

赵孟頫行书艺术浅说

韩 彬, 孙锡玮

(淮北师范大学 美术学院, 安徽 淮北 235000)

摘 要: 赵孟頫是元代著名的书法家,他师法古人,推崇经典,汲取名家之长,形成风格独特的赵字。赵氏各体兼擅,以行书最为出众,其用笔圆润宛转,结体严谨,骨气隐含,具有中和之美,对后世书法艺术事业的发展影响深远。

关键词: 赵孟頫; 书法; 行书艺术

中图分类号: J292.1

文献标识码: A

文章编号: 1671-2129(2012)01-0079-04

赵孟頫(1254年—1322年),元代著名书画家,字子昂,号松雪道人,别署水精宫道人、太上弟子、三宝弟子、鸥波等。中年曾作孟俯(頫为俯的异体字)^[1],生于宋理宗宝祐二年(1254年),是宋代秦王赵德芳的十世孙,因赐第湖州,故为浙江吴兴(今湖州)人。元十六年(1279年)南宋灭亡,中国统一,元世祖忽必烈命程钜夫到江南访贤,赵孟頫以遗逸应召入仕。至元二十四年(1287年)授兵部郎中,历江浙等处儒学提举。仁宗即位,召授集贤侍讲学士,中奉大夫。延祐元年(1314年)改翰林侍学士,贤德大夫。三年(1316年)拜翰林学士承旨,荣禄大夫,时称“赵承旨”,因优礼有加,从而使他在文学艺术领域有了居高临下的地位。赵孟頫卒于元英宗至治二年(1322年),追封魏国公,谥文敏,故后世又称其赵魏国、赵文敏^[2]著有《松雪斋集》。赵孟頫博学多涉,诗书画印无一不精,在元代的书法艺术领域里,赵孟頫的成就最高,陶宗仪称:“魏国赵文敏公孟頫,以书法称雄一世。”《元史·本传》记载他“(赵)篆、籀、分、隶、真、行草书无不冠绝古今,遂以书名天下”。^[3]^[22]赵书风格圆润平和,自成一家,世人称为“赵体”。其中尤以行书闻名于世。

一、赵孟頫行书艺术特点之一: 取法“二王”,师承经典

赵孟頫行书以“二王”书风为宗,上溯魏晋,总体

风格雍容端庄。早期行书作品多师法钟繇、王羲之、智永、褚遂良等,结体严谨,用笔精到;晚期创作趋于精益求精,擅于汲取众名家之长,用笔如行云流水,气势豪迈潇洒。

赵孟頫的行书从王羲之书风中取法最多,他说:“兰亭者,新体之祖也,然书家,不学兰亭,复何所学?”元代著名画家李衍也认为:“子昂之书,全法右军,为得正传,不流入异端者也。”^[2]^[22]赵书《归去来辞》,被后人称为“仪凤冲霄,云生眼底”。前期所作《归去来辞》横139.4厘米,纵25.9厘米,现藏于上海博物馆,是赵孟頫中年时在吴兴故里所书。末端署款:“大德元年十二月五日受益检校过仆松雪斋。天大寒,以火炙研,为写此文。孟俯。”此卷布局整齐,法度森严,尽显赵孟頫娴熟的用笔,落笔或藏或露,收笔锋钝交错,其中的“所”、“之”、“会”、“为”、“何”等字与《兰亭序》里诸字用笔一致,行书用笔中略含楷意,点画的饱满圆润,字与字之间形成的细微牵丝,无不流露出“二王”用笔的神韵。整体面貌温润舒适,尤其以后期所作的《归去来辞》横74.3厘米,纵27.2厘米,附有白描陶渊明的画像,现藏于辽宁省博物馆,更具《兰亭序》意蕴。相比前期《归去来辞》,此副作品具有动态美,显得纯熟老练,从圆润厚实的用笔,环转流美的线条,变幻莫测的结体等方面都可以体现它的灵动多姿。全篇字态各异,笔势洒脱。赵孟頫善于用墨,作品墨色枯湿浓淡的变化显著,如后期《归》中的“侯以惠爱为德”的墨色较淡,“家叔”两字墨色转浓。“脱然有怀”四字的结体舒展开阔,“四方

