

中国书法鉴赏·第一辑

元代书法名作鉴赏

ZHONGGUO SHUFA JIANSHANG

紫都耿静 编著

纨扇赋

炎暑時至陽鳥如
石為流日汗沾衣
織條延爽南扉

中央編譯出版社
CENTRAL CHINA PUBLISHING HOUSE

中国书法鉴赏

元代书法名作鉴赏

紫都 耿静 编著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

元代书法名作鉴赏/紫都 耿静编著. - 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1辑)

ISBN 7-80109-932-X

I.元... II.①紫... ②耿... III.汉字-书法-鉴赏-中国-
元代 IV.J292.112.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第015358号

元代书法名作鉴赏

紫都 耿静 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 元代书法概述	(1)
元代前期书法	(4)
元代中期书法	(7)
元代后期书法	(9)
第二部分 作品赏析	(11)
跋杨凝式神仙起居法	商挺(13)
跋苏轼洞庭春色中山松醪二赋卷	张孔孙(15)
王羲之观鹅图卷自题	钱选(17)
醉时歌	鲜于枢(20)
书苏轼海棠诗	鲜于枢(29)
御史箴卷	鲜于枢(38)
送李愿归盘谷序卷	鲜于枢(46)
无逸帖	赵孟頫(57)
急就章	赵孟頫(62)
纨扇赋	赵孟頫(66)
绝交书	赵孟頫(70)
道场山诗	赵孟頫(75)
与进之帖	赵孟頫(79)
与次山帖	赵孟頫(83)
赤壁二赋	赵孟頫(87)
酌突泉诗	赵孟頫(91)
胆巴碑	赵孟頫(92)

玄妙观重修三门记	赵孟頫(96)
跋《五牛图》	赵孟頫(100)
跋周文矩《采神图》	赵孟頫(101)
跋《定武兰亭帖》	赵孟頫(102)
闲居赋	赵孟頫(103)
苏台春澹诗	冯子振(108)
致景良郎中尺牋	邓文原(110)
急就章	邓文原(112)
行书五律诗页	邓文原(116)
瞻近·汉时二帖跋	邓文原(117)
与中峰帖	管道升(119)
与亲家太夫人帖	管道升(124)
和一庵首座诗帖	袁桷(132)
题范仲淹道服赞跋	柳贯(137)
刘垓神道碑卷	虞集(139)
题记菊轩诗	虞集(143)
题画诗	虞集(146)
行书信札	虞集(147)
题画诗	揭傒斯(149)
为孔昭书四诗	张雨(151)
心经	吴镇(156)
与彦清帖	赵雍(158)
行书彰南八咏卷	赵雍(162)
行书旃从帖页	赵雍(163)
行书七言诗	顾安(165)
陆浚之皇极赋跋	柯九思(167)
四时田园杂兴诗卷	朱德润(169)

渔父辞·····	康里巎巎(174)
和奉记帖页·····	康里巎巎(178)
章草书李白古风·····	康里巎巎(179)
晚节堂诗·····	杨维桢(183)
张氏通波·····	杨维桢(186)
城南唱和诗卷·····	杨维桢(189)
题邹复雷画《春消息卷》·····	杨维桢(193)
楷书朱德润墓志铭·····	周伯琦(195)
七言律诗·····	郭畀(200)
行书诗卷·····	郭畀(202)
与默庵诗帖·····	倪瓒(204)
自书诗稿·····	倪瓒(206)
篆书陋室铭卷·····	泰不华(211)
与德常书帖·····	王蒙(213)
与九成学士书帖·····	卫仁近(218)
墨法诗四首·····	吴志淳(223)
复德翁书帖·····	俞俊(227)
初度帖·····	沈右(230)
与伯行书帖·····	陈基(232)
送孟东野序·····	饶介(236)
七律诗·····	饶介(240)
急就章·····	俞和(243)
临《乐毅论卷》·····	俞和(245)
篆隶千字文册·····	俞和(248)

