

五代宋元明清楷书及其衰落原因

程心颖¹ 程志强²

(1. 西昌学院 艺术系, 四川 西昌 615022; 2. 达州职业技术学院 师范系, 四川 达州 635000)

【摘要】楷书是继隶书之后的一种字体端正、用笔合法、波磔势少的书体。它萌芽于西汉, 中经魏晋六朝的成熟、繁荣, 至唐极盛, 成就辉煌。五代以降的宋、元、明、清楷书, 主要学魏晋、北朝和唐人。虽小有创变, 异彩纷呈, 但总的格局却是呈衰落之势。除了时代的、创作主体、楷书自身的原因以外, 最根本的原因是沿袭摹拟之风甚浓, 真正独创的作品太少。从整体上说, 这一时期楷书艺术成就不高, 没有产生如钟繇、二王、颜真卿这样的伟大书家和杰出作品。

【关键词】五代宋元明清; 楷书; 衰落; 原因

【中图分类号】J292.33 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2007)01-0103-04

引言

楷书, 又称正书、真书。“楷者法也, 式也, 模也”^[1], 是指字体端正、用笔合法、波磔势少的书体。它是由古隶之方正、八分之道美、章草之简捷脱化而来的。

楷书萌芽于西汉。《隸和书谱》云: “汉建初有王次仲者, 始以隶字作楷法。所谓楷法者, 今之正书是也, 人既便之, 世遂行焉……于是西汉之末, 隶字石刻间杂为正书。”^[2]魏晋南北朝时期, 楷书大用, 趋于成熟、繁荣; 至隋唐, 法度完备, 空前兴盛。绚烂多姿的古代楷书, 是我国书苑中的瑰宝。其间的魏晋、北朝、三唐, 更是大家辈出、繁星璀璨, 取得了极其杰出的成就, 成为楷书史上互相媲美、前后辉映的三座高峰。五代、宋、元、明、清的楷书则是一个漫长的守成期, 主要学魏晋、北朝和唐人。其楷书虽无前贤的高华之气、浩然之风, 却也小有创变, 呈现出一派百花齐放、异彩纷呈的景象。

一、楷书概貌

五代丧乱, 人物凋落, 书学不振, 书坛沉寂。唯杨凝式书法一枝独秀, 最为卓绝。少师楷法直接右军, 晋人矩度犹存。名作《韭花帖》, 以行书笔法作楷, “笔迹雄杰, 有二王、颜、柳之余绪”^[3]。其内敛精

警的结字、疏朗秀逸的布局, 表现出深邃的意境和萧散的韵趣, 创造出一种新的迥异于前人的审美格调, 一变古法, 有“散僧入圣”^[4]之妙。

宋之兴也, 书皆宗唐。其时帖学大盛, 五体之中, 独行草书成就卓越, 可称翘楚。楷书逊于晋、唐而胜于元、明、清, 为唐以后的一段辉煌。

两宋楷书在北宋。北宋最富创新精神的楷书大家应是黄庭坚、宋徽宗, 其次苏轼与米芾。他们以宋人之意趣, 合唐楷之神理, 变化唐楷, 发展唐楷, 独抒性灵, 别开新境。

黄庭坚一生精勤执著于书法, 楷以颜、柳为师, 兼取《瘞鹤铭》, 但能摆脱束缚自成一家。书作以侧险取势, 笔长态远, 纵横奇倔。就书风而言, 具有明显的叛逆色彩, 与他的行、草书一样, 也是以舒展放逸为心灵写照。同法度谨严的唐人楷书相比, 黄楷似乎更多新理异态, 洒脱活泼, 令人耳目一新。代表作有《头镬铭》、《三言诗帖》等。从楷书创新的角度看, 如果说王羲之是以气韵胜的天才、颜真卿是以格律胜的人才的话, 那么黄庭坚便是以理趣胜的人才。

宋徽宗赵佶当皇帝不成器, 但在书画上造诣极高, 是个卓越的艺术大师。其楷书宗褚、薛、黄, 创“瘦金体”, 新态异趣, 古今独绝。他用行书笔意作楷, 线条凝练纤瘦, 轻重顿挫分明, 有强烈的速度感。在夸张的内敛外纵的结构中, 时时溢出一一种锋锐之气。观其《千字文》、《夏日诗》, 瘦劲柔婉, 风情万种, 字体修

