

中华传统文化丛书

朱天曙 著

南京大学出版社

书画金石

吟徵調高竈下桐
松間疑有入松風
仰窺低審含情客
以聽無絃一弄中

南京大学中国思想家中心 组编

书画金石

朱天曙 著

南京大学出版社

中华传统文化丛书

卞孝萱 周群 主编

图书在版编目(CIP)数据

书画金石/朱天曙著. —南京:南京大学出版社,
2009.8

(中华传统文化丛书)

ISBN 978-7-305-06406-7

I. 书… II. 朱… III. ①中国画—绘画史
②汉字—书法—美术史—中国③篆刻—美术史
—中国 IV. J209.2 J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 151388 号

出 版 者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

丛 书 名 中华传统文化丛书

书 名 书画金石

作 者 朱天曙 著

责任编辑 赵 庆 编辑热线 025-83596027

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 盐城印刷总厂有限责任公司

开 本 787×1092 1/32 印张 10.5 字数 227 千

版 次 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

ISBN 978-7-305-06406-7

定 价 19.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

· 版权所有,侵权必究

· 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

ISBN 978-7-305-06406-7

9 787305 064067 >

定价:19.00元

目 录

上篇 书法篇

一	混沌初生·····	3
二	甲骨文和金文·····	7
三	多彩的书风·····	17
四	小篆的统一·····	25
五	汉简·····	32
六	金石流美·····	35
七	书体的嬗变·····	48
八	文人书家的兴起·····	52
九	钟王时代·····	56
十	分流与融合·····	79
十一	盛唐气象·····	91
十二	“尚意”·····	110
十三	复古的潮流·····	126
十四	流派思潮·····	136
十五	师碑风气·····	146
十六	多元气象·····	164

中篇 绘画篇

一 史前遗迹·····	171
二 神圣的主题·····	174
三 “作壁上观”·····	177
四 多样的表现·····	182
五 画家初兴·····	186
六 人物画的繁荣·····	193
七 宫苑气息·····	198
八 画马和画像·····	201
九 山水清音·····	206
十 南北的塑造·····	210
十一 文人极致·····	220
十二 社会·历史·风俗·····	226
十三 教化与宗教·····	230
十四 “富贵”与“野逸”·····	234
十五 竹梅题材的传统·····	240
十六 “院体”与“浙派”·····	244
十七 吴松中兴·····	247
十八 “正统”的山水·····	257
十九 “因心造境”·····	261
二十 从扬州到海上·····	267
二十一 画学体系的建立·····	273

下篇 金石篆刻篇

一 印章初始·····	279
-------------	-----

二	鼎盛的时代·····	284
三	从实用功能到文人品味·····	295
四	崇汉风气与元朱文·····	300
五	元押·····	304
六	文人印章的崛起·····	307
七	徽州印风·····	315
八	“西泠八家”·····	318
九	“印从书出”与“印外求印”·····	323

上 篇

书 法 篇

混沌初生

书法是中国文化的独特瑰宝,也是中国文化最具代表性的精神符号,它的存在是以汉字造型为基础的。因而,汉字的起源,奏响了中国书法的先声。汉字的形成,经历了漫长的历史阶段。考古学家发现的仰韶文化、马家窑文化和龙山文化等原始时期的陶器上所存留的刻画象形符号对我们认识、了解早期文字提供了重要的实物资料。东汉许慎在《说文解字·叙》中说:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏结绳为治,而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。”许慎指出了汉字是对自然万物的象形和源于指事符号,近年来出土的实物也进一步证明了许氏关于汉字源于原始图画及刻划符号的论断。汉字大概形成于夏代,在夏商之际(约在公元前 17 世纪前后)形成较为完整的记录语言的文字体系(裘锡圭《文字学概要》)。我国最早的古汉字资料,学术界公认是商代中后期的甲骨文和金文。书法艺术正是与甲骨文、金文同步诞生。1996

年,考古学家在山东桓台县史家村发现一批甲骨文片,经测定为距今 3500—3700 年。据此,我们可以推测,中国书法至少已有 3500 年以上的历史。

中国书法是由汉文字组成的特有艺术。没有汉字,就没有书法艺术。原始氏族公社时期,人们的交流只用声音来表达。随着氏族公社的壮大和部落的形成,仅靠声音来表达某种含义往往显得不够完整,人们开始使用实物来帮助记忆和交际,于是,发明了结绳、刻契和原始图画。《庄子·胠篋篇》记载由容成氏至神农氏的十二氏时代都用结绳。神农氏的时代正是黄帝有文字时代之前,可见中国远古时代实有结绳的方法。原始图画是古人记事和表达思想的另一种方法。这种图画的艺术性不是最重要的,最重要的是帮助记忆和表达思想。这种表意的图画,是象形文字的前身或来源。

