

潘运告 编著

中国书画论丛书

明代书论

湖南美术出版社

明代书论

中国书画论丛书

潘运告 主编

运告 译注

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代书论 / 潘运告主编. — 长沙: 湖南美术出版社,
2002

(中国书画论丛书)

I. 明 ... II. 潘 ... III. 汉字 - 书法 - 理论 - 中国
- 明代 IV. J292.112.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085819 号

明 代 书 论

湖南美术出版社出版·发行(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

编著: 潘运告

责任编辑: 萧沛苍

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 13.5 字数: 32 万

2002 年 11 月第 1 版

2002 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN 7-5356-1766-2/J·1655

定价: 26.00 元

中国书画论凡例

一、本中国书画论丛书为通俗读物，故作注并作今译；同时在每一论著作者之前介绍作者及概述其论著价值。

二、本丛书所选论著多为历代各名家选本所选录，在中国书法绘画理论史上产生过影响，有一定理论价值或史料价值者。本丛书力求保持原貌，不作删节。

三、每一论著，力求有两个或两个以上版本进行校勘，并注明版本。

四、人名、书画体名、书名等，在本丛书各书中第一次出现时，均作注释；后续出现，如须注，则注明见某文注。

五、词语一词多义者，注释适当引用例语，以使读者不致生疑。词语深奥古僻者，含义与今天通常理解差异太大者，注释亦适当引用例语。词含典故者，则引用史料说明。

六、注释贯通原文义理，力求准确；引用例语确凿无误，资料翔实。

七、今译力求根据原文原意，减少意译，以帮助读者读懂原文。

明代书法与书论

(代前言)

潘运告

一些学者多谓明代书法不及晋唐乃至宋元，却不知明代书法及其书论有一种往昔都没有的显著特色，即追求表现个性和审美情趣。这是那个时代使然。明代中后期随着商品经济的发展，城市的兴起，市民阶层的形成，资本主义萌芽开始显露端倪。这在中国东南地区表现得尤为突出。同时，作为时代灵魂的哲学出现了阳明心学，它的流传和影响，鼓舞士人冲破传统儒学和道德规范的束缚，出现了追求个性解放和自由的思潮。这表现在文学艺术上，自然包括书法及其书论，便出现了我们所说的为往昔所没有的新的特色。笔者在拙著《阳明心学与明清文艺思潮》对此作过详尽的阐述。

明代建国之初，文学艺术尚处于消沉停滞时期。因为统治者为了除元朝弊政，思想上以儒学为宗，经济上重农抑末，加之文网严酷，这样，整个文艺便成了宏扬儒学的手段和适应统治者欣赏趣味的奢侈品。当时文学上的“台阁体”和书法上的“馆阁体”，便是那一时期风气的产物。那完全是一种宫廷艺术，毫无生气。明初也出现了“三宋”、“二沈”为代表的书家，其中以宋克的成就最高，其书有魏晋古朴之风，论者以为他“草、隶逼钟、王”，然他同其他书家一样，未脱赵孟頫书清秀雅逸的影响。那一时期几乎所有的书家，无不在赵氏的影

响之下。这直接引发了后来的批“奴书”。

明弘治、正德年间文学和书法都出现了新变化。文学上出现了李梦阳、何景明等七人的“前七子”，与后出的李攀龙、王世贞等七人的“后七子”，先后都提倡古学，反对明初的“台阁体”。可他们“文必秦汉，诗必盛唐”，没有一点自己的新东西，“字拟句模”，完全成了伪古典主义。书法上出现了吴中祝允明、文徵明、王宠的“吴中三子”，他们作书不废赵氏，主张以晋唐为则，反对明初的“馆阁体”。他们与前后“七子”的复古主义不同，力求以古学为基础，创建自己的新特色、新书风。如祝之小楷点画工丽，笔墨整严，草书姿肆豪放，劲健纵逸；文之小楷道丽精致，浑朴典雅，行草典逸平和，刚劲凝重；及王之神韵超逸：都独具特色，自出姿态。他们的成就开始形成了明代书法的鼎盛期，代表了明代书法发展的新方向。

