

中国历代书法博物馆

隋唐的书法艺术

颜真卿
《多宝塔碑》

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

中国历代书法博物馆

颜真卿与《多宝塔碑》

——隋唐的书法艺术

胡传海 著

上海人民美术出版社

责任编辑 孙国彬

封面设计 庞先健

技术编辑 龚国儒

中国历代书法博物馆

颜真卿与《多宝塔碑》——隋唐的书法艺术

著者：胡传海

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-2000-1/J·1884

每套(五本)定价：23.00元

书法与中国人的生活

(代序)

胡 传 海

在古代,书法是中国人生活的一部分。平时写书信用的是毛笔,撰文作诗用的也是毛笔,去参加科举考试也要用毛笔,就是连商家记帐也用毛笔,大概因为柔软适中的毛笔加上有晕润效果的宣纸能够把书写者的情绪和感受表达得淋漓尽致的缘故吧。现在它们中的一部分,被后人当作艺术瑰宝而保存了下来。

作品和书法家还有那时那地的人和事构成了一个个生动有趣的故事和传说,使我们深受感染。依四季转换,书法在我们的生活中担当着不同的角色。春暖花开,诗友聚会,在酒酣耳热之际,饮酒作诗,挥毫写字,乘兴记下感人场景,王羲之的《兰亭序》就这样产生了;炎夏消暑,树下纳凉,挥扇之际又平添一份悠然自得的快意,而所挥运的扇子又是名家手笔,今天博物馆里收藏的各种名家扇面即是一例;菊黄蟹肥,遨游于名胜古迹之间,发思古之幽想,苏东坡挥毫所书的是《赤壁赋》;大雪纷飞,大家围炉而坐,而大书家文徵明仍在写着端正的小楷……

在生活场景中，你走在通衢大道或幽巷小街，两旁商家的扁额店招，酒旗飘舞，真草隶篆，各呈其美，一路走来，观之不暇；到名胜园林，佛家胜地，名家手笔，触目皆是，融景于情，情景合一，融会于笔端。当你看到“天下第一关”的大字时，是为场景还是为字的气势所感染，说不清。至于在殿堂居室之中，倘若没有几件名家作品，那么，居室就少了“书卷气”，显得缺乏修养，所以，即使在吃饭的筷子上，人们也会用毛笔书就后刻上的“人生一乐”，以便吃饭时欣赏消遣。当然，在人死后，更须花钱请著名书法家写上一通碑文，以便使死者不朽。

在现代生活中，毛笔逐渐地在远离我们而去，但人们依旧怀恋着毛笔文化的时代，它对我们来说具有神秘的色彩，在其背后有着一连串的文化知识和动人故事，只有了解过去的人才能预测将来。正因为如此，上海人民美术出版社独具慧眼，编辑了这套《中国历代书法博物馆》丛书，用最浅显的话语，最生动的故事为你讲述曾经发生过的事件，为你撩开这东方艺术的神秘面纱。

目 录

书法与中国人的生活(代序) ····· 胡传海	
隋书“四美” ·····	1
唐代的楷书 ·····	4
卧碑三日的欧阳询 ·····	7
一笔不苟的《九成宫醴泉铭》·····	10
身怀“五绝”的虞世南 ·····	12
抗爭犯上的褚遂良 ·····	15
心正笔正 ·····	18
柳骨铮铮 ·····	20
一代宗师 正气凜然 ·····	23
端庄伟岸话颜楷 ·····	26
唐朝的行草书 ·····	29
“天下第二行书” ·····	31
文书俱绝说《书谱》·····	34
狂客风流 ·····	37
张颠 ·····	39
醉素 ·····	42
帝王书家唐太宗 ·····	45
“韵”“法”双绝 ·····	48
书中仙手 ·····	51
杨疯子 ·····	54

