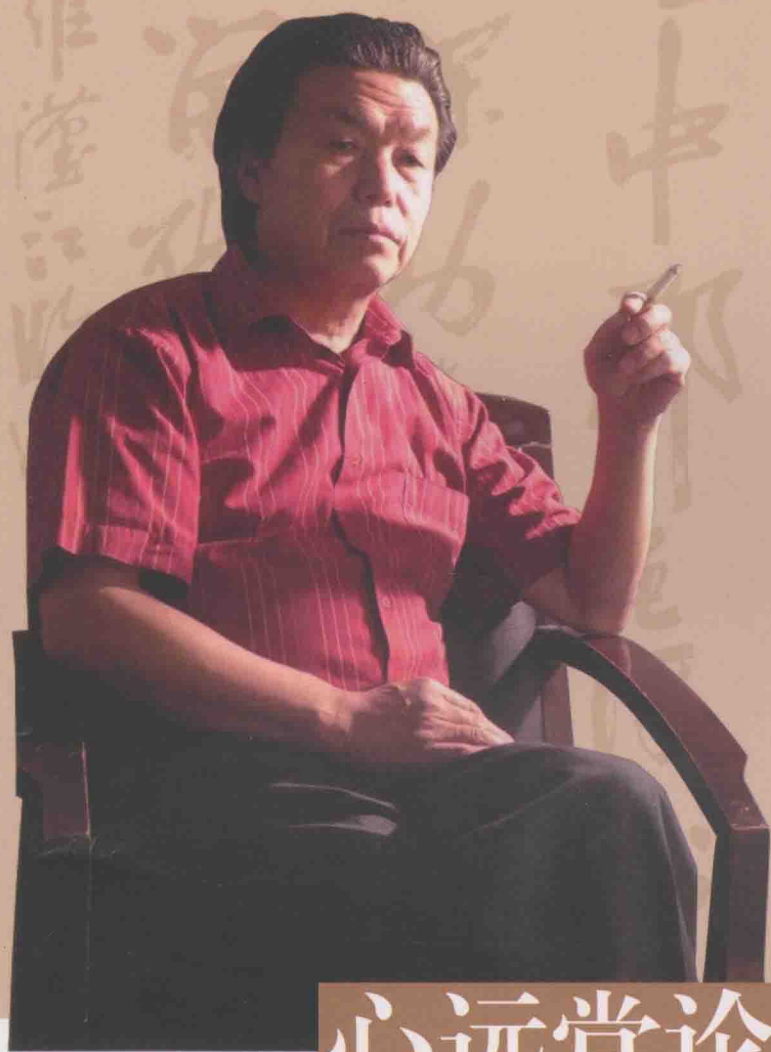

心远堂论书录

——杨华耀书法论文选辑

杨华耀 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

心远堂论书录

——杨华耀书法论文选辑

杨华耀 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书选录了作者近十年来部分书法论文。

作者以敏锐的思辨力和深厚的语言功底试图从宏观和微观两个方面阐述中国书法艺术的本质特征、自然规律及历史进程。在宏观方面,作者着重论证了书法艺术继承与创新的辩证关系,并对“传统”概念提出了自己独到的见解,极富哲理而又耐人寻味;在微观方面,作者选取了唐、宋、元、明及现代五位历史名家作为研究对象,深入剖析了他们的艺术道路、艺术特色及其历史地位与影响。其论述有理有据,观点鲜明,具有一定的理论高度与学术价值。

图书在版编目(CIP)数据

心远堂论书录/杨华耀主编. —上海:同济大学出版社,
2011. 10

ISBN 978-7-5608-4700-9

I. ①心… II. ①杨… III. ①汉字—书法—文集
IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 207432 号

心远堂论书录——杨华耀书法论文选辑

杨华耀 著

责任编辑 赵 黎 责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)
经 销 全国各地新华书店
印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 6 彩插 1 页
印 数 1—1 600
字 数 149 000
版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5608-4700-9

定 价 60.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

序

杨华耀先生近撰书法论文十余篇，哀为《心远堂论书录》，相邀为序，欣然允诺，盖发乎情。以理而论，则心有不安，杨先生长我九岁，焉有后学为长者作序之理？转思杨先生固非俗人，其人品与书画艺术成就素为余所敬仰，且为梓里挚友，平日过从甚密。今论著行将付梓，余宜有言。

