

龍門二十品

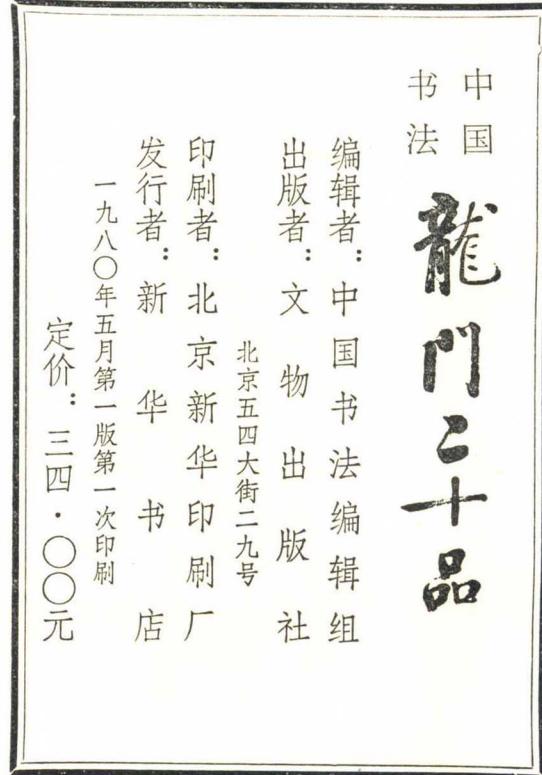

龍門二十品

中国书法编辑组编
文物出版社出版

题 签 启 功
装 帧 仇德虎
责任编辑 王景芬

787×1092 1/3 印张: 28.5

统一书号: 8068·728

前言

《龙门二十品》选自龙门石窟中北魏时期的造像题记，为我国古代碑刻、书法艺术珍品之一。

龙门石窟是我国古代最大的石窟群之一，也是世界闻名的艺术宝库。一九六一年，国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。它位于河南省洛阳市南郊十三公里处。这里东西两山对峙，伊水中流，形似一座天然门阙，所以古称『伊阙』。北魏郦道元在《水经注》卷十五『伊水』条下注曰：“伊水又北入伊阙。昔大禹疏以通水，两山相对，望之若阙，伊水历其间北流，故谓之伊阙矣”。东汉时傅毅作《反都赋》，有“因龙门以畅化，开伊阙以达聪”句，所以又有“龙门”之称。隋唐以后，一般都称这里为“龙门”。

龙门石窟开创于北魏孝文帝拓跋宏（元宏）太和十八年（公元四九四年）迁都洛阳之际，是北魏时期继山西大同云冈石窟之后开凿的又一规模巨大的石窟群。它历经北魏、东魏、西魏、北齐、北周，以及隋唐、五代、北宋诸朝，其中尤以北魏和唐代开窟造像的规模最大、最多。石窟沿伊水两岸，开凿在东西山崖洞壁上，南北长约一公里。据统计，龙门石窟群现存洞窟一千三百五十二个，佛龛七百五十个，造像十余万尊，造像题记和碑碣三千六百多块，其中北魏时期的造像题记约二千块。

龙门石窟的造像，全部都是佛像。它通过造像的艺术形象，宣扬佛教的宗教迷信思想。其中大量的造像题记，无非是表达造像者为“皇道”、“国祚”、“君主”、“父母”，包括亡者、生者祈福禳灾而已。所以，从思想内容上讲，这些造像及其题记于今一无可取。然而，作为一宗历史文化资料，则不失为研究北魏、隋、唐等封建统治者如何提倡和利用佛教为巩固其统治服务，以及佛教迷信思想在当时一般社会政治、文化生活中所具影响的重要物证。而作为一部艺术作品，无论从造形、雕刻、书法等各方面，都显示出我国古代劳动人民的杰出智慧和创造才能，其中可为今日批判地借鉴之处很多，实为我国古代的珍贵艺术作品。

宋代著名的文学家和碑刻收藏家欧阳修曾对他搜集的古碑刻评论说：“自隋以前碑志文辞鄙浅，又多言浮屠，然其字画往往工妙”（《集古录》）。又说，这些碑刻“其文鄙意陋，不足以示人”，均为“浮屠、老子诡妄之说”，然而“往往取之而不忍遽废者何哉？岂非特以其字画之工邪？”所以，他认为：“若浮屠、老子之说当弃，而获存者乃直以字画而传”。（《与蔡君谟求书集古录序书》）就这一点讲，欧阳修的评论是颇具见识的。《龙门二十品》之为世人所珍视，也绝非因它浅陋贫乏、千篇一律的誓愿文章，而是因它质朴遒劲、独具风格的书法艺术。

