

王羲之

中国书画名家画语图解

杨成寅
编著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

王羲之/杨成寅编著.
北京:中国人民大学出版社,2005
(中国书画名家画语图解)
ISBN 7-300-06743-3

I. 王…
II. 杨…
III. 王羲之(303~361)—书法—艺术评论
IV. J292.112.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 089600 号

中国书画名家画语图解

王羲之

杨成寅 编著

策 划:呼延华 郝明慧

责任编辑:曾默之

封面设计:王莉芬

版式设计:孟庆磊

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.tlmet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京精彩雅恒印刷有限公司

开 本 960×1270 毫米 1/32

版 次 2005 年 12 月第 1 版

印 张 9.5 插页 2

印 次 2005 年 12 月第 1 次印刷

字 数 122 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

中国书画名家画语图解 (18种) 丛书主持: 呼延华

《中国书画名家画语图解·顾恺之》	李祥林	著
《中国书画名家画语图解·龚贤》	陈洙龙
陈旭	编著
《中国书画名家画语图解·石涛》	杨成寅	编著
《中国书画名家画语图解·八大山人》	石泠	编著
《中国书画名家画语图解·沈宗騫》	朱晓红	编著
《中国书画名家画语图解·芥子园画传》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·吴昌硕》	边平恕	编著
《中国书画名家画语图解·齐白石》	李祥林	编著
《中国书画名家画语图解·黄宾虹》	杨樱林	编著
《中国书画名家画语图解·朱屺瞻》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·潘天寿》	杨成寅
林文霞	编著
《中国书画名家画语图解·张大千》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·李可染》	边平恕	编著
《中国书画名家画语图解·王羲之》	杨成寅	编著
《中国书画名家画语图解·徐渭》	李祥林
李馨	编著
《中国书画名家画语图解·郑燮》	杨樱林
黄幼钧	编著
《中国书画名家画语图解·徐悲鸿》	徐冀	编著
《中国书画名家画语图解·林风眠》	杨秋林	编著

夫纸者阵也，笔者刀、槊也，墨者
鏖甲也，水砚者城池也，心意者将军也，
本领者副将也，结构者谋略也，扬笔者
吉凶也，出入者号令也，屈折者杀戮也。

夫书不贵平正安稳。先须用笔有偃
有仰，有欹有侧有斜，或小或大，或长
或短。凡作一字，或类篆，或似鹄头；
或如散隶，或近八分；或如虫食木叶，
或如水中蝌蚪；或如壮士佩剑，或似妇
女纤丽。欲书先构筋力，然后装束。必
须详雅起发，绵密疏阔相间。

书之气，必达乎道，同混元之理。
七宝齐贵，万古能名。阳气明则华壁
立，阴气太则风神生。把笔抵锋，肇乎
本性。

——王羲之

关于本书

本书系统编辑了王羲之具有代表性的书法论著和书帖，并对其一一作了相应的介绍与解析，特别是被誉为“第一行书”的《兰亭序》，既对其多种摹本进行了比较分析，又对其所经历的风风雨雨进行了梳理。在此基础上进而逐步阐释了王羲之的书论，深入分析了其美学思想。本书图文并茂，无论是对于书法爱好者还是专家学者，都具有一定的参考价值。

关于书法家

王羲之，东晋书法家，字逸少，琅琊临沂人（今山东临沂），生于公元303年，卒于公元361年，官至右军将军、会稽内史，故后世称之“王右军”。他出身于名门望族，其堂伯王导（宰相）、其父王旷、其叔王廙都是著名书家；其堂兄王洽、其侄王珣（伯远）以及其子王献之等也都是著名书家。他自幼受家训亲传，后师从著名女书法家卫夫人，备受赏识；以后他改学诸家，兼取众长，达到了“贵越群品，古今莫二”的高度，被后世尊为“书圣”。

关于编者

杨成寅，1926年生，河南南阳人，美术理论家、雕塑家。从事美术理论和美学教学工作。20世纪80年代迄今，撰写了数十篇在全国美术界具有影响力的评论文章，为推动美学理论研究、促进美术创作的发展作出了贡献。现为中国美术学院教授、浙江省美学学会会长。出版的主要著作有《石涛画学本义》、《美学范畴概论》等。主要译著有《艺术概论》（苏联）、《美学概论》（法国）、《美的分析》（英国）等。

