

444493

中国风雅文化系列

刘玉平
周晓琳
著

艺术的 幽思

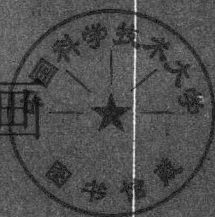
——琴棋书画

中国风雅文化系列

艺术的 幽思

——琴棋书画——

刘玉平 周晓琳 / 著

四川人民出版社

1995 · 成都

(川)新登字 001 号

特约编辑:谢桃坊

责任编辑:杨宗平

封面设计:任兆祥

技术设计:何 华

中国风雅文化系列

艺术的幽思——琴棋书画

刘玉平 周晓琳 著

四川人民出版社出版(成都盐道街3号)

四川人民出版社发行部电话:6660527 6666009

新华书店经销

四川峨影印刷厂印刷

开本 850×1168mm 1/32 印张 6.625 插页 6 字数 150 千

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

ISBN7-220-03125-4/Z·170 印数 1-5000

全套定价:68.00元(共八册)

《中国风雅文化系列》

顾 问：马识途 隗瀛涛 曾枣庄

主 编：舒大刚 祝尚书

副主编：赵义山 徐希平

编 委：(以姓氏笔划为序)：

田耕宇 史占扬 刘玉平 邱进之

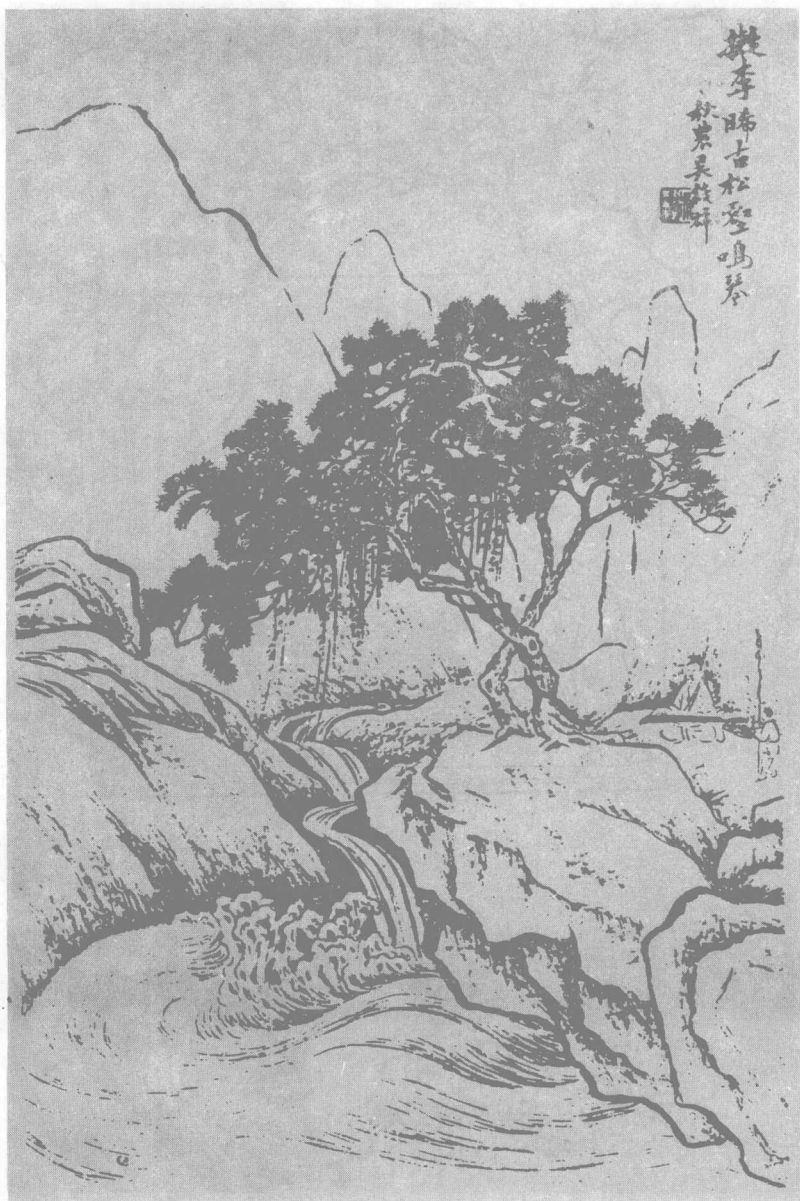
周晓琳 周 斌 祝尚书 徐希平

黄 鹏 董天策 舒大刚

选题策划：杨宗平

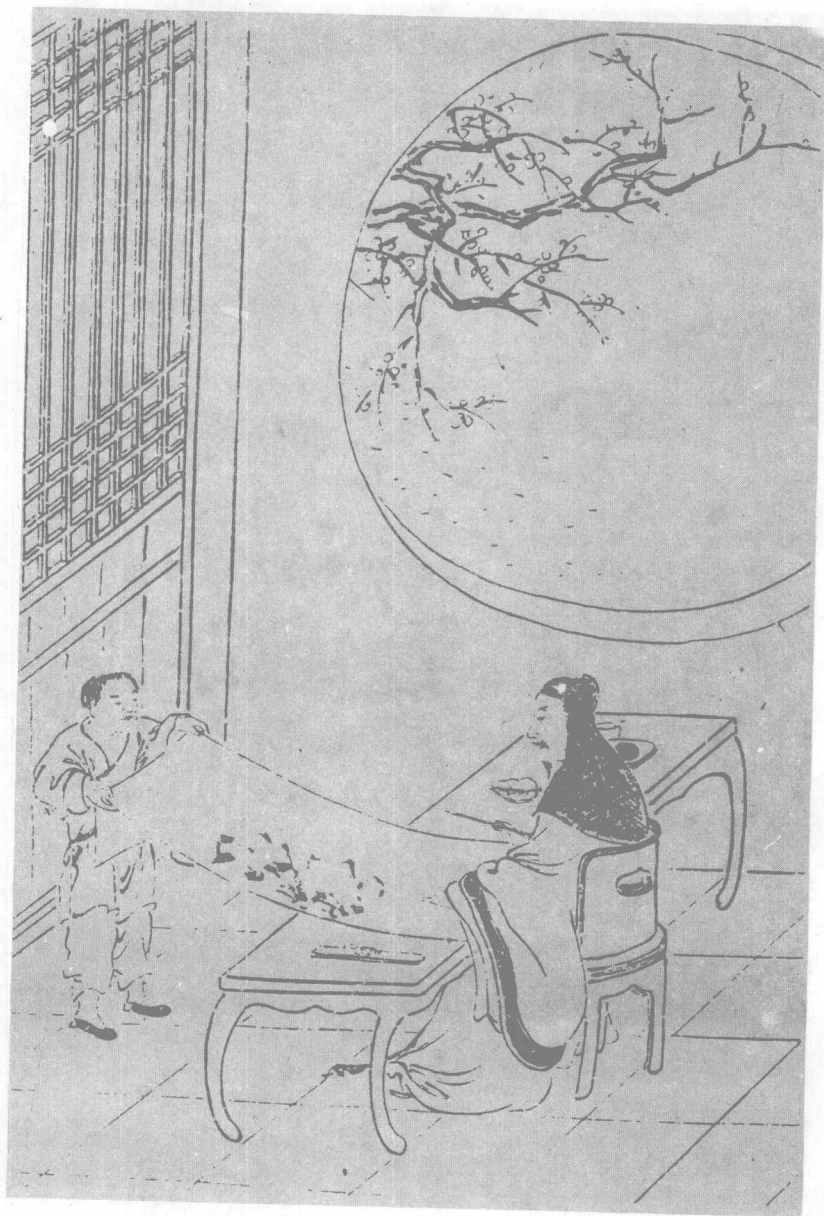
擬李端古松壑鳴琴

秋岩吳錫祥

总 序

马识途

二十世纪即将过去。这是一个战乱的世纪，革命的世纪，也是科技和生产大发展的世纪。人类就是在这样的大动荡、大混乱、大改组和大发展中度过的。

这个世纪的变、动、乱，给人们的心灵上留下深刻的烙印。特别是西方的人民，经过两次大战的浩劫，又适逢科技大发展带来的生产大发展，人们从苦难生活中转向高物质享受，然而思想更空虚了。高度的物质生活享受和极度的精神空虚反差更大了。许多人为此忧心忡忡，企图寻找解脱之道，于是把眼光转向东方文化，特别是转向有五千年发展历史从未中断过的中国文化。

现在世界上许多学者都在研究中国文化，我国学者也从过去一段时间对传统文化的虚无主义转向实事求是的研究，并企图在立足于中国传统文化的基础上，创建新的有中国特色的社会主义精神文明。但是中国传统文化的内涵到底是什么？是指曾经在中国成为统治文化的儒家文化，还是指以儒家文化为主，儒、墨、道家相互渗透、融合的综合文化，还是指儒、释、道三家合流的综合文化？或者这些都是拖住中国历史前进的封建文化，一无可

