

香港教育局中國語文教育組教師專業發展講座

書法名跡與中華文化

講員：陳用博士

以下面的書法名跡為例

- 1.西周《虢季子白盤》
- 2.漢朝《禮器碑》
- 3.東晉王羲之《蘭亭序》
- 4.唐朝褚遂良《雁塔聖教序》
- 5.宋朝黃庭堅《花氣薰人帖》

西周《虢季子白盤》

商周朝的青銅器，是以銅和錫依一定比例熔成合金所鑄造的器具，這就需要有從礦物提純金屬、調製合金和鑄焊大型器皿的科技；刻鑄在器皿上的銘文，也足讓後人可以藉此探究當時的社會狀況和文化發展。

周代的青銅器的作用

1. 祭器--獻侯鼎、呂方鼎
2. 征伐紀功—虢季子白盤*、競卣(音友)
3. 賞賜錫令--命簋、小臣觶(音余)尊
4. 書約盟誓--散盤、召(音繞)鼎
5. 冊封訓誥臣下一大盂鼎、毛公鼎
6. 稱揚先祖--師望鼎、大克鼎

*將作介紹

虢季子白盤長**132.2**厘米，高**41.3**厘米，寬**82.7**厘米，重**215.5**公斤，四壁外鑄有**8**個銜環獸首，現存中國國家博物館。銘文共**111**個字，大致上為四字一句，為韻文。銘文記述了周宣王十二年（公元前**816**年）虢季子白在洛河北岸大勝獫狁（匈奴的先祖），殺死五百名敵人，活捉五十名俘虜，宣王舉行隆重的慶典表彰他的功績，賞賜了馬匹、斧鉞、彤弓、彤矢。虢季子白特製造此盤來紀念這件事情。

虢季子白盤銘文

佳(唯)十又二年正月初吉丁亥，虢季子白乍(作)寶盤。不(丕)顯子白，壯武於戎工，經維四方。搏伐玁狁，於洛之陽。折首五百，執訊五十，是以先行。桓桓子白，獻馘於王。王孔加子白義(儀)。王各(格)周廟宣榭，爰鄉(饗)。王曰：“白父，孔顯又(有)光。”王賜乘馬，是用左(佐)王；賜用弓，彤矢其央；賜用戍(鉞)，用政(征)蠻方。子子孫孫，萬年無疆。

這是一個有關周代科技、歷史和文化的遺跡

漢朝《禮器碑》

碑文記載了東漢魯國宰相韓勅，因尊崇並感念孔子為後世奠定了禮制、倫理、仁政等中華文化基礎，與官民合力捐資重修孔廟的事蹟。

韓勅依照舊時的規制，重新塑造了許多祭祀用的禮器，裝修粉飾宅院、殿堂和修造了兩輛新朝車，並疏通了河道，引入了清淨的水源。

當禮器安放到孔廟廳堂時，天空同時普降甘霖，潤澤大地萬物，百姓見到這樣祥瑞的景相非常歡喜，舉國同慶，並將這件事蹟刻石立碑，傳頌於後世。

碑末、碑陰及碑石兩側刻滿了捐資的官吏及地方人士的姓名和捐款金額。

關於禮器碑的一些資料

現存山東曲阜孔廟內。

碑高234厘米，廣105厘米，16行，每行36字。無額

永壽二年（公元156年）魯相韓勅所立。

碑陽的誌文：

惟永壽二年，青龍在涖嘆，霜月之靈，皇極之日。魯相河南京韓君，追惟太古，華胥生皇雄，顏□育孔寶，俱制元道，百王不改。孔子近聖，為漢定道。自天王以下，至於初學，莫不馱思，嘆叩師鏡。顏氏聖舅，家居魯親裏，並官聖妃，在安樂裏。聖族之親，禮所宜異。復顏氏並官氏邑中繇發，以尊孔心。念聖歷世，禮樂陵遲，秦項作亂，不尊圖書，倍道畔德，離敗聖輿食糧，亡於沙丘。君於是造立禮器，樂之音苻，鐘磬瑟鼓，雷洗觴觚，爵鹿粗楛，籩棗禁壺，修飾宅廟，更作二輿，朝車威熹。宣抒玄污，以注水流。法舊不煩，備而不奢。上合紫台，稽之中和；下合聖制，事得禮儀。於是四方士仁，聞君風燿，敬詠其德，尊琦大人之意，連彊之思，乃共立表石，紀傳億載。

