

唐名家

墨迹大觀

唐名家

墨迹大觀

唐名家墨迹大观

编者：朱仲岳

责任编辑：孙国彬 封面设计：陆全根

出版

者：上海人民美术出版社

发行

(上海长乐路六七二弄二二号)

经销者：全国新华书店

印刷者：上海市印刷十厂

一九九二年十二月第一版

一九九六年一月第二次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：16

印数：10001—18000

ISBN 7-5322-1051-0/J·990

定价：25.70元

唐代名家书法艺术概述

朱仲岳

唐代,是我国书法艺术又一个黄金时代。此际,在真、行、草、篆等各体书中都出现了影响深远的名家,所书各体总的特点是讲求法度,但又不失风韵。这种新风在初唐尚处于渐变中,至盛、中唐,先在草书领域中有所突破,继而,真、行诸体全面开花。各体书家都以各自独特的艺术风格,在书法艺术中争奇斗艳,成为我国古代文化艺术宝库中珍贵的瑰宝。

初唐书法,上承魏晋,下开中唐,在书法史上是一个承上启下的重要时期,书家以欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷为最著名,被誉为「初唐四大家」。由于唐太宗李世民对王羲之书法的偏爱和提倡,致使书坛习王成风,因此四大家在书法艺术的创新上受到一定限制。然而,他们仍然能够博采众长,在继承传统的基础上,创造出各自独特的书体。

欧阳询,由隋入唐,在初唐书坛上德高望重。幼时学书,受江总指点,江总以王字为宗。欧阳询「初学王羲之书」,以北魏碑版为本,再融入隶书笔意,终于自成「欧体」。唐代书论家张怀瓘云:「欧阳询八体尽能,笔力劲险,篆体尤精。……飞白冠绝,峻于古人,有龙蛇战斗之象,云雾轻笼之势,风旋雷激,操举若神。真行之书,出于大令,别成一体,森森焉若武库矛戟,风神严于智永,润色寡于虞世南。其草书迭荡流通,视之二王,可为动色。」「欧体」有戈戟森列之险劲,复有演化精妙之秀骨。而「险劲」二字最能体现欧书风貌。梁献《评书帖》说:「人不能到而我到之,其力险;人不敢放而我放之,其笔险。欧书凡险笔必力破余地,而又通体严重,安顿照应,不偏不支,放其险也,劲面稳。」欧字结体的主要特点是严谨工整,平正峭劲。字形虽稍长,但分间布白,整齐严谨,中宫紧密,主笔伸长,显得气势奔放,有疏有密,四面具备,八面玲珑,气韵生动,恰到好处。点画配合、结构安排,则是在平正中寓峭劲。字体大都向右扩展,但重心稳固,无欹斜倾侧之感,而得险峭之趣。

存世墨迹有《张翰帖》、《卜商帖》、《梦奠帖》三帖,以及《行草千字文》和《草书千字文》。三帖以《梦奠帖》为最佳,书法清劲,为一时之冠。然有疑为摹本者。《张翰帖》体势纵长,笔力劲健,笔画丰腴,结体严整;《卜商帖》体兼真行,下笔凝重,结构紧凑。以上两帖经专家鉴定应是双钩廓填本。《行书千字文》转折自如,疏密适度。

虞世南与欧阳询一起由隋入唐,后人并称「欧虞」。书法出于智永王氏一派家传,深受太宗钟爱,当时声望更在

欧阳询之上。其书圆融道逸，外柔内刚，论者以为如裾带飘扬，而束身矩步，有冠剑不可犯之色。用笔沉粹、典丽，以风骨道劲著称书史。他创立的「虞体」流派，刚柔并济，方圆互用，立唐楷法式、规矩，堪称唐楷风范。「虞体」风貌，「得右军之美韵，而失其俊迈」。刘熙载云：「永兴书出于智永，故不外耀锋芒而内涵筋骨。」是谓得法于王氏家门。「失其俊迈」则表明他并非纯属「王书」一体。历来自立家门者，无一不有自己精到之处。

