

颜真卿书法风格对当代书法家的启示研究

鲁中丽

泰国格乐大学 曼谷市邦肯区 10220

【摘要】本文主要介绍颜真卿作为唐代著名书法家，其风格历经沉稳古朴、雄浑豪放至圆润浑厚三阶段，受家族传统、个人创新及唐代文化影响。当代书家在学习其书法时，应深入理解其风格特点、渊源及文化内涵。书法创作主体应从颜真卿的经历中汲取启示，夯实基础、注重创新，并关注社会文化背景，以创作出具有时代特色的书法作品。

【关键词】颜真卿书法风格、当代书法、启示

The Inspiration of Yan Zhenqing's Calligraphy Style for Contemporary Calligraphers

Lu Zhong li

Krirk University Bangkok, Bangken District 10220

【Abstract】This article mainly introduces Yan Zhenqing, a famous calligrapher in the Tang Dynasty, whose style has gone through three stages: steady and simple, vigorous and unrestrained, and smooth and rich, influenced by family tradition, personal innovation, and Tang Dynasty culture. Contemporary calligraphers should have a deep understanding of the style characteristics, origins, and cultural connotations when learning from him. The main body of calligraphy creation should draw inspiration from Yan Zhenqing's experience, lay a solid foundation, focus on innovation, and pay attention to the social and cultural background, in order to create calligraphy works with characteristics of the times.

【Key words】 Yan Zhenqing's calligraphy style, contemporary calligraphy, inspiration

引言

颜真卿，唐朝名臣、书法家，708年生于陕西西安。政治智慧与忠诚赢得尊敬，书法作品被誉为“楷书四大家”之一，风格独特，影响深远。他的艺术成就展现了深厚功底和创新精神，作品被广泛传颂。

颜真卿，唐代书法大家，初学褚遂良后拜张旭为师，形成独特“颜体”楷书，笔力雄健，气势磅礴。同时，他也是一位杰出的政治家，为国家稳定和文化繁荣贡献良多。然而，命运多舛，他被缢杀后，朝廷追赠司徒，谥号“文忠”。

一、颜真卿早中晚期书法风格简析

（一）早期温婉、隽秀，师法前贤

魏晋南北朝，王羲之、王献之书法成就显著，成为后世典范。初唐时，唐太宗推崇“二王”书法，形成风尚。颜真卿在此背景下，继承并创新“二王”书法，技艺高超，内涵深厚，作品充满生命力与艺术魅力，是魏晋至初唐书法的集大成者。欧、虞、褚、薛等书法家，受王羲之影响深远，却未受魏晋束缚，以独特视角和创新精神开创初唐书风，注入新活力。其书风瘦硬劲健，如青松峭壁，展示力量与韵律之美，反映个性和社会审美。杜甫诗“书贵瘦硬方通神”恰诠释此风，《罗婉顺墓志》体现得淋漓尽致。此创新书风，既显艺术创新，又映社会尊重个性与创新，为后世提供启示和灵感。瘦硬书风既尊重传统，又具创新精神，精准笔画与巧

妙结构赋予字力量与生命，如锋利刀剑，清新脱俗。此新书风在初唐广受推崇，为后世书法发展奠基。刘熙载在《艺概·书概》中赞誉鲁公颜真卿广泛涉猎古人书法，博采众长，形成独特风格。孙承泽在《庚子消夏记》中亦称其楷书古朴厚重，创新独特，非虞世南、褚遂良之比。二人评价皆肯定鲁公在学习基础上的创新，为欣赏其书法提供了参考。康有为在《广艺舟双楫》中深入评价了颜真卿的书法，指出其受《穆子容》、《晖福寺》和《圆照造像》等影响，展现出古厚盘礴、精神体格和浑劲的特点，其钩法尤受赞誉。书法评论家们的研究为我们提供了丰富的史料和独特的视角，深化了对颜真卿书法艺术的理解与欣赏。

