目录

1 孙过庭书谱

1

1 孙过庭书谱

夫自古之善书者,汉魏有钟、张之绝,晋末称二王之妙。王羲之云:"顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其余不足观。"可谓钟、张云没,而羲、献继之。又云:"吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寡人耽之若此,未必谢之。"此乃推张迈钟之意也。考其专擅,虽未果于前规;摭(zhi)以兼通,故无惭于即事。

今译:关于古代以来,善长书法的人,在汉、魏时期,有钟繇(you)和 张芝的卓绝书艺,在晋代末期是王羲之和王献之的墨品精妙。王羲之说:"我 近来研究各位名家的书法,钟繇、张芝确实超群绝伦,其余的不值得观赏。" 可以说,钟繇和张芝死后,王羲之、王献之继承了他们。王羲之又说:"我的书法与钟繇、张芝相比,与钟繇是不相上下,或者略超过他。对张芝的草书,可与他前后相列;因为张芝精研熟练,临池学书,把池水都能染黑了,如果我也像他那样下功夫刻苦专习,未必赶不过他。"这是推举张芝、自认超越钟繇的意思。考察王羲之父子书法的专精擅长,虽然还未完全实现前人法规,但能博采兼通各种书体,也是无愧于书法这项事业的。

评者云:"彼之四贤,古今特绝;而今不逮古,古质而今研。"夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳图一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓"文质彬彬。然后君子。"何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!又云:"子敬之不及逸少,犹逸少之不及钟张。"意者以为评得其纲纪,而未详其始卒也。且元常专工于隶书,伯英尤精于草体,彼之二美,而逸少兼之。拟草则馀真,比真则长草,虽专工小劣,而博涉多优。总其终始,匪无乖互。

今译:书法评论者说:"这四位才华出众的书法大师,可称得上古今独绝。但是今人(二王)还不及古人(钟、张),古人的书法风尚质朴,今人的书法格调妍媚。"然而,质朴风尚因循时代发展而兴起,妍媚格调也随世俗变化在更易。虽然文字的创造,最初只是为了记录语言,可是随着时代发展,

书风也会不断迁移,由醇厚变为淡薄,由质朴变为华丽;继承前者并有所创新,是一切事物发展的常规。书法最可贵的,在于既能继承历代传统,又不背离时代潮流;既能追求当今风尚,又不混同他人的弊俗。所谓"文采与质朴相结合,才是清雅的风度"。何必闲置着华美的宫室去住古人的洞穴,弃舍精致的宝辇而乘坐原始的牛车呢?评论者又说:"献之的书法之所以不如羲之,就像羲之的不如钟繇、张芝一样。"我认为这已评论到问题的要处,但还未能详尽说出它的始末原由。钟繇专工楷书,张芝精通草体,这两人的擅长,王羲之兼而有之。比较张芝的草体王还擅于楷书,对照钟繇的楷书王又长于草体;虽然专精一体的功夫稍差,但是王羲之能广泛涉猎、博采众优。总的看来,彼此是各有短长的。

谢安素善尺牍,而轻子敬之书。子敬尝作佳书与之,谓必存录,安辄题后答之,甚以为恨。安尝问敬:"卿书何如右军?"答云:"故当胜。"安云:"物论殊不尔。"于敬又答:"时人那得知!"敬虽权以此辞折安所鉴,自称胜父,不亦过乎!且立身扬名,事资尊显,胜母之里,曾参不入。以于敬之豪翰,绍右军之笔札,虽复粗传楷则,实恐未克箕裘。况乃假凶神仙,耻崇家范,以斯成学,孰愈面墙!后羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私为不恶。羲之还,见乃叹曰:"吾去时真大醉也!"敬乃内惭。是知逸少之比钟张,则专博斯别;子敬之不及逸少,无或疑焉。

今译:谢安素来善写尺牍书,而轻视王献之的书法。献之曾经精心写了一幅字赠给谢安,不料被对方加上评语退了回来,献之对此事甚为怨恨。后来二人见面,谢安问献之:"你感觉你的字比你父亲的如何?"答道:"当然超过他。"谢安又说:"旁人的评论可不是这样啊。"献之答道:"一般人哪里懂得!"王献之虽然用这种话应付过去,但自称胜过他的父亲,这说的不是太过分了吗!况且一个人立身创业,扬名于世,应该让父母同时得到荣誉,才是一种孝道。(这里引用《孝经》一个故事)曾参见到一条称"胜母"的巷子,认为不合人情拒绝进去。人们知道,献之的笔法是继承羲之的,虽然粗略学到一些规则,其实并未把他父亲的成就全学到手。何况假托是神仙授书,耻于推崇家教,带着这种思想意识学习书艺,与面墙而观有什么区别呢!有次王羲之去京都,临行前曾在墙上题字。走后献之悄悄擦掉,题上自己的字,认为写得不错。待羲之回家来,见到后叹息道:"我临走时真是喝得大醉了。"献之这