第一部分 元代书法概述

元朝历史短暂，仅 90 年，但在书法史上却占有重要的一页，其成就远远超过了南宋和金朝，并奠定了几百年近古书法的历史走向。

中国历史上多次分合，少数民族统治者以武力问鼎中原，武功赫赫，但要治理中国就必须接受汉文化。元世祖忽必烈继成吉思汗之大业，灭南宋，统一中国。他虽不通文墨，却也懂得“马上打天下，马下治天下”的道理，颁布了蒙古文字，建立了蒙古文字学，并重视儒学，网罗汉族人才，逐渐实现汉化。他曾选择名儒为太子师，要求太子每天临习字帖。元仁宗爱育黎拔力八达、英宗硕德八剌都爱好书法，常常写几个字赐给群臣，以表示儒雅风流。特别是文宗图帖睦尔，书法修养较高，作字有晋人法度。他即位初年（天历元年，1328 年）就建筑了奎章阁，收藏历代法书名画，设专职书吏一人，从事书画鉴别。文宗常常带着学士虞集、博士柯九思等汉族文臣，登上奎章阁，讨论书画。所以翰墨之盛，以文宗朝为最。

元人书法最初宗唐，赵孟頫被重用后，风气转而尚晋。作为政治敌手，元统治者对宋文化有着本能的反感，因而书法也不以宋为师。许多汉族文臣当然也回避宋朝旧事，而多向蒙族权贵灌输李世民的“贞观之治”一类盛世经验，元朝皇帝倡导书法自然就由唐而晋了。不过，蒙古贵族虽然懂得利用汉文化治理天下的重要性，但他们并不能深识汉文化的精髓及汉艺术的审美精神，对书法的提倡和欣赏也只停留在艺术形式和方法的层面上，苏、黄、米、蔡的解构性纯意的追求不是他们兴趣所在，因而元代书法在整体上处于尚法度、重技巧的态势之下，走的是复古主义的道路。

元代的书法大致可分为三期,前期包括蒙古王朝之初到元贞之前,即指忽必烈的统治时期。蒙古统一中国之前,因战争连绵,书法不振,所以前期实际上主要指忽必烈灭南宋之后约二十年间(1279—1294)。元初赵孟頫、鲜于枢、邓文原等可视为这一时期的代表书家。中期指从成宗元贞时代至文宗天历、至顺时代(1295—1331),元代的书法得到较为充分的发展。这一时期不仅是赵孟頫的书风风靡朝野,而且赵氏的学生辈虞集、张雨、柯九思、朱德润等都活跃于江南和大都,更因文宗酷爱书画设立奎章阁,而使元廷聚集了一批有才华的书画艺术家。文宗以后至元末的顺帝时代(1333—1368)是后期,这一时期康里巎巎、周伯琦成为帝王身边最重要的书家。此外隐士书法在乱世中也得以突现。总体而言,因赵孟頫的影响,元代书法表现出全面复古的趋势。

元代前期书法

在元代前期,书坛最具代表性的当推赵孟頫。其次,能与赵孟頫名声并置的,首推鲜于枢和邓文原。虞集曾评说:“大德、延祐间,渔阳(鲜于枢)、吴兴(赵孟頫)、巴西(邓文原)翰墨擅一代。”因此,赵、鲜于、邓又被人称为“元初三大家”。

