

宋四大書法家 書蹟選評

趙明 / (本文作者為師大美研所碩士)

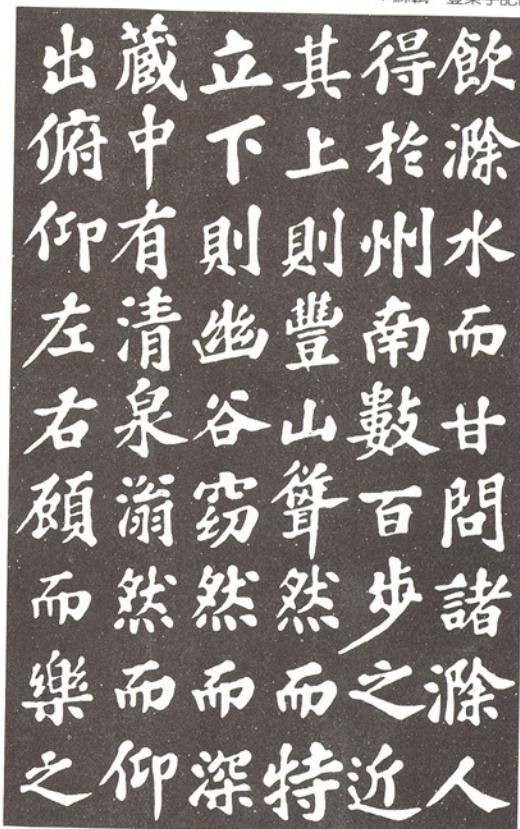
引言

宋朝重文輕武，國勢雖弱，而文風鼎盛，表現在文學、書畫上，尤具特色。就書法而言，書史稱宋朝是「尚意」的書風時代，「尚意」是主張不落前人窠臼，寫出自己風格，崇尚創意，因此在千百書家中，僅舉蘇軾（東坡）、黃庭堅（山谷）、米芾（元章）、蔡襄（君謨）為這個時代的書法家代表人物。他們才學過人，品格高尚，書法在晉唐的傳統基礎上，邁出創新的風格，所謂「蘇、顧、陳、式、率、由、靈、府」多具面目，而自成一家，故號「蘇、黃、米、蔡」。茲就多家傳世的書跡中，選出若干篇，加以評介，至於多家的生平，因必須與書跡對照，增進了解，也略加刪節附上。

(二)、豐樂亭記碑

此碑為蘇公自撰自書於宋元祐元年（一〇九一），當時建亭立碑於安徽的滁州，與坡公的醉翁亭記、韓文公碑、表忠觀碑、羅池廟碑，同屬名傳後世的巨刻，惜大都毀於黨爭，（有的，亦多為後人依據拓本重刻重建者），此碑久佚，明代嘉靖年間，依據原拓重刻，乃蘇公正楷大字，共四百二十七字，全碑精神體勢均源於顏魯公的「東方畫贊」，結構端謹，字態神麗，筆姿瀟灑，但不太露顏法，其寫「口」字的右上角，一如「東方畫贊」之有聳肩，極盡方折轉頓之能事，撇筆垂長、捺筆扁平、橫鈎拖長，與「宋」字的直鈎，「記」字的橫鈎，均李法也。其寫「樂」字「時」字的直鈎，顏法也。又橫畫直豎中之蜂腰狀者，顏筆也。蘇公除了用李、顏筆法參合來寫「黃州寒食詩卷」的行書外，再以之來寫此碑的大楷真書，更見豐厚而不肥腫、雍容而不呆滯，且筆調柔和剛捷、平正古雅，兼而有之。自顏、柳楷書以還，寫楷書能為此突出者，捨蘇公而外，無出其右者。此碑楷法乃「顏李」合筆的傑作，當年李北海以魏碑筆法變化寫出他別具一格的行書；今蘇公變化摻用顏李之筆，而寫出另成風格的楷書，非但是蘇公楷碑的代表作，也可以說是宋代楷書的代表了。

