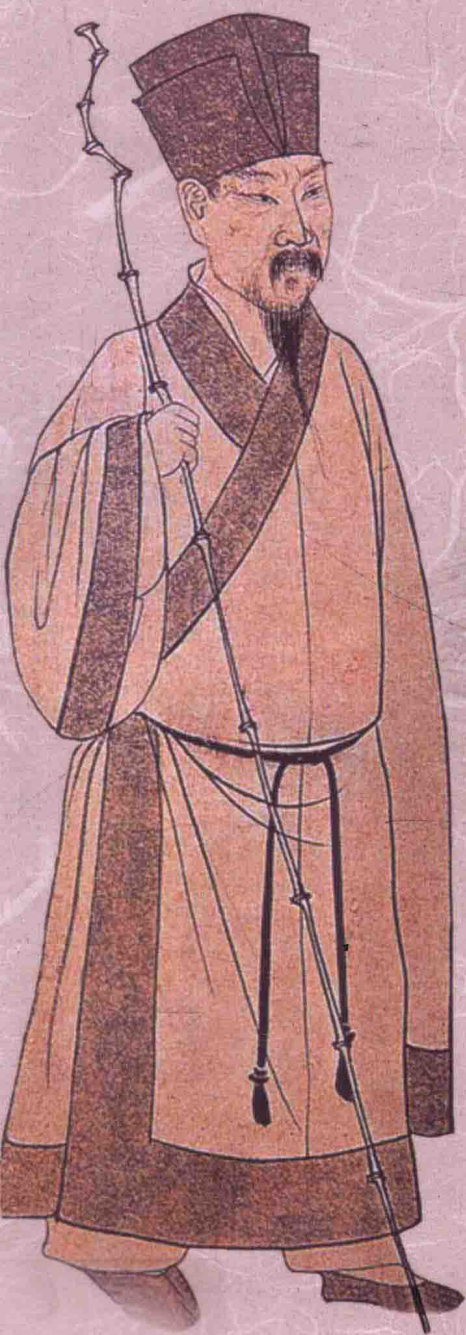

曹士东 著

蘇軾書法研究

合肥工业大学出版社

曹士東

蘇軾書法研究

苏轼书法研究

曹士东 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏轼书法研究/曹士东著. —合肥:合肥工业大学出版社,2014. 8

ISBN 978-7-5650-1959-3

I. ①苏… II. ①曹… III. ①苏轼(1036~1101)—书法评论 IV. ①J292.112.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 204524 号

苏轼书法研究

曹士东 著

责任编辑 陆向军

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2014 年 8 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
电 话	综合编辑部:0551-62903028	印 张	10
	市场营销部:0551-62903198	字 数	150 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	安徽联众印刷有限公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1959-3

定价: 32.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

序 言

在中国书法史上,苏轼具有特殊的地位和影响,研究中国书法绕不过苏东坡。因为,他把人生写进书法,他用书法书写生命和思想,实现了中国书法的一次次新的超越。他的书法写意抒情、个性自由。他自诩:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”他独步书坛,“短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎”。他曾自豪地说:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”苏轼用笔厚重劲健而又纵横洒脱,如绵裹铁,外柔内刚,融雄伟与清逸于一体,体势欹斜而才华横溢。体度庄安,气象雍容,体现了他“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的审美品格,由此而开“宋人尚意”的一代书风。

“高山仰止,景行行止。”曹士东先生追慕苏轼正直耿介的人格,曾赴杭州、徐州、湖州、黄州、颍州、惠州、儋州等地追寻苏轼之踪迹,潜心临习苏字多年,并在书法理论研究方面有所建树。我在滁州市挂职副市长期间,士东先生给我留下了深刻的印象。他从滁州职业技术学院副院长挂职任来安县副县长,工作之暇,颇好笔翰,特别热衷于苏轼书法的学习和研究。

这本《苏轼书法研究》从苏轼书法所依托的文化背景、创作历程、独特面貌、思想理论、影响评鹭等几个方面对苏轼书法进行了系统的概括和总结,对我们进一步认识了解苏轼,学习研

究苏轼书法乃至整个宋代书法,都具有重要帮助。本书是一本很有思想深度和实践意义的书法专著,从中,我们可以看到士东先生的人生态度和治学精神。当然,本书在某些方面尚需进一步探索和发掘,有些提法还有待斟酌和推敲。但瑕不掩瑜,不论从艺术上,还是文化上,都是一本值得学习和借鉴的书。期待士东先生在书法研究和创作上更上一层楼,让艺术伴随他的人生更加精彩。

