

《初唐诗卷》与祝氏楷书

褚 馨

(香港中文大学艺术系)

This paper extends the debates on the masterpiece of regular script by Zhu Yun Ming, from the perspective of calligraphy origin, art style and character, which is now collected by the Museum of the Chinese University of Hong Kong.

Key words Zhu Yun-ming standard script *Chu Tang Shi Juan* *Tang Song Si Jia Wen*

内容提要 以香港中文大学文物馆所藏祝允明《初唐诗卷》行楷作品为对象,考证其书学渊源,分析其书法特点、艺术特质,并通过同类比较,对祝氏楷书的价值、艺术影响做进一步论证。

关键词 祝允明 楷书 《初唐诗卷》《唐宋四家文》

中图分类号 J292.26

文献标识码 A

祝允明(1460~1526年),明代吴门书派的领军书家,向以草书闻名青史,流传至今的作品也以草书居多,楷书少见^[1],行楷则更难觅。因此,对香港中文大学文物馆所藏之祝氏行楷《初唐诗卷》进行书例分析,探讨其艺术特点、书学渊源及价值影响,便具有一定的现实意义。

一 《初唐诗卷》书作介绍

《初唐诗卷》,纸本水墨,纵24.2、横195.4厘米,款署“正德壬申春暮,阴雨浹旬,无可为,过案头探得初唐诗,漫录一过。枝山祝允明书。”押印“祝允明印”(白)、“枝指道人”(朱)、“逍遥亭子”(白)。卷末有明代著名收藏家项元汴(1525~1590年)行书跋记:“吴趋祝允明小楷书唐诗帖,项子京清玩。其值叁拾金。”鉴藏印章有“天籁阁”(朱)、“墨林秘玩”(朱)等^[2]。

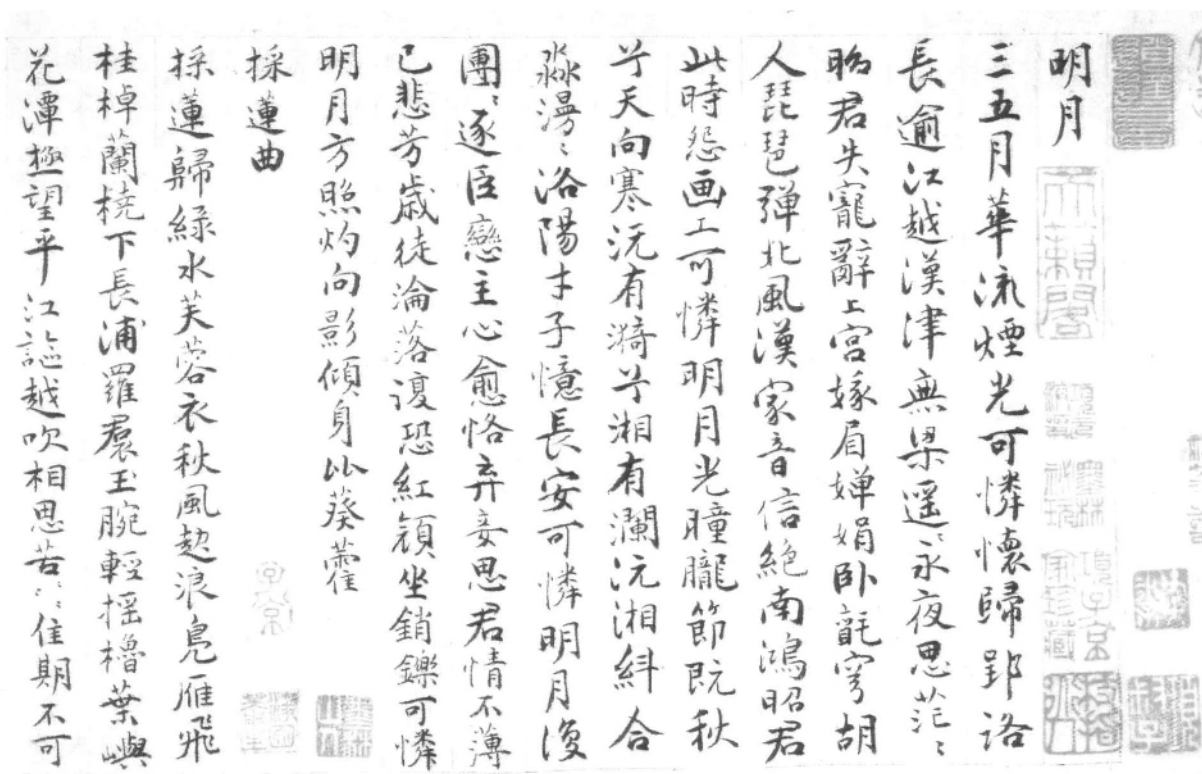
从结体和笔法看,《初唐诗卷》是祝允明的一件行楷作品。全卷以潇洒有致的用笔,依次书录了唐代诗人李如璧《明月》,王勃《采莲曲》、《临高台》,李峤《汾阴行》,刘希夷《代悲白头翁》和宋之问的《明河篇》6篇古体诗,计89行,每行14~16字不等(图一)。在学者眼中,点画丰满圆活,行云流水般舒展自如的行楷是祝氏最优秀的书体之一^[3]。此幅作品字形稍扁,骨肉相当,字态丰腴,含蓄沉稳。笔