收稿日期 2006-05-30

作者简介 程心颖(1981-)女, 四川邻水人, 主要从事国画、书法的教学与研究。

长、匀称、轻盈、秀美,就像是踏着宫廷乐曲节拍、翩翩起舞的一群天仙般的舞女。宋徽宗的书风有着鲜明的独创性和美术化倾向。他的“瘦金书”是继唐代褚遂良以后的最具代表性的唯美主义杰作。

苏轼祖述李邕、颜真卿、徐浩、杨凝式而能自出新意。楷书侧笔取态,笔圆韵胜,姿态艳腴,雍容闲雅,得天真烂漫之趣、正大磅礴之气。“东坡学颜,劲气不及而肥逸过之”^[51]。

宋人讲意态,不独行,草书、楷书亦多新意别态。三家楷书,山谷逸美,徽宗瘦美,东坡肥美。除徽宗外,苏、黄、米芾和蔡襄均以行书而著名,史称“宋四家”。

米芾取李、颜、柳、欧、褚诸家长处,萃会众美,含英咀华,全方位地熔铸唐人。其楷妍媚多姿,沉着痛快,超妙入神,真堪倾倒东坡。宋四家楷书,论创新,米上比黄苏不足,下方蔡襄有余。

蔡襄楷书习颜,浑厚端庄,雄伟遒丽,颇有鲁公遗风。虽未尽变唐人面貌,没有一味强调树立新风格,但就艺术成就而言,仍能跻身大师之列。“如果把宋四大家所具有的创新意识作一程度上的排比,便会毫不犹豫地承认,蔡襄是处在最古典的一端而黄庭坚则处在最前卫的一端”^[61]。

宋之苏、黄、米、蔡,群公交作,极一代书家之盛。他如郭忠恕、李建中、王著、周越、石延年、韩琦、秦观、雷简夫、蔡京、张即之等等,亦为楷书俊杰,名垂书史。

南宋楷书就近规摹北宋四家,取法非高,力弱格卑,难与北宋相提并论。

元代书法向晋人回归,崇王复古而乏新意。楷书成就可观者三四人而已,实不能望晋人之项背。赵孟頫是元代复古主义潮流的代表人物,书法宪章二王,五体皆擅,为元巨擘。赵书以行为冠。楷书技巧秾艳,然病于软媚,线条也缺乏内涵。小楷最佳,为子昂诸书第一,其“结体妍丽,用笔遒劲,真无愧隋、唐间人”^[71]。赵孟頫在书法上虽不曾开宗立派,可他却以娴熟的技巧和对古典的深邃理解,完美地承传了二王的成果并影响了明清两代的书法,无愧为一代大家。此外,康里巎巎、耶律楚材、倪瓒三人楷书,法古求变,各有创意,成就较高。

明季承宋流风,帖学大行,故行草书最为繁荣。楷书虽稍逊风华,但也不乏名家名作。行、草书大家祝允明、文徵明、王宠工绝小楷,号称明代小楷“三杰”。三杰小楷上窥晋唐,远绍钟王,个性鲜明,祝骨

健肉腴,醇古端严;文字体宽舒,秀劲温醇;王婉丽道逸,奕奕动人。另一大家董其昌,书画兼善。楷书模究李邕、颜真卿、杨凝式,疏宕秀逸,姿致古淡,气韵儒雅,直逼宋元。其“最得意在小楷书”^[81]。在书法史上,董与赵(孟頫)齐名,也是对明、清书坛颇有影响的人物。

至于高启、危素、宋克、解缙、沈度、文彭、文嘉、徐渭、黄道周辈的楷书,或力追魏晋,或专摹唐宋,虽笔墨矩度,克肖前贤,却又自具风规,可卓焉名家。

清代金石、考古之学甚盛,书法尊碑抑帖,复为中兴。有清一代是文人学者、画家印人大显身手时代,篆隶书继三代秦汉,再树高峰,灿烂辉煌。楷书成就远不及篆隶,亦下魏晋、北朝、唐宋远矣。然亦名家众多,云蒸霞蔚,风采粲然。

世代楷书家大致有以下几种类型:

1. 学颜楷著名者。代表书家钱沅、翁同龢。钱以阳刚学平原,结体开张,雄劲浑厚,气势伟岸,“能令君谟却步,东坡失色”^[91]。然钱之失正在学颜太似而乏新意。翁楷苍老绝伦,含蓄朴茂,气息醇厚,堂宇宽博,“同光间推为天下第一”^[101]。