作为这一时期的书论，与书法创作相联系，明确主张重古学，重法度，而意在求变创新，不是回到过去。由于重古学与法度，自然要重功夫。解缙的《春雨杂述》，可说对此作了透彻的阐述，说：“学书之法，非口传心授，不得其精。大要须临古人墨迹，布置间架，捏破管，书破纸，方有工夫。张芝临池学书，池水尽墨；钟丞相入抱犊山十年，木石尽黑；赵子昂国公十年不下楼；嵯峨子山平章每日坐衙罢，写一千字才进膳；唐太宗皇帝简板马上字，夜半起把烛学《兰亭记》。大字须藏间架，古人以箒濡水，学书于砌，几石皆陷。”以古人为榜样学法度，功夫下到如此艰苦的地步！丰坊《书诀》提出十六字笔诀：“双钩悬腕，让左侧右，虚掌实指，意前笔后。”和十九字论书势：“如屋漏痕，如壁坼，如锥画沙，如印印泥，如折钗股。”这当然更是讲法度，而且这法度是总结归纳古人的经验而来。这一点在祝允明、文徵明思想上更明确，他们都主张

不失古人绳墨法度，同时又要变革出新。文氏《跋李少卿帖》甚至征引李少卿如下语：“破却工夫，何至随人脚跟，就令学成王羲之，只是他人书耳。”同时又征引张融语：“不恨己无二王法，但恨二王无己法。”这里无疑高扬起一种作书要求个性的理论主张。李少卿就是当时首倡批“奴书”者，而他又是不失古法的书家。文氏跋语说：“公既多阅古帖，又深诣三昧，遂自成家而古法不亡。”这在当时自然是一种新的而又很正确的思想，因此影响很大。

这以后的书论，如少数个别的如项穆的《书法雅言》，力主“中和”，带有浓厚的儒家思想外，其他几乎都尊奉法度和个性。如孙鑛，乃与“后七子”领袖人物王世贞关系甚密，而他的《书画跋跋》的论书旨趣与王氏的复古祈尚就不甚一致。他一则主张学习古法，重视规矩绳墨；另则反复强调作书“贵有天趣”，要求于“漫兴”中、“无意”中、“率意”处出之，其天趣“乃更妙”。这种天趣、天然情趣，就带有自然人性、人的个性的意味。又如汤临初的《书旨》，将书的“形势”作为书的本旨，要求书学作为形学，以书的态势和形体招致观赏者的审美评价。他说：“字有自然之形，笔有自然之势。顺笔之势，则字形成；尽笔之势，则字法妙。”这里所讲的字形笔势，乃是历史形成的客观存在的，书家要尽其笔势，书中就会“天机流荡”，“精神横溢”，即书家的天赋灵机和个性精神流荡横溢而出。

其他本书辑录评介的书论作者如杨慎、何良俊、徐渭、董其昌、赵宦光等，也莫不如此。杨慎贬谪云南，终生身处边远地区，可他作为一个杰出的学者，仍感受到了那个时代的脉搏，在其书论中推重和标举风韵、态度、婉媚，给人一种丰姿美艳的审美感受。何良俊论书以晋人为极则，以为晋人书最得

“风神萧散”之气韵，这自然使人想到与何氏所处的追求个性解放的时代相契合。作书绘画，重在怡养心性，寄托情趣，自然崇向晋人之“风神萧散”。徐渭乃阳明后学，极富个性解放和创新精神的艺术家，所以他的书法率意纵横，笔墨奔放，具有鲜明的艺术个性。其草书行笔排鼻奇纵如急风骤雨，墨色枯涩浓淡纯任自然，给人以桀骜不驯、神采飞扬之感，联想到他那狂放的性格和落拓的境遇。故其论书，力主抒写性情，有“真我面目”，并以“媚胜”。他举人爱《洛神赋》为例说：“夫子建见甄氏而深悦之，媚胜也，后人未见甄氏，读子建赋无不深悦之者，赋之媚亦胜也。”

