

东京国立博物馆 “颜真卿——超越王羲之的名笔”展览撷英

文 / 谭梓欣

“颜真卿——超越王羲之的名笔”展1月16日至2月24日在东京国立博物馆举办。展览集东京国立博物馆、台北故宫博物院、大阪市立美术馆和京都国立博物馆等博物馆、美术馆的170余件精品馆藏于一堂，短短40天的展期，吸引了逾十万的观众前去参观。展览展出的精彩展品包括颜真卿《祭侄文稿》，欧阳询《九成宫醴泉铭》唐拓本，褚遂良摹《黄绢本兰亭序》，虞世南《孔子庙堂碑》唐拓本，怀素《自叙帖》《小草千字文》，李公麟《五马图》，空海《金刚般若经开题》残卷，“宋四家”苏黄米蔡的重要作品等。

本次展览分六章，以时间为线索布局，颜真卿作品为核心，突出了其在书法发展上的独特地位。

展览第一章以“书体的变迁——书体进化的秘密”为名，介绍了中文字体由甲骨文到金文、篆书、隶书、楷书的变化历程。展品包括甲骨文、泰山刻石、礼器碑等。

第二章以“唐朝书法 至安史之乱之前——王羲之书法的继承与楷书的形成”为名，展示了唐尤其是太宗以来至安史之乱前楷书的发展。由于唐太宗喜爱王羲之的书法，令虞世南、欧阳询和褚遂良（初唐三大大家）临摹王羲之的作品，影响了当时书法的风格。安史之乱前的延续了王羲之风格的楷书书体已经发展成熟。本章展出的展品包括初唐三大家的书法作品和碑刻拓片等。

第三章“唐朝书法 颜真卿的活跃——王羲之风格的消逝和情感表达的产生”讲述了玄宗即位以后，书法打破了传统边界，更加注重情感表达的发展。颜真卿就活跃在这个时代，他不仅帮助朝廷平复安史之乱，还在书法创作上，以褚遂良等书法家的风格为基础，融入自己的个人情感，用雄厚的笔触创立了自己的风格。此章展品包括颜真卿《祭侄文稿》《争座位稿》《千福寺多宝塔碑》唐拓本、怀素《自叙帖》《小草千字文》等，可谓本次展览的高潮部分。

第四章“唐朝书法对日本的影响——三笔和三迹”展示了唐书法传到日本后对日本书法的影响，其中有“三笔”（空海、嵯峨天皇、菊逸势）和“三迹”（小野道风、藤原佐理、藤原行成），学习唐朝书法，形成了日本书法独有的风格。本章产出的展品包括“三笔三迹”的书法作品。

第五章为“宋人对颜真卿的评价和欣赏 人性的尊重和理念的追求”。安史之乱后书法风格开始注重自我情感的抒

发，宋代士大夫延续了这样的书法风格，注重书法中体现的人性，颜真卿从而得到了很高的评价。宋四家（苏轼、米芾、蔡襄、黄庭坚）对颜真卿都非常热爱。这一章展出的展品包括宋四家的书法作品。

第六章“对后世的影响 王羲之神话地位的崩塌”，展示了19世纪以来王羲之的神话地位逐渐崩塌，充满野趣的书法风格成为主流的发展历程。展品包括赵孟頫、董其昌、赵之谦等书法家的作品^[1]。

展览因其展出品等级高、质量优异，吸引了大量观众。在策展上，展厅内虽有“展览没有参观顺序”的标志，但策展思路仍以时间为线索。由于展览本身就吸引众多观众参观，加上展览动线较为单一，造成展厅内极其拥堵，观展体验不佳。放置《祭侄文稿》的展厅有关于颜真卿的介绍、写作背景、艺术价值、鉴赏的介绍和多媒体放映装置，能够使没有相关知识背景的观众快速了解其相关信息，可惜排队参观队伍长，而真正参观时间不过短短几十秒，除非多次排队，否则无法仔细欣赏。在展品诠释方面，基本展品都有日、英双语，内容简单易懂而不失重点，来自台北故宫博物院的展品还有中文介绍。展览还提供多国语言的讲解机租赁服务，整体展览对外国人非常友好，看得出东京国立博物馆在此次展览策划上的用心。

展览展示了百余件珍贵书画作品，这里选取观展时最有感触的3件作品略做介绍。

颜真卿《祭侄文稿》（图一）

《祭侄文稿》的展出引起了极大轰动。一是不同国家地区博物馆间借展品的伦理问题，二是《祭侄文稿》时隔8年的再次展示。

《祭侄文稿》藏于台北故宫博物院，是颜真卿为悼念其侄颜季明所书，素有“天下第二行书”之称。《祭侄文稿》创作于安史之乱后。颜氏家族在安史之乱时英勇作战，保护国家。任常州太守的颜杲卿（颜真卿兄）和其年轻的儿子颜季明在抵抗安禄山的战斗中英勇就义，战乱结束后，颜真卿寻得兄长和侄儿的部分尸体，悲愤万分，奋笔而书此《祭侄文稿》，以吐内心愤恨之情。^[2]

