

中国书法鉴赏·第二辑

文徵明祝允明唐寅书法鉴赏

ZHONGGUO SHUFA JIANSANG

紫都俞伽 编著

庄森末泥主
新渚人切召相宜
子官新肉切沈紫

中央编译出版社
Central Translation Publishing House

中国书法鉴赏

文徵明 祝允明 唐寅
书法鉴赏

紫都 俞伽 编著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

文徵明祝允明唐寅书法鉴赏/紫都 俞伽编著. - 北京:中央编译出版社, 2005.3

(中外书画大师书系·中国书法鉴赏 第2辑)

ISBN 7-80109-933-8

I.文... II.①紫... ②俞... III.汉字-书法-鉴赏-中国-明代 IV.J292.112.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第015346号

文徵明祝允明唐寅书法鉴赏

紫都 俞伽 编著

责任编辑 谭洁 王雪孟

出版发行 中央编译出版社

社址 北京西城区西直门内冠英园西区22号(100035)

电话 66560272(编辑部) 66560273, 66560299(发行部)

网址 <http://www.cctpbook.com> Email: edit@cctpbook.com

经销 全国新华书店

印刷 北京市振宏福利印刷厂

开本 850×1168毫米 1/32

印张 80

版次 2005年4月第1版第1次印刷

定价 250.00元(全十册)

目 录

第一部分 功名原不到书生

- 文徵明生平与作品赏析 (1)
- 《浒溪草堂图》题记 (13)
- 莲社十八贤图 (18)
- 西苑诗 (36)
- 滕王阁序 (61)
- 赤壁赋 (80)

第二部分 放诞傲世真才子

- 祝允明生平与作品赏析 (93)
- 书自作诗词 (105)
- 黄庭经 (130)
- 六体诗赋卷 (136)
- 草书怀知诗卷 (165)

第三部分 狂歌醉舞是桃仙

- 唐寅生平与作品赏析 (185)
- 落花诗册 (197)
- 禅宗六代祖师图跋 (241)

第一部分 功名原不到书生

——文徵明生平与作品赏析

文徵明(1470—1559),初名璧,字徵明,后以字行,因排行老二,改字徵仲(哥哥原名徵静,也改字徵伯)。祖籍衡山,又号衡山或衡山居士。《明史·本传》说他是文天祥的后裔,王世贞所作《文先生传》说他先代文俊卿在元朝做过镇守武昌的都元帅。后因其曾祖文惠被招赘到苏州,才成为苏州人。文徵明的父亲文林,曾做过永嘉知县,后升任温州太守,所以文徵明3岁就随家去了温州。

九赴乡试皆不第

幼年时期的文徵明并不聪慧,据传反应迟钝,7岁才能站立,11岁才能讲话。但比他大一点的哥哥文奎则口齿伶俐,人们认为文奎肯定大有出息,而怀疑文徵明以后的发展前途。文林却认为文徵明以后会有出息,是大器晚成的人。果不其然,13岁时,文徵明开始显露他的聪明才智——背书的记忆力超人。他十分喜爱古文,每日背诵古文数千言不止。

16岁时,文徵明从父亲任所返回苏州居住,由于其出色的古文功底,他结识了比他大10多岁的祝允明和与他同辈的唐寅,还跟着都穆学诗。由于他们趣味相同,都喜欢研读《左传》、《史记》、汉赋等古文,所以经常在一起探讨书中疑义。

19岁时,文徵明第一次参加苏州的岁试,因书法不佳,列在三等。于是他发愤精研、刻意临摹,后来再拜南京太仆寺少卿李应祯为师。李应祯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,对文徵明影响很大。26岁时,文徵