才内心感到很惭愧。由此可知,王羲之的书法与钟繇、张芝相比,只有专工和博涉的区别;而王献之根本比不上王羲之.则是毫无疑问的了。

余志学之年,留心翰墨,昧钟张之馀烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。有乖人木之术,无间临池之志。观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙,有非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。况云积其点画,乃成其字;曾不傍窥尺犊,俯习寸阴;引班超以为辞,援项籍而自满;任笔为体,聚墨成形;心昏拟效之方,手迷挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!

今译:我少年读书时,就留心学书法,体会钟繇和张芝的作品神采,仿效羲之与献之的书写规范,又竭力思考专工精深的诀窍,转瞬过去二十多年,虽然缺乏人木三分的功力,但从未间断临池学书的志向。观察笔法中,悬计垂露似的变异,奔雷坠石般的雄奇,鸿飞兽散间的殊姿,写舞蛇惊时的体态,断崖险峰状的气势,临危据枯中的情景;有的重得像层云崩飞,有的轻得若金蝉薄翼;笔势导来如同泉水流注,顿笔直下类似山岳稳重;纤细的像新月升上天涯,疏落的若群星布列银河;精湛的书法好比大自然形成的神奇壮观,似乎进入决非人力所能成就的妙有境界。的确称得上智慧与技巧的完美结合,使心手和谐双畅;笔墨不作虚动,薄纸必有章法。在一画之中,令笔锋起伏变化;在一点之内,使毫芒顿折回旋。须知,练成优美点画,方能把字写好。如果不去专心观察字帖,刻抓紧埋头苦练;只是空论班超写的如何.对比项羽自己居然不差。放任信笔为体,随意聚墨成形;心里根本不懂摹效方法,手腕也未掌握运笔规律,还妄想写得十分美妙,岂不是极为荒谬的吗!

然君子立身,务修其本。杨雄谓:诗赋小道,壮夫不为。况复溺思毫厘,沦精翰墨者也!夫潜神对奕,犹标坐隐之名;乐志垂纶,尚体行藏之趣。❷若功定礼乐,妙拟神仙,犹埏埴之罔穷,与工炉而并运。好异尚奇之士;玩体势之多方;穷微测妙之夫,得推移之奥赜。著述者假其糟粕,藻鉴者挹其蓍华,固义理之会归,信贤达之兼善者矣。存精寓赏,岂徒然与?

今译:然而君子立身,务必致力于根本的修养。扬雄则说诗赋乃为"小

道",胸有壮志的人不会只搞这一行,何况专心思考用笔,把主要精力埋没在书法中呢!对全神贯注下棋的,可标榜为一"坐隐"的美名;逍造自在垂钓者,能体会"行藏"的情趣。而这些又怎比得上书法能起宣扬礼乐的功用,并具有神仙般的妙术,如同陶工揉和瓷土塑造器皿一般变化无穷,又像工匠操作熔炉铸锻机具那样大显技艺!酷好崇异尚奇的人,能够欣赏玩味字书体态和意韵气势的多种变化;善于精研探求的人,可以从中得到潜移转换与。推陈出新的幽深奥秘。撰写书论文章的人,往往择取接受前人的糟粕;真正精于鉴赏的人,方能得到内涵的精华。经义与哲理本可溶为一体,贤德和通达自然可以兼善。汲取书艺精华借以寄托赏识情致,难道能说是徒劳的吗?

