



第一卷 明代書法

明清名家書法大成

全八卷

上海書畫出版社

編者 《明清名家書法大成》編纂委員會

本卷主編 沈培方

攝影 丁路寧

版面設計 左萍

責任編輯 舒華

技術編輯 吳蕃中

時代、傳統與明代書法

沈培方

明朝，是中國歷史上最後一個由漢族地主階級統治的封建社會。深諳政權之重要的朱明統治集團，理所當然地會繼承和發展他們的前輩——歷代封建統治集團在政治、經濟、文化等各個領域的經驗、教訓和策略，作為『資治』集大成的『通鑑』，制定出一整套更加細密、更加適應國情，從而也更加黑暗的治國方針。

如果用『刑峻網密』來形容明朝封建統治的黑暗（尤其是明初與明末），恐怕是最確切不過的了。

作為意識形態之一的文化，這根社會最敏感的神經，自明代國祚之始建，便立即感觸到封建高壓政治的刺激，從而高度敏感和高度緊張起來。而廣大文人學士，必然無法回避地會在這張布滿社稷的刑網面前，作出『如履薄冰』的反應和行動。

『一個時代的思想是統治階級的思想』。在明代高壓政治的大背景下，這些文人學士的思想心靈，變得更加內向、細密和謹小慎微，表現在文化的時代特徵上，漢代那種『大風起兮雲飛揚』（劉邦詩句）的拙樸風貌和雄渾氣勢，唐代『天生我材必有用』（李白詩句）和『飛揚跋扈爲誰雄』（杜甫詩句）的豪放灑脫已不再出現。或許由於某些時代所處的相似和心靈上的契合，明代社會也在文學藝術上出現過與先代有某些相類合拍的篇什，但在文藝思想和總體風格上，細膩而纖巧、沉郁而充滿內省的心理品素，則是明代文化的主要特徵，明代書法亦然。

在問題的另一側面，我們同時也注意到，深沉細膩也帶來了這個時代文化在形式及其蘊含上的豐富性；異彩紛呈，光怪陸離，深水之旋渦，無聲之悶雷。這是明代以前任何一個時代不能比擬的。

書法，這門向來較少政治風險從而也比較超脫的藝術，在有明一代，畢竟也毫無例外地打上了它所處時代的烙印。儘管這個時代出現過主張復古主義的書家或推崇浪漫主義的書家（前者如宋克、王寵等；後者如祝允明等），並且出現了一批試圖躍出時代樊籬而獨創新意的書家（如張璠、黃道周、王鐸等），但明代書風畢竟不同於往代，他們開創了有明一代獨樹一幟的精巧多變的時代風貌和它們內在的豐富涵義。

明代書法是在傳統書法的土壤上生根、開花、結果的。

傳統——這一血統穩定同時又充滿慣性的文化現象，在中國封建社會

有着頑强的生命力。就象一座葱籠茂密、雲霧繚繞而又神秘莫測的高山，當它橫亘在明代書法家面前，並由這一代人涉足其間的時候，種種奇妙的現象接踵而至了：有的人優游其間，享受到『山重水復疑無路，柳暗花明又一村』的愉悅；有的人踩着前人的踪跡，建造了適己心扉的涼亭；有的人入山無門，畢生在原地繞了個大圈子；有的人墜入烟茫，走投無路；有的人另闢蹊徑，達到了前所未有的境界。總之，傳統留給明代書法家的，既有借鑒，也有迷惑，既有局限，也有超越。

以漢字造型作為媒介的中國書法藝術是一種局限性極大的藝術門類，因為其必須在不能脫離漢字的前提下，才允許充分發揮書法家造型思維的能動作用，在開闢新的審美領域的過程中實現自我意志的超越，因此難度極高。可以說，一部書法藝術史的一切糾葛、一切苦痛、一切成功與歡樂，就是在這種局限和破局限的過程中實現的。

實用書寫和書法藝術與生俱來地糾纏着整個書法史。由於漢字『象形』的特徵及其最終仍未脫盡象形符號的特徵，漢字具備的勻稱、均衡、對比等視覺審美的一般規律往往容易與在『神融筆暢』的過程中產生的那種人格化的、『隨機應變』的美學品素相混淆，導致『一葉障目，不見泰山』的迷茫。

