

铁笛一声吹破秋
杨维桢在吴门的交游与创作

顾工著

书法学术小丛书

—02

顾工著

铁笛一声吹破秋

杨维桢在吴门的交游与创作

图书在版编目 (CIP) 数据

铁笛一声吹破秋：杨维桢在吴门的交游与创作 / 顾工著。
—济南：山东画报出版社，2014.7
(书法学术小丛书)

ISBN 978-7-5474-1309-8

I. ①铁… II. ①顾… III. ①杨维桢 (1296~1370)
—人物研究 ②杨维桢 (1296~1370) —书法 —研究
IV. ①K825.72②J292.112.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第131155号

责任编辑 韩 猛

装帧设计 王 芳

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcb.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东鸿杰印务集团有限公司

规 格 117毫米×182毫米

5.5印张 25幅图 48千字

版 次 2014年7月第1版

印 次 2014年7月第1次印刷

定 价 25.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类: 书法 / 美术史

引 言

杨维桢（1296—1370）是元末最著名的文学家、书法家之一。他又名维祯，字廉夫，号梅花道人、铁崖山人、铁笛道人、东维叟、铁龙道人等，元绍兴路诸暨州（今诸暨县）全堂村人。他的祖先出自关西弘农杨氏，可以上溯到东汉太尉杨震。“震十八传至唐，分为四院。第二院太师虞卿生堪，堪生承休，承休生岩。”^{〔1〕}杨岩仕吴越国丞相，到了

〔1〕（明）宋濂《元故奉训大夫江西等处儒学提举杨君墓志铭》，
《铁崖先生古乐府》卷首，四部丛刊影印明成化刊本。

杭州。他的孙子杨洋迁往浙东，曾孙杨成定居诸暨之阳，是为杨氏居诸暨之始。杨成即杨维桢八世祖。

杨维桢曾祖杨文修乃宋代名医，人称杨佛子，寿至九十九。朱熹路过诸暨时，与之谈名理及医学、天文、地理之书。其墓在诸暨郑里，子孙遂居于此。该村“旧为郑氏族居，故名郑里。杨盛而郑衰，里名亦隐。”^[1]因村边有方塘一口，中有泉眼，名为泉塘，村名也因之演变为全塘、全堂。七百年后的今天，全堂村三四百户人家，仍然大多是暨阳杨氏后裔，杨氏宗祠“遵清堂”就在方塘的旁边。

在父亲杨宏督下，杨维桢自幼苦读诗书，32岁进京赴考，金榜题名，授天台县尹。但他在弊政丛生的官场如陷泥涂，三起三落，入则难有作为，出则心存不甘。不得已浪迹江湖，纵情诗酒，反倒成就了他在文学艺术史上的不朽声名。50岁以后，杨维桢逐渐成为江浙地区文艺界的领袖：他是一代辞赋大师，是“古乐府运动”的倡导者，是元曲的

[1] (清)楼藜然《铁崖先生里居考》，《铁崖诗集三种》卷首，光绪十四年崇德堂刊本。

重要作家，是风格奇特的书法家，又擅长吹笛，精通音律。以他为中心形成了“铁雅诗派”，成员近百人，遍及东南。他携一支铁笛，多次参与玉山草堂等文人雅集，是雅集中的核心人物。杨维桢不但创造了辉煌的个人成就，而且推动了元末东南地区文化艺术的繁荣，其影响一直延续到明初。

杨维桢生于浙东，行踪多在浙西。他一生主要活动在杭州、平江（即苏州，又称吴门）、松江三地。这三个城市位于长江、钱塘江下游，且相距不远，是当时中国最为繁华富庶的地区。元代平江路下辖吴县、长洲二县和昆山、常熟、嘉定、吴江四州，北临长江，西濒太湖，既有大运河穿城而过，还有娄东刘家港可以出海，实为南北交通和漕运的枢纽，也是南方主要的经济中心、文化中心之一。本文所要讨论的杨维桢在吴门的艺术活动，是其一生艺术活动的重要组成部分。这段经历对杨维桢个人的艺术发展，以及对元末吴门文学艺术的发展都产生了不容忽视的影响。