明遵循父命从游于吴宽，吴宽则授予文徵明作古文的方法，并时常在公卿间赞许文徵明的才华。也就在同一年，文徵明又跟沈周学画，沈周对他甚是器重喜爱，曾赠诗徵明道：

老夫开眼见荆关，意匠经营惨淡间。未用荆关论画法，先生胸次有江山。

对文徵明给予了极高的评价。

青年时代的文徵明师从名师且刻苦勤奋，所以学业大进，名声日隆，与祝允明、唐寅、徐祯卿一起，被时人称为“吴中四才子”。在这四才子中，唐寅得了解元，祝允明、徐祯卿也连起科举，惟独文徵明九赴乡试，九尝失败苦果。从弘治八年（1495年）到嘉靖元年（1522年），整整二十五年，文徵明从一个意气风发的少年变成了一位鬓发霜白的老者。

直到54岁，文徵明才由苏州巡抚李充嗣推荐为贡生赴京，经吏部考试后，授翰林院待诏，参与《武宗实录》的编纂。在翰林院期间，文徵明虽位列九品，却受到杨慎、黄佐、陈沂、马汝骥等人的敬爱佩服，尤其是大司寇林俊更为看重他。每当群英宴集，林俊必邀徵明，谓“席间岂可无此君耶？”但文徵明毕竟不是进士出身，仍有人认为他是画匠。他觉得自己在翰林院还是受人排挤，而且当他目睹了1524年的“大礼之争”，看到杖打朝廷大臣致死的惨状，更是深感仕途的险恶。于是他三次上书乞归，终获批准。1527年3月得归苏州。

文徵明辞官回家后，由于其出众的人品，在诗书画方面的高深造诣和在当时的威望，从学者甚多。文徵明以自己丰厚的学养和多才多艺让学子们广受教益，许多人因为得到他的真传而成就斐然。而且辞官后，文徵明少了繁杂琐事的纠缠，他心无旁骛，潜心书画创作，

迎来了书画发展的黄金时期,直到 1559 年,在为御史严杰母亲写墓志铭时,执笔而终,享年 90 岁。

人品第一,诗书画次之

文徵明享年 90 岁,一生声誉极高,这一方面得益于他在诗、书、画方面所取得的伟大成就,另一方面在于他的处世为人。

文徵明一生生活作风相当严谨,在 23 岁时,娶昆山吴愈的第三女为妻,一生没有纳过妾,也没有狎过妓。在明代,狎妓是很常见的事,而且与他要好的祝允明、唐寅等人,有不少风流韵事,但文徵明与他们在在这方面却所好不同。有好几次,朋友们存心串通好设下圈套拉他下水,结果他还是设法逃脱了。所以就连祝允明也称他为真秀才。

文徵明一生虽然家境清贫,但从不为金钱与权势所动。文徵明 30 岁时,父亲文林在温州知府任上病重,文徵明请了一个有名的医生去温州给父亲治病,当他们到达时,父亲已于三日前谢世,文林是清官,深受老百姓爱戴,他去世时,所剩家财很少。温州吏民出资千金作为丧仪,文徵明坚持不受,说“不能让生者的不肖行为玷污了死者的清廉声名”。温州人民于是重修当地的“却金亭”,将此事刻在碑上。父亲去世后,文徵明的生计日益困窘。父亲的故友俞谏,很想送钱给文徵明。一天,俞公问文徵明:“你不觉得早晚艰难吗?”文徵明说:“早晚吃粥,很好的。”俞公又指着文徵明的破衫问:“怎么会破到这个地步呢?”文徵明假装未解:“下雨天,只得穿上旧衣服。”俞公便不好再提送钱的事。

文徵明 43 岁时,江西宁王朱宸濠派人送来书信和金钱,名为聘请,实际是别有用心地要他去做这大贵族

的帮闲,并可以作为“礼贤下士”的宣传,文徵明以生病来推辞,金钱完全退还,也没有回信。

文徵明在翰林院为官,父亲门生张璁一朝得势,想要文徵明依附于他,文徵明主动与之疏远。内阁首辅杨一清想要帮助文徵明,暗示文徵明要常到他家走动,问文徵明:“你不知道令尊和我是朋友吗?”文徵明正色回答:“家父生前从未提到过阁下的名讳,实在不知相公是家父的朋友。”搞得杨一清一时下不了台,更别说帮他了。