而东晋士人,互相陶淬。室于王谢之族,郗庾之伦,纵不尽其神奇,咸亦挹其风味。去之滋永,斯道愈微。方复闻疑称疑,得末行末,古今阻绝,无所质问;设有所会,缄秘已深;遂令学者茫然,莫知领要,徒见成功之美,不悟所致之由。或乃就分布于累年,向规矩而犹远,图真不悟,习草将迷。假令薄能草书,粗传隶法,则好溺偏固,自阂通规。⊠知心手会归,若同源而异派;转用之术,犹共树而分条者乎?加以趁变适时,行书为要;题勒方幅,真乃居先。草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札,真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。回互虽殊,大体相涉。故亦傍通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞自。若毫厘不察,则胡越殊风者焉。

今译:东晋的文人,均互相熏陶影响。至于王、谢大族,郄、庾流派,其书法水平没有尽达神奇的地步,可也具有一定的韵致和风采。然而距离晋代越远,书法艺术就愈加衰微了。后代人听到书论,明知有疑也盲目称颂,即使得到一些皮毛亦去实践效行;由于古今隔绝,反正难作质询;某些人虽有所领悟,又往往守口忌谈,致使学书者茫然无从.不得要领,只见他人成功取美,却不明白收效的原因。有人为掌握结构分布费时多年,但距离法规仍是甚远。临摹楷书难悟其理,练习草体迷惑不测。即便能够浅薄了解草书笔法,和粗略懂得楷书法则,又往往陷于偏陋,背离法规。哪里知道,心手相通犹如同一源泉形成的各脉支流;对转折的技法,就像一颗树上分生出若干枝条。谈到应变时用,行书最为要着;对于题榜镌石,楷书当属首选。写草书不兼有楷法,容易失去规范法度;写楷书不旁通草意,那就难以称为佳品。

楷书以点画组成形体,靠使转表现情感;草书用点画显露性灵,靠使转构成形体。草书用不好使转笔法,便写不成样子;楷书如欠缺点画工夫,仍可记述文辞。两种书体形态彼此不同,但其规则却是大致相通。所以,学书法还要旁通大篆、小篆,融贯汉隶,参酌章草,吸取飞白。对于这些。。。。。。

至如钟繇隶奇、张芝草圣、此乃专精一体、以致绝伦。伯英不真、而点 画狼藉;元常不草,使转纵横。自兹己降,不能兼善者,有所不逮,非专精 也。虽篆隶草章, 工用多变, 济成厥美, 各有攸宜。篆尚婉而通, 隶欲精而 密,草贵流而畅,章务检而便。然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲, 和之以闲雅。故可达其情性、形其哀乐、验燥湿之殊节、千古依然。体老壮 之异时,百龄俄顷。磋呼!不入其门,讵窥其奥者也。今译:至于钟繇的楷 书堪称奇妙、张芝的草体荣膺草圣、都是由于专精一门书体、才达到无与伦 比的境地。张芝并不擅写楷书, 但他的草体具有楷书点画明晰的特点; 钟繇 虽不以草见长,但他的楷书却有草书笔调奔放的气势。自此以后,不能兼善 楷草二体的人,书法作品便达不到他们的水平,也就不能算作是真正的专精 了。由于篆书、隶书、今草和章草,工巧作用各自多有变化,所以表现出的 美妙也就各有特点:篆书崇尚委婉圆通,隶书须要精巧严密,今草贵在畅达 奔放、章草务求简约便捷。然后以严谨的风神使其凛峻、以妍媚的姿致使其 温润,以枯涩的笔调使其劲健,以安闲的态势使其和雅。这就在一定程度上, 表达书者的情性,抒发着喜怒哀乐。察验用笔浓淡轻重的不同风格,从古到 今都是一样的;从少壮到老年不断变化的书法意境,一生中随时可以表露出 来。是啊!不入书法门径,怎能深解其中的奥妙呢?

又一时而书,有乖有合,合则流媚,乖则雕疏,略言其由,各有其五:神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遗体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手阑,五乖也。乖合之际,优劣互差。得时不如得器,得器不如得志,若五乖同萃,思遏手蒙;五合交臻,神融笔畅。畅无不适,蒙无所从。当仁者得意忘言,罕陈其要;企学者希风叙妙,虽述犹疏。徒立其工,未敷厥旨。不揆庸昧,辄效所明;庶欲弘既往之风规,导将来之器识,除繁去滥,睹迹明心者焉。