▼蘇軾 豐樂亭記碑

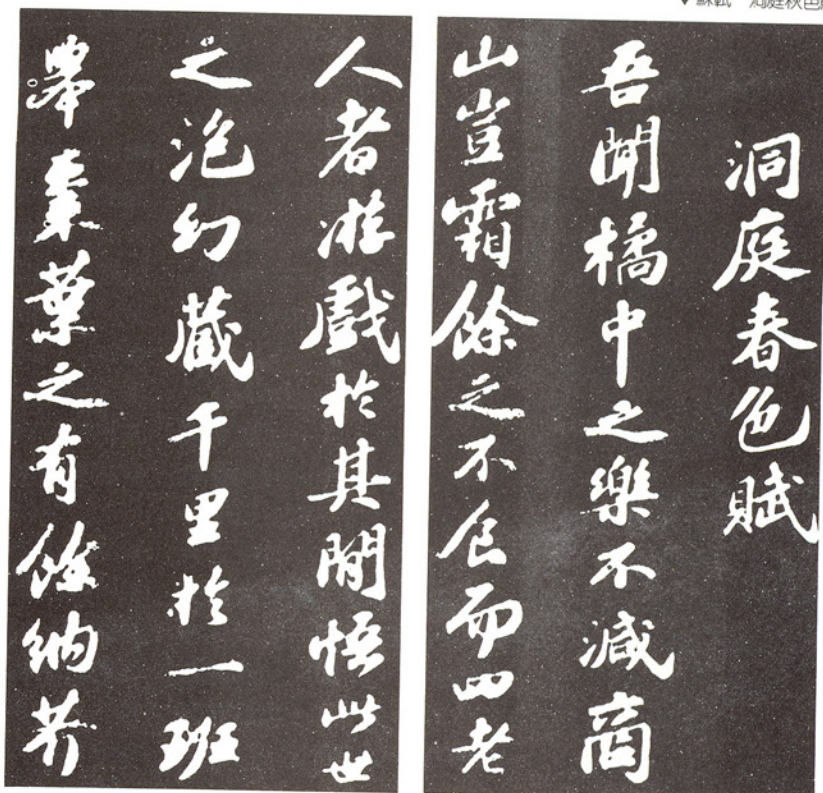

(三)、洞庭秋色賦

蘇公此賦與「中山松醪賦」同時書於襄邑（湖南）友人家，當年他經過襄邑赴粵南任職，適逢大雨留客，而於窗明几淨，墨濃筆健，及友人殷勤款待的環境下，舒箋揮毫，而成此卷，時在哲宗紹聖元年（一〇九四）。

此賦行書體裁，筆暢墨潤，神態別具，非但飽含晉代二王及唐代李北海、顏魯公筆法，且又師魏鍾太傅的樸厚俊逸，故重筆見肥，輕筆見俏。不過此賦異於「寒食詩卷」者，即絕少有顏法流露，而多用李北海法，其寫「門」字的右上角轉頓處，及其直豎而下的鈎筆，寫「之」字的平捺、「泡」字的橫鈎，均喜方筆間挺，餘則圓厚自若。至於字行有序，直行而下，雖不及「寒食詩卷」的豪放不羈，但係屬恭謹端正的行書，顯然另成風格，寫出蘇公不同面貌的行書。自李北海首創以北魏筆法寫行書以來，迄至蘇公，已相隔二百五十餘年，起而效之者，僅蘇公一人，蘇公「善於取法」於此可見一般了。