汉王符《潜夫论·交际》：“论士必定于志行，毁誉必参于效验。”综观杨先生之人格、书画艺术创作，亟可称道者，有以下三端。

其一，气节凌人。杨先生早年为地方政府文化部门官员。当今之世，官本位风气肆虐，人皆信奉“有权，庶有一切”，而杨先生独不屑官场倾轧，毅然弃官从艺，可谓不平常之人行不平常之事。苟无一身正气、铮铮铁骨，断无此举。志在艺术，何必沉浮于宦海？明代今种《鲁连台》既有言：“从来天下士，只在布衣中。”

愚以为，凡行书、作画，气为上而技次之。清人沈德潜《说诗晬语》云：“有第一等襟袍，第一等学识，斯有第一等真诗。”虽谓诗，书法、绘画，理亦相通。曼言之，“文如其人”说亦在此理中。杨先生有今日之成就，质言之，胸襟、气节使然。

其二，事母至孝。《礼记·内则》：“孝子之养老也，乐其心，不违其志。”孝之义大矣。为臣者可不忠于昏君，而为人子者不可不孝于生母。杨先生之母年已九旬，年老之人，不免性格稍偏，凡与家人相处，偶有言语牴牾，杨先生辄责其家人以悦母。事无巨细，不违母志。谓其为天下至孝之子，不为过也。

其三，书画俱佳。杨先生乃“双会员”，书法、绘画俱有崇高成就。“一喉异曲”，世罕其匹。人行事，贵有心。杨先生尝云：某大师，绘画艺术已入佳境时，书法之技大为逊色，于是乎苦练书法以弥补之。而杨先生自少年来，双管齐下，书法、绘画练习不偏废。

术有专攻。杨先生作画，广泛涉及山水、花鸟等，而以画鸡远闻，有“东方画鸡

之王”美誉。近年所作《百鸡图》，可为力证。其书法则楷、隶、篆、行草等众体皆备，而以颜体楷书最精。字之结构匀称规整，风格苍劲有力，阳刚之美溢于其表，深得颜书肯綮。窃思此非偶然，杨先生性格刚正不阿，字如其人耳。

杨先生之画鸡图、颜体字，当称今世艺坛双绝。

悠悠千载功，矻矻当年苦。杨先生的艺术成就源自长期艰辛磨砺。而本卷则为数十年创作之理论总结、心得之直抒。料当与其艺术作品同辉，惠泽艺林，激励后学，流芳百世。

上来所言，姑为序。

殷寄明

2011年9月9日

（作者系复旦大学中文系教授、博士生导师）

我这个人

——自序

我这个人有生以来，道路坎坷，有许多曲折。一直是困窘不离左右，常为衣食而忧。但我的理想不变，信念不倒，斗志不减。“理想”、“信念”、“斗志”总是一伙的，有理想，就有信念，有斗志，有毅力，就能坚韧不拔，就能勤奋刻苦。60年来，我靠理想、信念、毅力、勤奋，战胜了所有困难，顽强地生活，顽强地拼搏。朋友们送我一个美称曰“不倒翁”。我1947年生（高中后档案错为1948年生，讹传至今），少年即遇三年自然灾害，乡邻多有倒而毙之者，而我命大死里逃生。成年后，阶级斗争剥夺了我许多公平竞争的权利（家庭成份是小土地出租，也在被阶级斗争之列）。“文化大革命”期间，串联、游行、批斗会、大字报、喊口号，折腾了我许多大好青春，但是，在逆境中艰苦奋斗一直是我生命的主流。

我幼承家学（父亲是教私塾出身），酷爱书画艺术。30岁以前买不起书，买不起笔、墨、纸，但贫穷和困难从来阻挡不了我拼命学习的热情。我有一个见所爱之书必得之的痼癖，或买或借，千方百计，甚至于“偷”。高中毕业那年赶上“文化大革命”，学校处于无政府状态，管理图书的老师见我忠诚老实，把图书室交给我代管。其中一套《俄国文学史》，让我喜欢上了俄国文学。我当民办教师时，每月12元工资，买书要用去一半以上。1974年的一天，我花了4元钱买了一本康德的《宇宙概论》，坐在宗侄挚友杨仁才的自行车后面，回家途中把书弄丢了，被一个铲野菜的女孩子拾到。我返回原路来回反复地寻找，找得太久，感动了她，最后把书还给了我。

年轻时，方圆近百里我最穷，也最富。穷的是破屋、破衣、破被，富的是家里到处是书。1999年，我被评为全国优秀读书家庭（整个滁州市就一个名额）。上级来核查时，发现我这个出了名的贫困户，藏书竟有两万册之多！这是我从少年开始，多少年来粗茶淡饭、节衣缩食中抠出来的啊！