赵孟頫是宋太祖赵匡胤的十一世孙,属于秦王赵德芳这一支脉,南宋孝宗赵昚是他的高祖辈,曾向这一支赐宅第于吴兴(今浙江湖州),故赵孟頫出生并居住吴兴,俗称赵吴兴。

赵孟頫年轻时,养尊处优,沉迷于诗、词、书、画、乐、舞、琴、棋之中。他的堂兄孟坚(1199—1260)以诗书画名世。孟坚曾扔掉帽子用酒泼发,席地而坐高吟《离

骚》。他得到姜白石所藏定武本《兰亭序》后，带在身边须臾不离。一次在太湖中翻船，他高举此帖，站在浅水中说：“《兰亭》在此，余不足问。”事后在卷首题字：“性命可轻，至宝是保。”赵孟頫的堂兄孟淳虽然继承了这一支脉的王位，但整天泡在诗画中，所画墨竹最佳。孟頫胞兄孟頫虽任仁和知县、高邮军判官，却日以翰墨为娱，用小楷书写一套“九经”，谨严秀美，弟孟頫工书画，以花鸟罗汉出名。赵孟頫自幼生活在这种艺术氛围中，聪慧过人，过目成诵。五岁学书，青年时代即以诗、书、画名贯江南。宋朝灭亡后，他闭门家居。至元二十三年（1286年）时，他的才干得到元世祖的重视，由江浙行省治书侍御史程钜夫的推荐，他历仕世祖、成宗、武宗、仁宗、英宗五朝。

赵孟頫本是宋朝皇族，但却备受元朝重用。元朝诸帝中，最优遇赵孟頫的是元仁宗。仁宗评论说：“帝王之苗裔一也，状貌穀丽二也，博学多闻三也，操履紃正四也，文词高古五也，书画绝伦六也，旁通佛光之旨，造詣玄微七也。”（《松雪斋文集外集》）由此可见他是杰出的人才，而且学识渊博。

赵孟頫在元代虽“荣际五朝，名满四海”，但毕竟身处宦海，日子过得并不舒心。在他为新朝服务满30年的时候，他写了一首七绝：“齿豁头童六十三，一生事事总堪惭。唯余笔墨情犹在，留在人间作笑谈。”这位血统高贵、天才骏发的美男子，心境的凄苦可想而知。与他相知相爱极深的夫人管道升对他的处境十分理解，故作一首《渔父词》暗示他：“人生贵极是封侯，浮利浮名不自由。争得似，一扁舟，弄风吟月归去休。”仁宗延祐六年（1319年），他终得归隐江南，四年之后逝于太湖日夜不息的波涛声中。

赵孟頫集晋唐书法之大成，他的书法作品以楷书和行书为最美。后世称楷书四大家“颜、柳、欧、赵”的赵就是他。他还能日作楷书万字，“下笔神速如风雨”。同时代的虞集、鲜于枢，明代的解缙、文徵明、祝允明都十分推崇他。明代书画家董其昌对他更佩服得五体投地。认为他的书法超过唐人直接晋人。近人马宗霍也说：“元之有赵吴兴，亦犹晋之右军，唐之鲁公，皆所谓主坛坫者。”充分肯定了赵孟頫在中国书法艺术史上的重要作用。总的说来，赵孟頫的风格是秀媚圆润、娴雅清丽，比之于晋书的韵致，唐楷的严正和宋书的纵逸，别具一格。他把书法的阴柔之美发挥得最为淋漓，许多评家称之为“书家倾国”，比为“美女蝉娟”、“宋词婉约派”、“花旦书”等等。

他的书法代表作品有楷书《仇锸墓碑铭》、《三门记》、《胆巴碑》、《御服碑》等，小楷书《汲黯传》、《度人经》、《妙法莲花经》等；行书《二陆文赋跋》、《嵇康绝交书》、《兰亭十三跋》、《韦苏州诗》、《归去来辞》、《雪赋》、《洛神赋》等；他的小楷凝重古朴，没有轻滑的毛病。行书题跋、册页之类也没有“纤弱妖媚”的习气。从这些作品来看，赵孟頫的书法，比之右军、颜鲁公虽创造精神不如，但为一代高峰，堪与前贤比肩。

元代与赵孟頫齐名，并称“二雄”的就是鲜于枢。

鲜于枢的小楷书类钟元常，草书有怀素、王献之笔意。据说他早岁学书。自愧不如古人，偶然在野外见人挽车行泥泞中，由此悟出用笔方法。在钱塘时，结识了赵孟頫，二人“契合无间言，一见同夙昔。春游每焚舟，夜坐常促膝”。他们一起鉴赏法书、名画、古器物，在书法上互相切磋琢磨，可谓知音知己。