▼蘇軾 洞庭秋色賦

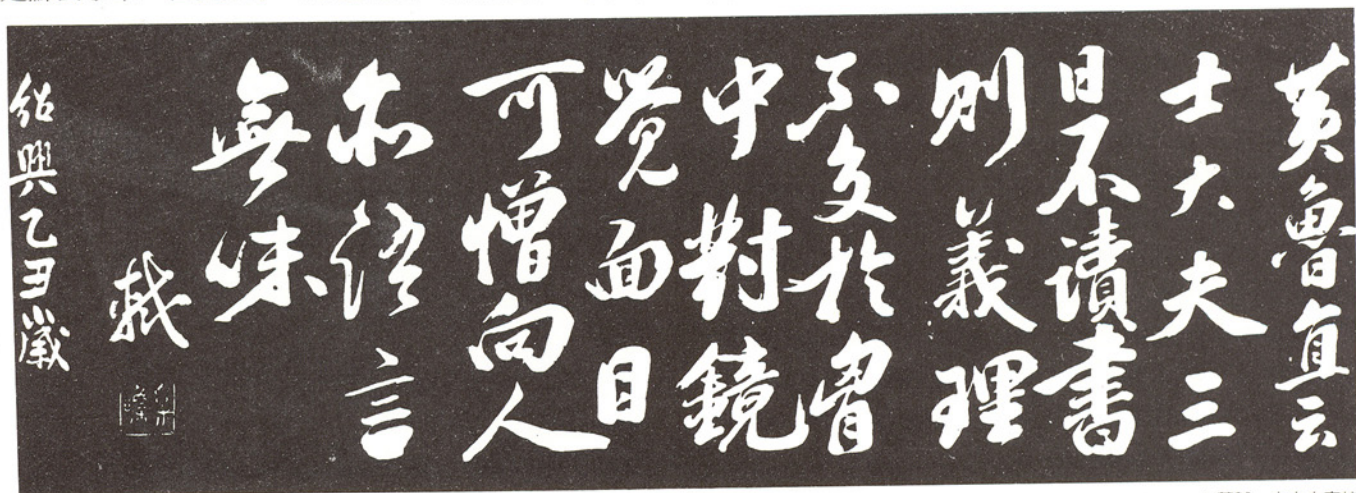

(四)、士大夫字帖

蘇東坡以行書大字，流傳於後世者，並不多見，此篇錄自「晚香堂蘇帖」木刻本，玩賞之下，頗耐尋味，此大字帖共有三十四個字，行書體裁，寫來字字有韻，筆筆有神，豐厚迭盪，氣勢不凡，為唐代以來，罕見的大字行書，骨藏顏法，不露形色；但李法則形之於外，是方圓並用，不弱不俗，可謂蘇公老年的傑作，至於此帖的風神面貌，則完全脫胎於「洞庭春色賦」，一望便知是蘇公手筆，但此大字，用意精到，豪勁逾恆，其英姿

逸潤之處，誠可高視古人，蘇公嘗自謂「吾書意造本無法，點畫信手煩推求」，其實是造意有法，推求有方的，總之，蘇公書法豈止影響有宋一代，其書論書蹟永為後世書家所欽仰。

又蘇公會謂「作大字不如小字」，當是由衷之言，不過蘇公修養有素，造詣淵深，非比常人，其英邁之氣，他人不可及也，故發之於筆墨，無論大小字，其氣勢必雄健，其風格必高邁也。