之事”四字运笔稳健。此篇作品继承了右军姿媚的书风,刚柔相兼,于潇洒中不失法度,正如赵孟頫外孙同时也是元四家之一的王蒙在跋赵孟頫临静心本《定武兰亭序》中所说:“右军之下,唐宋勿论,千有余年,能继右军之笔法者,推先外祖魏国赵文敏,当为第一。”^{[2][107]}正因为赵孟頫上溯魏晋,师法“二王”,倡导学书应该遵从古法,从经典而来,讲究技法严谨,所以才使得他的行书富有妍雅道媚之风。

二、赵孟頫行书艺术特点之二:用笔精纯,结体流美

由于赵孟頫宗“二王”,回归魏晋笔法,对经典推崇备至,反复揣摩,故赵字用笔精纯,结体流美。他对学书的心得在他的书论里有所体现,其中对后人影响深远的分别为《兰亭十三跋》里的:“书法以用笔为上,而结字亦须用功。盖结字因时相传,用笔千古不易。”“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有意。”^{[3][135]}

赵孟頫于仁宗延佑年间所作的行楷书作品《昼锦堂记》,横173.4厘米,纵32.5厘米,是其晚年书中的精品,全篇笔势流畅,字形欹侧。有的字笔画粗细有致,提按分明,如“一”、“礼”、“孺”、“乡”;有的字笔画方圆并用,以横带点,如“见”的竖弯钩,“马”的最后一画;有的字笔画呈现简写连带现象,如“若”、“之”、“此”、“得”、“前”等,这些充分体现了其用笔“熟”的特色。这与他终生把玩古人法帖,悉心临习等过程紧密相连,其中“相”、“至”、“其”等字更加耐人品味。

另外,从赵孟頫论书中也可以看出,他所谓“用笔”的概念,范围广泛,其中包括书写点画的基本规则。他强调学书者应当在师法古人,认真体会古人法帖里的用笔,在遵循古人笔法的基本规律下有所变化发展,这样书写水平才能有所提高。赵孟頫说的“结字因时相传,用笔千古不易”,是在前人心得的基础上,加以吸收运用而总结得出。用笔固然重要,但字形也不可忽视。经典的用笔法则不会轻易改变,但是随着时代的发展,各种书体不同,各种流派纷繁,结字也各有不同。结字在原有规则的基础上加以变化发展,即“结字因时相传”,而基本的书写原则应该维持,即“用笔千古不易”。用笔不到位,字形再优美也不会使字富有灵魂;字形不精致即使书写水平纯熟老练也不能使作品美观。赵孟頫深谙笔法再精,若

与“结字”相分离,仍造就不了上乘的书法作品,只有二者相结合,才使作品具有生命力及美的意蕴。

三、赵孟頫行书艺术特点之三:博采众长,自成一家

赵字因为勤于师古而精纯流美,也因其风格独特而自成一家,赵孟頫说过:“学之不已,何患不过人耶?”^{[2][99]}他擅于增损古法,博涉多优。他在跋苏东坡书《醉翁亭记》中云:“夫有志于法书者,心力已竭而不能进,见古名书则长一倍,余见此岂止一倍而已。”^{[3][19]}他摹古而不泥古,敢于在古法的基础上取其精华并拓展延伸,将自己秀逸温雅的书风作为新的元素注入其中,寓创新于经典之中。

明代宋濂在《浮山远分传》中称:“赵魏公之书凡三变,初临思陵(宋高宗赵构,思陵为其寝陵),中学钟繇及羲、献,晚乃学李北海。”^{[1][109]}这个评价比较符合赵字的发展历程。

如被世人公认的能证明赵孟頫“初临思陵”的作品是其所作的《秋兴诗卷》。此卷横261.5厘米,纵23.5厘米,现藏于上海博物馆。卷尾有赵孟頫书:“此诗是吾四十年前所书,今人观之,未必以为吾书也。子昂重题。至治二年正月十七日。”据载此卷录著于《式古堂书画汇考》《大观录》^{[1][51]}全篇有宋高宗赵构书法里古雅挺拔的韵味,墨色饱满,点画圆润,方折顿笔较多,结体略显方正,其中的“头”、“州”、“黄”等字从外部形态和点画提按上都与赵构的《敕岳飞手札》极为相似,显出浓郁的古拙之风。

