

大家书院系列

龙门四品

名碑名帖完全大观

赖长营 王子文 编著

江西美术出版社
全国百佳出版社

名碑名帖
完全大观

三九

龙门四品

大家书院系列

赖长营
王子文◎编著

江西美术出版社
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

龙门四品 / 赖长营, 王子文编著. —南昌: 江西美术出版社, 2015.12
(名碑名帖完全大观)
ISBN 978-7-5480-4065-1

I . ①龙... II . ①赖... ②王... III . ①楷书—碑帖—中国—北魏 (439—534) IV . ①J292.23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第007840号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

江西美术出版社邮购部
联系人：熊 妮
电话：0791-86565703
QQ：3281768056

MINGBEI MINGTIE WANQUAN DAGUAN
名碑名帖完全大观·龙门四品
赖长营 王子文 编著
江西美术出版社出版发行
(南昌市子安路66号)
http: //www.jxfinearts.com
E-mail:jxms@jxpp.com
邮编 330025 电话 0791-86565509
全国新华书店经销
江西印刷股份有限公司印刷
开本 870×1010 1/8
印张 23.5
2015年12月第1版 2016年4月第1次印刷
ISBN 978-7-5480-4065-1
定价：45.00元

赣版权登字-06-2015-763
版权所有，侵权必究

出版说明

改革开放以来，传统书法艺术取得了长足的发展，已成为我国精神文明建设的一道亮丽的风景线。随着书法创作整体水平的提高，人们渴望能深入细致地理解古人留下的碑刻法帖名作。而先贤们留下的碑刻法帖大多为长篇的祭文、文论、书札、碑文、铭记等，其内容、形式与现代生活相去甚远，且由于千百年来风雨侵蚀、捶拓剥落等原因，其中的许多碑帖漫漶或蛀蚀严重，碑帖上有些字已很难辨识。再则许多传世书迹字径很小，其中又夹杂着大量的异体字、古体字甚至早已废弃不用字，致使今天的书法爱好者面对传统碑帖，往往望而却步。众所周知，书法是一门非常强调技法训练的艺术，需要持之以恒的实践。临习古圣先贤的法帖，是学习传统书法的不二法门。然而，今天的书法爱好者们，大多是上班族、在校学生以及老年朋友。他们或时间紧张、少有余暇，或年老体弱、视力不济，因而迫切祈望能够拥有一套入门浅易、阅读轻松、临习便捷、功效明显的书法普及读物。

为此，江西美术出版社盛情邀请全国经验丰富的书法教育家和古汉语文学功底深厚的书法研究专家联袂编写了这套《名碑名帖完全大观》丛书。本丛书在全国书法读物出版中倡导“以人为本”和“完全大观”的理念，借用现代电脑技术，对传统碑帖字进行适当放大，有的根据实际情况进行适度修复；对原碑帖中极度漫漶而难以辨识的字，则根据有关研究成果和碑帖本身固有的法度，优选碑帖字中的相关笔画和部首，进行严谨的组拼，追求一笔一画的原汁原味，仅供读者参阅。本丛书力求还原碑帖的本来面目，使碑拓字字口清晰，墨本字墨迹毕现，尽可能将经典碑帖的范字完完全全、淋漓尽致地呈现出来，以利于读者临习，使其尽快入帖。其次，书法教育家和研究专家对笔法、结体、章法、风格等碑帖本体元素所做的详细和独到的解说，为书法爱好者临习传统碑帖打开了方便之门；“原碑帖呈现”整体或局部展示碑帖的原态风貌，让读者初步感受中国书法的神奇魅力；“从临摹到创作”旨在帮助读者正确把握书法学习规律。此外，本丛书十分注重碑帖文本的阅读价值及其对碑帖临习的重要作用，在向读者评介书法家及其作品的同时，还先后编排了同步简繁并陈的释文、整篇标点简体原文及相应的通俗简体译文，对原文中的冷僻疑难字还标注了汉语拼音和同音字，读者既能便捷地临习碑帖，又能完全通畅地阅读和理解文本，极大地提高临习功效，获得多元的阅读收益，全面提高书法文化素质。

本书原碑拓字的修复和技法解析由赖长营负责，其余的内容由王子文和黄跃清承担。全书具有很强的观赏性、指导性、实用性和可读性，希望能成为广大书法爱好者临习传统碑帖的“良师益友”。

