

任道斌 主编
关乃平

砚 与

中级美术教程丛书

中国文房诸宝

任道斌 关乃平 编著

任道斌 主编
关乃平

砚与

中级美术教程丛书

中国文房诸宝

任道斌 关乃平 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

砚与中国文房诸宝 / 任道斌, 关乃平编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2000.1
(中级美术教程丛书)

ISBN 7-5401-0855-X

I. 砚… II. ①任… ②关… III. ①砚—基本知识②中国画—绘画—工具—基本知识IV. J211.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 74557 号

砚与中国文房诸宝——中级美术教程丛书

主 编 任道斌 关乃平

编 著 任道斌 关乃平

责任编辑 尤汪洋 李学锋

河南美术出版社出版发行

河南新达彩印有限公司印刷

850×1168 毫米 大 16 开本 5.25 印张

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册

ISBN 7-5401-0855-X/J₀·742

定价: 30.00 元

序 言

1997年金秋，在美丽的杭州西子湖畔，由中国美术学院国际培训部、日本东洋美术学校及国际水墨画交流协会共同举办的“首届国际水墨画教学研讨会”召开了。在这次盛会上，来自日本、韩国、马来西亚、新加坡、德国、美国及香港、台湾地区的水墨画家，和来自北京中央美术学院、上海画院、上海书画出版社与中国美术学院的教授、书画家们一起总结了水墨画的教学经验，探讨今后的发展，奇文共赏，疑义相析，畅所欲言，互得益彰。大家一致认为源于中国的水墨画，现在已走出了国门，迈向了世界。它既是人类文明宝库中的财富，也是东方文化的骄傲。推动水墨画的发展，还对提高人类文化修养、增进和平友谊有着特殊的作用。

为庆祝会议的召开，我们曾主编了一套《中国水墨画初级教材》，内容涉及中国绘画史、书法篆刻，以及山水、花鸟、人物画技法。这套丛书得到与会代表的好评，如今已成为海内外许多美术学校的教材。嗣后，还出版了相应的VCD光盘、多媒体（CDNOM）光盘，日本“露满堂”还将其译成日文，在日本出版。其中多媒体光盘荣获了1998年度“中国十佳光盘”之一。

同行与朋友的鼓励，使我们既感谢，又得到鞭策，为此，我们再接再厉，编写了中级教材，内容涉及中国的文房诸宝、篆印史、古画临摹技法、工笔花鸟画技法、水墨动物画技法，以适应人们学习中国水墨画之需。

这套丛书编写的宗旨依然是深入浅出，图文并茂，以图为主。我们认为这样的宗旨是符合广大读者的实际情况，较为可行的。

面临新世纪的到来，由于科技的先进、物质文明的提高，人类不仅文化生活更为丰富，而且许多地区还迈入了老年世界。许多人更为注重精神生活之质量。而中国水墨画那写物抒情、自娱娱人、养生健脑、文明儒雅、美化生活的特点，将得到更好的弘扬。当今各地少儿书画班、书画雅集社、老年大学书画班如雨后天春笋般地涌现，即可见一斑，更遑论海外来华学习中国书画团队的与日俱增、各大学美术系队伍的日趋扩展了。

当编完这套中级教材时，欣逢1999年10月举办的“'99金秋杭州、千岛湖、黄山、黟县国际水墨画写生活活动”开幕，当我们在中国文房四宝产地古徽州、富阳一带考察古作坊时，当我们在风光如画的富春江、黄山领略造化之美时，一种崇仰先贤、热爱山川的情感油然而生；同时，我们也对自己能为繁荣祖国优秀传统文化尽些绵薄之力而感到欣慰。

“众人拾柴火焰高”。在编写这套丛书时，我们更体悟到这句民谚的重要含义。为此，我们对给我们以支持与力量的河南美术出版社以及日本东洋美术学校中込三郎校长，日本京都造型艺术大学李庚教授，中国美术学院院长潘公凯教授、副院长许江教授等表示衷心的感谢！

本书在编写过程中，还参考了蔡鸿茹、胡中泰、衣若芬、石可、刘演良、张丰荣、谢志峰、蔡国声以及日本楠文夫、龟阜斋主人、宇野雪村、相浦紫瑞、重田翠村等先生的著述，得益匪浅，谨此致以谢忱！

