

龙门二十品造像题记书法的风格类型

◎李 云

“龙门二十品”指选自龙门石窟中北魏时期的二十方造像题记,是魏碑书法的代表。魏碑上承汉隶,下开唐楷,兼有隶楷两体之神韵。其书风魄力雄强,气象浑穆;方劲朴实,灵动多姿;方圆兼备,开张洒脱;兴趣酣足,天真烂漫。

龙门造像题记是处于汉魏晋隶向唐楷发展的一种过渡性书体,同时又是一种别具一格的有生命力的书体——魏碑体。它风格多样,富于变化,不拘规则;点画形态变化多端,或隶味浓厚,或楷意绵绵,无常态定式。真可谓流派纷呈,拙朴、浑厚、野逸、端庄、秀雅、宽博、雄强、奇肆等各种风格特征的作品俱备,但其大的倾向性是比较讲究体式法度的建设,由纯过渡形态的无序性表现。^[1]笔者把“龙门二十品造像记”书法特色概括为以下四种风格类型:

一、魄力雄强,气象浑穆

在龙门二十品造像记中,具备这类风格的是被称为“龙门四品”的《始平公造像记》《孙秋生造像记》《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》,其书方峻宕逸,圭角凌厉,刀刻痕迹浓烈,为方笔之极规。其中《始平公造像记》又是龙门石刻中方笔代表之首。

《始平公造像记》,全称《比丘慧成为亡父洛川刺史始平公造像记》。孟达文,朱义章书。北魏太和二十二年(498年)九月刻。在河南洛阳龙门山古阳洞北壁。龙门造像名品之一。清乾隆年间为钱塘黄小松访得后,始显于世。正书阳文,十行,行二十字,有方界格。是龙门石窟所谓“三千六百八十品”(曾炳章《石言》)中唯一阳刻者。额正书阳文“始平公像一区”,二行六字。此碑书法方峻雄强,中宫紧敛,而长撇大捺和横画撑足方格,使字的气势极为开张雄强。因用阳刻刀法,笔画除了“撇”因弧度而偶用圆笔外,其他笔画均用方笔。特别是三角形的点与捺及折处如刀切般的重顿方勒,更是锋芒毕露,雄健非凡。再加上左低右高的欹侧之势,使粗壮厚重的笔画显得雄壮遒密,端庄流逸,灵动飞扬,颇具龙震虎威之势,为北魏造像记之上品。疏密收放及节奏的轻重缓急在《始平公造像记》中得到了和谐统一。此记额题六字,亦阳文突起,每字周界方格,使字迹更为清晰,也是碑刻文字中所罕见者。康有为将其列为能品上,并云:“遍临诸品,终之《始平公》,极意疏荡,骨格成,体形定,得其势雄力厚,一生无靡弱之病。”^[2]此碑的横竖粗细变化不大,

少有夸张之笔,且粗壮有力,点画之间排列紧密,有“密不透风”之感。点画之间存在着大量的萦带、呼应、承接等关系,给人一种雄强之气,充分表现出了书者的书写水平。杨守敬《平碑记》云:“始平公以宽博胜。”赵之谦终身服膺,说它是“北魏造像中最佳者”。

另外,《孙秋生造像记》,全称《新城县功曹孙秋生刘起祖二百人等造像记》。造讫的时间为北魏宣武帝景明三年(502年),孟广达文,萧显庆书。题记分上下两部分:上刻记文共十三行,满行三十九字,下刻题名十五行,每行三十字。此题记字体严整,笔势厚重,间架错落,书写自然。此记为龙门造像题记中北科和书法的代表作之一,是通常所称的“龙门四品”和“龙门二十品”的重要组成部分。《杨大眼》,即《杨大眼为孝文皇帝造像记》。无纪年,亦未署撰写人姓名。该题记共十一行,满行二十三字。运笔结体与《始平公造像记》相似,均以方笔,茂密雄强,整齐划一,字势多左倾,严谨而又不呆板。史载杨大眼为当时之骁将,后世的书家称赞该题记的书写体势亦如少年偏将,气雄力健。《魏灵藏》,即《陆浑县功曹魏灵藏河东薛法绍造像记》。造讫时间为北魏,具体年月及撰写人均未载。该题记文十行,满行十一字,书法酷似《杨大眼》,笔力雄厚,多用侧锋,俊美之中又含朴拙,结体端庄缜密,刀法严整锐利。此三方造像题记的书风与《始平公》极为相近,都是字形方整,笔画严峻,题侧而紧敛。但收敛程度没有《始平公》那么强烈,点画的厚度和力度也有所不及。^[3]在龙门造像记中很少写有书手与撰文者的名字,而在龙门四品中却分别出现在了《始平公造像记》和《孙秋生造像记》中。《始平公造像记》结尾署名“朱义章书,孟达文”,而《孙秋生造像记》则署名“孟广达文,萧显庆书”。从我们可以推断出朱义章和萧显庆很有可能是当时的书法高手,在龙门造像题记中应有很多石刻碑文出自他手。如《孙秋生造像记》《魏灵藏造像记》书风酷似,是否皆由萧显庆来书,未可得知。再有《始平公》尾署“孟达文”而《孙秋生》则署“孟广达文”,笔者疑是一人。可能是此处因受字数制约而省去“广”字。

