

历代名家小楷大观

8

喻宣一编著

LIDAI MINGJIA XIAOKAI DAGUAN

江西美术出版社
全国百佳出版单位

文徵明落花诗

大家书院系列

和答石田先生落花之什
不須惆悵綠枝稠畢竟繁
爭慙惜夕陽半樹少淹留
子銜來別院幽滿目春光

历代名家小楷大观

8

喻宣 编著

江西美術出版社
全国百佳出版单位

文徵明落花诗

出版说明

楷书按字形大小分为大楷、中楷、小楷。小楷形成于魏晋，锺繇《宣示表》《荐季直表》《贺捷表》，王羲之《黄庭经》《东方朔画赞》《乐毅论》，王献之《洛神赋》等，均是早期的小楷名作。隋唐时期，在“尚法”风气影响之下，小楷有了进一步发展，隋代无名氏《董美人墓志》、唐代锺绍京《灵飞经》以及《唐人书妙法莲华经》等，是这一时期杰出的小楷作品。宋元以后，特别是明清时期，科举考试要求士子能写出工整秀丽的蝇头小楷，擅长小楷的书家日益增多。其中，元代赵孟頫和明代宋克、祝允明、文徵明、王宠、董其昌等均颇有建树，留下了很多精妙的小楷作品。

小楷以其实用性和秀丽、典雅的格调，成为书法艺术园地中的一朵奇葩。在古代，小楷不仅用于科举考试、书写公文信札、抄录诗文等多种实用场合，而且用于书写长卷、扇面、册页等书法作品。在今天，广大小楷书法爱好者将临习古代名家小楷作为学习小楷的不二法门。不少书法家也喜欢用小楷书写长卷、斗方、扇面、册页等多种形式的书法作品，喜欢用小楷给师友写信，谈艺论道。许多书法家常常把学习小楷当作练眼力、强功力、积学养的重要途径。众多大中楷书法爱好者则从小楷书法中汲取营养，将学习小楷视为进一步提高书法技能的有效门径。众多的硬笔书法爱好者喜欢追学古代经典小楷，以进一步提升硬笔书法的表现能力。学习工笔画的人为了锤炼掌握线条的功夫，也往往临摹古代的小楷法帖。这些现象说明，当今时代，小楷虽然从书法的实用领域退出而主要成为书法艺术的专用书体，适用范围不如古代那样广泛，但仍然表现出郁勃的艺术生命力。

“书圣”王羲之《笔势论十二章》云：“大小尤难，大字促之贵小，小字宽之贵大，自然宽狭得所，不失其宜。”宋代文坛领袖欧阳修《跋茶录》说：“善为书者，以真楷为难，而真楷又以小字为难。”大文豪苏轼《东坡集》云：“大字难于结密而无间，小字难于宽绰而有余。”“书法当自小楷出，岂有未有正书而以行草称也？”尚意书法大师米芾《海岳名言》云：“世人多写大字时用力捉笔，字愈无筋骨神气，作圆笔头如蒸饼，大可鄙笑。要须如小字，锋势备全，都无刻意做作乃佳。”以上古代书法圣贤的精辟之论，形象而生动地阐述了小楷的书法地位及其在书法学习和书家成长历程中的重要性，揭示了小楷书法要义及其与大楷书法的辩证关系。历代书法名家大都具有小楷功底，而且给后世留下了许多小楷经典之作。

然而，历代名家小楷由于字径只有数分，形体很小，行笔短促，其丰富的书法内涵难以让人观察清楚，初学者往往困惑不解，望而却步。另外，对写大楷的书法爱好者来说，要想涉猎小楷经典、汲取书法营养也绝非易事，因为小楷的提按、顿挫、藏露等动作往往在暗中稍作转换就完成了，不像大楷那样明显。相对于大楷和中楷，小楷技法更加精熟。众所周知，书法是一门非常强调技法训练的传统艺术。然而，当今书法爱好者们大都是上班族、在校学生及老年朋友，他们要么少有余暇，要么年老眼花，迫切希望拥有一套既能大处着眼、观察入微、临写方便，又能小处入手、功效明显的小楷实用读物。

本套丛书的编辑出版，适应了目标读者群体的迫切需求。每本字帖均选择传世善本为蓝本，充分运用现代电脑技术，对古代名家小楷法帖适度放大，传真呈现，使其形体面貌、书法细节得到淋漓尽致的展示，便于读者读帖和临习。原帖呈现引领读者回归原帖，追学原帖的书法神韵。同时，书中还提供了简繁并陈的书法释文和原文通读，以满足读者背临和创作所需；编排了具有很强针对性、指导性、可读性的引文，为读者营造临习氛围，指点学习路径。祈望本丛书能成为广大小楷书法爱好者临习名家小楷的良师益友，为大中楷书法和硬笔书法爱好者提供有益的学习借鉴。

