

黄庭坚大字行楷书探究

张宇泽

河南师范大学 河南 新乡 453000

摘要:黄庭坚是中国书法史上享誉盛名的书法名家,他的书法突破传统的规范,追求个性,重视精神流露,反对书法拘泥传统刻板。其书法无论在草书、大字行楷、行书等诸体,成就都十分突出。关于黄庭坚草书的研究论著已相对完备,相比之下,其行楷书还有较大的研究余地。本文仅就他的大字行楷进行研究和分析,以求从中探究其书法的师承渊源、发展历程与艺术特色,从而探究其对书法史的意义及对后世的影响。

关键词:黄庭坚;行楷书;《瘞鹤铭》

Research on Huang Tingjian's regular script with big characters

Yuze Zhang

Henan Normal University Henan Xinxiang 453000

Abstract: Huang Tingjian is a famous calligrapher in the history of Chinese calligraphy. His calligraphy breaks through the traditional norms, pursues individuality, attaches importance to spiritual revelation, and opposes calligraphy sticking to traditional stereotypes. His calligraphy has made outstanding achievements in cursive script, large characters, regular script and running script. The research works on Huang Tingjian's cursive script are relatively complete. In contrast, there is still much room for research on his regular script. This paper only studies and analyzes his big character regular script, in order to explore the origin, development and artistic characteristics of his calligraphy, so as to explore its significance to the history of calligraphy and its influence on future generations.

Keywords: Tingjian Huang; Regular script; *Yihe Inscription*

1 山谷楷书的师承渊源和发展历程

1.1 受家学影响

黄庭坚,字鲁直,号清风阁、山谷道人、涪翁,出生在著名的书香大姓双井黄氏。他的家族是一个儒学世家,并且非常注重诗书。在黄庭坚年少时,因受其祖父黄湜和外祖父李东影响,他便认真临习种王一路楷书。他楷书作品结字宽绰空灵,独具韵味,笔法爽利明快,他的书法取法扎根于魏晋六朝,鲜染唐人习气,这一点可以从他存世最早的作品《薄酒丑妇歌》和元丰十六年的《南山顺济龙王碑记》中清楚地看出。

1.2 受《瘞鹤铭》影响

接触《瘞鹤铭》是他独特楷书风格的形成的重要因素之一。“《瘞鹤铭》,大字之祖也。往有《故一切道师之碑》,字可与之争长,今亡之矣”。《瘞鹤铭》是南朝时期的摩崖刻石,原在焦山西麓石岩上,后因坠入江中,碎为五块。“顷见京口断崖中《瘞鹤铭》大字,右军书。其胜处乃不可名貌”。这也证明黄庭坚在游学淮南时亲眼所见《瘞鹤铭》,并对此摩崖刻石有相当高的评价。《瘞鹤铭》对黄庭坚的影响贯穿其整个楷书风格的探索之路。元祐以前,黄庭坚楷书还是以“二王”一路风格为主要特征。而在此之

后,黄庭坚作品中可以明显体现出对《瘞鹤铭》的吸纳。元祐年间,是其艺术才华得以充分发展的时期,在此期间,黄庭坚的行楷书风格发生巨大转变,从追求点画造型和结构转变为追求笔法上的丰富变化。在这个过程中,其早期所练就的魏晋神韵得以很好地延续和发展,尤其《瘞鹤铭》那种倚斜取势、萧疏淡远的风度,得以驻留笔间。例如其大字行楷巅峰之作《松风阁诗贴》和《砥柱铭》长卷。

1.3 受北宋初期书家影响

在黄庭坚楷书书风形成的过程中,苏舜钦也起到了不小的作用。苏舜钦是庆历前后的书法家,擅长楷、行、草、篆诸体。黄庭坚早期行楷书受苏书影响颇深,其中一个原因便是苏舜钦与山谷父亲黄庶是好友。山谷云:“苏长史用笔沉实,极不凡。然四十年来,绝难得知音也。”山谷对苏书的评价极高,认为苏书是“知音”。再结合之前的学书经历,至五十岁以前,山谷的楷书已经自成规模,把欹侧险绝、大气爽利的结字发挥到了极致。