二、方劲朴实,灵动多姿

这类书风以《侯太妃造像记》《比丘法生造像记》《尉迟亡息牛橛造像记》《高树造像记》等诸品为代表。《侯太妃造像记》,全称《广川王祖母太妃侯造像

记》。北魏景明四年(503年)十月刻,在古阳洞顶部,正书,二十九行。前二十二行,行六字,字较大;后七行,行四字,字较小。康有为《广艺舟双楫》谓其端方峻整,并列为“能品上”。其字点画丰满,俯仰向背各有姿态,形似《石门铭》,横画起笔出锋斜按,收笔向右上斜挑,左底右高的欹侧之态十分明显,颇具隶书意味,整个结体,上松下紧,显得活泼多姿,方朴中蕴涵着灵动。《比丘法生造像记》,全称《比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像记》。北魏景明四年(503年)十二月刻。在古阳洞南壁,正书,十一行,行十三字。康有为《广艺舟双楫》谓其“秾华丽美,并祖钟风”。尉迟为亡息牛橛造像记,全称《长乐王丘穆陵亮夫人为亡息牛橛造像记》,亦称《牛橛造像》《长乐王造像》。北魏太和十九年(495年)十一月刻。在古阳洞北壁,是龙门造像记中的纪年最先者。正书,七行,行十六字。书法端方峻整,康有为《广艺舟双楫》列为“能品上”,并以为此品书法体方笔厚,画平竖直,宜先学之。此笔横画起笔出锋斜按,收笔下顿,左低右高,撇笔和捺笔写得开张,收笔平挑,竖钩不再平挑而是上挑;“结体间架已是斜画紧结而不是平画宽结”。^[4]此记刻工比较精良,与此书风相近的还有《高树、解伯都卅二人等造像记》等。

三、方圆兼备,开张洒脱

此类书法,结体严谨、规整、方正、笔法娴熟,字型端庄秀雅,趋向于规范,与雄健粗犷的书风恰成鲜明对照。如《元祥造像记》《元燮造像记》《孙保造像记》。《元祥造像记》,全称《北海王元祥造像记》。北魏太和十八年(494年)十二月刻。在古阳洞北壁,龙门造像记名品之一,正书,九行,行十八字。书法峻丽,字势开张、洒脱,此记整体平整,细观其势略向右下倾斜,细细品来,确有无穷味道。《元燮造像记》,全称《安定王元燮为亡祖等造像记》。北魏正始四年(507年)二月刻。在古阳洞南壁,正书,十三行,行九字。书法峻荡奇伟,开张洒脱,康有为称其如“长戟修矛,磐马自喜”。《孙保造像》全称《北海王国太妃高为孙保造像记》。北魏,无年月,在古阳洞顶,五行,行六至十二字不等。书法流美,与《元祥造像记》书风相近。

另外《魏司马解伯达造像记》,书法方折拙秀,有奇趣妙理,康有为《广艺舟双楫》评其书法为“精品上”。其余的各品造像记风格与以上所举的也大同小异,这些造像记书法的基本特点为端正大方,质朴厚重,刚健有力,峻宕奇伟,其结体和用笔将隶、楷完美地结合在一起,反映了北魏时期书法审美的风格与追求。

四、兴趣酣足,天真烂漫

具有这类书风特点的作品在龙门十二品中有

《比丘惠感造像记》《贺兰汗造像记》《郑长猷造像记》,其中尤以《郑长猷造像记》为最,简单如同幼儿蹒跚,幼稚可爱。《郑长猷造像记》全称《云阳伯郑长猷为亡父等造像记》,北魏景明二年(501年)九月刻。在古阳洞中所处的位置来看,是在洞窟的顶部,这使得书丹者和刊刻者都要仰身操作,书写者和刊刻者都要比其他在下面的造像者困难,所以书与刻都不能正常发挥。《郑长猷造像记》中长横的隶波特别明显,平直的隶势,横平的结体,都是隶法,于雄强厚密中涵有一种特殊的幼稚之美,字势显得东倒西歪,天真烂漫,兴趣酣然,显然是出自民间书手,书写的技术不太熟练。但这样一来,反而显得自然生动,活泼可爱,不假造作。康有为云:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像而骨肉峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常。……故能择魏世造像记学之,已能自书矣。”^[5]显然《郑长猷造像记》无论是书手还是刻手都是比较鄙陋的,而在康氏看来,正由于如此,才显得尤为可贵。康有为谓其沉着劲重,与《魏灵藏》《慧感》等相似,波磔极意峻厉。

综上所述,龙门二十品书刻真可谓笔笔洒脱,字字风流,它的每一笔点画都透露出起伏的墨底神韵,每一刀凿出的刻骨撇捺,都镌刻着洛阳与龙门千年的厚重与文化。龙门二十品不但是北魏时期书法艺术的精华之作、魏碑书法的杰出代表,而且更具有历史研究价值,引得无数人人为之痴狂。

[参考文献]

- [1] 徐利明.中国书法风格史[M].郑州:河南美术出版社,1997.
- [2] 康有为.广艺舟双楫·学叙第二十二《历代书法论文选》[M].上海:上海书画出版社,2004.
- [3] 叶长海.中国书法[M].上海:上海外语教育出版社,1999.
- [4] 沙孟海.沙孟海论丛稿[M].上海:上海书画出版社,1987.
- [5] 康有为.广艺舟双楫·十六宗十六《历代书法论文选》[M].上海:上海书画出版社,2004.

[作者简介]

李云(1974—),男,河南原阳人,硕士,河南机电高等专科学校副教授,研究方向为书法与篆刻教学研究。

[责任编辑 李佳怡]