▲蘇軾 士大夫字帖

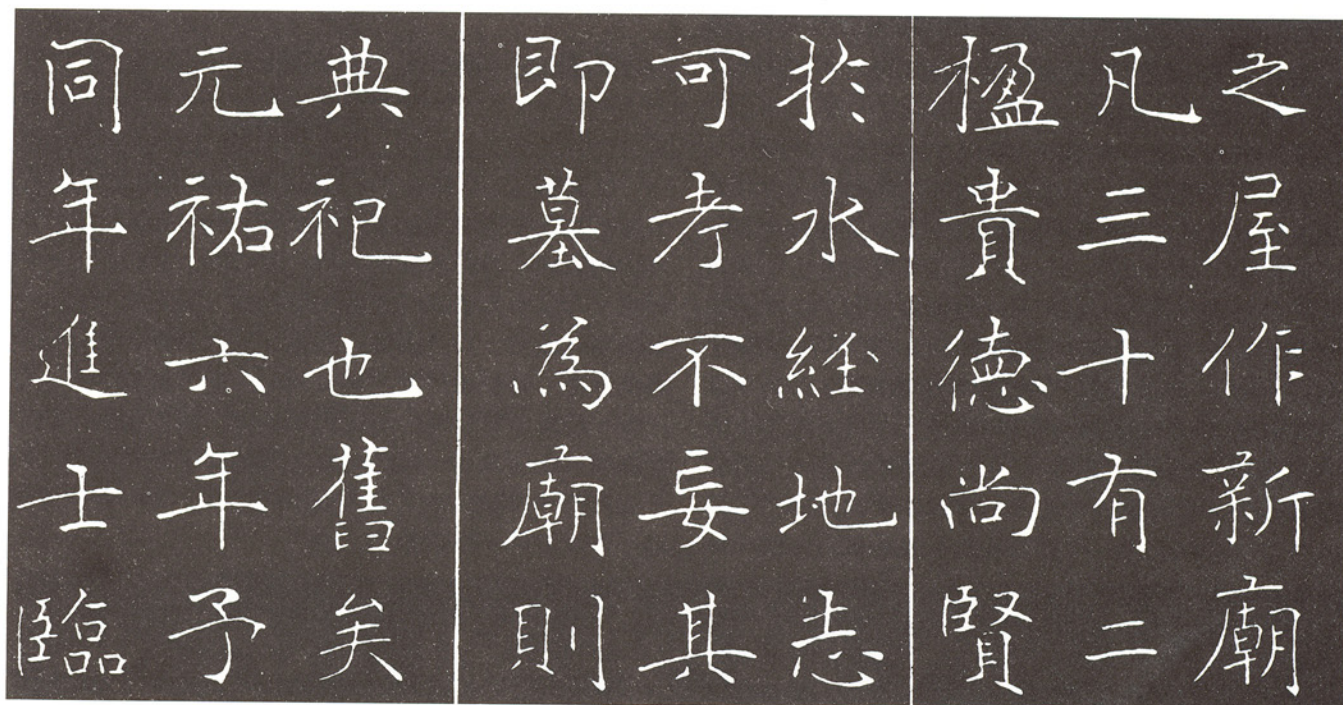
二、黃山谷的書法

黃庭堅，字魯直，號涪翁，又自號山谷道人，宋慶歷五年（一〇四五）生於洪洲分寧（今四川省修水縣）山明水秀的地區，乃世代書香之後裔。幼即聰悟過人，七歲能詩善文，故長於詩詞文翰，更擅工書法。十五歲時，隨叔父李常公到淮南游學，十七歲，和蘇東坡的親戚，孫覺公的女兒結婚，尊東坡為師長。二十三歲進士及第，而任官汝州葉縣，二十八歲改任京城國子監教授。元豐三年，三十五歲，出任江西吉州泰和縣知事，上任途中，遊了舒州三祖山的山谷寺，及石牛澗（今之安徽潛山縣）因樂其泉石之勝，印象極深，遂自號山谷道人。三十九歲轉任德州（今山東）德平縣官。四十二歲，哲宗元祐元年，任中央秘書院，就在這數年內，他和歐陽修蘇東坡諸前輩特別接近，因而聲名更隆。紹聖元年，五十歲任宣州知事，不久又移任鄂州知事，同年十二月為涪州別駕，繼而受黨爭牽連，與歐陽修、蘇東坡等分別過著謫居生活。先被謫黔州。元符元年五十四歲，被貶至戎州。到了元符三年，徽宗即位，始獲大赦召還京師，任史部員外郎。崇甯二年五十九歲，又被謫放宜州（廣西宜山），六十歲時，老病復發，卒於宜州，而成為黨爭的犧牲者。後來門人私謚為「文節先生」。山谷道人，

乃蘇門四學士之一，但他以文章詩詞以及書法均與蘇東坡的風格迥異，別具特色。

(一)伯夷叔齊廟碑

此碑乃正楷體裁，方格大字，山谷道人五十二歲之作，全碑共五百八十字，這個正楷字體，非常突出，為唐歐陽詢及宋蘇東坡以來，第三位以北魏筆法來寫真書者。山谷道人特以鐵線篆以筆法來寫此廟碑。整個字體以瘦金體為骨，以魏碑為形，真是「鐵劃銀鈎、方挺瘦勁」其全部字態，及其筆勢，完全師法了隋代的「龍藏寺碑」。山谷若無北碑書法的修養，焉克臻此，後之書評家，謂山谷書出於梁之瘞鶴銘，不無根據，不過此碑的筆劃表現得比「龍藏寺碑」更加輕盈瘦細，為歷來楷書中首創輕健瘦挺的一種書派。此碑方筆多過圓筆，如寫「之」字的點筆，「東」字「水」字的直筆，寫「口」字及「寶蓋形」之右上角轉頓之筆，乃宗「魏晉」的圓筆法，因而時露「鍾王」俊逸之氣，使整個碑文顯得「風姿綽約、燕瘦可人」，而亭亭玉立，如「玉樹臨風」，其作書之氣魄古雅，及意態精嚴，於此碑可見一般。綜而言之，山谷此碑，是北魏體的瘦金楷書，有異於前人以瘦鐵之筆，寫篆字的方法出之。圓筆、方筆、往往為書人所困，試以此碑與鐵線小篆比較一下，即可明白了。

