

琴棋书画

中华五千年文明图说丛书

◎ 高翠 编著

与篆刻

● 丛书主编 白云涛

QINQISHUHUA YU
ZHUANKHE

山西出版集团
山西人民出版社

◎ 高翠 编著

中华五千年文明图说丛书

琴棋书画

与篆刻

山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

琴棋书画与篆刻/高翠编著. —太原: 山西人民出版社,
2007.5

(中华五千年文明图说)

ISBN 978 - 7 - 203 - 05802 - 1

I. 琴... II. 高... III. 艺术史 - 中国 - 图解
IV. J120.9 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 047967 号

琴棋书画与篆刻

编 著: 高 翠
责任编辑: 武 静
装帧设计: 田 玫

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
电 话: 0351 - 4922220 (发行中心)
0351 - 4922208 (综合办)

E - mail: Fxzx@sxskcb.com
Web@sxskcb.com
Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社
承 印 者: 山西出版集团·山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本: 787mm × 1092mm
印 张: 11.5
字 数: 113 千字
印 数: 1 - 6000 册
版 次: 2007 年 5 月第 1 版
印 次: 2007 年 5 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 203 - 05802 - 1
定 价: 35.00 元

《中华五千年文明图说》丛书编委会

主 编：白云涛

副主编：董增刚 刘建美

编 委：（按姓氏笔画为序）

王 冰 王冬霞 白云涛 司 卫 刘 健 刘建美

刘 静 伍俊颖 宋亚文 李守义 苏小玉 苏克标

吴 燕 陈建堂 陈家新 张俊勇 闻建华 高 翠

康建兰 郭 欢 董增刚

前言

中国是世界文明古国之一，具有悠久而辉煌的历史。人类的艺术活动是人类文明的标志之一。中华民族优秀的文化艺术，雄列于世界文化艺术的宝库之中。

琴棋书画与篆刻，是中国古代文化艺术的典型代表。它们在历史的激荡中不断更新和发展，艺术之水源远流长，由一泓清泉演化为呼啸天地、吐纳古今的汪洋大海，这是中华民族艺术自身强盛的生命力使然。

古琴艺术，不仅是一门专门的音乐艺术，而且可以说是集中国传统音乐、文学艺术之大成，是中国传统文化艺术的瑰宝。夏商周礼乐时代，古琴成为时代的宠儿。秦汉时期，古琴逐渐在民间普及，出现了许多著名的琴家，产生了大量传世的经典名曲。汉代蔡邕创作的《广陵散》、蔡琰的《胡笳十八拍》在琴界都有很大的影响。魏晋南北朝是古琴艺术迅速发展的时期，古琴形制初步定性，琴上的徽位已经具备，琴家辈出，嵇康和阮籍都是当时很有造诣的琴家。隋唐时期，琴学艺术为大批文人名士所接受，涌现出一大批杰出的琴师琴家，他们对琴艺的发展起了积极的推动作用。两宋时期，在统治者的大力提倡下，琴学艺术中人才辈出。中国古琴艺术经过长期的发展和积累，在明清两代已变得相当成熟，并形成了多种流派。晚清时期，古琴艺术在社会变革和文化转型中开始普及。可以说，古琴艺术是中华民族古代音乐文化的高度浓缩，在中国传统艺术中占有重要地位。

围棋是中华民族祖先流传下来的一份宝贵的文化遗产。围棋在我国春秋战国时就已广为流传，并出现了闻名于诸侯列国的国手弈秋。在围棋大发展的两汉和三国时期，出现了专门论述围棋理论的《弈旨》和《围棋赋》。魏晋时期，中国围棋的发展进入第一个高潮期，不仅有褚思庄等围棋名手

出现，而且还出现了大量棋谱。隋唐时期，围棋得到了空前的发展，出现了王积薪等著名国手。在众国手争霸的宋元棋坛，出现了刘仲甫等著名棋手，并出现了影响后世的《棋经十三篇》和《忘忧清乐集》等围棋理论书籍。到了明朝，由于著名棋手过百龄大量棋书的出现而再次掀起围棋发展的高潮。在棋手如林的清朝，出现了黄龙士、徐星友、范西屏、施襄夏等著名棋手。围棋在历史的长河中沉沉浮浮、曲曲折折，融进了中华民族文化中许多有益的成分，并以其所具有的深邃哲理，所包含的古老中国的文化底蕴，所具有的激烈斗智的胜负感、别具一格的艺术创造性，而独具魅力。