自魏晋起，中国书法艺术日趋丰富，流派纷呈。碑版如《颜谦妇刘氏墓志》等，与颜真卿书体相似，既展现笔画流畅与力度，更体现古朴雅致之美。初唐书法家褚遂良，博学多才，文史深厚，作品如《孟法师碑》等，代表当时最高水平，为后世典范。其风格独特，融合古人遗风与创新，为后世提供宝贵参考。虞世南，隋末遗老，政治家、书法家，作品如《孔子庙堂碑》等，展现深厚功底与传统文化理解。王澐赞其书法“清和圆劲”，与右军（王羲之）心法相提并论，足见其崇高地位。二人书法各具特色，均为后世书法发展提供重要启示。褚、虞两位书法家，风格圆润秀润，作品平实端庄，留下深刻印记。其代表作《罗婉顺墓志》融合“二王”神韵，影响深远，尤其对颜真卿早期风格影响显著。他们的艺术不仅引领唐初书坛，更是精神追求和生活热爱的体现。

（二）中期形神兼具、气势磅礴、化篆入行、书风成熟

在755年至763年的动荡时期,被后世称为“安史之乱”的历史事件里,颜真卿的人生角色发生了重大转变,他由一位尽职的官吏化身为坚定的斗士。这一变革时期不仅重塑了他的生活轨迹,更成为他书法艺术创作的重要分水岭。《旧唐书·颜真卿传》载,安禄山叛乱初期,唐玄宗忧虑河北无忠臣可守。然闻颜真卿领平原郡,已备防御,大悦,赞其才。真卿在“安史”之乱中,英勇反击,声名鹊起。其书法才华亦与日俱增,笔走龙蛇,气势磅礴,为后世留下璀璨艺术瑰宝。真卿之忠勇与才华,堪称一时之杰,永载史册,为后人所敬仰。

从50岁到60岁,颜真卿的书法创作进入了第二阶段,其“颜体”书法逐渐形神兼备,日臻成熟。此阶段的代表作包括《祭侄文稿》(758)、《鲜于氏离堆记》(762)、《臧怀恪碑》(763)、《郭家庙碑》(764)和《争座位帖》(764)等,均为书法精品。《争座位帖》(764)与《祭侄文稿》(758)皆为颜真卿之书法巅峰,字里行间饱含深厚之艺术造诣与历史底蕴。观《争座位帖》(764),笔力沉雄,结构严谨,似见颜真卿之刚正不阿,凛然正气跃然纸上。而《祭侄文稿》(758)则情感奔放,挥洒自如,字里行间流露出作者对逝去亲人的深沉哀思,诚为“书为心迹”之典范。此二作不仅展现颜真卿书法之精湛技艺,更体现其为人之品格与情感之真挚,可谓书法与人格之完美融合。

(三) 晚期人书俱老、外拓开阔、内敛无华

60岁后的颜真卿,书法造诣愈发深厚,从心所欲,挥洒自如。这一时期,他的杰作层出不穷,包括《逍遥楼》三字(770)、《张景倩碑》(770)、《宝应寺律藏院戒坛记》(771)、《麻姑仙坛记》(771)、《小字麻姑仙坛记》(771)、《大唐中兴颂》(771)、《宋广平碑》(772)、《八关斋会报德记》(772)、《元结碑》(772)、《干禄字书》(774)、《竹山堂连句》(774)、《李玄靖碑》(777)、《颜勤礼碑》(779)、《颜家庙碑》(780)及《颜氏告身》(780)等。颜真卿在晚期书法继承了《东方朔画赞碑》的精髓上,进一步拓展了艺术内涵。其代表作《大字麻姑仙坛记》便以其苍劲古朴、骨力挺拔的风格,展现了颜真卿书法艺术的独特魅力。在这部作品中,每一笔都凝聚着颜真卿的心血与情感,既有深厚的传统底蕴,又充满了个人的创新思考。随着岁月的沉淀,颜真卿的书法艺术在《颜勤礼碑》(779)和《颜家庙碑》(780)中达到了巅峰。这两部作品不仅体现了颜真卿对忠孝天性的深刻理解,更彰显了他高尚的人格魅力。每一字、每一划都仿佛诉说着颜真卿的人生哲学和艺术追求,成为了后世书法爱好者学习和研究的宝贵财富。