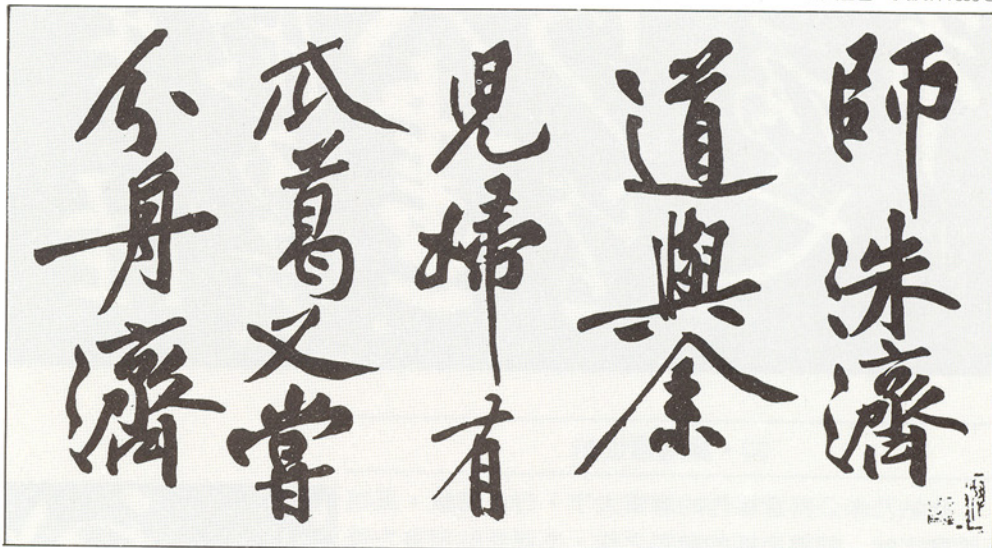
▲黃山谷 伯夷叔齊廟碑

(二)、伏波神祠詩卷

▼黃山谷 伏波神祠詩卷

此詩卷的行書體裁的擘窠大字，共一百七十一字，係山谷道人五十六歲（一一〇一）寫於大赦還京途中的荊州，為病癰瘍初癒後的得意佳作。時值荊州大水，故此卷末尾書有「建中靖國元年五月乙亥，荊州沙尾，水漲一丈，堤上泥深一尺，山谷老人病起，鬚髮盡白」句。

讀到此卷的書法，乃上承「晉唐」傳統，不滲「北魏」氣息，全以圓筆書寫，故生動雄偉，蒼勁逾健，盡

得「屋漏痕，折釵股」筆法之三昧，寫來濃纖剛柔，恍惚盪漾，沈著痛快，而又神閒意爽，表現出山谷道人的高曠古雅，神致超俗，而成功地表達出自成一格的「山谷體」面貌。

綜觀此卷特異之處，在其捺、豎、撇筆方面，以屋漏痕筆法，表現得最為出色。一如顏魯公的「東方畫贊」，而時有「屋漏痕」筆法的顯露，而越發增加了主人的書法功深，內行人見之，不是說筆到力到，便會說苦修有功，但外行人看了，總不大順眼，不是說顫抖用筆，便

是說執筆怪誕，其實此種用筆，乃心手合一，指管合拍，筆勢運用得法，始有此透達的老練工夫，絕非蠕動造作的筆調可比也。還有此卷寫「余」字「會」字的人字頭，特別寬大，寫「一」字「舟」字的橫筆，也特別橫長，寫「少」字的一撇，「都」字的一豎，也特別拉長，則更表現了順著水迹流動以「屋漏痕」筆法，如英雄有了用武之地，使字態更多姿，施展更遠暢。此卷行書為山谷道人代表作之一。它與「松風閣」詩卷，及跋「坡寒食詩卷」等字，屬同樣的行書風格，也可一併參研。

