

臨翰工作室
Lin Han Studio

中国历代名家书法鉴赏

董其昌

书法经典鉴赏

周世闻 编著

四川美术出版社

临翰工作室
LINHAN STUDIO

中国历代名家书法鉴赏

董其昌 书法经典鉴赏

周世闻 编著

图书在版编目(CIP)数据

董其昌书法经典鉴赏 / 周世闻编著. -- 成都: 四川美术出版社, 2016.1

(中国历代名家书法鉴赏)

ISBN 978-7-5410-5358-0

I. ①董… II. ①周… III. ①董其昌(1555~1636)
- 法书 - 鉴赏 IV. ①J292.112.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第049151号

中国历代名家书法鉴赏——董其昌书法经典鉴赏 周世闻 编著

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA SHUFA JIANSHANG——DONGQICHANG SHUFA JINGDIAN JIANSHANG

出品人 马晓峰

策 划 晓峰工作室

责任编辑 陈 娟

特约编辑 肖颖奇

责任印制 黎 伟

校 对 郭启平 尤晓菲

封面设计 袁 飞

出版发行 四川美术出版社

(成都市三洞桥路12号 邮政编码610071)

成品尺寸 185mm × 260mm

印 张 25

字 数 350 千

印 刷 北京新华印刷有限公司

版 次 2016 年 2 月第 1 版

印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-5358-0

定 价 68.00 元

版权所有·违者必究

如需购本书,请登录我社淘宝店铺

淘宝网址: <http://shop102860618.com>

 晓峰工作室 投稿邮箱: 276278910@qq.com

概述

董其昌（一五五五—一六三六年），明代书画家。字玄宰，号思白、香光居士。华亭（今上海闵行区马桥）人，曾居松江。万历十七年（一五八九年）进士，授翰林院编修，官至南京礼部尚书，卒后谥文敏。擅画山水，师法董源、巨然、黄公望、倪瓒。笔致清秀中和，恬静疏旷；用墨明洁隽朗，温敦淡荡；青绿设色，古朴典雅。以佛家禅宗喻画，倡「南北宗」论，为「华亭画派」杰出代表。其画及画论对明末清初画坛影响甚大。书法出入晋唐，自成一格，能诗文。存世作品有《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等。著有《画禅室随笔》《容台文集》等，刻有《戏鸿堂帖》。

董其昌在绘画和书法上取得的成就都很大，在这两门艺术当中都是既有丰富的实践，又有高深的理论，而且许多理论观点还有所创新，被后世学习书画者奉为圭臬，成为传授书画艺术上的度人金针。在本书中我们重点谈一下董其昌的书法艺术及其为书法做出的贡献。明末书评家何三畏称董其昌的书法：「天真烂漫，结构森然，往往有书不尽笔，笔不尽意者，龙蛇云物，飞动腕指间，此书家最上乘也。」清代著名书法家王文治在《论书绝句》中赞曰：「书家神品董华亭，楮墨空元透性灵。除却平原俱避席，同时何必说张邢。」清朝的康熙皇帝更是特别喜欢董其昌的书法，他这样评价董其昌：「华亭董其昌书法，天姿迥异。其高秀圆润之致，流行于楮墨间，非诸家所能及也。每于若不经意处，丰神独绝，如清风飘拂，微云卷舒，颇得天然之趣。尝观其结构字体，皆源于晋人。盖其生平多临《阁帖》，于《兰亭》《圣教》，能得其运腕之法，而转笔处古劲藏锋，似拙实巧……颜真卿、苏轼、米芾以雄奇峭拔擅能，而要底皆出于晋人。赵孟頫尤规模二王。其昌渊源合一，故摹诸子辄得其意，而秀润之气，独时见本色。草书亦纵横排宕有致，朕甚心赏。其用墨之妙，浓淡相间，更为绝。临摹最多，每谓天姿功力俱优，良不易也。」康熙不仅对董其昌书法有较高的评价，而且自己也心摹手追，在繁忙的政务之余苦心钻研学习董其昌书法，由于他的偏爱，使得当时朝野上下纷纷效仿，一时间「香光体」风靡大江南北，甚至成为当时官场上的通行字体。许多急功近利的士子为了混迹官场，更是不遗余力地学习董体，再一次验证了「上有所好，下必甚焉。楚王好细腰，宫女多饿死」这一社会规律，正因此，也有许多人对董其昌的书法有很多不屑之词，认为其媚俗。其实仅因「皇帝喜欢众人多学」就斥其为媚俗，这对董其昌是有失公允的。董其昌并没有。他也无此能力让大众都学他的书法，之所以风靡完全是因大众媚上心理使然，他是无辜的。撇开这种帝王的推崇对艺术的人为干预因素，我们公允地来评价董其昌的书法，会发现在当时赵孟頫妩媚圆熟的「松雪体」称雄书坛数百年的社会风气下，董其昌以其字形娟秀淡雅、墨色变化丰富的风格，独辟蹊径，别立一宗，使大众眼前一亮，拓宽了书法的审美领域，这对中国书法的发展是做出了一定贡献的。董其昌也因此成为在明代继承「二王」书风又有所发展的一代大家。

