

中国
古代
文化丛书

周铁强 顾宏义◎著

文人四技

主编◎魏金伦 施宣圆

广东教育出版社

中国
古代
风俗
文化
丛书

文人四技

主编◎魏金伦 施宣圆

周铁强 顾宏义◎著

 广东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文人四技 / 周铁强 顾宏义著. —广州: 广东教育出版社, 2003.7

(中国古代民俗文化丛书/魏金伦, 施宣圆主编)

ISBN 7-5406-4097-9

I . 文… II . ①周…②顾… III . 传统文化—研究—中国 IV . G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065213 号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市穗彩彩印厂印刷

(广州市石溪富全街 18 号)

889 × 1240 毫米 32 开本 5.25 印张 126 000 字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5406-4097-9/G · 3734

定价 10.50 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-83796440

序 言

在我国悠久的历史传统中，对闲情逸致的热望和追求是古已有之的事情。古代文人总是以不同的方式，或诗歌，或饮食，或绘画，或音乐等，把自己的闲情逸致尽情地挥洒。其中，奏琴、弈棋、作书、绘画又成为表达文人闲情的重要方式，号称为古代文人必备的四大技艺。这古代文人四大技艺所组成的闲情逸致，构成了颇具特色的中国传统闲情文化。后人正是在这种传统闲情文化的导引下，抒心中之意，扬内心之郁，成为中国传统文化中的一道独特的风景线。

古代文人四大技艺中的琴，指的是一种七弦的弹弦乐器，俗称古琴。在中国古代社会中，“和”是人治的理想境界。一个国家、一个民族、一个集团、一个家庭，要取得生存发展，就要求内部团结安定，也就是说要“和”，这也就是孔子所说的“和为贵”。它体现于君君臣臣、父父子子、上下尊卑的协调关系中。而在诸多的乐器中，琴是“和”的集中体现者。琴的“和”，指的是其“清浊、大小、长短、疾徐、哀乐、刚柔、高下、出入、周疏相济，君子听之，以平其心，心平德和”（《左传·昭公二十年》）。所以它一开始就得到统治阶层的青睐，所谓“众器之中，琴法最优”。在古代宫廷中的大型音乐歌舞场面和祈求丰收、娱乐鬼神、庆功、祭祖和歌功颂德的典礼仪式上，琴都是一个重要的角色。

序言

再来看看文人士大夫的情况。众所周知，音乐是一种有形的语言，它所表达的是人的丰富的情感。《乐记》中说：“凡音之起，由人心生也，人心之动，能使之然也。”说的就是这个道理。古代文人认为诗和琴都可言志抒情，但诗是风雅，琴是大雅，琴是高于诗的。能领会诗固然不易，会欣赏琴音，并能产生共鸣，就更为不易。古代文人对以琴抒情言志深有感悟，他们认为，要以琴抒情必须心有所感，志有所托，情有所依。情真才能琴妙。对人生的体验越深，琴艺也就越高。所以善听琴音的人，都能从中去认识、观察弹琴者的志趣和为人。另外，琴乐还能达到抚慰人心，善于教化，以至非常美好的境界。在漫长的封建社会中，古代文人雅士心中总有许多愁绪忧情，或忧国忧民，或怀才不遇，或叹岁月流逝，或叹命运多舛，难言之情苦于言表，此时琴乐便成了很好的抒发对象，他们把弹琴看作最好的修身养性、怡情悦心之道。汉代班固在《白虎通》中说：“琴，禁也。以御止淫邪，正人心也。”东汉桓谭也说：“琴之音禁也；君子守以自禁也。”说的都是这个道理。文人雅士还由此衍生出一套规范：抚琴要讲气氛，或独坐静室，焚香操琴，以养心静性；或在松下泉边、清风皓月中，独享天籁，以达到物我两忘的境界。

文人四技中的棋指的是围棋。弈棋是表达文人闲情逸致的另一种重要的方式。从本质上说，围棋折射出古代文人的一种时空

序言

观念，表现出思维飞翔的空间。一副围棋，就是一个缩小了的宇宙，象征着人的生活空间。东汉史学家班固说：“……局必方正，象地则也。道必至真，神明德也。棋有黑白，阴阳分也。骈罗散布，效天文也。四象既陈，行之在于，盖王政也。”就是这种思想观的集中体现。通过透析世界，古代文人看到自己在宇宙和现实生活中的地位是那么的把握不定，因而对人生产生了一种畏难的情绪，希望超脱尘世，超越纷争。然而现实世界毕竟具有很大的诱惑力，有许多美好的东西在引诱他们，这又逼迫他们要与社会保持着某种联系。因此，围棋对于文人来说，就是保持这种联系的媒介。历史上的隐逸之士大多在现实生活中失意之后，纷纷把围棋作为了却个人得失和恩怨，从终极意义上关心历史和社会的手段，他们要从棋理中研讨治国平天下的要则。北宋宋白在《弈棋序》中说：“草木一枰，小则小矣，可以见兴亡之基；枯棋三百，微则微矣，可以知成败之数。”就是这种文人思维的体现。汉朝的班固，更是把尧舜以降各朝各代的兴衰，与围棋棋理相印证，把棋局与王政联系起来，说明棋理即治国之理。