序 言

王羲之(303—361),东晋杰出的书法家和书学理论家,字逸少。琅玕临沂(今山东临沂)人。居会稽山阴(今浙江绍兴)。官至会稽内史、右军将军,故世称“王右军”。幼时,师事于卫夫人。后博览前代名家法帖而改变初学。博采众长,精研体势,从张芝的草书、钟繇的真书以及蔡邕等书法中得到了极大的帮助和灵感,并由此改变了汉、魏以来朴质的书风,创造了妍美流便的“今体”。传世书迹有《兰亭序》、《丧乱帖》、《奉橘帖》、《快雪时晴帖》、《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》、《告誓文》等等,多属后人摹本,散见于《淳化阁帖》及宋、明、清诸集帖中。又有唐僧怀仁集王羲之《圣教序》传于世。书论有《题卫夫人笔阵图后》、《书论》、《笔势论十二章并序》、《用笔赋》、《记白云先生书诀》、《自论书》等,见于宋陈思《书苑菁华》、朱长文《墨池编》等书中。各篇真伪后代颇多争议。

1

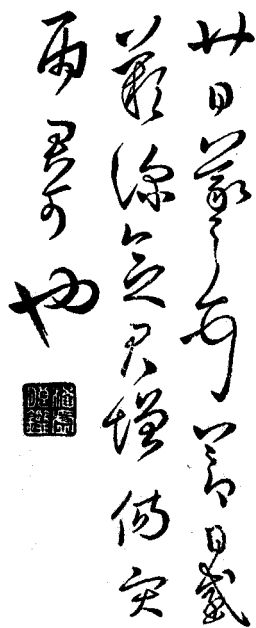
传为王作的各篇书论中的主要理论贡献在于有关“心意”与“书意”的观念:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”“凡书贵于沉静,令意在笔前,字居心后。未作之始,结思成矣。”“须得书意转深,点画之间皆有意,自有言所不尽。得其妙者,事事皆然。”对“意”的强调契合于魏晋精神:心意强调的是书法家的精神状态在书法创作中的领先地位,书意强调的是书法创作的深层精神意蕴的重要性。

王羲之既是唐以前书法审美趣味、审美理想最重要的奠基者,也是将魏晋玄学的基本精神贯彻于书法审美理论的书论家,

至今仍被视为“书圣”。

本书系统地编集了王羲之的书法论著和书法作品，并对其作了介绍与解析，对被誉为“第一行书”的《兰亭序》的多种摹本进行了比较分析，阐释了王羲之的书论，深入分析了其美学思想。本书图文并茂，无论是对于书法爱好者还是专家学者，都具有一定的参考价值。

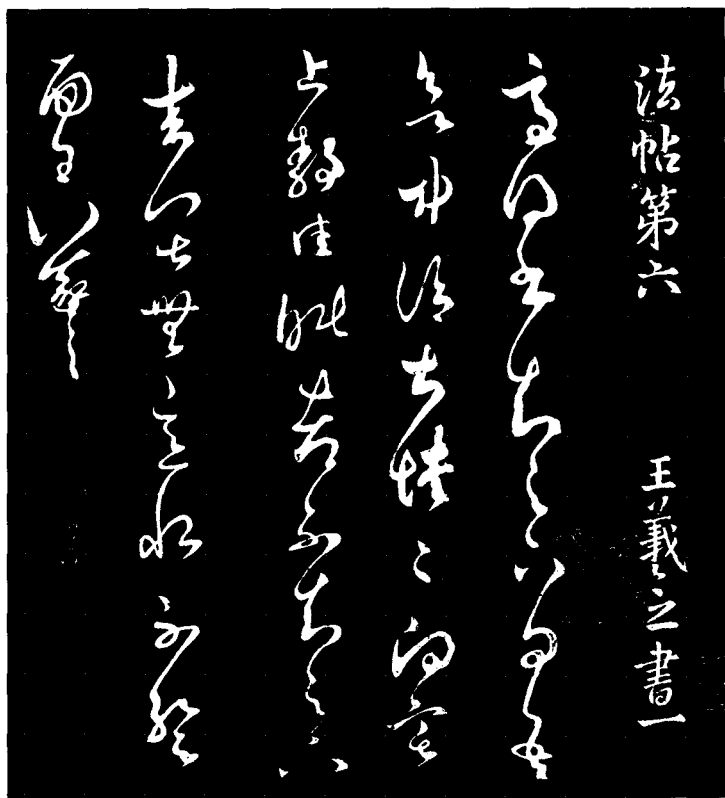
序 言	1
第一章 王羲之书法的代表作赏析	1
第二章 王羲之的《自论书》	57
第三章 王羲之启蒙老师卫夫人的《笔阵图》	61
第四章 王羲之的《题卫夫人〈笔阵图〉后》	81
第五章 王羲之的《书论》	95
第六章 王羲之的《记白云先生书诀》	104
第七章 王羲之的《笔势论十二章并序》	110
第八章 王羲之的《用笔赋》	149
第九章 王羲之的书法美学思想要义	159
第十章 王羲之书法艺术和书论产生的书坛背景	170
第十一章 王羲之生平与书法艺术简介	216
第十二章 《兰亭》风雨	254
附录 王羲之·王献之年表	277
参考书目	287
图版目录	288