此外，統治階級專制的干涉、文人隨意的褒貶和人云亦云、以訛傳訛等原因，也給書法藝術本體論的純淨帶來了困擾。

自從唐太宗開『以書取仕』之先風，一方面，這一創舉給書法藝術的繁榮發展注入了政治興奮劑。但另一方面，也對書法藝術『任情恣性』的活躍機體注射了致命的麻醉藥：端正、勻落、清楚、不容絲毫涂改等等清規戒律，在本質上與八股文一樣，被用作束縛性靈的繩索，給書法藝術的健康發展打了最初一個結扣。

明朝初年，鑒於『犯上作亂』的歷史經驗，統治集團有過之而無不及地繼承和強化了『以書取仕』的傳統，作為推行專制統治的一付精神枷鎖，釘在了仕途入口處。凡要進階榮身的文人，必須用全部的虔誠，以規整一律的『館閣體』向朝廷表明心迹。『館閣體』的泛濫，將向來被允為最超然的書法藝術束縛了手脚。

明初的書法史向我們昭示：凡被朝廷重用的大臣，都有一手溫馴可君的『館閣體』書法，並選拔其中佼佼者，召入翰林院，凡重要文書、典籍，用之朝廷，藏之秘府，頒於國家者，必命書之。明代『館閣體』的祖師沈度，竟被朝廷推為『我朝王羲之』，起了推波助瀾的輿論導向作用，風氣所及，貫穿明清近六百年歷史。

有識之士認為，『館閣體』之初萌，實肇自唐。但彼時人性淳古，整飭之書風畢竟有可觀之處。延至明代（清代亦然），人心日益異化，『館閣體』徒存溫馴麻木的人格，給明代（包括清代）書法帶來了災難，也必然會引起書壇有識之士的沉痛反思和強烈反叛。

在思想禁錮的封建社會，反思和反叛往往是逆向的，即不滿現狀便沉溺於古人——在復古的大旗下尋找出路，明代書法家也一無例外。但復古

的途徑不同，方式不同，主體意識不一，故取得的成績也就各有高下。

第一類書法家是從視覺造型人手的，化古人之形爲我之形，在古人和我之間取得視覺造型上的和諧。代表書法家有明初的宋克、明中期的王寵等。

宋克是由元人明的著名書法家。他師承饒介，是名符其實的趙孟頫再傳弟子。當他親眼目睹當朝趙體泛濫，流爲千人一面的時弊時，毅然反叛家學，逆流千里上溯到章草的源頭。他深究章草古樸的字法，所作強調和突出章草的典型視覺形象特徵，並且使之與自己流動輕捷的筆性相和諧，再創造了別一種純淨的新章草，成爲『章草今寫』的一代名家。

王寵力圖擺脫千百年來流布的王氏書法修長娟媚的固定造型原則，身置『吳門書派』的濃郁氛圍，却走出與文徵明等師友輩不同的道路。他把視角伸向鍾繇和晉人早期書法（也包括王羲之早期書法），特別是他的楷書一變體貌修長緊斂之時尚爲方整疏朗之新姿，把隸書的視覺造型特徵引用到自己的書體之中。同時，變尖露外躍的筆法爲圓潤內涵，形成婀娜古雅的自我風貌。我們之所以把宋克、王寵列爲『人我形者，古化爲我』的代表書家，是因爲他們在取舍古人書法視覺造型的前提下，以『化爲我』爲原則，摒棄習見也是易於出現的『拼湊』和『肢解』古人結體的陋習，他們筆下的視覺造型是新鮮的，完整的，也是純淨完美的。

以文徵明、祝允明等一批書法家爲主要成員的『吳門書派』，是對明代書法影響較大的一個書法群體。他們也可列『人我形者，古化爲我』的書法名家。但我以爲，文徵明的成就不如宋克、王寵。文書固然精熟之極，但他的書法結體筆法缺乏獨創性，應允爲鍾武二王的孿生子。祝允明對傳統書法孜孜以求，涉及面極廣，他試圖衝破傳統，樹立自己，膽魄不謂不大，故當時評價甚高，推爲『國朝第一』。但我以爲祝氏只是將目光投射到了古人視覺造型的某些局部，如突出結體之某一筆，誇張某一空間等，是一位以量變謀取新意的書法家。他的大量書作，盡管形體變化紛呈，但始終是既往書體局部的改造，而質的改造則是欠缺的。明代中期書法家大多數人走的是文祝的道路。