秦汉后第一人	57
史侍御的隶书	60
山东老儒 严正可畏	63
唐朝的书法理论	66
“尚法”向“尚意”的过渡	68

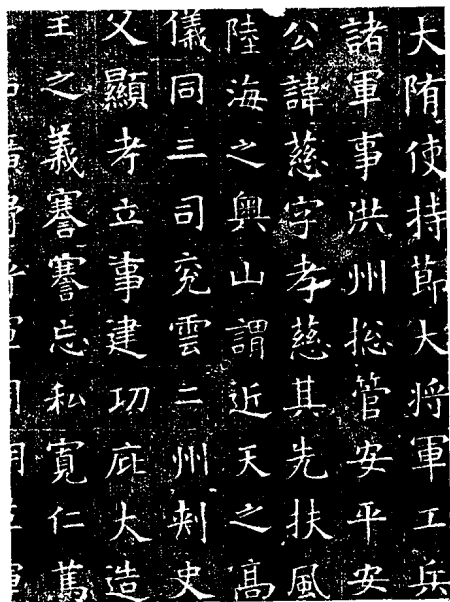
1. 隋书“四美”

在书法史上隋朝是个承上启下的时代,从承上来看,隋朝的书法把魏晋南北朝以来的楷书进一步加以整理和完善,使其风格更为多样,形式更为完美;从启下来看,隋朝楷书的表现形式,与初唐书家的风格样式基本上是一脉相承的,唐代楷书之所以会出现一系列大书法家,能够达到后代无法企及的高峰,这与隋朝书法的基础打得好有十分密切的关系。应该说,隋朝是楷书开始正式迈入“法度”轨道的重要时代。

我们可以把隋朝书法概括为平正、挺拔、浑厚、秀朗四种美的形式。

在平正的书法形式中带有安详、淳和的气息,这是继承王羲之、王献之以来的书法传统。唐朝虞世南书法那种温润秀美的风格就是来源于此。这种书风以丁道护为代表,他的代表作《启法寺碑》,笔画劲美,结字谨严,有魏碑的传统但又兼有梁、陈时代的纤丽秀逸,两种不同风格糅合在一起,形成了一种刚柔互济的样式。另一种为挺拔之美,这种书法形式既有北碑雄强古朴的性质,又有端庄遒美的内涵,它源自于北魏的造像、摩崖墓志,但又摆脱了北碑过于刚强的风貌,所以具有骨秀而不瘦、肌丰而不肥的特点。这一类作品的代表作是《董美人墓志》、《苏慈墓志》,对唐朝欧阳询父子的影响很大,有人把这一类风格称作是隋朝书法的杠

杆和支柱。第三类书法作品以浑厚之美见长,运笔方式粗犷厚实,结体上融合了篆、隶特色,给人以笔法圆浑、筋强骨坚、笔端端庄、稳如泰山的美感。它源自于北齐的《泰山金剛经》、《文殊经碑》、《隽敬碑阴》,书法的外形构架很像唐朝的大书家颜真卿的作品,代表作是《曹植碑》。猛一看此幅作品就像看到了一个关东大汉,浓眉粗眼,威武有力;细看之下,点画、用笔不乏爽捷、精巧,可以说是粗中有细,字形扁方,横向开拓,气势磅礴,令人过目难忘。最后一类是秀朗的作品风格,由于笔画细挺,具有一种亭亭玉立的美。代表作是《龙藏寺碑》,此碑被誉为是“隋碑之冠”,点画坚劲挺拔,

隋 苏慈墓志

结字上阔下窄,具有安静深沉的特性,有点类似于唐朝的柳公权的书法作品。清朝大书家包世臣说:此碑源自于《李仲璇》、《敬显隽》两碑,但是显得更为纯净,而且它写得很规矩,这像千字文,而且比千字文更文雅更劲健。人们常说王羲之的字势雄强,这件作品就接近于这一点了;还有人说,它为《九成宫》、