任道斌 关乃平

1999年10月29日于上海

概 论

我自少受家庭影响喜爱读书写字，家居杭州西子湖畔的南山路，与著名的中国美术学院（原名国立艺术学院、中央美术学院华东分院、浙江美术学院）为邻，少年时常去美院看书画展（那时是免费的），归而仿之，就与笔墨纸砚结下不解之缘。后来到北京念书，又在中国社会科学院历史所从事明清文化史研究，便有许多机会到故宫博物院、荣宝斋去观赏文物和文房诸宝，还有机会到名砚产地广东、安徽、吉林、山东和西北考察，更是与砚有缘。

十年前，我调回杭州，在中国美术学院讲授中国美术史，“闲来写幅丹青卖”，还应邀访问美国、韩国、日本、德国、荷兰、比利时、法国、意大利及台湾、香港，鉴赏文物，讲学研讨，参观不少公私收藏，搜得许多砚谱文献，陋居“思嘉室”中亦积累了数十方古今端砚、歙砚、澄泥砚、玉石砚、陶砚、瓷砚、铜砚、木砚、砖砚等，授课之余，乃萌生撰写《中国的砚》系列文章之想，希图从源远流长的砚史、琳琅满目的名砚、历代风流的中外藏砚家等方面述说中国的砚文化，内容还涉及砚的时代特征、鉴定与保养等。

虽然在电脑时代的今天，砚的实用性似乎已非昔比，但作为中国优秀传统文化的一分子，我以为砚的生命力是永驻的。尤其是工艺砚的发展，水墨书画怡情养性、延年益寿地位的提高，许多青少年和老年人对书法、绘画的热衷，包括日本、韩国、东南亚、欧美人士对中国水墨画的积极参与（如中国美术学院国际培训部每年都接收不少外国长期、短期留学生来校学习中国书画，有位来自美国加州的白乐斐女士，竟连续13年来华学习中国书画），使我更坚信自己的观点。作为艺林中人，砚文化是不可或缺的。

在对砚的兴趣中，自然也会涉及到文房其他诸宝，我的友人，国际水墨画交流协会会长关乃平教授在这方面是个有心人。在他东京郊外的“悦来斋”中，充满了书卷气，古朴之风盎然。他向我介绍了日本的文房用具，并将乃父关广志教授收藏的中国文房诸宝让我欣赏，为我们编写此书创造了良好的氛围。我们的许多书画友人也无条件地提供了有关资料，更使我们信心大增。于是我和关乃平教授编写了砚，又编写了中国的文房其他诸宝。

感谢河南美术出版社对我们的支持，出版拙作，不仅让艺林同好能分享我们的砚文化与文房诸宝情结，而且更会让我们抛出了砖，引来了玉。

任道斌

1999年10月22日于杭州

目 录

第一章 中国的砚	1
一、源远流长话砚史	1
1. 砚的始祖——五千多年前的临潼姜寨调色石研	1
2. 战国与秦初的原始书写砚	2
3. 简而不陋的汉砚	3
4. 魏晋南北朝的“南瓷北石”足砚	6
5. 隋唐砚台的兴盛与四大名砚的产生	7
6. 帝王趣味——五代官廷的平台砚	10
7. 文人趣味——宋代的太史砚与汉砖瓦砚	11
8. 民间趣味——浑厚粗犷的元砚	16
9. 崇尚石质美的明砚	17
10. 崇尚工艺美的清砚	20
11. 以观赏为主的近现代砚	22
二、琳琅满目数名砚	23
1. 赏砚六则——形、质、龄、铭、真、装帧	23
2. 石砚的养护	24
3. 四大名砚	25
甲、端砚	25
乙、歙砚	27
丙、洮河砚	29
丁、澄泥砚	30
4. 其他名石砚	31
甲、鲁砚——红丝石砚、紫金石砚、龟石砚、青州砚、淄砚；燕子石砚、尼山砚；徐公石砚、箕山金星石砚、薛南山石砚、浮莱山石砚；温石砚、田横石砚；砣矶砚	31
乙、湘砚——黎溪砚、祁阳砚、浏阳菊花石砚、潭州谷山砚、沅州砚	34
丙、闽砚——兴化砚、建州砚	36
丁、蜀砚——蒲砚、夔砚、太保金音砚、嘉陵峡砚、北碚石砚	36
戊、浙砚——越砚、温州石砚、江山西砚、开化石砚	36
己、晋砚——段砚、玉笋砚	37
庚、苏州藤村石砚	37
辛、贺兰石砚	38
壬、松花石砚	38
癸、潭柘紫石砚、易砚、盘谷砚、嘉峪砚、归州绿石砚、金星宋砚、思砚、台湾螺溪砚、琼砚、玉石砚	39