董、赵乃晚明书家。董涉足晋唐至元传统，自谓逼古。其书法笔墨圆熟精微，书风典雅秀丽；行书运笔丰润工稳，结构严谨规范，有颜字之笔意与赵书之风貌。故其论书以“古淡”为宗，然这“古淡”，又非一般的古朴淡雅，而要像颜平原之“萧散”，如王珣之“潇洒”，标举出一种自然天真、洒脱自如的素淡雅致之趣。他又提倡“书道只在巧妙”，以“须提得起笔，不可信笔”之巧，以行墨“须使有润”、“不可使其枯燥，尤忌秣肥”之妙，形成一种风流潇洒的淡墨书风。这种书风与他自己的书风相一致，体现了他的学养、个性和新意，正如他自己所说的：“字须奇宕潇洒，时出新致。”赵乃是一位有些奇怪而又很有意思的书家。他精于金石，擅长篆书，融篆、草笔法而自成一统，独具风格。他著书论专著《寒山帚谈》，除古篆、草书外，多所否定；书家除史籀、李斯外，晋唐以下名家，也少所许可；所用一些书学概念，如汉隶以下隶书，包括楷书，往往贬为“徒隶”，为众所不通行。这可能与他携妻隐于寒山、足不至市有关。然有趣的是，即使这样一位自隐封闭的书家，也感受到了那个时代跳动的脉搏。他论书重格调，提

出“不拟占无格”；然他并非复古，又要求自好，爱好自己的格调。他说：“不自好无调。”又说：“不自好者载道耳。”不爱惜重视在书中表现自己的人格精神，就只能是为古人“载道”。这就是那个时代追求个性解放的精神，也是赵氏书论的可贵之处。

明代尚有好些书论为本书所未辑录的。有些属篇幅太大，不能录其全书又不便录其一章一节以表明全书者；有的散见各处不便辑聚成篇者。这里所辑录，意在向读者表明明代书学的主旨和流向。若能如此，此书虽有不足，也无大憾了。

二〇〇一年一月九日

■ 中国书画论丛书 ■

汉魏六朝书画论

初唐书论

张怀瓘书论

中晚唐五代书论

唐五代画论

宣和书谱

宣和画谱

宋代书论

图画见闻志·画继

宋人画论

宋人画评

元代书画论

明代书论

明代画论

目 录

明代书法与书论（代前言）	潘运告
解缙	（ 1 ）
春雨杂述	（ 1 ）
文徵明	（ 19 ）
文待诏题跋	（ 20 ）
丰坊	（ 41 ）
书诀	（ 41 ）
杨慎	（ 61 ）
升庵论书	（ 62 ）
何良俊	（ 103 ）
四友斋书论	（ 104 ）
孙鑛	（ 142 ）
书画跋跋	（ 143 ）
项穆	（ 186 ）
书法雅言	（ 187 ）
徐渭	（ 261 ）
文长论书	（ 262 ）
汤临初	（ 284 ）
书旨	（ 285 ）
董其昌	（ 321 ）

画禅室随笔·····	(322)
赵宦光·····	(369)
寒山帚谈·····	(370)

解 缙

解缙字大绅，吉水人。年二十举进士，授庶吉士，尝草疏万言指斥时政，洪武称其才，改御史，随以其年少令还家进业，实罢职归里。成祖入京，擢侍读，累进翰林学士兼右春坊大学士。议论无所顾忌，为人所忌，后于狱中遇害。尝主持纂修《永乐大典》，甚受成祖重视。著有《文毅集》。