二、颜真卿书法风格形成的渊源

(一) 颜、殷家族传承

颜师古的祖父颜之推擅长书法,对书学有深厚造诣。自南朝以来,颜家后代在草、隶、篆、楷等书法方面广受赞誉。

在颜真卿的同龄人中,如颜曜卿、颜旭卿等人也在书学方面表现出色,擅长草、隶、篆、籀等书法形式。同时,殷氏家族中有多位著名的书法家,影响深远。颜真卿与殷氏家族的数代联姻,使得两家的书学得以融合。颜真卿的父亲和伯父在年幼时便受到殷仲容的教导,学习笔法。在唐高宗与武则天并治的时代,殷仲容以其卓越的书法才华独步一时,被誉为“精妙旷古”。他的每一笔、每一划都蕴含着深厚的文化底蕴与家族学术传承。值得一提的是,殷仲容与书法巨匠颜真卿之间有着深厚的联姻关系,这种关系不仅巩固了两家之间的深厚友谊,更为颜真卿的书法技艺注入了新的活力,为其日后的书法成就奠定了坚实基础。

(二) 初学褚遂良

前人认为颜真卿的书法受到褚遂良的影响,米芾在《跋颜书》中也有此说。现代书法家沈尹默也认同此观点,指出颜真卿的楷书风格与褚遂良的伊阙佛龕碑相似。颜真卿是唐代书法大家,作品如《麻姑仙坛记》等展现其独特艺术风格,笔画瘦劲清秀。与褚遂良比较,两者在用笔细腻、结体和谐及清瘦圆润笔风上有共通之处,均展现出书法之美与生命力。

(三) 张旭授笔法

《述张长史笔法十二意》揭示了颜真卿书法风格的另一重要来源。颜真卿在罢官后,特意赴京洛拜访金吾长史张旭,恳请学习笔法。尽管初次求教未能如愿,但他并未放弃。后来,通过裴徽的介绍,颜真卿在张旭处学习数月,尽管张旭最初并未直接传授笔法,只是让他勤奋临写,但颜真卿并未气馁。最终,在一次深入的交谈中,张旭被颜真卿的真诚和决心打动,决定传授他笔法。天宝二载(743年),35岁的颜真卿再次拜访张旭,这次他得到了张旭的亲自指导。蒋星煜曾指出,除了家庭传授,张旭的指导对颜真卿的书法学习至关重要。颜真卿受张旭教导,不仅学习书法技巧,更领悟其精神内涵,从而掌握用笔精髓,形成独特书法风格,达到极高艺术境界。

(四) 民间书法汲取

颜真卿,唐代书法大家,其书法艺术成就卓越。他巧妙地融合了魏晋碑刻的庄重、写经的细腻以及民间书法的率真与灵动,创作出《多宝塔》这一杰作。这部作品结构严谨,线条流畅,风格秀丽,充分展现了他对前人艺术精华和民间艺术的深刻理解与巧妙运用。尽管民间书法长期被统治阶级所轻视,但它却蕴藏着无尽的艺术瑰宝。从《葡萄园契》到《祭侄文稿》,这些民间书法作品的神韵与颜真卿的书法有着异曲同工之妙,无疑证明了颜真卿的书法艺术深受民间影响,同时也展现了民间书法的独特魅力与价值。

三、当代书家学习颜体书法现状及利弊分析

近年来,唐楷在书法界的地位似乎逐渐受到了冷落。许多热衷于学习颜体楷书的人们,在追求其独特的艺术风格

时,却常常忽视了其深厚的取法和历史渊源。这种对传统的忽视,使得他们的作品虽然形式上看似接近,却失去了颜体楷书所独有的内在精神和正大气象。颜体楷书,作为中国书法艺术的瑰宝,其本质不仅仅在于笔画的精致和结构的完美,更在于其背后所蕴含的深厚文化底蕴和精神内涵。缺乏对这些内涵的理解和追求,作品自然难以真正体现其书法本质。

在当今审美多元化的社会,传统楷书因其法度严谨而较少展现个性。然而,楷书作为书法艺术的基石,其重要性不容忽视。在众多楷书风格中,颜体书法因其独特的艺术魅力备受推崇。为推动颜体书法的传承与发展,应加强对其的研究与宣传,鼓励书法家结合现代审美进行创新,并举办相关展览和研讨会,为书法家提供展示与交流的平台。这些措施有助于颜体书法的传承,同时推动书法艺术的发展。