第二類書家是從造型思維人手的，『人我神者，古化爲我』，即將古人之形化爲我神，在傳統和我之間，取得神理上的和諧。代表書家是董其昌、陳洪綬等。

董其昌是中國書法史上最堪稱『見多識廣』的書法家之一。他臨摹古帖涉及既廣、轉換也快，有如宋之米芾。常謂多見易致『目不暇接』、『熟視無睹』，但董其昌之面對傳統，不因被動接受而眼花瞭亂，而是主動地審視、凝視、內視。他那段最膾炙人口的關於臨摹古帖的精彩論述，實際上直言不諱地箴貶了那種被動接受的缺憾。他點明了臨帖時那種斤斤於耳目、手足、頭面，即拘泥於局部所造成的悲哀。清醒地指出，臨帖應如『驟遇異人』，指明了攫取對象的『精神流露處』的重要性。他對傳統的借鑒是居高臨下、具有歸納性的。他注重第一感覺的鮮明性，力避官感的分散瑣碎，獲取對象留給自己的最清晰表象，以己之神理統攝臨摹對象，發揮了『點鐵成金』的

魔力。儘管董其昌的書法藝術在總體上是古典主義的，但他的主體意識是走在傳統之先的。我們通過對他的臨摹作品、自作楷書及自作行草書的比較中，能發現這種主體意識的不斷升華，在他的代表書法即行草書作品中，我們能充分感悟到那種『人我神者，古化爲我』的灑脫和自我實現的美妙境界。

順便應提到明代文人書法家（如本書所錄吳承恩、范欽等），其藝術風格往往介於第一、二類書家之間，親近某一側面，則書風有所不同。

第三類書法家是明朝後期涌現的一批試圖衝決傳統，最大可能地發揮創作主體自由的能動作用，在突破傳統的艱難探索中形成自己的風格——不僅在藝術形式上，同時在情性的抒發上都有所創意的書法家。

這是明代書法史最爲壯觀的一幕，它的序幕是由徐渭揭示的，其間最有代表性的書法家是張瑞圖、黃道周、倪元璐、王鐸、傅山等。

明末黑暗統治和明清之際的政局動蕩，導致了文化的窒息。文人稍不小心，即招殺身之禍。這使其間一批富有正義感和藝術個性的書法家感到異常壓抑。書法自古稱爲『小道』，但在此刻，積郁在這些書法家心胸和腕底的激越心情再也難以克制了。

我們在徐渭的筆下，幾乎是破天荒地看到了他是如何大胆地改變了傳統書法綫條的品質、運動節奏、墨色效應和空間效應，與其說是『作書』，莫如說是在吶喊，筆墨之間、先聲奪人是書家心中久積的壓抑、亢奮，它們瘋狂恣肆，擲筆有聲，留給人們的是那樣激烈、那樣暴露的情緒記憶！如果書法家尚處在『筆筆中鋒』的幼稚層次，如果書法家的內心感受尚處在朦朧的階段，是絕對不可能創造出徐渭筆下那種感天泣地的藝術品來的。儘管正統書法史對徐渭的書法藝術仍有異詞，但它們主要是局限於藝術形式的爭端和正統倫理觀的糾葛上，當我們在討論個性解放、人格自由和藝術的自我超越的意義時，我們不能不承認，徐渭不愧爲一位開拓者和先行者。