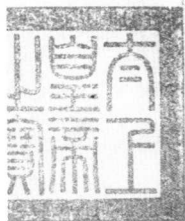
第一章 王羲之书法的代表作赏析

王羲之留传至今的书法作品，大约有四百帖，其中唐代及其前后摹本三十余件，而亲笔手迹则一件也没有。在刻帖中，以宋刻《淳化阁帖》为最多，十卷中有六至八共三卷均为王羲之的作品；后有《大观帖》，由《淳化阁帖》加以厘正而成，其中六至八卷也是他的作品。留传的这些传为王羲之的笔迹，约可

《适得书帖》（《淳化阁帖》）

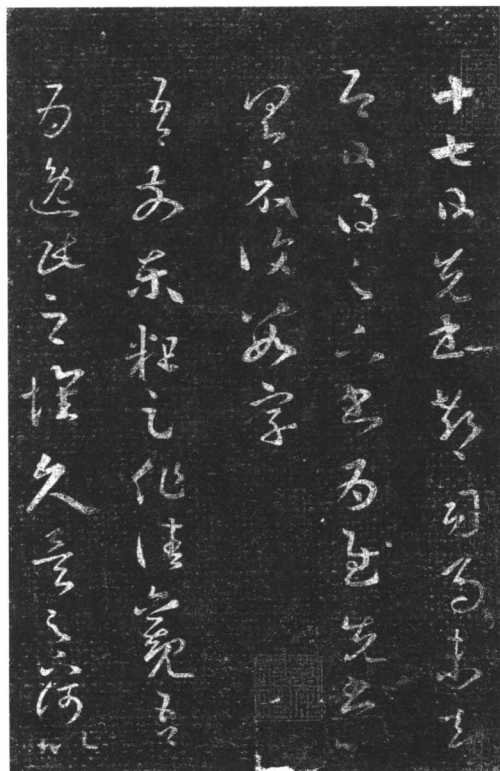

欣悅仰之間以為陳迹猶不能不以之興懷況脩短隨化終期於盡古人之死生之大矣豈不痛哉每攬昔人興感之由若合一契未嘗不臨文嗟悼不能喻之於懷固知一死生為虛誕齊彭殤為妄作後之視今亦猶今之視昔悲夫故列敘時人錄其所述雖世殊事異所以興懷其致一也後之覽者亦將有感於斯文

《兰亭序》

《十七帖》

分为五类：第一类，是以唐摹《兰亭序》为代表的行书作品，结构、笔法、章法等技巧高度精熟，变化多端，神韵清朗；第二类，是属于王羲之书法前期的作品，以唐摹《姨母帖》为代表，是尚留有质朴的隶书遗意的行书作品；第三类，是以墨迹摹本《丧乱帖》为代表的行草书，是已脱尽质朴古意、具有灵便秀逸风格的已经成熟的行草书；第四类，是以《淳化阁帖》和《十七帖》为

代表的秀劲流畅的草书；第五类，即传为王羲之的《黄庭经》等刻帖本的小楷书。后一类作品，由于辗转摹刻，或残缺不全，或刻工拙劣，已失原迹的神采。下面，介绍王羲之的一些具有代表性的书法作品。