青少年时,我读书从不择时择地。看到好书就读,那真是如饥似渴。书到手就读,常去别人家里读,去书店里读,还不忘带着笔记本摘录。县里新华书店的人都认识我这个总是穿着破衣服的读者。有一次,在书店书架后面席地读书,忘了时间,被反锁在书店里待了一夜。上高中时,课程较紧,我也挤时间、抢时间读书,走路看书绊倒,干脆读完某一段再爬起来。借来的书连夜读,一次,借张桥书店的福楼拜的《包法利夫人》,我一夜读完,天亮时,还一口气写下了3000字的读后笔记。《中国通史》,范文澜的,周谷城的,我对照着读。果戈理的《死魂灵》我写过四次读后感。35岁时,读苏轼诗文,还强迫自己反复背诵。我曾教中学语文的古文篇,能背到全文上下不错一个标点符号,因此,学生们对我的记忆力非常佩服。

学书画,我同样有超人的毅力。把灰砖一块一块磨平,排在一条破写字台上,用笔蘸水在上面练字,一会儿就干,不现痕迹,可以无限反复,还有宣纸效果。一张报纸用墨水一遍又一遍写,写到全墨,再改用水写。把报纸折叠起来带在身上,外出时随时可用。我在党校当教员时,已过不惑之年,月薪一百多元,养活全家老小,同样买不起纸笔。党校分给我两间带走廊的平房,全是水泥地,我用破笔蘸水,蹲在水泥地上练习碑帖。每天300个楷、隶字,外加几篇行草,365天,从不间断。我到省里拜名家葛俊生先生学习花鸟画,每星期一次,往返路费10元,从家里带点干粮。时间长了,葛老夫妇了解实情,不收学费,且中午强留我吃饭,那一碗寻常的肉丝面啊,每一次都让我感激万分!

除了读书、写字、作画外,我也常写些诗文“附庸”风雅。书评、影评、读后感、诗词、散文、小说、杂论,笔触乱伸,即兴而为。许多手稿因频频搬家而遗失,或因触犯妻颜而遭毁。甚是惋惜!近来因偶然机遇,需书法论文,以派用场。于是从近十年来的随笔中挑选一些书论,稍事修改以应急。此是我平日刻苦之所报也。

我很自信,或谓自以为是。所作书论多有自家观点。其中曲解、偏颇、错误、粗陋之处在所难免。然出于内心,绝非有意张扬猎奇,实因倔犟本性之难控也。还望各路方家看在同是舞文弄墨的份上,以山海之量而宽之、恕之、教之、导之。

杨华耀

2011年8月于上海

目 录

序	1
我这个人——自序	1
一、顶天立地 千古楷模	
——颜真卿及其书法艺术的历史影响	1
二、书学大盛 名家辈出	
——盛唐书论体系的全面构建	10
三、潇洒出尘性高逸	
——苏轼书法艺术及其美学思想	18
四、后浪推前浪 承古而开今	
——中国书法的继承与创新	26
五、借象达意 行其哀乐	
——书法艺术之自然属性	37
六、宗法尚古 力在传承	
——赵孟頫的书法艺术及其历史贡献	43
七、虚和古淡 逸韵禅风	
——晚明董其昌书法的艺术风格	50
八、超凡脱俗 化古开新	
——林散之书法之“变”	57

九、作者、作品与观赏者的和谐统一	
——书法艺术的情感特征	66
十、生于民 用于民 藏于民	
——当代民间书法之我见	69
附 1 艺术的生命在于笔墨当随时代(节选)	
——专访画鸡之王杨华耀	71
附 2 华光彰灵想 耀彩造妙境	
——解读杨华耀先生一二	74
附 3 杨柳春风今宵度 华彩正耀游学路	
——寻访来沪游学书画家杨华耀先生	77
附 4 “鸡王”傲骨本天性	
——记著名书画家杨华耀先生	78
后记	85

一、顶天立地 千古楷模

——颜真卿及其书法艺术的历史影响

中国历史进入唐代,政治、经济、文化空前繁荣昌盛,书法艺术相应同步发展至历史的峰巅。其间群星灿烂、名家辈出,成果丰硕皆史无前例。就书法家及其成就而言,冠以全唐的当非鲁公颜真卿莫属。这位千古泰斗,之所以为唐代群星之首,一直为历代后人所折腰,是因为其人品、书品皆顶天立地、空前绝后、光照千秋之故。在书法艺术的历史长河中,古往今来,人以书而重,或书以人而贵者甚多。然人品、书品同重,且天然相融者实为稀缺,而人品、书品同重、相融且共为千古典范者,唯鲁公一人而已。