文徵明回家后,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。有的藩王准备了许多礼物送给文徵明以求书画,文徵明也坚决不予接受,并且原封不动地退还。一次,日本的一位贡使一定要求见到文徵明,文徵明便穿了绯色衣服,坐于庭中,接受使者的参拜,表示尊重大明国的国体。但他不接受使者的任何礼物,也不给使者书画作品。

《文徵明年谱》也记载:“徵明致仕后,凡部使者行部见过者,徵明即于厅事拜谢,更不诣官衙。凡有馈遗,悉却不受。过客造请,亦向不至河下报谒。嵩(严嵩,时礼部尚书)曾过吴来访,徵明不为破例。”

文徵明这些孤芳高洁的品行时常让当时人传为美谈,由衷佩服,不仅后人仰慕之至,就是同辈人也对他佩服不已。甚至外国人到苏州来见不到文徵明也对着其住的地方行礼,以示敬慕。

文徵明虽然对待权贵之人颇显清高傲慢和不通人情,但对普通人他却格外随和亲切。《四友斋丛说》中记载了这样一个故事:凡吴中收藏书画之家,有以书画求先生鉴定者,精于书画,长于鉴别的文徵明总是一脸严肃地说:“此真迹也。”为了不使来人失望而归,文徵明

或许说了一句谎话,但这句谎话也正好说明了文徵明的通变随和。

文徵明对待后生晚辈也极其随和。文徵明不仅经常领着学生们一起游山玩水,吟诗作画,饮酒赋诗,还经常把自己收藏的一些名家作品或自己的一些得意之作展示给晚辈欣赏。例如,有一次徵明得到苏轼的一幅佳作,便写信给彭年,邀请他到家中一同欣赏,信中写:“经时不面,耿耿。适得苏帖,颇奇,请即过我一赏,就享粳饭,幸勿却也。”其语气恳切真挚,根本不像是写给一名学生的,倒像是写给一位交往多年的挚友。

文徵明为人随和且不畏权贵,孤芳高洁,人们评论他“人品第一,诗书画次之”实不为过。

文徵明一生对后世影响巨大。不仅留下了大量的诗书画作品供后人学习和研究,而且为社会培养了大量的书画人才。据统计,在《文徵明年谱》中,受文徵明直接影响的文氏后裔中的能书善画者,多达40人。其中文彭、文嘉、文元善、文震孟等卓然成家;而文徵明交游的人士加上受他影响的晚生后辈多达200来人,其中的陆师道、周天球、彭年、王稚登、沈大漠、钱谷等均成就斐然,极大地扩展了吴门画派的阵容。文徵明的一生是光辉的一生。引用文徵明学生的一句话对文徵明的一生加以概括,那就是:“明经术以为根本,采诗赋以为英华,乘道谊以为坛宇,立风节以为藩垣。”

家传人诵雅秀篇

文徵明好古为文,擅长诗文,今人辑录的《文徵明集》,收其诗1271首,存其文163篇,录其词9首,其诗文或是纪游,或是即景,或为酬赠,或为题画,不一而足。文徵明诗歌创作从陆游入手,后学习中晚唐,诗风

温正和平，娟秀妍雅，尽管当时有人提倡格律气骨，他的诗风也不为时尚而变。正如王世贞评论的：“如仕女淡妆，维摩坐语；又如小阁疏窗，位置都雅，而眼界易穷。”如七律《荆溪道中》：

扁舟十里下荆溪，落日苍凉草树低。

绝巘凝晖知积雪，晚风吹水欲流澌。

行逢曲渚常疑断，遥听荒鸡近却迷。

一片沙鸥明似雪，背人飞过野塘西。

诗歌写景如画，用语雅丽，清江十里尽收眼底，沙鸥野塘，饶具情韵。徵明诗歌除温和雅丽之体外，也有忠愤激烈的，如《文信公事》四首等；也有谐婉刺世的，如他讥讽当时人不管相不相识，过年纷纷投帖拜谒的风道：