一、《姨母帖》，唐摹纸本，行草书

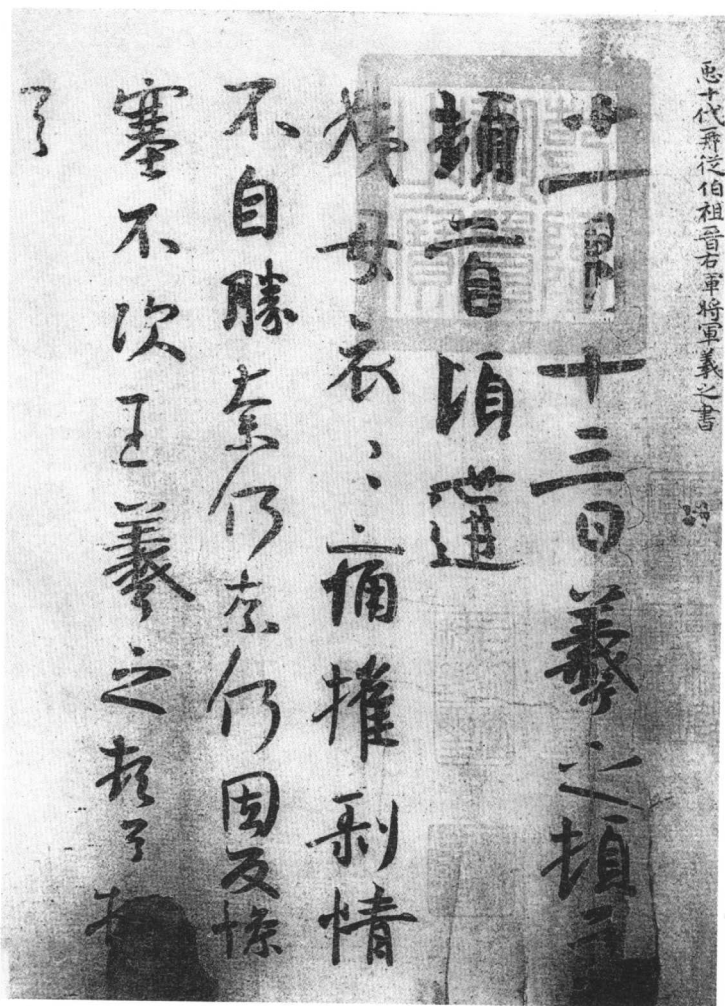
《姨母帖》释文：

十一月十三日羲之顿首顿首顷遭姨母哀哀痛摧剥情不自胜奈何奈何因反惨塞不次王羲之顿首顿首

注释：遭（gòu）：逢，遇。《楚辞·哀时命》：“哀时命人不及古人兮，夫何予生之不遭时？”遭祸：造成祸患。《后汉书·冯衍传》：“忿战国之遭祸兮，憎权臣之擅强。”

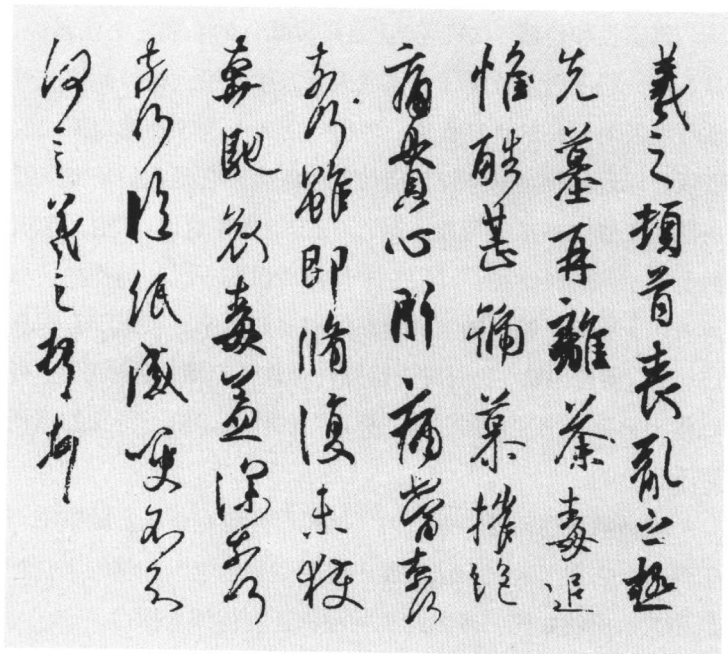
《姨母帖》现藏于辽宁博物馆，是该馆所藏《万岁通天帖》（又称《王氏一门书翰》）中的第一帖。“万岁通天”是唐武则天

