

赵孟頫神赋

江西美术出版社

全国百佳出版单位

历代书法名迹传真大观

文师华 编著

赵孟頫洛神赋

江西美术出版社
全国百佳出版单位

丰腴灵动 宽博流丽

——赵孟頫及其所书《洛神赋》

赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪道人，湖州（今浙江吴兴）人。赵孟頫系宋太祖第四子秦王赵德芳的后裔，即太祖十一世孙。因官至翰林学士承旨、荣禄大夫，故人称“赵承旨”。卒后赠江浙行省平章政事，追封“魏国公”，谥号文敏，故后世又称他为“赵文敏”。

赵孟頫12岁时父亲离开人世，生母丘夫人勉励他刻苦读书。他25岁时宋亡，于是隐姓埋名，蛰居故里，寄情翰墨文章。至元二十三年（1286），元世祖派御史程钜夫和道教传人杜道坚到江南“搜访遗逸”。程与杜通过搜访，向元朝统治者荐举20余名汉族杰出的知识分子，赵孟頫排在第一位。此时，赵孟頫已过而立之年，他带着一种极其矛盾和复杂的心情，离乡北上，开始了他的宦宦生涯。他先在尚书省为帝王起草诏书，深得元世祖忽必烈赏识，晋升朝列大夫（从四品），后离开大都出任济南路总管府事。

至元三十一年（1294），元世祖去世，成宗召赵孟頫赴京修《世祖实录》。赵孟頫以病辞归，回到江南。大德二年（1298）春，成宗又召赵孟頫入大都书金字藏经，并许赵孟頫举荐20多位善书者随其入京抄经。这些书家包括邓文原、邱正、金江正等，后皆得官。赵孟頫也因此成为南北方及朝野共同确认的书坛领袖。成宗的信任，还使他在大德三年（1299）如愿获得江浙行省等处儒学提举一职，并擢拔为集贤直学士。

武宗至大三年（1310），还在东宫的仁宗召赵孟頫再赴大都。在赴大都的途中，赵写下了著名的《兰亭十三跋》，提出了“书法以用笔为上，而结体亦须用功，盖结字因时相传，用笔千古不易”的书学主张。仁宗接位后，赵孟頫先后升为集贤侍讲学士、集贤学士，拜翰林学士承旨、荣禄大夫、知制诰兼修国史从一品，官至一品，推恩三代。从元世祖到元仁宗，赵孟頫备受元代帝王的恩宠，荣华富贵至极。仁宗尝与左右论赵孟頫具有他人所不及者数事：“帝王苗裔，一也；状貌昳丽，二也；博学多闻知，三也；操履纯正，四也；文词高古，五也；书画绝伦，六也；旁通佛老之旨，造诣玄微，七也。”（均见杨载《赵公行状》）

元英宗至治二年（1322）六月，从大都得请南归湖州故里已四年的赵孟頫无疾而终，逝世当日“犹观书作字，谈笑如常时”。

赵孟頫一生曾经两度入京为官，此外的大部分时间则活动于杭州和家乡吴兴，他在书坛的领袖地位也是初为江南承认，再逐渐影响至北方大都。

赵孟頫的书法以二王为本。他一生的学书经历大体可分为三个阶段：初从赵构、智永，再入二王，中年以后则掺入李邕之法。明初宋濂《题赵魏公书大洞真经》论及赵孟頫学书的师承，云：“盖公之字法凡屡变，初临思陵，后取则锺繇及羲、献，末复留意李北海。”“初临思陵”，即初从宋高宗赵构入手。他学宋高宗、智永，沉浸于《兰亭序》《圣教序》《真草千字文》，莫不是为了追溯东晋之风。元代虞集《道园学古录·跋赵子昂临大令四帖》评曰：“赵松雪书，笔既流利，学亦渊深。观其书，得心应手，会意成文，楷法深得《洛神赋》而揽其标，行书诣《圣教序》而入其室，至于草书，饱《十七帖》而变其形，可谓书之兼学力、天姿，精奥神化而不可及矣。”

赵孟頫20余岁时，自谓学过锺繇，曾以锺法书鲜于枢先君墓石，在《哀鲜于伯机》诗中云：“我时学锺法，写君先墓石。”又自云中年“学褚河南《孟法师碑》，故结字规模八分。”（明·陶宗仪《辍耕录》卷七）晚年碑版之书又掺以李邕之法，后世评者均认为他于李北海下力至深。宋代苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的书作，他也临习过，扬其长而避其短。此外，赵孟頫章草学索靖、萧子云，隶书学梁鹄，篆书学李斯，小楷取法东晋道士杨