中国书法家协会理事

安徽省文联副主席 吴 雪

安徽省书法家协会副主席

2014年8月

目 录

绪论 苏轼与苏轼书法	(1)
第一章 苏轼书法的文化背景	(16)
第一节 宋代文化的全面繁荣	(16)
第二节 蜀地文化的浸润涵养	(19)
第三节 三苏文化的群体效应	(21)
第二章 苏轼书法的创作历程	(24)
第一节 创作的前奏	(24)
第二节 创作的勃兴	(29)
第三节 创作的丰稔	(42)
第三章 苏轼书法的独特面貌	(60)
第一节 苏轼书法的体式特征	(60)
第二节 苏轼书法的技法特点	(70)
第三节 苏轼书法的艺术特色	(74)
第四章 苏轼书法的思想理论	(90)
第一节 技和道的并重	(90)

第二节	承与创的结合	(97)
第三节	萧散简远的追求	(103)
第四节	崇尚意态的思想	(105)
第五章	苏轼书法的评鹭影响	(129)
第一节	宋以降对苏轼书法的评价	(129)
第二节	苏轼书法独有的艺术魅力	(137)
第三节	苏轼书法独立的人生标杆	(140)
参考文献		(149)

绪论 苏轼与苏轼书法

一代苏长公,四海名未已。

投荒忘岁月,积毁高城垒。

——陈师道《次韵黄楼诗》

宋初近百年,蔡襄等人的书法基本上还是唐代书风的延续。直到宋朝第六代皇帝神宗的熙宁、元丰年间,苏轼、黄庭坚、米芾三位天才书家的横空出世,才使得宋朝书法面目一新,宋代书法的“尚意”之风才得以形成。苏轼便是领导时代新书风的主帅。

一、辗转外郡,历尽沉浮

苏轼(1036—1101)字子瞻,号东坡居士,生于四川眉山。受其父苏洵的影响,他勤奋好学,21岁时进京参加科举考试,次年与其弟苏辙同中进士,深得主考官、大文豪欧阳修之赏识。不久因母丧返乡,守丧四年后与父、弟一起再度赴京。“三苏”一时名噪京师。嘉祐六年(1061)苏轼经欧阳修推荐,被任命为凤翔府判官。治平元年(1064)宋英宗即位,次年苏轼还朝。不久父苏洵病故,苏轼兄弟只得扶丧归葬。

熙宁元年(1068)宋神宗即位,擢升王安石变法革新,希望改变北宋朝积贫积弱的局面。1069年苏轼回到京城,正赶上变

法高潮，自然卷入了这场政治斗争的漩涡。他少年时就怀有以身报国的壮志，只是他的改革思想与王安石雷厉风行的变法有明显的分歧。他认为“欲速则不达”、“轻发则多败”，接连上书皇帝，全盘反对变法方案。这一不识时务之举给他带来了祸患，他连忙请调出京。1071年，他被调任杭州通判（州府长官的行政助理）。他尽心守职，巡视各县，了解民情，又去湖州视察堤岸利害。1076年，他改任密州知州，曾带领人民抗旱治蝗。次年又调任徐州知州。到任不久，黄河决口，他亲自指挥抗洪救灾，奋战七十多天。元丰二年（1079）春，他被调任湖州知州，徐州的百姓挽辔相送。不料他到湖州没有几个月，突然遭到逮捕，原来有人从他的诗文中断章取义，诬告他“包藏祸心”。一时亲友惊散，家人震恐。经过多方营救，苏轼于年底出狱，被贬为黄州（今湖北黄冈）团练副使。在友人的帮助下，他申请荒地数十亩，掘井筑室，躬耕其中，以解决家庭众多人口的生计困难。自号东坡居士，故后来人称其“苏东坡”。在凄苦愤闷、孤独彷徨之时，他信奉老庄佛学，旷达自适，但又不能真正忘怀现实。他在黄州住了四年多，创作了《黄州寒食诗帖》、《赤壁赋》和《赤壁怀古》等著名的诗文书法作品。