《祭侄文稿》全篇以楷、行、草书相互穿插，用笔流

畅,情感贯穿全文。文章开头笔触稳健冷静、字迹工整。随着写作的深入,文章中段感情更加浓重,行笔速度逐渐加快,有涂抹修改,变现出颜真卿情感的跌宕起伏。行文至末段,颜真卿情感爆发,笔速加急,字体变大,字迹更加潦草,涂抹修改出多,行笔之处皆可看出颜真卿本人情感的自然倾泻,心中极度的悲伤和愤怒透过疾驰的笔触彰显。^[1]在文章的布局上,颜真卿运用多样的点画线条,笔划时而粗时而细,时而墨水饱满时而枯墨,空间结构生动多样、疏密不一、有层次感。由于此稿内容非刻意安排而是情感所致,文稿的空间安排布局显得更加自然不做作。^[4]不愧得到后人极高的赞誉。

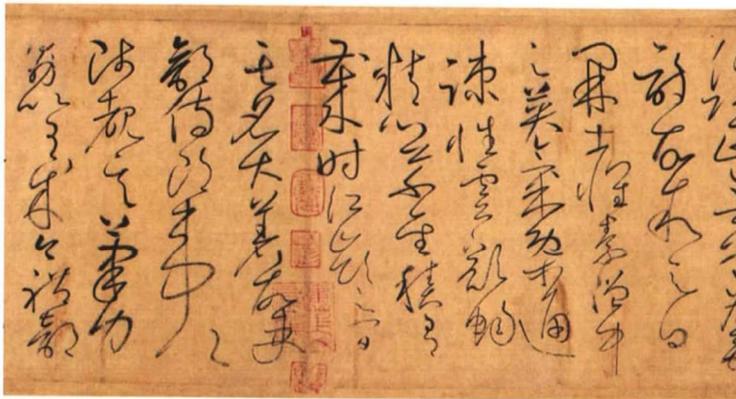
《祭侄文稿》中感情的自然流露是安史之乱后书法发展的特点之一,颜真卿因而被宋代士大夫所推崇,直至今日,颜真卿的“颜体”风格依旧是书法界主流书体之一。

怀素《自叙帖》(图二)

《自叙帖》是唐代僧人怀素的草书作品,其内容为53岁的怀素对其生平的记叙,有“天下第一草书”之称。该作品藏于台北故宫博物院。^[5]

《自叙帖》创作于盛唐转衰的年代。当时唐朝的书法已发展到一个高峰,以王羲之的书法风格作为基础的初唐书法三大家已名声大振,楷书作为一种书体已经高度成熟。这时书法风格的变化出现了新的方向,出现了更注重个人情感表达的行书和草书,草书则以张旭和怀素为代表。怀素《自叙帖》的书写用笔流畅,一泻千里、气势磅礴。《自叙帖》中每个字的横竖撇捺壁面组成都融为凝练纤细婉转的线条,更能体现出怀素在创作时情感的流露。怀素草书的特征是不以字的结构或书写的技法为先,而是随机应变,完全是性情的表达,但所创作之作品并不零散,笔画间自成一整体,流畅的线条中可以感受到作者洒脱的性情,观赏价值极高。^[6]

《自叙帖》世有三本,台北故宫博物院藏《自叙帖》为苏舜钦所藏版本。此本自民国以来有就有真伪之争。如启

功先生曾提出台北故宫博物院藏本为宋刻本而后文题跋为真的观点,各专家学者意见纷纷,台北故宫博物院也用曾各种方法手段鉴别,但仍无法下定论。怀素《自叙帖》之真伪,至今还是一个谜。^[7]