书法，是靠毛笔运动的灵活多样，以及水墨的浓淡、粗细变化的丰富性，在纸面上形成有意味的黑白笔画所构成的。在中国古代，书法享有崇高的文化艺术地位。原始社会文字的产生，为书法艺术的诞生奠定了基础。商周时期，从甲骨文到金文，基本形成了中国书法艺术流动的、富有生命力的线条造型美。汉隶是汉代具有特殊成就的书法艺术，是我国书法艺术中的瑰宝。魏晋时期的钟繇、王羲之、王献之的书法艺术从对外在客观世界的表现转向人的内在精神世界的抒发。唐朝柳公权与颜真卿完成了魏晋书法向楷法的过渡。苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四大书法家“尚意”书风的形成，为中国书法史又添一笔。元代书法家赵孟頫、鲜于枢等人开创的遒丽秀媚的书风使中国书法进入了“习古法守常而出入变化于古法”的时期。明朝书法家祝允明、董其昌、张瑞图等人 and 清朝的“扬州八怪”以及近代的书法家赵之谦、吴昌硕和康有为等人都在学习前人书法艺术的基础上有所创新，形成了自己独特的书风。作为一种表现艺术，书法能够体现

中国文化的深层内涵，折射着各个时代文化的特征。

自从记录原始先民生活的原始绘画揭开中国绘画面纱以来，带有鲜明的装饰风格的战国绘画作为一种独立的艺术品出现，标志着中国绘画走上绘画艺术自身的发展道路。秦汉时期，由于统治阶级的提倡和用途的扩大，绘画有了较大的发展。魏晋时期，随着文艺进入自觉的时代，绘画有了更大的发展，创作理论和专职的文人画家均发轫于这一时期。隋唐时期，中国的绘画进入了人才辈出、佳作无数的鼎盛时期。五代和两宋时期，富于人情味和抒情性的绘画开中国美术新风。发展到元代，追求笔墨情韵的山水画又将中国绘画推上一个新的高峰。明代绘画，总的趋向是走向多元化，以花鸟的成绩最为突出，名家辈出，富于创造。清代“四僧”、“扬州八怪”、“金陵八家”等画家另辟蹊径，使中国绘画再次繁荣。晚清海派画家的杰出人物虚谷、任颐、吴昌硕开创的清新明亮、雅俗共赏的新画风，使中国传统的经典绘画完成了向近现代绘画的转轨。

中国的印章艺术尽精微而至广大。在它漫漫几千年的历程中，峰回路转，由实用而艺术，生生不息。原始社会晚期陶器上刻画或彩绘的符号成为篆刻艺术的花蕾。汉代印章具有质朴而壮美的审美情趣，为后世历代篆刻家所崇尚。隋唐时期，印章艺术几乎为九叠文一统天下。元代花押开创的楷书入印的典范，使中国印章从不自觉的实用艺术转向自觉的篆刻艺术。明代文人篆刻家标新立异，创作了许多不朽的作品。清代篆刻艺术在明代的基础上，取得了很大的发展，不仅在艺术形式上超越了前代，而且在艺术内涵上更为深邃。晚清篆刻艺术已相当成熟，名家辈出，其中最最有成就的当推赵之谦、黄士陵和吴昌硕。篆刻家尽水兴波，游刃恢恢，在方寸之

间，把含蓄与锋芒、挪让与屈伸、刚与柔、拙与巧、直与曲、方与圆等等表现得淋漓尽致，灌注了中国人特有的哲理与才思。“方寸之间，气象万千”，这正是我国古代玺印与篆刻的魅力所在。