2 山谷行楷书的艺术特色

2.1 笔法——沉着痛快,超轶绝尘

《山谷题跋》中所云:“下笔沉着痛快,最是古人妙处”。纵观黄庭坚书法,其用笔特点的确如此。

黄庭坚的用笔极富变化,其正侧起倒,刚劲有力,笔势沉稳又富有变化,给人一种精神昂扬的感受。纵观书法史,

作者简介:张宇泽(1998-),女,汉族,河南新乡人,河南师范大学在读研究生,研究方向:书法。

黄庭坚的这种笔法堪称是独一无二。其中断笔的使用给人一种出其不意但却极富韵味的感受。如《伏波贴》中的“雾”字(图1)、“乡”(图2)字等,耐人寻味。这种笔法在他晚年的行楷书作品之中随处可见。再一个就是他波浪式起伏变化的笔法,这种笔法采用的是逆锋起笔,将力道注入行笔过程之中,意到笔到,绝不马虎了事、随意曲折。

图1 雾

图2 乡

在行楷书书法之中融入篆书的意味也是山谷的一大特点。这一风格在他晚年的作品中表现得尤为突出,如《东坡寒食诗跋》、《赠张大同卷跋尾》等。后者表现尤为明显,通篇充满篆书意味,线条饱满而圆劲,力藏笔中而又富有变化,最后三行把篆书笔法与行楷结字写得入神入化、浑然天成。

2.2 结字——欹侧放浪,势若飞动

唐代书法是中国书法的高峰,但是也有其弊端。唐人尚法,因此唐代楷书形成了一种极其富有法度和规律的美学规范,这一特点深深地影响了自唐以后的书家,很少有人能冲破唐楷的森严法度写出新意,而黄庭坚在唐楷这一高峰前自立门户,推翻了魏晋以后自然典雅的结字特点,而创造出了一种长枪大戟的放射状结构,使单字结构更具动感和开放性,极大丰富了书法的表现力。

黄庭坚大字结字受《瘞鹤铭》影响颇深,但又不拘泥于其中,取决于他不喜四平八稳而追求变化飞动的美学观。“黄庭坚学《瘞鹤铭》而加入“新理”,即辐射的结构。他认为“结密而无间,《瘞鹤铭》近之”,那么他这样做的目的,无非是使其更接近“结密而无间”而已”。黄庭坚在对字形的把握上,力求奇险,反对过于平淡,不喜华丽造作,更是着重避免软媚无力之风。他以标举“求拙”来与时风拉开差距,形成全新的审美风格。

2.3 境界——清雅超迈,奇寓人生

黄庭坚的大字行楷极富特色,这与他跌宕起伏的人生经历离不开关系。黄庭坚自幼便勤奋好学,嘉祐三年,黄庭坚父亲黄庶去世,其投靠舅父李常,到淮南继续学习,黄庭坚也因此跻身于仁人志士之林。这些无一不为他深厚的文化素养打下基础。然而在官场上却不尽如人意,这也造就了他厌倦现实斗争,向往江湖自由的心境。也正是这

种超然物外的、不随波逐流的心境,成就了他诗文书法中清雅超迈的境界。

黄庭坚大字行楷书与之人格品质息息相关。他的大字行楷作品不论是文字内容,还是风格特征,都能反映出他的人格精神和心境。如《松风阁诗帖》,作于山谷晚年被贬获赦之后,诗句中提到“斧斤所赦令参天”(图3),将眼中之景与心中所感融为一体,在后段提及已经去世的苏东坡时,激动之心难以掩盖,因此笔力凝重,结字也更加欹侧。