《汝南公主墓志铭》是虞世南传世唯一墨迹。因是草稿，故未署名。有疑为米芾所临，亦有断为宋人临本。此书用笔沉着内敛，结体紧密，字形长短不均，揖让相缓，显示出「道劲清婉」、「能中更能」、「妙中更妙」的独特风格。字体似欹反正，如纵却敛，与《孔子庙堂碑》极为相近。宋人评论他与欧阳询的不同风格说：「欧之与虞，势均力敌。」「虞则内含刚柔，欧则外锋筋骨。」刘熙载亦云：「论唐人书者，别欧、褚为北派，虞为南派。盖谓北派本隶，欲以此尊欧、褚也，然虞正自有篆之玉筋意。」看来，他没有受北朝书法多少影响，较少改变王书面貌，但仍以韵度为胜。

褚遂良，早年从史陵学书，后师虞世南，同时临摹王羲之的书体，并受欧阳询笔法影响，遂使书艺迭层递高，直臻完美华丽境界。书艺特征以「王书」为主体，兼具虞世南笔法，复存欧阳询骨力。又上追汉魏隶法，化入自己所创华丽中含古朴的书体中，人称「褚体」。「褚体」的形成，可分为前后二个阶段。前期汲取虞书的典雅宽舒和欧书运笔的刚劲锋利。起笔露锋，首尾及转折处提按不显著，钩、挑、波均直出而不回锋。作品中不仅留有北碑的影响，而且还渗入某些隶书体势。后期有很大变化，原来带有北方书体的笔意，转向「王书」笔路。结体上，压缩欧、虞过长的字形，增加行笔的顿挫起伏。运笔上，方圆兼施，逆起逆止，横画竖入，竖画横入，创造出看似纤瘦实质饱满的新字体。自欧、虞等大家由隋入唐，蔚成唐楷新局而，中唐颜、柳，又将唐楷推向第二高峰。褚遂良则驾于欧、虞与颜、柳之间，起到承上启下的作用，为唐楷新风的发端者。

存世墨迹有《倪宽赞》、《阴符经》、《太宗哀册》、以及褚临《兰亭序》、《飞鸟赋》等。《阴符经》，笔势纵横，跌宕多姿，方圆兼容，隶意可辨。运笔多侧锋取势，一波三折，于率意中存法度。结体宽绰大度，形疏气连，笔意直追《雁塔圣教序》。所临《兰亭序》，米芾跋云：「虽临王帖，全是褚法。其状若岩岩奇峰之峻，英英浓秀之华。翩翩自得，如飞举之仙；爽爽孤骞，类逸群之鹤。蕙若振和风之丽，雾露濯秋干之鲜；肃肃庆云之映霄，矫矫龙章之动彩。九奏万舞，鹤鹭充庭。锵玉鸣珰，窈窕合度。」说明他与欧、虞一样，以继承为主，但又显露出自己十分鲜明的个性。

薛稷既与欧、虞、褚并称「初唐四大家」，又有别于前三家。初时虽也学过「王书」，又是「王书」一派书法大师褚

遂良的高足，然而他能「入乎其内，故有生气」；「出乎其外，故有高致」。所谓「买褚得薛」即谓其书法有师承「褚体」之迹。就笔划言，薛稷的横画收笔，逆下而顿之，上挑又成圭角；竖画笔住而带钩，化「踵脚」而上提，渐变「褚体」之法，而成薛稷书体。《唐人书评》云：「薛稷书多攻褚体，亦有新奇。」薛稷书体在形貌上有似褚遂良书体之处，但也不尽然，在「薛体」结构形体中，又有欧阳询用笔意象和虞世南书体笔法。瘦削险劲的体骨是「欧体」的特征，而绰约风姿又是「虞体」形态。薛稷书体吮吸三家之意，融入自己的艺术轨迹，形成有别于三家的「新奇」书体。如果说欧阳询、虞世南是融合南北书风的书家，褚遂良倡导「王书」，是初唐书风之始变者，那末薛稷是初唐后期变易书坛书风的一位有贡献的前倡者。

薛稷的书法，包括碑版在内的传世作品不多，墨迹几乎不存。旧影本《薛河东书七启墨宝》，末署「延载元年（六九四年）岁甲午九月四日凤阁舍人河东薛稷」。乃书陈思王《七启》一篇。薛稷墨迹，目前仅见此一件，无从对照，真伪不辨，存此参考。