今译:书家在同一个时期作书,有合与不合,也就是得势不得势、顺手

不顺手的区别,这与本人当时的心情思绪、气候环境颇有关系。合则流畅隽秀,不合则凋零流落,简略说其缘由,各有五种情况:精神愉悦、事务闲静为一合;感人恩惠、酬答知己为二合;时令温和、气候宜人为三合;纸墨俱佳、相互映发为四合;偶然兴烈、灵动欲书为五合。与此相反,神不守舍、杂务缠身为一不合;违反己愿、迫于情势为二不合;烈日燥风、炎热气闷为三不合;纸墨粗糙、器不称手为四不合;神情疲惫、臂腕乏力为五不合。合与不合,书法表现优劣差别很大。天时适宜不如工具应手,得到好的工具不如舒畅的心情。如果五种不合同时聚拢,就会思路闭塞,运笔无度;如果五合一齐俱备,则能神情交融,笔调畅达。流畅时无所不适,滞留时茫然无从。有书法功底的人,常常是得其意而忘言,不愿对人讲授要领,企求学书者又每每慕名前来询其奥妙,虽能悟到一些,但多疏陋。空费精力,难中要旨。因此,我不居守个人平庸昧见,将所知的全盘贡献出来,望能光大既往的风范规则,开导后学者的知识才能,除去繁冗杂滥,使人见到论述即可心领神会了。

代有《笔阵图》七行,中画执笔三手,图貌乖舛,点画湮讹。顷见南北流传,疑是右军所制。虽则未详真伪,尚可发启童蒙。既常俗所存,不藉编录。至于诸家势评,多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理,今之所撰,亦无取焉。若乃师宜官之高名,徒彰史牒;邯郸淳之令范,空著缣缃。暨乎崔、杜以来,萧、羊已往,代祀绵远,名氏滋繁。或藉甚不渝,人亡业显;或凭附增价,身谢道衰。加以糜蠢不传,搜秘将尽,偶逢缄赏,时亦罕窥,优劣纷纭,殆难凶缕。其有显闻当代,遗迹见存,无俟抑扬,自标先后。

今译:世上流传的《笔阵图》七行,中间画有三种执笔的手势,图象拙 劣文字谬误。近来见在南北各地流传,推测为王羲之所作。虽然未能辨其真 伪,但还可以启发初学儿童。既然为一般人收存,也就不必编录。至于以往 诸家的论著,大多是华而不实,莫不从表面上描绘形态,阐述不出内涵的真 理。而今我的撰述,不取这种作法。至于像师谊官虽有很高名望,但因形迹 不存,只是虚载史册;邯郸淳也为一代典范,仅仅在书卷上空留其名。及至 崔瑗、杜度以来,萧子云、羊欣之前,这段漫长年代,书法名家陆续增多。其 中有的人,当时就负盛名,人死后书作流传下来,声望愈加荣耀;也有的人, 生前凭借显赫地位被人捧高身价,死了之后,墨迹与名气也就衰落了。还有

某些作品糜烂虫蛀,毁坏失传,剩下的亦被搜购秘藏将尽。偶然欣逢鉴赏时机,也只是一览而过,加之优劣混杂,难得有条不紊的鉴别。其中有的早就扬名当时,遗迹至今存在,无须高人褒贬评论,自然会分辨出优劣的了。

且六文之作,肇自轩辕;八体之兴,始于嬴政。其来尚矣,厥用斯弘。但 今古不同,妍质悬隔,既非所习,又亦略诸。复有龙蛇云露之流,龟鹤花英 之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,工亏翰墨,异夫楷式,非所 详焉。代传羲之与子敬笔势论十章,文鄙理疏,意乖言拙,详其旨趣,殊非 右军。且右军位重才高,调清词雅,声尘未泯,翰牍仍存。观夫致一书,陈 一事,造次之际,稽古斯在;岂有贻谋令嗣,道叶义方,章则顿亏,一至于 此!又云与张伯英同学,斯乃更彰虚诞。若指汉末伯英,时代全不相接;必 有晋人同号,史传何其寂寥!非训非经,宜从弃择。

今译:关于"六书"的始作、可以上溯到轩辕时代;"八体"的兴起,自然源 于秦代嬴政。由来已很久远,历史上运用广泛,已起过重大作用。因为古今 时代不同,质朴的古文和妍美的今体相差悬殊,且已不再沿用,也就略去不 说。还有依据龙、蛇、云、露和龟、鹤、花、草等类物状创出来的字体,只是 简单描摹物象形态,或写当时的"祥瑞",虽然笔画巧妙,但缺作书技能、又 非书法规范,也就不详细论述了。社会流传的王羲之《与子敬笔势论》十章, 文辞鄙陋, 论理粗疏; 立意乖戾, 语言拙劣, 详察它的旨趣, 绝非王羲之的 作品。且羲之德高望重,才气横溢,文章格调清新,词藻优雅,声誉依然高 尚,翰牍仍存于世。看他写一封信,谈一件事,即使仓促之时,还是注重古 训。岂会在传授家教于子孙时,在指导书法规范的文章中,竟然顿失章法,一 至如此地步!又说,他与张芝是同学,这就更加荒诞无稽了。若指的是东汉 末期的张芝,时代完全不符;那必定另有同名的东晋人,可史传上为何毫无 记载。此书既非书法规范,又非经典著作,应当予以抛弃。夫心之所达,不 易尽于名言;言之所通,尚难形于纸墨。粗可仿佛其状,纲纪其辞。冀酌希 夷、取会佳境。阙而末逮、请俟将来。今撰执使转用之由、以祛未悟。执谓 深浅长短之类是也;使谓纵横牵掣之类是也;转谓钩环盘纡之类是也;用 谓点画向背之类是也。方复会其数法, 归于一途;编列众工,错综群妙,举 前人之未及, 启后学于成规; 窥其根源, 析其枝派。贵使文约理赡, 迹显心 通;披卷可明,下笔无滞。诡辞异说,非所详焉。

