

从临摹到创作·文徵明

■ 向彬 著
■ 上海书画出版社

赤壁賦
壬戌之秋七月既望蘇子與客泛舟遊於
赤壁之下清風徐來水波不興舉酒屬客
誦明月之詩歌窈窕之章少焉月出於東
山之上徘徊於斗牛之間白露橫江水光
接天縱一葦之杳如凌萬頃之茫然告告

从临摹到创作·文徵明

■ 向彬 / 著 ■ 上海书画出版社

责任编辑 时洁芳
技术编辑 钱勤毅
装帧设计 潘志远
责任校对 王惠国

图书在版编目(CIP)数据

文徵明 / 向彬著. — 上海: 上海书画出版社,
2006. 1

(从临摹到创作)

ISBN 7-80725-174-3

I. 文... II. 向... III. 文徵明(1470~1559) - 书
法 - 艺术评论 IV. J292.112.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第133482号

从临摹到创作·文徵明

向彬著

● 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcph@online.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4.5

印数: 0,001-5,000

版次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-80725-174-3/J·170

定价: 12.00元

出版说明

从临摹到创作，是任何一位书法家都必须面对的课题。书法的艺术特性，既决定了它比其他艺术更加注重“临摹”这个入门和修习的途径，同时更加追求“创作”这个蜕化和升华的境界。但两者之间，并非是简单或绝对的因果关系，而是存在着某种超越于因果关系的转换性奥秘。自古以来卓有成就的书法家，无不是在参透这种奥秘的过程中获得成功的。

然而，由于书学语境的不同，古人往往极少保留自己的临摹书迹，对临摹和创作并非像我们今天一样看得泾渭分明、指向明确。一代又一代人从临摹到创作的实践轨迹和心路历程，也随着时间的流逝而模糊湮没。

为了促进当代书法艺术的发展，探寻从临摹到创作的转换性奥秘，我们组织编写了这套“从临摹到创作”的丛书。它们通过古代书学体系中对于从临摹走向创作的方法论与价值观方面的挖掘，以独立的书家或具体的作品为阐释对象，尽可能紧密地综合多种信息，如渊源与流派、因袭与变革、主体与客体、意志与规律以及文字材料与图像资料等等，以期给读者带来有益的思考和启示。就那些书法史上开宗立派、承前启后的大家而言，既梳理出他们关于临摹与创作的作品与文献材料，更尝试分析他们或隐或显、相对理性的取法脉络和过渡方法；就那些书法史上熠熠生辉、永为经典的杰构来说，既分析它们的技法特点和艺术风格，更关注在不同时代里，后人如何对它们于不同层面上的理解、借鉴与取舍。当然，在编写过程中，面对同样的文献材料，也许会有不同的思考角度、阐释方法和呈现效果；面对不同的阐释对象，又可能会有某种程度上的交叉重叠，但所有这一切，都将有助于我们从更广泛、更灵活因而也更全面的立场上，去寻绎传统与当代的契合点。这也是本套丛书希望达到的一种整体效应。

