

欧阳询评传

欧阳询，唐书法家。字信本，潭州临湘（今湖南长沙）人。官至太子率更令、弘文馆学士，封渤海县男。工书法，学二王（羲之、献之），劲险刻厉，于平正中见险绝，自成面目，人称“欧体”，对后世影响很大。与虞世南、褚遂良、薛稷并称为唐初四大书家。碑刻有正书《九成宫醴泉铭》《化度寺碑》《虞恭公碑》《皇甫诞碑》及隶书《房彦谦碑》等。行书墨迹有《梦奠帖》《张翰帖》《卜商帖》等。编有《艺文类聚》一百卷。

何炳武
著

欧阳询评传

中国历代书法家评传

何炳武
著

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧阳询评传 / 何炳武, 何薇著. — 西安: 太白文艺出版社, 2018. 6

(中国历代书法家评传 / 何炳武主编)

ISBN 978-7-5513-1442-8

I. ①欧… II. ①何… ②何 III. ①欧阳询 (557—641) — 评传 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 115117 号

欧阳询评传

OUYANG XUN PINGZHUAN

作 者 何炳武 何 薇

责任编辑 李明婕

封面设计 可 峰

出版发行 陕西新华出版传媒集团

太 白 文 艺 出 版 社 (西安北大街 147 号 710003)

太白文艺出版社发行: 029—87277748

经 销 新华书店

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

字 数 170 千字

印 张 13.25

版 次 2018 年 6 月第 1 版

2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5513-1442-8

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄出版社印制部调换

联系电话: 029-87250869

序

陕西省书法家协会名誉主席 雷珍民

陕西古为雍、梁之地，又称三秦大地，纵贯南北，连通东西，位于中国地理版图的中心区域。在整个周秦汉唐时期，关中地区都是古代中国政治、经济、文化的中心。数千年来，悠久的历史、厚重的文化，为陕西书法的不断发展繁盛、经久不衰提供了充足的营养。

在三秦文化肥沃的土壤之上，历代书法名家辈出，传世的精品碑帖不计其数。商周时期的青铜器铭文、先秦时期的石鼓文、西安碑林所藏的秦李斯《峄山碑》、汉熹平石经《周易》残石、《曹全碑》《大唐三藏圣教序碑》《道因法师碑》《颜勤礼碑》《颜家庙碑》《多宝塔感应碑》《玄秘塔碑》等皆堪称书坛瑰宝。众多作品中仍以隋唐时期为盛。隋代的智永，初唐时期的欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷，中晚唐时期的颜真卿、柳公权都是绝贯古今、声名显赫的书法大家。陕西因此而享有“书法的故乡”之美誉，声闻海内外。

改革开放之后，随着社会经济文化的不断发展，中国传统文化逐渐复兴，书法作为中国传统文化中最有特色的一门艺术也获得了长足的发展。一方面，在传统文化全面复兴的大潮下，书法有了更广泛的群众基础。由于书法在塑造完美人格、培养高尚优雅审美情趣等方面有着不可替代的作用，也越来越受到社会各界的认可。业余书法爱好者的数量迅速增加，书法艺术群众化、民间化的趋势日益明显。另一方面，从事书法研究的专业队伍不断壮大。整个陕西书法界呈现出百花齐放、百家争鸣的良好态势。陕西

的书法家们通过作品展览、专题讲座、理论研讨等多种形式积极弘扬传统书法艺术,推动陕西书法事业的不断发展。书法研究者能够潜心钻研书法,发表论文,出版专著,举办展览,开坛讲学,在理论、实践等方面都取得显著成绩的同时,也将陕西书法的声誉和影响拓展到三秦大地之外更为广阔的领域中去。

近年来,专业人员积极投身书法理论研究,将书法的专业研究与群众普及结合起来,扩大陕西书法群众基础,推动陕西书法进入了新阶段。为了更好地传承祖国的书法艺术,陕西省社科院中国书画研究中心何炳武主任主编了《陕西书法史》。这套书出版后引起了较大的社会反响,对深入认识陕西书法、普及书法发挥了重要的作用。