目 录

魏碑四君子——龙门四品／一

《始平公造像记》原碑拓字放大／三

《杨大眼造像记》原碑拓字放大／二八

《魏灵藏造像记》原碑拓字放大／五七

《孙秋生造像记》原碑拓字放大／八五

《龙门四品》笔法解析／一六〇

《龙门四品》笔法特点／一六四

《龙门四品》笔画特征／一六五

《龙门四品》偏旁部首解析／一六六

《龙门四品》结体解析／一七一

《龙门四品》结体特点／一七三

从临摹到创作／一七四

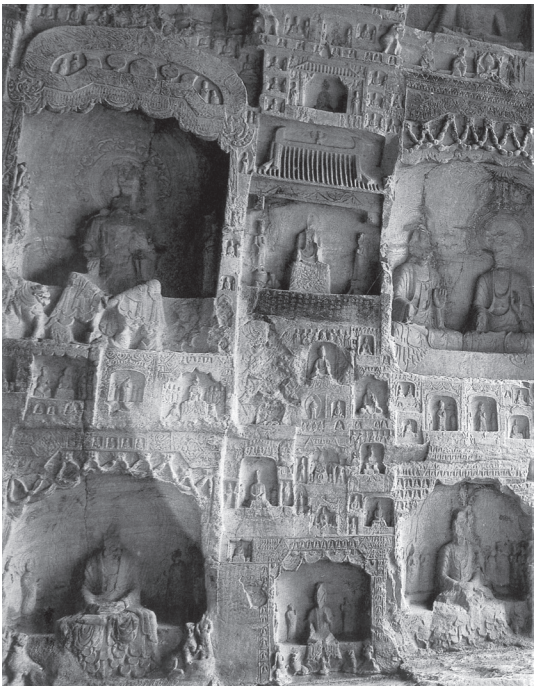
《龙门四品》原碑呈现／一七七

《龙门四品》阅读理解／一八一

魏碑四君子——龙门四品

“龙门四品”是指龙门石窟造像题记中的《始平公造像记》《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》《孙秋生造像记》。据说龙门造像刻石在清乾隆年间被黄易访得并传拓之后才开始受到书坛重视，罗振玉《石交录》云：“黄氏最初只拓北魏《始平公造像记》一品，后增《孙秋生》《杨大眼》《魏灵藏》为四品。”

勒石记功是古代铭记功勋、宣告大成的一大传统。汉司马相如《封禅文》云：“勒功中岳，以章至尊。”唐薛存诚《东都父老望幸》有“众愿其难阻，明君早勒功”之祈祷，宋范仲淹《渔家傲·秋思》亦有“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计”之喟叹，明徐燧《送李太守擢宪滇南》有“他日勒功留片碣，点苍如黛石嵯峨”之期待。由于石头千年不烂，因此古人常将功绩勒于石，以期获得后人的永远纪念。

北魏的统治者基本延续了汉代刻石树碑的传统，并受佛教影响，使石窟造像及其题记成为北魏的一大风尚。清叶昌炽《语石》云：“后魏以降，碑版多不可数，世俗概目为魏碑。试以类分，造像最多，志铭次之，寺碑墓碑又次之，余则为不数见之体制。”造像始于北魏，造像必有题记，摩崖刊刻，凿石为龕，题记皆在龕的上下左右，也有的在正面造像，而题记在造像的阴侧，一个造像有多至三四列者。或深陷为龕，而平刻如画，其旁仍然题字，如云某人供养，或云侍佛时，或云供养佛时。造像题记绝大多数是正书，极少数是隶书和行书。现今发现龙门石窟中的碑刻和题记已有 3600 多品。人们择其精华，选取各具特色的群体拓本，有“龙门四品”“龙门十品”“龙门二十品”“龙门三十品”等名目。在北魏时期尊佛礼佛的推动下，随着造像题记本身的不断规范、精美，使得龙门石窟的书法艺术具有较高的审美价值。

《始平公造像记》，全称《比丘慧成为亡父始平公造像题记》，又简称《比丘慧成造像记》。北魏孝文帝太和十二年（488）刻于河南洛阳龙门石窟古阳洞北壁，是附属“始平公造像龕”右侧的题记。题记由孟达撰文，朱义章楷书。记文内容寄造像者宗教情怀，兼为往生者求福除灾。此碑文共 10 行，每行 20 字，方笔斩截，笔画折处重顿方勒，结体扁方紧密，点画厚重饱满，锋芒毕露，显得雄峻非凡，被推为魏碑方笔刚健风格的代表。该题记与其他题记不同之处在于全文用阳刻，有界格，这在北魏造像中绝无仅有，独树一帜。

《始平公造像记》无论在书法还是刻工上都堪称精品。用笔沉着稳健，笔画厚重，法度严谨。点画形态和谐统一并注重变化多姿。在运笔上，此作极为大胆，笔毫尽力铺开，以丰腴沉猛线条为特色，起笔以侧势切入的方式挥毫而就，收笔斩钉截铁，同取方势，意如绝岸。此方至极致的用笔在楷书中独一无二。在结体上采取“斜画紧结”之势，内收外放，上紧下松。纵观全记，每个字大多以中上部为重心，重心紧收，字体下部遇有横画或撇捺的用笔时，多舒展大方，与上部的紧结形成鲜明对比，成为魏碑中极具代表性的特色之一。清

