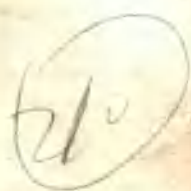

初唐四大書法家

书法·书法论著丛书

蒋文光 章觉鹰 编著

河南美术出版社

孟法師碑記
觀夫太陽始旦
其若馳巨川
而不息是以
主人無

隨夫善知識
禪師教之碑
山柱國趙王貞
前中書舍人

國所亂也自
作為禮樂注
之僅乃示治
漸趨悖阻注
積時
感陰實
以事

封面设计：张森
责任编辑：卢德林

1990年7月4日

1990年7月4日

北京卡片商店 1001

初唐四大書法家

啓功題籤

RWT862/K8

100

100

序言

书法是我国有着悠久历史传统的独特艺术。我国书法的历史源远流长，从象形文字创始以来，随着社会的演进与需要，书法也在不断地发展，并且各个时代都涌现出了许多著名的书法家。

唐朝是中国封建社会文化艺术发展的黄金时代。正如范文澜《中国通史简编》中描述：“唐朝国威强盛，经济繁荣，在中国封建时代是空前绝后的。在当时的世界上也是仅有的。在这个基础上，承袭六朝并突破六朝，在文化，博大精深，辉煌灿烂，蔚成中国封建文化的高峰，也是当时世界文化的高峰。”唐代经济文化高度发展，为书法艺术的进一步发展，准备了条件，开拓了无限广阔的道路。故唐朝亦是中国书法的一个鼎盛时期，这是任何朝代无可比拟的。唐朝，在我国书法史上可以说是群星闪耀，百花盛开，绚

丽无比的时代。并且形成了一个书法全面发展、书家辈出的长期繁荣阶段。在这个阶段里，篆、隶、行、草、楷全面发展，尤其行、草、楷书，发展尤为突出，给我国的书法宝库增添了许多珍贵硕果与光彩。所以，通行至今的楷、行、草（今草）诸体，这时期已完全成熟。再加上最高统治者的大力倡导，唐太宗李世民十分重视和爱好书法。他对王羲之的书法尤为爱好，因而形成了我国历史上第二次学王高潮。所以，初唐书苑，几乎为王风笼罩。当时一些著名书家，既有继承，又有革新。他们学习王书并参以己意，继承发展，形成流派特色，对后世影响很大。所以，唐代近三百年间，呈现了书法名家如云，大师辈出的空前景象。其中，最著名的在初唐当推书苑共知的欧（阳询）、虞（世南）、褚（遂良）、薛（稷）四大家。

唐初四大家中，以虞、欧年代最早，他们俩大半生的时间在陈、隋朝度过。这时候他们不但是名臣，而且书法亦著名于世。仕唐时已入晚年。尤其是欧阳询书名远扬海内外，邻邦日本、朝鲜竞相效仿，并遣使求书。同时，

唐太宗也很推崇他的高超书艺。欧书的特色是，受北书的影响，承袭王书，有新发展，并融入劲峻之风。所以，他的字神采丰腴朗润，结体秀长有致，形成了欧书的特有风格。故后世人们对欧阳询的书法称誉备至。虞世南，当时与欧齐名，并称「欧虞」。虞世南的书法，纯粹继承王书的艺术特色。从王羲之七世孙智永学书，得到了山阴真传，故能登堂入室。他简直成了唐太宗的书法老师。向他学习「戈法」，同他探讨书法理论。虞书最大特点，他不受北书的影响，一味恪守王风，笔笔王法。如他的代表作品《孔子庙堂碑》，用笔圆润内捩，转折处不露棱角，行笔宽舒，结体疏朗，法度井然，代表了唐代王派真书的艺术特色。至于他的行草书《汝南公主墓志》，完全是王羲之行草诸帖的嫡传。张怀瓘《书断》中说：「虞则内含刚柔，欧则外露筋骨。君子藏器，以虞为优。」可见，虞书的风格很为人们所推崇。褚遂良，是欧、虞的晚辈，他自少年就学书于欧，并深得欧法，褚并私淑虞世南，所以他得到欧、虞两家亲授，兼收两家之长。他虽是欧虞的后辈，可