2. 写北碑著名者。首推张裕钊、赵之谦。张用笔取法《张猛龙》及齐碑,书作高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而结体宽弛,“意态遒峭特甚,其神韵皆晋、宋得意处”^[111]。赵得力于六朝造像,圆熟甜润,方挺多姿,寓劲健于巧丽之中,出鲜活于闲雅之外。从隋至清,千百年来北碑传习不绝如缕,而能学有所成,独步一时者,唯张、赵二公也。然廉卿刚健,搨叔婀娜,风格迥异。

3. 工小楷著名者。此类书家颇多,班班可纪,如冯班、姜宸英、汪士鋐、何焯、蒋衡、翁方纲、姚鼐、程瑶田、张燕昌、洪梧、林佶、郭尚先、潘存、黄乙生等等。

4. 篆隶行草书大家、名家亦精楷书者。这批书家不在少数,如傅山、王铎、郑燮、金农、刘墉、王文治、邓石如、伊秉绶、何绍基、杨守敬、李瑞清、吴昌硕、康有为等,都是清代在篆、隶、行、草书各领域卓有成就的大家或名家,但他们的楷书功底亦很深厚,学古而有造诣,或大楷、或小楷、或大小楷兼擅,足以名家。

值得一提的是,从唐代起,就有唐经生书、宋院体、明台阁体、清馆阁书与主流楷书并辔而行,由于功利性目的的追求与整体文化形态的时尚化,导致书写者心理机制的病变——把有个我之才的艺术家

的“才”变为时尚的、流行的技术层面的“才”，故其书实用的成分多，艺术的成分少，因而格调低俗，境界不高。除少许可入艺术之列外，绝大多数写本皆有模式化倾向。它们以技术为尚，匠气十足，规行矩步，严谨刻板，把生命的跃动与活力一扫而光。虽穷极工夫，仍不免意态尽失，气韵凋丧，最终沦为楷书的末流。与辉煌的晋唐楷书相比，委实是黯然失色，相去太远了。

二、衰落原因

凡一艺术皆有盛衰。楷书盛于晋唐，至五代以降，千余年来呈低落态势。最根本的原因，并非是书家书作不多，而在于沿袭摹拟之风甚浓，真正独创的作品太少。从整体上说，这一时期楷书艺术成就不高，没有产生如钟繇、二王、颜真卿这样的伟大书家和杰出作品。细究起来，还有以下一些原因导致了楷书的衰落：

1. 唐人尚法。本意是为了从理论上对魏晋以来的楷书技法、技巧予以总结、阐释和规范，以便人们习楷有章可寻，有法可依，切实有用。可这严谨之“法”却无形中成了后来书家难以逾越的一道坎儿，他们或因拘泥法度，直尔低头就其规矩之内，不能随机制宜，脱化而出，故性灵失，生气尽，神韵去；或因技法甜熟而流于程式化、模式化，至使其楷书变得严整拘谨，面目雷同，失去活力，走向僵化，“其势渐方板而不复能变化生新”^[12]，衰退成为必然。

2. 发展与创新。魏晋、北朝、唐朝的书家以卓越的天赋智慧和高超的创造才能，发展楷书，创新楷书，从而把楷书推向了光辉灿烂的艺术巅峰，各种风格、各种流派都涌现出了登峰造极的作品。前贤们捷足先登占尽风流，给后人留下的驰骋才情的天地就变得十分狭窄了^[13]。面对晋唐高峰，后世楷书家的主体精神和创造才情都相形见绌，要想在形式、技巧、风格等方面做进一步的创变与开拓，已相当困难。在大家如林的夹缝中求生存已属不易，更遑论后来居上或是“得齐古人”。无力回天的五代以后楷

书便只有在群山耸峙的低谷中艰难前行了。

3. 魏晋至唐，行草书伴随着楷书而发展而兴盛。因其用笔、结字比楷书更为简捷缩连、自由无羁，章法也更为灵活多样、富于变化，颇能迎合人们喜新厌旧、趋新尚美、便利实用的习惯心理。因此大受青睐，广泛流传，蔚然成风，以至于逐渐成为社会文化和文人墨客的一种艺术需求。书家们顺应这一时尚潮流，几乎都把眼光和精力投放到行、草书上而不屑于楷书的研究和创作，即使大家也很少专攻于斯。这样，行、草书就逐渐成为唐宋以后占统治地位的主流书体；楷书则退居从属地位，遭到轻视和冷落，由此注定了它盛极而衰的命运。