艺术之海五彩斑斓、群星璀璨，当今时代大潮摧枯拉朽、一日千里，使人鼓舞，使人感奋，使人销魂，艺术当随时代，艺术家们当不懈努力，有继承，有创新，有作为。

本书将以图文并茂的形式，以琴棋书画和篆刻五大门类的艺术发展史为线索，以点带面，介绍这五大门类艺术在中华五千年文明发展史上所创造的辉煌成就，让读者了解中华民族光辉灿烂的历史文化，增强我们的民族自豪感和自信心。

目 录

第一章 远古的情思与想象力

- 一、传说中的古琴 /1
- 二、雏形已具的围棋 /3
- 三、黄帝时代有文字 /5
- 四、自然天真的原始绘画 /6
- 五、篆刻艺术的萌芽 /9

第二章 三代艺术的礼乐时尚

- 一、礼乐盛行时代的宠儿 /11
- 二、益智增识的围棋 /12
- 三、汉字线条美之源 /12
- 四、扑朔迷离的三代绘画 /14
- 五、深受契刻影响的早期玺印 /16

第三章 理性与情感美的交融

- 一、走向士人的大众乐器 /17
- 二、围棋鼻祖弈秋 /21
- 三、令人惊诧的大篆《石鼓文》 /22
- 四、战国帛画的幻想色彩 /23
- 五、富于艺术意向的古玺 /24

第四章 大气而浪漫的秦汉艺术

- 一、爱琴解音的文人琴家 /28
- 二、《弈旨》和《围棋赋》 /32
- 三、开放而洒脱的汉隶运动 /34
- 四、浪漫而多彩的汉画艺术 /36
- 五、质朴而壮美的汉代印章 /40

第五章 飘逸超然的魏晋风度

- 一、七弦琴流泻出千古情韵 /45
- 二、名手辈出的魏晋围棋 /49
- 三、形神兼备的魏晋书法 /52
- 四、“画绝”顾恺之 /55
- 五、挺健冷峻的魏晋篆刻 /58

第六章 辉煌而多元的隋唐艺术

- 一、文人音乐与市井琴艺 /61
- 二、诗如潮涌、棋如星云的隋唐时期 /65
- 三、雄强浑厚的唐楷 /69
- 四、雄健清新的隋唐绘画 /74
- 五、九叠文主宰公印的时代 /80

第七章 具有诗意美的五代、两宋艺术

- 一、人才辈出的琴学艺术 /82
- 二、刘仲甫及其《棋诀》 /86
- 三、“宋四家”与尚意书风 /89
- 四、富于人情味和抒情性的五代、两宋绘画 /94
- 五、公印军用与文人印的发轫 /99

第八章 文人意识强烈的元代艺术

- 一、汉化的蒙古族著名琴家 /102
- 二、驰名中外的棋书
——《玄玄棋经》 /105
- 三、道丽秀媚的元代书风 /107
- 四、文人画家的山水意境 /111
- 五、楷书入印与印石篆刻 /118

第九章 力创新风的明代艺术

- 一、百花齐放的明代古琴艺术 /121
- 二、过百龄与明代围棋的瑰景 /125

- 三、以古出新的明代书法 /128
- 四、走向繁荣的写意花鸟画 /132
- 五、别开生面的明代文人篆刻 /135

第十章 锐意求进的清代艺术

- 一、日益成熟的古琴艺术 /139
- 二、棋家如林的清代棋坛 /143
- 三、尊碑求变的清代书风 /149
- 四、格外耀眼的清代绘画 /154
- 五、腾波而起的清代篆刻 /160

第十一章 探求新颖审美形式的近代艺术

- 一、走向民间的古琴艺术 /163
- 二、日益衰落的中国围棋 /166
- 三、创新求变的书法艺术 /168
- 四、雅俗共赏的近代绘画 /171
- 五、蔚为大观的篆刻艺术 /174

第一章 远古的情思与想象力

唐代伏羲女娲绢画中描绘的伏羲形象

中华民族的审美艺术是先民审美活动的产物。据考古资料和先秦典籍记载,远古先民明显带有审美性质的意识活动,是在旧石器时代晚期和新石器时代以后。中华民族先民的审美活动孕育了艺术,中华民族的艺术史也从这时开始了。传说中的古琴,使我们了解到古琴在原始社会政治中占有很高的地位。纵横交错的棋盘雏形的产生,也揭开了围棋的历史。这时作为全民交际工具的文字也产生了。原始人类自然天真的绘画使我们认识到了远古的情思与想象力。原始社会晚期陶器上的契刻符号也为篆刻艺术的产生奠定了基础。