晚年的文徵明

目 录

一 生平简介 /1

二 学习与继承 /4

(一) 早期阶段 /9

(二) 转折阶段 /17

(三) 成熟阶段 /20

三 创作与发展 /33

(一) 楷书 /33

(二) 行、草书 /40

(三) 篆、隶书 /52

四 后世影响 /55

一 生平简介

文徵明(1470—1559)，初名璧，徵明是其字。四十二岁时改名为徵明，而另外取字为徵仲。周道振先生认为：文璧的“璧”字，从“土”不从“玉”，也就是说，“文璧”不能写成“文璧”，理由是文璧及其兄弟文奎、文室都取义于星宿的名称，都从“土”。文徵明生于明宪宗成化六年庚寅(1470)十一月初六日。他小时候显得很迟钝，据说他五六岁时还有点站不稳，到了八九岁话还说不太清楚。文徵明十三岁时跟着他的父亲文林在山东博平县，这时才渐渐显露出他的聪明才智，背书的记忆力超人。十六岁时回到长洲(今江苏苏州市)，先后认识并交往于和他同年的唐寅以及比他大十岁左右的祝允明，而且还跟大他十一岁的都穆学诗。十九岁时，文徵明考中长洲县的生员，可是他不喜欢八股程式文而只喜欢研读《左传》、《史记》、《两汉赋》等古文。文徵明正式从事书画等艺术应从其十六岁时与唐寅、都穆等人定交开始，他常常与唐寅相互切磋和讨论画法。至于学诗，除了跟都穆学习外，他在十七岁时随父亲在南京跟太仆寺少卿吕太常也学过。二十二岁时，又跟随父亲的好友李应祜学习书法。李应祜将自己的心得和笔法都授予文徵明，并告诫他书法不可死随古人的脚踵，要明白学书的大忌是“聪达者病于新巧”和“笃古者泥于规模”这两种倾向。二十六岁时，文徵明遵循父命从游于吴宽，吴宽则授予他作古文的方法，并且时常在公卿间赞许文徵明的才华。同一年，文徵明又跟着沈周学画，并得到了沈周的真传，为他能进入画坛“明四家”创造了良好的条件。

儒家的积极入世思想始终是文徵明的处世宗旨，他积极参与科举考试，可他仕途不顺，从弘治八年乙卯(1495)至嘉靖元年壬午(1522)九次参加乡试都不中，直到五十四岁才被工部尚书李充嗣举荐入朝，授予翰林院待诏。被举荐入朝之初，文徵明确实想在朝廷干一番事业，不负举荐之恩。而且他那时对朝廷的情况不太清楚，以为新皇继位，必定会纲理朝

政，治理好国家，甚至还觉得自己遇上了明主，举荐入朝是自己人生的重大转折点。所以他那时写的诗文，多带有经世治国和感恩致谢的语气，入朝不久，便参与编修《武宗实录》和《献皇帝实录》。文徵明所得的待诏虽为从九品，但由于他才气很大，书画精湛，而且为人正直，故在翰林院与许多人相处得很好，大家也很欣赏他的才气。但在翰林院里，进士比比皆是，状元也不稀罕，而文徵明毕竟不是进士出生，尽管大多数人待他不薄，但还是有人戏称他是“画匠”，所以，他觉得自己还是受人排挤，同时想在朝廷有所作为的可能性也很小。尤其是他目睹了嘉靖三年（1524）的“大礼之争”，看到杖打朝廷大臣致死的惨状，深感仕途的险恶，于是他三次上疏乞归，最终获得了批准。嘉靖五年（1526）10月10日，文徵明不顾天寒地冻，赶紧上路回家，由于冰冻封河，直到第二年春才得以南下，回到家时已是春暮夏初。

文徵明致仕归家后，心中高兴不已。在回到家中的那天，当即写下了《还家志喜》七律诗，其中有诗句云：“林壑岂无投老地，烟霞常护读书台。石湖东畔横塘路，多少山花待我开。”诗句中无不表达了文徵明归来后寄身山林的畅游意愿和如释重负的喜悦心情。他在老房子的旁边建造了两间屋子，取名为“玉磬山房”，以作为书画创作和接待同好所用。又在庭院中栽了两棵梧桐树，日常徘徊啸咏其间，过上了那种“人望之而若仙”的日子，并且广纳门徒，许多弟子在书画上得到了他的真传而成就斐然。同时自文徵明回家之后，向他求书画的人越来越多，他自定书画“三不应”，即对藩王、宦官和外夷这三种人从来不作书画，认为“此法所禁也”。有的藩王准备了许多礼物送给文徵明以求书画，他坚决不予接受并且原封不动地退还。许多外国人经过苏州时因为没有办法见到他，只能对着他所住的地方行礼以表敬慕之情。日本的贡使一定要求见到文徵明，他便穿了绯色的衣服，坐于庭中接受使者的参拜，表示尊重大明国的国体，同时不接受任何礼物，也不给使者任何书画作品。自京城回家至去世的三十多年，是文徵明书画创作的黄金阶段，尤其是书法方面，许多优秀作品都是在这段时期内产生的。更值得一提的是，文徵明九十岁时，在为御史严杰的母亲写墓志铭时突然执笔而逝，这应该是一个书法家最好的结局