法主要以提按有致、起落抑扬的楷书为基调,但运笔较快,遒劲连贯,有行书之笔意,整体给人以笔法严谨但书写圆润流畅的古雅感觉。

据署款可知,祝允明在暮春时节某个绵绵阴雨天,为打发闲散时光,信手抄录下了这幅诗作。展卷而读李如璧的“三五月华流烟光,可怜怀归路路长。逾江越汉津无梁,遥遥永思夜茫茫……”以及王勃作的“采莲归,绿水芙蓉衣。秋风起浪鳧雁飞。桂棹兰桡下长浦,罗裙玉腕轻摇橹。叶屿花潭极望平,江讴越吹相思苦……”纸淡墨浓、圆婉潇洒的行楷书体与朗朗可吟的“江上明月、绿水芙蓉、摇橹相思”的诗句合而为一,犹如窗外霏霏细雨之于案前淡定的心境般琴瑟和谐,臻于书文一体的佳境。此卷为祝允明53岁(1512年)时所书,是其晚年书法生涯中的佳笔之作,体现了炉火纯青的行楷艺术。

二 《初唐诗卷》之书学渊源

据明史记载,祝允明5岁作径字,9岁能诗,“弱冠即负诗书之名,继而远播海内,人争重之,笔下实尽古人之致。”^[4]祝氏年少饮誉的书学之名,得力于良好的家学背景及祖父辈的引导熏陶。其外祖父徐有贞(1407~1472年),岳丈李应祜(1431~1493年),均是当时有名的书法家。好友

图一// 祝允明·行楷《初唐诗卷》(局部)纸本水墨 1512 年作 香港中文大学文物馆藏

文徵明(1470~1559年)曾述:“吾乡前辈书家,称武功伯徐公(徐有贞),次为太仆少卿李公(李应祜)。李楷法师欧、颜,而徐公草书出于颠、素。枝山先生武功外孙,太仆之婿也。早岁楷笔精谨,实师妇翁,而草书奔放,出于外大父。盖兼二父之美,而自成一家人也。”^[5]

徐、李二老是当时书坛上取法古人,不肯“随人脚跟”,冲破明初以来台阁体习气的先哲^[6]。他们以古为师,强调学习古代大师重于当代书法家的见地,对祝允明的学书方法和书学渊源有着深远的影响。尝忆少时学书,得父辈指点,祝允明不无感慨:“仆学书苦无积累功,所幸独蒙先人之教。自髫髻以来,绝其令学近时人书,目所接皆晋、唐帖也。”^[7]“幼承内外二祖怀膝,长侍妇翁几杖,俱令习晋唐法书,而宋元时帖殊不令学也。”^[8]这里的“晋唐法书”应该是指楷书的学习。幼年的祝允明在徐李两位前辈的指导下,打下了很好的书艺功底,为日后的发展作了铺垫。同时二老取法高古的理念,及书风的优点也传给了他,直接成就了祝允明出游晋唐,得古人之笔意的书学传统。

