

中国古代书画名家丛书

权威全面

博大精深

陕西旅游出版社

唐伯虎书画集

TANGBOHU SHUHUAI



王 岩◎编著

春來雨雪
茲有友生盧缺因堂
以解夫在彼汴為甲長素早
富家子弟不堪勞苦早晚之
間萬望清目一二足見
執事平日見學之意奉書
孔餅五斤所充一茶之用

唐伯虎书画集

王岩 编著

陕西旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐伯虎书画集/王岩 编著. —西安:陕西旅游出版社, 2007. 10

(中国古代书画名家丛书)

ISBN 978 - 7 - 5418 - 2378 - 7

I. 唐… II. 王… III. ①汉字 - 法书 - 中国 - 明代②中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151298 号

唐伯虎书画集

责任编辑 郭联耀

封面设计 孙秀荣

出版发行 陕西旅游出版社

(西安市长安北路 56 号 710061)

电 话 (029)85252285

网 址 [http://www. books. com](http://www.books.com)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京楠萍有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 26. 125

字 数 145 千字

印 数 1 ~ 10000

版 次 2007 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5418 - 2378 - 7

定 价 318.00 元(全 8 册)

象生先如中



唐伯虎自画像
唐寅字伯虎(1470—1523)



無



疑



乾隆御笔 真迹无疑



唐伯虎的书法,造诣很深,只是被其画名所掩,世人知之不详。他的书法学出多门,又能透出自己的本来面目,笔势丰润灵活,俊逸秀挺。唐伯虎传世的书法墨迹不多,以《落花诗》为最重要,纵观全诗挥运纵横、舒展豪放,可以体察到唐伯虎创作该作品时已进入心手两忘的绝佳境地,从中可看出唐伯虎书法造诣之高深。



醉舞狂歌五十年

“醉舞狂歌五十年，花中行乐月下眠”。这句诗是唐伯虎自己对自己一生的总结！

唐伯虎，奇颖天授，才锋无比，本名唐寅，字伯虎，生于明朝（1470～1523年）苏州吴县，科举失败后一蹶不振，整日沉醉于花、酒之中，以卖字、画为生。我们为唐伯虎痛心，因为他怀才不遇、一生坎坷，我们为唐伯虎庆幸，因为若他一生仕途顺达，充其量中国历史上又多一个无名小官而已，而唐伯虎这个名字及其所造就的艺术颠峰将在中华文明史上永远的消失！

唐伯虎，诗、字、画俱精，是中华历史上非常难得的艺术大家。唐伯虎的画在他生前即名声远播，他死后更是声名大振，至清乾隆年间，由于乾隆大帝对唐伯虎的字画情有独钟，把唐伯虎的画名推到了极至。

唐伯虎的画，不论山水、人物、花鸟，都有卓越的成就，画艺上绝不囿于前人具有的笔墨气格，而是融会贯通，吸取诸家精华，自融化机，他是中华历史上非常罕见的一位极具创造能力的大画家。

前言

在世界上已知的四大古文字体系中,古埃及的象形文字、古巴比伦的楔形文字和印第安人的玛雅文字,因为种种原因,后来都失传了。惟有以甲骨文为代表的中国最早的文字系统,历经数千年,成为了世界上寿命最长、使用人数最多的一种文字。

书法艺术——汉字书写的最高境界

汉字经过商代的甲骨文、周代的金文、秦代的小篆,至汉唐发展成为整齐、方正的方块字。作为汉字书写艺术中最高境界的书法艺术,亦是源远流长,异彩纷呈。就像俗话说:书法“晋尚韵唐尚法、宋尚意清尚趣”,在每个发展阶段都表现出千姿百态的个性之美,既可反映出朝代更替的印证,又与中华民族文化的发展嬗变一脉相承。