了。文徵明圆满地完成了自己的使命,在有生之年为后世留下了许多优秀的书画、诗文作品,也为我们今天继承,学习传统文化艺术留下了丰富的遗产和启示。后文将围绕文徵明书法学习与创作的主题,结合其大量书作,做进一步的分析与阐释。

文徵明《七律诗扇面》

二 学习与继承

文徵明可以说是一位书法全才，是继赵孟頫之后又一个篆、隶、真、行、草各体皆通的大书法家，但他并不是很早就擅长书法，而是经过长时间的磨炼才成大器。根据《明清画苑尺牍·文徵明》中所载，文徵明“为诸生时应岁试，宗师批其字不佳，置三等。于是精研楷法，为有明一代冠”。由此可见，文徵明真正发奋习字是在他受了这次打击之后。

文徵明的书法究竟师承何处？我们从两个方面可以寻求答案。一方面从文徵明的书法作品中，特别是他临摹前人的书作中寻找根源。对于文氏的临书之作，文献记载的目录不少，但流传下来的作品原件和出版物却难以目遇。所以，我们主要通过另一条途径来探究文徵明的书法渊源，那就是查阅前人的文献记载，从中探得一些信息。查阅明清时代何良俊的《四友斋书论》、董其昌的《画禅室随笔》、潘之淙的《书法离钩》、朱谋瑩的《书史会要续编》、姜绍书的《无声史诗》、王澍的《虚舟题跋》、王世贞的《古今法书苑》和《艺苑卮言》以及梁献的《评书帖》等书法文献资料，不难发现，这些文献对文徵明的书法渊源都有着详略不同的记载：如“自衡山出，其隶书专宗梁鹄，小楷师《黄庭经》，为余书《语林序》全学《圣教序》，又有其《兰亭》图上书《兰亭序》，又咄咄逼右军。”（何良俊）“文徵明小楷行书，深得智永笔法，大书仿涪翁，尤佳。”（朱谋瑩）“此模苏、黄、米三家，又其神情足具时所作，亦神品也。”（王世贞《古今法书苑》）“文太史墨迹传世，种种称善，此卷殊与平昔不同，苏黄二家尤为妙绝，足称神品矣。使不指示为太史书，能无疑苏黄手笔哉？”（同前）“书法无所不窥，仿欧阳率更、眉山、豫章、海岳。抵掌睥睨，而小楷尤精绝，在山阴父子间。八分入钟太傅室，韩、李而下所不论也。”（王世贞《文先生传》）归总而言，我们可以大致得出这样一个结论：文徵明的书法，楷、行、草、篆、隶等各类书字体皆有渊源，楷书自智永《千字文》入手，上追欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等唐代楷书大

家，既而又师二王父子和钟繇；行书取法苏轼、黄庭坚、米芾以及集王羲之字《圣教序》；草书主要取法智永和怀素，大草还学过黄庭坚和张旭；隶书主要取法梁鹄和钟繇；篆书以小篆为主，取法赵孟頫和李阳冰。

