

试论唐伯虎的书法艺术

文 / 刘立光

唐伯虎的绘画在明代美术史上是很有名气的，他的书法秣丽秀雅，有他独到的成就。唐伯虎少年英才，个性鲜明，科场案被牵连后，以卖画为生，文人气质与卖画谋生相交杂，表现出雅俗共赏的面貌。在书法作品中，怀才不遇的狂放心态，显露了唐寅书法的婉媚劲力的个性特征。

唐寅，字伯虎，后又字子畏，号鲁国唐生。唐伯虎生于苏州城西关坞坊一个酒肆商人（一说破落士人）的家庭。他在《与文征明书》中说：“计仆少年，居身屠酤，鼓刀涂血，获奉吾卿周旋。”唐寅聪明过人，学习努力，16岁参加府学生员考试，“唐童髻中科第一，四海惊称之。”此时与文征明结交，但是文征明的父亲给文征明的信中说：“子畏之才，宜发解，然其人轻浮，恐终无成。”（文嘉《先君行

略》）。17岁作《贞寿图》，顾文彬题字道：“岁丙午，子畏年止十七，而山石树枝如篆籀，人物衣褶如铁丝，少诸若是，岂非天授？”（《过云楼书画记》）。这时沈周对其也相当器重。19岁时与徐廷瑞次女结婚。婚后六年，徐夫人去世。同年，其父唐广德、母邱太夫人也相继去世。致使唐寅放纵饮酒，后来，经好友祝允明相劝，唐伯虎才闭门读书。

唐伯虎的科举之路是历经坎坷的，他参加憎恶古文辞的监察御史方志的提学考试时，几乎名落孙山，不料唐伯虎在南京的乡试中，名列第一。主考官梁储很惊异他的才能，回京后，把唐伯虎的试卷拿给会试主考程敏政看，程敏政也很赏识他。唐伯虎的才名这时甚至传遍京城，28岁的他自然感到前程似锦，春风得意。是年冬天，唐伯虎和江阴富家子弟徐经同舟赴京赶考。徐经从唐伯虎“时漏言语”中了解了一些情况，到京师后，徐经贿赂了程敏政的门人，弄到了考题。后来事发，“天子震撼”，程敏政被弹劾，华昶、徐经、唐寅也被捕入狱，被三法司和锦衣卫严刑拷打。谈到“鬻题受贿案”，唐寅在《与文征明书》中说：“至于天子震撼，

有的书写工具与中国传统的儒、道文化相结合之后，它便逐渐成为文人抒情遣兴，描绘人生，传达情感的一种艺术方式了。而中国画，无论是在材料上，还是在笔墨技法运用上，更重要的是在意境表达上，都与书法有着不可割舍的渊源关系，所谓“书画同源”，是指他们在用材、技法上同源，在产生和发展的文化背景上同源，在审美理想上同源。书和画的发展，共同构成了中国文化的一项重要内涵，也习惯地被认为是传统文人一项必备的课业和技艺。在人类文明逐步走向现代化的今天，书写与数字信息处理技术相比已经日渐弱化，毛笔的书写方法与艺术性表现方式逐渐被淡化，这种现状对中国画的学习与创作是十分不利的，没有书法基础，中国画仅从材料和科学制作手法上改革，必将会使其立身之“骨”软化，从而也将慢慢地使其灵魂无

所皈依。

注释：

[1]郑晓华.翰逸神飞.北京：中国人民大学出版社，2000.41页

[2]历代书法论文选.上海：上海书画出版社，1979.506页

[3]彭吉象.中国艺术学.北京：高等教育出版社，2000.36页

[4]郭玫宗.中国画艺术赏析.北京：中国纺织出版社，2001.102页

[5]俞剑华.中国古代画论类编.北京：人民美术出版社，1998.36页

[6]庄天明.书法的最高境界.南京：江苏教育出版社，2000.19页

[7]周宁.中国书画史话.北京：国际文化出版社，2001.126页

[8]曹宝麟.中国书法史—宋辽金卷.南京：江苏教育出版社，1998.247页

参考文献：

[1]范曾·谈艺录[M].北京：中国青年出版社，2002

[2]卢忻.中国名画家全集—潘天寿[M].石家庄：河北教育出版社，2000.