1084年，苏轼被改贬汝州。1085年，神宗病故，十岁的赵熙继位，高太后垂帘听政，立刻起用反对变法派的司马光等人，苏轼也被起用登州太守。刚到任五天，苏轼又接调汴京诏命。次年苏轼回朝，由起居舍人，迁中书舍人，再迁翰林学士制诰，一连荣升三次。他在朝四年，主持过学士院考试和进士贡举，拔擢黄庭坚、毕仲游、张耒等人任馆职，又举荐秦观、陈师道等调京。一时群贤毕至，少长云集，苏轼俨然成为文坛和书坛的盟主。他提拔的新生力量都斐然有声，后被称为“苏门学士”。

苏轼为人刚正，敢于揭露时弊，常常直言极谏，这就引起了

朝中腐朽官僚的忌恨,加之党派斗争激烈,他愈发感到在朝中难以立足,于是他坚持要求外补。元祐四年(1089),苏轼出知杭州,他离开杭州十几年,“江山故国,所至如归”。他领导浙西六州抗灾,又献私人积蓄的黄金,设医为民治病;亲自治理杭州西湖,清淤泥,筑长堤,杭人名之“苏公堤”。

1091年,苏轼以翰林学士承旨,召还京城,却又遭诬告。他七上封章,乞除一郡,不久被派到颍州。不久,旋改任扬州知州,不到半年又被召回京城。1093年秋,苏轼出任定州知州。由于苏轼耿介独立,不与旧派官僚同流合污,故短短的四年之间,他连换四任,辗转外郡,“团团如磨牛”。

1094年,重新掌权的变法新党罗织罪名,撤掉了苏轼的学士官衔,把他远贬岭南做英州知州。接着一月之内连续三次降职,最后贬为惠州司马。年过半百的苏轼乐天知命,随遇而安。1096年,他在惠州白鹤峰买地盖房,打算久居。哪知当权者仍不放过他,1097年再把苏轼贬为琼州别驾昌化军安置。祸从天降,苏轼仅带幼子苏过泛舟渡海,抵达海南岛的儋州。他坦然自处,在荒凉僻远的“天涯海角”顽强地生活下来,并把汉族优秀文化带到海南,培养了黎族知识分子。

1100年宋徽宗继位,宽赦元祐旧臣,苏轼结束了八年的流放生活,幸运北归。海南父老携酒饌送行,“执手涕泣而去”。不料多年的流放生活已使苏轼身心衰竭,再加上遥远的艰苦路程和乘船时河水熏蒸,他在六月由金陵往常州的船上病倒。第二年七月二十八日,苏轼病逝于常州,享年65岁。“文星落处天地泣”,各方痛悼东坡之死,吴越之民相与哭于市,友人相率吊于家,太子生几百人自动集会到讲舍举行奠仪。苏轼才华盖世,名满朝野,而一生中却遭受多次毁谤和打击,辗转外郡,历尽沉浮。这在中国历代书法家中是十分罕见的。

二、自出新意,不践古人

苏轼是中国历代书法家中一颗突出的智慧之星。黄庭坚《山谷题跋》中说苏轼:“文章妙天下,忠义贯日月,本朝善书,自当推公第一。”又说:“东坡先生常自比于颜鲁公。以余考之,绝长补短,两公皆一代伟人也。”由此可见苏轼在宋代书坛上的地位和成就。

苏轼自幼爱好书法,习书从二王入门,特别是学《兰亭序》颇得王书之道。他对晋人风韵妍妙的书风十分佩服,发誓说:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之;笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖。”在他后来的论书题跋中,就有许多是关于晋人书帖的。受父亲苏洵的影响,苏轼一开始就是书法与学识并重,把抄写经史著作当成练习书法的途径和手段。每抄写完一部书,既通晓了书中的内容,又使书法大有长进。所以,他刚到成年就“学通经史,属文日数千言”,书法亦工。这造就和培养了苏轼超过历代书法家的特殊之处:“东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。”苏轼的书法典型地代表了宋代书法家重视表现自我学识的风尚。

中年以后,苏轼接近和喜爱颜真卿、杨凝式的书法。他深受颜书浑厚圆劲、大气磅礴、雄强刚健风格影响,又从杨凝式不衫不履、信笔挥洒、抒情写意的书法中得到启示,在他俩书法革新精神中找到了自己风格独特的道路。他很偏爱颜真卿清雄壮阔的《东方朔画赞碑》,对此碑心摹手追。我们从他这一时期创作的《醉翁亭记》、《袁州学记》等书作中,可以看出颜楷的家法。刘熙载指出苏轼“其正书字间栉比,近颜书《东方朔画赞碑》者为多,然未尝不自出新意也”。他的行书名作《黄州寒食诗帖》,纵横斜直,率意而书,又可见杨凝式书法之风神。苏轼