张旭和怀素是盛唐时代相继出现的两位最负盛名的草书革新家。张旭早年学二王书法，但他不囿于二王，而能师法自然，法外取象，对草书做了大胆的革新，创造出「狂草」书体。他的「狂草」，源于各体而异于各体，出自「今草」而胜于「今草」，独树一帜，可谓千古绝笔。形式上一改今草章法，大量使用连笔，引起墨法、笔法、结体、行款一系列的突变，展示出连绵不绝的壮美体势，把草书艺术推向一个崭新的天地。其结字形态跌宕欹斜，变化莫测，用笔转折翻侧，方圆兼备；笔画粗细干湿，互为交替，乃至一泻千里，不可遏止的气势；张弛有度，节律分明的神韵，以及艺术形象千变万化，丰富多采，都足以令人叹为观止。《新唐书》云：「后人论人，欧、虞、褚、陆皆有异论，至旭，无非短者。」张旭虽以「草圣」名天下，但他的楷书成就也是极高的。正因为他的楷书功底扎实，所以他的草书千变万化而不逾规矩。

存世墨迹《古诗四帖》，虽然真伪难定，但作为张旭一派的作品则是无异议的。此帖雄强奇伟，笔势纵逸。运笔如锥画沙，无纤巧浮滑之笔。满纸如骏马奔驰，倏忽千里；又如云烟缭绕，变幻多姿，显露出高超的草书艺术形象。怀素在草书领域里继承并完成了张旭的革新。他的字喜瘦，融篆入草，被称为「草篆」。张旭和怀素都嗜酒，常醉后挥毫，尽兴挥洒，人称「颠张狂素」。怀素自幼用功勤苦，临摹不辍。书法远宗张芝，近师张旭，同时还吸收二王笔意，受过颜真卿指点。他的草书超妙自得，笔老意新，酒醉兴发，运笔挥洒，犹如疾风骤雨，随心所欲，但始终不离

魏晋法。晚年书体渐趋平淡，圆熟丰美，自具姿态。

怀素和张旭同是草书的革新者，主要表现在多用连笔连字，突破了章草和二王草书字字不相连的格式，由此改变了运笔落墨的节奏，从而引起书法艺术领域的一系列变化，使草书艺术更加丰富多采，变化无穷。以至兴到之时，笔势自生，大小相参，上下左右，起止映带，都能达到神妙的意境。此外，充分运用字形大小关系，突破章草和二王草法均匀整齐的格局，呈现一种错落有致，飞扬跳荡的景象。通过疏密、斜正的对比，取得在变动中寓平稳的艺术效果。渴笔枯墨运用得当，使作品枯润浓淡交相辉映，丰富了书法艺术的表现手法。怀素自谓：「昔张旭之作也，时人谓之张颠；今怀素之为也，余实谓之狂僧。以狂继颠，谁曰不可？」「颠张狂素」，确立了书史上狂草一派的地位。「狂素草圣」留下了他永垂青史的英名。

怀素存世墨迹有《苦笋帖》、《自叙帖》、《论书帖》、《小草千字文》、《食鱼帖》、《律公帖》等。《苦笋帖》，字径及寸，无书写年月，公认传世名迹。此帖潇洒超逸，无狂怪习气，深得王献之神髓。笔法舒畅迅捷，无意工而自工。笔画道瘦，锋正字圆。藏正于欹，蕴真于草。清人安岐谓：「墨气精采，草书十四字超妙入神。」狂草《自叙帖》堪称杰作。始时舒缓飘逸，从容不迫，继之得意之情溢于笔下，最后狂态毕露，戛然而止，确为怀素神来之笔。《小草千字文》，前人谓一字值一金，遂誉为《千金帖》，是他经意之作中最为出色的作品。书法古朴澹雅，苍劲静穆。明人文嘉评曰：「笔法谨密，字字用意，脱去狂怪怒张之习，面专趋于平淡古雅。」