现在,陕西省社会科学院中国书画研究中心又撰写了“中国历代书法家评传”丛书。他们选择中国书法史上最具有代表性的书法大家作为研究对象,通过多种渠道搜集相关文献资料,进行深入的个案研究。其研究视角不仅仅关注书法家书法风格形成的历史背景及时代风貌,更注重其书法思想、理论的研究,关注书法家对前代的继承、创新和对后世的影响,将书法家的人生经历、时代背景与其书法创作紧密联系起来。这样的研究方法突破了传统研究中书家与书作相分离的局限,也为书法研究开辟了一条崭新的道路。

“没有高度的文化自信,就没有中华民族的伟大复兴。”十九大以来,随着中华民族伟大复兴进程的加快,更好地传承中国优秀传统文化,深入挖掘中华优秀传统文化的内蕴,是摆在我们面前最重要的任务,也是每一个学人在新时代下的责任。我认为,这套丛书的陆续出版,对于推动陕西书法事业的发展和弘扬祖国优秀的传统文化都具有重要的意义。

是为序。

2017年10月16日

目录

第一章 欧阳询书史形象建构之成因	(1)
第一节 书史形象建构与书史流变	(2)
第二节 将、侯之家的文化基因	(13)
第三节 领悟魏晋风度和尚韵书风	(15)
第四节 入隋与渐变其体	(17)
第五节 仕唐与兼容南北	(20)
第二章 欧阳询书论之美学思想	(36)
第一节 重法尚意的审美渊源	(37)
第二节 创作与技法	(42)
第三节 书法审美风格	(59)
第三章 欧阳询与初唐其他三家之比较	(65)

第一节 比较的时代基础	(66)
第二节 法、意渊源之比较	(70)
第三节 书艺气质之比较	(76)
第四节 书学理论之比较	(79)
第五节 继承与创新之比较	(85)
第六节 重法尚意与重意尚韵之比较	(90)
第七节 风格质与妍之比较	(96)
第四章 欧阳询书法风格之美学特质	(101)
第一节 楷书之刚劲峻拔	(103)
第二节 隶书之刚健峭厉	(112)
第三节 行书之劲险刻厉	(121)
第四节 草书之起伏跌宕	(136)
第五章 欧阳询书法对后世书坛之影响	(143)
第一节 兼容南北之书风影响	(144)
第二节 重法倾向之书论影响	(153)
第三节 楷法传承之书艺影响	(161)
第四节 欧书在日本	(176)
结 论	(179)
附录一 欧阳询年表	(182)
附录二 欧书集评	(187)
附录三 欧阳询书作原文	(193)
附录四 参考文献	(200)

第一章 欧阳询书史形象建构之成因

在中国书法艺术的发展史上，欧阳询以其用笔工谨、结体方正的楷书艺术和见解深刻、独到的书学思想，建构起重法尚意、兼容南北朝的书史形象（图1-1）。

图1-1 欧阳询像

尽管有论者认为欧阳询这一书史形象“过于程式，近乎刻板”，“缺少大唐盛世开宗立派的磊落雄风”，但也承认其书“有几分南朝的秀颖，也有几分北朝的峻厉”^①。实际上，欧阳询并非处于“大唐盛世”，他历经南朝陈、隋、唐三朝，三十六岁前主要生活于南北朝长达四百年动乱岁月的后期，只是晚年，也就是其人生的最后二十三年，才在唐帝国初期度过。此时，整个文化艺术界的审美观念和创作实践，尽管经过隋代短期的调整，还处于“乍暖还寒时候，最难将息”，连雄才大略的唐太宗都还沉溺在南国的流风遗韵之中。那时的唐太宗李世民热衷于梁、陈时代那淫靡浮艳的宫体诗和富丽呆板的宫廷诗，对“二王”的书风更是顶礼膜拜，使得南朝文化风气在文化艺术界还处于垄断地位。就是在这样的审美趣尚中，欧阳询却能在书法艺术上重法尚意、兼容南北，确实是戛戛独造的。

欧阳询这种书史形象的建构，不但得力于他历仕三朝的独特经历，还与其对时代审美趣尚发展走向的前瞻性的

^① 陈方既、雷志雄：《书法美学思想史》，河南美术出版社，1994年。

把握和深入的书学理论探索息息相关，同时也与其艰苦的书法创作实践，以及被推为“唐楷第一”的艺术水准有着密切的联系。

第一节 书史形象建构与书史流变

欧阳询书史形象的建构，与中国书史的流变历程同步发展，并逐步定型。

一、书法之古道与欧阳询之“合乎古道”