今译:关于心里所理解的,难于用语言表达出来;能够用语言叙说的,又不易用笔墨写到纸上。只能粗略地书其形状,陈述大致纪要。希能斟酌其中的微妙,求得领悟佳美的境界。至于未能详尽之处,只好有待将来补充了。现在叙说执、使、转、用的道理与作用,可让不了解书法的人能够领悟:执,是说指腕执笔有深浅长短一类的不同;使,是讲使锋运笔有纵横展缩一类的区别;转,是指把握使转有曲折回环一类的笔势;用,就是点画有揖让向背一类的规则。将以上各法融会贯通,复合一途;编排罗列众家特长;交错综合诸派精妙,指出前列名家不足之处,启发后学掌握正确法规;深刻探索根源,分析所属流派。尽求做到文辞简练,论理恰当,条例分明,浅显易懂;阅后即可明⊠把握,下笔顺畅无所淤滞。至于那些奇谈怪论,诡词异说,就不是本篇所要说的了。然而现在要承述的,力求对后学者有所裨益。

然今之所陈, 务稗学者。但右军之书, 代多称习, 良可据为宗匠, 取立 指归。岂惟会古通今, 亦乃情深调合。致使摹蹋日广, 研习岁滋, 先后著名, 多从散落;历代孤绍,非其效与?试言其由,略陈数意:止如《乐毅论》《黄 庭经》《东方朔画赞》《太史箴》《兰亭集序》《告誓文》,斯并代俗所传,真 行绝致者也。写《乐毅》则情多佛郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则 怡怿虑无;《太史箴》又纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超,私门诫 誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹。岂惟驻想流波,将贻凶嗳之奏;驰 神睢涣, 方思藻绘之文。虽其目击道存, 尚或心迷议舛。莫不强名为体, 共 习分区。岂知情动形言, 取会风骚之意; 阳舒阴惨, 本乎天地之心。既失其 情, 理乖其实, 原夫所致, 安有体哉! 今译: 在以往书法家中, 王羲之的书 迹为各代人所赞誉学习,可作为效法的宗师,从中获得造就书法的方向。王 羲之书法不仅通古会今,而且情趣深切、笔意和谐。以致摹拓的人一天比一 天多, 研习的人一年比一年多; 王羲之前后的名家手迹, 大都散落遗失, 只 有他的代代流传下来,这难道不是明证吗?试谈其中缘由,简要地叙说几点。 仅以《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》《太师箴》《兰亭集序》《告誓文》 等帖、均为世俗所传、是楷书和行书的最佳范本。写《乐毅论》时心情不舒 畅,多有忧郁;写《东方朔画赞》时意境瑰丽,想象离奇;写《黄庭经》时 精神愉悦、若入虚境;写《太师箴》时感念激荡、世情曲折;说到兰亭兴会 作序时,则是胸怀奔放,情趣飘然;立誓不再出山做官,可又内心深沉,意

志戚惨。正是所谓庆幸欢乐时笑声溢于言表,倾诉哀伤时叹息发自胸臆。岂非志在流波之时,始能奏起和缓的乐章;神情驰骋之际,才会思索华翰的词藻。虽然眼见即可悟出道理,内心迷乱难免议论有误。因此无不勉强分体定名,区分优劣供人临习。岂知情趣有感于激动,必然通过语言表露,抒发出与《诗经》《楚辞》同样的旨趣;阳光明媚时会觉得心怀舒畅,阴云惨暗时就感到情绪郁闷。