比欧虞更有新意，年长后宗法二王，亦深得王书三昧。褚遂良除了兼有欧、虞两家的书艺特色外，亦受到北碑风格的影响，融合南北而有所发展。同时，还吸收了隋代《龙藏寺碑》等的用笔特色，即纤劲的书风，并有所创造，形成了纤劲秀美的流派特色。所书《圣教序》，用笔方圆兼施，并以行书笔法入真书，故运笔流利飞动，给学者较多的发挥余地。褚遂良创造性地发展了王书，独立成派。所以，唐代及后世，褚书风靡一时。尤其是唐人学王书，大都以褚书作途径，可见他在唐代书坛上的影响之大。刘熙载《艺概》说：「褚河南书为唐之广大教化主，颜平原得其筋，徐季海得其肉。」同时，他对书论和鉴赏都很精到，人皆服其鉴别能力。所以，历来人们对褚遂良的书法评价很高。在唐代许多书家中，学褚书成就最大的是薛稷，并能发展褚书而自成一派。他利用外祖父魏征家藏大量虞、褚墨迹的优越条件，锐意临摹，穷年忘倦，遂以书闻名天下。他的书法，结体遒丽，张怀瓘《书断》中称他：「书学褚公，尤尚绮丽媚好，肤肉得师之半。」可见，

他的书法得褚为多，他忠实地承袭了褚字的面貌。由于他锐精临仿，形神兼得。故当时就有人评述说：「头褚得薛，不失其节。」至于他的用笔较纤瘦，结字疏朗，布白匀称，字字行行之间安排得既舒展而又不失法度，则又自成一家。亦有人评其书：「薛稷多攻褚体，亦有新奇」。可见历来对薛稷的书法成就评价都很高。故后人把他与欧、虞、褚并称为初唐四大书家。

鉴于此，初唐书苑，可以说完全为欧、虞、褚三家的书风所笼罩。这从现存唐初真书刻石中看到，后世亦有不少书家受初唐四大书家的深刻影响。

《初唐四大书法家》一书的文字部分，较为详细地介绍了书家的生平、简历。由于书家所处的社会条件，对书家的产生有着极为密切的关系；对每一个书家的书法艺术的渊源，做了较为深入的探讨；对每一位书家的代表作品，有重点地作了详细的介绍和分析，对尤为重要的书法作品，从书法组成的三大部分——用笔、结体、布局，作了较为详细的剖析和评述；对

每一个书法家，在我国书坛上所占的地位及他们对后世的影响——作了论述。本书的第一部分，是四大书家所遗存至今的作品，如碑版和墨迹，附有七十多幅图版，有的碑刻拓片，选有整碑、碑阴、碑额或局部；这样使读者能看到原碑版或原墨迹的整个面貌。图版部分概括了四大书法家的所有字迹，包括墨迹、碑版、题跋、题名题字及汇帖里的字迹。有的作品虽是伪品，可是历来相传为唐四大家中某一家书作，因此也列入图版，标明伪品，以便参考。这样图文兼备，为书法爱好者，尤其是为从事研究书法艺术的人们，提供较为齐全的资料，对他们的研究工作有所裨益。

由于水平所限，错误之处在所难免。在此，诚恳地期待前辈师长、书界同好和广大读者，不吝赐教。

启功先生在百忙之中为本书精心题签，并得到前辈书家、学者的指导和帮助。诸多师友，关切情深。于此，一并深致谢意。

蒋文光 一九八五年七月于北京

欧阳询的书法艺术

(一)

唐代初期的书坛涌现出一批著名的书法家，欧阳询是其中的一个大家。

欧阳询（五五七—六四一）字信本，潭州临湘人。陈朝大司空欧阳颢之孙。父欧阳纥，陈广州刺史，以谋被诛。陈尚书令江总与纥相好，将询收养，教其书学。欧阳询相貌虽丑，但聪悟绝伦，博览经史。仕隋为太常博士。唐高祖即位，累迁给事中。询初学王羲之之书，后渐变其体，笔力险劲，自名其体，为一时之绝。人们得其尺牍文字，咸以为楷范。正如欧阳修《集古录》云：「隋之晚书学尤盛，吾家率更与虞世南皆当时人，后显于唐，遂为绝笔。」由于他的书法闻名天下，所以当时的高丽国甚重其书，不惮千里跋涉，遣使求其墨迹。唐高祖叹曰：「不意询之书名，远播夷狄，彼观其迹，固谓其形魁梧耶！」询和唐高祖李渊是朋友，武德七年，询与裴矩、陈叔达等撰《艺文类聚》一百卷，奏之，赐帛二百段。贞观初，官至太子率更令，后人称其为「信本」或「率更」。唐太宗设弘文馆，精选学生研究书法，他和虞世南以第一流书家，兼充弘文馆学士，传授楷法。后封渤海县男，贞观十五年卒，年八十五。欧阳询的书法论著，传有《三十六法》、《八诀》、《传授诀》、《用笔论》等篇。