以上是对棋理含义的挖掘，但从它的表现形式来看，弈棋主要是一种文人身心的消遣。在相当一部分古代文人看来，人生岁月苦短，命运无常，不管是帝王的基业，豪杰的功名，还是为蝇头小利相搏之成功者，都不过是历史长河中的过眼烟云。兴衰荣

序言

辱、盈亏得失，在他们看来像是被一只无形的手操纵着，个人的力量渺小微弱。他们期望像仙人那样将这一切置之度外，将人生当作一盘棋，这就是唐寅所说的“眼前富贵一枰棋，身后功名半张纸”。围棋无疑可以做到这一点。围棋下得多了，就可以在棋枰上遍尝酸甜苦辣，尽情体验人生；就可以不计较眼前得失，胸襟开阔，喜怒不形于色；就可以清心寡欲，排除感情冲动；就可以举重若轻，心情释然。久而久之，也就看淡了人生。这正是所谓的“宠辱不惊，若庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒”。

最早的汉字是取法于天地日月、山川草木和飞禽走兽的，它最基本的功用，只是交流信息的实用性工具。但当文人用审美的眼光来看书写效果时，文字的点线笔势、结构章法便成了美的对象，成了文人寄托心中情感的工具，于是写字就变成了书法。书法寄托文人情怀的最外在的表现就是乘兴挥洒。在众多的书体之中，草体之所以最为人们所喜好，原因就在于草书汪洋恣肆，最能体现个性和情感，人的性情在草书的龙飞凤舞中得到一种充分的宣泄。刘熙载说：“他书法多于意，草书意多于法。”蔡邕说：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。”都是这个道理。

书法之所以能得到文人的青睐，还在于书法总是与人品联系

序言

在一起。中国大多数文人都赞成“书如其人”一说，认为书法艺术中的生机，有赖于作者的人格力量，要写出好字首先要有高尚的人格。如果仅仅在笔墨技巧上玩弄技艺，充其量只能算是艺匠，没有个性和灵气，称不上真正的艺术创作。明代的文徵明说：“人品不高，用墨无法。”清代大书法家何绍基说：“从来书法贵士气，经史内蕴外乃滋。若非拉胶有万卷，求脱匠气焉能辞？”都是这个道理。

与书法一样，在文人看来，绘画的基本功用也在于以画抒情，以画述意，从画中得到审美和情趣。借物抒情的画的出现是在魏晋时期，当时的文人出于对现实政治的失望和对儒家的怀疑，开始把眼光投向老庄。庄子虚静逍遥的精神境界，返朴归真的理想追求和超然的人生境界，倍受文人的推崇，山水画因其高雅、超脱的艺术表现形式而获得文人的垂青。他们向山水画中注入哲理的情趣，使其体现出这样的人生观和价值观：进则兼济天下，入仕为相，退则独善其身，修身养性，悟道参禅，为僧为隐。这一切也就是郭熙在《林泉高致》中说的：“君子之所以爱夫山水者，在于避尘嚣而亲渔樵隐逸。”

唐以后，文人更是以意境、神韵等来评判画的优劣。文人写生，并不仅仅描摹客体的状态，而在于通过描摹来抒发对自然和社会的独特理解。他们漫游于山水间，仰观峰峦，鸟瞰幽谷，远

序言

眺群山，近睹草木，万千景象已经聚汇于胸，然后在画中体现所理解到的神韵。如唐代画家吴道子的三百里嘉陵江风光的绘制，明末黄山派大师江韬作大幅山水画，都是画一山而兼数十百山之形态和神韵。清初“四画僧”之一的石涛，也留下了“搜尽奇峰打草稿”的名言。

需要特别指出的是，中国画借画抒情，以画寓意，具体选择的表情之形、寓意之物，往往被认为是人的格调情趣的表露。传统文化中，许多自然物被赋予了人格的意义。画中四君子——梅、兰、竹、菊就是如此。梅象征贞操高洁，坚强孤傲；兰象征质朴无华，幽静淡泊；竹象征谦虚正直，潇洒致逸；菊象征宁静淡泊，隐逸幽雅。这正是未画之前，文人所欲表达的思想情趣已经跃然纸上。

