

郭超英

编著

唐伯虎落花诗
册及其笔法

西泠印社出版

郭超英

编著

唐伯虎《落花诗册》及其笔法

西泠印社出版

唐伯虎落花诗册及其笔法

西泠印社出版发行

杭州东坡路90号

全国新华书店经销 杭州大众美术印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张7.75

1999年11月第二次印刷

印数:10001—13000

ISBN 7—80517—223—4/J·224 定价:14.80元

绪论

明代大文士、书画名家唐寅（唐伯虎），是一位妇孺皆知的传奇式人物，在老百姓的心目中，他是我国古代文人中典型的「风流才子」。人们一提起唐寅，随之而来的就是在民间被绘声绘色流传不已的趣闻轶事，并且这些趣闻轶事还被改编成戏曲、评话、影视片等大加渲染。唐寅的丹青妙笔，也被传说得神乎其技，使其知名度远远超过了与他同时期的书画名家。然而，历史上的唐寅远没有传说中那样地潇洒自在，唐寅真实的一面，实际上是一位命途多舛、时运不济的潦倒文人。我们在摹习《落花诗册》时，不但要知晓唐寅的书法艺术特点，而且也应对唐寅其人有一个必要的了解。

一

唐寅（一四七〇——一五二三年），长洲（今江苏省苏州市吴县）人，初字伯虎，又字子畏，号桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙吏等；晚年曾有意皈依佛门，故又自号六如居士。

唐寅生于明代苏州府吴县皋桥吴趋里一个从事酒肆业的商人家庭，幼聪颖，及长，常与同乡狂生张灵纵酒，放浪形骸之外。后在挚友祝允明、文徵明等的规劝下，遂致志于读书仕进。弘治十一年（一四九八年），二十九岁的唐寅赴南京应天府参加乡试（省级最高考试），主考官梁储「奇其文，还朝示学士程敏政，敏政奇之」（《苏州府志》）。为此，唐寅得中第一名解

元，名声大噪，人称「唐解元」。翌年春，他赴京参加礼闈（中央级考试），路上与江阴一巨富之子徐泾同行，徐通过贿赂主司程敏政的家僮而预先得知了试题，后此事被揭露，引起「天子震赫」。在处理这起科举舞弊案中，唐寅也因此受株连而下狱，并被永远取消了参加科举考试的资格。

但又有一说，认为此事是因有人与巨富有仇，故意设置圈套，而唐寅却无辜蒙冤受累。当时，著名的书画家、唐寅的同乡吴宽惜其才，仗义执言，冒着很大的风险为唐寅求情雪冤。吴宽的《为唐寅求情信札》可作一证，而且这一书札也成为明代有代表性的书法作品之一。

唐寅入狱年余后被释，出狱后，当局派他前往浙江作一小吏，他愤而拒绝了这一带有羞辱性的差使，悲愤长叹：「士可杀，不可再辱！」

返乡后，唐寅的旧时友朋多视他为路人，避之唯恐不及。家中亦变得僮仆据案，夫妻反目。面对炎凉世态，唐寅深感求取功名的理想已经彻底破灭；而亲朋的冷眼，使其在人格上受到了莫大的凌辱，于是他愤而出走，一年间，远游祝融、匡庐、天台、武夷……

这里还须提及唐寅平生中的另一件大事。唐寅与南昌宁王朱宸濠翰墨交谊甚深，正德年间，宁王钦慕其才学盛名，以重金礼聘唐寅去南昌作府僚。唐寅去后发现宁王有谋反之心，已届中年的唐寅力求摆脱这一危险的政治漩涡，便佯作癫狂，宁王只得送其还归故里。

历尽沧桑，备受种种磨难与莫名屈辱的唐寅，回到故里后，觅得苏州城内桃花坞之地，筑桃花庵，从此终日与碧桃为伴，以诗酒、书画自娱。他画有《桃花庵图》一幅（现藏美国夏威夷火努鲁鲁美术馆），图上画一茅庵，桃花从上方横斜而出，庵内静坐一人，呈冥想之状……实际是其自身的写照。画上铃有「龙虎榜中名第一，烟花队里醉千场」一印。唐寅以这种自嘲方式，去追忆已经一去不复返的、短暂的「辉煌」时刻，更加深刻地反衬出他对自己潦倒处境的万般无奈。唐寅还有一方著名的印章，文曰：「江南第一风流才子」，常铃盖在他所作的最得意的美人图上。或许他以此自诩，藉以获得些许精神上的满足。

晚年的唐寅沉醉于佛教，「六如居士」即取自《金刚经》「一切有如法、如梦、如幻、如泡影、如露亦如电」，可见其万念俱灰，看破尘世的空幻思想。嘉靖二年（一五二三年）唐寅走完了五十四年的坎坷人生路。由其挚友祝允明撰墓志，王宠书碑，草草送走了这位旷世才子。