欧阳询是一个多才多艺的书家，《书断》曾说：「询八体尽能，篆体尤精；飞白冠绝，峻于古人；真行之书，于大令别成一体；草书迭荡流通，视之『王』，可为动色。」欧阳询的书法艺术由正楷奠定基础。《宣和书谱》曾说：「询正书为翰墨之冠。」其正书主要来自北碑。而北碑又是由汉隶演变来的。所以，欧的正书包含着隶书、汉分的笔意。唐武德九年二月所写的《宗圣观记》，是欧阳询写隶书的一个有力证据。此碑现仍在山西盩厔县。就其风格来说，与东汉后期（约在东汉光和——建安年间）的汉隶碑版与东汉的《白石神君碑》和《小三公山碑》风格相近。

欧写的汉分，主要依据东汉中期至曹魏正始年间的碑版。这个时期他采用了笔方、体方、字方的字势。对于曹魏时梁（鹄）、卫（卫觊、卫瓘、卫恒三代）、钟（繇）的书法和三体石经的隶书，他都用心写过。由此可见，欧对汉分下过很大功夫。

欧的楷书包含汉分笔意，例如「也」、「君」、「子」、「元」等字。

欧阳询曾以蔡邕为师，主要攻习东汉光和年间元氏县的《白石神君碑》、《三公山碑》和《无极山碑》。《白石神君碑》里的字、笔方、字方、体方，已经开了魏三体石经的汉分的先河。欧阳询写字追溯来源，因而才能得到书法的正统。如欧书《房彦谦碑》，与东汉《白石神君碑》相较，这两个碑里的字很多是相同的，从而可证实《房彦谦碑》里的汉隶加入了楷书成份。

上述几种东汉碑版，其风格多半一致，好像一个人写的。欧阳询所选择的汉分体势，都属于这一类碑版。

由此可见，欧的楷书由汉分打好了基础，然后加上正书的成份。欧除了写汉隶之外，为了进一步充实正书，他还写曹魏碑版，如《上尊号》、《受禅表》、《孔羡碑》以及《三体石经》。另外还写六朝碑。六朝碑较接近汉魏碑。按写字的次序来说，欧的这种习字途径是正确而合理的。欧集中力量刻意地来写东魏的《栖岩寺舍利塔铭》所以写出的字不俗。欧阳询清楚地看到，这个碑具备了楷书的完美条件：

以笔法来说，此碑把北魏和东魏碑志的优点熔为一炉，所以它的笔法和结体十分严整而有力。可以说此碑是对北魏《张猛龙碑》的大加工。如这两个碑（指北魏的《张猛龙碑》和东魏的《栖岩寺舍利塔铭》里的「风」、「冬」字写得很接近，而且《舍利塔铭》里的字要超过《张猛龙碑》。因此，欧以《舍利塔铭》为范本，以弥补他学写《张猛龙碑》的不足。我们又以东魏的《凝禅寺三级浮图铭》、《李仲璇碑》与《舍利塔铭》相较，这三个碑里的字有一半相仿，其结体瘦劲有力。这三个碑里都有篆、隶笔，欧刻意地学写《栖岩寺舍利塔铭》里的篆隶字体，使他受益不浅。

结体方面：由于北魏、东魏、北齐的碑版都有缺陷，没有达到楷书的标准，而《舍利塔铭碑》吸取了六朝的精华并作了一番加工，因而这个碑的字，结体茂密严谨，又具疏朗的风致，欧阳询别具慧眼，才以此碑为师。

行气方面：这个碑的结体十分茂密，横行、竖行密，每个字的结体也密，但有行气，这是极不容易的事。

欧阳询为了不断提高其书艺，他还常写六朝魏、齐的碑版。欧阳询认识到要写楷书，就不能专守一格，即不能只是方方正正的，而要把字体稍放长一些，否则就会缺乏生气。所以欧又选择北齐优良的碑志，作为习学楷书的辅助，北齐的书法，具有淳厚而流活的笔法和风致，尤其是结体方面都呈长方形，使其字样