《春雨杂述》见《丛书集成初编》。此录其论书部分。其论书主旨在强调“工夫”，而且要“工夫精熟”。所谓工夫，表现在学有师承和尽其格法两方面。他以为“惟日日临名书，无悛纸笔，工夫精熟，久乃自然”，臻于自然超妙的境界。

春雨杂述

学书法

学书之法，非口传心授不得其精^①。大要须临古人墨迹，布置间架，捏破管，书破纸^②，方见工夫。张芝临池学书，池水尽墨^③。钟丞相入抱犊山十年，木石尽黑^④。赵子昂国公十年不下楼^⑤。巉子山平章每日坐衙罢，写一千字才进膳^⑥。唐太宗皇帝简板马上

字，夜半起把烛学《兰亭记》^⑦。大字须藏间架，古人以簞濡水学书于砌，或书于几，几石皆陷^⑧。

注释

①口传心授：谓师徒间口头相传，内心领受。精：谓隐微奥妙。

②临：对照书而范本摩习。间架：指字的书写笔画结构。捏破管，书破纸：指执笔书写有力。相传献之幼时写字，右军潜从其后抽笔不动，此谓执笔很紧。又谓写字要力透纸背，此乃下笔有力也。

③张芝：东汉书法家，后世称为“草圣”。尽墨：即尽黑。墨，黑色。

④钟丞相：即钟繇。钟繇辅曹操，魏初官至太尉，进太傅，人称“钟太傅”。而太尉列三公之首，为名誉宰相，故此称“钟丞相”。钟繇少时随刘胜入抱犊山学书三年，此谓十年，不知何据？木石尽黑：谓其四处书写。

⑤赵子昂：名孟頫，字子昂。封魏国公。

⑥巉子山：史传多作康里巉巉，字子山。肄业国学，博通群书。元文宗时累官翰林学士承旨，为翰林学士院之长。平章：为平章政事的省称，大概指翰林学士承旨之职。进膳：犹进食。进餐。

⑦简板：即简版。亦称简牌子。把字写在木板或金属板上的简帖。兰亭记：当指《兰亭序》。

⑧藏：通臧。善也。濡：浸渍；沾湿。砌：指石台阶。陷：凹陷。

今译

学书的方法，不是师徒口头相传内心领受不能得其隐微奥妙。大要必须对照古人墨迹摩习，布置字的笔画结构，要捏破笔管，下笔力透纸背，才见工夫。张芝临池学书，池水尽黑色。钟丞相入抱犊山学书十年，木石尽写黑。赵子昂国公学书十年不下楼。巉子山坐公堂治事完，写一千字才进餐。唐太宗皇帝在马上用简板写字，夜半起来把烛学《兰亭》。大字须善笔画结构，古人用扫簞浸水学书于台阶，或者书写于几案，几乎石都凹陷。

草书评

学书以沉著顿挫为体，以变化牵掣为用^①，二者不可缺一。若专事一编，便非至论^②。如鲁公之沉著，何尝不嘉^③？怀素之飞动^④，多有意趣。世之小子谓鲁公不如怀素，是东坡所谓“尝梦见王右军脚汗气”耶。

注释

①沉著：谓着实而不轻浮。指笔力遒劲。顿挫：谓跌宕起伏，回旋转折。指笔势流畅。牵掣：牵拉；牵制。

②专事：一意任事。一编：片面。至论：指高超的或正确精辟的理论。

③不嘉：不善；不美好。

④飞动：指笔势飞扬飘动。

今译

学书以沉著顿挫为本体，以变化牵制为作用，二者不可缺一。若一意任事片面，便不是正确精辟的理论。如鲁公的沉著，何尝不美好？怀素的飞动，多有意趣。世间的小子说鲁公不如怀素，此东坡所说的“曾梦见王右军的脚汗气”了。

