

探一探书法大学问

宋代书坛“四大天王”

■周峰 杨柳(中国美术学院)

米芾 蜀素帖行书绢本 29.7x284.3cm

中国书法自古就有一种神秘感,宋代书法界就涌现了具有传奇色彩的“四大天王”:苏黄米蔡,也就是苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的合称,被后世认为是最能代表宋代书法成就的四位书法家。

本期小周周就带大家认识“宋四家”,尤其是苏轼这位大才子,及苏黄米之间的小故事:

《寒食帖》在苏轼三千多首诗词中并非上乘之作,但其书法被称之为天下第三行书。

《松风阁诗帖》是黄庭坚晚年力作,其后段提到了苏轼,被称为天下第十行书。

米芾曾拿出心爱的谢安《八月五日帖》希望苏轼题跋,离开时,苏轼还借走了米芾珍爱的文房紫金砚……

宋代经典法帖十例

《土母帖》

又称《宋李建中书咨册》,是宋代李建中书法作品。北宋初期的书法,承袭唐人传统,以丰肥为美。李建中的书法骨肉停匀,神气清秀,对宋代书家有很深的影响。除了黄庭坚曾以“肥而不剩肉”的世间美女赞誉李建中的字之外,《宋史》本传中,也称赞他“行笔尤工,多构新体,草、隶、篆、籀、八分亦妙”。

这幅作品又名“土母帖”,是李建中存世墨迹代表作,天下十大行书之一,排第十。字的结体紧密而修长,用笔沉着而丰腴。虽写的是行书,但起笔、收笔处仍见严谨的楷法笔意,可看出不少唐人书法的特质。

《松风阁诗帖》

此帖为黄庭坚所作七言诗,行书,墨迹纸本,全文计29行,153字,台北故宫博物院藏。

松风阁在湖北省鄂州市之西的西山灵泉寺附近,海拔160多米,古称樊山,是当年孙权讲武修文、宴饮祭天的地方。宋徽宗崇宁元年(1102),黄庭坚与朋友游鄂城樊山,途经松林间一座亭阁,在此过夜,听松涛而成韵。

黄庭坚一生创作行书数以千百,《松风阁诗帖》是其晚年作品,也最负盛名。其风神洒落,长波大撇,提顿起伏,一波三折,像是船夫摇桨用力的样子,不论收笔、转笔,浑穆稳重,意韵十足,不减道逸《兰亭》,直逼颜氏《祭侄》,堪称其行书代表作。

在后段提到前一年已去世的苏轼时,心中不免激动,笔力特别凝重,结字也更加倾侧,是尚意书风的典型,被称天下十大行书之一。

《澄心堂帖》

《澄心堂纸帖》,纸本,1063年作,北宋蔡襄书,现藏中国台北故宫博物院。

全篇结体端正,字形偏方,字距行间宽紧合适,一笔一画甚富体态,工致而雍容。信札署有“癸卯”(1063年)年款,时蔡襄年52岁,《澄心堂纸帖》正是他晚年崇尚端重书风的代表作。蔡襄学习“二王”、虞世南、颜真卿。此帖依归“二王”,参以颜真卿健厚之笔,王颜互用,风貌独具,以柔翰而发之以劲腕,姿容绰约,而勾勒婉健,笔墨浑厚,气势宏大。

《蜀素帖》

北宋书法家米芾于1088年所作行书绢本墨迹,现藏台北故宫博物院。此帖为米芾在蜀素上书其所作各体诗八首而成,其作品内容即为当时的游记和送行之作。因此帖是在丝织品上书写,其效果与纸本有很大区别。在此帖中米芾的“八面出锋”尤为明显。其于变化中显沉着笔力,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了其“刷”字之风。在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成刚柔相济的姿态、痛快淋漓的气势与沉着痛快的风格,是“中华十大传世名帖”之一。

《徽宗草书千字文》

《草书千字文》是北宋宣和四年(公元1122年)由宋徽宗赵佶书写的大草书法作品,现藏辽宁省博物馆。

《草书千字文》的结字大小错落,字势或稳重或鼓侧,意态生动。该作取法于怀素《自叙帖》,笔力丝毫不弱,筋力十足。赵佶将怀素的那种绵延之势运用得自由自在,尤其是对于圆转的运用,精熟至极,每个字都形成一种包围之势,结构空间充满坚韧的弹性。但是有些字大圈套小圈,圈圈相扣,显得笔法雷同,有些美中不足。

《苕溪诗帖》

《苕溪诗》全称《将之苕溪诗作呈诸友诗卷》,是北宋书法家米芾于1088年所作行书,现藏北京故宫博物院。

《苕溪诗帖》是米芾从无锡去往苕溪时所作的六首诗,是他的经意之作。《苕溪诗》通篇八面出锋,笔力雄浑老辣,潇洒自然,创造了一种天真活泼、激越昂扬的意境。全篇如风樯阵马,沉着痛快,真率自然,变化有致,逸趣盎然,反映了米芾中年书法的典型风貌,与《蜀素帖》并称米书“双璧”。