文徵明及其小楷《落花诗》

文徵明（1470—1559），原名璧，字徵明，后以字行，更字徵仲，号衡山居士，世称“文衡山”。正德末以岁贡生来到都城，授翰林院待诏，故又称“文待诏”，长州（今江苏苏州）人。文徵明擅长诗文书画。在诗文方面，与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”；在绘画方面，与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”；在书法方面，与祝允明、王宠合称“吴中三子”，是明代书法中兴的代表人物。

文徵明于行书、草书、楷书无所不精，小楷书法更是出类拔萃。在50岁以前写的楷书里，文徵明主要受欧阳询和赵孟頫的影响，字里行间偶或有颜真卿和倪瓒的面貌。文徵明这一时期的小楷，起笔露锋，结体方正中略呈扁势、严整规范。在50岁至60岁这个时期，文徵明整体的小楷书法风格已经确立，并开始广泛涉猎晋唐小楷，在继承传统的基础上有所创新，一改“台阁体”所形成的沉闷板滞的风气，笔力趋于劲健、超迈、洒脱，结体谨严、自然，逐渐形成自家风格，如书《道德经》《佛遗教经》等。60岁以后，文徵明的小楷创作可谓“人书俱老”。在这一时期，他的小楷书法迅速脱去宋元藩篱，径造晋唐堂奥，深得《黄庭》《乐毅》章法，字体精细秀雅、韵致妍美，客观上已经步入了他小楷书法创作的高峰期。

文徵明小楷《落花诗》是其著名代表作之一，传世墨本有苏州博物馆藏本（苏博本）和香港艺术馆藏本（香港本）。其中，香港本被当代书法大师启功认定为文徵明真迹，也是本书依凭的蓝本。其用笔特点是：点画露锋起笔，运笔微按，头尖尾圆，圆润秀美，如“方”字上点是侧点，收笔出锋，引带横画；“小”字左点运笔下按，向右出锋很长，呼应右点；“共”字下为八字点，左为撇点；“泪（淚）”字左下是挑点，向右上出挑很长。横画露锋起笔，起笔多尖细，如“方、江、看”的长横；有的横画起笔稍蹲，再向右运行，如“玉、共、工”的下横，收笔微按提收。竖与撇的起笔都比较重，起笔多侧锋、斜按呈斜势或横势，然后转笔向下或向左下运行。“那”字右为悬针竖，“村”字左为垂露竖，起头是平的。“南”字上为重头竖，起头是斜的；左下是尖头竖，上尖下圆，较短。撇画的种类很多，“老”字是斜直撇，斜按后调峰向左下运行，出锋尖锐；“春”字是兰叶撇，弯度较大，状如兰叶；“香”字上为平撇；“史”字中为竖撇，上段取直势，到末段才向左撇出。捺画起笔尖细，捺脚较粗，曲度柔和，形如飘带，如“夫”字右下是斜捺，捺脚呈雁尾之势；“还（還）”字下为平捺，起笔接上画而来，向下斜按成小点，提笔右运行；“来”字右下为反捺，尾圆。挑画起笔都较重，运笔有力，在字中

起联络作用，如“好、堪”两字。钩画出钩尖细，锋芒毕露，平添字的神采，如“付”字竖钩向上微挫，向左出钩；“空”字横钩下按微提出钩；“先”字竖弯钩底平，微停笔向上起钩；“成、急”两字出钩较长，折多按笔外拓再下行。

其结体特点是：（一）方正匀称，严谨精炼。如“树（樹）”字左右两部分对称，上下齐平，中部的上下有横相阻，故结体扁方；“沟（溝）”字左疏右密，右部空间分割十分均匀，上下诸竖相顶，故结体长方；“桥（橋）”字左疏右密，左右上下齐平，故结体正方。（二）险中求稳，奇正相生。如“惊（驚）”字把“苟”字写大，将“攵”写小，造成险势；下部“马（馬）”右移直对“攵”，下横左伸，整体返归平稳。“锡（錫）”字左斜右正，右部横折钩圆劲右展，使字显正。（三）主笔伸放，疏朗萧散。如“老”字“土”部宽大，右下窄小，长撇向左下极伸，字势活泼。“成”字“戈”钩向右下极放，字势开阔萧散。（四）疏密映衬，张弛协调。如“色、裊（裊）”两字均上密下疏、上紧下松，但整体显得疏密得体、张弛得宜。其章法特点是竖有行、横有列，如精兵列阵，个个神采奕奕，风姿飒爽。全篇气势流畅，韵致妍美，温纯秀美，颇具清淡虚和之趣。