颜真卿(709—785),字清臣,京兆万年(今陕西)人,曾任平原太守,世称“颜平原”。官至吏部尚书,太子太师,封鲁郡公,又称“颜鲁公”。史载颜真卿,文武全才,为人刚正忠烈,威武不屈。览鲁公生平,愚以为,其典范人品,一曰“忠”,二曰“直”,三曰“烈”。

其“忠”,为忠君、忠国、忠民。颜真卿生活于唐代中后期,唐王朝由盛转衰,时局动荡,战乱频发。当此之时,反对分裂,维护国家统一,关心民众疾苦,保护民生,应当是人民的心愿,也是所有仁人志士思想行为的准则。颜真卿青年入仕,一生为官历玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝,始终以国家和百姓利益为重。他忧国忧民、殚精竭虑,刚正不阿、英勇无畏。为国为民做出了许多卓越贡献。此处略举二例便知大概。一是唐代宗三年(768),颜真卿任抚州刺史。时抚河正道淤塞,支巷横溢,大面积农田被淹没。颜真卿亲自带领民众在抚河中心小岛扁担洲南建起一条石砌长坝,从而解除了水患,并在旱季引水灌田。抚州百姓为了纪念他,将石坝命名为千金陂,并建立祠庙,四时致祭。这种造福于民,注重民生的为官之道,即是其忠君、爱民的体现。二是天宝十二年(753),颜真卿任平原太守。平原郡属安禄山辖区,安禄山谋反,颜真卿早有察觉,便暗中高筑城墙,并在墙边深挖战沟,招募壮丁,积储粮草,加以防范。天宝十四年(755),安禄山公开反叛,河北二十四郡,除平原郡,其他城郡均失守,唯颜真卿保住了一方百姓平安。此后颜真卿又联络从兄颜杲卿起兵抵抗,附近十七郡相应,颜真卿被推为盟主,合兵二十万,使安禄山不敢急攻潼关。在国家危难时刻,挺身而出为维护国家统一,保护百姓生命财产安全英勇而战,这是颜真卿忠君、爱国、爱民的大义之举。

其“直”,为不畏权势,刚正不阿。在古代,大凡为官者多为见风使舵、八面玲珑。而真正为国为民、凛然正气者极为稀少,故称国之栋梁。此类栋梁,倘遇明君贤相,尚可建功立业而自慰。倘若时逢衰颓,朝廷腐败,遇昏君奸相,则坎坷乖舛之运必将如影

随身。史载颜真卿为官，贯以伸张正义，勇于直谏。对奸佞权贵、朝廷叛臣，历来都是力挺抗争、严词痛斥。因此，屡屡得罪权贵，而屡遭贬黜陷害，最终不屈而死。玄宗时，为御史宋浑鸣冤遭权相杨国忠排斥。肃宗时，因得罪奸相李林甫，而两次贬谪。代宗时因弹劾宰相元载而遭贬。上述皆为鲁公刚直之例。

其“烈”，为忠义刚烈，威武不屈。德宗兴元元年(784)，淮西节度使李希烈叛乱，奸相卢杞趁机借李希烈之手加害他，派其前往劝谕。李慕其品高学富，欲收为己用。将颜真卿囚禁两年之久，极尽威逼利诱。颜真卿大义凛然，威武不屈，视死如归，终为李希烈杀害。闻此讯，三军将士失声痛哭。叛乱平定后，回京厚葬，德宗皇帝痛诏废朝八日，举国哀悼，德宗亲颁诏文，追念其忠义一生。颜真卿这人生最后一幕，感天动地，震撼古今，以毕生之忠、直、刚烈而光照后人。