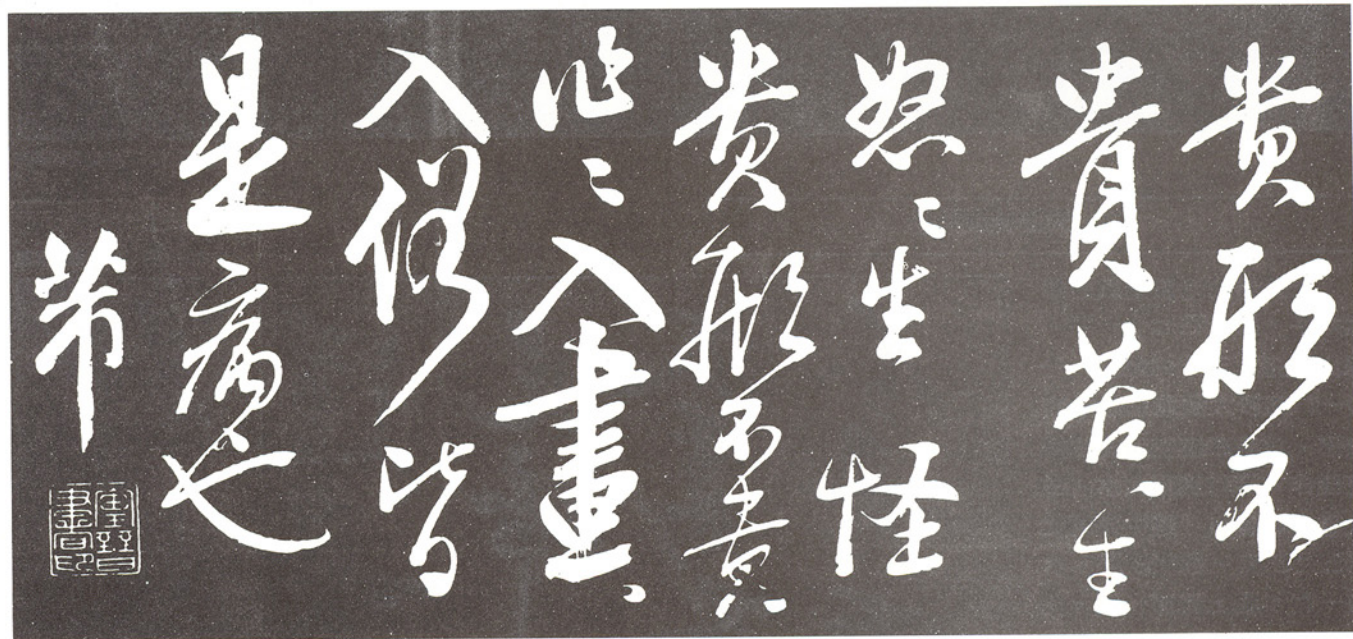
三、米元章的書法

米芾，初名黻，字元章，自號鹿門居士，別號海岳外史，襄陽漫士，溪堂主人等。生於皇祐三年（一〇五一）原居山西太原，後遷湖北襄陽，晚年則定居潤州，居北固山下。博詩文、工書畫，為宋代最負聲望的書畫鑑賞家及收藏家。初為恩補秘書省校書郎，歷任雍邱縣，漣水縣知事。崇寧二年（一一〇三）官太常博士；崇寧三年，封書畫學博士，及又升任禮部員外郎，後人因稱「米南宮」。他為人倜儻不羈，異於世俗，又因拜石為師，人稱「米顛」。好潔成癖，每鑑賞名家書畫時，必沐手拭案，焚香端坐，方始展開。（其對書畫之尊重愛惜足可為後人效法）大觀元年（一一〇七）因瘍病不治，卒於淮陽軍廠任內，享年僅五十七。為宋朝四大書法家中，最具「天才」型的文人，對書畫理論有他特異之見解，他

的行草體書法，影響後代至深且遠。

（一）、南宮論書帖

此論書帖，乃屬大字的行書體裁。筆法出於「二王」但並不盡屬俊逸瀟灑之筆，而兼有「歐李顏柳」唐代四大家的筆法。其鈎筆及寫「門」字「因」字的右上角轉頓處，乃歐李方筆也，其豎、捺等筆，腕力格外充沛，筆法格外詭異，乃「顏柳」圓筆。尤其橫劃之筆，每多落筆多趣；其點撇等筆，又常奇險生動，且於半草半行之中，時見草筆飛舞，加以肥筆壯麗，瘦筆輕勁，致環肥燕瘦，配合緊湊，照應得宜。無論從字態的神情，或筆法的韻味來看此帖，都有獨特的結構。黃山谷跋此帖言「書家筆勢，亦窮於此」矣。