羲《黄庭内景经》，真可谓广采博收，冶熔百家。

赵孟頫在继承前人书法遗产的基础上，博采众长，推陈出新，创立了独具特色的“赵体”。赵体的风格特点是笔画流畅活泼，含蓄精妙，用笔虽有变化但决不大起大落。如其点画基本上是呈圆形，取侧势，圆满而精致；横画平直而粗细均匀；竖画婉转而丰腴妍美；捺法一波三折，内藏丰富微妙的变化。结体平稳秀丽，没有欹斜不正的字形。他很重视笔画之间的搭配，注意点画结构的左右向背、上下承接。章法均衡整齐，风格“温润闲雅”“秀妍飘逸”。这种书风来自他所生活的地域——钟灵毓秀的江南；来自他刻苦研习钟繇、王羲之、王献之、智永、李邕等；来自他笃信佛教，审美观趋向折中平和、清虚淡雅；来自他寄人篱下的特殊境遇，以闲雅飘逸的超然之态获得精神解脱。

赵孟頫在书史上是一位各体兼善的大家，《元史》本传云：“（赵）篆、籀、分、隶、真、行草无不冠绝古今，遂以书名天下。”他的楷书作品传世丰富，其中小楷作品主要得力于王羲之、王献之、钟繇和东晋道士杨羲。传世小楷代表作品有《妙法莲花经》（51岁书）、《老子道德经卷》（63岁书）、《汉汲黯传》（67岁书）等。他的小楷下笔神速而备极楷则，结体缜密而神彩飞动。他的大楷作品，初从钟繇、智永得法，以真行相通之晋人笔法，绝去颜、柳顿挫之笔，故一改中唐以后书碑楷法之特征，这在当时是很具新意的。中年以后又糅入李北海之用笔，增加飞动之势和峭拔之力，因而卓然立于书法史上，后世将其楷书与前人并称为“欧、颜、柳、赵”。传世作品如《玄妙观重修三门记》（49岁书）、《故总管张公墓志铭》（54岁书）、《湖州妙严寺记》（56岁书）、《胆巴碑》（63岁书）、《仇锸墓碑铭》（66岁书）、《杭州福神观记》（67岁书）等，皆为其大楷代表作。

在各体之中，赵氏成就最大者当首推行草。传世作品以行草书最多，对后世的影响也以行草为最深。他的行草书继承王羲之不激不厉的平和书风，与智永、褚遂良、陆柬之、赵构的行书一脉相承，笔法蕴藉沉稳，结字平正而秀丽。传世行草代表作有《杜工部秋兴四诗卷》（30岁书）、《前后赤壁赋》（47岁书）、《兰亭十三跋》（57岁书）、《归去来兮辞》（65岁书）、《嵇康与山巨源绝交书》（66岁书）、《题王诜烟江叠嶂图诗卷》《雪晴云散帖》《洛神赋》等。这些行草名作形散而神逸，颇具东晋人风流倜傥之气。

《洛神赋》是三国时代曹植的散文名篇，文章借助于神话中关于宓妃的情节，展开丰富的联想，塑造了洛神这个美女形象，表达自己的爱慕之情。文辞柔美清新。赵孟頫以同样柔美、圆润的笔墨作书，名帖与名文相得益彰，如合符契。

赵孟頫书写的曹植散文名篇《洛神赋》墨迹有多种：一是大德元年（1297）为清夫所书，现藏美国普林斯顿大学；二是大德四年（1300）为盛逸民所书，现藏天津艺术博物馆；三是大德末至大初（1308年左右）所书；四是延祐六年（1319）书，此二本现藏北京故宫博物院。

本书选用的《洛神赋》长卷是赵孟頫在大德末至大初（1308年左右）书写的，纸本，行书，纵29厘米，长220.9厘米。全卷80行，最后一行署款“子昂”。卷后有元代员峤山人（李倬），明代高启，清代王铎、曹溶的题跋。钤有“式古堂书画”“石渠宝笈”“御书房鉴藏宝”等鉴藏印。清代卞永誉《式古堂书画汇考》《石渠宝笈初编》有著录。墨迹原件现藏北京故宫博物院。

此卷书法深得王羲之行书《兰亭序》的含蓄秀逸、王献之小楷《洛神赋》的疏朗潇洒、钟绍京小楷《灵飞经》的平正宽博，并融入了智永《真草千字文》的圆润端庄、苏轼《赤壁赋》的丰腴方阔，融合众家之长而又自成一格。