颜真卿，中唐书坛革新大家。马宗霍曰：「惟唐初既胎晋为息，终属寄人篱下，未能自立。逮颜鲁公出，纳古法于新意之中，生新法于古意之外，陶铸万象，隐括众长，与少陵之诗，昌黎之文，皆同起八代之衰者，于是卓然成为唐代之书。」颜真卿未「变法」前，多法二王，后师褚遂良，并曾专程从长安至洛阳，向张旭求教，得其亲授用笔、结字、章法、意境一系列书法理论，记录在自己撰写的《述张长史笔法十二意》中。观其早年作品，虽与二王及褚遂良面目有异，但用笔之法相同，系师其神而不学其貌。正如陆羽《论徐颜二家书》谓：「徐得右军皮肤眼鼻也，所以似之；颜得右军筋骨心肺也，所以不似。」「变法」后，以古籀、草篆之法入楷，遂成为独特的「颜体」。「颜体」突出一个「筋」字。苏东坡言：「细筋入骨如秋鹰。」即谓「颜筋」之特征。写点有如高峰坠石，刚劲有力；写横逆锋起笔，有如蚕头，回锋收笔，以求完整；写直逆锋力行，右直略有左弯，左直略有右弯，唯中间一直毋须用弯；勾如屈金，先将笔一顿，然后移笔向上，斜出尖笔；写挑与撇，笔笔送到；写捺则「一波三折」，第一折逆锋起笔，第二折行笔渐粗，第三折

先顿后挑，宛如「燕尾」。字形特征，写散水，上面两点靠近，下而一点重顿成圆形，再向上挑出；写烈火，左一点向右斜，右一点向左斜，中间两点略直，四点互相照应；写宝盖，第三笔起笔时和写横同，折笔处轻提笔向右一转，然后用力向左挑出。凡此种种，都是颜真卿独创的变法模式。

存世墨迹有行草书《祭侄文稿》与《刘中使帖》，真书有《自书告身帖》、《竹山堂连句》等。《祭侄文稿》是颜真卿悼念从兄颜杲卿幼子季明的祭文草稿。张晏说：「告不如书简，书简不如起草。盖以告是官作，虽端楷终为绳约；书简出于一时之意兴，则颇能放纵矣；而起草又出于无心，是其心手两忘，真妙见于此也。」《祭侄文稿》用笔苍率，是颜氏无意于书而出自然生动之妙的佳篇。此帖笔势雄伟，姿态横生，神采飞扬，超神入圣。其感情之波澜起伏，随书而显，时而如哽咽不前，时而如慷慨悲歌，苍凉悲壮，一泻千里。虽多所涂抹，终不能破坏其惊心动魄之艺术感染力，历来誉为颜书行书第一。宋陈铎曾以为「祭兄子季明帖前十二行甚道婉」，自「自尔」后六行「殊郁怒，真屋漏痕迹矣」。从「移牧」至「尚飨」末五行，则「沉痛切骨，天真烂漫，使人动心骇目，有不可形容之妙，与楔叙稿哀乐虽异，其致一也」。详细剖析《祭侄文稿》书写过程中的感情变化，导致运笔节奏的跌宕起伏，由静至动，由弱至烈，逐渐升华，犹如大海潮涌，使书迹进入异常轨迹。元鲜于枢称之为「天下行书第二」。传世颜真卿作品中，楷书占了大半。《自书告身帖》是颜氏楷书保存至今唯一真迹。气势博大，尤感奇古豪宕，书法造诣达到了炉火纯青的境界，体现出楷书「筋」力之美。

柳公权，以楷书得重名。学书初宗王氏，后遍阅唐代名家笔法，主要得力于欧、颜二家。如结字险中生态，欧法中来；运笔一波三折，以及趯钩之前，横画收笔、折笔拐处，均着力一顿，则出自颜法；横画起笔方整，开始重按，中间略提，又与褚法相近，最终创造出自己独特风格的「柳体」。柳体楷书以劲健为主，趋于清瘦一路。下笔斩钉截铁，刚劲挺拔，起笔不是方就是圆，收笔提顿回锋；笔画极富长短参差变化，顿挫转折锋棱明显。他虽学颜，但能自出新意，变宽博为紧劲，化凝重为犀利，故与颜并称「颜筋柳骨」。颜字丰筋，柳字偏重骨力；颜字雍容堂正，柳字俊俏英伟。宋米芾谓：「公权如深山道士修养已成，神气清健，无一点尘俗。」楷书发展到颜、柳，无论运笔还是结体法度都已达到顶峰。柳书也成了法度的化身，后来学书者多有主张以柳楷作为学书范本的。