[3]彭修银.中国绘画艺术[M].北京：人民美术出版社，2003

[4]二十世纪中国美术教育[M].上海：上海书画出版社，1999

[5]舒士俊.水墨的诗情[M].上海：复旦大学出版社，2002

[6]王宏建.艺术概论[M].北京：文化艺术出版社，2002

[7]杨仁恺.中国书画[M].上海：上海古籍出版社，2001

[8]徐复观.中国艺术精神[M].上海：华东师范大学出版社，2001

作者简介：张伟，信阳师范学院美术系讲师

编辑：吕有宽

召捕招狱。身贯三木，卒吏如虎。举头抢地，涕泗横集。而后昆山如焚，玉石皆毁……海内遂以为寅为不齿之士，握拳张胆，若赴仇敌。知与不知，毕措而唾，辱亦甚矣！”出狱后，发放浙江为“吏”，唐伯虎表示“士可杀不可辱”，断然拒绝，回到苏州。

回到苏州，“眉目张观，愧色满面。衣焦不可抻，履屈不可纳。童仆据案，夫妻反目。旧有狎狗，当户而噬。反视室中，瓶瓿破缺。衣履之外，靡有他物。西风鸣枯，萧然羁客。嗟嗟咄咄，计无所出。”唐伯虎夫妻离异后，日益纵酒，家道中落，他潜心佛学，钻研命理、星卜之术，并修筑桃花庵和梦墨亭。可能在这个时候，唐伯虎师从周臣学画。周臣字舜卿，号东村，是当时苏州的著名画家，他师从南宋诸家，有“院画”风格，和“浙派”戴进齐名。唐伯虎本有绘画基础和笔墨功夫，大约也在这个时候开始以卖画为生。不久，唐伯虎在病中《自咏》：“维摩卧病余须发，李白长流弃室家。”诗中表现了他悲凉的心境。

正德九年，南昌宁王朱宸濠遣人持厚币来聘唐伯虎，唐伯虎到南昌受到了礼遇，后觉苗头不对，佯狂，放归苏州。三年后，朱宸濠谋反被镇压，唐伯虎便更加抬不起头来。他心灰意冷，放浪形骸，旦夕盘桓于桃花庵中。“我愧虽无李白才，料月应不嫌我丑。我也不登天子船，我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋，万树桃花月满天。”（《把酒对月歌》）。即便如此，唐伯虎仍然保持士子的气节，“桃花坞内桃花庵，桃花庵内桃花仙……半醒半醉日复日，花开花落年复年。但愿老死花酒前，不愿鞠躬车马前。”（《唐伯虎全集》）。这时的唐伯虎以卖画为生，收入有限，常有断炊之虞。“南京解元”、“逃禅仙吏”、“江南第一才子”、“龙虎榜中名第一，烟花队里醉千场”的印章内容表现了唐解元内心的悲凉。妻子的再次离去，给了他更大的打击，“生在阳间有散场，思归地府业何妨。阳间地府具相似，只当漂流在异乡。”成为他的绝唱。他的“三笑奇缘”的粉色传奇，成为人们凭吊他的祭礼。

中国书画同源，因为工具相同，运笔

习惯相互影响，书画之间往往有气脉相通之处。唐伯虎书名被画名所掩盖。在书法方面，唐伯虎天分极高，下的工夫也深，在明朝应当算是一位名手。王世贞在题《三吴秒墨》卷上说：“唐解元一札草草，其书软熟亦