取，必须以西方文化全盘取而代之？众说纷纭，莫衷一是。

但是有一些文化，比如这一套系列丛书所列举的诗词歌赋、笔墨纸砚、金石碑刻、琴棋书画、松竹梅兰、山水泉石、香茶药酒、剑骑猎钓这一类文化，姑且名之曰中国风雅文化，却是道地的中国传统文化。这种文化，在中国可以说是源远流长，为士大夫所创导，为一般人所习染，从古到今，上至王公贵族，下至贩夫走卒，无不喜好以至迷醉。这种文化不仅遍于中国，而且远播海外，及于日本、朝鲜、东南亚等地，影响颇大，成为东方文化的一种表现。

我不是说这样的文化活动形式是中国所独有，西方也有同样的或类似的文化活动形式。我们所说的中国风雅文化，不是或主要不是指这种文化活动的形式，而是指这种文化活动的内涵，在这种文化中体现出来的中国人的作风和气派，中国人特有的精神、气质、崇尚、癖好。在这种高雅的文化活动中所追求的真挚、崇高、纯洁，也就是人间的真、善、美。这样的文化活动可以开启人们心灵的门户，可以净化人们的灵魂，养成一种善良、安祥、明净、平和的品格。借此可以开启智慧，抒发性灵，消解愁闷，创造意境，从有我之境达到无我之境，达到天人相际，物我两忘，出神入化，自我解脱，从自为达到自由的理想境界。在这样的境界里，人们对于自己的生活会感到自足和美满，对别人表现出善良和宽恕。这种爱好和活动，既然是文化，就必然具有灵魂的感染力，时间、空间和阶级的穿透力。

有人说，这种玩花弄草、吟诗作赋、游山逛水、弹琴舞剑、饮酒纵歌、放鹰驱狗，以及声色犬马这些“玩意儿”，玩物丧志，未足为法。所以我们曾经鄙视甚至当作“封建余孽”和“四旧”加以扫荡过。但是结果如何？扫荡者反被扫荡了，而这些“玩意

儿”却又无孔不入地复苏和滋长起来，甚至比过去还热闹。既然是一种扎根于民族的文化，它就是深入于中国人的骨髓，溶化于血液中，几乎成为本能的倾慕和爱好，谁又能把它扫荡得了呢？

诚然这样的风雅文化，为中国历来的士大夫所热爱，所习尚，所传播，以之作为一个文人外在的标志，作为他们进入风雅圈的阶梯。这些玩意儿的确也成为士人从世俗名利场逃避现实的避风港，也曾是官场失意政客或倦于官场、退隐山林的元老重臣排遣时光的手段，也是达官、贵人、军阀、富商附庸风雅、装点门面的幌子。但是他们玩的是中国的雅玩意儿，也是文化。总比玩寻花问柳、狎妓豪赌、吸毒酗酒这些中国的俗玩意儿要好。那才叫玩物丧志、精神污染呢。事实上中国的风雅文化，绝不只是流行于士大夫或达官富豪之间，同时不分贵贱，也为广大的平民所爱好，所迷醉。我们只要早晚到公园去看看，那么多只能算是“引车卖浆者流”的男女老少，在操琴舞剑，溜鸟钓鱼，喝茶听书，走棋看花。看他们那么专心一志、物我两忘的神态，就知道他们从这些风雅文化中得到身体的休息、精神的陶冶和灵魂的净化。再到日本去看看，他们对于中国这种传统风雅文化，十分倾慕，如痴如醉，就可见中国这种风雅文化的浸淫感化之力了。

中国传统的风雅文化当然不只这个《系列》所列举的，还有更广大的门类。就是这三十二种，也只是浅为涉猎，未入堂奥。真要深入展开，每一种都可写成洋洋大观的巨著。事实上讨论这些文化的书籍，虽不能说汗牛充栋，也确非五车可载了。但是把这些风雅文化，集中加以介绍，编为系列的，恕我孤陋，这恐怕还是第一次吧。这可说是文林雅事，使人手一套，便可浏览颇具中国特色的风雅文化的大概。这，也可算是做了一件功德事。