相对于某些书法家一开始学书法就颖悟非常，董其昌在早期恰恰因书法不佳，甚至因此影响了他在科举仕进道路上的发展

(当时科举考试书法水平的高低是衡量考生水平的一个重要指标),董其昌知耻而后勇,这才发奋学书。根据他的《画禅室随笔》记载,他学书走过了一条漫长而又艰辛的道路:「初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》《力命表》《还示帖》《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。」由此可见,他之所以后来能在书法上取得如此大的成就,一是与大收藏家项元汴交往密切,饱览众多书画真迹,开阔了视野,开拓了思维,这一点很关键,很多人之所以没有成功就在于视野狭窄,思维僵化,严重制约了自己的发展;二是痛下苦功,认真临摹,以古为师,书学百家,融会贯通,反省增损,以成己法。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,不仅闻名国内,甚至远播海外。

在他的书法艺术中,董其昌对自己的小楷颇为自负,但实际上他以行、草书造诣最高。其行书以「二王」为宗立骨,又学颜真卿结构之宽博、米芾用锋之多变、杨凝式章法之潇散,将这几家学而化之,从而成就自家潇洒飘逸的书风。草书则植根于颜真卿的《争座位帖》和《祭侄文稿》,并将怀素线条的细劲有力与张旭章法的气贯始终加以有选择地吸收强化,使他的草书始终保持正锋,绝少偃笔、拙滞之笔。同时在用墨上他也做出了非常大胆且成功的尝试,这可能与他本身还是一名出色的画家有关,所以他在书法的用墨上没有像纯粹的书法家那样单调,而是追求「墨分五彩」的韵味,让墨色枯湿浓淡,尽得其妙。章法上则追求疏朗匀称的空间感,蕴含一种从容不迫的气度。同时他日常又爱参禅悟道,将对佛理的理解与感悟也融入到书法创作中,这样一来终于形成了潇散自然、古雅平和、飘逸秀美的独特书法风格,在中国书法史上占有了自己的一席之地。

相对于某些书法家只有实践而缺乏理论的升华来说,董其昌不仅勤于书法创作,也不忘从前人著述及自己的书法实践活动中去研究书法理论,虽然他没有留下一部非常系统的书论专著,但是明末清初画家杨补辑录董其昌未收入《容台集》的零篇散帙而成书的《画禅室随笔》一书,却是一部高水准的书法、绘画理论著作。其中论书法一章指出:「临帖重在领会其精神,提倡『以意背临』;主张写书法要巧用笔墨,强调结字对字的神采的重要性,其中如『字之巧妙处在用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语此窍也』」提笔时须定宗旨,若泛泛涂抹,书道不成形象」『笔画中须直,不得轻易偏软』」发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。须悟后始肯余信也」『最要泯没棱痕,不使笔笔在纸素成板刻样。东坡诗论书法云:『天真烂漫是吾师。』此一句丹髓也」『用墨须使有间,不可得其枯燥,尤忌秧肥,肥则大恶道矣』。这些话放到现在仍然对学习书法具有极强的指导意义。尤为值得一提的是董其昌有句名言:『晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。』这是历史上书法理论家第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向,已经成为书法界的定评与共识,董其昌穿透历史风云,高度概括时代书法特点的能力令人叹为观止。