文徵明小楷书法对当时和后世影响巨大且深远。王宠、陈师道、陈道复、王穀祥、彭年、周天球、钱穀等名家都是他的追随者。文徵明小楷书法，不仅名动海内，而且饮誉海外，在当时的日本、朝鲜等国拥有不少的崇拜者。时至今日，书法爱好者仍把文徵明小楷奉为学习小楷的圭臬，视为提高书艺水平的有效途径。

仙成道綠葉初陰子養

仁偶補鸞巢泥薦寵別

修蜂蜜水資神年為

爾添惆悵猷是蛾眉未

悠二樹底追尋到對頭

之辱雨秦官脂粉惜隨 流痴(癡)情恋(戀)酒粘紅(紅)袖急 意穿帘(簾)泊玉鉤(鉤)欲拾殘(殘) 芳搗(搗)為(為)藥(藥)傷春難療(療)個 是誰(誰)揉碎錦(錦)云(雲)堆着地

之辱雨秦宮脂粉惜隨

流癡情戀酒粘紅袖急

意穿簾泊玉鉤欲拾殘

芳搗為藥傷春難療個

是誰揉碎錦雲堆着地

難扶氣力頹懊惱夜生

春杯梢倚小剩鶯還掠

背差池鵲又催瞥眼興

已供一笑竟因何落竟

玉勒銀罌已倦遊東飛

西落使人愁急挽(挽)春去 先辞(辞)树(樹)懶(懶)被风(風)扶强(強)上 楼(樓)鱼(魚)沫劬恩残粉在蛛 红(紅)留色香久在沉迷界 昨日繁华(華)煥眼新今朝

瞥眼又成塵深關羊戶

無來客漫藉周亭有醉

人露涕烟洩傷故物蝸

殘春門墻蹊迳俱零落

十二街頭散冶遊滿街

紅(紅)紫亂(亂)春愁知時(時)去去 罷(罷)休朝掃(掃)尚嫌奴作踐(踐) 归(歸)还(還)有馬(馬)堪忧(憂)何人早 起(起)酬怜(憐)惜孤負(負)新妝(妝)倚 春事闌(闌)珊意欲迷錦(錦)里

紅紫亂春愁知時去

罷休朝掃尚嫌奴作踐

歸還有馬堪憂何人早

起鼎憐惜孤負新妝倚

春事闌珊意欲迷錦里

溪好浣黃陵廟裏鳥還

啼林追螺甲教香史煎

萬寶千鈿真可惜歸來

一園桃李只須臾白

朱二徹樹無亭怪州玄

加舊白窓嫌點易亂新
朱無方漂泊關遊子如
來歲重開還自好小篇
芳菲死日是生時李妹
物無私青山可惜文章

土何堪錦繡施空記少

年簪舞霰飄零今日髻

供送春愁上客眉亂紛

地貯多時儗招綠妾

難成些戲比紅兒殺要

土何堪錦(錦)繡(繡)施空記(記)少 年簪舞處(處)飄(飄)零今日髻(髻) 供送春愁上客眉亂(亂)紛(紛) 紛(紛)地(地)貯(貯)多時(時)儗(儗)招綠(綠)妾 難(難)成些戲(戲)比紅(紅)兒(兒)殺(殺)要

詩(詩)臨(臨)水東(東)風(風)撩短髮(鬢)惹
晴日共游(遊)絲(絲)還(還)隨蛺蝶(蝶)蜨
千點(點)彩(綵)散朝云(雲)雨滿(滿)

詩臨水東風撩短髮惹

晴日共遊絲還隨蛺蝶

撲面飛簾湧有情細香

歌扇鄣盈盈紅吹乾雪

風千點綵散朝雲雨滿

城春水渡江桃叶(葉)暗茶
恨飄零事青子梢頭取
佳人意暗傷為誰憔悴
迎風面已褪猶媽洗雨
妝芳艸一年空路陌綠

荫(陰)明日自池塘名園(園)酒散春何處(處)惟有歸(歸)來展蜂(蜂)撩褪粉偶粘衣春減都消一片飛(飛)蒂繞園(園)風(風)无(無)那弱影搖庭日已全

一一一

陰明日自池塘名園酒
散春何處惟有歸來屐
蜂撩褪粉偶粘衣春減
都消一片飛蒂繞園風
無那弱影搖庭日已全