我国书法艺术源远流长，代有继承和发展。历代书坛名家辈出，无名书手更是数不胜数。各类书体，不同风格的作品丰富多采，蔚为大

观。龙门石窟造像题记作为独具风格的碑刻书法艺术，也早就引起了历代、特别是清代一些书法家和书法爱好者重视。

清人阮元在《北碑南帖论》及《南北书派论》中简述我国书法艺术的变迁，大意说：书法变迁到东晋南北朝而分为南、北两派。南派不显于齐隋，到贞观初，因唐太宗独喜二王（王羲之、王献之），以至欧阳询、虞世南、褚遂良等均习《兰亭》，使王氏一家兼掩南北。但当时世间所习的还是北派。以后赵宋阁帖一行，不重碑版，北派就更趋衰微。阮元的论述专以碑帖为界而分南北书派是不全面的，这点康有为在《广艺舟双楫》中已经指出。但他也从一个方面说明了书法艺术变迁中的某种倾向，而且主要是针对清代书法艺术中的一些流弊而发的。明清两代，由于一些帝王偏好赵（赵孟頫）、董（董其昌）书法，所以习者大都宗法赵、董，以致片面追求纤丽、秀媚，而流于柔弱。尤其是科举试卷规定必须书写一定格式的书法，称之为『院体』或『馆阁体』，更使书法趋于单调、刻板，大大束缚了书法艺术的发展。康有为说：『元明两朝言书法者日盛，然元人吴兴（赵孟頫）首出，……自是四百年间文人才士纵极驰骋，莫有出吴兴之范围者。故两朝之书，率姿媚多而刚健少。』至清，《圣祖（康熙）》酷爱董书，臣下摹仿遂成风气。……香光（董其昌）俊骨逸韵有足多者，然局束如辕下驹，蹇怯如三日新妇。』（《广艺舟双楫·体变第四》）所以，他认为，书法艺术沿传至清代，『流弊既甚，师帖者绝不见工。物极必反，天理固然。道光之后，碑学中兴，盖事势推迁，不能自己也。』（同上《尊碑第二》）

清乾嘉以来，随着金石学的发展，大量古代碑石被发掘、整理出来。这些古代碑刻的书法也同时受到了人们的注意，它为书法艺术提供了新鲜资料。因此，当时一些书法家和书法爱好者积极倡导学写碑体，想借此为书法艺术的发展开辟一个新的门径。诚如康有为所说：『碑学之兴，乘帖学之坏，亦因金石之大盛也。』（同上）他们大力推崇北朝碑刻的书法艺术，如阮元称北派书法为『中原古法，拘谨拙陋』（《南北书派论》）。包世臣也说：『北朝人书落笔峻而结体庄和，行墨涩而取势排宕。』（《广艺舟双楫》）而在北朝碑刻书法中，人们尤其重视北魏碑刻书法艺术。包世臣说：『北魏书，经石峪大字（泰山金刚经）、云峰山五言（论经书诗）、郑文公碑（郑羲碑）、刁惠公志（刁遵墓志）为一种，皆出乙瑛，有云鹤海鸥之态。张公清颂（张猛龙碑）、贾使君（贾思伯碑）、魏灵藏、杨大眼、始平公各造像为一种，皆出孔羡，具龙威虎震之规。』（同上）道光、咸丰至清末，为碑派全盛时期，其盛况犹如康有为所说：『迄于咸、同，碑学大播，三尺之童，十室之社，莫不口北碑、写魏体。』（《广艺舟双楫·尊碑第二》）康有为还称赞魏碑及南碑书法艺术有『十美』，即：『魄力雄强』、『气象浑穆』、『笔法跳跃』、『点画峻厚』、『意态奇逸』、『精神飞动』、『兴趣酣足』、『骨法洞达』、『结构天成』、『血肉丰美』（同上《十六宗第十六》）。这些赞辞虽不免有溢美之处，但它反映了当时在书法艺术上要求一个新的发展。