董其昌一生都以书画相伴,又享有高寿,所以传世作品很多,代表作有《白居易琵琶行》《袁可立海市诗》《三世浩命》《草书诗册》《烟江叠嶂图跋》《前后赤壁赋册》等。董其昌的艺术成就里值得我们学习的地方很多,我们只有静下心来,仔细研究,方可追本溯源,探骊得珠。

目 录

楷 书

楷书田家杂兴诗·····一

东方先生画赞碑卷·····三

杜甫诗立轴·····一七

金刚经小楷·····一九

信心铭·····九二

行 书

紫茄诗长卷·····一〇一

跋郭畀《雪竹图卷》·····一一七

临宋四家卷·····一二〇

许文穆公墓祠记卷·····一三〇

大唐中兴颂·····	一四四
跋米友仁《潇湘奇观图》·····	一五六
苏轼《醉翁操》册·····	一六二
岳阳楼记卷·····	一七〇
白羽扇赋卷·····	一八九
题黄公望《富春山居图》·····	二〇三
题李公麟《击球图》·····	二〇五
邠风图诗卷·····	二〇七
题宋拓智永《真草千字文》·····	二一四
跋《张旭古诗四帖》行书·····	二一六
方旸谷小传卷·····	二二二
题王珣《伯远帖》·····	二三七
小赤壁诗册·····	二三九

书谢惠连雪赋·····二四八

自书七绝诗轴·····二五二

酒德颂·····二五四

论书并书杜甫诗卷·····二六四

梁武帝书评卷·····二六八

宋之问诗卷·····二八〇

东方朔答客难·····二九九

罗汉赞等书卷（行草书合卷）·····三一二

小楷诗札·····三三七

草书

千字文·····三四一

王维《五绝诗轴》·····三六六

张籍七言诗轴·····三六八

草书手札·····三七〇

杜甫醉歌行诗·····三七三

临冠军帖·····三八六

楷书

楷书田家杂兴诗

纸本，楷书，纵一百一十七厘米，横四十七·八厘米。

此作书录的内容是唐代诗人储光羲《田家杂兴》一首，董其昌比较典型的楷书作品，与其晚年非常老辣的楷书比起来，此书显得还有几分稚嫩。总体来看，董其昌的楷书主要以颜真卿楷书为宗，但是他并没有完全照搬颜真卿的楷书，而是不断融入自己的创新元素。颜真卿楷书的特点主要是字体宽博、气势恢宏、真力弥满、线条刚劲，而董其昌只是取法了颜体宽博厚重这一点，总体气势上则是以俊妍为主。此书突出的两个特点：一是捺画至捺脚处没有颜体的蚕头燕尾出尖，而是向右上挑出，这一条就显得活泼俏皮；二是钩画也没有像颜体那样如梅花刺一样钩出，而是含蓄地转锋轻提。这两点对后世的大书法家何绍基学习颜体书法启发很大。

春至鵲鷗鳴，薄言向田墅。不能自力作，龜勉娶邻女。既念生子孫，方思廣園圃。閑時相顧笑，喜悅好禾黍。夜夜登嘯台，南望洞庭渚。百草披霜露，秋山响砧杵。却羨故年時，中情无所取。右儲光義田家雜興，以徐季海道德經筆意書之，兼用顏平原法。董其昌