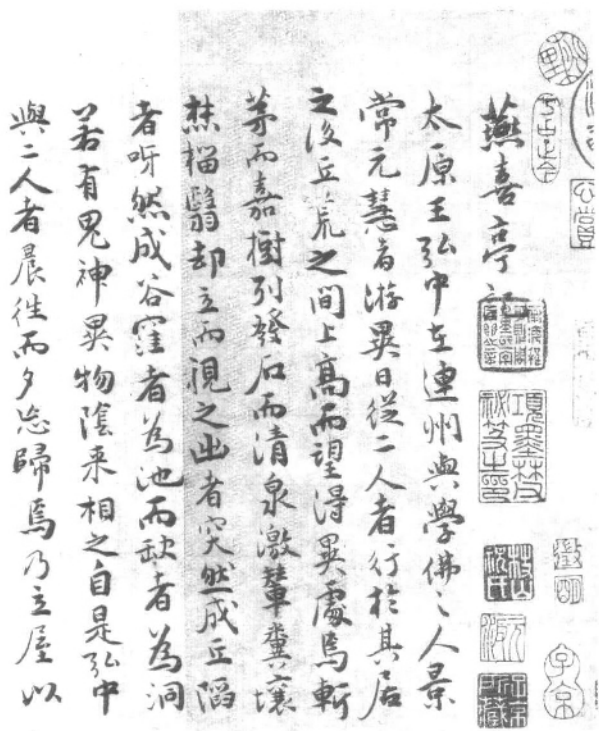
祝允明楷法精谨,得益于妇翁李应祜的指点。李应祜,本名姓,字应祜,以字行,因善书于成化元

年(1465年)选授中书舍人,官至太仆少卿,善写楷书。祝以佳婿的身份得其指授,并有更多机会看到传世法帖,开阔眼力,更上一层楼,自然在情理之中^[9]。同时,祝允明在妇翁的影响下,楷书取法高古,师钟繇、学二王,日摹《黄庭》一过,临池甚勤。加之天资聪颖,领悟超群,对智永、虞世南、欧阳询、褚遂良、颜真卿、赵孟頫等楷法也有过深入研究,均能模仿各大师书体,临写工绝^[10]。书法的创新是基于对古代各体不同作品广泛而透彻的吸收,祝允明兼擅各体,纵肆烂漫,日后享誉满明朝的百变书家之名,能做到“书到熟来无心于变,自然触手即变也”^[11],究其根底所在,惟追求古拙书风,上追晋贤,师法唐人而打下的楷书功底。

三 《初唐诗卷》的楷书归类

傅申先生据较可靠的作品与文献著录,将祝允明的楷书作了如下归类^[12]:1. 师法钟繇、王羲之(主要是《黄庭经》),具有魏晋风韵的小楷,这种书体字形肥短弯曲,间架较宽;2. 师法欧、颜、虞、褚,具有唐人风格的楷书,笔划瘦硬挺峭,结构紧凑匀称,字形略带长方,行距疏朗宽绰;3. 具有赵体风格的行楷。

这件书法作品字形宽阔扁方,字距疏朗磊落,

图二// 祝允明·行楷《唐宋四家文》(局部)纸本墨书 1487 年
作 北京故宫博物院藏

秉承了锺繇楷字的结体架构。笔尖变化多端,有尖利、肥钝的提按顿挫、轻重转折之变化,体现了锺王一路古典传统的笔力。笔划多做外张的弧形,筋骨内含,运笔轻快自然、富有弹性,点画用墨较重,形成“多肉”,较祝氏沉着挺峭的唐人小楷作品相比,更趋肥润自然、圆畅流利之美。可能是楷书中加入行书笔意的缘故,运笔较快,体势变化多姿,似乎掺入了赵孟頫典雅优美的书风,但与赵氏行楷的柔媚秀气相比,又明显透露出圆润古雅的风韵。