文徵明学习书法用功之勤是公认的，单就他临习智永《真草千字文》（图1）这一方面，就有不少文献记载，如《文徵明年谱》中载文徵明“日临智永《千字文》数本，书遂大进”。何乔远的《名山藏·高道记》中描述更为具体：“徵明初游郡学时，学官以严厉束诸生。辨色而入，张灯乃散。既日长，诸生皆饮噉啸歌，壶弈消暑，徵明独临写《千字文》，日以十本为率，书遂大进。”彭年在跋《文太史四体千文》中也这样写道：“尝闻衡文少时学书，日课千文十本。”由此可见，文徵明初学书法取法《千字文》，所下的功夫是非常扎实的。或许受益于《千字文》太多，或许是对《千字文》情有独钟，文徵明不但临写了难以数计的《千字文》，就一生所创作的《千字文》书法作品，有文献记载的就达数十件。所以他的弟子王穀祥在跋《文太史四体千文》中称：“衡翁书《千文》最多。”倪后瞻在《倪氏杂著笔法》中更是明确记载了文徵明书写《千字文》的状况：“徵明先生每日清晨写楷书《千文》一遍，然后会客作务，终身不间。”根据倪后瞻的这种说法可以推测，今天我们所能见到的或文献明确记载的《千字文》作品，只是文徵明所书的众多《千字文》中的极小部分而已。（图2-图7）然而，也许因为文徵明早年对书法的理解有限，所以他临习的《千字文》受到了董其昌的批评，董氏在《画禅室随笔》中有这样一句话：“文待诏学智永《千文》，尽态极妍则有之，得神得髓，概乎其未有闻也。”如果文徵明只是自学书法，独自临习《千字文》的话，可以说他不会在书法史上有所成就。因而在他学习书法后两三年左右，也就是二十二岁那年，他拜当时的书法大家李应祜为师，受益颇多。他不仅在书法学习的技法方面得到李应祜的指点，更主要的是李应祜那种既继承传统又不随人脚踵的书学思想对文徵明影响很大，所以他能转益多师，自宋元诸家，上追晋唐，广泛取法，融会贯通而自成一派。

纵观文徵明的学书历程，可谓是学习古人，临摹古人书法的一生，这一生中，文徵明临摹过的古代名家书作难以数计。前文提及，对于元代的

平章愛育黎首臣伏戎羌
 才身聖育黎首臣伏戎羌
 遐迹壹體率賓歸王鳴鳳
 遐迹壹體率賓歸王鳴鳳
 遐迹壹體率賓歸王鳴鳳

图1 智永《真草千字文》

招以畏屬耳垣墻里獲
 治得意口充得飽飯意
 穿帆底枯糠親感好意
 老少莫枯矣比談話得

图2 文徵明《行草千字文》(其一)

正字文
 天地玄黃宇宙洪荒日月
 昊辰指辰諸字亦表性動
 冬於至時本氣作也調向
 轉致由露結為霜金生為水玉

图3 文徵明《行草千字文》(其二)

千字文
 天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列張寒來暑往
 霜收冬藏閏餘成歲律呂調陽雲騰致雨露結為霜
 金生麗水玉出崑岡劍號巨闕珠稱夜光果珍李柰
 菜重茅薑海鹹河淡鱗潛羽翔龍師火帝鳥官人皇
 始制文字乃服衣裳推位讓國有虞陶唐吊民伐罪
 周發殷湯坐朝問道垂拱平章愛育黎首臣伏戎羗
 遐通壹體率賓歸王鳴鳳在樹白駒食場化被艸木
 賴及萬方蓋此身髮四大五常恭惟鞠養豈敢毀傷
 女慕貞絜男效才良知過必改得能莫忘罔談彼短
 靡恃已長信使可覆器欲難量墨悲絲染詩讚羔羊
 景于雀賢也念作聖德建名立形端表正空谷專聲