王羲之的《快雪时晴帖》被誉为传世法书“三希堂”法帖之一,赵孟頫亦临摹过“快雪时晴”,《寓意录》载宋克曾亲见:“字方五六寸,笔法位置,全然相似。”^{[4][33]}《快雪时晴》是赵孟頫为黄公望所书,也是其存世作品里最大的字,被称为“骨胜”之书,现藏于北京故宫博物院。“快雪时晴”四个大字质体挺拔,法度严谨,力透纸背,气韵高古。张斋赞曰:“文敏快雪时晴展书之,笔势结密,咄咄逼真”。马宗霍《书林藻鉴》称:“黄潜云:‘赵公展快雪时晴为大书,与昔人促兰亭同一机括,如画龙者,胸中先有金龙,则或小或大,随时变化在我也。’”^{[1][117]}

堪称赵孟頫行书代表作的《洛神赋》,横192.6厘米,纵29.3厘米,现藏于天津博物馆,作品末尾署款“大德四年四月二十五日为盛逸民书,子昂”。《洛神赋》全篇清新自然,流光溢彩,因为作品笔势飘逸

行中兼楷,于法度中不失姿态,洋洋洒洒,元代黄溍云:“赵公用意指法,穷极精密,故其出而为行草,纵横曲折无不妙契古人。”^{[1][12]}《洛神赋》其中可窥见“无”、“之”、“若”等多字与《兰亭序》的笔意相似。赵孟頫对古人笔法精熟于心的同时又加以变化发展,从而形成自己的独特风格,作品中的“从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延伫。”句笔势延绵,字与字间舒展自如,“众”、“袖”、“猗”、“伫”、“处”用笔丝丝入微,结体或秀丽或丰腴,“杂”、“邇”、“匏”、“翳”笔法精纯,字态灵动,落笔或藏或露,运笔徐急分明,收笔快速利落,显得精美绝伦,神采飞扬。

据载赵孟頫晚年字体较大的行书可窥见李邕书风笔迹。如王世懋:“书碑则酷访李北海岳麓娑罗体,此其大概也。”杨守敬在《学书迩言·评书》指:“元人自以赵松雪为巨擘,简札脱胎右军,碑版具体北海。”《辛丑消夏录》里吴荣光跋赵书《杭州福神观记》云:“延佑以后变入李北海,柳诚悬法,而碑版尤多用之。”^{[1][123]}《趵突泉》横83.3厘米,纵33.1厘米,现藏于台北故宫博物院。此作品书于成宗元贞元年(1295)十二月,为周密作鹄华秋色之顷,约在其42至51岁间所书。全篇圆润灵秀,墨色浓郁,尽显赵书风韵,光芒显露。如明代的王世贞在《艺苑卮言》说:“碑刻出李北海,北海虽佻而劲,承旨稍厚而软。”^{[1][109]}《趵突泉》汲取了李邕书写中俊逸挺秀的一面,笔力深厚、方圆并用,丰腴雄秀,有一种别样的韵味。

赵孟頫晚年除了师法李邕之外,还擅于向智永学习,据史料记载其早年学书时便反复临习智永的《千字文》。赵孟頫的《临千字文》端庄大方,行笔流畅,法度严谨,继承了智永清雅秀逸的书风,多为内擫用笔,清瘦绮丽,行笔环转纵引,点画沉稳,刚柔相济,气骨清健,庄重却不失俊雅,多姿却不显浮夸。吴德旋的《初月楼论书随笔》里更是赞曰:“临智永《千文》,乃是当行,可十得六七矣。”^{[1][127]}赵汾《东山存稿》卷记云:“往岁游吴兴,登松雪斋,闻文敏公门下士言:‘公初学书时,智永《千文》临习背写,尽五百纸,《兰亭序》亦然。’”^{[3][18]}

赵孟頫晚年的优秀作品还有很多,如《酒德颂》,《临静心本定武兰亭序》,《嵇叔夜与山巨源绝交书》,《出师表卷》,《旬日帖》等,《酒德颂》纵横潇洒,流美不羁,带有草草笔意,取法于皇象的《急就章》,被冠以“最晚之书”的《旬日帖》笔势仍旧沉着精美,字间