《诸上座帖》

纸本、草书,是北宋著名书法家黄庭坚为友人李道所录写的五代金陵(今江苏南京)僧人文益的语录,现藏北京故宫博物院。

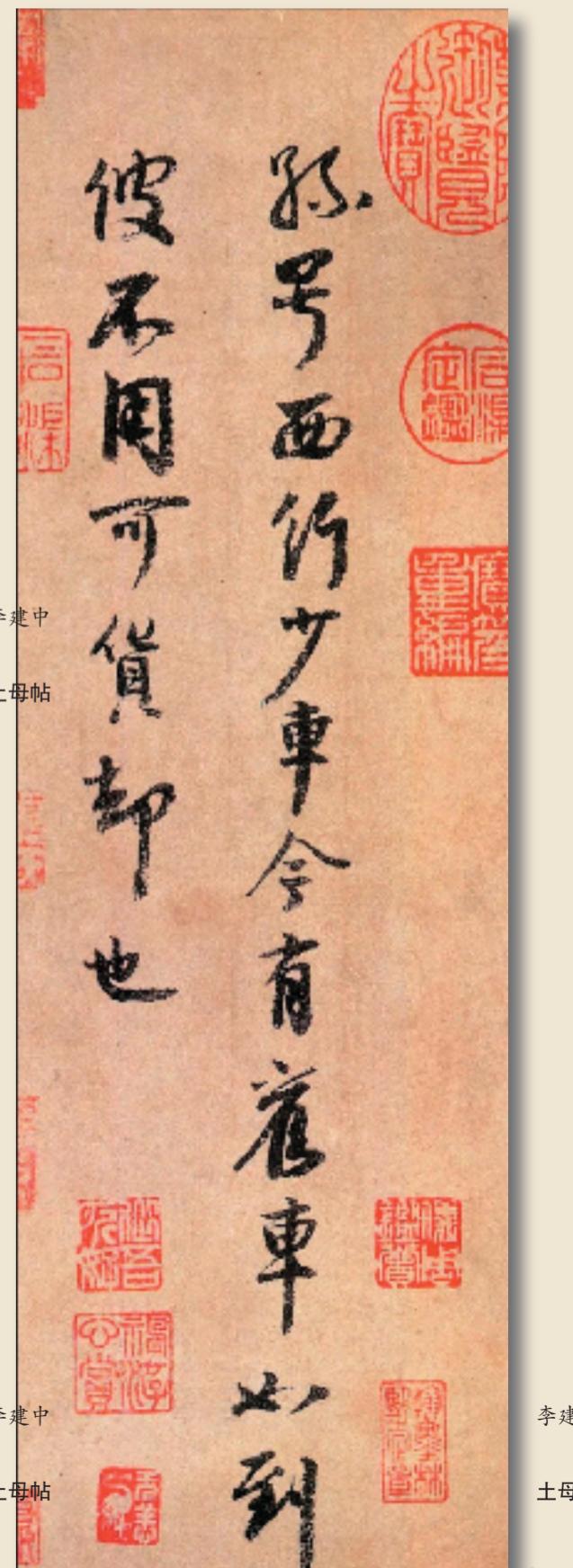
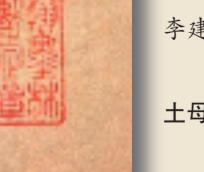
此书学怀素的狂草体,笔意纵横,气势苍浑雄伟,字法奇宕,如马脱缰,无所拘束,尤其能显示出书者悬腕摄锋运笔的高超书艺。黄庭坚《山谷自述》云:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱,晚得苏东坡、子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”在《语录》后黄氏又作大字行楷书自识一则,结字内紧外松,出笔长而遒劲有力,一波三折,气势开张,一卷书法兼备二体,相互映衬,尤为罕见,是其晚年杰作。

《珊瑚帖》

《珊瑚帖》又名《珊瑚笔架图》,是北宋书法家米芾晚年创作的纸本行书,现藏于北京故宫博物院。

该作内容是作者向别人夸耀自己的收藏,并随笔画出一枝珊瑚,画之不足,又为珊瑚笔架题诗一首。从书法角度而言,《珊瑚帖》笔势放纵,使转灵活,字形参差,布局随意,却丝毫不失传统法度,真正达到了“无意于佳乃佳”,“从心所欲而不逾矩”的神品境界,是作者豪迈精神与深湛功力的自然组合,极具艺术魅力。

所示要士母今得一小篆子封全
吾送不知可用否是新多
口而生者復未知何所用
林示春亭衣曆頭
賢郎未拾到

李建中
土母帖李建中
土母帖李建中
土母帖