师法颜、杨二家,又结合了魏晋人浑厚朴拙的书风,从而形成了新的艺术格调。我们看到,他的书法用笔渐趋粗壮,字形媚中有骨,拙中藏巧,于隽秀中带有端庄淳朴的美感。此外,东坡中年爱用宣城诸葛丰鸡毛笔,故字画稍加肥壮。

晚年,字体凝重、气势纵横的唐代李邕书法引起了苏轼的极大兴趣。他的人生际遇与屡遭贬谪、终不得死的李邕十分相似。李邕在生活的种种厄运,处处艰难之中,书法却依然表现出雄健挺拔的气度,显示了书家抗争不屈的人格。这使生活很不顺当的苏轼从中得到教益,并产生感情共鸣。他学李邕书法而稍去圭角,在凝重厚实之中又添豪劲,更加沉着痛快,老辣雄放,故他的书风得到进一步提高。当时有说苏字“太似李北海”,苏轼也承认“予亦自觉其如此”。后来,他流放岭南,浮海去琼州之际,书法更“挟大海风涛之气,作字如古槎怪石,如怒龙喷浪,奇鬼搏人”。

苏轼不仅是书法家,而且还是画家。他作画十分尊重客观事物的自然规律。据米芾记载,苏轼画墨竹与众不同,是“从地一直起至顶”。米芾问他为何不分节,他答道:“竹生时,何尝逐节生?”苏轼多才多艺,诗文绝代。他是唐宋散文八大家之一,他写的词开宋代豪放派先河。所以,他书法作品的内容多是自己的诗文佳作。再加上他知识渊深,阅历广博,从而使他能高视古人,具有强烈的主体意识。正因为如此,他临习前人书帖,并不是仰人鼻息,追求形似,而是注意范本的神韵。宋代朱熹指出:“东坡笔力雄健,不能居人后,故其临帖,物色牝牡,不复可以形似较量,而其英风逸韵,高视古人,未知其孰为先后也。”不求形似,他头脑中也就少有固定的模式,这就有利于自我创造能力的发挥,便于形成自己独特的书风。

书法发展到唐代,像唐诗的格律一样,其法度已相当完备,

如楷书已登峰造极,几乎完美到无以复加的地步。就是张旭、怀素的狂草,笔法结构也十分严谨。寓气魄于严整之中,寄情感于法度之内,这是唐代政治统一和国势强盛所带来的必然结果。五代以后,社会政治、经济在激烈的动荡中发生了裂变,这就要求宋代艺术也需要随之变革。于是,以抒发个人哀怨见长的词、注重塑造个性特征的雕塑、表现山水风光的文人画都应运而生。至于书法,从内容到形式也都有了新的要求,创新之处在于突破唐书的法式。五代杨凝式的书法已开风气,而苏轼得风气之先。他自评其书:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”又说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”这都充分表明了他的创作思想。他说的“无法”其实是“无法而法,乃为至法”,是善于学习和集各家之长,妙于能合,神在能离,如此而已。