图4 文徵明《楷书千字文》

千字文
 天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列張寒來暑往
 霜收冬藏閏餘成歲律呂調陽雲騰致雨露結為霜
 金生麗水玉出崑岡劍號巨闕珠稱夜光果珍李柰
 菜重茅薑海鹹河淡鱗潛羽翔龍師火帝鳥官人皇
 始制文字乃服衣裳推位讓國有虞陶唐吊民伐罪
 周發殷湯坐朝問道垂拱平章愛育黎首臣伏戎羗
 遐通壹體率賓歸王鳴鳳在樹白駒食場化被艸木
 賴及萬方蓋此身髮四大五常恭惟鞠養豈敢毀傷
 女慕貞絜男效才良知過必改得能莫忘罔談彼短
 靡恃已長信使可覆器欲難量墨悲絲染詩讚羔羊
 景于雀賢也念作聖德建名立形端表正空谷專聲

图5 文徵明《小草千字文》

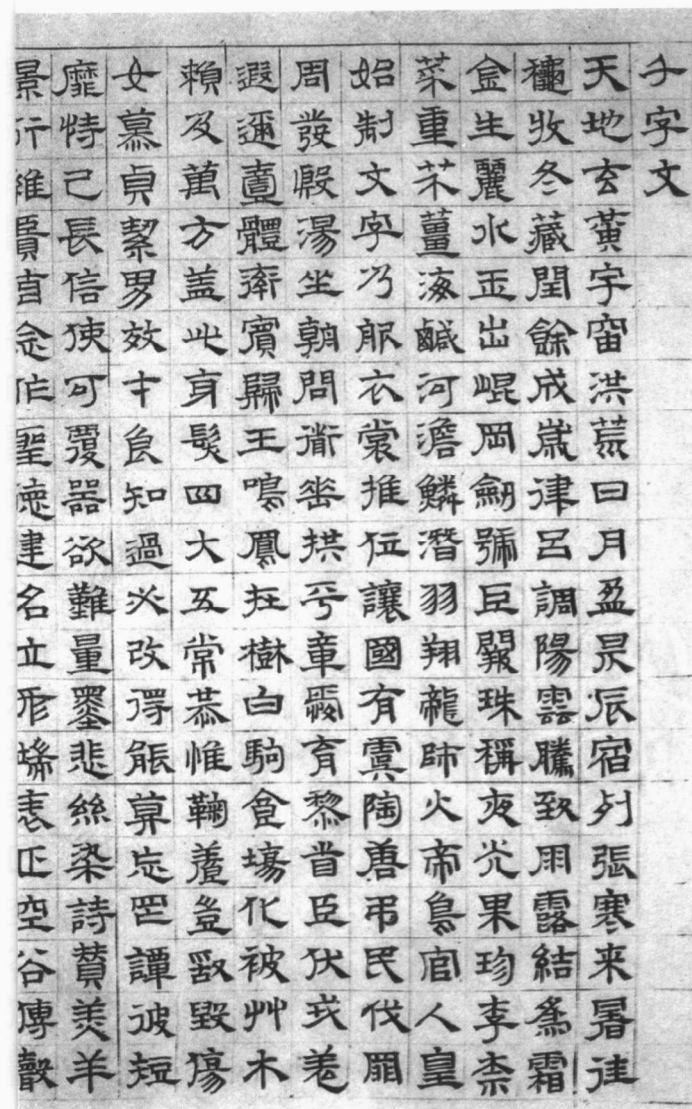

图6 文徵明《隶书千字文》

图7 文徵明《篆书千字文》

赵孟頫、康里子山，五代的杨凝式，北宋的苏、黄、米，唐代的欧、虞、颜以及张旭、怀素，魏晋的钟繇与二王等书法大家及他们的书作，文徵明都进行过系统的学习。笔者根据《文徵明书画简表》所著录的书画目录做了初步统计，其先后题跋过的古代名帖如钟繇的《荐季直表》，王羲之的《平安帖》、《黄庭经》、《定武兰亭》、《集王圣教序》、《十七帖》，王献之《洛神赋十三行》，智永《千字文》，怀素《自叙帖》，颜真卿《瀛洲帖》，苏轼《唐方干诗》、《中山松醪赋》，黄庭坚《墨竹赋》、《笔阵图说》以及米芾《临兰亭序》等等，多达数十件。