欧阳询论书主张“合乎古道”。他所称的“古道”，虽然主要是魏晋六朝的书法之道，但他并非仅止于此，在建构自己的书史形象时，他对魏晋六朝之前书法之“古道”也予以特别的关注。

中国书法是一门以汉字为载体，表现于时间，展现于空间，借笔墨运行以抒情达意的意象艺术。在漫长的发展长河中，它与汉字的发展合流而生，但又具备“达其性情，形其哀乐”的独特生命特征。就实用价值而言，汉字诞生之初主要是记录语言的功用，比如殷代的甲骨文（图1-2）。甲骨文作为殷商晚期的卜筮文字，尽管主要用于功利性的实用目的，但它又是作为书法艺术第一表征出现的。透过甲骨文神秘、诡谲的宗教外壳，不难感知其动人心魄的艺术力量。从其造型上，或是从殷人契刻之后填以朱墨之色（如武丁时贞人所为）等现象看来，当时人们对文字进行美化的意向已经是十分明显了。故陈振濂先生谓：“在甲骨文里渗透着先民们对美的规律的不懈追求，那些浑然天成的美学特征

图1-2 甲骨文

反而是今天主体意识早已觉醒了的书家难以企及的地方。”^① 现代学者董作斌先生在对甲骨文进行文字学研究的基础上，也对其做了精微的审美观照，将从盘庚到帝乙时期甲骨文艺术风格的演变分为五个阶段：雄浑遒健——谨饬而富于理性——颓靡衰陋——峭拔精警——秀整娟细。这些艺术风格的呈现，尽管还算不上自觉的审美追求，但不仅证明当时人们进行美化的意向十分明显，而且还打上了殷商社会时代精神发展的鲜明标记。

尽管欧阳询无缘见识甲骨文，但在甲骨文艺术因素影响下出现的周代金文（图1-3），他却有机会见识。金文尽管在时序上与甲骨文是两种不同的文字形态，但却与甲骨文同步交叉发展，殷代既有金文，周代也有甲骨文。金文作为礼器铭文，也寄寓着原始的宗教意义。它同青铜器的饕餮、鸱枭纹饰构成一体，“以超世间神秘威吓的动物形象，表示出这个初生阶级对自身统治地位的肯定和幻想”^②，构成了中国书法早期文化精神的主体内容。

图1-3 散氏盘铭文

值得注意的是，就在甲骨文、金文已经臻于高度成熟时，中国“六书”的理论体系在西周时期也已经形成了，从空间结构、审美观念两个方面确立了书法美学理论的基点。其中的“象形”“指事”“会意”，构成空间结构的三大基本元素，而“转注”“假

① 陈振濂：《书法学》，江苏教育出版社，1992年。

② 李泽厚：《美的历程》，天津社会科学院出版社，2001年。

借”“形声”，尽管在结构形态方面并不完全是“观物取象”，但表现在结构形态方面也还是作为立足的根基。欧阳询深谙“六书”，其《三十六法》在研究楷书的结字规律时，就体现了“六书”的理论体系。

经历了秦时的石刻文字（图1-4），转型为汉代的隶书，至魏晋南北朝时期，相继出现行书、草书、楷书。这些，都已经进入欧阳询关注的视线之内。随着汉字书写载体从龟甲、兽骨到碑、简及绢帛（图1-5、图1-6）、纸张的不断简便，传播手段由立体镌刻到平面书写的不断简化，其实用价值与审美价值也慢慢结合并得到了充分的发挥，为欧阳询在书论中重法尚意，在书法创作中兼容南北，奠定了坚实的基础。