不求见面唯通谒，投刺朝来满敝庐。

我亦随人投数纸，世情嫌简不嫌虚。

令人抚掌叫绝。

文徵明的画多题诗，而且诗情画意，融合无间，被时人誉为“三绝”。今人韩秋岩编《文徵明题画诗》中如“新霜点笔意萧萧，不尽秋光雁影遥。双鸟欲浮天拍水，夕阳人在虎山桥。”（《题画》）“寂寞平添带浅滩，幽人时共夕阳还；水禽飞去疏影灭，日送秋光入断山。”（同上）“春深高树绿成帏，遇雨寒泉半涟漪。浓雾不知山日落，回以空翠袭人衣。”（题《春深高树图》）再如“扁舟牖听横塘雨，恰遇江南雁归时”、“天淡水平山月小，一人吹笛过江南”等句，无一不将人们带进梦境般的江南景色之中。

另外，除作诗之外，文徵明还填了不少词曲。当时掘地挖出宋高宗赐岳飞的敕书刻石，徵明作《满江红》曰：

岂不念，封疆蹙？岂不念，徽钦辱？念徽钦既反，此身何属？

千载休谈南渡错，当时是怕中原复。笑区区一桢亦何能，逢其欲。

此词以独特的视觉，道出岳飞被杀的原委，深刻痛快，慷慨激昂，仅此一词，文徵明便在中国文学史上堪留一笔。

文徵明的文章也被时人传诵一时，他的《甫田集》大半为文章（年青时的《衍毁》就很著名），虽多为“祭文”、“行状传”、“墓志铭”之类，但都真实感人。

当然，文徵明也不乏论及有关国家、朝政、人品等大事的文章。在这些文章中，他正气凛然，侃侃而谈，从不回避，言词慷慨激昂，其为人的刚介从此可窥见一斑。而且，文徵明参与《献皇帝实录》的编纂、《姑苏志》的编写，他的《重修织造局记》、《王氏拙政园记》、《虎丘云岩寺重修募缘疏》等文，都是我们今天研究这些方面的重要资料。

文徵明的书法兼工篆、隶、楷、行、草等书体，尤精楷、行。

文徵明的楷书，法度严谨，笔锋挺秀，书体端正，格调清俊。清代朱和羹评价说：“明楷以文衡山为第一。”王世贞也说：“文待诏以小楷名海内。”

文徵明的楷书，50岁前主要是临智永、赵孟頫及宋元诸家。官待诏后，“因书诰敕，颇兼时体，渐尚整齐”。所以取法欧体处较多。

辞官回家后，文徵明更是潜心研究晋、唐书法，在汲取欧阳率更精髓后，又极力参入王羲之的笔意，也时时在字里行间流露出赵孟頫的韵味。

文徵明晚年时期佳作甚多，例如他70岁所书《后

赤壁赋》(上海博物馆藏),用笔细腻,起止有度,轻重得当,转折处遒劲有力,而结体清秀茂密,通篇气韵连贯,有翩翩欲翥之态,不失为小楷的精品之一。

81岁所书《雪赋》及《月赋》,字体端庄严整,笔划线条较为精细,一字之内,布白非常均衡,无论横划、竖笔,都透出一种爽利秀劲的姿态。用笔上,大多入笔露锋,笔势清晰有力,顿按鲜明可辨。可代表其晚年小楷风格。虽然他晚年时期的这种起笔露锋的笔法,曾被人指责,如莫云卿说:“太史具有《黄庭》,而笔尖微,病在指腕,虽严端不废,未见岿峨磊落之姿。”王世贞也说:“书,小楷赵不能去俗,文不能去纤,其精绝同也。”但也有人认为其用笔尖微,只是小疵,无伤大雅。正如谢在杭所评:

古无真正楷书,即钟、王所传《荐季直表》、《乐毅论》皆带行笔,洎唐《九成宫》、《多宝塔》等碑,始字画谨严,而偏肥偏瘦之病,犹然不免。至国朝文徵仲先生始极意结构,疏密匀称,位置适宜,如八面观音,色相俱足,于书苑中亦盖代之一人也。

