

龍門廿四

甘龍
石門

故宮博物院 供稿

在我国丰富多彩的书法艺术宝库中，北魏时期的碑刻书法，是一颗夺目的明珠。由于它的风格面貌鲜明独特，人们常称之为「魏碑体」或「魏书体」。从河南洛阳龙门石窟造像题记中精选出来的「龙门二十品」，是「魏碑体」书法艺术的代表作品之一。

「魏碑体」书法，自清代中叶以来，普遍受到人们的热爱与重视。著名的画家兼书法家的赵之谦就以写得一手好「魏碑体」书法，在书坛上享有盛名。而在群众中，「三尺之童，十室之社，莫不口北碑、写魏体」（康有为《广艺舟双楫》语）更是一时风尚。

这一时期写「魏碑体」之所以如此兴盛，是有其历史原因的。按康有为的说法是：「碑学之兴，乘帖学之坏，亦因金石之大盛也。」自宋代以来，刻帖流行，人们学习书法，主要靠帖来提供范本资料。帖，亦称法帖，是根据流传于世的名人手迹摹刻于石或木或砖上然后拓印来的。一则因为经过摹与刻几道工序，字形部位往往走样，二则因为所根据的原迹，特别是早期的书法，其真伪往往成为问题。到后来，法帖的需求量大，一些商人为了牟利，互相翻刻冒充，这样与原迹的精神越来越远，弄得面目全非，使学习者不易体会到名家的笔法，那就更不待说所谓「古法」了。此外，自唐代以来，人们普遍推崇、学习二王（晋王羲之、王献之父子）的书法，他们的墨迹，人们很难看到，好的摹本也被少数人所垄断，大多数人也还是要靠从法帖中去认识。元、明以后，书法又受赵孟頫、董其昌两大家的影响。赵、董亦是从二王那里变化来的。这样千百年来，形成了王氏书风独统书坛的局面。对此，人们早就存在着不满的意见，要求对二王、赵、董的书风有所突破和进行变革。清代乾隆、嘉庆以来，随着金石考据学的崛起和发展，大量的古代碑刻被发掘和整理出来，不但为人们提供了学习古人书法以新的可靠资料，同时也为人们提供了改变旧的书风以根据。在一些金石书法家的极力倡导下，直接从碑刻中学习书法，形成了所谓「碑学」。这样几乎与二王同一时期而与二王书风大不相同的北魏碑刻书法，受到人们的极大注意与重视，就是很自然的了。

「魏碑体」书法之所以受到人们的喜爱，除了有这历史的原因之外，更主要的还是它本身的艺术魅力。中国的书法艺术，具有很强的形式美。一个字就象是一幅图画，既讲究构图的变化，又讲究笔意的丰富。人们在欣赏书法艺术作品中，除了文字所包含的内容外，主要在于欣赏它的笔法、结体等因素构成的形式美，以及通篇态势给欣赏者带来的某种情绪快感。「魏碑体」的书法艺术所具有的形式美是很鲜明的。包世臣曾经评论说：「北朝人书，落笔峻而结体庄和，行墨涩而取势排宕。」（《广艺舟双楫》）康有为更是归纳出魏（主要是北魏）碑（也包括东晋、南朝的南碑）有「十美」。这「十美」是：「魄力雄强」，「气象浑穆」，「笔法跳越」，「点画峻厚」，「意态奇逸」，「精神飞动」，「兴趣酣足」，「骨法洞达」，「结构天成」，「血肉丰美」。（《广艺舟双楫》）「魏碑体」之所以会给人们这么丰富的美的感受，

这是与它在形成创造过程中笔法、结体特点分不开的。

「魏碑体」基本上是一种楷书，但是它却保存着许多汉代隶书（一般称为「八分书」）的遗意。有人认为，这是一种由汉隶发展到唐楷的过渡性书体。不管这一说法是否完全正确，但「魏碑体」书法具有楷、隶的特点，这是人们所公认的。而它们的书写者，都是一些无名书家，写出这样的书体，并非有意复古或创新。过去有许多书法家，曾经有意识地追求将两种或多种书体相结合在一起，以图创造出一种新的书体来标新立异，如后世所谓「草篆」、「草隶」的出现，即是如此。但是这些书体是有意识地人为的，不可避免地有些做作气。而「魏碑体」兼有楷、隶特点，却完全是自然形成的，所以它既给人们以新鲜的感觉，同时又很自然，具有古拙、朴实无华的美。