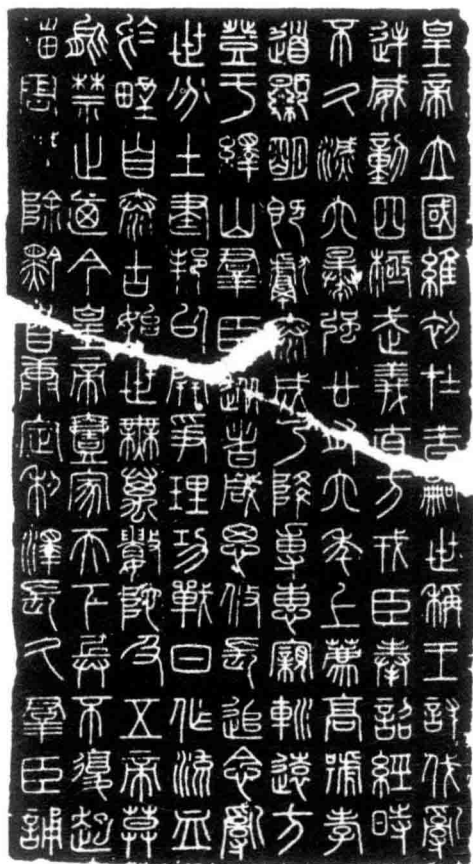

图1-4 峰山刻石

图1-5 竹简

图 1-6 楚帛书

二、书法艺术的自觉与欧阳询的审美追求

与文学、绘画艺术一样，就书法的审美价值而言，书法艺术也“自觉”于汉末魏晋时期，从书法之“意”的层面，激活了欧阳询自觉的审美意识。

这一阶段，随着从政治一统的社会结构转变到诸侯割据的局面，从独尊儒学的思想统一转型到玄学思潮的自由宽松，从“止乎礼仪”的严格规范变化为魏晋风度的精神重于形骸、气格大于本体，政治对艺术的制约能力相对减弱，中国艺术的各种门类开始自觉地强调审美价值，并日趋成熟。就文学而言，突出讲求形式之美，例如诗歌中产生根据汉语四声极力避免八病的“永明体”，其特点就是讲究严格的声律与精美的对仗。这一时期出现的骈文，在声律、对仗、用典和辞藻上也极为考究。汉代产生的辞赋

也从骚体、散体发展到骈体（或曰俳赋），将汉学的形式之美发展到了极致。而这一时期的书法艺术，也随着魏晋时期书家艺术审美自觉性的提高，将审美价值作为书法艺术追求的主要目标，艺术上“以形写神”“气韵生动”的美学思想被提出来。书法以其抽象的形式，将这一审美心态外化，将超逸自若的精神与妍媚悦目的形式统一起来，成为反映时代审美情致最理想的艺术形式。据宋人陈思《书苑菁华》记载，钟繇（图1-7、图1-8、图1-9）提出“用笔者天也，流美者地也”的主张，卫夫人在其《笔阵图》中与王羲之论书，对书法的用笔、结字、章法等要素做了深入的探讨（图1-10）。西晋时代出现的大量的书势、书赋、书状，则具体描绘和赞赏了书体的形态美。这些崇尚“通脱”的书家，以其深厚的文化素养，借助书法这一形式所表现出的“天然”与“功夫”，也备受欧阳询等后代书家的推崇。欧阳询所崇尚的“韵”，正是书家通脱的心态、深厚的文化素养和坚实的艺术功力的最佳统一。

图1-7 钟繇像

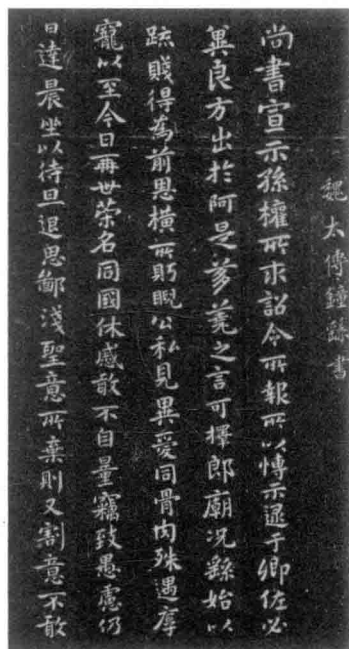

图1-8 钟繇《宣示表》

图 1-9 钟繇《荐季直表》

图 1-10 卫夫人《急就章》

在秦汉以前书法的实用阶段，尽管也有审美追求，但归根结底是无意识的，只是为了更好地记录汉字，托载典籍。只是到了汉末魏晋时期，书写者在用笔、结字、章法上才有了自觉的审美追求，才借助书写汉字“达其性情，形其哀乐”，汉字才成为一种独立的艺术形式。