目 录

引言 /1

上篇 杨维桢入吴考

- 一、早年途经吴门 /3
- 二、中年谋食吴门 /11
- 三、杨维桢在吴门的游历 /16

中篇 杨维桢与玉山雅集

- 一、杨维桢对玉山雅集的贡献 /35
- 二、顾瑛对杨维桢的资助 /48
- 三、顾瑛隐居合溪草堂期间与杨维桢等人的唱和 /54

四、杨维桢的昆山追随者 /64

下篇 杨维桢在吴门的书画创作

一、赋诗与题画 /79

二、与昆山清真观有关的书迹 /95

三、题于昆山的《春山图》 /122

四、吴门经历对杨维桢书风的影响 /143

结语 /163

上
篇

杨维桢入吴考

一、早年途经吴门

杨维桢出生于读书人家，从小就在父亲杨宏指导下背诵古代名家名篇，打下了扎实的文学根基。他晚年回忆：“予尚记吾山阴府君（予考澹圃先生）侍下，每令桢瞑诵杜《北征》、李《蜀道》、卢《月蚀》、小李《金洞仙》、韩《琴操》、柳《铙歌》、欧《庐山》、坡《太白》，曰：‘此《三百篇》后天地间有数之文，小子志之。’”^{〔1〕}稍长，父亲让杨维桢兄弟四人从

〔1〕（元）杨维桢《铁崖漫稿》卷四《天藏窝记》，李修生主编《全元文》42册，凤凰出版社，2004年，327页。

师学习经学，“公必躬课其成，不成则易艺。维植授《易》，不成，俾转蒙古学。维鲁授《书》，勿成，俾长事。维桢授《春秋》，维柢在幼，亦习《春秋》。”^[1]

由于元朝取消科举多年，汉人读书多无名利之想，或者只是为了保留儒户身份。幸运的是，皇庆二年（1313）当杨维桢 18 岁时，元仁宗下诏宣布实行科举取士。这一消息激发了全国各地读书人的应试热情。杨维桢的伯父杨实、父亲杨宏也礼聘名师，指导子弟发奋读书。到了延祐七年（1320），杨维桢达到元代科举规定的最低应试年龄（25 岁），乡里要推荐他应考，但父亲认为维桢的经学根基不够，应试把握不大，遂把他禁闭于村口铁崖山万卷楼，买来上百种研究《春秋》经学的著作让他研读。为了避免外界干扰，父亲拆去楼梯，用辘轳给杨维桢供饭长达五年之久。

泰定三年（1326），31 岁的杨维桢走出铁崖山，到省城杭州参加江浙行省乡试，不但顺利通过，还获得了进京会试的资格。年底，杨维桢带上行囊北

[1] (元) 杨维桢《铁崖文集》卷二《先考山阴公实录》，《全元文》42 册，183 页。

上来到大都。

在大都的这个冬天，既寒冷难耐又充满了期待。木叶尽脱，天寒地冻，杨维桢无心欣赏雪景，继续积极地备考。等到泰定四年（1327）三月，杨维桢如愿通过会试，并在殿试中成绩优秀，名列二甲，赐进士出身。这是非常了不起的成绩。要知道，元代考进士之难是空前绝后的，在三年一次的考试中，每次录取汉人、南人仅三四十人。

杨维桢在大都居住了大半年，时常与同年、乡党及各界名流游处，为今后的人生进行铺垫。直到这年冬天，他才从大都启程返越，沿途渐次游览，途径平江时结识了著名诗人李孝光。李孝光（1285—1350）字季和，温州乐清人，官至秘书监丞。他的诗文力追古人，不趋时尚，名声很大。关于二人的初次会面，杨维桢晚年在《潇湘集序》中说：

余在吴下时，与永嘉李孝光论古人意。余曰：“梅一于酸，盐一于咸，饮食盐梅，而味常得于酸咸之外，此古诗人意也。后之得此意

者，惟古乐府而已耳。”孝光以余言为韪，遂相与唱和古乐府辞。好事者传于海内，馆阁诸老以为李、杨乐府出而后始补元诗之缺，泰定文风为之一变。吁，四十年矣！^[1]