唐寅书画两绝，双峰并秀，是明代天资卓特的才子型书画家，与文徵明、祝允明、徐祯卿结为挚友，被称为「吴门四才子」；在绘画上，又与沈周、文徵明、仇英并称为「明四家」。唐寅绘画，于山水、花鸟、人物无不擅长。其山水画在继承南宋院体画的基础上，脱去了精谨细镂、一边半角式的院画风气，于奇峭中寓秀润，具有沉郁清逸又饶于气韵的新意境，在中国山水画史上占有重要一席。其人物画同样成就不凡，如《秋风执扇图》等，堪称为我国仕女人物画的经典之作。

唐寅的书法作品存世甚多。除卷、轴、册页外，尚有为数不少的题画诗手迹，也是其书作的一个重要部分。由于唐寅画名很大，人们所注目者，多半是对其画作之评价，因而历代书学家对唐寅书法艺术风格、用笔之法的评述，相形之下就少得多，他在书法上的成就便被掩而不彰了。

论述唐寅书艺风格特点的形成，我以为既有明代深刻的社会原因，也因其个人的禀赋所决定。

自朱元璋建立明朝，实施严厉的封建专制统治，对知识分子的思想禁锢更甚。朱元璋以后的明代帝王大都雅好书法。明成祖朱棣曾广求四方能书之士专司诏诰，并授以中书舍人官职，又出内翰所藏历代法帖供其临摹。仁宗、宣宗而下，皆好文翰，上之所好，下则趋之若鹜。明初帝王皆学「赵体」，对元代赵孟頫之书艺，来了一个全盘接受，故至明代中叶，书风尤见婉约、古雅、秀逸。在书法上，统治者对那些渴求功名的知识分子也实行严格的限定，明初出现的「台阁体」，就是官方为参加科举考试的学子刻意设定的一种书体，表现为「乌、方、光、正」。唐寅、文徵明等早年都曾渴求功名，不遗余力地参加科举考试，对「台阁体」也一定下过一番苦功，这对他们日后书法风格的形成，无疑有相当深刻的影响。从唐寅书法风格的渊源关系来看，他先从赵孟頫入手，后上溯「二王」。而对于唐人欧阳询、李邕，宋人米芾、蔡襄诸家，亦多有浸润。因之，唐寅在书艺一途，走的是正宗的、传统的一路。但唐寅又不是学前人而一成不变的，在这一点上，与他的画风从正统的院体中生发出来而又成自家风貌是同出一辙。

号称「江南第一风流才子」的唐寅，其审美意趣无疑是偏好潇洒秀逸，迥丽多姿的书艺风格的。如果我们将徐渭式的狂野粗砺，不计点画工拙，甚至字形支离破碎的躁动风格放在唐寅身上的话，自然是多了一份粗犷而少了一份倜傥，会产生一种不甚相宜的感觉。

论述唐寅的书法艺术特点,我们还有必要从明代的书坛背景中作具体分析。明代存在着两种几乎是在用笔方面具相反风格的书法类型。典雅工秀一类,当以沈度、唐寅、文徵明为代表人物,后期之董其昌也可归入此类。这一类型的文士书家,有极为浓郁的求书法于秀逸间的书风倾向。一般说来,多在用笔时强调内涵之「书卷气」。另一类是以气势磅礴的连绵大草为代表的「狂士」书家,如祝允明、陈道复、徐渭等人,以荒率、放诞为用笔特征。我以为评述明代书家既须注意其艺术个性,但又不可将其艺术个性与该书家日常生活中的某些性格特征相提并论。唐寅在生活中算得上是放浪不羁的人物了,但他的书法与祝允明、徐渭等相比较,却真正是典雅型的文士书风。

纵观唐寅一生,虽然有过早年瞬间的春风得意,但因他的不幸遭遇与仕途的无望,加上他的出世思想,使他在生活、行为方面,处处显露出一位落魄「狂士」的秉性。然其人「狂」,其艺却并不「狂」,说得更实在一点,唐寅的书法风貌,比起文徵明、董其昌,也许是更见其温和、典雅、秀润、飘逸,可以说在明代书坛上,他是「秀雅」一派书家的代表性人物。

过去品评唐寅书法总有「一味柔媚」、「纤弱」、「女儿气」之谓,显然有失偏颇。粗壮有力,气势磅礴固然有其美之所在,但圆转清丽,婉约秀雅同样也是书法审美的另一存在形式。存在之目的是为了需要,社会既需要「壮美」,同样也需要「优美」,甚至是「柔美」。唐寅书法之广受社会喜好,不就是一个最好的证明吗?我们大可不必以偏概全,硬性去分「阳刚」、「阴柔」孰优孰劣。而且在历代优秀的书法作品中,两者之间往往也是你中有我,我中有你,互补互用,相与蕴藉其中的。如果我们去细细品察唐寅书法的风格,同样可以感到这一点,其书法虽「秀」,却是「秀中寓刚」,在灵动秀雅的韵致中不失遒劲之势。