張瑞圖、黃道周、倪元璐、王鐸、傅山等書法家，則兼及到了藝術形式和主體自由的完美結合，成爲劃時代的一代大家。

張瑞圖的書法，以情性爲先導，衝破了『筆筆中鋒』的陳法，正側並用，執筆重心下移，凌空取勢，縱橫排突，以『奇逸』的雄姿取得了與心靈的契合。

倪元璐風姿倜儻，表現的是他情性剛直、處事真執的內心世界，他的書作，分明不是單純的舞文弄墨，更不是故作高深的賣弄和表現。

黃道周是以『奇崛』著名的書法家。在審視他的全部藝術時，我們驚奇地發現，他那曾經賴以考入進士及第的楷書，竟然也是那樣奇崛排宕，而沒有一筆是溫順平服的，與時尚風靡的楷書形成天壤之別，倘若沒有黃道周那種與時俗格格不入的高風亮節，又怎麼可能出現這麼感人的自我超越的藝術力量呢？他的盡人稱道的行草書，千變萬化，離奇超妙，最大可能地打破了漢字造型既有的程式，將之置於歷代書法傳世珍品，亦應占一席之地。

王鐸則縱橫馳騁在黑白對比的空間效應之中，充滿着『登吾嵩山絕頂』的豪氣與襟抱。

誠然，這些革新書法家，並沒有也不能徹底擺脫傳統，這是時代使然，不能苛求。但他們畢竟注意到了自己的人格和理想——捕捉到了他們浩瀚的精神世界，他們是推動書法藝術發展的有識之士。

在翻閱明代書法史的時候，我們留意到了張瑞圖的一段獨白『假我數年，撇棄舊學，從不學處求之，或少有進焉』。這是向傳統書法挑戰的宣言，是明代書法史上最震聾發聵的驚雷。

作為後人，我們有幸看到了明代書法家們前仆後繼探索的足迹和他們輝煌的成就。我們也有幸看到了繼之而出現的清代書法史，這裏，既有蜿蜒曲折的回復，也有充滿艱辛的開拓。

書法的現狀和未來將向何處去，傳統將再賦於我們什麼，書法是不是會摒棄傳統開創出另一個更嶄新的天地，我們和我們的後人將拭目以待。

- | | | | | | |
|----|----------|-----|----|---------|-----|
| 一 | 王詵烟江疊嶂圖跋 | 宋濂 | 二五 | 七言詩 | 湛若水 |
| 二 | 臨張旭秋深帖 | 陳璧 | 二六 | 聯句詩 | 唐寅 |
| 三 | 急就章 | 宋克 | 二七 | 暮春齋居即事詩 | 文徵明 |
| 四 | 敬覆帖 | 宋璫 | 二八 | 阿房宮賦等 | 文徵明 |
| 五 | 敬齋箴 | 沈度 | 二九 | 岳陽樓記 | 文徵明 |
| 六 | 宋趙恒殿試佚事 | 解縉 | 三〇 | 語摘 | 王守仁 |
| 七 | 千字文 | 沈粲 | 三一 | 五言詩 | 徐霖 |
| 八 | 題公中塔圖贊 | 于謙 | 三二 | 致東濱書 | 陸深 |
| 九 | 七言詩 | 張弼 | 三三 | 雪夜對客詩 | 陳淳 |
| 一〇 | 致子畏書 | 沈周 | 三四 | 五言詩 | 豐坊 |
| 一一 | 七言詩 | 陳獻章 | 三五 | 古今詩 | 豐坊 |
| 一二 | 致惟顥書 | 李應禎 | 三六 | 陶淵明詩 | 王寵 |
| 一三 | 謝文太僕送匏研詩 | 吳寬 | 三七 | 書札 | 王寵 |
| 一四 | 書札 | 戴珊 | 三八 | 五言詩 | 王寵 |
| 一五 | 書札 | 倪岳 | 三九 | 五言詩 | 王寵 |
| 一六 | 致禹玉書 | 金琮 | 四〇 | 李白詩 | 王寵 |
| 一七 | 書札 | 謝遷 | 四一 | 五言詩 | 王問 |
| 一八 | 五言詩 | 祝允明 | 四二 | 致欵鶴書 | 蔡羽 |
| 一九 | 自作詩詞 | 祝允明 | 四三 | 致一山書 | 文彭 |
| 二〇 | 五言詩 | 祝允明 | 四四 | 七言詩 | 吳承恩 |
| 二一 | 敘文 | 祝允明 | 四五 | 書札 | 文嘉 |
| 二二 | 摸魚兒詞 | 祝允明 | 四六 | 七言詩 | 文嘉 |
| 二三 | 致文貴書 | 祝允明 | 四七 | 致磐亮書 | 王穀祥 |
| 二四 | 題畫菊詩 | 邵寶 | 四八 | 七言詩 | 王穀祥 |