「魏碑体」书法，笔画粗壮凝重，入笔、收笔干脆利落，多用方笔。每字的笔画间隔均衡匀称，四角充满，结体严谨、稳重，而通篇排列端正整齐。这些构成了它的丰厚、刚健、端庄、浑穆的美。和清代中、晚期在「帖学」长期影响下片面追求纤丽、秀媚而流於柔弱的书风相比，「魏碑体」书法无疑给人一种精神振奋与耳目新鲜的感觉。直到现在，在许多报刊、杂志以及各种展览会上，人们也仍然喜欢采用「魏碑体」来书写标题和说明，不但达到了严肃庄重的效果，而且起到了醒目的作用。它在实用当中，又给人们以艺术享受。

由于「魏碑体」具备这些鲜明的特点，所以它也适合于初学书法者学习临仿。关于这一点，康有为曾有过具体的论述。他认为如学写「寸字方笔」，当以龙门造像题记为最好。并进一步主张，先从「一体方笔厚」的《长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记》开始，「次之《杨大眼》，骨力峻拔。遍临诸品，终之《始平公》，极意峻宕。骨格成、形体定，得其势雄力厚，一生无靡弱之弊」。（《广艺舟双楫》）康有为的这一说法，作为学习书法和临写魏碑中的一种途径，是可以参考的。

这里编印的《龙门二十品》原拓本今藏故宫博物院，经比较，拓本尚佳。如前面康有为提到的三则造像题记，其《长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记》字字清晰。《杨大眼为孝文皇帝造像题记》中，虽然「远踵应符」的「远」、「踵」二字稍损，但「应」字完整；「垂仁声」的「垂」字完整；这一行中，「摧」、「也」二字只稍损，而「光」字完好。《比丘慧成为亡父始平公造像题记》中，「邀逢」的「邀」字，末笔只稍损；「匪乌」的「乌」字完好；「周」字、「率」字，中间的笔道均可见。其余如《魏灵藏、薛法绍造像题记》中「双」字清晰；「腾空」的「空」字完好。由于拓工好，第一行下部的字迹尚能看清。这个拓本可供书法爱好者学习和研究。

目 录

长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像题记

一弗为亡夫张元祖造像题记

比丘慧成为亡父始平公造像题记

北海王元详造像题记

司马解伯达造像题记

北海王国太妃高为孙保造像题记

云阳伯郑长猷为亡父母等造像题记

孙秋生、刘起祖二百人等造像题记

高树、解伯都卅二人等造像题记

比丘惠感为亡父母造像题记

广川王祖母太妃候为亡夫贺兰汗造像题记

马振拜等卅四人为皇帝造像题记

广川王祖母太妃候造像题记

比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像题记

杨大眼为孝文皇帝造像题记

安定王元燮为亡祖等造像题记

齐郡王元祐造像题记

比丘尼慈香、慧政造像题记

比丘道匠造像题记

魏灵藏、薛法绍造像题记

长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛楸造像题记

高六三·七、宽三二·五厘米 古阳洞北壁
北魏 太和十九年（公元四九五年）

太和九年十一月使持節司空公長樂
王長穆陵亮夫人尉迟为亡息牛楸請工
鑿石造此弥勒像一區願牛楸捨於公段
之鄉騰遊无礙之境若存託生生於天上
諸佛之所若生世界妙樂自在之處若
苦累即今解脫三塗惡道永絕因趣一切
衆生成蒙斯福

