

赵孟頫道德经

历代名家小楷大观

7

黄跃清 编著

LIDAI MINGJIA XIAOKAI DAGUAN

江西美术出版社
全国百佳出版单位

大家书院系列

历代名家小楷大观

7

黄跃清 编著

江西教育出版社
全国百佳出版单位

赵孟頫道德经

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。

赵孟頫及其小楷《道德经》

赵孟頫（1254—1322）字子昂，号松雪道人，湖州（今浙江吴兴）人，系宋太祖十一世孙。1286年，他带着一种极其矛盾复杂的心情出仕元朝，官拜翰林学士承旨，故人称“赵承旨”，卒后谥号文敏，故后世又称他为“赵文敏”。

赵孟頫是书法史上一位各体兼善的大家，早年临宋高宗的字，中年学智永、褚遂良、锺繇、王羲之、王献之等，后欲展大字，又学李邕、柳公权等。他用笔得古法甚多，结字尤精熟，在继承前人书法遗产的基础上，创立了独具特色的“赵体”。赵体的风格特点是笔画含蓄精妙，结体平正秀丽，风格温润娴雅、秀妍飘逸。

赵体行草书远承二王风神，与智永、褚遂良、陆柬之、宋高宗赵构一脉相承，对后世影响最深，传世作品有《兰亭十三跋》《归去来辞卷》《赤壁赋》等。他的楷书作品传世甚丰，其中的小楷作品尤为历代所重。其小楷书主要得力于二王、锺繇及东晋道士杨羲，传世作品主要有《过秦论》《洛神赋》《汉汲黯传》《老子道德经卷》《金刚经》等。这些小楷力作“飘飘有仙气”，体现出“缜密”“飞动”的艺术特色。

《老子道德经卷》墨迹书于元仁宗延祐三年（1316），是赵孟頫为进之高士书写的小楷作品。此卷墨迹为纸本，纵高24.5cm，横宽618.6cm，现藏于故宫博物院。这篇洋洋洒洒5000字的墨迹，堪称赵孟頫小楷书的精品力作。

《老子道德经》，又名《老子》，亦名《道德经》，是一部辞意深邃的“哲学诗”，其思想内涵主要包括三个方面：一是劝诫统治者无为而治，二是警示世人加强自身修养，三是体现了辩证唯物主义哲学观。其哲学核心是“道”，包括实存意义的道、规律性的道和生活准则的道。从书法艺术的角度看，赵孟頫小楷《道德经》自始至终心手相应，挥洒自如，一气呵成。既有二王的神韵，又有李邕的体态，还有锺绍京的意趣。其书法之妙，贵在有法而不拘于法，自成一家之法。其用笔特点是以中锋为主，起止分明，笔笔精到，没有丝毫的故弄玄虚。笔画干净利落、方圆兼备、外柔内刚，有绵里裹铁的质感。具体来说，勒如横钉，努如直犁，横直相安；伸戈逸捺，重点安稳；粗不为重，细不显轻，轻重协调；笔画筋骨内含、圆润华滋。此外，其用笔还掺有行书笔意，静中有动，断中有连，流美动人。其结体宽绰秀美，中正隽永；笔画之间呼应紧密，部首之间顾盼有姿；外似柔媚而内实刚健，形体端秀而骨架劲挺；寓紧敛于疏宕之中，藏奇崛

于方正之内。此卷墨迹虽写在纵向乌丝栏内，但字与字之间体势相连，行气通畅；行与行之间隔栏顾盼，通篇给人以笔精墨妙、静穆灵动、和谐统一的美感。

对于赵孟頫小楷艺术，历代名家颇为推崇。同代书法大家鲜于枢《困学斋集》评云：“子昂篆、隶、正、行、颠草俱为当代第一，小楷又为子昂诸书第一。”并在跋《过秦论》时称：“笔力柔媚，备极楷则。后之览者，岂知下笔神速如风雨耶。”一向自负的明代书法大师董其昌晚年也发出了“今老矣，始知吴兴之不可及也”的感叹。清代书法名家王文治誉曰：“松雪深于大王及北海，沉浸浓郁，随处发现，一洗旧习，独领清新。”