祝允明早年楷书研习魏晋古帖,师古人亦步亦趋,以功力胜,李应祜评价其“书笔严整,但少姿态”^[13]。中年以后,他开始涉猎宋元笔法,但这并不是书艺上潜心探索的目标。据目前所看到的祝氏遗墨,临拟赵孟頫的作品大多是在晚年60岁以后,而且多是应友人之求偶尔为之,他亦自称“余不专师赵,素无三日积功”^[14]。明末评论家王世贞(1526~1590年)比较赵、祝二氏行楷时说:“吴兴遒而媚,京兆遒而古,似更胜之。”^[15]遒而古的意韵,肥而润的字态,是《初唐诗卷》作品展示出的最明显的艺术气质。

祝氏书法最大的个性是追求多种风格的变化,在“沿晋游唐,守而勿失”,守住晋唐韵法的根本

前提下,“于矩矱绳度中而具豪纵奔逸意气”^[16],创作出各类书体作品,即使用同一书体也尽可能各有姿态。所以,在讨论这件楷书作品的归类时,与其将它简单地归入赵体风格,不如视其为锺体楷书基础上保留有较多祝氏神貌的行楷创作。

文徵明对祝允明这类转益多师、取精用弘的行楷书法情有独钟,更是在其草书作品《前后赤壁赋》后连书正草二跋,高度赞扬他的行楷之妙:“今世观希哲书者,往往赏其草圣之妙,而余犹爱其行楷精绝。盖楷法工则稿草自然合作,若不工楷法,而徒以草圣名,所谓无本之学也……自希哲亡,吴人乃以余为能书,过矣。昔赵文敏题鲜于太常临《群鹅帖》,所谓无佛处称尊者,盖谦言也。若余,则何敢望吾希哲哉。”^[17]这里,文徵明虽不乏有过谦之意,但他对祝允明的行楷艺术知重之至、溢美之词跃然纸上。

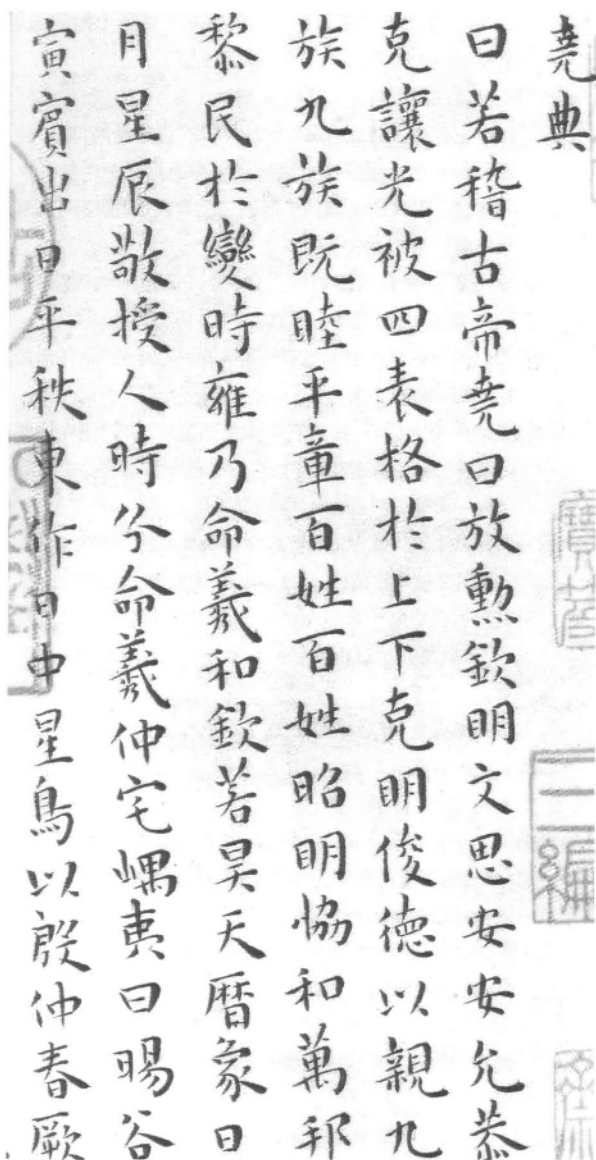
四 相近作品分析

与《初唐诗卷》书写风格最接近的作品是藏于北京故宫博物院的《唐宋四家文》,手卷,小行楷书(图二)。此卷作于1487年,时年28岁,是祝允明传世墨迹中最早的楷书代表。卷后有文徵明的亲笔题跋鉴定,历来被公认为祝氏真迹。将这件作品与《初唐诗卷》作风格比较分析,可以让我们对祝氏的行楷艺术有所明确而清晰的了解。