评 书

学书之法，非口传心授不得其门，故自羲、献而下世无善书者^①。惟智永能寤寐家学^②，书学中兴，至唐而盛。宋家三百年，惟苏、米庶几^③。元惟赵子昂一人。皆师资，所以绝出流辈^④。吾中间亦稍闻笔法于詹希原，惜乎工夫未及，草草度时，诚切自愧赧耳^⑤。永乐丙戌六月十八日书^⑥。

注释

①羲献：即王羲之、王献之父子。

②智永：南朝陈至隋间僧人，世称“永禅师”。俗姓王，羲之七世孙。寤寐：醒与睡。常用以指日夜。引申指日夜思念。智永居山阴永欣寺，在阁上临书三十年，继承祖法。

③宋家：宋朝，宋代。苏米：苏轼、米芾。庶几：指贤才。唐韩愈《潮州请置乡校牒》：“今此州户万有馀，岂无庶几者邪？”

④师资：指从师，效法。跟老师学习。绝出：杰出；高出。流辈：同辈；同一流的人。

⑤詹希原：一名希元，字孟举，洪武初官中书舍人，以书名世。诚切：真诚恳切。愧赧：因羞愧而面红耳赤。

⑥永乐：明成祖年号（公元1403至1424年）。丙戌：即永乐四年。

今译

学书的方法，不是师徒口头相传内心领受不得其门径，所以自羲、献以下世间无善书的。只有智永日夜思念家学，书学中途振兴，至唐而兴盛。宋代三百年，只有苏、米二贤才。元代只有赵子昂一人。皆跟老师学习，所以高出同一流的人。我中间也稍闻笔法于詹希原，可惜工夫未到，草草度过时光，真诚恳切自感羞愧而面红耳赤。永乐四年六月十八日书。

书学详说

书肇于庖牺，笔墨纸研皆世古用，后世异其制尔^①。《书》称作会，纪于太常，非可以力削为^②。而《诗》称彤管，知非始于蒙恬也^③。三者仿此。今书之美自钟、王，其功在执笔用笔^④。

执之法，虚圆正紧，又曰浅而坚，谓拨镫，令其和畅，勿使拘挛^⑤。真书去毫端二寸，行三寸，草四

寸^⑥。掣三分而一分着纸，势则有馀^⑦；掣一分而三分着纸，势则不足：此其要也。而捩捺、钩揭、导送，指法亦备^⑧。其曰捩者，大指当微侧，以甲肉际当管傍则善。而又曰力以中驻，中笔之法，中指主钩，用力全在于是^⑨。又有扳罨法，食指拄上，甚正而奇健^⑩。撮管法，撮聚管端，草书便；提笔法，提掣其笔，署书宜^⑪：此执笔之功也。

若夫用笔，毫厘锋颖之间顿挫之，郁屈之，周而折之，抑而扬之，藏而出之，垂而缩之，往而复之，逆而顺之，下而上之，袭而掩之^⑫，盘旋之，踊跃之，沥之使之入，衄之使之凝^⑬，染之如穿，按之如扫，注之趯之，擢之指之，挥之掉之，提之拂之，空中坠之，架虚抢之^⑭，穷深掣之，收而纵之，蛰而伸之，淋之浸淫之使之茂，卷之蹙之，雕而琢之使之密，覆之削之使之莹，鼓之舞之使之奇^⑮。喜而舒之如见佳丽，如远行客过故乡，发其怡；怒而夺激之如抚剑戟，操戈矛，介万骑而驰之也，发其壮^⑯。哀而思也，低回戚促，登高吊古，慨然叹息之声^⑰；乐而融之而梦华胥之游，听钧天之乐，与其箠瓢陋巷之乐之意也^⑱。

注释

①肇：开始；创始。庖牺：庖牺氏。伏羲。世：世代，累代。制：制作；造作。

②作会：举行盟会。太常：古代旌旗名。《书·君牙》：“厥有成绩，纪于太常。”削：古之书刃。《周礼·考工记·筑氏》：“筑氏为削，长尺，博寸，合六而成规。”郑玄注：“今之书刃。”用以削刻字之刀刃。