正是在这种风气下，龙门造像题记的碑刻书法艺术倍受重视。相继有二品、四品、五品、十品、二十品、二十六品、三十品、五十品、百品、乃至千五百品等选拓本或刊印本问世。其中五十品以下都限于北魏时期的造像题记。五十品原为曾炳章所选，他在二十品基础上增选了三十品，时代均以北魏为界（见《洛阳县龙门魏造像题记五十品目录表》）。以后有删改曾选本，增入部分东魏、北齐、及隋唐碑刻而成别种五十品的。至于百品、千五百品等，则都不限于魏碑。

龙门造像题记选拓本称『品』，一般都认为始于清德林选拓之『龙门十品』。德林曾在河南作知府，有德砚香集拓。今龙门古阳洞中留有一则德林拓碑题记：『大清同治九年（公元一八七〇年）二月，燕山德林祭告山川洞佛，立大木，起云架，拓老君洞（即古阳洞）魏造像，选最上乘者，标名曰：『龙门十品』。同事人释了亮，拓手释海南、布衣俞凤鸣』。下列十品名目：『孙保、侯太妃、贺兰汗、慈香、元燮、大觉（即『道匠』）、牛橛、高树、元详、云阳伯（即『郑长猷』）』。（按，其中『慈香』一品不在古阳洞中，而在西山中部老龙窝旁崖壁上的一个小窟，慈香窟中）此后，选拓龙门造像题记者即袭用此例而称之为几品几品。『四品』所选者为：『孙秋生』、『慧成（旧称『始平公』）』、『杨大眼』、『魏灵藏』（见杨守敬《学书述言》、方若《校碑随笔》）。这四品流布最早，本书所选印的全张拓片都是乾嘉时物即可为证。『五品』所选者，除上述四种外，增加『高树』一种（见杨守敬《激素飞青阁平碑记》）。『十品』所选者见前，但方若《校碑随笔》中称旧选十品中，无『郑长猷』，而有『惠感』。『二十品』是在以上选拓本的基础上增选而成的。康有为《广艺舟双楫》及方若《校碑随笔》都载有二十品的名目。今录《校碑随笔》所载名目于下，以见旧选二十品的编次：

『长乐王邱穆陵亮夫人尉迟造像记 太和九年十一月

北海王元详造像记 太和廿二年

郑长猷造像记 景明二年九月

高树造像记 景明三年五月

广川王贺兰汗造像记 景明三年八月

安定王元燮造像记 景明四年十月

比丘尼慈香造像记 神龟三年三月

北海王国太妃高造像记 无年月

比邱道匠造像记 无年月

以上龙门山造像上十种

孙秋生等造像记 太和七年五月

司马解伯达造像记 太和间

一弗造像记 太和廿年

洛州刺史始平公造像记 太和廿二年九月

杨大眼造像记 无年月

魏灵藏薛法绍造像记 无年月

比丘惠感造像记 景明三年五月

比丘法生造像记 熙平二年七月

齐郡王祐造像记 熙平二年七月

优填王造像记 无年月

以上龙门山造像下十种

旧编二十品中，无记年的『优填王』一品，康有为曾说：『惟优填王则气体卑薄，可谓非种，在必勗者』（《广艺舟双楫·余论第十九》）。方若在《校碑随笔》中则说：『若尝细审，敢断优填王一种是唐刻，拟易以马振拜造像记』。今通行之《龙门二十品》即均已易以『马振拜造像记』。此外，《校碑随笔》作者，又曾在二十品外增选：『宫内作大监党法端造像记』、『华州刺史安定王造像记』、『赵阿欢等造像记』、『比丘法胜造像记』、『比丘惠敦造像记』、『尼僧道道法安造像记』等六种，而成二十六品，但不及二十品之为世人所熟悉。其中，『赵阿欢等三十五人造像记』（神龟三年）亦常为人们所称道，康有为品评为碑刻中『精品』之一，本书作为附录收入，以饗读者。