碑陽的銘文

皇戲統華胥，承天畫卦。顏育空桑，孔制元孝，俱祖紫宮，大一所授。前闔九頭，以斗言教，後制百王，獲麟來吐。制不空作，承天之語。乾元以來，三九之載，八皇三代，至孔乃備。聖人不世，期五百載。三陽吐圖，二陰出讖，製作之義，以俟知奧。於穆韓君，獨見天意，復聖二族，遑越絕思。修造禮樂，胡輦器用，存古舊宇，殷勤宅廟，朝車威燾，出誠造□，漆不水解，工不爭賈。深除玄污，水通四注。禮器升堂，天雨降澍。百姓訢和，舉國蒙慶。神靈祐誠，竭敬之報。天與厥福，永享牟壽。上極華紫，旁仗皇代。刊石表銘，與乾運燿。長期蕩蕩，於盛復授。赫赫罔窮，聲垂億載。

明初	「古」字下僅有石損細綫
明中業	「古」字石泐僅微連及字劃，石泐間存旗狀黑塊
明末	「古」字下石泐已侵及字劃，石泐間所存旗狀黑塊已泐去，下二角成雞心形
乾隆間	「古」字下石泐已與字劃全連，雞心形黑塊也泐盡

明初	「古」字下僅有石損細綫
明中業	「古」字石泐僅微連及字劃，石泐間存旗狀黑塊
明末	「古」字下石泐已侵及字劃，石泐間所存旗狀黑塊已泐去，下二角成雞心形
乾隆間	「古」字下石泐已與字劃全連，雞心形黑塊也泐盡

對禮器碑的一些評述

- 清楊守敬《平碑記》：此碑...寓奇險於平正，寓疏秀於嚴密，所以難也。
- 清王澐《虛齋題跋》：此碑尤為奇絕，瘦勁如鐵，變化若龍，一字一奇，不可端倪。
- 清郭尚先《芳堅館題跋》：漢人書以《禮器碑》為第一。

禮器碑重刻者有：

- 光緒十四年吳中重摹本
- 常州張太平重刻本
- 光緒間長沙徐氏新拓摹刻本
- 山東劉氏重刻本
- 蘇州唐仁齋重刻本

皆石花呆滯，字劃軟弱，極易辨認。

禮器碑碑陽的銘文揭示了漢朝時尊崇孔子的風尚、重修孔廟的源起、祭禮所用到的器具；碑陰則揭示了捐款的官民極為踴躍。

誌文中「青龍在涿嘆」，提到木星（或稱歲星）當年在黃道十二宮中的「涿灘」座緩慢前進，是用木星紀年的方法。

東晉王羲之《蘭亭序》

唐代書法大興，有科舉、教育、任職三大原因；又因唐太宗酷愛王羲之的書法，取得蘭亭序後，命書法出眾的官員歐陽詢、虞世南、褚遂良等臨摹蘭亭，賞賜功臣，益助書風。

蘭亭原跡傳說已隨太宗葬於昭陵。

東晉永和九年（**353年**），農曆三月三日，王羲之和謝安、孫綽等四十二人在紹興蘭亭修禊（一種袪除疾病和不祥的活動）時，眾人飲酒賦詩。最終二十六人留下《蘭亭》詩，王羲之作四言及五言詩各一首。眾人之《蘭亭》詩匯成詩集，王羲之即興揮毫為此詩集作序，記述了當時文人雅集的情景。這便是有名的《蘭亭詩集序》。