另外,如《莲社十八贤图记》(60岁书)、《小楷扇面》(71岁书)、《草堂十志册》、《赤壁赋》、《离骚经》(86岁书)也皆是文徵明小楷的精品之作。

文徵明的行书得苏轼、黄庭坚、康里子山的笔意,又受益于王羲之《圣教序》。王世贞说他“行笔仿苏、黄、米及《圣教》,晚岁取《圣教》,损益之,加以苍老,遂自成家”。

文徵明一生传世行书作品颇多,如86岁所书《屈原离骚》,87岁所书《午门朝见十五首》,89岁的两件《赤壁赋》及《西苑诗》(包括他77岁、85岁和89岁时所书的三种在内),这些作品仿《圣教》笔意,字体较小,典

雅秀美,用笔时线条流畅、温润、富有节奏,不激不厉,笔道精到、细致,通篇气韵贯之。

又如他 66 岁所书《元旦朝贺诗卷》、67 岁所书《乐志论》、《雪诗》、72 岁所书的《过庭复语十节》、73 岁所书《观驾幸文华殿》及书年不详的《感怀四首》,这些作品以康里子山笔意为主,字体稍大,行笔速度稍快,用笔爽朗明快、干脆利落,起笔、行笔、出笔三者交待得很清楚,笔锋的转换、笔画之间的衔接过渡、提按的轻重变化,快而不乱,不失法度。笔下功夫非比寻常。

再如《游虎丘诗卷》(65 岁书),《游天池诗卷》(69 岁书),《恭候大驾还自南郊》(73 岁书),《泛石湖诗卷》(85 岁书),《月转苍龙轴》,这类作品无论从字形、用笔的变化、行笔的速度节奏,及至通篇的神韵,均以山谷行书为基调,俨然山谷再世。字形开张放纵,气势雄强而不失韵味,节奏明快而富有变化。总之,他能尽仿某一家的笔法,又能综合各家于一体,达到“蜜成而花不见”的艺术效果。

文徵明的草书作品,以行草形式见多,而真正的草书,如小草、狂草等作品,为数不多。王世贞曾说其“少年草师怀素”。35 岁时,他有《贾谊吊屈原赋卷》,全仿怀素草书。直到中年 51 岁时,仍有这样的狂草作品问世,上海博物馆藏《七言律诗四首卷》可证。此外像《赤壁赋卷》、《感怀诗卷》等小草作品,则兼得其小行书之精妙与大草之磅礴,是其传世的优秀作品,客观上对其身后的书家影响很深,其中陈淳便是在这一基础上发展的。

文徵明亦擅篆、隶,但二者比较,尤擅作隶,如王世贞所言:“其所沾沾者隶耳,独篆笔不轻为人下,然亦自人能品。”文徵明还尝自言:“吾于篆则不能,隶莫吾如古人也。”晚年的李东阳看到文徵明的隶书,亦大加赞

许,称:“吾之篆,文生之隶,蔑以加矣。”

文徵明的隶书,师法《受禅表》、《上尊号》,笔势劲健,但缺少古意。代表作有《千字文》(79岁书),《后记》及《清明上河图记》(74岁书)等。

文徵明擅长书法,且各体皆精。在当时,不仅名动海内,就连海外诸国如日本、朝鲜亦知宝藏他的墨迹,在朝鲜书坛甚至出现过学习文徵明的倾向。

《浒溪草堂图》题记

此幅作品作于作者六十六岁时。从风格上看，比《悟阳子诗叙》字体更加紧束，起笔侧锋切入，笔画尖利，显得挺劲、苍老。这正如王世贞所言：“（文徵明）晚岁取《圣教》损益之，加以苍老，遂自成家。”

沈君天民世家浒墅今
雅城居而不忘桑梓之
舊因自號浒谿將求
而名矣詠歌其事余
既為作圖因賦此詩以

為法夫倡游墅一名
墅按圖經秦始王求
吳王寶劍白虎蹲於
上西走二十五里而
失故