北魏碑刻书法艺术，确有其独特的风格，经清代一些书法家的推誉，于是有『魏碑体』的专名。《龙门二十品》为北魏碑刻书法艺术中的精品，康有为说：『龙门造象自为一体，意象相近，皆雄俊伟茂，极意发宕方笔之极轨也』。（《广艺舟双楫·碑评第十八》）又说：『总而言之，皆可谓之龙门体也』。（同上《余论第十九》）魏碑体书法艺术的基本特点是端正大方，质朴厚重，刚健有力，峻荡奇伟。其结体和用笔则在隶、楷之间。康有为分魏碑书法艺术为三大类：『一曰龙门造像』，『为方笔之极轨』；『一曰云峰石刻』，『为圆笔之极轨』；『一曰冈山、尖山、铁山、（葛山）摩崖』，『通隶楷、备方圆，高浑简穆，为璧窠之极轨也』（同上）。《龙门二十品》如加分析，也可分为几类艺术风格不同的作品。康有为分之为四体：『杨大眼、魏灵藏、一弗、惠感、道匠、孙秋生、郑长猷，沈著劲重为一体。长乐王、广川王、太妃侯、高树，端方峻整为一体。解伯达、齐郡王祐，峻骨妙气为一体。慈香、安定王元燮，峻宕奇伟为一体』（同上）。如从结体、用笔等特点来分析，『杨大眼』、『魏灵藏』、『慧成』、『慧感』、『道匠』、『孙秋生』、『郑长猷』、『侯太妃（贺兰汗）』等碑结体端庄稳重，重心聚中而微偏上，无松散下垂之感；笔法方硬有棱角，起落处犹如刀削，斩钉截铁，锋芒毕露。『尉迟』、『一弗』、『解伯达』、『高树』等碑与上述各碑风格基本相同，唯笔划较细，于稳重中又显俊秀爽利。以上数碑被书法家认为是『魏碑体』或『龙门体』书法艺术风格最典型的代表作品。此外，如『元详』、『元燮』、『高太妃』、『马振拜』等碑用笔趋于圆转，笔迹流畅，是楷书中还留有隶法笔意的。『侯太妃（广川王）』、『元祐』、『法生』等碑用笔含蓄，锋芒内在，转角圆浑，已同以后的唐楷无多大区别了。『慈香』碑在结体、用笔上都更为自由、柔和，显得十分潇洒奇逸，在魏碑中表现出别具一格的书法艺术风格。

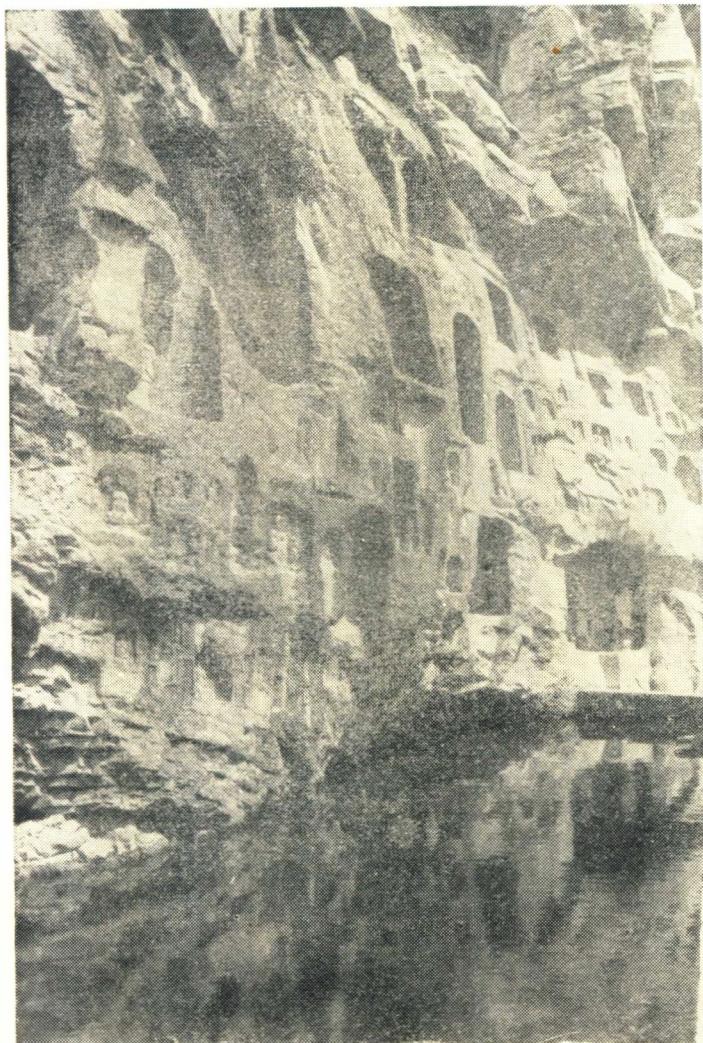
清乾嘉以来，书法家和书法爱好者关于南北书派、碑体帖体之争纷纠不休。扬碑者抑帖，宗南者攻北。其实，无论南派北派、碑体帖体都