太和

九年十

一月使持節司

空公長樂王

稔陵亮夫人
遲為止息半
請正鑲石造
此柳郢尉

之牛彌
鄉樨勒
騰捨像
遊於一
无公區
礙段願

之 生 之
所 於 境
若 天 若
生 上 存
世 諸 託
界 佛 生

妙樂自在之處

若有苦累即今

解脫三塗惡道

永絕因趣一切
衆生咸蒙斯福

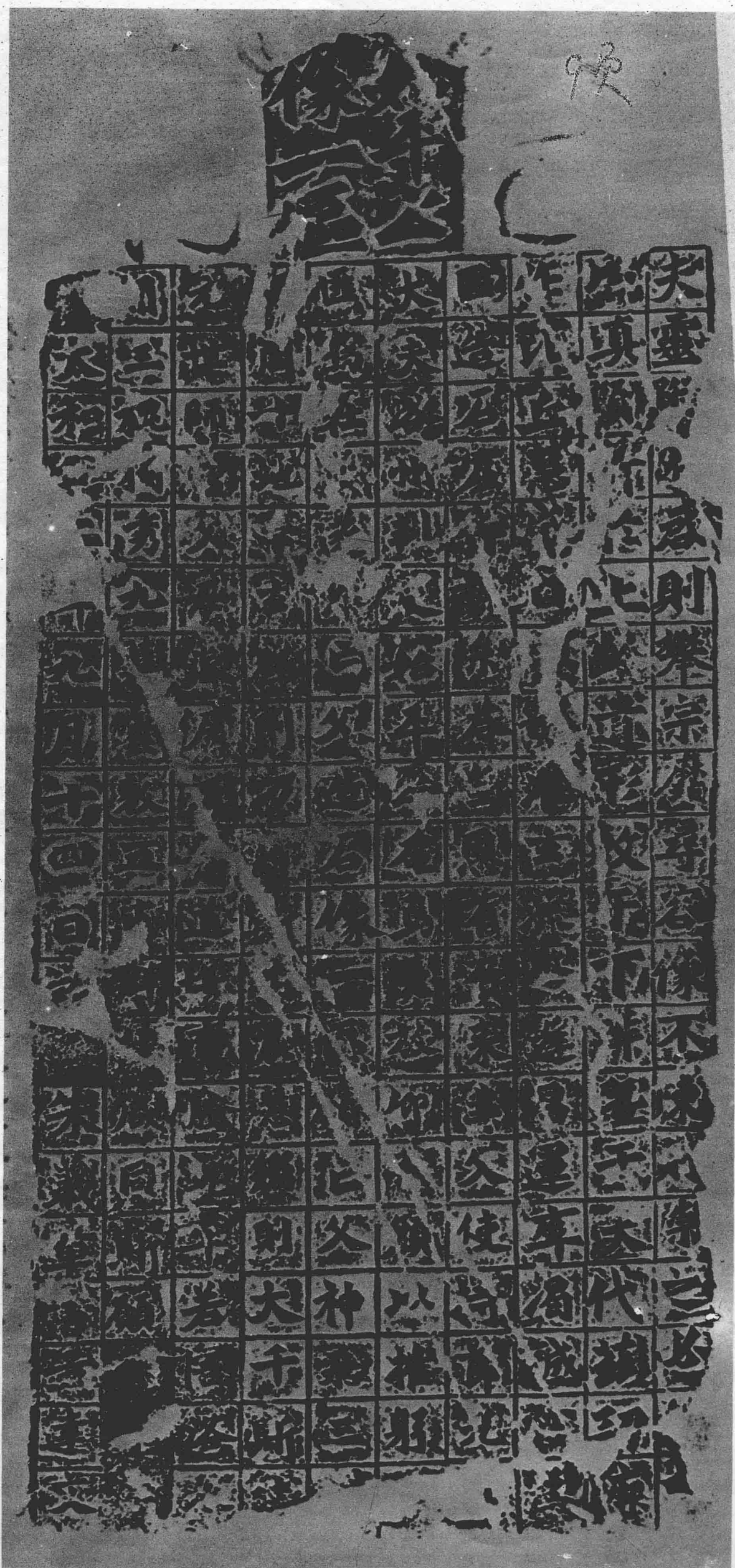
太 羊 郎 祖 一 世 造 區 生 佛 大 顛 像 帶 一 為 妻 不 幸 元 張 步 和 廿 國 直 令

北魏 太和二十年（公元四九六年） 高一、一、 寬三一厘米 古阳洞北壁

一弗为亡夫张元祖造像题记

比丘慧成为亡父始平公造像题记

高九一、宽三九厘米 古阳洞北壁
北魏 太和二十二年（公元四九八年）

一 然

臨

年

人

像

夫靈蹤示感則
樂宗能尋容像
不味以衆亡心
真誠下合上