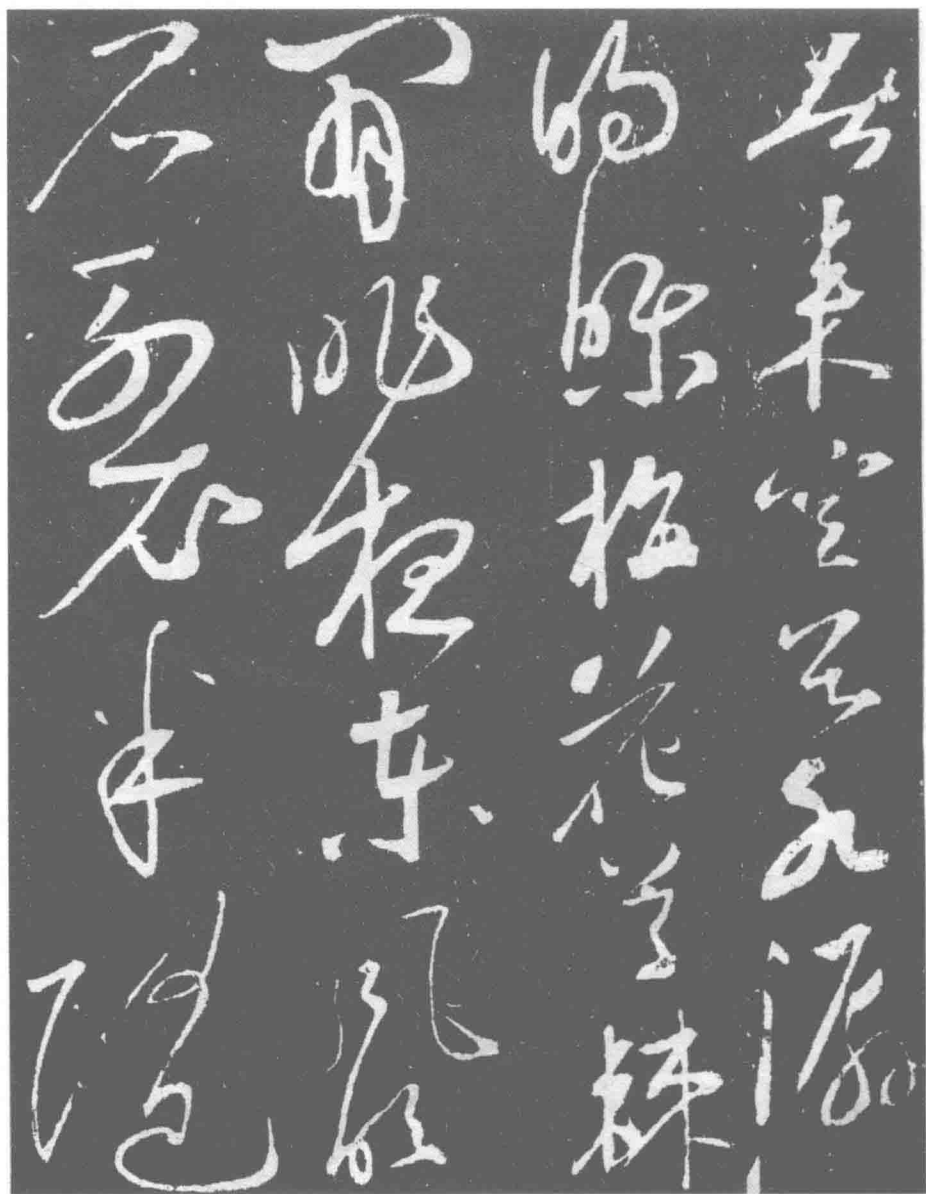
三、如绵裹铁,藏巧于拙

宋初,书法基本上是承袭晚唐的颓风余波,一度停滞不前。唐代后期专门临摹《圣教序》沦为俗书的吴通微,始开宋代书法院体的先风。宋初孙崇望等人的碑书,过分圆熟,柔靡无骨。书法艺术的萧索景象引起了当时的文坛盟主欧阳修的忧虑和感叹:“唐世人人工书,今士大夫忽书为不足学,往往仅能执笔。”苏舜钦是宋初文人中书法的佼佼者,可惜仅活41岁,未能卓然成家。蔡襄虽为宋初的书法大师,但其书继承大于创新,未开一代新风。自从苏轼崛起于书坛,才冲破了宋初书坛故步自封的院体俗书,别出心裁,开辟了宋代书法的新天地。在他的影响和带动下,形成了与唐代书风截然不同的超逸雄健的宋代书风。