不一。”唐伯虎能书写的书体类型很多，每一种书体都能透露出他自己的面目。

唐伯虎在书法方面受赵孟頫的影响很深，他的各种书体中都有赵体的影子，他的《三绝卷》上的字，结体婉媚，用笔娟秀，与赵孟頫的《行书赤壁二赋》的面目最为接近，气息也相似。唐伯虎在赵体的含蓄婉媚的风格中还具有李邕书法的生动、活泼的因素。唐伯虎是以赵书为根基，然后又临写其他书体。他的《山居风雨图》上的题字，结体很长，用笔纯用中锋，转折出偏近于圆，多用“点”来代替“捺”，和赵体的《仇锷墓碑铭》用笔结构很相近，但其中楷书化行书的部分，自然不相同，其中掺合了若干“颜书”的成分。唐伯虎的书法和颜真卿也有关联。颜真卿的字，下笔很重，圆硕而多肉，结体偏于长方，横画较细，直笔较粗，每一横的收笔，都很重，形成“蚕头”，每一捺的收笔，中途稍顿，形成“燕尾”。唐伯虎的《落花诗册》就具有这些特点。唐伯虎写这种字的时候特别多，很多画的题款都是这种书体。《行旅图》的题款是“颜”与“赵”的合体。米芾的字体对唐伯虎的影响也是很深的，《西州话旧图》和《灌木丛篁图》两幅画上的题字，多有米芾的风格，它着重力的表现，常常运用方劲的笔法，有一种“倔强”的感觉。同时，同

辈人对他影响很大的还有文征明。他们是同乡，书画都有相近之处，《高人深隐》上的题字，明显与文征明的行书十分接近。

中国书家的“法古”精神，由来已久，有的专守一家，有的博采众长，唐伯虎应该属于博采众长一类。唐伯虎早年书法的起步临赵孟頫，他下的功夫很深，成就较高，因为科举考试是很讲究书法的，第一名的试卷的书法成就较高应该是必备条件之一。“婉媚”是符合这个时期“其人轻浮”的唐伯虎的心理的。“鬻题受贿”案以后，唐伯虎的书法明显受到颜真卿的影响，“蚕头”和稍顿的“燕尾”已经出现在唐伯虎的《落花诗册》中。米芾的“倔强”似乎是符合唐伯虎此时的心理的，它应该是在此时习练的。不惑之年的唐伯虎时称“江南第一才子”、“龙虎榜中第一，烟花队里醉千场。”他的自负与悲凉使他的书法完全走上了李、赵融合一路，确定了他一生的书法面貌。

唐伯虎生活在商品经济日益发达的明代。手工业的迅速发展，使得江南产生了资本主义的萌芽，新的生活条件使得市民文艺滋生、昌盛，通俗文学发达。欧洲和日本的人员往来又给明代的艺术注入了活力，在野的文人和几乎职业化了的文人画家的加入，使得新文化思想和个人审美趣味相结合，形成了重个性、重独创的一代文人书画家。

明代书法，在书法艺术成熟后的自我发展，楷、行、草的水平普遍较高。尤其是行书和草书，在线条形态上摆脱了法度的束缚，成就较高。在继承古法和宋元帖学的基础上求变，以古出新，推动了书法艺术的发展。唐伯虎的书法就产生于这种环境中。他少年英才，个性狂放，恰逢吴中从明初的文化高压下解脱出来（洪武七年，高启因以文犯上而遭腰斩；姚、王征而不用先后被斩首抄家；“吴中四杰”被害。文人们多吟咏山水，不求功名），经济恢复，市场发展，有钱有闲的人士受到良好的教育。又兼文化消费市场的兴起，使得吴地文人“仿效元人，隐居不仕，修饰园池，逍遥林泉，优游雅集，书画自娱”的情形大为减少，他们注重教育，“修身、治国、平天下”，要跻身于“高

架上雕塑的人文关怀和精神分析

文 / 刘 明

本文通过对架上雕塑现状的分析,论述了架上雕塑追问艺术本质的意义和作用;阐述了用人文关怀的善去呈现精神分析的真对架上雕塑的重要意义。

在城市雕塑和公共雕塑盛行的今天,雕塑艺术受到一种新的物质化和社会化倾向冲击。雕塑家不断创作着服务于商业社会,迎合非艺术审美,违背内心真诚艺术精神的一种物体(在这里实在不敢称其为雕塑作品。)大型雕塑创作总是和“工程”一词相连,和招标与金钱相连,离真正的艺术精神却相去甚远。在这种新语境下架上雕塑显得特殊起来,尤其纯艺术领域的架上雕塑,还稀有但并不令

