

Comparative Study on the Calligraphy Art of Zhao Mengfu and Qigong

Yue Han

Liaocheng University, Liaocheng, Shandong, 252000, China

Abstract

Zhao Mengfu and Qigong have similar social environment and the identity background of the descendants of the former royal family. They are not only advocates and practitioners of retro calligraphy style, but also have certain similarities in the inheritance of calligraphy, but there are also differences in the thought and practice of calligraphy. Through Zhao and Qi to comparison of the inheritance of the retro book style of the study and the differences in the thought and practice of the study, it provides a new perspective for the group of calligraphers.

Keywords

calligraphy art; Zhao Mengfu; Qigong

赵孟頫、启功书法艺术比较研究

韩月

山东聊城大学, 中国·山东 聊城 252000

摘要

赵孟頫、启功两位书法家有着相似的社会环境与前朝皇族后裔的身份背景,他们不仅皆是复古书风的倡导者与实践者,还在书法传承上有着一定的相似性,但在书学思想与实践上也存在差异。通过赵、启二人对帖学复古书风的传承和帖学学术思想与实践的差异性进行对比,为学习帖学书法家群体提供了一个全新的视角。

关键词

书法艺术; 赵孟頫; 启功

1 引言

赵孟頫在古代书法史上和启功在近代书法史上,都是具有一定地位的书法名家,因生在朝代更替的关键时期,都有着相似的身世背景,在纷争不断的社会环境下,他们没有像明末皇族朱耷一样选择隐士生活,而是为华夏文化做出努力,在书法文化复古新的道路上不断作出贡献,提出新的理论成果在实践中不断探索。二人在书学思想、书法风格与实践上既有相同点又有不同点,具体分析如下。

2 赵孟頫、启功书法的同源与传承

赵孟頫和启功有着相似的家庭背景和成长经历,他们出生于皇家贵族,两人成长的社会背景都处于改朝换代的过渡期,这种相似之处对他们的书法审美与自觉有着很大的影响,因此在书法风格上有许多相似之处。

2.1 二王书风帖学思想传承

他们处在书法艺术和法度不规范的年代,通过提倡学习回归二王,使南宋书法与近代书法开始向法度化,规范化方向发展。赵孟頫有《论书》诗曰:“右军潇洒更清真,落笔奔腾思入云。裹鲙若能长住世,子鸾未必可惊人。苍藤古木千年意,野草闲花几日春。书法不传今已久,楮君毛颖向谁陈^[1]。”此诗肯定了赵氏对王羲之书法的高度赞同,其本人也非常喜欢王羲之书法的潇洒清真。赵孟頫的书法艺术实践也充分体现这一点,他继承了王羲之用笔多变、风流妍妙的笔法特点,形成了自己温润典雅、端庄含蓄的书风。

2.2 学古不泥古的临帖观

赵孟頫与启功二人书法风格的经历从博览群书临摹诸帖到开始创作,也开始有了自己的个人面目,这归功于他们的临帖思路与碑帖观,同时他们具备那个时代书家所缺乏的东西。二人早年有对古人完全求似的阶段,都学习古人,继承传统,深入古法。一方面,由于对古碑帖用笔的内在理解,逐渐放弃一丝不苟的临摹阶段和笔画形貌的追求,转而追求笔势;另一方面,点画之间都存在着笔势,但不拘泥于古人的点画,而追求一种自然状态。他们的学古不仅学习二王,

【作者简介】韩月(1996-),女,中国山东德州人,在读硕士,从事美术书法方向的学习研究。

还广泛临帖，都具备了一定的实临基础，他们不断揣摩，理解了古人用笔的方法，逐步形成自我书写面貌。

3 赵孟頫、启功书学思想差异

赵孟頫与启功有着相似的师法经历，启功又继承了一定的赵孟頫的书法风格，如启功在《论书绝句》最后一首中说：“先摹赵董后欧阳，晚爱诚县竟体芳。偶作擘窠钉壁看，旁人多说似成王。”启功又在《论书绝句一百首》中提出：“绝代天姿学力深，吴兴字欲拟精金。纤毫渗漏无容觅，但觉微馀爱好心”。从中看出启功对赵孟頫评价很高，赵孟頫作为启功书法的启蒙老师，在他的书法作品中不难看出，有着与赵孟頫相似的风格，清秀飘逸、端庄典雅。有着浓郁的文人气息。照常理而言书学思想应有很大的相似性，然而事实并非如此。