夫运用之方,虽由己出,规模所设,信属目前,差之一豪,失之千里,苟知其术,适可兼通。心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞,亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛。尝有好事,就吾求习,吾乃粗举纲要,随而授之,无不心悟手从,言忘意得,纵未穷于众术,断可极于所诣矣。

今译:对运笔的方法,虽然在于自己掌握,但是整个规模布局,确属眼前的安排要务。关键一笔仅差一毫,艺术效果就可能相去千里。如果懂得其中诀窍,便可以诸法相通了。用心不厌其精,动手不忘其熟。倘若运笔达到精熟程度,规矩便能藏解胸中,自然可以纵横自如,意先笔后,潇洒流落,笔势飘逸神飞了。像桑弘羊理财(精明干练,计划周到),心思筹措在于各方;又似庖丁宰牛(熟知骨骼,用刀利索),眼里也就没有牛了。曾有爱好书法者,向我求学,便简明举出行笔结体的要领,教授他们实用技法,因此无不心领神会,默然得到旨意了。即使还不能完全领略各家所长,但也可以达到所探索的最深造诣了。

若思通楷则,少不如老;学成规矩,老不如少。思则老而愈妙,学乃少而可勉。勉之不已,抑有三时;时然一变,极其分矣。至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老。仲尼云:五十知命,七十从心。故以达夷险之情,体权变之道,亦犹谋而后动,动不失宜;时然后言,言必中理矣。今译:说到深入思考,领悟基本法则,青少年不如老年人;要是从头开始,学好一般规矩,老年人不如青少年。研究探索,年纪越大越能得其精妙;而临习苦学,年纪念轻愈有条件进取。勉励进取不止,须经三个时期;每个时期都会产生重要的变化,最后使书艺达到极高境地。例如初学分行布局时,主要求得字体平稳方正;既然掌握了平正的法则,重点就要力追形势的险绝;

如果熟练了险绝的笔法,又须重新讲求平侧欹正的规律。初期可说还未达到 平正,中期则会险绝过头,后期才能真正实现平正,书法艺术臻于老成阶段, 那么人也进入老年时期。孔子说:人到五十岁才能懂得天命,到了七十岁始 可随心所欲。因此只有老年方能掌握平正与险绝的情势,体会出变化的道理。 所以,凡事考虑周全后再行动,才不会失当;掌握好时机再说话,才能切中 实理。

是以右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。子敬已下,莫不鼓努为力,标置成体,岂独工用不侔,亦乃神情悬隔者也。或有鄙其所作,或乃矜其所运。自矜者将穷性域,绝于诱进之途;自鄙者尚屈情涯,必有可通之理。磋乎,盖有学而不能,未有不学而能者也。考之即事,断可明焉。

今译:王羲之的精妙书法大多出自晚年,因这时思虑通达审慎,志气和雅平静,不偏激不凌厉,因而风范深远。自献之以后,莫不功力不足而鼓劲作势,为标新立异,另摆布成体,非但工用比不上前人,就是神采情趣也相差悬殊。有人轻视自己的墨品,有人夸耀自己的书作。喜欢自夸的人将因缺乏继续勤奋精神而断绝进取之路,认为自己不行的人总想勉励向前,定可达到成功的目标。确实这样啊,只有学而未果,哪有不学就会成功的。观察一下现实情况,即可明白这个道理。

然消息多方,性情不一,乍刚柔以合体,忽劳逸而分驱。或恬凶雍容,内涵筋骨;或折挫槎凶,外曜锋芒。察之者尚精,拟之者贵似。况拟不能似,察不能精,分布犹疏,形骸未捡;跃泉之态,未睹其妍,窥井之谈,已闻其丑。纵欲唐突羲献,诬罔钟张,安能掩当年之目,杜将来之口!慕习之辈,尤宜慎诸。至有未悟淹留,偏追劲疾;不能迅速,翻效迟重。夫劲速者,超逸之机,迟留者,赏会之致。将反其速,行臻会美之方;专溺于迟,终爽绝伦之妙。能速不速,所谓淹留;因迟就迟,讵名赏会!非其心闲手敏,难以兼通者焉。

今译:然而书体的变化有多方面因素,表现性格情感也不一致,刚劲与柔和被乍揉为一体,又会因迟缓与疾速的迁移而分展;有的恬淡雍容,内涵筋骨;有的曲折交错,外露锋芒。观察时务求精细,摹拟时贵在相似。若摹拟不能相似,观察不能精细,分布仍然松散,间架难合规范;那就不可能表