《孔子庙堂碑》、《孟法师碑》的出现作了铺垫。可见，隋朝书法还真不可小看。

隋 曹植墓志

2. 唐代的楷书

楷书自魏晋时代兴起之后，经过了许多年的不断积累、调整、完善，到了唐朝终于达到了它的顶峰阶段。唐楷是后人无法企及和超越的。为什么这么说？这里面有几方面的原因。第一，唐代楷书制定了各种楷书的原则和规范，包括用笔、结构、文字、章法等，使原先混乱使用的某些东西，得到了清理，比如后周时期在文字的使用上出现隶、楷交错，繁、简互代，各体参差，擅自增减等各种不符合文字发展规律的现象，这种情况在唐朝得到了纠正，像欧阳询《九成宫醴泉铭》里的许多字直到今天还是在作为我们文字使用上的规范字。第二，唐朝书坛上出现了一大批楷书大家和名家，像欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷就被人们称之为“初唐四家”，除薛稷之外，其余的三位书法家在书法史上均为赫赫有名的大家。此外，又有颜真卿、柳公权二位中唐名家，

欧阳询 九成宫醴泉铭

书法史上习惯把他们三家字各称之为“欧体”、“颜体”、“柳体”，这三种楷书书体成为千古不易的楷书入门的经典之作，要绕过这三家直接去探得楷书奥秘，恐怕是要走一些弯路的。第三，唐楷的风格多样，百花齐放，为后人学习书法并逐渐确立自己的书法趣味和品味，提供了可能。像欧阳询的严谨、虞世南的柔和、褚遂良的洒脱、颜真卿的宽博、柳公权的刚硬都各有特点，形成了风格不断变化转换的艺术长廊。第四，唐楷的技法及理论系统十分完备。在唐楷里，一方面完善地继承了前人书法中的精髓，像欧阳询把北碑中的精华加以清理、整饬，化成了自己的一整套完善的技法表现方

颜真卿 八关斋会报德记

法。而虞世南则继承了晋朝王羲之那种柔和、飘逸、秀美的风格，将之糅合进自己的楷书创作中，形成自己独特的面貌。至于颜真卿则是汲取了篆书中的营养，形成了刚中有柔、柔中有刚的艺术特点。另外这些大家还在前人的基础上又创新了某些新的技法，使原先的技法更加完善，如欧体的竖弯钩，则是融合了隶书的意趣而出新的；虞体的戈钩，曾被唐太宗认为写得“天下第一”，无人可以比拟，而颜真卿的缺角捺，则是将章草的意味融合进自己的创作之中，使之融为一体。在楷书的理论上作“三十六法”、“用笔十法”、“论执笔法”、“十二意笔法”等，都是对楷书创作的发展起到过很重要的启发和总法的作用。

第五，唐楷为后人的创作提供了丰富的养料，可以说后代书家几乎无人没有写过上述书家的字。以颜真卿为例，在清代就出现过几位写颜字的大书法家：钱南园、何绍基、翁同龢。这些书家都是从颜字中获取养料，并在以后的自身努力中成为大家的。

柳公权 神策军碑

3. 卧碑三日的欧阳询

现在一般人写字,从欧字、颜字、柳字入手的不少。欧字指的就是欧阳询的书体,它是初唐的大书法家,也是“初唐四家”之一。

据说欧阳询年轻时非常专心地下功夫研究碑帖。一次,在野外荒郊看见了三国时索靖所写的一块碑,他竟来来回回地反复观赏,觉得还不过瘾,索性坐在碑旁不走了,这样,他在碑下呆了三天,可见他对书法的喜爱和痴迷的程度。欧阳询十分喜欢王羲之的楷书,一次,他看见书肆里有一本王羲之如何教王献之执笔的图解,他感到自己非要得到不可,于是,他与书店老板商量,以三百匹布来交换。回家之后,他竟反复琢磨、推敲达一个月之久,有时,甚至高兴得晚上睡不着觉。就这样,他在王羲之楷书的基础上再加以变化,笔力更加险劲,他的书法风格被人称之为“欧体”,与颜(真卿)体、柳(公权)体、赵(孟頫)体并驾齐驱。