最能體現蘭亭原貌的摹本——神龍半印本

此本元代跋文記為唐代內府摹書人「馮承素等人」摹寫，因其卷首處鈐有“神龍”二字的左半小印，後世又稱其為“神龍本”，使用“雙鉤填廓”摹法，為最接近蘭亭真跡的傳世摹本，因明末收藏家項元汴跋文省略「等人」兩字，世稱此本為「馮承素摹本」。

最能體現蘭亭原貌的摹本——“褚本”

“褚本”為唐代大書法家褚遂良所臨，因卷後有米芾題詩，故亦稱“米芾詩題本”。此冊臨本筆力輕健，點畫溫潤，血脈流暢，風雅灑落，深得蘭亭神韻。

據考證，東陽何氏《蘭亭序》拓本應為唐代大書法家歐陽詢所臨的石刻拓本，是所有臨本中的上上品，其筆法、神韻最接近王羲之原作。

關於東陽何氏《蘭亭序》的由來，有記載，發現定武石刻原石為「靖康之變」之倖免餘物，獻給當時在揚州的宋高宗趙構（當時稱康王）。後趙構逃命又把這塊刻石悄悄投於揚州石塔寺之井中，到了明代宣德四年（**1429**年），揚州石塔寺僧浚井，發現了《蘭亭序》定武石刻，又為皇帝賞賜，此後幾百年，此蘭亭石刻一直存留在東陽南上湖何士英的子孫後代手中。

何延之《蘭亭始末記》是蘭亭故事的始祖，後世談論《蘭亭序》來龍去脈的原始依據。讀者在網上搜索平臺亦很易找到這篇文章。

晉唐時代草書是文人日常慣用的書體，《十七帖》是王羲之寫給他親戚朋友的三十多封信札，其中絕大部分是全草書，王氏其他傳世的雙鉤廓填墨跡如孔侍中帖、憂懸帖等，也是行草相混，罕有全行書。王羲之在擬寫這詩集序文稿《蘭亭序》時，怎麼幾杯黃湯下肚，反而一個慣用的草體字都不見了？這分明就是有人故意製造一個「王羲之行書範本」，或供後輩臨習，或以換取重金，或以此炫耀後世。

蘭亭序除了書法精鍊、稱為「天下第一行書」外，揭不了當時人的生死觀，其流傳故事讓人認識到文人雅士曲水流觴、結詩成集等節日活動。

褚遂良（西元596～658）

字登善，錢塘（今浙江省杭州）人，初唐書法家。博涉文史，工楷、隸，書學鍾繇、王羲之，而成古雅瘦勁之體。太宗時歷官諫議大夫兼起居注，後與長孫無忌同受顧命。高宗即位，遷尚書左僕射，封河南郡公，帝將廢后立武則天，遂良力諫不納，累貶愛州（今越南北境清化）刺史，後高宗欲褚書《雁塔聖教序》，起為中書舍人，後再貶為愛州刺史，卒於任所。後受奸言所累，二子褚彥甫、褚彥仲流放愛州後亦被殺。

稍晚的褚遂良以完全脫離北碑習氣，創剛柔並濟、瘦潤華逸的楷書風格，加上他位高權重，開啟有唐一代書風。

劉熙載《藝概》稱譽褚遂良為「廣大教化主」，王澐更指出稍後之薛稷、顏真卿、柳公權等諸家皆受褚遂良影響。

二儀有像。顯覆載以含生。
四時無形。潛寒暑以化物。
是以 窺天鑑地。庸愚皆識其端。
明陰洞陽。賢哲罕窮其數。
然而 天地苞乎陰陽而易識者。以其有像也。
陰陽處乎天地而難窮者。以其無形也。
故知 像顯可徵。雖愚不惑。
形潛莫覩。在智猶迷。

(述宇宙之萬象可觀而變幻難測)

況乎佛道崇虛。
乘幽控寂。
弘濟萬品。
典御十方
舉威靈而無上。
抑神力而無下。
大之則彌於宇宙。
細之則攝於豪釐。
無滅無生。歷千劫而不古。
若隱若顯。運百福而長今。
妙道凝玄。遵之莫知其際。
法流湛寂。挹之莫測其源。
故知 蠢蠢凡愚。
區區庸鄙。