5. 非石名砚	41
甲、金属砚——铜、铁砚	41
乙、陶砚	42
丙、瓷砚	42
丁、砖瓦砚	43
戊、漆砚、漆砂砚	43
己、木砚、骨砚	44
第二章 中国的纸	45
一、中国人的发明——纸和造纸史	45
二、中国的名纸	48
第三章 中国的毛笔	50
一、悠久的笔史	50
二、中国的名笔	54
第四章 中国的墨	55
一、二千多年的墨史	55
二、中国的名墨	58
第五章 文房其他诸宝	59
一、中国的砚屏	59
二、中国的绢与绫	60
三、中国的笔筒与笔架、笔洗	60
四、中国的墨架与墨盒、墨床	63
五、中国的水盂、水滴	64
六、中国的书镇、腕衬	65
附录1: 中国和日本的历代藏砚家小传	67
附录2: 本书插图目录	74

第一章 中国的砚

砚在古代又称“研”，可以用来研磨颜料或墨，是作书画的必备文具。随着文化的发展，砚除了文具的功能，历代能工巧匠、文人雅士还赋予其艺术生命，或雕琢以精美，或题句以抒情，并搜采易发墨、不伤毫及带有美丽石纹的优质石料为之，使其身价倍增。宋元以来书画家如苏东坡、米芾、赵子昂、徐渭、高凤翰、吴昌硕、李可染等，皆视之如宝，终生赏玩不已(图1)。砚博得了“砚田”、“璧友”、“即墨侯”、“润色先生”等雅号。

由于砚基本取石为材，坚固易存，寿命较长，故而观赏价值也高(图2)。清初思想家方以智曾作砚铭，有“磨之不动，古今奉重”，“研之不已，我心乃洗”等句，将砚譬为益友，即可见一斑。所以，有“传之万世而不朽”之誉的砚，被人们视为中国文房诸宝之冠。

图1 宋 苏东坡从星端砚 台北故宫藏 纵15.9cm × 横9cm × 厚5.6cm

图2 随形砚各部名称

一、源远流长话砚史

1. 砚的始祖——五千多年前的临潼姜寨调色石研

中国的砚与中国的书画相同，有悠久的历史。早在远古时期，先人作涂饰岩画记事，就用研磨器来调色了，可惜时代久远，这些砚的雏形，亡佚无存。

稍后的新石器时代，即距今五千多年前，人们烧制陶器，绘画其上，创造了灿烂的彩陶文化，用来研磨颜料的砚，正式诞生。1980年，考古工作者在陕西临潼姜寨遗址中发现一套绘画工具，其中有带盖的石

研，研面凹处还有一支石磨棒(研石)，研旁有黑色的颜料和灰色陶质水盂(图3)。这件五千多年前的文物，被人们视作中国砚的始祖，属彩陶文化中仰韶文化时期的遗物。与它同时的石研，还见于西安半坡、宝鸡北首岭等地的文化遗存中，但皆较粗糙、简陋(图4)。

马克思曾说制陶“标志着人类蒙昧时代的结束”，那么，我们可以说，制砚作书画，应当标志着人类创造精神文化的开始。

图3 新石器时期 姜寨调色石研 陕西临潼出土 纵8cm × 横6.4cm

图4
新石器时期 北首岭双格石研
陕西宝鸡出土
中国历史博物馆藏
纵17.8cm × 横14cm

2. 战国与秦初的原始书写砚

文字的产生，书写的频繁，促使了书写砚的诞生。1975年湖北云梦睡虎地出土了战国至秦初(公元前462年—约公元前210年)墓葬中的砚，是目前为止发现的最古老的书写砚。