基于第12届国展的数据统计,楷书作品的投稿数量相当可观,然而其入展率却相对较低,这一现象引起了广泛关注。从投稿的作品来看,小楷作品占据了主导地位,其精致的笔画和古朴的气息深受评委和观众的喜爱。这种风格的形成,无疑受到了古代书法大家如钟繇、文征明等人的深远影响。在他们的作品中,我们可以看到小楷的韵味和独特魅力被淋漓尽致地展现出来。此外,魏楷和唐楷等楷书风格也在本次国展中有所体现,展现了楷书艺术的多样性和丰富性。不过值得注意的是,大字楷书作品在本次展览中相对稀少,这或许为未来楷书创作提供了更多的可能性和空间。总体而言,楷书在国展中的占比有所上升,这无疑是对楷书艺术的一种鼓励和肯定,也预示着楷书在未来书法创作中的重要地位。

近年来,国展中楷书创作出现小楷多、大楷少的现象,反映出当代楷书创作的诸多问题。内容上,作品千篇一律,重复运用传统诗词歌赋,缺乏思想性和国学素养,难以与观众产生共鸣。形式上,过于追求构成意识,拼接、做旧手法普遍,大字榜书稀缺,小楷泛滥,导致缺乏多样性和平衡。技法上,过于注重制作效果,内涵和激情缺失,忽视了书法艺术的本质和内在精神,不利于艺术的健康发展。这些问题亟待书法家们深入反思和改进。

清代王澐在《竹云题跋》中评颜书“魏晋以来作书者多以秀劲取姿,欹侧取势。独至鲁公,不使巧,不求媚,不趋简便,不避重复,规绳矩而独守其拙,独为其难”。颜鲁公从追求朴拙的艺术风格、反对矫揉造作的目的出发,以个人的修养、性情入书,达到不加矫饰、纯任自然的审美效果。这也是当今书法创作所欠缺的,值得思考。

参考文献

- [1][清]刘熙载.艺概.书概.历代书法论文选.上海书画出版社,1979.
- [2][清]孙承泽.庚子消夏记.
- [3][清]王澐.虚舟题跋.历代书法论文选.上海书画出版社,1979.

四、书法创作主体应从颜体书法风格中得到启示

学习书法,颜真卿堪称楷模。他热爱并严谨对待书法艺术,追求卓越,注重内在修养与文化底蕴。在创新中完善自我,为当代学习者树立了典范。他鼓励变革、不满足于现状,同时倡导学习古人,通过临摹找突破,塑造独特风格。颜真卿强调学养的重要性,认为深厚学养和人生阅历是创作基础。他将学养融入生活,影响创作,提醒我们学养对书法家的重要性。因此,当代学习者应像他一样,既创新又重视传统,提升学养,才能在书法道路上走得更远。此外,颜真卿,一位卓越的书法家,他独具慧眼,能洞悉书法的历史渊源,紧随时代潮流,且勇于创新。在楷书领域,他不仅深受篆、隶的影响,更从“二王”及张旭、褚遂良等书法大师中汲取精华。颜真卿并非简单模仿,而是将各家之长融入自己的书法创作中,展现出独特的艺术魅力。这种博采众长、灵活变通的学习态度,对当今的书法学习和创作具有重要的指导意义。

颜真卿,这位楷书艺术的巨匠,不仅继承了前人的笔法精髓,更是以其开拓创新的精神,为楷书艺术的发展开辟了新的道路。他虚心向学,广泛汲取各种艺术养分,同时深入探索,力求挖掘书法的本质与源头。他的楷书作品个性鲜明,时代感强烈,不仅展现了高超的书法技艺,更体现了深厚的人文情怀。对于后世的书法家们来说,颜真卿的楷书不仅是学习的典范,更是一种激励和鞭策,促使他们在创作中既要尊重传统,又要敢于突破,勇于创新。

中国书法千年传承,蕴含深厚的文化内涵和美学价值,体现书法家精神气质和涵养。笔墨间融入情感,创作出高雅内涵之作,触动人心。书法家需精研传统理论,提高技艺,修养内在,展现中华文化魅力,推动书法健康发展。书法不仅是艺术,更是文化传承和表达,要求书法家兼具精湛技艺和深厚文化底蕴,实现传承与创新,为当代社会注入文化活力。

五、结语

颜真卿,与王羲之齐名,其《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”,字里行间流露出深沉的悲壮。从34岁的《王琳墓志》到72岁的《颜家庙》,他的书法风格在不断学习和吸收前人经验中逐渐成熟,展现出独特的壮美。我们应当学习颜真卿的精神,总结书法创作的得失,明确创作方向,汲取其精髓,既坚守传统又勇于创新,创作出无愧于时代的书法作品。