他非常重视笔法、结字的研究。他曾叙述自己从师

学书，老师在“飛”字中竖上补一点成飛，“便觉全体振动”，“神妙不测”，此事使他难以忘怀。他认为写草书必须“把笔离纸三寸，取其指实掌平虚腕法圆转，则飘逸纵之，体自绝出耳”。这是他的经验之谈，极精辟。

赵孟頫对他的书法十分推崇，说：“余与伯机同学草书，伯机过余远甚，极力追之而不能及。伯机已矣，世乃称仆能书，所谓无佛处称尊耳”。这里我们既可以看出鲜赵二人交情之深，赵孟頫的谦逊，也可以看出鲜于枢的书法成就之大。鲜于枢多作草书，其笔法从真行来，故落笔不苟，而点画所至皆有仪态。其代表作有《韩愈进学解》、《渔父词》、《透光古镜歌》、《韩愈石鼓歌》、《苏轼海棠诗》、《老子道德经》等。

元代社会政治的特殊性，还造就了一批少数民族书法家。他们既是元代各民族文化和蒙古统治者汉化的反映，也体现了汉文化的巨大感染力。元初的耶律楚材便是代表。耶律楚材少年时受金代文化影响至深，在赵孟頫扭转金及南宋末年书法流风之前，他的书法具有一定的代表性。耶律楚材在元世祖统一中国之前去世，他这种强悍的书风在元代的影响不大，流传书作亦甚少。

元代中期书法

元文宗继位后建立了“奎章阁学士院”，从而在其周围聚集了一大批颇有才华的书画艺术家，尤其以虞集、柯九思为代表。而这些人均为赵孟頫的晚辈，深受赵孟頫书法观和书风的影响，使元中期的书法也呈现出复古书风的典型特征。

虞集博学多识，尤以诗文著名，与杨载、范梈、揭傒斯并称为“元代四大家”。当时宗庙朝廷的典册、公卿大

夫的碑版大多出自他的手笔。《元史》称颂他是一位学问博洽而人品高尚的人。虞集又精通鉴定书画，品题甚多。

虞集长于柯九思，在奎章阁与柯九思常常相互唱和，为对方的书画题跋，张雨曾诗赞曰：“侍书爱题博士画，日日退朝书满床。”可见两人交情之深，在柯九思的擢升中，虞集还起有重要的作用。

虞集的书法，在晚出赵孟頫的一代人中，可谓典型地具有了赵孟頫的品格。陶宗仪《书史会要》称他：“真、行、草、篆皆有法度，古隶为当代第一。”也就是说赵氏所擅长者或言全面回归者，他都能精通掌握。这不仅取决于他对书法史发展的认识，窥透宋代后期之流弊而深佩赵孟頫归返晋人，还取决于其孜孜不倦地实践着这一审美观。

虞集的隶书，也很有特色，今存世作品多见于题跋。他的隶书写得挺劲沉稳而不失优雅，显示了他于隶书的深厚功力，故陶宗仪称他“古隶为当代第一”。此外他还曾为奎章阁篆印两方，即“奎章阁宝”“天历之宝”，这说明他的篆书在当时亦很出众。虞集书迹主要留于鉴赏题跋，故虽为当时的重要书家，但留传作品不多，风格也不甚鲜明。

张雨曾从学于虞集，诗文书画俱佳，倪瓒称其为“当朝道品第一”。他的书法早年学赵文敏（子昂），后学李北海，小楷学欧阳询，习古而能化，遂自成一家。故宫博物院藏有《张雨题画二诗》为其代表之作。此诗是张雨观张彦辅画雪山楼观和云林隐居二图的题诗，书法清新雄迈，拙朴天真，时而迟涩顿挫，时而舒放超逸，跌宕起伏，节奏自然。结字之法深得聚散、疏密、斜正之趣，纵横尽势，时见夸张。