更姿媚。所以他认真攻习北齐的几个碑志，北齐《大定国寺碑》、《小定国寺碑》里的字，如「阳」、「三」、「间」、「圣」、「塵」、「之」等字，欧都临写得很像。北齐《大定国寺碑》里的「鸣」字多一划，欧写的「鸣」字也多一划。欧书《九成宫碑》和《皇甫诞碑》里的「噫」一字与北齐《大定国寺碑》里的「璧」字写得一个样，所以，在一些著录书上记载，欧阳询中年时期写的正楷是学北齐的刘珉。

综合上述，可知欧阳询的楷书来源，是由汉碑而转入北碑。从而打下了良好的楷书基础。《九成宫醴泉铭》包含的成份，就有汉碑——北碑——北齐——晋王右军的风韵。我们初看《九成宫碑》里的字，简直是《黄庭经》的放大，再仔细分析，里面就有北碑、北齐的成份。所以，要写《九成宫碑》，用一般的楷书来写是不行的，因里边还包含着晋体北碑的成份。又如《虞恭公碑》，晋朝的味道更足。欧阳询晚年所写的一些墓志，撇开了北齐的作风，进入晋朝的风格。就以宋元祐间复刻的《姚辩志》来看，字形呈正方形，完全进入晋体。成为欧阳询晚年写王右军楷书的一个有力佐证。

欧阳询到了晚年，人书俱老，造诣极深。这时候他写楷书，专习晋体。首先写晋碑，再进入写二王的晋帖。对王右军的书法艺术下过很大的工夫。有些书上曾有这样的记载：欧除刻意钻研右军之外，还虚心向虞世南学习，探讨王氏书艺传统。因为虞世南的书艺由智永而来，如右军嫡传。

欧在晚年写的楷书，以《九成宫碑》来说，一看就知道写的是晋体。非常接近《黄庭经》、《乐毅论》。至于，《化度寺邕禅师塔铭》，比之《九成宫碑》，晋体的成份更多一些，所以一般评书家更推崇《化度寺邕禅师塔铭》。《虞恭公碑》，是欧晚年的杰作，达到了炉火纯青的地步。欧所写的大楷和中楷，能把前人的优点吸收过来，加以溶化，又加上他个人的智慧，才铸成率更体。现将他的代表作，一一加以评述。

(二)

(一) 隶书：

《宗圣观记》：

唐武德九年二月立，有碑额、侧，现仍在山西盩厔县。我们通过对这个碑的研究，知道欧能写汉隶。他写的汉隶是东汉中期至末期的作风，由此渐入正书的范畴。这个时期以后，是楷法走向新阶段的开端，不久就到了曹魏时期，以梁鹄、卫夫人、钟繇最为著名。这时正是由隶字铸成楷书的时候，也是欧写隶书过渡到楷书的最好时机。所以欧选择隶书作为向楷书过渡的途径，是非常正确的。

该碑的字体，圆中有方，是取法于汉《熹平石经》的隶法，最接近光和年间的几种碑，如《白石神君碑》、《三公山碑》。这充分说明了欧精于汉隶，深深得到汉魏的隶楷法则。在欧隶书的碑版中，现在较完整存在的是《宗圣观记》。欧阳询写的汉隶，在著录上记载有一、二十种，不过现在我们只能看到《宗圣观记》和其他一、二种而已。

(二) 楷书

《皇甫诞碑》：

隋光禄大夫《皇甫诞碑》，唐于志宁文，欧阳询书。贞观年间刻，碑在陕西西安。《北史》及《隋书·列传》云：诞，字玄虑，而碑志皆作玄宪，应以碑志为准。

皇甫君名诞，安定朝邦人。隋时官至尚书左丞，仁寿四年九月卒，年五十一。死于汉王杨谅之难。此碑为唐贞观年间，其子无逸追建，始克树碑，碑文是记述皇甫诞事迹，以碑文推考，此碑当在唐贞观初年，