此卷用笔极其熟练，藏锋与露锋巧妙结合，笔画丰腴而灵动，富有肌肤之丽。其中，点的写法快速有力，丰富多变；横画或短或长，或粗或细，形态各异；竖画收笔大多形似悬针；钩画收笔大多快速将笔锋送出，钩尖犀利而不迟钝；撇画或先粗后细、弯曲舒展，或先细后粗并顺势带出附钩；捺画或近似楷书一波三折、收笔处顺势出锋，或写成长点，或在收笔处快速回锋并带出附钩；横折的笔画或用方折，或用圆转，笔锋转换自然娴熟，丝毫不迟疑。在结体安排上，每个字的笔画之间连接紧密，但中宫宽博而不拥挤，其中有些字的横画、捺画尽情舒展，字形呈现出方扁而略带欹侧的态势，可谓端正杂流丽。在章法安排上，开头8行，似乎过于注重笔画的

精到，书写速度略慢，许多笔画遒劲精到，近似楷书，结体也很平正紧密，但上下字之间的气脉不够连贯。从第9行开始，进入自由书写的心理状态，笔势丰腴酣畅，上下字之间大小相间，正侧相倚，一气贯注，富有流动之美。文中“之”字出现的次数，远远超过了王羲之《兰亭序》，但在赵孟頫灵巧的笔下，变化多姿。全篇笔法出神入化，气韵妍美洒脱，体现了赵体行书遒劲姿媚的典型风格。

本书附录了赵孟頫在大德元年、大德四年、延祐六年所书的墨迹真品图片。

赵孟頫在大德元年为清夫所书《洛神赋》长卷，纸本 25.8厘米×234.5厘米，卷后有牟献甫跋，中间有掉行补书，为其他本子所不具。原件藏于美国普林斯顿大学，影印本国内较少见。

赵孟頫在大德四年为盛逸民书写的《洛神赋》长卷，纸本，行楷书，纵29.5厘米，横192.6厘米。全卷共68行，900余字，末署款“大德四年四月廿五日为盛逸民书 子昂”。此卷后有倪瓚跋。现藏天津艺术博物馆。

赵孟頫在延祐六年书写的《洛神赋》，小楷书册页，纸本，共8页。纵25.7厘米，横12.6厘米（宽窄不等）。北京故宫博物院藏。此本开头一行“洛神赋并序，曹子建”；最后一行“延祐六年八月五日，吴兴赵孟頫书”。此卷比大德元年为清夫书《洛神赋》那件墨迹晚22年，此时赵孟頫已65岁，可谓人书俱老。

若把赵孟頫在大德元年、大德四年、大德末至大初（1308年左右）、延祐六年书写的四件《洛神赋》墨迹进行比较，可以看出四者的主要区别：第一件作品融入了智永《千字文》精妙、圆实、优美的特点，运笔藏露结合，中规中矩，华美流丽；结体方中带扁，中宫宽绰，多数字略微向左欹侧；字距、行距较均匀；从笔画到结体，学古痕迹较明显。第二件作品笔画以遒劲为主，结体以端庄严谨为主，字距、行距都较疏朗，有空灵之美。第三件作品笔画以丰腴为主，结体以斜侧宽博为主，字距、行距都较紧密，有纵向的流动感。第四件作品笔力较瘦劲，骨多肉少，结体疏朗，风格清俊，脱去华丽，可谓豪华落尽见真淳。

此外，本书还附录了《秋碧堂帖》刻本《洛神赋》以及郭尚先拓本中收拓的《筠清馆法帖》刻本《洛神赋》的局部图片。

《秋碧堂帖》刻本《洛神赋》开头一行“洛神赋并序”，12行与13行之间插入“尔有覲于彼者乎”、落款“子昂为清夫书”以及牟献甫的跋语等，均与大德元年为清夫所书墨迹本一致。此刻帖笔画、结体、章法的基本面貌与墨迹本完全一致，但笔画不及墨迹本那样圆畅生动。

《筠清馆法帖》刻本《洛神赋》落款云：“大德五年，岁在辛丑十一月甲子，快雪时晴，书于松雪斋。子昂。”可知真迹书于大德五年（1301年），但至今不知下落。真迹为纸本册页，共20帧，嘉庆年间归广东吴荣光时已散失前6帧，由成亲王永理以楷书补足。后来，吴荣光将其刻入《筠清馆法帖》。此刻帖前18行楷书点画精到，笔力刚劲，结体端庄严谨，近似欧阳询楷书。从19行起，转为行楷体，笔画圆畅，柔中带刚，结体紧凑而活泼，字形或长或短，或正或斜。笔势、结体乃至风神都明显带有王羲之《兰亭序》《唐怀仁集王羲之书圣教序》的特点。

同时，清代著名书法家郭尚先在拓印吴荣光摹刻赵孟頫《洛神赋》时，前18行成亲王楷书还未刻成，便以真定本（《秋碧堂刻本》）前18行聊以补充。郭尚先拓本虽不能算是赵孟頫书《洛神赋》诸种版本之一，但至少可以从中窥见《筠清馆法帖》刻本《洛神赋》的大致面貌。