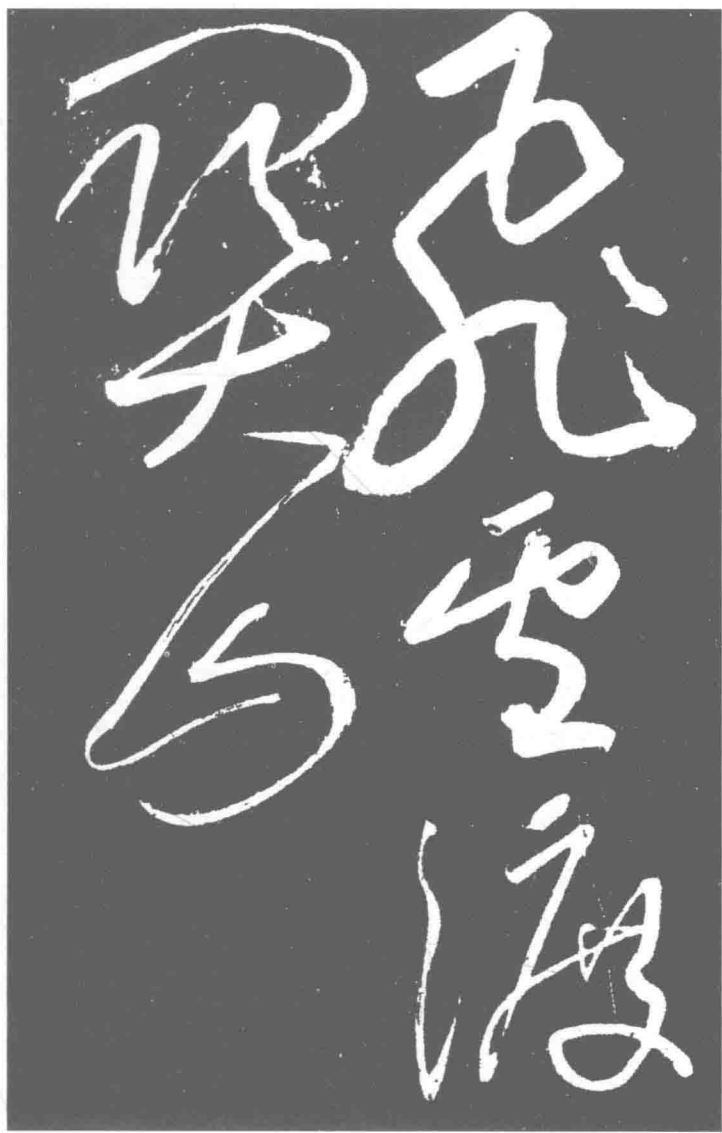
苏轼楷、行、草书都写得很好,不过,他大部分传世作品都以楷书和行书的面貌出现,草书较少。他的楷书代表作品主要

有《表忠观碑》、《丰乐亭记》、《醉翁亭记》、《明州宸奎阁碑铭》和《罗池庙迎享送神诗碑》等,此外还有小字楷书墨迹《祭黄几道文》、《洞庭春色赋》、《中山松醪赋》等。从这些书作中可见他大小楷皆善,楷书功力十分深厚。他自己说作大字不如小字,其实他的大楷具有“老熊当道,百兽畏伏”的雄壮气派。总的来看,他的楷书艺术特色为结体紧密、微有倾斜、态浓意淡、藏巧于拙。唐人楷书大都方正端整,书家结字布势、点画起收都严守正方形的字体格局,每个字的重心中轴线与其底线基本上是垂直的,这种结体显示出庄严正大的气度。而苏轼楷书的体势微斜,字的外形基本上是平行四边形的状态,字的重心中轴线与其底线一般有七十度的倾斜锐角,这种特殊的结体方式,配合以紧密中宫和肥瘦相和、肉丰骨劲的用笔,创造出一种疏纵跌宕、遒伟沉着的意境。从具体笔画上看,横画收笔凝重,折笔处重按常成方角,竖画短促而收敛,不常出锋;捺画弯钩和踢钩的出锋很长,笔势放纵,与字的紧密中宫恰成对比,以便造成内紧外松的审美效果;竖钩常常不加顿挫,顺笔撇出;点画写得重而大,形态随势所需,变化万般。

苏轼很少写草书,但酣醉兴起而书,也豪气纵横。《赤壁怀古》是他罕见的草书佳作。湖北黄州面临长江,景色壮丽。苏轼被贬至此,泛舟赤壁,顿发怀古之忧思,恨自己生不逢时,不能像三国周瑜那样雄姿英发,赤壁大战,一举破曹。他即景抒怀,写下了千古华章《赤壁怀古》。此帖结字紧敛,用笔遒润,通篇如大江奔泻,一气呵成。他于词后写道:“久不作草书,适乘醉走笔,觉酒气勃勃,从指端出也。”现有刻本传世。《梅花诗帖》也是苏轼大草书作,结体疏放与紧敛相间,用笔浓重与轻盈互见,寥寥数字,大气磅礴。此帖说明他并非仅能侧锋用笔,同时也有中锋作草的较高水平。

《梅花诗帖》(之一)

《梅花诗帖》(之二)

行书是苏轼写得最好的书体。书作很多,主要代表作品有《黄州寒食诗帖》、《杜甫桤木诗卷》以及《三马图赞》等等。前两件作品是他率意而书,却又无不如意的杰作,他将学习前人的痕迹完全隐入内部,着力表现自己的精神气质。因为它们超出了常人理解的程度,往往被认为是无视法度,而这恰恰真正代表着不同于唐书的抒情写意的宋代书风。《三马图赞》则表