3.1 赵孟頫认为用笔千古不易，启功认为结字更为重要

赵孟頫在《兰亭十三跋》里写道：“书法以用笔为上，而结字亦须用工。盖结字因时相传，用笔千古不易。”这体现了他认为用笔的重要性。所谓用笔，因人而异，有些书家认为只有掌握了毛笔的共性与个性，勤于思考、因势利导，笔才能与手配合，发挥其功能，才能写出好字，如果缺乏毛笔的性能，一味勉强、不从实际出发，即使勤学苦练，也不会有惊人的效果。而启功先生直接回答说：“窃谓其不然。”打个比方，假如从法帖中挑几个字剪下来，如八字、四字、人字、三字等，把它们的点画分剪开。放在桌面上，观察它们的字形。再取薄薄的一层纸覆在字帖上，用铅笔划出每个字每笔中心的一线，你会发现他们没有失去字势，道理也是如此。所以启功认为书法结字比用笔更难把握。从启功先生的诗中：“用笔何如结字难，纵横聚散最相关。一从证得黄金率，顿觉全牛骨隙宽。”不难看出启功对结字笔势更为重视^[2]。

从他们所临的《行书千字文》中也可以看出他们对结字与用笔的态度，如地、黄、洪、月，这几个字显而易见，启功重视结构，布局协调井然，粗细对比明显。但用笔与章法上出现了“章程化”现象。而赵孟頫重视用笔，字里行间充满了文人气，线条与启功相比较为精致，但整体字态雷同，主要以扁式为主，粗细对比上不如启功明显。缺乏灵活多变。

3.2 启功“碑帖双遣”的思想，赵孟頫重视帖学的思想

碑学的兴起，不仅是因为帖学的流弊，更是由于清代后期重视碑学，和各种碑学文本的出土，以及当时政治、经济、思想、艺术等各种原因，作为时代的产物，碑学相对于帖学来说，取法重心与审美观念都发生了转变，启功在《论书绝句》第三十首后附的跋文中说道：“碑与帖，譬如茶与酒，同一人也，既可饮茶，亦可饮酒。偏嗜兼能，无损于人之品格，何劳评者为之轩轻乎？”而在启功看来碑与帖同等重要，之间区别来源于彼此的实用性差异。启功并不认同碑、帖在本

质上是相同的，具有一定的同一性。从《论书绝句》第三十首后附题跋中说：“端重之书，如碑版、志铭，固无论矣，即门额、楹联、手板、名刺，罔不以楷正为宜。盖使观者望之而知其字、明其义，以收昭告之效耳。”

而赵孟頫之所以重视帖学思想，一方面在于上追魏晋尚韵书风，由于其在元朝的至高地位和在南宋遗民中的崇高身份，皆让赵孟頫有机会接触很多私人所藏名家字帖善本孤本和元朝宫廷所藏名帖真迹的机会，使其在书法创作中对碑帖墨迹有了自己独到的理解并汇入创作之中，宋元前期皆以法帖为主要流传方式。另一方面如宋代《淳化阁帖》等从帖的发展，使法帖在书法学习中作用越来越大，具有易于传诵和复制速度快的优点，并且碑版文字直至清代才大量发现和写入书法创作之中。

3.3 赵孟頫提倡复古，启功提倡复古出新

一方面，在政治上赵孟頫为宋代皇族后裔入元大臣，其在书学思想上推崇复古，虽被迫沦为元臣，但不得不说其在文化上在元代实现了汉文化的全面同化，使元朝统治者学习中原封建社会先进制度，它的作品如《洛神赋》把典雅、自然之气发挥得淋漓尽致。另一方面，宋末的怒张造露和师法不古的书风使人们流露出极大的不满，面对书坛衰微局面，所以赵孟頫提出全面复古。

而启功的书学思想提倡复古出新，最有代表性的就是以实践为出发点，从他在《论书札记》中说：“写字不同于练杂技，并非有幼功者不可，甚且相反，幼年于字且多不识，何论解其笔趣乎。幼年又非不须习字，习字可助识字，手眼熟则记忆真也。”大概是说，写字更多是为识字做准备，就像中小学的书法课，如果一味地想当书法家而识字显然是不现实的；需要脚踏实地的学习。他对新时代书法环境有着自己独到的见解，在深入传统，广泛研究，对当代的书家也提出了自己的建议。他的复古出新还体现在透过刀锋看笔锋，启功在《论书绝句》第三十二首中说：“题记龙门字势雄，就中尤属始平公。学书别有观碑法，透过刀锋看笔锋。”无论是书法学习者还是欣赏者，观察碑帖时，通过外部刀痕可以观测到笔锋^[3]。

