

浅析赵孟頫书法艺术

◆胡锦涛

(陕西师范大学 陕西省西安市 710119)

摘要:赵孟頫是元代伟大的书法家,众体兼善,其书法结体舒展、婀娜飘逸、苍秀兼备,被称为“赵体”,其楷书与颜真卿、柳公权、欧阳询被称为“楷书四大家”。赵孟頫针对宋代尚意书风的流弊及以颜真卿、柳公权为代表的唐楷新风尚均表示不满,而提出“复古”思想以振兴元代书坛,其书法成就和书学思想对元代及后代书法均产生了深远的影响。

关键词:赵孟頫;书风的形成;书学思想;影响

一、赵孟頫生平简介

赵孟頫,字子昂,号松雪、松雪道人,吴兴(今浙江湖州)人,生于南宋理宗宝祐二年(1254),卒于元英宗至治二年(1322),宋太祖赵匡胤第十一世孙,秦王赵德芳的十世孙。赵孟頫出生于宋朝皇亲贵族,地位显赫,其父赵与峕,宋度宗时为户部侍郎兼知临安府浙西安抚使,喜爱诗文书画并有收藏,这为赵孟頫在书画方面的发展奠定了基础。1265年赵与峕去世,这对赵孟頫触动很大,母亲鼓励他好好学习,年纪轻轻的赵孟頫才华出众,语出惊人,很多人不惜重金登门求购赵孟頫的文章,使其声名远播。

1279年南宋灭亡,赵孟頫回老家避难,此时的杭州不仅人物荟萃,而且是当时文人聚集的中心,赵孟頫在此既开阔了眼界,又增长了学识,名声越来越大。元世祖忽必烈统一中国后实行民族歧视政策,同时又意识到想要建立更为稳固的政权,就必须学习汉文化,笼络汉族士人,所以元世祖就命人“行台江南,且求遗逸”。至元二十三年(1286),程钜夫再次奉命到江南“搜访遗逸”在短暂的隐居之后,赵孟頫走上了入仕异族的道路。在“仕元”的道路上并非一帆风顺,遭到排挤。至元三年以后,赵孟頫仕途顺利,连连高升,官至一品。

二、赵孟頫书风形成的成因

书法发展到宋代,以苏轼为首的黄庭坚、米芾等人提出“尚意”说,主张“出新意于法度之中”、“我书自我意”,通过书法来表情达性。在这样的大背景下,赵孟頫开始对宋代尚意书风及其影响下的南宋、金以及元代早期书风表示不满,提出“古意”说来对抗宋代“新意”说,纠正当时的书法风气,让书法回归到魏晋古法中去。

赵孟頫在书法上众体兼善,《元史》本传中称他“篆籀分隶真行草书,无不冠绝古今。”赵孟頫的书法实践是在其“古意”说的主张下进行的,针对宋人的无视古法,自出新意,他主张学习以二王父子为代表的魏晋书法,让书法回归经典,赵孟頫身体力行,对二王书法尤为用功,赵汾说:“汾往岁游吴兴,登宋雪斋,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。”虞集说:“楷法深得《洛神赋》而揽其标,行为诣《圣教序》而入其室,至于草书,饱《十七帖》而变其形。”仇远说:“余见子昂临《临河序》,何啻数百本,无一不咄咄逼人。”由此可见赵孟頫对二王书法用功之深。

纵观赵孟頫的学书历程,对其书法师承与风格变迁众说纷纭,如解缙在《书学传授谱》中说:“吴兴赵文敏公孟頫,始事张即之,得南宮之传,而天资英迈,积学工深,尽掩前人,超入魏晋,当时翕然师之。”又如贝琼又说:“吴兴赵文敏公,少学山谷书,后学钟繇,又于古今莫过于二王,遂极力攻之。”清代顾复则认为:“赵文敏初学李北海书,伯几柯之,令其从右军入手,遂临摹《淳化阁帖》,自此大进。”赵孟頫的书法风格随着师承和环境的变化而变化,从赵文敏的书法发展历程来说,其书风的变化可以分为三个阶段,第一阶段是在四十岁前后,以宋高宗赵匡胤和智永的书风为主,杜甫诗《秋兴四首》是赵孟頫存世最早的作品,与宋高宗书法相似。赵孟頫在题宋高宗所书《孝经》时说:“孟頫夙习书,至于圣翰,沉潜展玩,留心多矣。”自己承认了初学书即以宋高宗为法,而宋高宗取法二王,所以赵孟頫的取法尚未脱离二王一脉。这一时期的作品还有《草书千字文》、《题王献之保母贴帖》,从其作品来看结体以平正为主,用笔不甚精,笔画肥厚,在局部的处理上亦欠妥。

第二阶段是在四十岁到六十岁前后,这个时期赵公潜心研究二王书法,是其书法的重要转折期,赵体书风初步形成。这一时期的作品如《洛神赋》、《前后赤壁赋》、《吴兴赋》、《纨扇赋》、《玄都坛歌》,这些作品风格比较统一,点画呼应顾盼,笔法精致,结体端严,体势修长柔媚。其作品《兰亭十三跋》历来评价极高,用笔力求刚健挺拔,结体端严精谨而更加修长,是这一时期的代表作品。

第三阶段是六十岁以后,在最后生命历程中,赵文敏稍变古法,参以李北海的笔法和柳公权的结体,赵体书风走向成熟,笔力深沉扎实,笔势雄健放纵,如《与山巨源绝交书》此卷前段还是比较拘谨,笔笔认真,谨慎处之,中段行笔速度加快而不失苍劲,跌宕起伏,变化丰富,全篇楷、行、草兼杂,其中又杂以章草之捺画,浑然一体。文征仲说:“妙绝可爱,赵书传世颇多,此其第一帖也。”其他作品还有《帝师胆巴碑》、《酒德颂》、《光福寺塔铭》……《帝师胆巴碑》是赵孟頫晚年的大楷作品,为了加强大字的遒劲挺拔吸收力李北海的沉雄刚健特点,并且还吸收了柳公权的结体,行笔遒劲而不失流利,承结自然,结体上匀称舒适,风姿绰约,此碑被称赵公书碑第一。

三、赵孟頫书法对后代的影响

赵孟頫在元代官居一品位高权重,又是“复古”的先驱,书法成就极高,胡汲仲曾说:“上下五百年,纵横一万里,举无此书。”赵体书风笼罩在元代书坛,追随者甚多,如虞集、柯久思、康里巎巎。到了明代学习赵体书风的首推董其昌,董其昌在《画禅室随笔》中说:“吾于书似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。”董其昌作书时时与赵文敏比较,由此可见董其昌对赵孟頫研究之深。清代乾隆皇帝特别喜欢赵公书法,并且身体力行,赵孟頫书法在当时风靡整个朝野,此外还有成亲王永理书法直接取法赵孟頫,其书法秀润妍美。

参考文献:

- [1]黄惇.中国书法全集·赵孟頫卷[M].杭州:中国美术学院出版社,2000.
- [2]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011.
- [3]杨镇方.碑帖叙录[M].上海:上海古籍出版社,1985.

作者简介:胡锦涛,男,1992年11月,河南驻马店人,硕士学历,陕西师范大学,研究方向:美术(书法)。