文字是人们在不同地区和不同时代创造的,也是人们在长期的社会实践中逐渐创造并完善起来的。在战国时成书的《世本·作篇》中有仓颉造字说,称“黄帝使仓颉作书”。《吕氏春秋·君守篇》说:“仓颉作书。”《韩非子·五蠹篇》说:“古者,仓颉之作书也。”都说的是仓颉造字。但荀子在《解蔽篇》中否定了仓颉造字的说法,认为仓颉是整理文字的人。他说:“好书者众矣,而仓颉独传者,一也。”这里的“一”,就是同一、统一、整理的意思。到了汉武帝时,纬书家便把仓颉神秘化,并把他描写成“龙颜侈侈,四目灵光”的神话人物。东汉许慎在《说文解字·叙》中重新肯定了仓颉造字说,称:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分、理之可相别异也,初造书契。仓颉

之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益即谓之字。”唐宋以来，研究《说文解字》的小学家把此说继承下来，直到清末学者章炳麟才发挥了荀子说，不但肯定仓颉只是第一个整理文字的人，并指出文字是大众集体创造的观点，推翻了长期以来的仓颉造字说。

汉字的萌芽，据迄今发现的考古材料，似乎可以上溯到距今 8000 年前的新石器时代。公元前 4100—3600 年左右的仰韶文化遗址中，出土了大量的陶器刻划符号，其中出土最多的是西安半坡和临潼姜寨两地。西安半坡村出土的仰韶文化彩陶上的刻划符号与殷周青铜器铭文中的刻划族徽相类似。临潼姜寨发现的一部分陶器上有 120 多个刻划符号，是我国文字发展的渊源之一。除此之外，临潼零口、垣头，长安五楼、铜川李家沟，以及其后的马家窑文化，如青海东部柳湾马厂类型墓葬遗址、龙山文化，如山东章丘龙山镇城子崖遗址、良渚文化，如杭州良渚遗址、大汶口文化，如山东莒县陵阳河遗址等都有相类的发现。尽管迄今为止还没有发现这类符号确已用作文字的依据，但这类符号有利于人们对汉字起源的探讨。近来，考古学家又在河南舞阳贾湖地区发现距今 8000 年前贾湖新石器时代聚落遗址里龟甲上有简单的刻画符号，有学者视其为“原始文字”。仰韶文化上的陶器刻符，已不是单纯意义上的某种记号，而是包含了原始文字的因素。大汶口文化陶器文字有写、有刻，笔画整齐规则，这种文字可以用 2000 年后的殷商铜器和甲骨文的文字作对照。从这些考古材料我们可以认识到：贾湖文化的刻符——仰韶文化陶器刻画——殷墟甲骨文是一脉相承的。结绳、刻契等实物记事到陶器上等

拟物体形象的符号,都揭示了汉字创造的两大基本途径:象形和指事,从而勾勒出汉字由先文字阶段、原始文字阶段到古文字阶段的发展脉络。书法艺术正是伴随着文字的发展而形成的。

二

甲骨文和金文

殷商时期是目前所见最早有文字记载的历史阶段,甲骨文和金文是这一时期书法的代表。它们是考古资料可证实的数量较多又相当成熟的最早汉字。除此之外,在陶、石、玉、骨、角等类物品上也发现了文字。1899年,甲骨文始发现于商代后期王都的遗址——殷墟(今河南安阳西北小屯村),这成为震惊世界的文化事件。大约公元前14世纪,商王盘庚迁都于殷。此后直到公元前11世纪商纣亡,殷墟一直是商朝国都。甲骨文为商代后期遗留下来的卜甲卜骨上刻记的占卜记录。卜辞和记录占卜活动的文字是用刀刻在龟甲兽骨上的,极少数甲骨文写了未刻,因而甲骨文又称“龟甲文字”、“卜辞”、“殷墟书契”等。商代人有时也在甲骨上刻记非卜辞内容,有时也在不是用来占卜的骨片上刻字,但学术界通常也称它们为甲骨文。除殷墟外,在郑州二里岗也发现少量商代甲骨文。经过多年发掘,甲骨数量已很多。据胡厚宣先生统计,出土的甲骨文材料已累积到约15万片,少数为完整的卜甲和卜骨,单字总数有4600多个。1903年,刘鹗把自藏的部分甲