是欧阳询早期笔迹，较为妍润，然用笔峻拔险峭，已具自己面貌。此碑的用笔、结体具有北齐风格。该碑骨气劲峭。法度严整，有所谓笔画险劲，若铸铁所成。所以，王世贞说：「率更书皇甫君碑，比之诸碑尤为险劲。然兰台《道因碑》，笔笔带批（隶法）得之家学也。」欧阳询的儿子欧阳通官兰台郎，他书有极著名的《道因法师碑》，此碑锋棱外露，字形瘦长，险峻过于他碑，劲峭是其特点。唐张怀瓘《书断》称其「森森然如武库矛戟」指的就是这类碑刻。

欧阳询的《皇甫诞碑》，虽笔意险峻，但参差流动，疏密得休。所以《清容居士集》曾这样记载：「渤海公以险劲易（改变）王体，故碑石照耀四裔，大小皆宜。」此碑最佳为宋拓本，文明书局及日本二玄社有宋拓影印本。

《房彦谦碑》：

七十五岁书，贞观五年三月（公元六三一年）刻，碑在山东章邱县。

房彦谦字孝冲，唐太宗时宰相房玄龄之父，他是隋代的北派书家。此碑虽为隶书，但不是正宗汉隶，在隶书中略具变格。跟上面谈到的《宗圣观记》的汉隶不一样。为了显示碑体典重，写时不免矜持，方折顿挫，太过严肃，与《九成宫》《化度》等碑风貌不同。这个碑多用隶法，横画和撇尾还保留燕尾似的波挑，结体端严，挑拔险峻，是隶楷的混合体。当时曾有一「草隶之妙，冠绝当时」的称誉。所以，从这个碑里的成份可知，虽写的是隶书，里面已经渗入正书的笔意了。

经我们不断的推溯和探讨其来源，此碑包含有楷书和隶书的成份。隶书方面往上推溯到东汉的汉隶成份。一般来说由汉到唐的正书，都是通过汉隶——魏隶——真书这个途径来的。欧阳询是一个有心人，他能将汉魏隶体逐渐进入六朝，而形成所谓的隶楷。所以，唐朝不说楷书，而说隶书，实际上唐朝的隶书就

是楷书。

考南北朝的正书（楷书），东魏和北魏有很显著的区别，梁朝和北齐的笔意更有不同的风格。欧阳询把这几个朝代有代表性的字迹，收集起来，运用到自己笔下。如曾学习过南朝梁的代表作《始兴忠武王碑》，从此碑笔意和结体来看，欧的字体很接近这个碑。所以，康有为武断地说欧阳询主要写的是《始兴忠武王碑》。北魏的《张猛龙碑》，欧可能也学习过，因欧的书体有些很接近这个碑。欧在东魏的代表作《李仲璇修孔子庙碑》上也下过功夫。这个碑除去篆书笔意外，绝大部分的书体很接近欧阳询的书体。

从北齐的碑刻、墓志来看，欧阳询学习北齐的碑志用的功夫更深一些。如北齐的《高建妻王氏墓志》有一部分与《房彦谦碑》里的字较接近。高百年墓志、《高祐墓志》里的字与《房彦谦碑》里的字也比较接近。这说明欧阳询确实在北齐的碑志里下了功夫，采集北齐的精华，融化到自己的笔下。

《化度寺邕禅师碑》：

欧阳询七十五岁书，贞观五年十一月刻。通常简称为《化度寺碑》，李百药文，是率更得意之笔。此碑是欧书中楷，代表作之一。有人把它比作晋朝王羲之正楷的化身，而且比王右军写得还要有骨力。《宣和书谱》说：「化度寺石刻，其墨本为世所宝，学者虽尽力不能到也。」这个碑的字，小于九成宫。南宋书家姜夔赞美欧的小楷说：「精神洒落，追踪钟王，来者不及也。」又说：「化度胜於醴泉，駸駸入於神品，」为信本得意书。宋以后的名书法家，如赵孟頫、康里子山、李东阳和清代的王文治、翁方纲等都同意姜夔的说法，对这个碑给予很高的评价。赵孟頫说：「唐贞观间能书者，欧阳率更为最善，而《邕禅师塔铭》又其最善者。」（郁逢庆《书画题跋记》）周景远说：「欧书遒劲清古，后世所师法者，邕禅师塔铭又为之冠。」（汪珂玉《珊瑚网·法书题跋》卷二十）所以《化度寺碑》的妙处，在於结体精妙，严劲缜密，深合体方笔圆之妙。同时，此帖之