现出鱼跃泉渊般的飘逸风姿,却已听到坐井观天那种浮浅俗陋的评论。纵然是使用贬低羲之、献之的手段,和诬蔑钟繇、张芝的语言,也不能掩盖当年人们的眼睛,堵住后来学者的口舌;赏习书法的人,尤其应该慎重鉴别。有些人不懂得行笔的淹留,便片面追求劲疾;或者挥运不能迅速,又故意效法迟重。要知道,劲速的笔势,是表现超迈飘逸的关键;迟留的笔势,则具有赏心会意的情致。能速而迟,行将达到荟萃众美的境界;专溺于留,终会失去流动畅快之妙。能速不速,叫作淹留,行笔迟钝再一味追求缓慢,岂能称得上赏心会意呢!如果行笔不是心境安闲与手法娴熟,那是难以做到迟速兼施、两相适宜的。

假令众妙攸归, 务存骨气;骨既存矣, 而遒润加之。亦犹枝干扶疏, 凌 霜雪而弥劲;花叶鲜茂,与云目而相晖。如其骨力偏多,遒丽盖少,则若枯 槎架险, 巨石当路, 虽妍媚云阙, 而体质存焉。若遒丽居优, 骨气将劣, 譬 夫芳林落蕊, 空照灼而无依; 兰沼漂萍, 徒青翠而奚托。是知偏工易就, 尽 善难求。虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿:质直者则径 ⊠不遒;刚⊠者又倔强无润;矜敛者弊于拘束;脱易者失于规矩;温柔者伤 于软缓, 躁勇者过于剽迫; 狐疑者溺于滞涩; 迟重者终于蹇钝; 轻琐者淬于 俗吏。斯皆独行之士,偏玩所乖。今译:假若能使众妙之笔归纳具备,一定 要致力于追求骨气,骨气树立,还须融合遒劲圆润的素质。这就好比枝干繁 衍的树木, 经过霜雪浸凌就会显得愈加坚挺; 鲜艳芳茂的花叶, 间与白雪红 日相映,自然更加娇辉。如果字的骨力偏多,遒丽气质即少,就像枯本架设 在险要处, 巨石横挡在路当中; 虽然缺乏妞媚, 体质却还存在。如果婉丽占 居优势,那么骨气就会薄弱,类同百花丛中折落的英蕊,空显芬美而毫无依 托;又如湛蓝池塘飘荡的浮萍,徒有青翠而没有根基。由此可知,偏工一专 较易做到,而完美尽善就难求得了。虽是宗师学习同一家书法,却会演变成 多种的体貌, 莫不随着本人个性与爱好, 显示出各种不同的风格来: 性情耿 直的人, 书势劲挺平直而缺遒丽; 性格刚强的人, 笔锋倔强峻拔而乏圆润; 矜持自敛的人, 用笔过于拘束; 浮滑放荡的人, 常常背离规矩; 个性温柔的 人,毛病在于绵软;脾气急躁的人,下笔则粗率急迫;生性多疑的人,则沉 涵于凝滞生涩;迟缓拙重的人,最终困惑于迟钝;轻烦琐碎的人,多受文牍 俗吏的影响。这些都是偏持独特的人,因固求一端,而背离规范所致。

今译:《易经》上说:"观看天文,可以察知自然时序的变化;了解人类社会的文化现象,可以用来教化治理天下。"何况书法的妙处,往往取法于人本身容貌的特征。假使笔法运用还不周密,其中奥秘之处也未掌握,就须经过反复实践,发掘积累经验,启动心灵意念,以指使手中之笔。学书须懂得使点画能体现情趣,全面研究起笔收锋的原理,融合虫书、篆书的奇妙,凝聚草书、隶书的韵致。体会到用五材来制作器物,塑造的形体就当然各有不同;像用八音作曲,演奏起来感受也就兴会无穷。若把数种笔画摆在一起,它们的形状多不相同;好几个点排列一块,体态也应各有区别。起首的第一点为全字的范例,开篇的第一个字是全幅准则。笔画各有伸展又不相互侵犯,结体彼此和谐又不完全一致;留笔不感到迟缓,迅笔不流于滑速;燥笔中间有湿润,浓墨中使出枯涩;不依尺规衡量能令方圆适度,弃用钩绳准则而致曲直合宜;使锋忽露而忽藏,运毫若行又若止,极尽字体形态变化于笔端,融合作者感受情调于纸上;心手相应,毫无拘束。自然可以背离羲之、献之的法则而不失误,违反钟繇、张芝的规范仍得工妙。就像绛树和青导这两位女子,容貌尽管不同,却都非常美丽;随侯之珠与和氏璧这两。。。。。。。。。