南北朝时期，社会更为动荡，强者恃勇掠夺，文士阶层则从行动上或思想上遁迹山林，皈依佛门，寻求精神解脱。书法继承两晋的传统，随文士间的唱和，随文学诗歌的发展，继续成为抒情寄志的形式。由于南朝、北朝在地理形势、生产方式和社会组织这些文化赖以产生的生态学元素的不同，再加上国家的长期分裂，南朝北朝遂形成不同的文化特色，书法艺术也是这样。南朝杏花春雨的生活环境、渔歌互答的生产方式，造就了南人精微阴柔的审美意识。书作亦继承东晋“二王”遗风，注

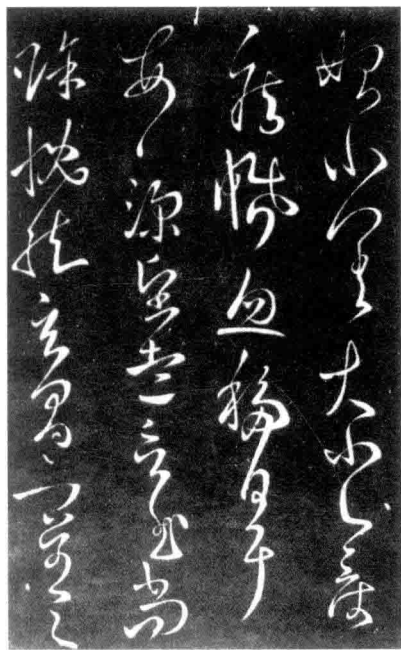

图 1-11 羊欣《足下帖》

图 1-12 王僧虔《乐毅论帖》

图 1-13 智永像

重个人情性的抒发，注重个性风格的品藻。书写载体以简牍为主，而且因为南朝禁碑，难以借鉴碑书的雄强之势，简牍书法遂形成了疏放妍妙的风格。自羊欣（图 1-11）、王僧虔（图 1-12）、智永（图 1-13）之后，用笔虽日益精致优美，气格却日趋庸俗靡弱。南朝庾元威《论书》即谓：

余见学阮研书者，不得其骨力婉媚，惟学李拳委尽；学薄绍之书者，不得其批研渊微，徒自经营险急。晚途别法，贪省爱异，浓头纤尾，断腰顿足。^①

这就是说，南朝书风因过分追求婉媚的艺术风格，而导致笔法的“拳拳委尽”，以致形成“浓头纤尾，断腰顿足”的体势。而北朝辽阔的原野、春耕夏耘的生产方式，造就了北人雄强博大的审美意识，所以看重摩崖石刻和碑刻。当时能书之士直接书丹，并精心雕刻，因而留下了许多碑板、墓志、塔铭、造像记、刻经幢柱等。这些书作虽有不少出自民间书手，有的甚至是粗识文墨的工匠，直接以刀代笔，凿刻成字，但字势奇崛，出之自然，别有一种纯简粗朴的风韵。孔子云：“礼失而求诸野。”北朝这些民间书手和粗识文墨者，所传却多为“中原古法”，实质上就是篆隶之书沉雄、稳健的笔法，给人以似丑实美、刚柔相济的美感，与后来唐人所称许的“屋漏痕”“锥画沙”“印印泥”等均是同一笔法。北朝石刻浑朴雄厚的书风，正是南朝简牍书法所缺乏而亟须学习与借鉴的。