4. 中国书法是抒情的艺术。楷书因受其本体各种因素的制约，在很大程度上桎梏着书家自由而充分的书写心志、宣陶性灵。而行、草书由于在用笔、用墨、结构、体式、章法等方面呈现出的多变性和丰富性^[14]，恰好为书家“骋纵横之志”、“散郁结之怀”^[15]提供了广阔的用武之地。刘熙载《艺概》说：“他书法多于意，草书意多于法。”^[16]正是行、草书所具有的强烈的抒情性和丰富的表现性，才使得晋唐以后的书家情有独钟，选择了它们，并以牺牲楷（篆、隶）书为代价，而换来行、草书的长足发展及丰硕成果。不妨这样说，自魏晋至明清的书法史，就是楷书（篆、隶）由兴盛走向衰落、行草书由发轫趋于繁荣的历史。

结语

长达一千余年的五代宋元明清楷书，继承有余，创新不足。虽然书家书作众多，但成就不高，与魏晋、北朝、唐朝这三座高峰的楷书相比，是已成流风余响，明显地呈下衰之势。凡事不可能做尽做绝，书法艺术也是这样。尽管古人竭尽智慧，辛勤耕耘近两千年，共同创造了不朽的楷书艺术，但其仍有开发的余地，仍存在着发展的空间。新时代的书家们，只要善于学习前人，积极进取，勇于创新，就一定能承继晋唐伟绩，再创楷书辉煌。

参考文献：

- [1]唐·张怀。书断[A]。历代书法论文选[C]。上海：上海书画出版社，1979：161。
- [2]宣和书谱[A]。历代书法论文选[C]。上海：上海书画出版社，1979：872。
- [3]宋·苏轼。东坡集[A]。中国书论辑要[C]。南京：江苏美术出版社，1988：485。
- [4]宋·黄庭坚。山谷论书[A]。历代书法论文选续编[C]。上海：上海书画出版社，1993：65。
- [5]张宗祥。书学源流论[A]。历代书法论文选续编[C]。上海：上海书画出版社，1993：895。

- [6]陈振濂. 历代书法欣赏[A]. 西安: 陕西人民美术出版社, 1988: 117.
- [7]明·倪瓒. 清阁集[A]. 中国书论辑要[C]. 南京: 江苏美术出版社, 1988: 504.
- [8]明·董其昌. 画禅室随笔[A]. 历代书法论文选[C]. 上海: 上海书画出版社, 1979: 548.
- [9]清·李瑞清. 跋钱南园行书册[A]. 书法美学卷[C]. 南京: 江苏美术出版社, 1988: 233.
- [10]清·杨守敬. 学书迓言[A]. 历代书法论文选续编[C]. 上海: 上海书画出版社, 1993: 743.
- [11]清·康有为. 广艺舟双楫[A]. 历代书法论文选[C]. 上海: 上海书画出版社, 1979: 852.
- [12]刘咸炘. 弄翰余沈[A]. 历代书法论文选续编[C]. 上海: 上海书画出版社, 1993: 910.
- [13]程志强. 隶书论[A]. 成都: 四川大学出版社, 2001: 11.
- [14]程志强. 隶书论[A]. 成都: 四川大学出版社, 2001: 12.
- [15]唐·张怀瓘. 书议[A]. 历代书法论文选[C]. 上海: 上海书画出版社, 1979: 148.
- [16]清·刘熙载. 艺概[A]. 历代书法论文选[C]. 上海: 上海书画出版社, 1979: 689.

On Regular Script in Wu Dai, Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties and Causes of its Decline

CHENG Xin – Ying¹, CHENG Zhi – Qiang²

(1. Department of Art, Xichang College, Xichang, Sichuan 615022;

2. Department of Education, Dazhou Vocational College, Dazhou, Sichuan 635000)

Abstract: Regular script is a neat, regular, standard form of calligraphy, which prevailed after official script, originated in Xihan dynasty, matured and blossomed in Wei and Jin dynasties, reached its peak in Tang dynasty. After Wu Dai dynasties, in Song, Yuan, Ming and Qing dynasties, regular script was a mere imitation of Wei, Jin, Bei Chao and Tang dynasties. Though with minor innovations and different styles, the declining trend was obvious. The fundamental reason was a lack of coeation. On the whole, during this stage, little artistic achievements were made, no great calligraphers like Zhong Yao, Two Wangs and Yan Zhen – qing ever emerged.

Key words: Wu dai, Song, Yuan, Ming, Qing dynasties; Regular script; Dedine; Reason

(责任编辑 张荣萍)