欧阳询生于南朝陈武帝永定元年(公元557年),卒于唐太宗贞观十五年(公元641年),享年85岁。他的一生不仅勤于书法创作,创作出了像《化度寺碑》、《九成宫醴泉铭》、《小楷千字文》、《房彦谦碑》(隶书)、《温彦博碑》、《皇甫诞碑》、《张翰帖》(行书)、《梦奠帖》(行书)这样名垂千古的名作,而且一生写作也十分勤奋,他呕心沥血,把自己多年的学习书法的心得写成了几本书,有《三十六法》、《八诀》、《传授诀》、

仲尼夢奠七十有二周
之節俱不滿百茲祖資
一漢善拱重任性裁過
盈毅終歸冥滅無有得
停住者未有生而不老
而不死而歸丘墓神
還所受痛毒平酸何
可熟念善惡報應如影
隨形必不差二

欧阳询 仲尼梦奠帖

《用笔论》等。其中《三十六法》被后人认为是对楷书间架结构方法的高度总结和概括，广泛流传，成为后代人学习书法的必要入门参考书。宋朝朱长文在评论欧阳询的书法时说：“他是当代最杰出的书法家，他所留传下来的墨迹，人们都当作一种范本去临摹、欣赏、研究。即使是在少数民族地区的人也知道他的书名。他的正楷，疏密十分得体，刚劲不挠，就像一个正直的人在执法，刚正不阿，至于他点画的工整精妙，以及书写时的意趣态度的精密，后人难以效法的。清朝书家周星莲在他写的《临池管见》的书中也说：“欧阳询书法中最显著的是细密与疏朗的对比十分得体，他无论是楷书还是行书，必然强调左右相让，既潇洒又自然，他书法的点画不仅法度森严，而且物象生动，可以说是自成一家风骨。”

欧阳询书法之所以能获得如此之高的成就,与他下面几方面因素有关: 1. 学习十分勤奋刻苦;2. 在学习中有一种肯钻研的精神;3. 善于从理论高度总结认识书法创作的规律;4. 长寿的因素使他有充裕的时间去认识和思考书法问题;5. 他当过各种官,为他打开了眼界;6. 渊博的知识,他曾编《艺文类编》一百卷,供唐朝的诸王子阅读。从这几点中或许我们能得到某种启发。

欧阳询 皇甫诞碑

4. 一笔不苟的《九成宫醴泉铭》

在欧阳询的楷书作品中，以《九成宫醴泉铭》的影响最大，它几乎与欧阳询的名字紧密地联系在一起。

九成宫是隋朝宫殿中的仕寿宫。据传说，唐太宗每年夏天到宫中避暑时，因缺乏水而感到不方便，但只要用手杖在地上敲几下，地下马上会流出带有甜味的泉水，所以，以后唐太宗命令手下人把它凿成一条小的泉水河，命名为“醴泉”。唐太宗十分高兴，就命令宰相魏征把此事写成文章，将它留传下来，又命令欧阳询把此文用书法形式写出来，将它刻在碑石上，一直保留至今，使我们能有幸一睹欧阳询书法的风采。

《九成宫醴泉铭》共24行，每行49字，碑高7尺9寸，宽3尺6寸，现在陕西麟游县西五里远的天台山外。由于此碑名声太大，所以，每一个朝代中都有很多人来摹拓以便得到拓本，这样就使这块碑的损失情况十分严重。在北京和上海现都有宋朝时的拓本，十分精采。但最好的要数北京故宫所藏的明朝驸马李琪的藏本，这个藏本已多次印刷出版，我们今天看到的，不少就是出自于这个藏本。

由于这块碑是按照皇帝的要求而制作(应诏之作)，所以，欧阳询在书写时十分恭谨认真，不敢有一丝半毫的马虎，正因如此，它给人以一笔不苟、端正严谨的印象。此碑采用的是北碑笔法，下笔干脆利落，不拖泥带水，行笔十分稳