这件原始书写砚，呈简单圆饼状，一面磨平，作为研面，另附一块小研石。无雕刻纹饰，无凹形墨池，粗朴大方，纯粹为研墨器具(图5)。由于当时的墨尚不定形，故需配以研石。

图5 战国至秦初 睡虎地石砚 湖北云梦出土

原始书写砚并无专用的砚材，它们的使用，一直延续到秦汉时期。原始书写砚虽以圆形为主，但也有长方形、方形等变化，而砚面平、附研石，简单质朴，仍是其主要特点(图6)。在四分五裂、动荡不安的先秦时代，它们简朴的形制，似乎颇为实用。

图6 秦汉 原始书写砚 日本东京中込三郎“宝砚阁”藏

3. 简而不陋的汉砚

两汉时期(公元前206年—公元220年)，中国步入了长达四百余年的统一，以汉民族为主体的国家基本形成。经济繁荣，文化发达，造纸术发明，砚的功能也日益明显，并且还在形式、种类上发生了变化。

从形式看，圆砚出现了三足，配有粗朴雕饰的砚盖，有的还雕有盖纽，或如盘龙(图7)，或如双鸬(图8)，浑朴自然，简而不陋。

图7 汉 云龙纹圆石砚 河南南乐出土 河南省文物研究所藏
直径36cm × 高11cm

图8 汉 双鸬盖三足石砚 故宫博物院藏 直径14.8cm × 高15.7cm

随着经济的发展，世风趋于奢华，艺人们为石砚配饰漆盒，流光溢彩，十分美丽。如山东临沂金雀山出土的漆盒石砚，盒上绘有神兽仙禽，祥云飘逸，以喻长寿吉祥。其内石砚小巧玲珑，又称黛板，可供女子画眉化妆之用(图9)。又如江苏徐州彭城王墓出土的鎏金铜盒石砚，盒形为伏地神兽，双角双翼，四爪欲舞，张口露齿，虎视眈眈，颇为英武。鎏金盒身上还嵌有近百颗珊瑚、石珠，色彩斑斓，极其华美。盒内有光洁润泽的砚石，并有一圆形墨块(图10)，表现了汉代制砚艺人高超的技艺。

图9 汉 长方形漆盒石砚 山东临沂金雀山出土 纵21.5cm × 横7.4cm × 高0.9cm

图10 东汉 鎏金兽形铜砚 江苏徐州出土 南京博物院藏 纵25cm × 横14.8cm × 高10.5cm

从种类看，除石砚外，汉代还产生了陶砚和漆砚，有的工艺性极强。如广州出土的三足十二峰陶砚（图 11），砚面下有一龙首，张口吐水，滴入墨池；左右二峰下各有一大力神负山托重；外九峰左右浅边相连，自然形成半圆形砚堂，砚足则如叠石。整体苍劲简练，浑朴有力，是汉代陶砚中的杰作。素以擅制漆器闻名的扬州艺人，所制漆砚亦不逊色，砚身嵌有银箔神兽纹，木胎呈凤字形，砚背朱色漆地绘龙凤腾飞于云间，工艺精湛，色彩鲜明，其实用功能已被装饰功能所取代（图 12），成为贵族显财露富的文房宠物。

图 11
汉 十二峰三足陶砚
广东广州出土 故宫博物院藏
纵 18.5cm × 横 21.5cm × 高 17.9cm

图 12
汉 彩绘嵌银箔漆砚
江苏邗江出土 扬州市博物馆藏
纵 19cm × 横 9.8cm × 高 6.6cm

4. 魏晋南北朝的“南瓷北石”足砚

魏晋南北朝时期(220年—589年)的书画艺术有了很大的发展,如王羲之书法《兰亭序》、顾恺之绘画《洛神赋》和敦煌壁画、魏碑书法,都产生于这一时期。人们对砚的要求也更高。此时,釉色青莹的越州窑瓷器在浙东宁波、余姚、上虞、绍兴一带烧制成功,引起人们广泛的兴趣,于是青瓷砚也应运而生。

被后世称作“晋青”的瓷砚,砚面无釉,便于研磨;砚盘大致为圆形,周边起沿,底有足,或为三熊足,或为五虎足,不一而同;胎骨灰白,砚身与底施以青釉,有的还有细小开片,造型简洁、文雅,美观大方(图13),也有的瓷砚在砚面内四周环以一圈小沟,以作砚池,俗称“辟雍砚”(图14)。这些瓷砚在南方文人墨客、雅士隐逸中颇为风行。