三

「落花诗」是由「吴门画派」的鼻祖沈周首作,以后唐寅、文徵明、徐祯卿皆有和作。沈周的原韵「落花诗」共三十首,唐寅和作亦三十首。《落花诗册》即为唐寅书写这三十首和诗的手迹,诗多为感物伤怀之作。

唐寅《落花诗册》现存两件,分别藏辽宁省博物馆和苏州市博物馆。本书所用为苏州博物馆藏本。原件为纸本,共三十册页,每册高二十六·七厘米,宽三十厘米,全册共二百一十行,一千六百八十字。以行楷体书写,或间以草书。每首诗占一册页,每页七行,每行九字、八字、十字不等。

《落花诗册》在章法上布局工整,讲究整体美。全篇行间疏朗,字距紧结,每一行的间距均大致相等,且行与行基本平

行，因而显得行行齐整，有条不紊。《落花诗册》中的字大多形态优美，且呈左低右高微倾之势，行间气势通过笔势的起承转合与字势的欹斜保持贯通，因此而形成了字间纵成行，横不成列的排布特点，加之用墨上亦有轻重、枯润的变化，使节奏明快有度，畅达无阻。

《落花诗册》在笔法上，于笔画起笔处多用露锋。露锋起笔易得灵动秀挺之风致，故唐寅作书常用之。《落花诗册》于笔法上还非常注意行笔笔意间的回环照应，点画间的顾盼周详，因而线条显得既灵活多变，又无紊乱之弊。《落花诗册》中的用笔技巧运用得合理准确，中锋、侧锋、藏锋、露锋，提、按、顿、挫、转、折种种笔法之间所作的转换相当娴熟自然，充分显示了唐寅在书法上的不凡功力。

《落花诗册》在线条造型上，追求劲、挺、腴、润之质感。细笔劲挺矫健，富有力度。粗笔寓遒劲于丰腴、婀娜之中。转折以变化无穷的转锋、驻锋、折锋之法，显得既方中带圆，又圆中寓方。由于粗细、方圆两类线条间既和谐统一又协调变化，使《落花诗册》能于整饬中变化出如许难以言尽的、微妙的书法审美意象来。

《落花诗册》的书艺风格总体看似平淡，实则很不平常：章法、布局虽均衡而毫不刻板；结字方整，又注意各个部位间的照应周详；用笔技法尽管有规范严整之体相，但又由回环照应生发出多姿多彩的变化类型，这就是《落花诗册》之所以特别引人入胜而艺术魅力长存之所在。

由于《落花诗册》在结体上的唯美倾向和用笔的规范性，使学习其书艺既成为一种艺术上的享受，又具实用的意义。作为书法爱好者，不但可以从学习《落花诗册》中得到规范化的训练，把字写得更好、更美，而且能将所学付诸实用，因而见效必定也更快。《落花诗册》不失为书法学习者的最佳选择之一。

一九九六年孟秋 郭超英写于湖上夕照轩

目 录

唐寅《落花诗册》墨迹 1

《落花诗册》基本笔法图解 55

点 横 竖 撇
捺 折 钩 挑

《落花诗册》结字特点图解 91

一、萧散疏朗 二、斜中求正
三、向背得宜 四、外廓方正

《落花诗册》用笔用墨特点图解 99

一、轻重反差 虚实相生 二、方圆互见 刚柔并济
三、粗线丰腴 细线劲挺 四、重复笔画 和而不同
五、花哨曲头 装饰效果 六、笔势回环 洒脱随意

《落花诗册》章法特点图解 109

唐寅《落花诗册》《墨迹》

刹那斷送十分春富

丁巳年春

貴園林一洗貧借問

牧童應沒酒試嘗梅子

又生仁若為軟舞欺

花旦難保餘香笑樹神
料得青鞋攜手伴日高
都做晏眠人

夕陽黯々笛悠々一霎

春風又轉頭
控訴歎呼

天北極
臘都付水東

流傾盆
恠雨泥三尺
繞

樹佳人
綉半鉤
顏色自

來皆夢幻一番添得鏡

中愁

春風百五盡酒史花事

飄零剩有無新酒快傾

杯上綠衰顏已改鏡中
朱絕櫻不見偷香掬墮
溷翻成逐臭夫身漸衰
頽頽如此樹和泪眼合

同枯

時節蠶忙
辟手黑時
花枝

堪賦比紅兒
看未寒食

春無主
飛過鄰家
蝶看

私縱使金錢堆北斗難
饒風雨葬西施匡床自
拂眠清晝一縷煙茶盞
鬢綠