存世墨迹有《送梨帖跋》，以及《蒙诏帖》和《兰亭诗》。诸帖唯《送梨帖跋》为真迹，故虽短跋，亦弥足珍贵。此跋全是柳体风貌，结字严紧峻拔，欹侧多姿；转折处易方为圆，苍郁道劲；点画有坠石惊雷、虎卧龙跳之势。

其他书家尚有孙过庭、陆柬之、钟绍京、李世民、徐浩、贺知章、李隆基、李阳冰、史惟则、蔡有邻、韩择木、杜牧、

高闲等，各领风骚，称名唐代书坛。

目 录

唐代名家书法艺术概述·····朱仲岳

欧阳询

一 卜商帖·····(三)

二 张翰帖(季鹰帖)·····(四)

三 梦奠帖(仲尼帖)·····(六)

四 千字文·····(八)

虞世南

一 汝南公主墓志铭·····(三二)

汝南公主墓志铭(局部)·····(三四)

褚遂良

一 倪宽传赞·····(三七)

二 阴符经·····(四五)

三 摹《王羲之长风帖》·····(六九)

四 临《王献之飞鸟帖》·····(七一)

五 文皇哀册(明严徵摹本)·····(七四)

文皇哀册(局部)·····(八〇)

薛稷

一 七启帖·····(八三)

张旭

一 古诗四帖·····(一〇一)

古诗四帖(局部)·····(一〇四)

二 自言帖·····(一〇五)

怀素

一 苦笋帖·····(一一一)

二 食鱼帖·····(一一二)

三 自叙帖·····(一一四)

四 小草千字文·····(一二三)

五 论书帖·····(一三五)

六 律公帖·····

颜真卿

一 祭侄文稿·····(一四〇)

祭侄文稿(局部)·····(一四二)

二 自书告身帖·····(一四三)

三 送刘太冲序·····(一五六)

四 与蔡明远帖·····(一六三)

五 春田诗·····(一六九)

六 文殊帖·····(一七〇)

七 竹山堂连句·····(一七二)

八 刘中使帖·····(一八二)

九 裴将军诗·····(一八四)

柳公权

一 送梨帖跋·····(一八七)

二 蒙诏帖(翰林帖)·····(一九二)