《唐宋四家文》,评论家认为其“以略带行书意的小楷书就,笔法温厚,结构略成扁方而古,是祝氏早年师法魏锺繇楷法的作品。”^[18]师法唐人,上追晋贤,精谨流丽,活泼多姿,极具功力。^[19]较之《初唐诗卷》,除了在笔势上行书的意味更浓重一些,字体间的连笔更流畅一些之外,无论结体还是用笔,两卷行楷作品几乎如出一辙:均间架开阔,扁方带圆,用笔肥润,古朴厚重,筋骨内含,朴拙中带秀逸之气。我们已知《唐》书作于1487年,祝时年28岁,《初》书作于1512年,祝时年53岁,年轻时较重视字的体态和用笔技巧,豪放挥就,到了晚年,返璞归真,追求的是内在的神韵,运笔反而更为沉着稳健。

值得一提的是:两件作品时隔25年,笔法和结体却如此相近,这在一贯以百变风格著称的祝氏作品中较为难得。祝氏书艺的广泛性和富于变化,常常让书家赞叹不已,亦让书法史研究者感到难以把握^[20]。因此,对于这两件作品时间跨度大、风格却相近的解释,可以推测为祝允明对这类古朴秀气的行楷甚为偏爱,学书时下功夫深,练习颇多,年轻时便可信手写就,至老依旧能挥洒自如,

图三// 王宠·小楷《尚书册》1521年作 台北故宫博物院藏

并且在从事治学诵读、抄录诗文等文学雅事时经常使用。

这一推论,有两个方面的依据。一是从《唐宋四家文》卷末的数家题跋,我们可以看出时人及后来书家对祝氏的此类行楷作品的评价甚高:“专法晋唐,无一俗笔,非若晚年大草烂漫,人可学也。”(文徵明)吴中书家首称徐武公、李范斋。而枝山先生则于徐为甥,于李为婿,濡染有自,而又加以学力,其直闯二王之阈,轩翥诸家之前,宜一时重之,不啻珊瑚木难也。(周天球)^[21]既然同行书家会有如此高的推崇,祝氏自身也必然对这类书体颇为满意,经常练写便不足为奇。

另一依据是《唐宋四家文》卷末亦有款署:“余见前辈手录古文百数,盖谓亲书一过,当得其大略

也。映窗展册,足以兴起后人。允明有志未逮,偶得佳纸,乃录四大家文各一篇,聊以自适。安得拟前辈好学之勤哉。”^[22]可见,这两幅行楷均为漫录前人诗文用以治学的书法作品。“观古人文可得书法,观书可得文法”^[23],手录古文,亲书一过,是祝允明临池练笔时提倡的书文兼修的好习惯。后学彭年(1505~1566年)对此勤学态度表示由衷赞叹:“尝闻京兆公读书数行俱下,过目不忘。由是博极群书,以文章名天下,豪视一世……不但口诵,而必加手录,如困学之士,然此其所以名天下而豪一世乎!”^[24]行楷工中带意,书写时可收可放,挥就自如,视觉效果又潇洒有致,如行云流水,用以录写清丽隽永的诗文雅句,可谓相得益彰。祝氏自青年至老年,一直都有用这种书体怡情养性,陶冶文趣。