中国书法属于造型艺术,是无声的音乐、纸上的舞蹈,借助于文字形体的结构,充分发挥毛笔的特殊性能,通过抽象的点画线条表现出流畅旋折、收擒纵放等造型结构运动,最终转化为有意味的文化形式的。这种从自然万象中净化出来的抽象、灵动而具有生命感的线条,依于笔,以道为本,通神达气。书法通过笔画的粗细、起伏、轻重、坚柔,及墨的润涩干湿,传达了人心灵的情意。线的舞动、墨的润华、心手合一,抒情写意,刻画出中国文化的深层精神轨迹。线中流动着书法家的艺术感受和精神个性。

中国书法的艺术性主要表现在笔墨、结体、章法、神韵、情趣等多方面。比如,书法的笔画讲究有力度和立体感,所以才有“入木三分”与“跃然纸上”之形容。为了做到这一点,在书写时起笔、行笔、提按、使转、收笔都有严格的要求。点画要细腻生动,形态要多姿多彩,切忌死板。整幅作品还要讲究章法布局,行气贯通,如同音乐,具有和谐诱人的节奏和韵律感。凡属精美的书法作品都能表现出一种鲜明的风格与个性,或古朴、或典雅、或流丽、或雍容、或稚拙、或飞动、或疏淡……从而给人一种强烈的艺术感染力,使人有一种美的艺术享受。

中国书法是高度个性化的艺术,就其书体而言,主要分为篆、隶、楷、行、草等五体,由于历史久远,每种书体都有着自身独特的风格和流派从而使中国书法成为汉字书写的最高境界。

行书的起源及历史沿革

刘熙载《艺概》云：“书凡两种：篆、分、正为一种，皆详而静者也；行、草为一种，皆简而动者也。”

这大体上可以概括书体的基本情况，而行书的地位在其中还是有些特殊。行书是在楷书基础上产生的一种书体介于楷书和草书之间，它兼有楷、草两体的一些特色。在行书这个大类之中也还存在着“简”与“动”程度的差异。据此可将行书分为行楷（真行）、行草（草行）两个层面。

无论如何表述，“行书”这个概念的内涵总也很模糊，“行楷”与“行草”的外延也很容易混乱。问题的关键在于无法规定一个准确尺度，这就好比我们不能以一个精确的速度指标界定“行”与“走”一样。

行书没有严格的规范，既可工整，也可放轶。但共同的特点是：下笔收笔处多露锋、少藏锋，笔画转换处多圆转、少方折，对于其它字体来说，通常有所谓“篆法”、“隶法”、“楷法”、“草法”的规范，惟行书独无什么“行法”。这使人们需要用理论表述行书时顿生“无从说起”之感，但这个特点恰恰给书家天马行空的抒发留下了广阔的空间。

根据日益增多的出土资料去考察，可以确定行书大体产生于汉魏之际，这个时期是字体嬗变剧烈时期。在隶书基础上，漫衍出楷、行、草诸体。行书的出现，适当其时。

东汉末年，楷书、行书、草书都已渐渐脱离胚胎，萌芽已出，进而成型。到了晋代，楷书已初具规模，而行书与草书则已趋于壮大，甚至已达到了相当成熟的方式。由此看来，不能武断地认为由楷而行、草，倒是行、草促进了楷化进展的说法更接近当时的事实。从不正规，进而规范化；从规范化又促进了行草的发展。在东汉中期，由成熟隶书（八分）演变出一种俗体，一些文字学家谓之“新隶体”。在新隶体的基础上，受草书的影响，产生了早期行书。早期行书就是将新隶体的用笔、结体进一步加以美化的结果，它比新隶体更加活泼妍美。

到王羲之等人手里，行书的面目发生了很大变化，与早期行书有了显著不同。因此，我们认为，行书是楷书的简便写法俗称：行楷。但是，这并不意味着先有楷书，而后才有行书。这是两个问题。前者是从字体关系方面而言，后者是从字体的形成顺序方面而言。