目
录

一 琴	1
1. 古琴的创造和琴学的发展	2
(1) 古琴的创造与舜的传说	2
(2) 从聂政刺韩王看古琴的式样	3
(3) 从焦尾琴谈古琴的制作	5
(4) 穿越时间隧道的琴声——琴学的发展	8
2. 古琴记谱法漫谈	14
3. 古琴名曲的故事传说	16
(1) 嵇康与《广陵散》	16
(2) 司马相如与《凤求凰》	18
(3) 蔡文姬与《胡笳十八拍》	20
(4) 王昭君与《昭君出塞》	23
(5) 《阳关三叠》	24
(6) 《梅花三弄》	26
4. 文人琴事	27
(1) 师旷攻驳靡靡之音	27
(2) 俞伯牙学琴蓬莱山	29
(3) 孔子虚心学琴乐	30
(4) 百里奚听琴认妻	32
(5) 雍门周弹琴感动孟尝君	34
(6) 蔡邕听琴闹误会	35
(7) 严澂向樵夫学琴	37

目 录

二 棋	39
1. 战争搬到棋盘上——围棋的起源	40
2. 其始亦微,其终亦著——围棋的发展	42
3. 从方到圆,白先黑后——历代棋制的演变	51
4. 围棋古谱漫谈	53
5. 围棋与人	56
(1) 君王弈棋万机轻——帝王与围棋	56
(2) 一局枯棋忘日月——文人与围棋	59
(3) 将军斗勇也斗智——将帅与围棋	64
(4) 粉黛色中现黑白——女子与围棋	66
6. 围棋与传说	69
(1) 烂柯山的故事	69
(2) 虬髯客试棋李世民	70
(3) 萧翼弈棋赚《兰亭集序》	71
(4) 王安石输棋赢棋皆作诗	72
(5) 陆九渊的围棋缘	73
(6) 刘伯温救驾	74
(7) 徐达巧得胜棋楼	75
(8) 被骗卖身的国手	75
7. 满园春色关不住——围棋的外传	77
三 书	81
1. 书法艺术的产生和发展	82
2. 书法家的故事	90

目 录

051	(1) 蔡邕创造“飞白书”	90
161	(2) 王羲之挥笔写《兰亭集序》	92
221	(3) 王献之从父学书	93
251	(4) 善于隐忍的王僧虔	94
371	(5) 欧阳询观碑得神韵	96
461	(6) 张旭观舞创“狂草”	97
081	(7) 颜真卿屈死贼手	98
141	(8) 郑虔画、诗、字皆绝	100
201	(9) 萧显为雄关书匾	101
271	(10) 傅青主“作字先作人”	103
331	(11) 郑板桥“怪人”创“怪体”	105
391	3. 帝王与书法	106
	4. 书法用具“文房四宝”琐谈	112
	(1) 笔	112
	(2) 墨	114
	(3) 纸	116
	(4) 砚	118
四	画	121
	1. 中国绘画概述	122
	2. 画人画事	124
	(1) 毛延寿丑画王嫱	125
	(2) 顾恺之的“三绝”	126
	(3) 张僧繇画龙点睛	128

目 录

00	(4) 阎立本 驰誉丹青	129
30	(5) 画圣吴道子	131
40	(6) 诗中有画、画中有诗的王维	133
40	(7) 张择端与《清明上河图》	135
60	(8) 皇帝画家赵佶	137
70	(9) 江南第一风流才子唐寅的画	139
80	(10) “哭之笑之”的八大山人	140
001	(11) “扬州八怪”的画技	143
101	(12) 近代画坛神手任伯年	146
001	(13) 中年学画成大师的吴昌硕	147
001	3. 历代文人的绘画观	149
1001	4. 历代名画的聚散	154

一
琴

— 琴

1. 古琴的创造和琴学的发展

(1) 古琴的创造与舜的传说

在序言里，读者们已经对四大闲情文化的社会功用有了总体性的把握，现在，就让我们把视觉的触角伸向琴的天地。在古代乐器中，古琴以其优美的音韵、悠久的历史而赢得了“古乐器之王”的美誉，所谓“众器之中，琴德最优”指的就是这种情况。既然古人对古琴这么推崇，那么古琴是什么时候在中国历史上出现的呢？

要回答这个问题，还是先让我们听一段关于琴的传说。

舜是古代传说中的五帝之一。相传他还是一个老百姓时，他的母亲就病死了。舜的盲父瞽叟不喜欢他，就替他找了个后母，生下了弟弟象。瞽叟有了象以后，对象特别宠爱，同时，也就更加讨厌舜了。象长大以后，与瞽叟和母亲狼狈为奸，阴谋把舜害死。在这种情况下，舜已经无法继续呆在家里，就出走到历山（在今山西省芮城西北）脚下开荒种地。舜待人和蔼，乐于助人，博得了大家的拥戴。这时，尧年事已高，正在四处挑选着继承人。他听了众人的推荐以后，亲自对舜进行了一番考察，认为舜将来会有作为，能干出一番事业。于是，尧就把女儿娥皇、女英嫁给舜作妻子，还给他筑了粮仓，送给他古琴、布匹和羊。