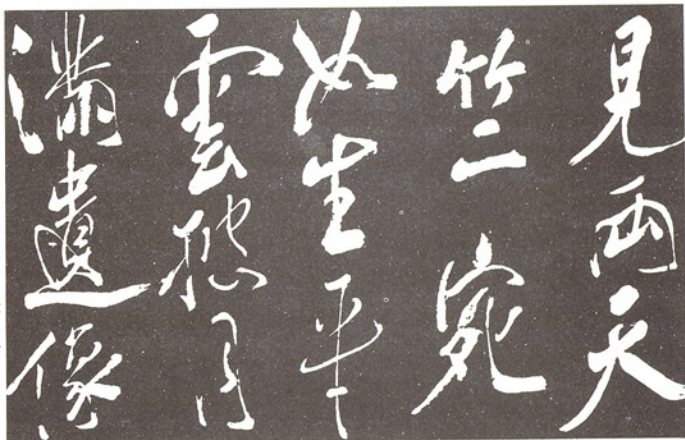

▲米元章 南宮論書帖

（二）、襄陽趨世帖

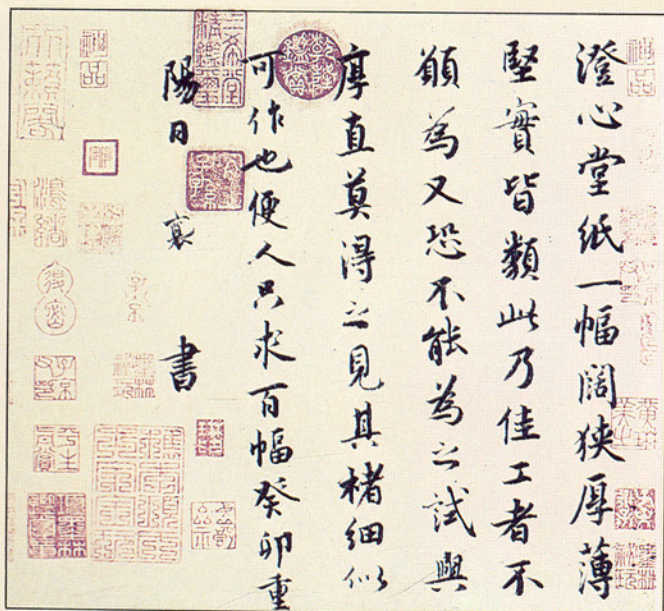
此帖乃米公得意傑作的擘窠大字，行書體裁，蓋與「論書字帖」同屬早期的精彩之作，不過此帖用筆方筆多於圓筆，除了具有「論書」帖的「秀拔」之外，兼具「蒼勁」之筆，而形成米公的另一行書面目。

全帖共有八十字，卷末有米公自跋云「元豐四年，余至惠州，訪天竺淨惠師，見其一張海月辦公真像，坡公贊於其上，書法遒勁，余不覺見獵，索紙疾書，匪敢並駕坡公，亦聊以廣好人所好之意云爾，米芾記」。元豐四年，即公元一〇八一年，正當米公三十歲時，一時興來之作，不失其自然生動，亦可見其書法之深厚根底，從這件早期行書上，已可見出「米體」的面目了。