本文至此冗冗赘述鲁公生平而未及其书，何哉？盖尤为述其书也。前文起处，愚以为古往今来，人品书品同重、相融，且共为千古典范者，唯鲁公一人而已。此论也是历代评说者对鲁公的共识。欧阳修云：“斯人忠义属于天性，故其书画刚劲独立，不袭前迹，挺然奇伟，有似其为人。”又云：“颜书如忠臣烈士，道德君子，其端严尊重，人初见而畏之，然愈久愈可爱也，其见宝于世者有必多，然虽多而不厌也。”朱长文盛赞其书：“点如坠石，画如夏云，钩如屈金，戈如发弩，纵横有象，低昂有志。自羲、献以来，未有如公者也。”苏轼则云：“诗至于杜子美，文至于韩退之，画至于吴道子，书至于颜鲁公，而古今之变，天下之能事尽矣。”由此可知，历代贤能，不仅因鲁公人格与书品的高度契合而推崇备至，且多将其书推向历史高点。究其缘由，一是因鲁公书确实闪烁着其人格魅力之光辉。二是鲁公之书如其政绩，借古开新，拯时俗流弊，创时代新风，实为千古楷模，历史里程碑。

与其“忠”、“直”、“烈”人格的融契，颜真卿总体书风是，雄浑，宽博，骨力遒劲，气势恢宏。观其书，即如见其人。忠义刚烈，长虹浩气，即跃然纸上，融贯于笔墨之间。现列举其部分书作，试析之。

颜真卿所创“颜体”楷书，为唐楷之冠。雄秀端庄，天骨开张，结字变初唐瘦长而为方形，方中见圆，正而不拘，庄而不险，雄强茂密，具有向心力。用笔浑厚强劲，精力内含。善用中锋笔法，得折钗股、屋漏痕、锥画沙、印印泥之笔意，饶于筋骨，亦有锋芒。这一书风，大气磅礴，多力丰筋，具有盛唐气象，也显出正直、质朴、倔强与内美外溢的独特风格。大历六年(771)，颜真卿62岁所书《大字麻姑仙坛记》，被后世历代书法家誉为“天下第一楷书”，是“颜体”楷书成熟的标志。此碑笔法、结构随机应变，追求拙朴，多处结体和用笔近乎丑怪，甚至重心不稳。反复揣摩，顿觉拙中寓巧，宽博端庄，雄浑秀颖，其用笔以篆意入楷，易方为圆，以转代折，蚕头燕尾，笔姿轻妙。这正是继“严谨整饬”的初唐书风之后，颜真卿“雄秀独出，一变古法”的大胆创新！是一种新的审美

情趣及表现方法的诞生。

鲁公另一楷书代表作《颜勤礼碑》。宋欧阳修《六一题跋》卷七定为唐代宗大历十四年(779)所书,时鲁公 71 岁。此碑用笔藏头护尾,以拙为巧,笔意内含圆劲,笔势开张舒展,沉着挺健,结构宽博圆满,雍容大度,表现出质朴敦厚、天真无饰的艺术真趣,是颜楷完全成熟的标志。

《颜氏家庙碑》是唐建中元年(780)所书。此碑以篆籀笔意入楷,苍劲圆浑,深沉雄重,朴拙老辣,可为人书皆老。那种刚劲的笔力,是典型的“颜筋”,其韵味醇厚,形拙而神严,望之凛凛然端庄严正,令人肃然起崇敬之情。同年颜真卿为授太子少师作《自书告身帖》,为鲁公唯一楷书传世墨迹。书法苍劲严谨,一丝不苟,清淡绝伦。詹景凤称:“书法高古苍劲,一笔有千钧之力,而体合天成,其使转真如北人用马,南人用舟,虽一笔之内,时富三转。”董其昌云:“此卷之奇古豪放者绝少。”其字里行间透出鲁公行笔,气韵和结体的微妙变化,是后人习楷之难得范本。