五 余论 楷书的价值和影响

祝允明的楷书虽不如草书般变化多端,个性鲜明,受后世瞩目,但於明代中期的书法史,却具有非凡的变革意义。明成化、弘治以后,很多书家开始逐渐摆脱明初以来盛行于宫廷,以松江二沈(沈度、沈粲)为代表的纤巧甜俗、千字一律的台阁体习气,转而师法宋人,如吴宽学苏东坡,沈周学黄庭坚,徐有贞学米芾^[25]。受岳父李应祜提倡的反对师法近时人,主张上追晋唐古法,开创个人风格的影响,祝允明楷书创作由古入手,“力追魏晋,乃亦可谓颓波一柱”^[26],为当时颓废的书坛注入了复古的新活力。其取法高古的小楷精绝上乘,为人称道,年仅29岁便为沈周(1427~1509年)的亡妻书写墓志铭^[27],被盛赞为“有明一代能具晋法者,自南宮生(宋克)开其先,惟枝指生得其正脉也。”^[28]

祝允明楷书的取法和成就,对比小他34岁的吴门后起之秀王宠(1494~1533年)影响至巨。王宠虽受业于文徵明,但更倾向习法祝允明^[29]。他不仅承绪了祝氏不涉近人一笔,宗源晋唐的书学原则,更是在古韵神气上自立家数,卓然可为,“书始摹永兴、大令,晚稍稍己意,以拙取巧,婉丽遒逸,为时所趣,几夺京兆价。”^[30]可惜英年早逝,未能形成主流。王宠楷书的代表作品《尚书册》(图三),用笔清越,下笔利落,多露锋直入,转处稍驻笔换锋,收笔略缓。字态上转角略重,左轻右重,可明显看出祝氏楷书对他的影响^[31]。

祝允明是明代书法史上一位公认的多面手,“无体不备,无不妙绝”^[32]。楷书是其学书之初,取法晋唐、勤力练笔的主要对象,也是兼工他书,发

展多元书体的功力所在,虽然不似其草书般在艺术成就上独树一帜,也有“骨韵未清”^[133]的缺憾。但较“往往而是”的草书大笔而言,祝氏的真行小字流传不多,不可多得,因而世人珍重有加,明万历年间“百余字已当碎玉”^[134]。其影响力也可借王世贞的阮公美酒之喻,历久弥香。“祝京兆书清圆秀媚,在大令之下北海诸君之上。然草书易得而真楷不可多见,余尝于文休承所见其十九首,心窃爱之,闻以桂玉故鬻之。他人每恨明妃嫁呼韩,今见此卷,不觉雄心勃勃,置之几案,闲可当阮公数斗美酒。”^[135]

- [1]朱万章先生曾对祝允明的传世作品作过统计,得出草书和楷书之比大概为九比一。见朱万章《祝允明 简亭记册之鉴藏及相关问题考论》,未刊稿。蒙朱万章先生之惠允,在此征引。
- [2]林业强主编《三十年入藏文物选粹》,香港中文大学文物馆 2001 年,第 108 页。
- [3][12]美·傅申著、葛鸿禔译、贺哈定校《海外书迹研究》,紫禁城出版社 1987 年,第 99 页。
- [4]吴宽(1435~1503 年)《跋祝书琴赋》,载刘正成主编《中国书法全集》第 49 卷,荣宝斋 1993 年,第 3 页。
- [5][13]文徵明《跋祝希哲草书月赋》,载汪珂玉撰《珊瑚网(上)·书录》,商务印书馆 1936 年,第 367 页。
- [6]张金梁《明代书法对社会的影响》,《书法研究》2001 年第 5 期,第 84~97 页。
- [7]祝允明《怀星堂集·写各体与顾司勋后系》,见注 3,第 100 页。
- [8][14]刘九庵《祝允明和他的六体诗赋卷》,《书法丛刊》第 1 辑,第 38 页。
- [9]张志和《中国古代的书法》,文津出版社 2001 年,第 169 页。
- [10]王世贞(1526~1590 年)在《艺苑卮言》中概括了祝允明的楷书渊源:“京兆楷法自元常、二王、秘监、率更、河南、吴兴……靡不临写工绝。”载紫都、耿静编著《祝允明生平与作品鉴赏》,远方出版社 2005 年,第 28 页。
- [11]清初画家邹显吉(1636~年)跋祝氏《简亭记》:“晋人之传,自唐而变,至宋而又变,至元而亡微。先生安然起而振之哉。先生自为童子时即好学书,即长,日摹《黄庭》一过,其学盖根底于此。”载朱万章《祝枝山楷书 简亭记 考论》,《东方艺术》2006 年 16 期,第 40~49 页。清代王澐(1668~1743 年)跋《明祝允明兰亭并文徵明图》:“平生见京兆书凡数十百卷,莫有同者。盖书到熟来无心于变,自然触手即变也。”载《虚舟题跋》,国立中央图书馆 1960 年 7 月,第 472 页。陆时化(1714~1779 年)《跋祝书古诗十九首》:“祝希哲书力追二王,趋向既高,兼之天资超卓,学