涂朱卜骨刻辞

骨编成《铁云藏龟》出版,成为第一部著录甲骨文的书。甲骨文被发现 100 多年来,罗振玉、王国维初步奠定了甲骨学的基础;郭沫若、董作宾、唐兰等学者的甲骨学研究进一步深入。20 世纪 70 年代末 80 年代初,中国社科院历史研究所编成《甲骨文合集》,大大推动了甲

骨学的发展。

甲骨文作为我国最古老的文字,其构造已相当完备,其中最重要的是象形和指事,用约定俗成的符号表现出实物的特征,还有用符号代表某种意义,少数是象形和音的结合,或以同音来表达另一意义。甲骨文多用尖锐的刀具刻成,有先书后刻和以刀为笔直接刻写两种形式。据董作宾先生《殷人之书与契》和《安阳侯家庄出土之甲骨文》两文所载,在甲骨文笔画刻漏处,可以发现商人契刻甲骨文,是先书后刻。如果是这样的话,就说明甲骨文先表现笔意,后才表现刀味。从书法角度来看,甲骨文已经具备了后世书法的用笔、章法、结字诸要素。从用笔角度来看,殷商时期刻工运刀如用笔,表现出某些

书法的用笔特征。同时,在甲骨文中又发现了用墨或朱砂书写的文字,这表明这个时期已有类似毛笔的书写工具。这些朱、墨书迹的用笔,起止均显锋芒,有轻重粗细变化;两端尖、中间粗,可视为书法最初的用笔形式,已反映出书写工具的柔韧性和表现力。章法上,甲骨文多为纵成行,横则有列与无列并存,疏密错落,变化丰富。结字上,既有对称美,重心稳定,搭配匀当,又有一字多种结构的变化美,复杂的组合呈现多样统一性,方圆结合,开合有度,表现出原始的书法艺术形式美。因刀不同于笔,刻时不易圆转,直线较多,所以甲骨文的形态以方折为主,表现为瘦劲、峻挺的刻画特征。

甲骨文书法受时代、刻工、环境、内容等因素的影响,在不同时期呈现出不同的风格,或雄浑、或秀丽、或谨巧、或工整。董作宾先生 1933 年发表《甲骨文断代研究例》一文根据甲骨文的特点找出时代差别,把其的发展分成五期,即盘庚、小辛、小乙、武丁时期;祖庚、祖甲时期;廪辛、康丁时期;武乙、文丁时期;帝乙、帝辛时期。这一分期在甲骨文分期诸说中最有代表性。在不同时期,甲骨文风格都显现出阶段性特征。盘庚至武丁时期,约有百年,笔力粗犷遒劲,结体方整,行款错落有致,贞人有书、永、宾;祖庚至祖甲时期,约有 40 年,书法谨严,结体整饬,代表书家有旅、大、行、即;廪辛至康丁时期约有 40 年,款不整齐,书风草率,此期书者,都不署名;武乙至文丁时期,约有 17 年,书法劲峭,行款率意,刀锋劲健,代表书家有狄;帝乙至帝辛时期,约 89 年,书法严整有度,锋芒显露,代表书家有泳、黄。其中《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》字迹精劲诡异,《鹿顶骨纪事刻辞》字迹遒美丰腴,饶有笔意,为甲骨文的代表

(反面)

(正面)

宰丰骨刻辞

作。在武丁时期的涂朱牛骨刻辞中，我们不仅看到它字形上的美感，还可以从章法上分析其特点。它的中段完整分三段。右边三行为一段，从左到右排列，中间三行为一段，从右到左排列，略高于右边部分，左边部分为一段，从右到左排列，排列时位置更低。这样，在章法上形成了错落有致的感觉。从局部来看，字与字之间或疏或密，字形上或方或圆，圆处有方势，显瘦劲之美。在笔画上，横竖、斜线交叉十分自然。特别值得注意的是，它的笔画上多有粗细变化，笔意和刀味表现十分明显。此外，帝乙、帝辛时期的《宰丰骨刻辞》，按墨书契刻，刻画宽

肥，起讫有明显用刀痕迹，为双刀或多刀修刻而成，从中可见同时期金文对甲骨文的影响。

西周初期的甲骨文承袭了殷商晚期的风格，从在山西省洪洞县坊堆村、北京昌平区白浮、陕西省岐山县凤雏村周遗址发现的西周西期甲骨文来看，更加趋于精致和熟练，起讫更加讲究，有明显的用刀痕迹，有的笔画注意修饰，用双刀或多刀刻成，更加完整和美观。

在青铜器上铸铭文，从商代中后期开始流行，到周代达到高峰。20世纪50年代以来，在河南新郑、洛阳，陕西长安、岐山，山西、安徽等地出土了很多重要的青铜器，为研究金文提