- 四九 致存叔書 錢穀
- 五〇 致用中書 俞允文
- 五一 書札 俞允文
- 五二 七言詩 茅坤
- 五三 七言詩 茅坤
- 五四 致右橋書 周天球
- 五五 答王太史詩 周天球
- 五六 致太華書 周天球
- 五七 古詩 范欽
- 五八 致壺梁書 何良俊
- 五九 致玉山書 海瑞
- 六〇 古詩 方元煥
- 六一 懷高升伯詩 沈明臣
- 六二 七言詩 居節
- 六三 五言詩 居節
- 六四 白燕詩 徐渭
- 六五 七言詩 徐渭
- 六六 七言詩 徐渭
- 六七 七言詩 王世貞
- 六八 書札 王世貞
- 六九 送李小山歸蓬萊詩 戚繼光
- 七〇 七言詩 申時行
- 七一 五言詩 王穉登
- 七二 七言詩 王穉登
- 七三 書札 王穉登
- 七四 書札 王世懋
- 七五 致丸伯詩 莫是龍
- 七六 書札 莫是龍
- 七七 五言詩 莫是龍
- 七八 元夕夜登白岳詩 祝世祿
- 七九 海天閣詩 屠隆
- 八〇 書札 陳與郊

王晉卿畫烟江疊嶂圖
余兄取本其布置廣狹
以不同因一本有東坡親筆
以地詩者為精絕此卷
籤題乃徽廟所書蓋卷
入宋內府矣可寶也翰林學

士宋濂跋



秋深不害

秋深不害
萬物皆歸
上未已中
此亦為法
以之為當

張長史帖

名曰生帖

陸不為首落羨免雙轉
 春草雖翹身少濯琳哥金
 半兄霜白蕭標旗凡早紫
 地魚粟粉相保江繼香跨羅
 表鹿注解疎經狸練素市
 弟、降混補油然宗厥批第
 囊素示立鈔叔瑛介此已
 張連某城賣買販肆便瑛倏
 市獨運幅全務踰泉泥市表
 纏於袒冠授以高靈量丈又
 寸斤兩銓平交付予初因致第
 九稀桑林殺粟麻經餅餅麥
 飯甘豆羹莖些苾蒙飛蔬
 薑薑薑薑改醃肉漿菜蒜
 昔菜黃香老善菓菓何冬日
 抱粉楠杏桃符而為其來古
 介梓銀餉餉固系果蒜西米
 橙第十廿楚倚美夫法君袍
 福表裏曲紅裙襪禱福被裝
 絳輝單衣裝練布芝芳藏
 縹緜補袒握級循夜与香裏

延嘉慶別來教令使覺
 臨臨有生第未知何
 時可免了時日云云
 今始辨之是伏安
 昔僕物福為世浩
 溪外集望良授的南人
 衣冠幸勿浩浩一
 失為難言也祖格
 文何時親遊五博之與
 德甚不如此時
 遂名皮二者之如
 所
 憐之少之亦如
 洋來之者名世
 買之反從如處

四 敬覆帖 宋遂

敬齋箴

正其衣冠尊其瞻視潛心
以居對越上帝足容必重
手容必恭擇地而蹈折旋
蟻封出門如賓承事如祭
戰戰兢兢罔敢或易守口
如緝防意如城洞洞屬屬
無敢或輕不東以西不南
以北當事而存靡它其適
弗貳以二弗參以三惟心
惟一萬變是監從事於斯
是日持敬動靜無違表裏
交正須臾有間私欲萬端
不火而熱不冰而寒毫釐
有差天壤易震三綱既淪
九法亦斁於乎小子念我
敬我墨卿司戒敢告靈臺
永樂十六年仲冬至日
翰林學士雲間沈度書

宋真宗宗廟實
置置器之說
成進士讀至
宗廟高賦有
安王下之云一
曰此官相也
也凡貢士中
賜第者曰考
定之必多至
官高者曰及

人忌免者擇
才簡及至
魯衣冠傳
然進士中
法王忠孝
無能者皆
逐以第一
賜之
縉油書