闻夫家有南威之容,乃可论于淑媛;有龙泉之利,然后议于断割。语过 其分,实累枢机。吾尝尽思作书,谓为甚合,时称识者,辄以引示:其中巧 丽,曾不留目;或有误失,翻被嗟赏。既昧所见,尤喻所闻;或以年职自高, 轻致陵诮。余乃假之以湘缥,题之以古目:则贤者改观,愚夫继声,竞赏豪 末之奇,罕议锋端之失;犹惠侯之好伪,似叶公之惧真。是知伯子之息流波, 盖有由矣。夫蔡邕不谬赏,孙阳不妄顾者,以其玄鉴精通,故不滞于耳目也。

向使奇音在爨, 庸听惊其妙响; 逸足伏枥, 凡识知其绝群, 则伯喈不足称, 伯 乐未可尚也。

今译:曾经听到过这种说法,家里有了像南威一样美貌的女子,才可以议论女人姿色;得到了龙泉宝剑,才能够试评其他宝剑的锋利。这把话说得大过分了,实际上束缚着人们阐发议论的思路。我曾用全部心思来作书,自以为写的很不错。遇到世称有见识的人,就拿出来向他请教。可是对写得精巧秀丽的,并不怎么留意;而对写得比较差的,反被赞叹不已。他们面对所见的作品,井不能分辨出其中的优劣,仅凭传闻所悉谁为名人,即装出识别的样子评说一通。有的竟以年龄大地位高,随便非议讥讽。于是我便故弄虚假,把作品用绫绢装裱好,题上古人名目。结果号称有见识者,看到后改变了看法,那些不懂书法的人也随声附和,竞相赞赏笔调奇妙,很少谈到书写的失误。就像惠侯那样喜好伪品,同叶公惧怕真龙有什么两样。于是可知,伯牙断弦不再弹奏,确是有道理的。那蔡邕(对于琴材)鉴赏无误,伯乐(对于骏马)相顾不错,原因就在于他们具有真知实学和辨别能力,并不限于寻常的耳闻目睹。假使,好的琴材被焚烧,平庸的人也能为其发出妙音而惊叹;千里马伏卧厩中,无识的人也可看出它与众马不同,那么蔡邕就不值得称赞,伯乐也勿须推崇了。

至若老姥遇题扇,初怨而后请;门生获书几,父削而子懊;知与不知也。 夫士屈于不知己,而申于知己;彼不知也,曷足怪乎!故庄子曰:"朝菌不知 晦朔,蟪蛄不知春秋。"老子云:"下士闻道,大笑之;不笑之则不足以为道 也。岂可执冰而咎夏虫哉!"

今译:至于王羲之为卖扇老妇题字,老妇起初是埋怨,后来又请求;一个门生获得王羲之的床几题字,竟被其父亲刮掉,使儿子懊恼不已。这说明懂书法与不懂书法,大不一样啊!再如一个文人,会在不了解自己的人那里受到委屈,又会在了解自己的人那里感到宽慰;也是因为有的人根本不懂事理,这又有什么奇怪的呢?所以庄子说:"清晨出生而日升则死的菌类,不知道一天有多长;夏生秋死的蟪蛄(俗称黑蝉),不知过一年有四季。"老子说:"无知识的人听说讲道,便会失声大笑,倘若不笑也就不足以称为道了。"怎么可以拿着冬天的冰雪,去指责夏季的虫子不知道寒冷呢!

自汉魏已来,论书者多矣,妍蚩杂糅,条目纠纷:或重述旧章,了不殊

于既往;或苟兴新说,竟无益于将来;徒使繁者弥繁,阙者仍阙。今撰为六篇,分成两卷,第其工用,名曰书谱,庶使一家后进,奉以规模;四海知音,或存观省;缄秘之旨,余无取焉。垂拱三年写记。

今译:自汉、魏时代以来,论述书法的人很多,好坏混杂,条目纷繁。或者重复前人观点,无新意补充以往;或者轻率另创异说,也无裨益于将来;使繁琐的更加繁琐,而缺漏的依然空白。现今我撰写了六篇,分作两卷,依次列举工用,定名为《书谱》。期待相传给后来者,作为书法艺术规则应用;还望四海知音,或可聊作参阅。将自己终生的体验缄藏秘封起来,我是不赞成的。垂拱三年(公元六八七年)写记。

[2017-07-01 六 09:43]