春至鵲鷗鳴，薄言向田墅。不能自力作，龜勉娶隣女。既念生子孫，方思廣園圃。閒時相顧笑，喜悅好禾黍。夜夜登嘯臺，南望洞庭渚。百草披霜露，秋山響砧杵。却羨故年時，中情無所取。右儲光義田家雜興，以徐

季海道德經筆意書之，兼用顏平原法 董其昌

东方先生画赞碑卷

纸本，楷书，纵二十四·五厘米，横五百五十八·六厘米。

此卷临唐颜真卿《东方朔画像碑赞》（该碑在山东陵县），书于明万历三十四年（一六〇六年）十二月二十九日，董其昌时年五十二岁，为其被迫辞去湖广提学副使后不久之作。卷首所临碑额『汉大中大夫东方先生画赞碑』更为董其昌罕见的篆书作品。该卷主要师法颜真卿《多宝塔感应碑》的笔意，但是又不是完全照搬，《多宝塔碑》是颜真卿中年时的作品，当时还没有形成后期变化雄强的风格，而是写得十分规矩，横细竖粗的用笔规律十分明显，董其昌在学习时，没有过多地强调这一特点，而是又融进去宋四家之一蔡襄的一些笔意，所以使得此作端庄中见活泼，严谨中有佻达。

漢中 方先生 畫贊碑
大夫諱翔字
夢倩平原耿
次人也魏建
安中分猷次
為樂陵郡故
又為郡人焉
事漢武帝漢
書具載其事
先生環瑋博

達思周變通
以為濁世不
可以富貴也
故薄遊以取
位苟出不可
以直道也故
頡頏以傲世
傲世不可以
垂訓也故正
諫以明節明
不可以久安
也故談諧以
取容潔其道
而穢其跡清
其質而濁其
文弛張而不
為邪進退而
不離羣若乃
遠心曠度瞻
智宏材倜儻
專勿獨顯多

博物觸類多
能合變以明
算幽贊以知
來自三墳五
典八索九丘
陰陽圖緯之
學百家衆流
之論周給敏
捷之辯支離
覆逆之數經
脉藥石之藝
射御書計之
術乃研精而
究其理不習
盡其巧經目
而諷於口過
耳而闇於心
夫其明濟開
豁包含弘大
視萬乘若客
友戲同列如
草芥雖節邁

草芥雄節邁
倫高氣蓋世
可謂拔乎其
華遊方之外
者也談者又
以先生虛吸
沖和吐故納
新蟬蛻龍變
棄世登仙神
友造化靈為
星辰此又奇
怪忽恍不可
備論者也大
人未守此國
僕自京都言
歸定省觀先
生之縣邑想
先生之高風
徘徊路寢見
先生之遺像
逍遙城郭觀
先生之祠宇

汉太中大夫东方先生画赞碑 大夫讳朔，字曼倩，平原厌次人也。魏建安中，分厌次以为乐陵郡，故又为郡人焉。

漢太中大夫東方先生畫贊碑
大夫諱朔字曼倩平原厭次人也
魏建安中分厭次為樂陵郡故又為郡人焉

事漢武帝漢書具載其事
先生瓌瑋博達思周變通
以為濁世不可以富貴也
故薄遊以取位苟出不可
以直道也故頡頏以傲世
傲世不可以垂訓也故正

事漢武帝，漢書具載其事。先生瓌瑋博達，思周變通，以為濁世不可以富貴也，故薄遊以取位；苟出不可以直道也，故頡頏以傲世。傲世不可以垂訓也，故正

諫以明節。明節不可以久安也，故談諧以取容。洁其道而秽其迹，清其质而浊其文。弛张而不为邪，进退而不离群。若乃远心旷度，瞻智宏材。倜傥博物，触类多

諫以明節明不可以久安
也故談諧以取容潔其道
而穢其跡清其質而濁其
文弛張而不為邪進退而
不離羣若乃遠心曠度瞻
智宏材倜儻博物觸類多