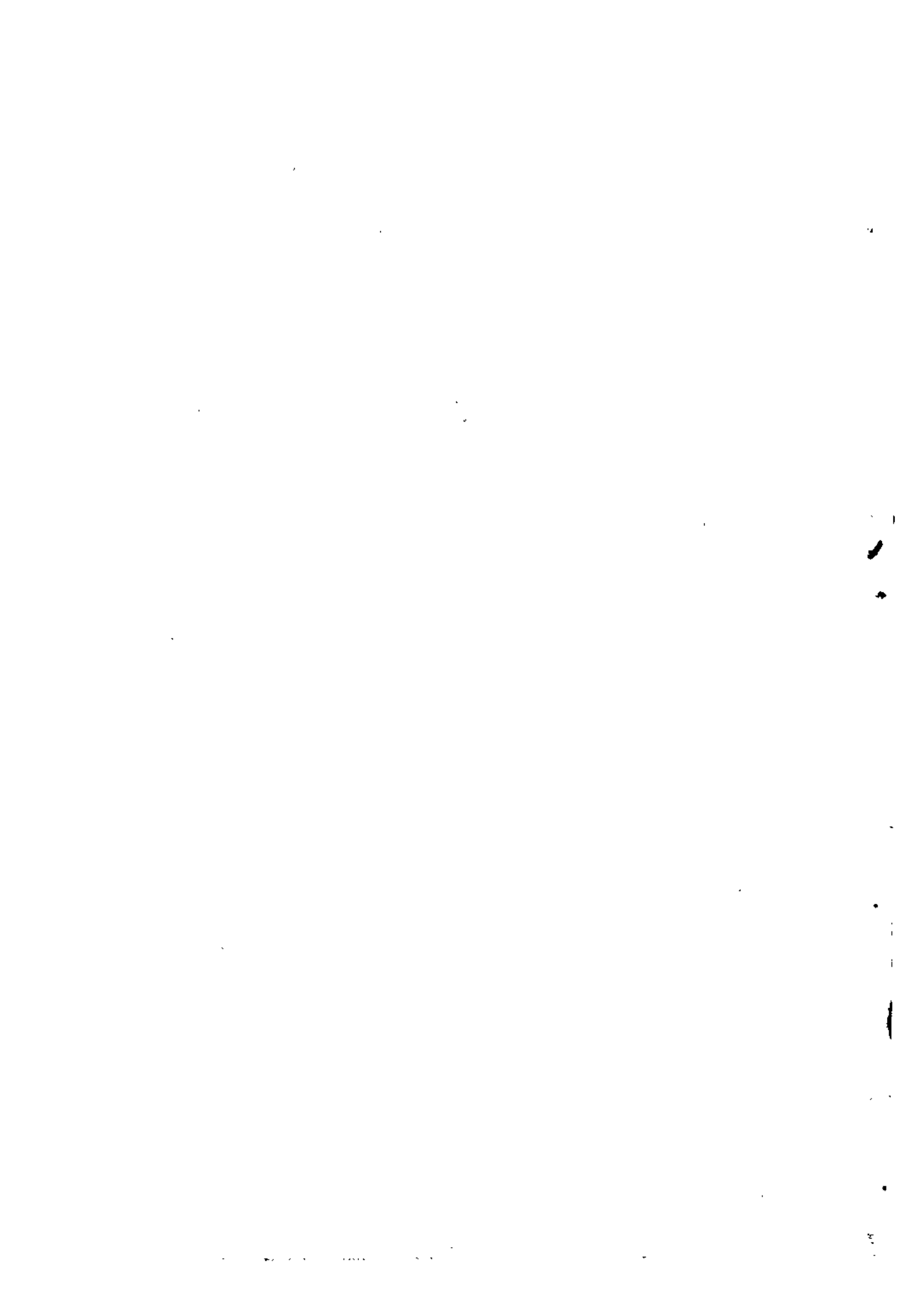
三 兰亭诗·····(一九三)

附：虞世南、褚遂良临兰亭序(摹本)·····

- 一 虞世南临《兰亭序》(兰亭八柱第一本)……………(一一一)
- 二 褚遂良摹《兰亭序》(兰亭八柱第二本)……………(一一五)
- 三 褚遂良临《兰亭序》(明·王世贞藏本)……………(一二八)
- 四 褚遂良临《兰亭序》(清·梁章钜藏本)……………(一二一)
- 五 褚遂良摹《兰亭序》(明·陈鑑摹本)……………(一二四)
- 生平小传……………(一二八)