龙门石窟（西山）

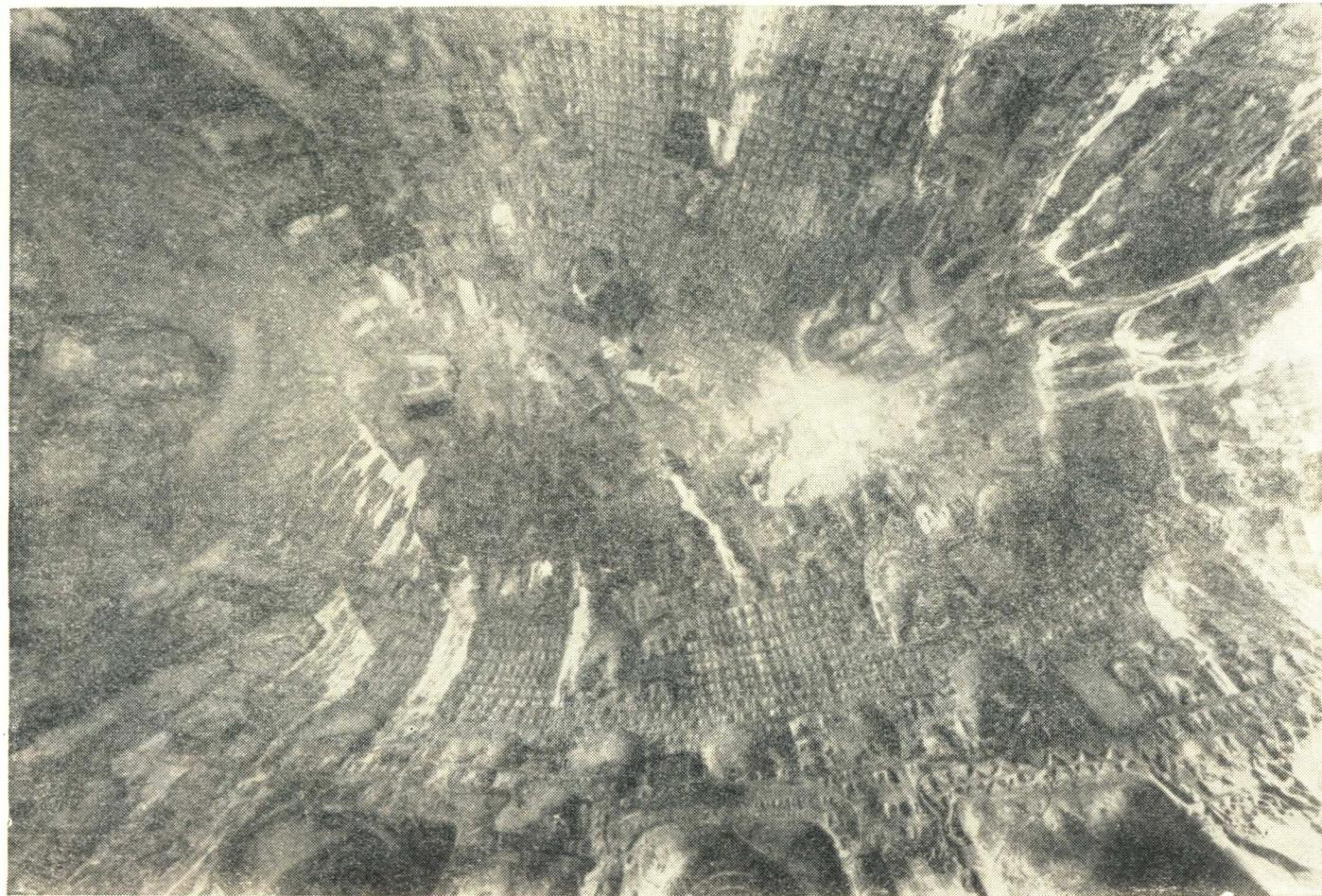
龙门石窟（东山）

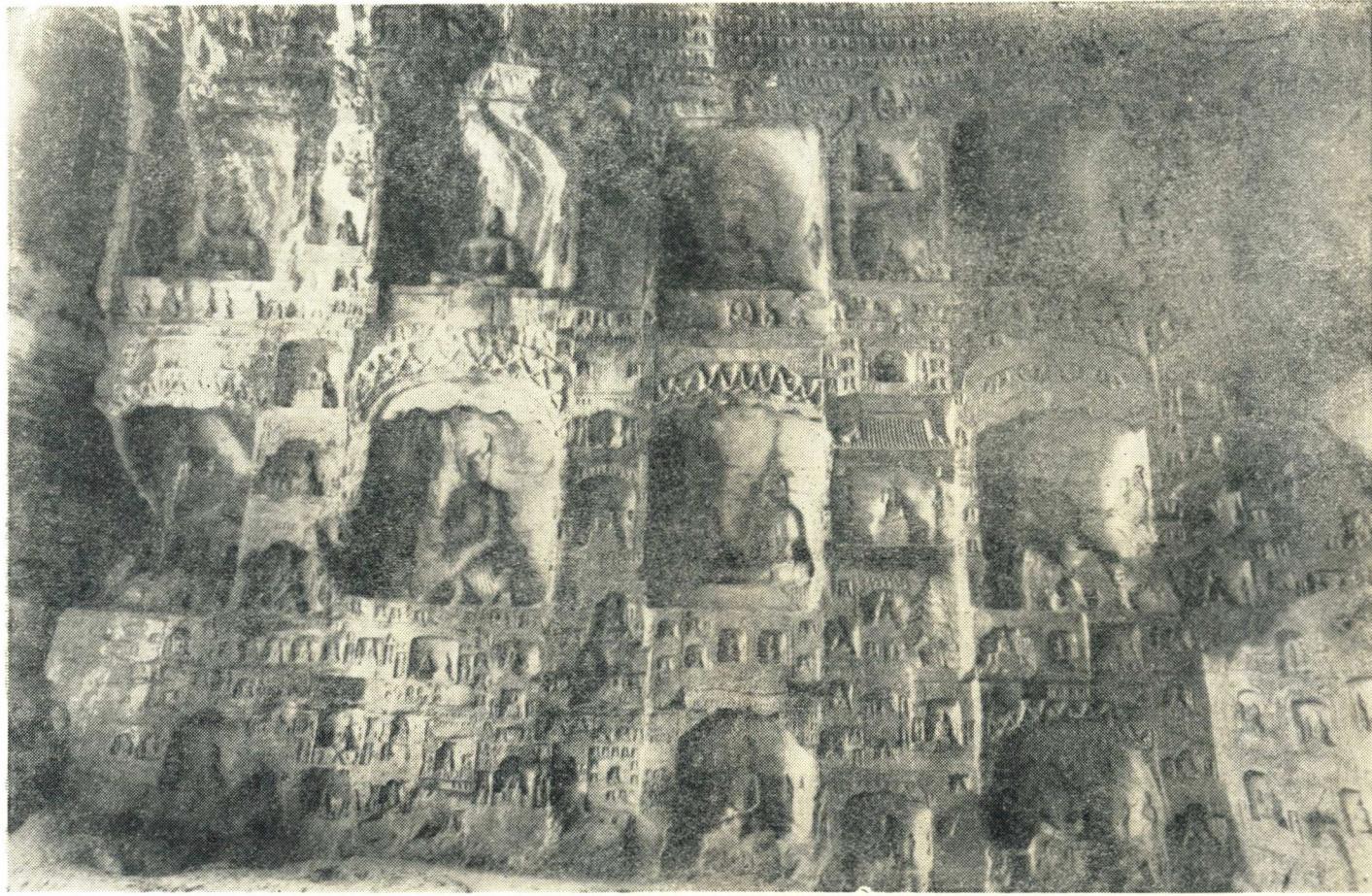
龙门慈香窟外景

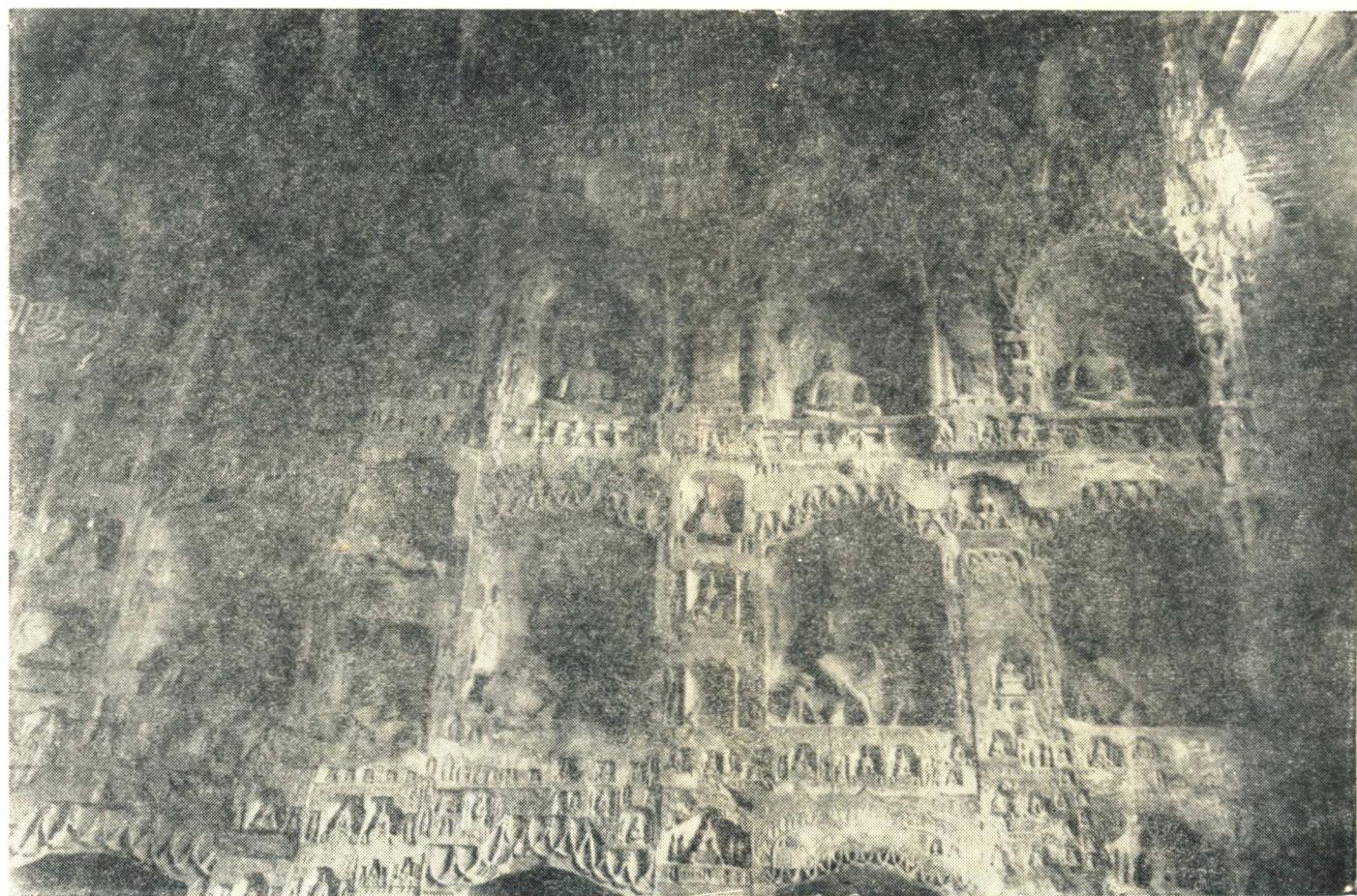
龙门古阳洞外景

古阳洞顶部

古阳洞南壁

古阳洞北壁

比丘慧成为亡父始平公造像题记原碑

比丘慧成为亡父始平公造像题记

长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛概造像题记

北海王元详造像题记

杨大眼为孝文皇帝造像题记

孙秋生、刘起祖二百人等造像题记

魏灵藏、薛法绍造像题记

比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像题记

自有长短，各有所宜。如阮元说：南派『疏放妍妙，长于启牍』；北派『拘谨拙陋，长于碑榜』。（《南北书派论》）康有为也说：『夫所为轩辕碑者，为其古人笔法犹可考见，胜帖之姿（屡）翻失真耳。然简札以研丽为主，奇情妙理，瓌姿媚态，则帖学为尚也』。（《广艺舟双楫·行草第二十五》）今天我们对于历代不同书体、不同风格的书法艺术，都应批判地继承，推陈出新，从而使我国历史悠久的书法艺术更加丰富多彩。