4 赵孟頫、启功书法实践差异

赵孟頫与启功在书法实践中存在一定的差异，如尖锋入纸，它的存处于于细挺直立的笔锋，便于下一笔独特的笔势，在毛笔与纸摩擦接触的一瞬间，能够迅速转换笔锋，不仅可以有利于第一笔笔画的走向，还可以丰富笔法，不仅如此，赵孟頫不仅在第一笔中用到尖峰，其他笔画中也夹带着此笔法。形成两者之间的映带关系，最为明显的“白”和“有”字，也展现了赵孟頫高超的运笔。而启功用笔中没有体现，它的起笔与赵相比较为圆润，特点较不明显。

4.1 赵孟頫用笔方中带圆，启功笔圆含方

赵孟頫用笔方中带圆，清晰明朗，结构稳健，丰富的

用笔使赵孟頫在结字上有着完全不同的书法风格特点，如琳、周、则。整体上看他的字用笔圆润，起笔，行笔和收笔，笔笔交代清晰，每个字都能给人带来严谨端庄的感觉，内侧笔画呼应联系紧密，外轮廓看似秀美实则却有着稳健之美。

而启功的字除了重视结构外，比赵孟頫更加灵活多变，既有笔圆含方，又有薄而坚硬的线条以及细粒度的中心，如果、南、人。看起来十分的老练自然，但晚期作品笔画往往颤抖，缺乏严谨（见图1、图2）。

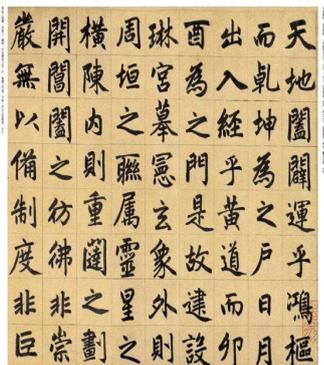

图 1

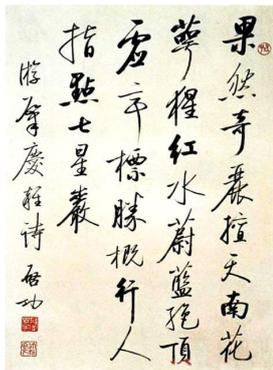

图 2

4.2 赵孟頫 启功集古创新

赵孟頫与启功他们学习晋唐深入二王，并进行了继承与创新使其书法具有古韵，他们写书法讲究线条不去修饰，一生遍临碑帖，他们都有着深厚的文化修养，使他们的风格自然天成，古朴典雅，字里行间朴实无华，自然率真，被后世津津乐道和推崇。

通过比较，我们发现启功与赵孟頫最主要的差异，体现在书学思想上重用笔还是结字，无论是重用笔还是结字，他们都有一定的可取性与不足。而书风的差异，最根本的差异是其书法在对上追魏晋的方式和所取法方向上的不同，即其书法风格上所体现出的对古帖用笔和结体上不同侧重点的多寡，并且启功在碑派洪流中所受影响远远超越赵孟頫

对碑体书法的重视度。但他们的书法风格与实践，以及影响这种共性与差异的内在要素对研究我们本阶段书法史发展规律和赵孟頫、启功之间的差异所得到的启发有着重要的意义。而社会的发展，使人们逐渐意识到书法作品的重要性，传统的文人书法家他们的代表作品也越来越多，所以对现代书法界影响也非常大。在思想上，他们继承传统，不断创新；在实践上，学古不泥古；在意韵上，启功的字既有青梅般的神韵，又有像游龙般若隐若现。赵孟頫的字清新雅致，不激不励都带给后人很大的启发。

5 结语

通过对赵孟頫、启功两位书家的书法艺术的深入比较中发现，两人同为前朝皇族后裔，并同属于继承帖学的帖学书家群，在思想上书学上等诸多方面都具有一定的相同之处。其书法一方面主张学习二王为根基，另一方面主张家学为主的学书传统，但最终形成了不同的书法风格。这主要因为虽然社会背景相似，但面临的新政治环境的巨大转变，并在书法探索道路上遇到的不同经济文化影响所带来了两位书法家不同的文化视角和不同的身份选择，对其内心思想上也有巨大世界观价值观的不同认知，皆形成不同的书法风格都对后世有着深刻的影响。但最终的目的并非对其艺术成就高低进行简单的罗列，而是通过对不同时期，却有相似背景的两书家进行全新视角的审视和分析，进一步来探索书法家相似的学习渊源不同的书学思想最终形成不同个性书法风格的整体过程，为当代书法创作者提供全新的学习视角和研究方向进而能够更全面更深层次地进行实践探索，为学习帖学的书法家群体提供了一个全新的视角。

参考文献

- [1] 虞晓勇.论启功通达自然的书法观[J].中国美术,2022(1):7-12.
- [2] 李洪智.求真务实 师古不泥——浅谈启功先生书法教育思想[J].大学书法,2019(2):21.
- [3] 解小青.赵孟頫临古启示[J].中国书法,2016(5):129-141.