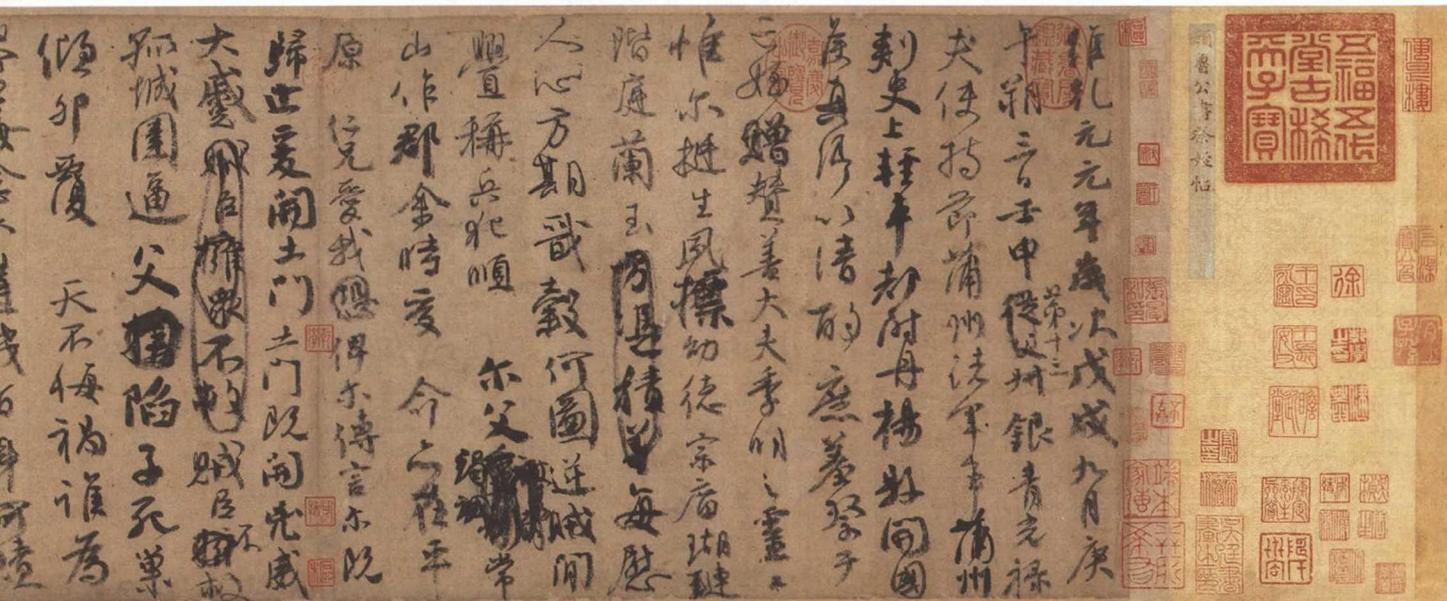
图三 李公麟 五马图(局部)

李公麟《五马图》(图三)

《五马图》为李公麟所画北宋时西域进贡来的五匹骏马,马旁各有一名奚官或圉人执辔引领,每匹马各有黄庭坚所记马匹的名字、年龄、产地等基本信息。

李公麟自小受绘画艺术的熏陶,以画马为乐并广泛学习多位画家,特别是在唐代有“画马之楷模”之称的韩干的作品。《五马图》是李公麟优秀的画马作品之一,他擅长使用白描艺术技法,微施淡墨渲染,佐以简单干净的线条,使马匹形态和精神活灵活现的表现出来,生动形象。苏轼曾评李公麟“龙眠胸中有千驹,不惟画肉兼

图一 颜真卿 祭侄文稿

图二 怀素 自叙帖(局部)

画骨”。^[1]《五马图》的价值还在于画上黄庭坚为每匹马和整幅画的题跋。黄庭坚的题跋用楷书小字写成，笔画粗细匀称，与李公麟的白描技法相辅相成。

从张伯驹的《春游琐谈》可推敲出《五马图》自溥仪退位以赐赠溥杰的名义盗运出官后被卖给日本人。其后便没有了踪迹。后有杨仁恺先生在《国宝沉浮录》中考证，《五马图》在日本私人收藏家手中且已经毁于二战炮火。数十年来人们只能靠影印本欣赏《五马图》的精彩，如今东京国立博物馆将其展出，令许多人感到振奋，也掀起了一场对其真伪的探讨。^[9]

[2] 台北故宫博物院书画典藏资料系统《祭侄文稿》，http://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=3。

[3] 王金龙：《颜真卿〈祭侄文稿〉形式与情感刍议》，《中国书法》2018年第3期。

[4] 高玉刚：《〈祭侄文稿〉之书法空间构成初探》，《书法》2015年第7期。

[5] 台北故宫博物院书画典藏资料系统《自叙帖》，http://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=14901。

[6] 钱辉：《怀素〈自叙帖〉笔意探微》，《中国书法》2017年第5期。

[7] 吕书庆编，启功：《论怀素〈自叙帖〉墨迹本与宋刻本》，《中国书法》2012年第8期。

[8] 付铭：《龙眠胸中有千驹 不惟画肉兼画骨——关于宋·李公麟〈五马图〉的研究》，《文物鉴定与鉴赏》2010年第11期。

[9] 秦刚：《芥川龙之介〈五马图〉：完美的现实主义》，《文艺报》2019年2月22日。

[1] 东京国立博物馆特展“颜真卿——超越王羲之的名笔”官网，https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1925。

(责任编辑：阮富春)