行书一经产生，就受到了广泛的欢迎。因为无论从实用还是从艺术的角度，它都是极富适应性、极具魅力的。王羲之时代简直可谓行书之鼎盛时期，群星丽天，洵是辉煌。王羲之个人被奉为“书圣”的主要原因，也正是由于其行书方面的非凡成就，后世难有可与之比肩的行书家。

行书具有旺盛、强大的生命力,历代都产生了很多行书的大家宗匠,如颜真卿、李邕、杨凝式、苏东坡、米芾、赵孟頫、文徵明、何绍基等等,各领风骚,留下了光耀千古之遗迹,成为我们取式、借鉴的模范。

纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛、衰的变化,而行书长盛不衰,始终是书法领域之“显学”。

行书的艺术之美

行书诸要素的主题是丰富与和谐、协调与变化的辩证关系。这些主要体现在一幅作品中的结体、笔势、章法和总体风格之中。

一、结体。结体是结众画为一字。亦称结字。大致说来,行书的结字就是以结构为基础,通过处理,使单字以特别的、富有艺术感的体势呈现出来。这里所说的处理是指:变化字的各组成部分之间的相对位置、相对大小;调整笔画的轻重、长短、倾斜角度等。行书结字不但讲究动感,而且更讲究部首的移位变化。即使处于静止状态的坐、立姿式,也力求避免呆板木讷,往往伴以支颐、回首等局部的偏侧,乃显得很有风姿。作书之法,在能放纵,又能攒捉。而行书更擅长以大开大合免起鹤落的飞扬之势迥别于楷、隶。因此,对行书而言,“尽字之真态”,就是在书写时能对其自由舒卷的特色加以充分发挥。

二、笔势。笔势即笔画的姿态,它体现出特定字体在点画方面的具体特点。在汉字演变史上,旧文字变成新文字,以形体作中心环节,因为文字的本质就是个具有形体的东西。形体分为两种:一种是结构或组织,一种是笔势。结构是组成方式,笔势是笔画的姿态。而行书“灵变无常,务于飞动”,“气势生于流便”;流动与连绵的笔势是对此特色具有决定意义的重要因素。笔势连绵使行书笔与笔、字与字之间均有呼应联系,否则趣味全无毫无生机。

三、章法。也称布白。“结众画为一字,曰结体。结众字为一体,而布白之说生。结体为点画与点画间之关系,布白则为字与字间之关系。”协调与变化是章法的两条原则。由于一幅行书中各字大小不一,因此行书基本不采用篆、隶、楷书常用的“纵横成行”的填格布局方式,而采用“纵有行、横无列”的章法。而且,行书行距一般也比楷书宽松,这样就有了较自由的表现空间。

四、总体风格。所谓总体风格指的是一幅作品而言结字、笔势以及章法所表现出来的风韵,整体风格的统一当是重中之重。前面已提到了和谐与变化是行书的两大原则。和谐是其根本,变化以见通神。姑且不强求神灵变化,一点一画一字一行以至全篇,在用笔、字体、谋篇、总体风格等方面,应符合和谐统一的根本原则。

行书的感情色彩

任何一幅书法作品,都包含着作者的情感,行书当然也不例外。

一位中国的书法教师,在一次给外国留学生上书法课时,他拿出了《兰亭序》和《祭侄稿》两件作品展示给大家,紧接着就讲了两段故事。

“公元353年,中国的东晋,王羲之是一名贵族。这个时候的贵族一出生就养尊处优,他们的生活清闲舒适,他们有一点感情脆弱,用中国话说“有一点女人气”。在暮春三月的时候,王羲之 and 朋友们来到兰亭这个地方,欣赏自然景色、作诗、饮酒。一开始的时候,太阳照在脸上,微风吹拂衣襟,河水从身边流过,王羲之觉得很愉快。后来,他又想到暮春的花儿就要凋谢,而时间的长河永无尽头,自己的人生如同一季短暂的春天,他感到一些惆怅和忧愁。于是,他把这些感受书写下来,就是《兰亭序》。《兰亭序》的感情很复杂,但所有的欢乐和忧伤都是淡淡的、埋在内心深处的。”