总之，赵孟頫作为一位承上启下的伟大书家，其所书小楷《道德经》天然秀逸、超妙入神，备极楷则、风采奕奕，风神洒落、气韵生动，对后世书家影响较大。明代文徵明，清代梁同书、张照，现当代书法大师沈尹默、启功等均程度不同地受到赵孟頫小楷书法的浸淫。当代书法爱好者也因为其削繁就简、适宜初学的笔法特点而趋之如鹜，习之者众。

道可道非常道
道非常道
名可名非常名
名無名天地之始
有名萬物之母
常無欲以觀其
妙常有欲以觀其
微此兩者同出而
異名

其名同謂之玄玄之又玄衆

天下皆知美之為美斯不

惡已皆知善之為善斯不

善已故有无之相生難見

易之相成長短之相形高

下之相傾音聲之相和前

刑後之相隨是以聖人處

無為之事行不言之教以

萬物作而不辭生而不

有為而不恃功成不居

不尚賢(賢)使民不爭不貴(貴)難(難)得之貨(貨)使民不為(為)盜不見(見)可欲使心不亂(亂)是以聖(聖)人之治也虛其心實(實)其腹弱其志強其骨

不尚賢使民不爭不貴

貴難得之貨使民不為

盜不見可欲使心不亂

是以聖人之治也虛其心實

其腹弱其志強其骨

常使民無知無欲使夫知
者不敢為也為無為則
天長地久天地所以能
長且久者以其不自生故
能長生是以聖人後其身

常使民无(無)知无(無)欲使夫知者不敢為(為)也為(為)无(無)為(為)則(則) 天長(長)地久天地所以能長(長)且久者以其不自生故能長(長)生是以聖(聖)人后(後)其

身而身先外其身而身 存非以其无（無）私耶故 宠（寵）辱若惊（驚）贵（貴）大患 若身何谓（謂）辱宠（寵）为（為）下得 之若惊（驚）失之若惊（驚）是

六

身而身先外其身而身
存非以其無私耶故能
寵辱若驚貴大患若
若身何謂辱寵為下得
之若驚失之若驚是謂

謂寵辱若驚何謂貴大

患若身吾所以有大患

忠者為吾有身及吾無身

吾有何患故貴以身為

為天下若可寄天下愛以

身為天下若可託天下

大道廢有仁義智惠出

忠出有大偽六親不和有

孝慈國家昏亂有忠

絕聖棄智民利百倍

信絕仁棄義民復孝慈

絕巧棄利盜賊無有

有此三者以為父不足故

令有所屬見素抱樸

曲則全枉則直窪則盈

絕(絕)仁弃(棄)義(義)民復(復)孝慈

絕(絕)巧弃(棄)利盜賊(賊)无(無)有

此三者以為(為)文不足故

令有所屬見(見)素抱朴(樸)

曲則(則)全枉則(則)直窪(窪)則(則)

盈弊則(則)新少則(則)得多 則(則)惑是以聖(聖)人抱一為(為) 天下式不自見(見)故明不 自是故彰不自伐故有 功不自矜故長(長)夫惟

盈弊則新少則得多

則惑是以聖人抱一為

天下式不自見故明不

自是故彰不自伐故有

有功不自矜故長夫惟

不爭故天下莫能與之

六之爭古之所謂曲則全

者豈虛言哉故誠全而

希言自然飄風不終朝

終朝驟雨不終日孰為此

者天地天地尚不能久 而況于(於)人乎故从(從事)于(於)道者道者同于(於)道 德者同于(於)德失者同 于(於)失同于(於)道者道亦

一
二

者天地天地尚不能久
久而況於人乎故從事
於道者道者同於道
道德者同於德失者同
於失同於道者道亦得