投其旨趣。能無疑惑者哉。

(述佛法之廣大奇妙)

然則 大教之興。
基乎西土。
騰漢庭而皎夢。
照東域而流慈。
昔者 分形分跡之時。言未馳而成化。
當常現常之世。民仰德而知遵。
及乎 晦影歸真。
遷儀越世。
金容掩色。不鏡三千之光。
麗象開圖。空端四八之相。
於是 微言廣被。拯含類於三途。
遺訓遐宣。導群生於十地。

(述佛法之東傳)

然而 真教難仰。莫能一其旨歸。
曲學易遵。邪正於焉紛糾。
所以 空有之論。或習俗而是非。
大小之乘。乍沿時而隆替。

(述佛義解說之衝突)

有玄奘法師者。法門之領袖也。

幼懷貞敏。早悟三空之心。

長契神情。先苞四忍之行。

松風水月。未足比其清華。

仙露明珠。詎能方其朗潤。

故以 智通無累。

神測未形。

超六塵而迥出。

隻千古而無對。

凝心內境。悲正法之陵遲。

栖慮玄門。慨深文之訛謬。

思欲 分條析理。廣彼前聞。

截偽續真。開茲後學。

(述玄奘法師之慧質與抱負)

（述玄奘法師西行之艱險旅程及學習成功）

是以 翹心淨土。○
往遊西域。○
乘危遠邁。○
杖策孤征。○
積雪晨飛。○途閒失地。○
驚砂夕起。○空外迷天。○
萬里山川。○撥煙霞而進影。○
百重寒暑。○躡霜雨而前蹤。○
誠重勞輕。○
求深願達。○
周遊西宇。○十有七年。○
窮歷道邦。○
詢求正教。○
雙林八水。○味道飡風。○
鹿苑鷲峯。○瞻奇仰異。○
承至言於先聖。○
受真教於上賢。○
探蹟妙門。○
精窮奧業。○
一乘五律之道。○馳驟於心田。○
八藏三篋之文。○波濤於口海。○

爰自所歷之國。撻將三藏要文。凡六百五十七部。

譯布中夏。

宣揚勝業。

引慈雲於西極。

注法雨於東垂。

聖教缺而復全。

蒼生罪而還福。

濕火宅之乾燄。共拔迷途。

朗愛水之昏波。同臻彼岸。

是知 惡因業墜。

善以緣昇。

昇墜之端。惟人所託。

(述玄奘法師翻譯工作之期望)

譬夫 桂生高嶺。雲露方得滋其花。
蓮出淥波。飛塵不能汙其葉。
非蓮性自潔。
而桂質本貞。

良由 所附者高。則微物不能累。
所憑者淨。則濁類不能沾。
夫以卉木無知。猶資善而成善。
況乎人倫有識。不緣慶而求慶。
方冀 茲經流施。將日月而無窮。
斯福遐敷。與乾坤而永大。

(述玄奘法師翻譯工作之功德)

雁塔聖教序和序記，不止書法結體謹嚴，運筆妍麗，文章詞藻華美、音調鏗鏘、而且敘事明確，揭示當時的宗教背景，中外交往，是值得後世高度重视的一篇書法名跡。

黃庭堅「花氣薰人帖」

花氣薰人欲破禪，心情其實過中年。春來詩思何所似，八節灘頭上水船。

黃庭堅詩名滿天下，喜歡附庸風雅的駙馬王銑多次向他求詩，黃庭堅不勝其擾。有一天，黃庭堅在家中參禪時，王銑又派人送來滿屋子的花。因為黃庭堅答應送詩給他，卻始終沒有收到，送花來提醒黃庭堅。黃庭堅靈感一來、意隨筆轉，寫下了這首七言詩。

其實王銑有沒有收到黃庭堅的詩呢？

從短短一篇黃庭堅的「花氣薰人帖」，已可看到當時文人的活動、後世收藏家的習慣、歷代王室對書畫的愛好及名跡的留傳。可以說，這種墨跡是我國傳統文化的載體，必須好好保存。