颜真卿行草与其楷书一样,亦登峰造极。其最大特点是了无遮拦,尽显真情。经典代表作是《祭侄文稿》和《争座位帖》。

《祭侄文稿》是唐乾元元年(758)颜真卿 50 岁时作。时安史之乱,鲁公堂兄颜杲卿任常山太守,贼兵进逼,太原节度使拥兵不救,以致城破,颜杲卿与子颜季明罹难。如文稿所说:“贼臣不救,孤城围逼,父陷子死,巢倾卵覆。”事后鲁公派长侄泉明前往善后,仅得杲卿一足,季明头骨。鲁公悲愤激荡,奋笔作此书。其忠烈之性,浩然之气,铮铮铁骨,巍巍气节,如浪奔泉涌,倾泻于笔端。故得神采飞扬,笔势雄奇,姿态横生,尽显自然之妙。所有竭笔、牵带历历可见。通篇使用一管微秃之笔,以圆健笔法,奇崛流转,自首至尾,虽因墨枯再蘸,墨色变化多端,然前后一气呵成。顷刻间连他自己也永远不可重复的神妙之作、千古典范就这样一蹴而成。且看后世名家如何评介此书。宋代陈深跋:“纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽。或者篆籀,或者镌刻,其妙解处,殆出天造,岂非鲁公注思为之,而于字画无意于工而反极其工邪。”元张敬晏跋:“告不如书简,书简不如起草。盖以告是官作,虽楷端终为绳约;书简出于一时之高兴,则颇能放纵矣;而起草有出于无心,是其手心两忘,真妙见于此也。”元陈绎曾跋:“自‘尔既至泽’,逾五行,殊郁怒,真屋漏痕矣,自‘移牧’乃改。‘吾承’至‘尚饗’五行,沉痛切骨,天真烂然。使人动心骇目,有不可形容之妙。”明文徵明跋:“世论颜书惟取其楷法遒劲,而朱氏独称其行草,为剧致。山谷亦云。奇伟秀跋,奄有魏晋隋唐以来风流气骨。回视欧、虞、褚、薛辈,皆为法度所窘,岂如鲁公萧然出于绳墨之外,而率与之和哉。……况此二帖(指《祭侄文稿》与《争座位帖》)皆一时稿草,未当用意,故天真烂漫,出于寻常畦径之外。米氏所谓忠义愤发。顿挫郁屈,意不在字也。”当代郭子绪云:“《祭侄文稿》辉耀千古的价值,就在于坦白真率,是以真挚情感主运笔墨,激情之下,不计工

拙,无拘无束,随心所欲进行创作的典范,个性之鲜明,形式之独异都开历史之先河,是书法创作述态,述心,表情的典型,此盖世杰作,在古今被称为颜书第一。”最有趣的是元代大家鲜于枢把《祭侄文稿》评为“天下第二行书”,而实际上在他心里已评为天下第一。因为《兰亭序》已率先占有第一,而《兰亭序》虽也无尚之美,但毕竟人之美多于天然美。因此我们读《祭侄文稿》是至情、至才、极思的产物,是述说心中的悲愤,深情自言自语的倾吐。古今品评行草书所谓“遒劲而和润”、“干裂秋风,润含秋雨”等之溢美之词,唯此作能当之。

《争座位帖》也是鲁公杰出的行草精品。是唐广德二年(764)鲁公 55 岁时,所作书信稿的宋代石刻本,墨迹未传。宋苏轼曾见真迹赞曰:“此比公他书犹为奇特,信手自书,动有姿态。”通观全篇,一气贯之,字字相属,虎虎有生气。此稿系颜鲁公不满权奸的骄横跋扈而奋笔直书之作。通篇气势充沛,劲挺豁达,字里行间横溢着赳然忠义之气,显示了鲁公刚强耿直,朴实敦厚的性格,因也是手稿,只在于凝思词句,而不着意于笔墨。故满纸郁勃之气横溢,与《祭侄文稿》同为鲁公名作。

颜真卿一生传世书作甚多。因篇幅有限,难以一一列举。就其楷书,行草,述其二三并贯以其忠义一生,已是管中窥豹,得仰鲁公宏伟品貌,方知历代前贤评述其人品、书品相契相融共铸辉煌,对后世实无欺也。

余幼年习书至青年时,见世间皆学颜柳,遂心生悖逆。自云:“吾独不学。”并弃颜学赵。后拜舒峰先生为师,舒先生重锤敲击:“颜书必学,不学难成大器!”于是又改而习颜。其后愈研愈入,愈入便愈觉其间恢宏旷远。为此,对吾师舒老常怀感激之情。又于闲观书史时,偶见后唐李煜随意讥贬颜书。视鲁公书粗俗似叉脚并手之田家汉。余勃然生怒,于此处批曰:“亡国之君,靡腐之徒,只会凄凄切切浅唱低吟,安知鲁公金鹏大鹏,将帅之风耶!”由此可知余景仰鲁公久矣,故为此文以颂之。

颜鲁公,中国书法史上这颗永恒的巨星,将永为后世楷模!

至從官當半
於方平也麻
姑至蔡經亦

唐 顏真卿 大字麻姑仙壇記

英童女英童集
呼顏郎是也更
唱和者二十餘

唐 顏真卿 顏勤禮碑

少監國子祭
酒太子少保
顏君廟碑銘

唐 顏真卿 顏氏家廟碑

勅國諸為天下之本師
導乃元良之教將以
本固必由教先非求中
賢何以審諭光祿大

唐 顏真卿 自書告身帖