赵孟頫的书法，比之王羲之、颜真卿虽创新精神不如，但作为一代高峰，堪与前贤比肩。他的书法，在元代影响了一代士人，形成了风格鲜明的赵派书家群。受他影响的书家不仅有同代友人如鲜于枢、邓文原，和学生辈的书家如虞集、郭畀、柳贯、钱良佑、朱德润、柯九思、揭傒斯、康里巎巎、张雨、俞和等，而且其亲属一脉也都以赵氏书法为宗。赵孟頫的胞弟赵孟頴（yù），妻管道升，子赵雍、赵奕均在元代有书名。赵书还影响到明代祝允明、文徵明、董其昌等书家，直到晚明出现了一批崇尚个性解放的书家，才打破赵书风靡天下的局面。

到清代，乾隆皇帝酷爱赵书，使赵书再度风靡朝野。清代中期的刘墉、梁同书、梁巘、张照等众多著名书法家，现当代的书法大师沈尹默、吴玉如、启功等都不同程度地受到赵孟頫温润秀雅书风的影响。

洛神賦并序

黃初三年余朝京師

初京師還濟洛川古人

有言斯水之神名曰

释文：洛神賦(賦)并序 黃初三年余朝京 京師(師)還(還)濟(濟)洛川古人 有言斯水之神名

释文：名曰宓妃感宋玉 对（對）楚王说（說）神女之 之事遂作斯赋（賦） 其词（詞）曰

神名曰宓妃感宋玉

对楚之王说神女之

女之事遂作斯赋

其词曰

余從京城言歸東

歸東藩背伊闕越

輾輳經通谷陵景

陵景山日既西傾車

释文：余从（從）京城言归（歸）東（東）藩背伊闕（闕）越輾（輾）輳（輳）經（經）通谷陵景山日既西傾（傾）車（車）

释文：殆马(馬)煩(煩)尔乃税

驾(駕)乎衡宰秣(駟)

乎芝田容与(與)乎阳(陽)

阳(陽)林流盼乎洛川

殆馬煩爾乃稅駕

久駕乎衡宰秣駟

乎芝田容與乎陽

丁陽林流盼乎洛川

於是精移神駭
忽焉思散俯則

未察仰以殊
觀觀睹一麗人
于巖

觀睹一麗人
于巖

觀睹一麗人
于巖

釋文：於（於）是精移神駭（駭）

駭（駭）忽焉思散俯則（則）

未察仰以殊觀（觀）

觀（觀）睹一麗（麗）人于巖（巖）

释文：之畔尔乃援御者 者而告之曰尔有 覲（覲於）於彼者乎彼 何人斯若此之艳（艳）

之畔尔乃援御者

御者而告之曰尔有

覲於彼者乎波何

波何人斯若此之艳

也御者對曰臣聞

河洛之神名曰宓

妃則名王之所見也

所見也無乃是乎其

释文：也御者对(對)曰臣闻(聞) 闻(聞)河洛之神名曰宓 妃则(則)君王之所见(見) 见(見)也无(無)乃是乎其

释文：状若何臣愿（願）闻（聞）之 之余告之曰其形 也翩若惊（驚）鸿（鴻）婉若 婉若游龙（龍）荣（榮）曜秋

状若何臣愿闻之

闻之余告之曰其形

也翩若惊鸿婉若

婉若游龙荣曜秋

菊華茂春松

髯歸兮若輕雲

之蔽日飄飄兮若

流風之迴雪遠

释文：菊華(華)茂春松 仿(髯)佛(髯)兮若輕(輕)云(雲) 之蔽月飄(飄)飄(飄)兮若 若流風(風)之回(迴)雪遠(遠)

释文：而望之皎若太阳（阳）

（阳）升朝霞迫而察

之灼若夫渠出渌

渌波（稊）（纤）（纤）得衷

而望之皎若太阳

阳升朝霞迫而察

之灼若夫渠出渌

出渌波（稊）（纤）得衷

脩短合度肩若削

若削成暑如约素

延頸秀項皓質

所貝呈露芳澤無

释文：修(脩)短合度肩若

若削成腰如约素

延頸(頸)秀項(項)皓質(質)

質(質)呈露芳澤(澤)无(無)

释文：加铅（鉛）华（華）弗御云（雲）云（雲）髻峨（峨）峨（峨）修（脩）眉（脩）联（聯）娟丹唇（脣）外朗皓齿（齒）内鲜（鮮）明眸

加鉛華弗御雲

雲髻峨峨脩眉

娟娟丹脣外朗皓

皓齒內鮮明眸