唐十代并從伯祖晉右軍將軍羲之書

《姨母帖》

的年号。万岁通天二年（697年），王羲之的后裔王方庆进《王氏一门书翰》十通于朝廷，武则天对此十分重视，命人以真迹为底本，以钩填法摹后留内府，原本仍还王方庆，早已失散，此帖有“下真迹一等”之誉。《姨母帖》，钩摹精到，可与唐摹王羲之《丧乱帖》媲美。此摹本在流传过程中曾两次遭火灾。一次是明代无锡“华氏真赏斋”失火，一次是清代乾隆年间乾清

《丧乱帖》

宫失火，此帖被人从火中救出，现尚留有火烧的痕迹。此帖属楷行书体，书法尚留有八分的遗意，应属王羲之书法的前期作品。虞和《论书表》中说：“夫古质而今妍，数之常也。爱妍而薄质，人之情也，钟（繇）、张（芝）方之二王（羲之、献之），可谓古矣，且二王暮年皆胜于少。”王羲之前期的作品，应是还没有脱去隶书、八分的质朴书风。此帖笔画之间，特别是横画的笔势，具有无波磔的八分笔意。笔画厚实，即使如“奈何”等字，采用连笔流畅的草书笔法，仍然是在朴拙的基调中加以变化，缺少后来那种秀逸流便的笔致。整幅作品，尽管笔画具有粗细、轻重、大小、曲直等变化，但显然还比较单调，尚缺少文饰和华丽的因素。

关于此帖，当代书法史论家王玉池撰有《王羲之〈姨母帖〉若干问题的假定》一文，对此帖的真实性和价值作了较为全面的论析。现摘要如下，供读者参考。

真实性和价值 《姨母帖》是举世瞩目的王羲之书法遗迹，是首屈一指的唐摹佳本《万岁通天帖》中的第一帖。此帖的可靠程度及对原作的传真程度，曾得到历代书法家和鉴定家们的赞叹。以现代鉴定家来说，启功先生认为“它是我们研究东晋书法和王羲之书法的可靠依据”。杨仁恺先生也说：“更为宝贵的是在于它的科学性。”“用它来衡量传世的王氏一门作品，总算有了个标准。帖中的《姨母帖》和《初月帖》应属于右军真迹……”不言而喻，我们对于这样一个流传有绪、绝对可靠、可以作为鉴定王书“依据”和“标准”的作品，给予特殊的重视是不过分的。

有待解决的问题 帖中的“姨母”究竟是何人？此帖书写于何时？它在王羲之书法发展中居于何种地位？此帖的书法特点和艺术成就如何？诸如此类问题都还有待深入探讨。

《姨母帖》中的姨母可能是卫夫人 帖文为：“十一月十三日，羲之顿首、顿首。顷遭姨母哀，哀痛摧剥，情不自胜。奈何奈何！因反惨塞，不次。王羲之顿首、顿首。”从帖文来看，王羲之是突然得到（顷遭）姨母噩耗以后，在极端悲痛的心情下书写的，当时“哀痛摧剥”已到了不能自制的地步，和“因反（反复）惨塞”而使事情不能按照正常次第（不次）进行的程度。这说明王羲之和这位姨母的感情十分深厚，关系非同一般。王羲之有关长辈当时逝世，当时修书的信翰，大约只有这一《姨母帖》。晋人一般寿命较短，而王羲之的这位姨母应该是活得岁数较大，活到了羲之中年甚至接近晚年才过世的。陶宗仪《书史会要》王羲之父“王旷”条有如下记载：“王旷，道从第。与卫世为中表，故得蔡邕书法于卫夫人，以授羲之。”[明·陶宗仪：《书史会要》，58页，上海书店影印明武本，1984]《王氏宗谱》“王旷”条载：“旷，正次子，字处季。配卫氏。子二，籍之、羲之。”[清·王国栋重修《王氏宗谱》手抄本。《琅玕王氏宗谱卷十三》，原书藏北京图书馆]第一个材料，虽未明确提出卫夫人为羲之姨母，但提到王、卫二