- 力深沉,遂为有明书家第一。”载刘正成主编《中国书法全集》第 49 卷,荣宝斋 1993 年,第 9 页。
- [15]王世贞《艺苑卮言》,见注 3,第 102 页。
- [16][17]王稚登(1535~1612 年)评祝临《黄庭经》时跋:“枝指公都能于矩矱绳度中而具豪纵奔逸意气……是书家绝技也。”见周倜主编《中国墨迹经典大全》第 24 卷,京华出版社 1998 年,第 357、257 页。
- [18]萧燕翼《祝允明佚书的再发现》,《故宫博物院院刊》1997 年第 1 期,第 7~16 页。
- [19][21]周倜主编《中国墨迹经典大全》第 23 卷,京华出版社 1998 年,第 2 页。
- [20]据傅申先生分析,祝允明书体范围极广,即使他在仿某一具体作品或某种书体时,也没有任何两篇作品完全属于同一书体。见注 3,第 99 页。
- [22]萧燕翼主编:《故宫博物院藏文物珍品大系·明代书法》,上海科学技术出版社、商务印书馆 2001 年,第 121 页。
- [23]祝允明《跋赵子昂书文赋》,《祝枝山全集》,二十六卷第一页。载葛鸿禔《祝允明》,紫禁城出版社 1988 年,第 7 页。
- [24]彭年题祝允明《唐宋四家文》,同注 22。
- [25]何传馨《祝允明及其书法艺术(上)》,《故宫学术季刊》9 卷 4 期,第 14 页。
- [26]明末清初著名藏书家曹溶(1613~1685 年)题祝氏楷书《东坡记游》,见辽宁省博物馆编《清宫散佚国宝特集·书法卷》,中华书局 2004 年,第 526 页。
- [27]陈麦青《祝枝山法书五跋》,《书法研究》1999 年第 5 期,第 85~88 页。
- [28]翁方纲(1733~1818 年)《跋祝小楷书前后出师表》,见刘正成主编《中国书法全集》第 49 卷,荣宝斋 1993 年,第 9 页。
- [29]薛龙春《中国书法家全集·王宠》,河北教育出版社 2004 年,第 75 页。
- [30][31]王世贞《吴中往哲像赞》,《中国书法家全集》,第 166、106 页。
- [32]陆时化跋祝氏《朱益轩像赞并序》:“京兆则无体不备,无不妙绝。偶效东坡书,较之匏庵又有过无不及。是以论书者以京兆为曠国书家第一。”刘正成主编《中国书法全集》第 49 卷,荣宝斋 1993 年,第 9 页。
- [33]王澐跋《明祝允明小行楷》:“然京兆虽能自拔而风骨未清,往往多带俗韵”,载《虚舟题跋》,国立中央图书馆 1960 年 7 月,第 475 页。
- [34]闵文逸跋祝氏《唐宋四家文》。另见其它书家之跋语:“枝山逝矣,其字迹流布海内,若草书大笔,往往而是,至于真行小字未可多得。此卷亦仅见耳,当是佳品也。”(王谷祥)余见其烂漫草书不下百轴,若此小楷四文,诚亦希宝。(周之球)见注 20。
- [35]王世贞题《东坡记游》,见辽宁省博物馆编《清宫散佚国宝特集·书法卷》,中华书局 2004 年,第 524~525 页。