舜画像

一、传说中的古琴

琴,是中国古老的弹弦乐器,古代称“瑶琴”、“丝桐”等。近现代以来,文人们给它冠以“古”称,故又称“古琴”。因它的标准形制是七条弦,所以又称“七弦琴”。古琴艺术在中国传统乐坛享有崇高的地位,它是中华民族古代音乐文化的高度浓缩,更

原始社会骑射图中描绘的骑射情形

原始社会骑射牦牛图中描绘的骑射情形

是中国古代文人音乐的精髓。

在传说中的上古时代，我们可以通过一些传说故事来了解古琴的起源。

人们总是将古琴的创制与我们熟知的人物联系起来。在古籍记载中，就有许多古代神话人物如伏羲、神农、尧、舜等创制古琴的传说。在《太古遗音》一书中，就记载了这样的传说：“伏羲见凤集于桐，乃象其形”，削桐木“制以为琴”，认为古琴的创造者为伏羲。《礼记·乐记》中则认为“昔者舜作五弦之琴，以歌南风，夔始制乐，以赏诸侯”。这样古琴的发明者又成了舜。又有传说认为，原始社会发明农耕的神农氏曾经“削桐为琴，绳丝为弦”。如果按照这些说法，琴的创制和产生又被推到了传说中的上古时期，距离现在至少有4000年~5000年的历史！这些虽然无从考证，但可以确信的是，古琴这件乐器出现得一定很早。

另外，我国流传的一些关于古琴创制的传说，将古琴的创制与沟通天人、调息天地阴阳之气的娱神器物相联系。如《吕氏春秋》记载道：“昔朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成。故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。”《诗经·小雅》中也有“琴瑟击鼓，以御田祖，以祈甘雨，以谷我士女”。从这些传说故事中，可知古琴创制之始不仅仅是一件能够供人娱乐的乐器，而且是娱神器物。

关于古琴的创制可以说是众说纷纭，莫衷一是。在目前没有确凿证据的情况下，我们也只能想象其最大的可能性。例如有一种说法猜测古琴产生的经过。人类在原始时代就知道使用弓箭，在射箭时，弓箭发出的铮铮声，会给人以音乐美的启示。这种用以捕兽、作战的工具，终归有一天会演变成为乐器，于是它便从广袤的战场、猎场退居到音乐歌舞场所。可以想象到，最早的古琴弦数一定较少，以后逐渐增多。这种说法突出了广大劳动人民在劳动实践中的创造性智慧，把那些神秘的传说因素给剔除了，但似乎无法说明古琴一开始就在整个社会政治中占

尧画像

据了重要的地位。

二、雏形已具的围棋

琴棋书画之棋，指的就是围棋。被人们形象地比喻为黑白世界的围棋，是我国的一项创造发明，同时它也是历史最悠久的一种棋艺。它将科学、艺术和竞技三者融为一体，有着丰富人们文化，陶冶人们性情，发展人们智力，培养人们优秀的意志品质、灵活的战略战术等作用。

围棋在我国古代称为弈，可以说是棋之鼻祖，相传已有4000多年的历史。关于围棋的起源，时至今日尚无定论，恰如中国文化的其他方面一样，知其然，而不知其所以然，给我们留下了许多悬疑。兹介绍几种流行较广的说法。

关于围棋起源流传最久远的说法是：“尧造围棋，丹朱善之。”晋朝人张华在他写的《博物志》中说：“尧造围棋以教子丹朱。”还提到，舜觉得儿子商均不甚聪慧，也曾制作围棋教子，以发展他的才智。《路史后记》写得更为详细：尧娶妻富宜氏，生下儿子朱，儿子骄躁任性，尧很难过，特意制作了围棋，“以闲其情”。按照这种说法，制造围棋是为了开发智慧、纯洁性情的。另外还有一种说法，认为“夏人乌曹作赌博围棋”。以上关于尧、舜和乌曹创造围棋的传说，颇类似于神农氏尝百草、有巢氏造房子等传说。古时候的人们愿把某项重大发明或发现归结到某个大人物身上，以表达肯定和敬佩之情。