因此，中国艺术发展到南北朝后期，亟待南北各弃所短，各取所长，只有在兼容中才能得到进一步的发展。欧阳询初仕陈朝，继而入隋仕唐，南朝北朝书

^① [梁]庾元威：《论书》，转引自《历代书法论文选续编》，上海书画出版社，1993年。

法兼容的任务，就落在了他的身上；同时，魏晋南北朝书法的发展，尤其是南北朝书法所呈现的不同的艺术风格，也为欧阳询兼容南北、重法尚意提供了最有价值的参照系。

三、书法的转型与欧阳询的书史形象

隋朝建立后，伴随着南北的统一、民族的融合，文化也进一步得到了融合。

由于隋代统治集团原为北方士族，又将建都的关中大地作为政治、经济、军事和文化的中心，所以开始对柔靡的南方文化进行改造。隋文帝就曾惩罚文表写得华艳的泗州刺史司马幼之，治书御史李谔也指斥南朝文风是“连篇累牍，不出月露之形；积案盈箱，惟是风云之状”^①。隋初诗人如卢思道、杨素、薛道衡等，原来都是北朝人，他们的边塞诗已经显示出南朝北朝文学开始合流的新气象。这就是说，南北朝文化艺术从隋朝已经开始取长补短，处在自觉的彼此交融之中。《隋书·文学传序》就总结了南朝北朝文学艺术不同的特点，明确提出了时代的要求：

（南、北文学）彼此好尚，互有异同。江左宫商发越，贵于清绮；河朔词义贞刚，重乎气质。气质则理胜其词，清绮则文过其意；理深者便于时用，文华者宜于咏歌。此其南北词人得失之大较也。若然掇彼清音，简兹累句，各去所短，合其两长，则文质彬彬，尽善尽美矣。^②

这就是说，南朝北朝文学只有“各去所短，合其两长”，才能“文质彬彬，尽善尽美”。书法的发展与文学一样，也同时进行着由分而合的融合与整合。南朝百官由建康北入关中，既为北地带来江南秀色，也领略到了北地的粗犷与豪迈。江左风骨，北人自是翘首痴迷；而北朝的浑厚朴

^{①②}〔唐〕魏徵：《隋书》，中华书局，1973年。

茂，又弥补了南方的绮丽靡弱之不足。正如康有为所言：

隋碑内承周、齐峻整之绪，外收梁、陈绵丽之风，故简要清通，汇成一局，淳朴未除，精能不露。譬之骈文之有彦升、休文，诗家之有元晖、兰成，皆荟萃六朝之美，成其风会者也。^①

隋代君主好尚书法。由于较之诗文，书法用笔、结字、章法的表现形态要显得含蓄，所以隋代君主尽管不满意南方的文风，却喜欢江南的法书，曾不惜重金，广为搜罗。隋文帝于开国之初，便将自己搜罗的诸多古帖，请欧阳询的养父江总等人予以鉴定。隋炀帝也很喜欢智永（图1-14、图1-15）和智果（图1-16）的书法，认为“智永得右军肉，智果得右军骨”，可谓中的之论。

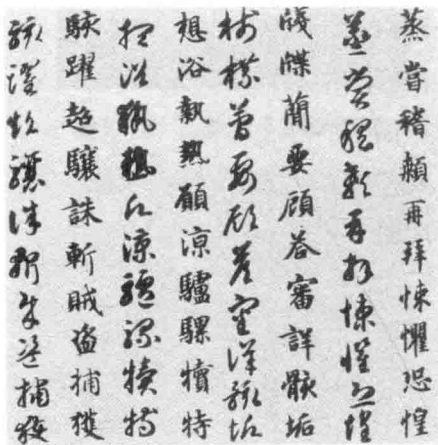

图1-14 智永《真草千字文》

图1-15 智永《还来帖》

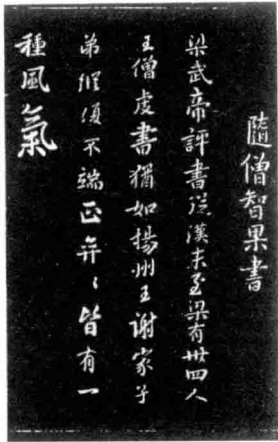

图1-16 智果书法

从历史上看，隋代尽管只有短短的二十七年，但中原大地已经进入了一个一统天下的新的历史发展时期。因而，尽管隋代君主喜欢江南法书，但南、北书风融合的趋势却是不可扭转的。从隋代传世的《龙藏寺碑》《曹植庙碑》《贺若宜碑》《董美人志》《启法寺碑》等著名碑刻来看，已经具有明显的南北兼容的面目。同时，隋代也已开始从理论上研

^① [清]康有为：《广艺舟双楫》，转引自《历代书法论文选》，上海书画出版社，1979年。