本书所用拓本和有关资料是北京图书馆金石组和龙门文物保管所提供的，在编辑过程中曾得到北京师范大学启功同志和故宫博物院马子云同志多方帮助，谨致感谢。

一九七八年八月

目 录

前 言

长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记

一 长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记整张拓片.....三

二 长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记装裱本.....四

一 弗为亡夫张元祖造像题记

三 一弗为亡夫张元祖造像题记整张拓片.....一三

四 一弗为亡夫张元祖造像题记装裱本.....一四

比丘慧成为亡父始平公造像题记

五 比丘慧成为亡父始平公造像题记整张拓片.....一九

六 比丘慧成为亡父始平公造像题记装裱本.....二〇

北海王元详造像题记

七 北海王元详造像题记整张拓片.....三五

八 北海王元详造像题记装裱本.....三六

司马解伯达造像题记

九 司马解伯达造像题记整张拓片.....四九

十 司马解伯达造像题记装裱本.....五〇

北海王国太妃高为孙保造像题记

十一 北海王国太妃高为孙保造像题记整张拓片.....五五

十二 北海王国太妃高为孙保造像题记装裱本.....	五六
云阳伯郑长猷为亡父母等造像题记	
十三 云阳伯郑长猷为亡父母等造像题记整张拓片.....	六三
十四 云阳伯郑长猷为亡父母等造像题记装裱本.....	六四
孙秋生、刘起祖二百人等造像题记	
十五 孙秋生、刘起祖二百人等造像题记整张拓片.....	七二
十六 孙秋生、刘起祖二百人等造像题记装裱本.....	七四
高树、解伯都卅二人等造像题记	
十七 高树、解伯都卅二人等造像题记整张拓片.....	九一
十八 高树、解伯都卅二人等造像题记装裱本.....	九二
比丘惠感为亡父母造像题记	
十九 比丘惠感为亡父母造像题记整张拓片.....	九九
二十 比丘惠感为亡父母造像题记装裱本.....	一〇〇
广川王祖母太妃侯为亡夫贺兰汗造像题记	
二一 广川王祖母太妃侯为亡夫贺兰汗造像题记整张拓片.....	一〇五
二二 广川王祖母太妃侯为亡夫贺兰汗造像题记装裱本.....	一〇六
马振拜等卅四人为皇帝造像题记	
二三 马振拜等卅四人为皇帝造像题记整张拓片.....	一一五
二四 马振拜等卅四人为皇帝造像题记装裱本.....	一一六
广川王祖母太妃侯造像题记	
二五 广川王祖母太妃侯造像题记整张拓片.....	一二三
二六 广川王祖母太妃侯造像题记装裱本.....	一二四
比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像题记	
二七 比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像题记整张拓片.....	一三三

- 二八 比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像题记装裱本 ..... 一三四
杨大眼为孝文皇帝造像题记 ..... 一三四

- 二九 杨大眼为孝文皇帝造像题记整张拓片 ..... 一四一
三〇 杨大眼为孝文皇帝造像题记装裱本 ..... 一四二

安定王元燮为亡祖等造像题记

- 三一 安定王元燮为亡祖等造像题记整张拓片 ..... 一五一
三二 安定王元燮为亡祖等造像题记装裱本 ..... 一五二

齐郡王元祐造像记

- 三三 齐郡王元祐造像题记整张拓片 ..... 一五七
三四 齐郡王元祐造像题记装裱本 ..... 一五八

比丘尼慈香、慧政造像题记

- 三五 比丘尼慈香、慧政造像题记整张拓片 ..... 一六五
三六 比丘尼慈香、慧政造像题记装裱本 ..... 一六六

比丘道匠造像题记

- 三七 比丘道匠造像题记整张拓片 ..... 一七五
三八 比丘道匠造像题记装裱本 ..... 一七六

魏灵藏、薛法绍造像题记

- 三九 魏灵藏、薛法绍造像题记整张拓片 ..... 一八一
四〇 魏灵藏、薛法绍造像题记装裱本 ..... 一八二

附 邑师惠感、邑主赵阿欢等卅二人造像题记整张拓片

图版说明

长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记