另一个关于围棋起源的有名传说是“河图”、“洛书”说。相传在远古的伏羲氏时代，黄河里跳出一匹龙马，马背上画着一幅图画，人们称之为“河图”。大禹治水时，洛水现出一只神龟，神龟背上也画有一幅图，名“洛书”。关于“河图”、“洛书”的解释有许多版本，一般认为“河图”为圆，象征天；“洛书”为方，象

原始社会彩陶中描绘的棋盘纹图案

征地。“河图”上的符号代表着天上的星座，“洛书”上的符号则反映了地域观念的九州。古人认为地是方的，故围棋盘也是方的；星星是圆的，引申为围棋子也是圆的。

中国的“八卦”围棋起源理论是与“河图”、“洛书”的结合，“河图”、“洛书”演变成了“太极图”。“太极图”中的阴阳鱼（黑白鱼）黑白相反，形成了对称结构，暗寓着宇宙阴阳（黑夜和白天）的变化和自然界永不休止的互相转化的运行。围棋起源于“八卦”说的人们更具体地指出，围棋盘上的天元代表着宇宙和大地上的共同中心。分布在棋盘上的8个“星”，分别代表东、南、西、北、东北、东南、西北、西南8个方位。《敦煌棋经》中说：“棋子圆以法天，棋局方以类地。”这与“八卦”说相一致，并成了“八卦”说的有力凭证。

我们知道，任何事物总是从低级向高级发展的，围棋自然也不例外，它从萌芽到完善，经历了漫长的演变和发展的过程。尧、舜、禹曹时期的围棋当是较低级的原始围棋，棋盘不会像现在这样的 19×19 道或古代曾经一度流行过的 17×17 道，而可能是小棋盘，同时着法也要简单一些。在古代围棋发展的历史中，曾经采用过 13×13 道和 15×15 道棋盘，就有力地说明了这一特点。

在围棋的棋制着法经历了由简单到复杂的演变的同时，围棋盘也经历了由小到大的变革。我国现行的棋盘是 19×19 道的方形盘。这样的19道棋盘，据考证，在东汉时就已有人采用，但真正广泛地运用还是在唐宋以后。东汉至唐朝以前属交叉时代，当时流行的棋盘既有19道的，也有17道的。而在西汉以前上溯到春秋战国时期，主要流行17道的棋盘。在采用17道棋盘以前，我国围棋发展史上还出现过11道、13道和15道的围棋盘。

在甘肃水昌县鸳鸯池出土的原始社会末期的陶罐中，不少绘有黑色、红色甚

至彩色的条纹图案，线条均匀，纵横交错，格子齐整，形状很像现在的围棋盘，但纵横线条只有10道~12道，而不像现在的19道。考古学家称之为棋盘纹图案。据此推测，具有悠久历史的我国围棋产生于原始社会的末期，当时采用的棋盘可能就是10道~13道的。

据日本某杂志报道，古代夏威夷有一种棋戏，棋盘纵横各11道，也在线的交叉点上投子对弈，似是我国古代11道围棋的外传。1977年，在内蒙古自治区发掘的一座辽代古墓里，挖出围棋方桌，高10厘米，边长40厘米，桌上画有长、宽各30厘米的围棋盘。棋盘纵横各13道，布有黑子71枚、白子73枚，共144枚。另有黑子8枚、白子3枚空放着。夏威夷发现的11道围棋盘和我国辽代古墓中发掘的13道围棋盘，均和我国原始社会陶罐上的棋盘纹图案一样，看来是我国最古的两种围棋盘的遗存。

三、黄帝时代有文字

中国书法艺术历史悠久，源远流长，至今已有四五千年的历史。书法作为一门艺术，它的产生是以文字为基础的，可以说先有文字，而后形成书法这门瑰丽的艺术，它的孕育可以上溯到6000年前。