连带的牵丝取法于吴说的“游丝说”。这些作品气韵生动,相比其早中期而言,无不体现出赵孟頫晚年书法创作确是更上一层楼。

宋濂的“书凡三变”说是最为著名的概述赵孟頫书学经历的线索,但很多学书者对此都有质疑。赵孟頫是艺术奇才,在他将近七十年的生命过程里博涉多优,对艺术理念的理解、熏陶和积累以及投入到实际创作的漫长积淀是不能仅用三言两语就能阐释的。后人观之,可将他的言论、审美观、人生观、作品等作为参照物去体会他的绚丽烂漫的丰富人生和深不可测的艺术造诣。

元仁宗曾将赵孟頫比作李白、苏轼,称他“书画绝伦”。赵孟頫在学书历程中力求古韵,将自己平实稳健、温文尔雅、蕴藉自然的书风注入其中,赵字寓妍美流丽及优雅从容于一体,化为中和,风格独特,最终自成一家。胡汲仲评曰:“子昂书,上下五百年,纵横一万里,举无此书。”^{[2][77]}

赵孟頫在书法史上的地位虽不如“二王”等先辈,书学成就也未曾达到登峰造极的阶段,但他纠正了南宋以来尚意书风的流弊,使晋唐法规重新步入正轨,从而开启一代书风。卢熊曰:“本朝赵魏公识趣高远,跨越古人,根柢钟王,而出入晋唐,不为近代习尚所窘束,海内书法为之一变。”^{[1][93]}赵孟頫书法不仅对同时代的书家影响颇深,对明清两朝及近当代书坛也产生了不可磨灭的影响。明代何良俊称赵氏为:“自唐以后集书法之大成者。”^{[3][22]}杨慎也称:“至赵子昂出,一洗颜、柳之病,直以晋人为师,右军之后,一人而已。”^{[4][83]}清王澐云:“自子昂兴,而世间作字人无有不法赵者矣。”康有为在《广艺舟双楫·卷二》也写道:“自是四百年间,文人才士,纵极驰骋,莫有出吴兴之范围。”^{[1][181]}在碑帖共同发展的近当代书坛,赵书贵有古意在一定程度上对帖学起了振兴作用,对中国书法发展有深远影响。潘伯鹰在《中国书法简论》里高度赞扬赵孟頫“学博才高,精力绝人,带动新时代的力量异常伟大,甚至在今日也还有他的影响,……自从赵孟頫死,到今日已有六百多年,还不曾再生出一个像他那样伟大的书家来。”^{[1][161]}林散之也赞赵字“平整妍,是元朝一大家,宋以后一人而已。”^{[4][97]}但是,赵书由于过分追求精纯,以致出现“甜美”、“媚俗”、“奴书”、“弱骨”等倾向,曾有微词指责;或是有人因其尴尬矛盾的身世称其“贰臣”从而“薄其人遂薄其书”。对此,我们应该看其主流,赵书严格遵循晋唐法度,是中国书法史上的一座里程碑;赵字

平实自然,圆润秀美,雍容典雅,为后世书法艺术事业的发展提供了一份学习的典范。

参考文献:

[1] 张国宏.赵孟頫书法艺术 [M].上海:上海大学出版社, 2009.

[2] 黄惇.从杭州到大都——赵孟頫书法评传 [M].上海:上海书画出版社, 2003.

[3] 黄惇.中国书法史·元明卷 [M].南京:江苏教育出版社, 2009.

[4] 解小青.从临摹到创作·赵孟頫 [M].上海:上海书画出版社, 2007.

Compendious Narration of ZHAO Meng-fu's Running Script

HAN Bin, SUN Xi-wei

(Department of Art, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, China)

Abstract ZHAO Meng-fu was a famous calligrapher of the Yuan Dynasty. He followed the examples of the ancients, praising the classics and learning from the merits of masters, which combined with his own calligraphy characteristics to form the unique ZHAO Style. ZHAO was good at all forms of writing while his running script was the most outstanding, which was gentle but well structured with the visual impression of a temper force with mercy. ZHAO Style deeply influences the following development of Chinese calligraphy.

Key words ZHAO Meng-fu; calligraphy; running script