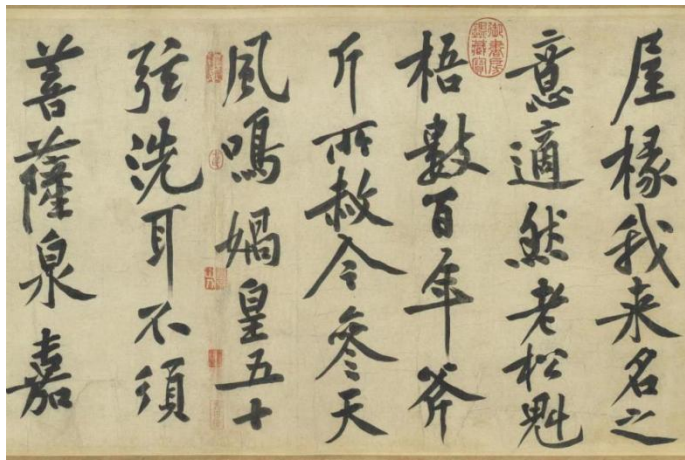

图3 斧斤所赦令参天

所谓“书如其人”,一方面山谷的书法作品不仅外在形式上夺人眼球,更是能从作品内容之中感受到山谷深厚的文学素养,做到诗书结合。另一方面,从山谷超凡脱俗,独具韵味的书风之中,也可以清楚地看到他不受世俗束缚、遵从本心的高尚品格。

3 黄庭坚行楷书的书法史意义及对后世的影响

3.1 书法史意义

黄庭坚的行楷书得以超凡脱俗,独立于世,源于其师法前人,不断学习,推陈出新。将《瘞鹤铭》中的特点融入其行楷书中后,逐渐形成了个人的风格特色。而这种风格特色不像魏晋时期的妍美,也更区别于唐楷的中和内敛,而是形成了一种长枪大戟、放浪欹侧,充满动态的独特风格,为后人的学习取法提供了新思路。

另外,山谷在担任叶县尉时期郁郁不得志,因而消极于仕途、不乐于刑役。但是在此时期却依旧勤于学习钻研。在此期间他四处游历,对于民间优秀的前贤真迹加以重视学习。黄庭坚对《瘞鹤铭》以及洛阳等地佛教造像题记的取法与重视,也让碑刻书法在当时得到了特别的关注,也为后世碑学书法的兴起打下基础。此外,在黄氏以前,楷书和行书虽然也存在相互渗透的现象,但在唐代尚法的森严书风笼罩之下并没有形成气候。

3.2 对后世的影响

山谷行楷书对后世的影响也不可忽视。北宋末年至南宋时期,黄庭坚在文学界开创了独特的“江西诗派”,在当时也产生了很大的影响,众多诗派弟子在师法传承其诗学的同时也深受其书法影响。此外宋高宗赵构也格外推崇黄庭坚书法,他托山谷之名的《戒石铭》,要求天下州县“非惟刻诸庭石,且令置之座右”,此事对整个南宋书坛接近山谷起到了推波助澜的作用。元至明中期,虽受到程朱理学的影响,书法崇尚复古,宋人书法不受重视,但赵孟頫却是山谷书法的极力推崇者。其《刘明仲墨竹赋》跋云:“今观于山谷之书,纵横流丽,亘绝古今”。明中期以后,思想逐步得到解放,效仿“山谷体”成为一种风尚,如祝允明、文徵明、沈周、徐渭等,他们在笔法、结字、章法等各个方面吸取黄字之长,各因所宜,各开新面。清初在黄宗羲、顾炎武等人提倡复古学术的影响下,金石考据学逐渐兴起,促成了清初出现了一批推崇北碑的书家。因黄

庭坚书法师法《瘞鹤铭》,在当时容易得到从事金石考据书家的认可,如杨宾、何焯、朱耷、郑板桥等。除此之外,以曾国藩、周寿昌、薛福成、王先谦等人为代表的“湘乡派”,或是在观念上接受黄庭坚,或是在实践上推崇其书法。无论是黄庭坚还是后世师法他的一众书家,他们共同构成了辉煌而又灿烂的中国书法史。

参考文献:

- [1] 黄庭坚撰;白石点校.山谷题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016.
- [2] 黄君.千年书史第一家[M].北京:中国人民大学出版社,2014.
- [3] 曹宝麟.中国书法史.宋辽金卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.
- [4] 宋立.基于清代金石题跋的“宋四家”书法接受观念[D].西南大学,2016.