柯九思的诗文、绘画、书法、鉴赏历代书画古物均享时名，所作墨竹尤其为时人赞誉。他取法宋人文同、苏东坡，主张“神似”，又深受赵孟頫“以书入画”观的影响，重视以书法笔法入画。时人杜本《敬仲竹木》诗赞云：“绝爱鉴书柯博士，能将八法写疏篁。”他曾自云：“写竿用篆法，枝用草书法，写叶用八分法，或用鲁公撇笔法；木石用折钗股、屋漏痕之遗意。”在元人将书法与绘画紧密结合的过程中，柯九思的绘画具有典型的意义，亦表现出元人书法的另一重要特征。

柯九思的书法为其绘画所掩，虽有特色，然不及其墨竹有名。虞集说：“丹丘柯敬仲，多蓄魏晋法书。至宋人书，殆百十函，随以与人，弗留也。”这说明他亦是注重师法魏晋而不学宋人的。清代乾隆帝曾见过柯九思所临欧阳询《九成宫醴泉铭》，跋云：“欧阳率更楷书于二王外独辟门庭，柯九思临本能得其峭劲之气于雍容揖让间，信神技也。”认为他深得于欧阳询。从他传世的题跋看，诚是可信。他的书法在用笔上尽管吸收了欧书的特点，但气息格调仍然多得于魏晋。欧书结字长而险，柯九思则变为扁而婉，从中不难看到钟、王的影响。在他的题跋中，凡萧散一路更显出其在魏晋人书中获取的养分。所以，我们从其学书轨迹看，似乎与赵孟頫有所不同，而实质上依然属于赵氏所提倡的崇古回归的古典主义一脉。

元代后期书法

元代后期出现了一位杰出的少数民族书法家：康里巎巎，他的出现，使元代后期的书风发生了明显的变化。一方面是其地位显赫，他不仅曾是奎章阁和宣文阁的代表人物，而且也是一位重要的大臣阁僚；另一方面

是他的书风既有接受赵孟頫的成分,也有自己独特的个性。尤其是他及其弟子们的努力,为元代书坛注入了新的血液。

康里巎巎“幼肄国学,博通群书”。《元史》称他“善真行草书,识者谓得晋人笔意,单牍片纸人争宝之,不翅金玉。”他的楷书学虞世南,得圆润浑朴之意,行草书学王羲之,“笔画遒媚,转折圆劲,名重一时”(陶宗仪《书史会要》)。从他所书的《归去来辞》、所临的《十七帖》中我们都能感到他在书法学习上的严谨态度,也能看出他的书法扎根传统,深得钟王笔意的特点。至于他的草书,从王献之、米芾中来,若唐之张颠,元之鲜赵,可以比肩。

元末杨维桢擅长行、楷书,笔法清健,富有个性。此外,吾丘衍、泰不华、周伯琦、虞集的篆书或隶书,张雨的行书,释溥光、耶律楚材的大行楷书也都师承有自,各具面貌。其他如管道升(赵孟頫妻)、赵雍和赵奕(均赵孟頫子),以及郭天锡、班维志、姚遂、冯子振、钱良佑等都有一定的成就。而许多著名画家如吴镇、倪瓒等,也无不以书法见长。

元代书法总的发展趋势是以继承古代诸名家的传统法度为主,还扭转了南宋以来的衰敝书风。就这一方面看,应当是一个进步。元代楷书、行书的成就比较突出,篆书和隶书、章草等书体也得到相应的恢复和发展。

第二部分 作品赏析

商挺(1209—1289)

元朝书法家。字孟卿，号左山，山东荷泽人。官副使，擅长隶书，有诗千余篇。

跋杨凝式神仙起居法

商挺工书法，其在行书上学杨凝式，书法欹侧险峻，雄健苍劲。王恽《秋涧先生大全集》云：“挺书气韵豪逸，比之鲁公（颜真卿）。”看完这幅作品可知所说不虚。