历代评诸家书法

欧阳询

一
卜商帖

纸本 行楷书 纵二五·六厘米 横一一·六厘米
故宫博物院藏

卜商读书毕，见孔子。孔子曰：□□，何为于书？商曰：□□论事。昭昭如日月之代明，离离如参辰之错行。商所□于夫子者，志之于心，弗敢忘也。

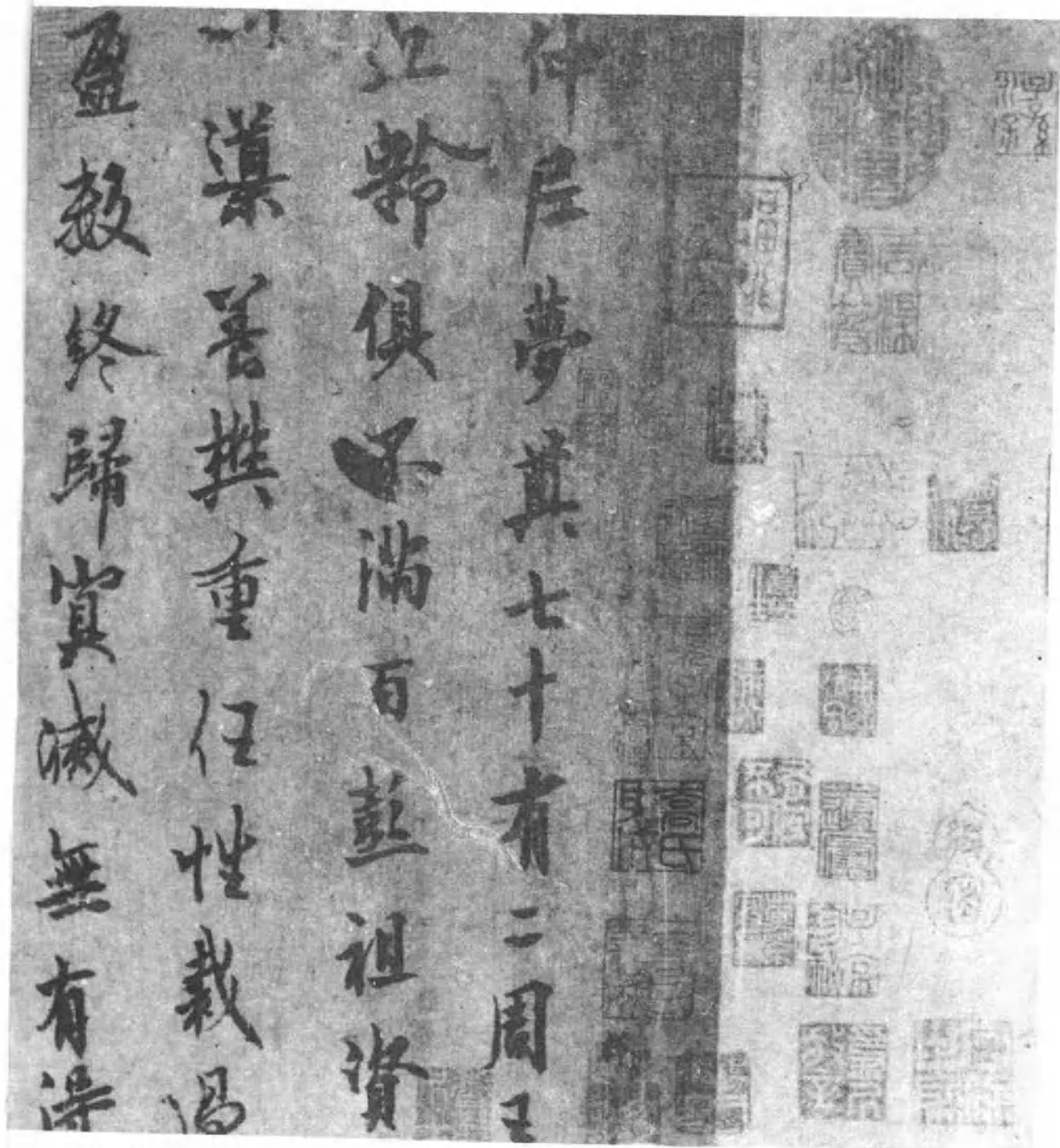
卜商讀書畢見孔
子，何為於書？商曰：
論事昭昭如日月之
代明，離離如參辰之
錯行。商所志之于心，
弗敢忘也。

张翰字季鹰，吴郡人。有清才，善属文，而纵任不拘，时人号之为江东步兵。后谓同郡顾荣曰：「天下纷纭，□难未已。夫有四海之名者，求退良难。」

張翰字季鷹吳郡人有
清才善屬文而縱任不拘
時人號之爲江東步兵後
謂同郡顧榮曰天下紛纭
難未已夫有四海之名者

平退良難為本山林間人
無皇於時子善以明防前
智慮後榮執其悅於
初用見銀風却乃思吳中
菰菜鱸魚遂合駕而歸

吾本山林間人，無望于時，子善以明防前，以智慮後，榮執其悅然。翰因見秋
风起，乃思吳中菰菜鱸魚，遂命駕而歸。

三 梦奠帖(仲尼帖) 纸本 行书 纵二五·五厘米 横三三·六厘米 辽宁省博物馆藏
 仲尼梦奠，七十有二。周王九龄，具不满百。彭祖资以导养，樊重任性，裁过盈数，
 终归冥灭。无有得