该文撰于“至正丙午”，即至正二十六年（1366），由此上推四十年，为1326年。虑及古人纪年多为虚数、概数，前后相差一二年均在正常范围内。杨维桢由诸暨赴大都，平江为往返必经之地。他于1326年底进京时，行程匆忙，未必有谈论诗歌的闲情逸致；而1328年南返途中，则心境大好，与李孝光唱和古乐府发生在此时更为合适。杨维桢《春远轩记》所云“得归游览，度居庸，陟龙虎台，下视齐鲁晋宋荆秦吴越之墟”也可佐证。

“乐府”是文学和音乐的集合体。宋人李清照说：“乐府声、诗并著，最盛于唐开元、天宝间。有李八郎者，能歌擅天下……及转喉发声，歌一

[1] (元)杨维桢《潇湘集序》，《全元文》41册，310页。

曲，众皆泣下。”^[1]元人所称今乐府，为当时流行的散曲，而把历代乐府诗统称为古乐府。杨维桢推崇古乐府的原因是“味常得于酸咸之外”，这是针对宋代以来诗歌过分注重格律形式和理学说教而提出的，是对当时格律诗以形害意的批判。李孝光是文学复古阵营的一员，他赞同杨维桢对时下诗歌的看法，与之唱和古乐府辞，使古乐府在元代诗坛的影响逐步扩大，竟成为元朝后期诗风变革的起点。

这次会面的细节，至正元年（1341）九月杨维桢《琴操》序回忆道：

余与永嘉李季和在吴下论古今人诗，季和酒酣，歌退之《羑里操》。举酒属予曰：杨廉夫崛强，作汉魏人古乐府，亦能作昌黎伯《琴操》乎？余激其挑，亟领曰：请题。季和遂命《精卫》而下凡九题。余明日赋毕。又明日，复补退之

[1] (宋)胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十三“晁无咎”条，清乾隆刻本。

《履霜》《残形》二操。季和读之，拍几三叫
曰：杨廉夫，铁龙精也，人欲和之，谁敢谁敢！
至正辛巳秋九月会稽杨维桢录以为序。^{〔1〕}

李孝光有意试探杨维桢的诗歌水平，命题让杨作古乐府诗。杨维桢一天之内作《精卫操》等九首，皆精彩，李孝光拍案叫绝。有些研究者认为杨维桢这段文字记录了两人至正元年九月在吴门的又一次会面，其实不然，因为此时杨维桢丁忧尚未结束，他没有理由从诸暨远赴平江，史料中亦无相关记载。

天历元年（1328）李、杨在平江的会面，对杨维桢的影响是深远的。这一年李孝光44岁，已经是闻名东南的诗人；杨维桢33岁，刚刚进士及第，名不见经传。李孝光对杨维桢古乐府的赞赏，让杨维桢明确了诗歌追求的方向。他从此大量写作古乐府，由此奠定自己的诗歌风格，并广邀同道唱和，形成了元末较有影响的一个文学群体——铁雅诗派。

〔1〕（元）杨维桢《铁雅先生复古诗集》卷一《琴操序》，四部丛刊影明成化刊本。

“铁雅”之名，最早见于天历元年（1328）李孝光在吴门读杨维桢古乐府后的书信：

夜读九操辞及补退之辞，皆精悍古雅。使退之土下有闻，亦韪之。铁雅辞行，退之不得称千古独步，非佞非佞！^[1]

此时杨维桢尚无老铁、铁史、铁笛道人等号，故“铁雅”并不是指老铁的雅辞，而是对杨维桢古乐府风格的形容，与“精悍古雅”意义相近。

可以说，李孝光是杨维桢诗歌的坚定支持者和有力提携者，对杨维桢古乐府诗创作及铁雅诗派的形成有推动之功。所以杨维桢终其一生，一直视李孝光为知音。李孝光去世后，铁崖弟子章琬在《辑铁雅先生复古诗集序》中说：“我朝诗体备矣，惟古乐府则置而不为。天历以来，会稽杨先生与五峰李先生始相倡和，为古乐府辞。先生尝曰：诗难，

[1] (元)杨维桢《铁雅先生复古诗集》卷一《琴操》附章琬注，四部丛刊影明成化刊本。