文字的萌芽，可以从出土文物中来加以认识。如陕西西安半坡村出土的新石器时代的陶片、山东大汶口附近发现的古陶器、1987年在河南舜阳发现的约8000年前的甲骨，上面都刻有符号线条，这是与汉字

大汶口文化刻符

大汶口文化刻符

半坡刻符

仓颉画像

起源有关的具有文字性质的符号。这种符号象形性强，类似图案，在后来的甲骨文、金文中往往可以找到与之基本相似的字体。

古代神话中，有许多关于文字起源的传说，比如仓颉造字。相传在遥远的年代，黄河流域有个著名的部落联盟，仓颉就是这个部落首领黄帝的史臣。仓颉受黄帝的委派进行造字。仓颉头上长着4只眼睛，有奇异功能，能够与神明相接。他用4只眼睛仰观天文之象，俯察鸟兽之迹，博采众美而创造了文字。

从简单的象形符号到成熟的甲骨文，这之间是如何演化的，它们之间的桥梁在哪里呢？人们在苦苦地寻找。1986年，陕西镐京考古队挖掘出了10余枚刻画兽骨和骨器，上有形体小如蝇头、笔画细若蚊足、刀法朴拙、字迹清晰的符号与原始文字。这些原始文字行笔的先后顺序和重叠关系清晰可辨，不同于线条简单的单记事符号和图形符号。文字的断代在陶文和甲骨文之间，反映了汉字萌芽时期的特征。这样，“商代甲骨非滥觞，黄帝时代有文字”的学说诞生了。这个发现与通常被认为是神话传说的黄帝之史臣仓颉造字是相吻合的。

可以这样推断：黄帝时期产生了文字，史臣仓颉在众人创造、使用文字和约定俗成的基础上，对汉字进行了整理、加工、修正和推广，使作为全民交际工具的汉字趋向完善。

四、自然天真的原始绘画

原始艺术是个谜，这个谜吸引着无数中外学者去探究。在距今六七千年前，中国原始绘画艺术达到了高峰，绘画种类主要有分布广泛的岩画、仅有一处的地画、简洁明快的原始彩陶图，以及雕刻在骨角器上的图画等等，它们形象地记录了在中国这块土地上原始先民的生活。

《稷神崇拜图》

《太阳神巫祝图》

岩画，是指刻或画在岩石表面的图像，英文称为Rock Art。近年来，我国

境内发现了大量岩画遗存。据考古学家鉴定，这些岩画许多是新石器时代人们的创造。当时，人们在坚硬的石壁上雕琢图画，目的不仅是为了欣赏，还有可能是记事或拜神。从艺术上看，这些岩画古朴、稚拙、粗犷，很像儿童笔下的形象，既刻画其所见，又直抒其所想，颇具天真自然之美。

江苏连云港将军崖《稷神崇拜图》岩画记录了原始人类祭祀稷神的活动。该画凿刻在将军崖南口一弧形巨石上，共有10个人面形，人面下与植物相连，好像植物结出的果实。小人面围绕于大人面周围，好像是一个大家族的子子孙孙围着一位老祖母。植物纹表示农作物“稷”。原始社会北方最早种植的谷物就是“稷”，即通常所说的小米。人面表示神灵。在原始人看来，谷物也是有灵性的。谷物何以会春青而秋黄，何以会丰歉不均，大概是稷神在作怪吧。为了求得丰收，乞求稷神保佑，所以要举行祭祀稷神的活动。这种活动一直流传下来。周朝以后，历代皇帝都要举行祭祀稷神的活动，现存北京的天坛、先农坛都保留了祭祀稷神的痕迹。

云南沧源发现的《太阳神巫祝图》岩画表现了早期人类对太阳的崇拜。画中代表太阳的不再是简单的图像符号，而是一个圆形天体，内绘有一个一手持弓、另一手持棍棒的人形。其旁为一头戴高大羽饰的人物图像。这个人可能是个巫师，他手中拿着的东西和站立在天体中的人形完全相同——似乎是重现天体中的人物并象征太阳的力量。

云南沧源发现的《舞蹈牧放战争图》岩画则反映了早期人类多种日常生活的

《舞蹈牧放战争图》