图13

东晋 晋青釉三足瓷砚
安徽省博物馆藏
直径11.3cm × 高3.6cm

图14

南北朝 青黄釉五足辟雍瓷砚
浙东出土
广州谢志峰“节香楼”藏
直径12.2cm × 高3.5cm

而在戎笙胡笳的祖国北方，当时流行的是石雕方足砚，砚面周身雕刻纹饰图案，粗犷雄浑，多壮美刚健之气。如山西大同北魏司马金龙墓出土的石雕方砚，砚面中间为方形砚池，其余均浮雕乐舞、人骑兽、护法蟠龙、吉祥禽鸟，砚的四侧雕满莲花纹、金刚力士、佛国珍兽等，构图饱满，刀法流畅，为佛教东传时期西域艺风与汉风相融的一件雕刻珍品(图 15)。

足砚其实兴起于汉，流行于魏晋南北朝，这与当时人们席地而坐、书案低矮有关。为此，砚台要有一定的高度，便产生了多足砚。而且，此风直到唐末高足椅的出现，才趋式微。

5. 隋唐砚台的兴盛与四大名砚的产生

隋唐(581年—907年)是中国古代经济、文化较为繁荣的时期，海陆丝绸之路畅通，天竺(今印度等南亚一带)、日本、高丽(今朝鲜半岛一带)、安南(今越南一带)等地入唐僧人不绝于途，中外文化交流频繁；大诗人如李白、杜甫、白居易，大画家如李思训、王维、吴道子，大书家如欧阳询、颜真卿、柳公权，宛若繁星，辉映文坛；而唐太宗、唐玄宗，亦都是文采风流的天子。在文运昌盛的背景下，砚的发展也成了必然。