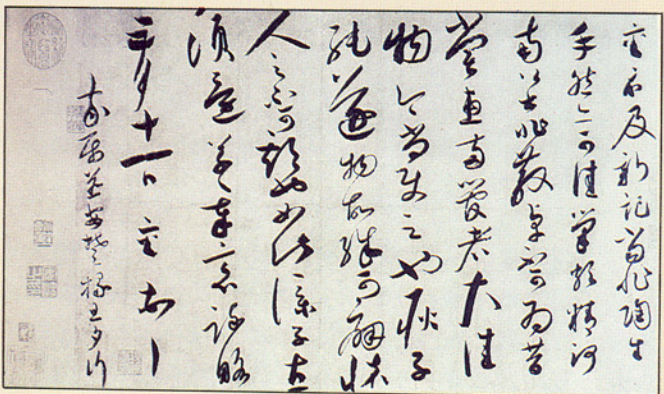
▼米元章 襄陽趨世帖

此帖寫「潤」字「自」字，其右上角搏頓處處，及其直豎而下的鈎筆，均「意寬筆長」，寫「水」的三點水旁，也有異樣的筆姿。寫「化」字「宛」字的戈筆，也特別「毫硬刷長」，莫不「方挺豪宕、堅勁瀟灑」，而表達了米公執筆的特殊腕力指力，及其刻意創新的意態，而造成了此帖的特殊體勢，即以比「論書」帖，更為突出。加之重筆壯重，輕筆非常瘦細，變化極大，真為牡丹襯以綠葉，相得益彰。還有捺撇、橫豎，及點的多方變化，無不發之於神俊。總之，筆筆都包蘊著無限生機，和不可抵擋的力量，實乃米公行書的代表作，若以「凌厲馳逐、天馬行空」來形容此篇如「神乎其技」，也不為過。總之米公此帖，已融晉唐筆法於腕底，出新意於法度之中。就是晚年（五十六歲作）的「虹縣詩卷」，也不見得比此篇精彩。

▲蔡君謨 蔡襄求紙帖

▼蔡君謨 蔡襄手札

四、蔡君謨的書法

蔡襄字君謨，仙游人，生於大中祥符五年（一〇一〇—一〇一三）工詩文，擅多體書法，以善書著名於當世。天聖進士出身，慶曆三年（一〇四三）知諫院直史館，後兼修起居注，進知制誥，又以龍圖閣直學士知開封府，再知福州，徙知泉州，建洛陽橋，橋長三百六十丈，為宋代的大工程。治平二年（一〇六五）以端明殿學士，謫宋杭州知府，治平四年（一〇六七）卒於任上，享年僅五十六，諡號忠惠。和他的後進蘇東坡、黃山谷一樣，晚年都曾一度過著謫放的生活，但比較起來，還是蔡公悠遊得多。

（一）蔡襄求紙帖

此帖乃蔡公向友人求紙的手簡，行書，全文共五十四字，他留傳於後世的書蹟不多，坊間迄未見多卷尺頁及碑刻等影本，有之，也祇有便札數通而已。

蔡公此帖，除了一般地以晉王書法為依歸外，並參以唐代顏魯公的健厚之筆，本來蔡公早年是習二王的，而晚年則喜臨魯公書，可證此帖乃其晚年之作。帖中如寫門字，其右上角的轉頓，及靈活又穩重的一豎，和那美妙的一鈎，皆取法顏體又如寫「人」字「求」字的一捺，「類」字的草法，乃取王法也。總之此帖墨酣筆暢，勁實端秀，一異「晉唐」書風，我們既不能全以顏書目之，更不能概王體視之，此乃他首創的混合王顏之筆的結晶體，面貌別具，自成一家。為宋代第一位「善變其態」的大書法家。

（二）蔡襄手札

在「中華歷代名家手札墨蹟大觀」中，找到蔡君謨的三通手札，這篇是較早的一篇，全篇以行近草的書體寫出，非常精熟，字形大小相間，用筆流暢自然，筆線粗細相間，在快速的筆法中，益顯生動飛舞的氣勢，看此帖可以一掃君謨書受王顏楷則束縛的疑慮。

〔註〕北宋書甚多，四家之外不得不推蔡京、蔡卞兄弟。此二人人品雖不足稱，但書法則頗不惡。而且蘇黃米蔡，蔡實在應該是蔡京，因為蘇、黃、米皆以齒序，不應襄公年高於蘇，而反置於最年少的米公之後，後人以其傾軋元祐諸賢，惡其人，遂斥去而進襄公。

本文參考文獻：

- ①中華歷代名家手札墨迹大觀，河洛圖書出版社 67、1台北
- ②中華藝術大觀4，書法 于大成 新夏出版社 71、2台北
- ③中國書畫源流 呂佛庭 華正書局 67、2台北
- ④中華書史概述 張龍文 台灣中華書局 57、2台北
- ⑤米芾其人及書法 高輝陽 華岡藝術研究所 62、6台北
- ⑥中國書法史 平山觀月著 閻肅譯 黎明文化公司 71、7台北
- ⑦書法藝術欣賞 沈尹默等著 莊嚴出版社 67、3台北