康有为《广艺舟双楫》称云：“遍临诸品，终之《始平公》，极意俊宕，骨格成，形体定，得其势雄力厚，一身无靡弱之病，亦易似。”又云：“《杨大眼》《始平公》《郑长猷》《魏灵藏》气象挥霍，体格凝重。”

《杨大眼造像记》，全称《邑主仇池杨大眼为孝文皇帝造像记》，刻于龙门石窟古阳洞北壁，东侧紧邻魏灵藏造像龕。此题记无纪年，约为北魏正始三年(506)或稍后所刻。此碑笔力深厚，峻健丰伟。清康有为《广艺舟双楫》评云：“南北朝碑莫不有汉分意……《杨大眼》……《魏灵藏》波磔极意骏厉，犹是隶笔。”清梁同书誉云：“《杨大眼》为峻健丰伟之宗”，如“少年偏将，气雄力健”。

《魏灵藏造像记》，全称《魏灵藏薛法绍造像记》，题记无纪年，约为北魏孝文帝太和后至宣武帝间所刻。该题记在民国十年后为盗石人凿损百余字，现仅剩数十字。通观其书法笔意，与《杨大眼造像记》相似，虽笔势雄厚，刀法看似严整锐利，但在朴拙中尽显书法之俊美，在缜密的结体中尽显端庄之态。清杨守敬评此碑“以灵和胜”；清康有为曾评其“巨刃挥天，达到斫阵，无不以险劲为主”。

《孙秋生造像记》，又称《孙秋生刘起祖等造像记》，刻于洛阳龙门石窟古阳洞之南壁，一般认为是北魏宣武帝景明三年(502)造迄。此碑由孟达撰文，萧显庆书写。总体观之，其在《始平公造像记》笔力宽厚的基础上，更多地注重了结体的错落分布，在字的斜正、疏密的变化统一中，使书写更为自然洒脱。虽仍以方笔为主，但并无过于刻板。清康有为《广艺舟双楫》云：“庄茂则有若《孙秋生》……方重则有若《杨大眼》《魏灵藏》《始平公》。”

北魏造像题记的刊刻者在凿立时多用“直平刀法”，即用刻刀平直斜削，通常以简单的刻工刀法，最简单的轮廓来表现字的笔画，由于刊刻者并不刻意表现毛笔书写的笔意，亦不会体会书写者的书写心境，锋利的刀刃遮掩了原有的笔锋，使原本方折的笔画在刀刻作用下更为生硬刻板。另外，在刊刻的过程中也有对原作加以修改、装饰的。过于突兀的棱角及锋利的切面看似为刀法所为，而非原书写者的笔意。因此对碑刻书法艺术风格的评析，应从书写者与刊刻者两方面入手，而不可偏激地只看碑刻本身。当代启功先生《论语绝句》云：“题记龙门字势雄，就中尤数始平公。学书别有观碑法，透过刀锋看笔锋。”颇有见地。

整体而言，《龙门四品》的用笔以方笔为主，方劲古拙，斩钉截铁，落笔时充分利用笔锋齐健的特点，凌空落笔，迅捷取势。在起笔时就会形成一种“折刀头”的形状，但一般而言这种落笔的方向与行笔的方向并不一致，因此在落笔后笔锋要逐渐转换方向，朝着相应的笔势运行。在运笔过程中，笔毫要铺开，不能一味地下压，要自然轻松地行笔，提按自如，甚至随着毛笔与纸面的摩擦而产生一定枯湿变化，更显苍茫之气。收笔时要注意边提边收，方向明确，更要注重笔画之间的气脉畅通，还要顾及整个字的外形饱满。

统而观之，《龙门四品》呈现出结体之紧结、方笔之极轨、连笔之调和等现象，以其特殊的艺术趣味成为魏碑楷书的典型。其在技法上连笔的运用、圆笔的补充成功地化解了大量方笔给人的生硬、刻板印象，从而张扬了《龙门四品》的生命气象，具有独特的书法审美价值，在中国书法发展史上占有重要的地位。

《始平公造像记》原碑拓字放大

始平公像 一區(區)夫灵(靈)

注：括号里的字表示繁体字或异体字

一

始

區

平

夫

公

靈

像

踪(蹤)弗启(啓)则(則)

攀宗靡寻(尋)

注：方框里的字表示原碑泐损无形的字

容

則

像

崇

不

之

陳

必

容像不陳(陳) 則(則)崇之必

注：空方框表示原碑泐损难辨的字

形

敷

于

下

葉

暨

于

大

形敷于下
叶(葉)暨于大

代

作

茲

比

丘

慧

厥

作

成

耀

自

玄

以

流

景

邀

逢

渴

昌

誠

運

心

率

為

國

寺

造

糸

石

答

窟

皇

恩

業

有

父

資

使

来

持