我把八本书的清样大体翻看一下，其取材叙事，评人状物，

也颇具美文品格，洗练雅致。涉猎虽浅，却也斐然成章，生动有趣。不像有些谈文化的书，却少文采，读来味如嚼蜡。但是我不是卖书的捐客，和作者们也毫无瓜葛，我不会为了骗钱，便如现在的广告商那样，或书摊上的图书介绍那样，说得天花乱坠，好像天上少有，地上无双。我只从清样里看到这个《系列》的创作，是一批文人下了功夫，披沙沥金，进行诚实劳动所写出来的。也许还有不足以至失误的地方。但是也许可以引导你进一步去发掘和欣赏有趣的中国风雅文化。这也就是我所以为之写序的目的。我说的话也许不准确，不中肯，但是我说的真话。到底如何，现在《系列》既然已经摆在你的面前，还是相信你自己的判断力吧。

引 言

琴棋书画是中国古代艺术的重要门类，作为民族文化的结晶，它们理所当然的服务于整个民族。可是，当我们蓦然回首，审视我国艺术发展的历史进程时，却清楚地看到在古代它们更多的属于文人士大夫。

尽管将“琴棋书画”连称最早见于唐代张彦远的《法书要录》，该书卷三引唐人何延之《兰亭记》曰，“辩才博学工文，琴棋书画皆得其妙”，但是实际上在秦汉之后，产生于民族的幼年时期并一度是物质劳动生产的直接产品的琴棋书画，就成了一种精神产品，带着艺术所具有的无穷魅力逐渐进入了古代广大文人士大夫的生活，进入了他们的心灵世界，成为其摹拟自然，抒发情感，解脱忧愁，表现自我，创造美境的最佳手段。

人类在创造文化、发展文化的同时又被文化所包围所改造，正是在这种辩证法的支配下，古代文人士大夫与琴棋书画结下了不解之缘。一方面，他们独特的精神气质、才情智慧铸就了琴棋书画超凡脱俗的风雅灵魂；另一方面，琴棋书画又赋予他们与众不同的风雅特征。在长达两千年的封建社会中，琴棋书画一直成为衡量风流儒雅的文化艺术修养的一个重要标准，于是，以风雅自铸人格的文人士大夫便在自己的人生旅途上与琴棋书画结伴而

行：

笔健好临新获帖，手生重理旧传琴。
画悬古木栖鸦影，琴谱平沙落雅声。
有时棋酒著酌，无事琴诗弹谈。
围棋饮酒，一着一酌；
弹琴赋诗，七弦七言。

这些古人居室楹联生动形象地告诉人们，琴棋书画的广泛介入，已经造成古代艺术的普及化和文人生活的艺术化。文人士大夫与琴棋书画的紧密联系，已成为人们认识文人士大夫文化心理结构的重要窗口和研究古代艺术发展规律的重要领域，正是基于这一认识，我们才希望通过对琴棋书画艺术世界的探究，或多或少地揭示出土大夫风雅文化的外在表现与内在机制；

目 录

引 言

第一章 琴中韵味

- 一 八音之首 源远流长
——琴史小论 (1)
- 二 目送归鸿，手挥五弦
——文士风雅的象征 (4)
- 三 琴者吟也，所以吟其心也
——文士之琴与文士之情 (13)
- 四 一声来耳里，万事不关心
——情感愉悦与心灵解脱 (22)
- 五 令德唱高言，识曲听其真
——高山流水遇知音 (32)

第二章 棋中天地

- 一 黑与白的广阔空间
——棋史小论 (46)
- 二 人能尽数天星，则遍知棋势
——围棋与中国传统文化思想 (55)

- 三 骚人墨客，多能手谈
——围棋与文士的不解之缘 (64)
- 四 坐隐、忘忧
——方寸之地与自由之境 (73)
- 五 共藏多少意，不语两相知
——围棋与文士品性 (82)
- 六 胜固欣然，败亦可喜
——围棋胜负与文人真趣 (89)

第三章 书中精神

- 一 点画谱写的奇妙乐章
——书史小论 (100)
- 二 达其性情，形其哀乐
——文人书法的抒情本质 (107)
- 三 作字先作人，人奇字自古
——书法风格与书家品格 (116)
- 四 我书意造本无法，点画信手烦推求
——文人书法的哲学意蕴 (128)
- 五 好书“亦不甚饥也”
——书法魅力与人生的超越 (140)

第四章 画中意境

- 一 流动的七彩世界
——画史小论 (152)
- 二 自娱、补偿、超脱
——绘画与文人胸襟 (162)
- 三 传神、得意、尚雅
——绘画与文人的审美理想 (171)
- 四 简约、淡雅、空远
——文人画的审美特征 (181)

五 多少画家三昧语，留题断纸故麻中 ——文人题画诗浅说	(189)
--------------------------------------	-------

后 记