“公元758年,中国的唐代,颜真卿是一名将军。在此之前,爆发了‘安史之乱’,一场反对皇帝的叛乱。颜真卿率领二十万政府军,誓死保卫皇帝,与叛军战斗。最后,颜真卿获得了胜利,但他忠诚的侄子却死于这场战争。颜真卿激动地挥笔为侄子写祭文,人们称之为《祭侄稿》。颜真卿写《祭侄稿》时很难控制自己的感情,愤怒、悲伤、哀痛都表现在笔端。”

最后,教师问留学生:“现在你们谁能指出哪一件是《兰亭序》,哪一个是《祭侄稿》”结果不用说想必大家也知道了。

《历代行书精粹》是我们在浩若烟海的历代名家名作中精选编辑而成的,以使广大爱好者能够比较系统地了解行书艺术的发展,尽可能完整地欣赏到行书各流派的佳作。由于时间及水平有限,遗漏在所难免,敬请书法爱好者和广大读者指正。

目 录

雪林寻诗图	1
清溪松阴图	3
江南春图	5
步溪图	8
桐山图	9
春游女儿山图	12
葑田行犊图	13
虚阁晚凉图	15
茅屋风清图	17
高山奇树图	19
雪山行旅图	21
陶潜赏菊图	23
款鹤图	25
杏花山馆图	29
骑驴归思图	31
柳桥赏春图	33
东篱赏菊图	35
贞寿堂图	38
沛台实景图	41
黄茅渚小景图	42
虚阁晚凉图	45
湖山一览图	46
楸枰一局图	47
花溪渔隐图	48
虚亭听竹图	50
山路松声图	52
王鏊出山图	55
匡庐图	57
渡头帘影图	58
灌木丛篁图	59

落霞孤鹭图	60
秋林独步图	61
看泉听风图	62
钱塘景物图	63
关山行旅图	64
桐庵图	65
守耕图	67
春山伴侣图	69
越来溪图	71
松林扬鞭图	73
竹亭高上图	75
幽人燕坐图	76
函关雪霁图	77
古木幽篁图	79
震泽烟树图	80
双鉴行窝图	82
空山长啸图	83
江南农事图	84
溪山渔隐图	85
西洲话旧图	98
草堂话旧图	100
桐荫清梦图	102
观梅图	104
风木图	106
秋风纨扇图	109
烧药图	110
孟蜀官妓图	113
陶穀赠词图	115
嫦娥执桂图	117
观杏图	119
江山骤雨图	121
琴士图	122
穀庵图	126
灌木丛筱图	128
杂卉烂春图	129

事茗图	130
悟阳子养生图	132
野亭霭瑞图	134
秋声图	136
山水图	138
南游图	140
临李公麟饮中八仙图	142
摹韩熙载夜宴图	147
吹箫仕女图	161
牡丹仕女图	163
杏花仕女图	165
东方朔像	167
李端端图	169
采莲图	171
梅花图	176
风竹图	178
岁寒三友图	180
临水芙蓉图	182
菊花图	184
枯槎鸂鶒图	186
雨竹小鸟图	188
山居图	189
松阴高士图	189
雨竹图	190
雨竹图	190
枯木寒鸦图	191
葵石图	191
南湖春水图	192
后溪图	192
雨竹图	193
蜀葵图	193
芍药图	194
墨竹图	194
牡丹图	195
唐寅落花诗(苏州市博物馆藏本)	196

書

唐寅落花诗(辽宁省博物馆藏本)·····	251
唐伯虎行书自诗卷·····	269
唐伯虎印鉴赏·····	300
唐寅漫兴墨迹·····	339
唐寅行书屏·····	349
唐寅题画诗·····	354

畫



雪林寻诗图

绢本 立轴 设色

168cm × 83.6cm 广东

省博物馆藏



雪林寻诗图(局部)