这些被文徵明题跋过的古代名作几乎都被他认真临习过，而且几乎都要反复临摹数遍，这种习惯到老还一直坚持。例如嘉靖四年乙酉（1525）八月十八日，文徵明为蒋诏所藏王羲之《十七帖》题跋：“右十七帖一卷，乃旧刻也。此帖自唐宋以来不下数种而肥瘦不同，多失右军矩度，惟此本神骨清劲，绳墨中自有逸趣……”并在帖上用朱笔作小楷释文（图8、图9），可见他高明的识鉴能力和严谨的治学态度。再如嘉靖三十七年戊午（1558），文徵明此时已是八十九岁高龄，是年九月十二日，他题跋完《定武兰亭》后又极其认真地通临一遍《兰亭序》（图11、图12）。以上这些材料给了我们两点启发：一是文徵明书法学习的条件相当优越，除了赴京为官能比较容易地看到不少古代遗珍或碑帖外，同时家中也富收藏，能够非常方便自由地地观览、题跋历代优秀碑帖，这些都大大开阔了眼界，丰富了见识，对其自身的创作起到了“取法乎上”的重要作用。二是文徵明这种活到老、学到老的方法和精神，令人敬佩，值得后人继承。

为进一步具体分析文徵明的书法学习历程，特别是弄清他如何临摹前人书法，如何吸取传统精华，我们大致从三个时期来加以探讨论述。

（一）早期阶段（二十二岁至五十岁）

在学习前人的书法时，文徵明非常重视其中的法度，特别是用笔之法。他在《跋李少卿帖》中有这样一段文字：“家君寺丞在太仆时，公为少卿，徵明以同僚子弟得朝夕给事左右，所承绪论为多，一日，书《魏府君碑》，顾谓徵明曰：‘吾学书四十年，今始有得，然老，无益矣！子其及