舜的后母和象见他平步青云，大富大贵，十分嫉恨，他俩就和瞽叟密谋想害死舜，夺取他的财产。

1. 古琴的创造和琴学的发展

有一次，瞽叟叫舜去掏井。舜于是带着工具，把自己用绳子吊下井去。他刚入井，瞽叟和象就把绳子割断了，怕舜不死，他们还向井中抛了许多石头，直到把井口填平为止。象十分得意，以为舜必死无疑，就迫不及待地想霸占舜的妻子和古琴，住进了舜的房子。哪知，舜却没有死。原来，他对瞽叟与象的阴谋早有戒心，一掉入井底，他就紧贴井壁，躲过了石头，然后用携带的工具掘了一条孔道，钻了出来。

舜从井里上来后，在屋外徘徊良久，正当他犹豫不决之际，屋里传来了弹奏古琴的声音，他一听就知道，这是他的妻子在弹他的琴。一听到琴声，舜仿佛又回到了家里……

这个故事把古琴与舜连在一起，说明琴产生得相当早。这时的舜还是一个受苦的普通劳动者，这说明琴这种乐器在当时的劳动人民中广为流传。

事实上，古琴既不是传说中的人物创造的，也不是神话中的人物创造的。最早的古琴无疑是劳动人民在劳动中创造的。据考古证明，人类在石器时代就知道使用弓箭。在射箭时，弓箭的“绷绷”声，必然给人以音乐的启示。出于娱乐的需要，这种捕兽、作战的武器，便从广袤的战场、猎场退居出来，演变成乐器。在石器时代便已存在琴的雏形，这还可从古文字上得到旁证。在殷墟出土的甲骨文中，有一个字写作“𪛗”，据考据，这个字就是“乐”字，意思是木头上加上丝绳，表示一种弦乐器。

(2) 从聂政刺韩王看古琴的式样

古琴最早的式样是怎样的？对于这个问题，后人一直难以考究。道理非常简单，古人给我们留下的古琴实物很少，根据这些实物，要行家们去描绘最早的古琴式样的确很难。汉代流传下来的石刻画里倒有许多乐器的图像，光是弦乐器就有许多种。但是石刻画里的弦乐器模样都差不多，从画面上很难分清哪些是古

— 琴

琴，哪些是其他弦乐器，这也给确认古琴最早的式样带来了困难。幸好，这些石刻画里有一幅《刺客聂政击韩王图》的画，因为这幅画里描绘的故事详情在史籍里有记载，人们才从史籍的记载中断定这幅画里主人公聂政抱着的乐器是古琴。这幅画也由此成为流传下来的最早的古琴图像。

聂政刺韩王的故事是这样的：

在春秋战国时代，韩国的国王觅得一位手艺精良的铁匠替他铸剑，这位铁匠在得知韩王是个残暴的国君，将用他铸的剑来杀人取乐时，就故意拖延交剑的日期，结果残忍的韩王大发雷霆，毫不犹豫地就把铁匠杀死。铁匠有个儿子名叫聂政，他长大以后，得知父亲冤死的经过后，决意为父亲报仇。起初，他化作服劳役的泥瓦匠混入王宫，寻机谋杀韩王，结果一击未中，只得逃出王宫，遁入深山。在深山里，他忍受着与妻儿老母断绝音讯的痛苦，改名换姓，用黑漆把脸上的皮肤涂黑，并有意破坏嗓子，改变口音，使人无法认出他的真面貌，目的在于寻找机会再次行刺。在隐藏的十年里，他拜了一位琴师学琴，经过勤学苦练，直到师傅认定他的琴技在韩国已经数一数二时，他才拜别师傅，下山复仇。这一次，他化装成一名琴师，来到韩国的都城，终日抚琴弹奏。不久，他的名声就传到了韩王的耳朵里，韩王特地把他召进宫来，充当御用琴师。一次，韩王召他去弹琴，他使出平生的绝技，把琴弹得异常美妙动听，卫士们一个个都听得入了神，韩王更是如痴如醉，忘乎所以。正在这时，聂政冷不防地从琴里抽出匕首，一跃而起，紧紧地抓住了韩王，然后准确地用匕首割断了韩王的咽喉，结束了他的性命。他的杀父之仇终于得报了，而他也为此壮烈地死去。

《刺客聂政击韩王图》画的正是故事中最重要的情节。画面上，聂政右手抱着一张琴，左手从琴中抽出匕首，正欲刺向韩王。琴的图像很清楚，呈长方形，槽上有几条弦和几个弦眼，比