家“世为中表”，又提到王旷从中表亲卫夫人那里得到了蔡邕书法，传授给了羲之。说明羲之学书与卫夫人有关。第二个材料同大家熟知的刘宋羊欣《采古来能书人名》“江夏李式条”所载“晋中书院李允母卫夫人善钟法，王逸少师”，及唐张怀瓘《书断》“卫夫人”条所载“卫夫人名铄，字茂漪，廷尉展之女弟，恒之从女，汝阴太守李矩之妻也。隶书尤善，规矩钟公。云：碎玉壶之冰，烂瑶台之月，婉然芳树，穆若清风。右军少常师之。永和五年卒，年七十八。子克为中书郎，亦工书”（两说）基本一致。所不同的是：《书史会要》所记卫夫人所得书法（笔法）是通过王旷传羲之；羊欣、张怀瓘所记是直接传授。另外，《书史会要》提到王、卫二家有表亲关系。《书断》“卫夫人”条载：“（卫夫人）永和五年卒，年七十八。”由此推算，卫夫人生于西晋泰始八年（272年），比羲之大三十一岁，属于姨母一辈是合理的。陶宗仪在《书史会要》前言中说：“凡遇名迹古刻，博览精研”，“每读史传，以至百氏杂说，书录所记”乃成此书。元末明初，原始资料尚多，“王旷”一条所记，当有所据。故不宜轻易否定。清人王国栋重修《王氏宗谱》时，所据为明代原本。谱上有晋、唐、宋名人序，说明流传有绪。《书史会要》既云“与卫氏为中表”，应不只一代联姻。除王旷娶卫氏以外，也许羲之的祖辈中有人曾与卫氏联姻，按辈分排下来卫铄为羲之的姨母也未可知。在西晋时，羲之的从祖王祥和卫家的卫瓘都官至太保，曾祖王览亦官至光禄大夫，王、卫二家可谓“门当户对”，在重视门第的晋代，联姻的可能性是很大的。除卫夫人为王羲之的老师以外，卫夫人之子李允与王羲之关系也很密切。《晋书·王羲之传》云：“会稽有佳山水，名士多居之。谢安……孙绰、李允、许询、支遁等皆以文义冠世，并筑室东土，与羲之同好。”

《姨母帖》的书写时间和地点 张怀瓘《书断》已明确记载卫夫人卒于永和五年（349年），从《姨母帖》的内容看，羲之

是听到姨母去世时立刻写的，应写于永和五年十一月十三日。王羲之当时四十七岁。据有关材料推算，羲之当时应在护军将军任上，地点在京城建康（今南京市）。卫夫人的丈夫李矩早死，她逝世时应在会稽境内，与儿子李允住在一起。据《晋书·李允传》载，李允先为王导记事参军，后转任褚裒参军。“以家贫，苦求外出”，乃“除剡县令。遭母忧，服阙，为大著作郎”。卫夫人逝世的消息由剡县传至建康，需要数天、十数天或更长的时间。故卫夫人的死期，应在永和五年的十月或十一月初。李允在剡县任上丁母忧，服丧三年，至永和八年（352年）授大著作郎，至京师上任。王羲之永和七年任会稽内史，永和七年、八年两年是和李允同在会稽，李允服丧比较闲暇，应与羲之过从较多。但永和九年兰亭修楔名单中没有李允，可见那时他已赴京师上任去了。

《姨母帖》在王书发展中的地位 书法鉴定家对《姨母帖》有一个基本一致的看法，即认为它是王羲之早期作品（启功、徐邦达持此说），或早、中年的作品（杨仁恺）。或者说，是羲之变法以前（新体出现以前）的作品。南齐王僧虔在《论书》一文中说：“亡曾祖领军洽与右军俱变古形，不尔，至今犹法钟、张。”王洽是王导的第三子，王僧虔的曾祖，王羲之的从兄弟。《晋书本传》载，王洽“升平二年卒于官，年三十六”。即生于323年，卒于358年。他比羲之小二十岁，又早死三年。所谓“俱变古形”，是指二人同时参与变形。虞和在《论书表》中说：“羲之书，在始未有奇殊，不胜庾翼、郗愔，迨其末年，乃造其极。”“末年”即“晚年”。王羲之活了五十九岁，五十岁以后谓之他的“末年”。羲之五十岁时，是永和八年。王羲之永和七年到会稽任职，永和十一年去郡。按照陶弘景的说法，“（羲之）凡厥好迹，皆是向在会稽时，永和十许年中者”，那么永和六年以前，即王羲之任会稽内史以前，其新体尚未十分成熟，应多少仍带有若干旧体的气息。以这样的推断，来检验《姨母帖》中的姨