人珍惜地保留着真正的艺术精神和学术自由;在世俗审美引导下的实用雕塑和商业雕塑盛行的时代,纯艺术性架上雕塑还保持着艺术真诚,甚至拥有实验雕塑的先锋地位,这是真正的雕塑艺术家最后一块实践内心真实的阵地。

架上雕塑是雕塑艺术领域的一部分,泛指能在室内展放的,体量并不太大的三维立体雕塑。在整个雕塑史中这样的经典传世作品并不算多,能给我们留下深刻印象的作品同时都会留下闪烁着真挚艺术心灵的人文光辉。如米开朗基罗的《河神人体造型》甚至比他的大雕塑更真挚、自然,没有巴洛克式刻意而为的唯美。后来的罗丹、马蒂斯、毕加索等这样的大师更是孜孜以求的研究和试验架上

雕塑。这是因为架上雕塑的非功利性和特殊体量所带来的真诚流露的自由给艺术家以创造和试验的灵感及直觉。同时,那种伟大的人性精神也更容易带进作品,使它的作品充盈真实而深刻的向本质追问的生命和力量。

一、追问本质的架上雕塑

每个大师都沿着自己独特的路径追问艺术本质。米开朗基罗通过悲壮的力量,罗丹通过细腻的情感,摩尔通过空灵的自然,贾珂梅蒂通过痛苦的灵魂。重要的是找到自己的独特路径。这种独特不是简单追求风格,而是风格以内的东西,那应是发自内心的有洞见力的本质流露,不带招摇色彩的呐喊。而这些大师的独特艺术之路却都含着一个人性,一个真

雅之士”的行列。他们有很强的地域文化意识,首先表现在内在自我意识的发展,积极入世,参加科举,谋求功名。注重宣传本地文化,“一郡三传胪”被传为佳话。六十卷本的《姑苏志》也历时30年获得出版。当时,此地人士占科举取士的百分之六十,可以想见当时南京解元第一唐伯虎的自由与洒脱。唐伯虎书画兼修,相互依托。《画史会要》中说:“工画如楷书,写意如草圣,不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者多善画,由其转腕用笔不滞耳。”唐伯虎洒脱的个性使他的书法具有天籁之美,点、画的长短曲直,斜正疏密,各随意态,一任自然,但他注重形式美,达到畅神适意的审美境界。他笔法严谨,偏重于秀丽秀雅一路,真率自然,无呆板刻

露之嫌;以姿采、韵致取胜,不是以力感人;丰灵潇洒,俊逸挺秀,纵横酣畅,舒放自如,自有其超绝之处。赵书和李书对唐伯虎的影响最大,在唐伯虎书法中,却没有赵书的圆润和李书的骨力。唐伯虎的书法学出多门,又能透出自己的本来面目,纵观《落花诗》,挥运纵横,舒展豪放,可以体察到唐伯虎创作作品时已经进入心手两忘的境界。

“醉舞狂歌五十年,花中行乐月下眠”的唐伯虎,在无人赏识,怀才不遇的情况下,对自己的定位是准确的,他的本真的自我是卓尔不群的,正如唐伯虎的偈语所说:“我问你是谁?你原来是我。我本不认你,你却要认我。噫!我却少不得你,你却少得我。你我百年后,有你没

有我。”唐伯虎的书法艺术就像他的“三笑奇缘”一样,成为书苑的盛事和美谈。

参考文献:

[1]贺野.吴门画派[M].长春:吉林美术出版社,2003

[2]江兆申.六如居士之书画年谱.美术与考古[M].北京:中国大百科全书出版社,2005

[3]陈伉、曹蕙民.唐伯虎诗文书画全集[M].中国言实出版社,2005

[4]中国书法艺术[M].卷七.文物出版社,2002

作者简介:刘立光,徐州师范大学美术学院研究生

编辑:吕有宽