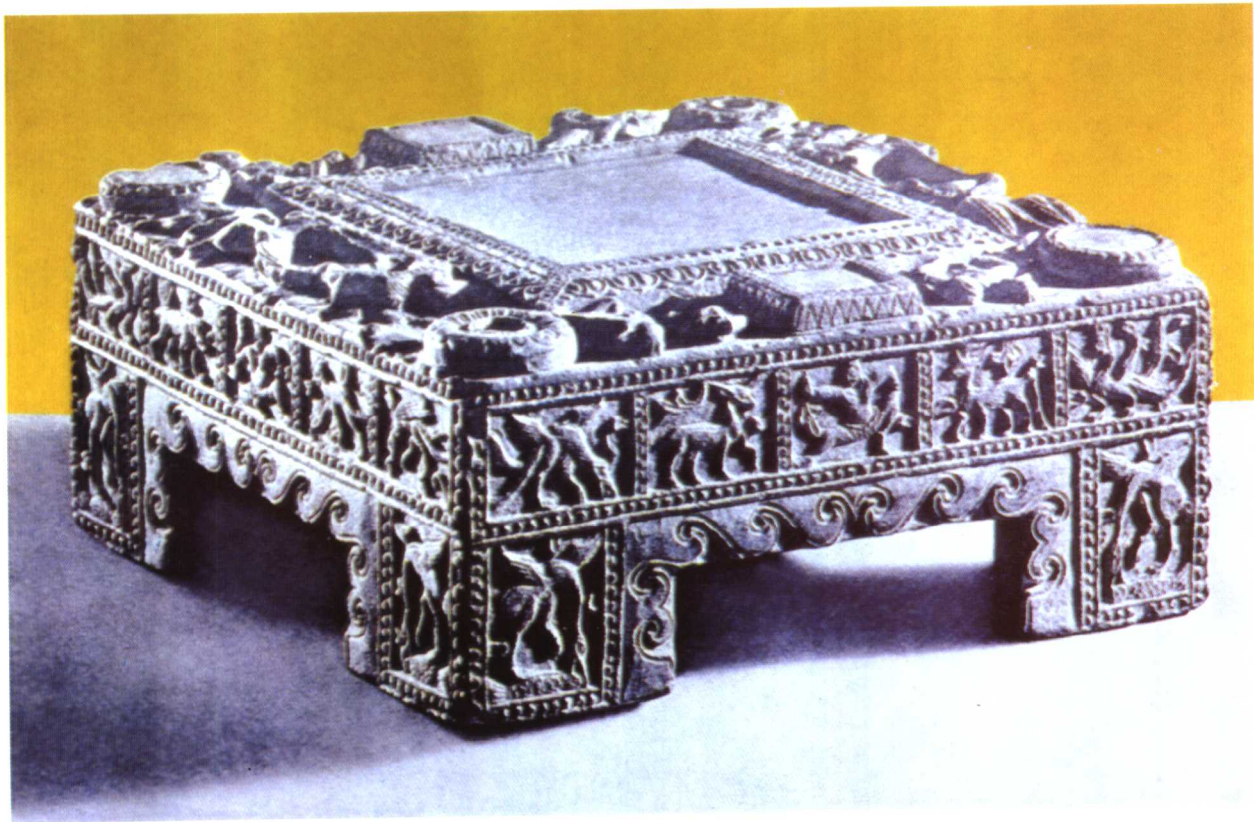

图 15 南北朝 石雕方砚 山西大同出土 大同市博物馆藏 纵 21.2cm × 横 21cm × 高 8.5cm

首先，瓷砚造型出现多足(图16)或饼形足，有的砚身还带有双水盂(图17)；而且产地广及江西洪州窑、河北邢州窑等地；色彩除了“南青北白”，还有赭彩、绿彩、黄彩等，颇为丰富。

图16 隋 赭釉多足辟雍瓷砚 安徽无为出土 安徽省博物馆藏 直径19cm × 高6.8cm

图17 唐 双盂多足辟雍瓷砚 江西丰城洪州窑出土 浙江绍兴博物馆藏 直径16cm × 高5.5cm

其次，砚的造型亦从圆形向长方形过渡，大多呈箕形，砚底后部两侧有长方形扁足，倾斜的砚池可蓄更多的墨汁，以供书画家挥洒泼墨之用。因其形状如“凤”字，故又称“凤字砚”、“凤凰池”(图18)，后人亦讹称为“凤字砚”。稍晚，还出现长方形、方形的石渠砚；菱花形砚，八边形的观象砚，乌龟形的肖形砚，供闺房画眉用的唐三彩砚等，都十分有趣。

这一时期还开采了端州(今广东肇庆)石、歙州(今安徽歙县与江西婺源一带)石、青州(今山东潍坊)红丝石这三大专用砚石，并发明以澄泥制成的砚，形成端(图19)、歙、红丝(图20)、澄泥(图21)四大名砚，打破了当时以陶砚为主，青石砚、瓷砚为辅的砚文化格局。刘禹锡、李贺、陆龟蒙、皮日休等诗人还写了不少赞美端砚的诗句，流传千古。

唐文化博大精深，即便是小小的砚，也有如此丰富的发展，无怪乎海外游子，至今仍称中国为唐，而津津乐道不已。

图18
唐 箕形石砚
上海博物馆藏
纵18.9cm × 横13cm × 高4cm

图19
唐 菱镜端砚
台北故宫藏
直径23.6cm × 高2.5cm

图 20

唐 箕形红丝石砚

山东益都出土 山东省博物馆藏

纵 13.7cm × 横 9.7cm × 高 2.7cm

图 21 唐 澄泥六螭石渠砚 台北故宫藏

纵 18cm × 横 11.5cm × 高 4cm

6. 帝王趣味——五代宫廷的平台砚

五代(907年—960年)歙州、端州等地的石砚,因发墨好、下墨快,与墨相亲,不渗水,不损笔,而优于陶砚、瓷砚与漆砚,逐渐流行。

南唐时,歙州太守将龙尾石(按:龙尾山今属江西省婺源县)歙砚作为贡品,国主李璟见后龙颜大悦,下旨首次在歙州设立砚务官,命艺匠李少微执掌砚务,开石监制,专为王府造砚。从此砚的地位得到大大的提高。上有所好,下有所甚,在帝王趣味的影响下,当时的达官贵人、文人学士皆以歙砚、端砚为重,颇为风行。有的砚盒,还嵌有蚌壳花纹作装饰,分外精致。

不过,此时砚的形制已发生变化,出现无足的平台砚。这是由于高足椅的出现,文人写字作画,逐渐伏案,砚从几下置于几上,有足砚便减少了。五代周文矩《文苑图》所绘侍者用平台砚磨墨,就是一例(图 22)。

图 22

五代 周文矩《文苑图》(局部)