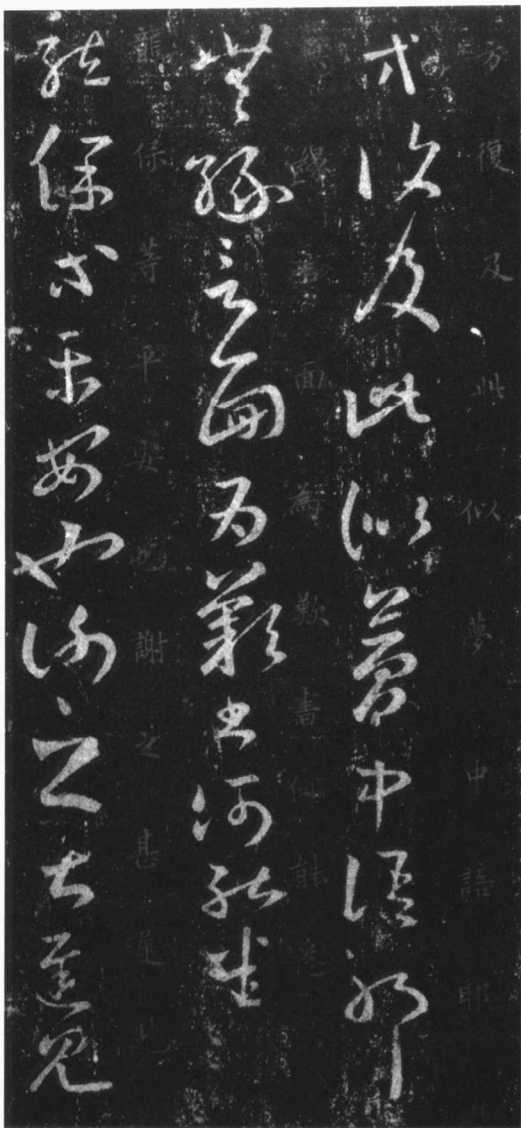

图8 文徵明《王羲之十七帖释文》

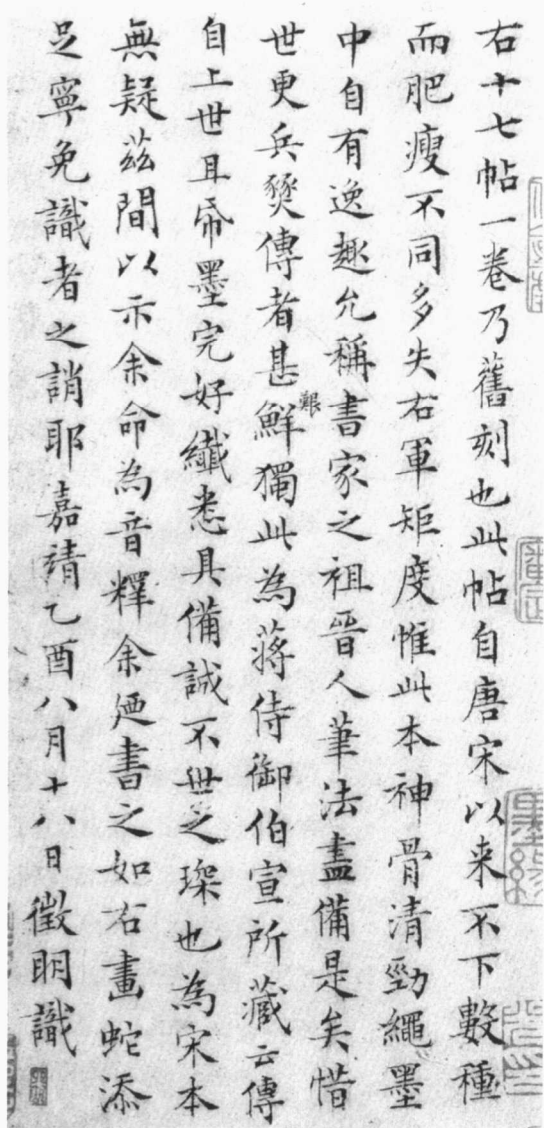

图9 文徵明《王羲之十七帖跋》

右此卷先生中篇或问藏章二章二章
 较余刊本一字不異盖原本也各友孫君
 惟甫日始得寄示俾類其後夫宋公著
 述如日星在天何容刻而此昔授受本
 未爾宋公遺以不題諸可考公遺字亮
 針補明所饒之鄱陽人元至正中以省試
 授婺州學正段家州其學得饒雙峰
 真傳所著四書通旨約說得義疏
 有文在解力窮趙訪字子常號東山
 休寧人師黃望望儒伯生為明碩儒元
 末集鄉兵保障鄉井有授以務郎
 江南行省樞密院都事入
 國相預脩元史不受官俸卒其言保
 於春秋所著百春集傳春秋屬辭
 左傳補注諸公初世韓海字仲康號
 推壘聖源人始學能稱兼工翰墨人稱
 三絕三公皆元季 國初名流其類此
 卷皆鄭重不苟至於東山且論本
 竟不着涉之量之滿明何人乃敢妄
 妄如自然山山以託名况與文翰之後
 為幸然則正之年又何如哉嘉靖
 二十五年正月望日 汝學文徵明謹題

图10 文徵明《朱熹書翰文編題跋》

永和九年歲在癸丑暮春
 之初會於會稽山陰之蘭亭
 脩禊事也羣賢畢至少長
 咸集此地有崇山峻嶺茂
 林脩竹又有清流激湍映
 帶左右引以為流觴曲水
 當此臨文嗟悼不能喻之
 於懷固知一死生為虛誕齊
 彭殤為妄作後之視今亦由
 今之視昔亦復如斯故列叙人
 物略言所述雖世殊事異所以
 興懷其致一也後之覽
 者亦將有感於斯文

图11-12 文徵明《臨兰亭序》