

琴棋書畫

方寸間品味文人情懷
Four Arts of Chinese Scholars
Connecting with Chinese Scholars through Stamps

郵票珍藏
STAMP COLLECTION

子悦 主編

陝西出版傳媒集團
陝西人民美術出版社

子悦主编

方寸间品味人文
琴棋书画
邮票珍藏
情怀

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

琴棋书画: 方寸间品味文人情怀/子悦主编; 杨现军, 王艳锋编写. —西安: 陕西人民美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5368-3019-6

I. ①琴… II. ①子… ②杨… ③王… III. ①中华文化 IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第129203号

总策划: 雷波

责任编辑: 严国卿 谭亚玲

责任校对: 党红雨

琴棋书画

方寸间品味文人情怀

主 编: 子悦

编 著: 杨现军 王艳锋

出版发行: 陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

地 址: 西安市北大街147号

印 刷: 中煤地西安地图制印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 6.5

版 次: 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

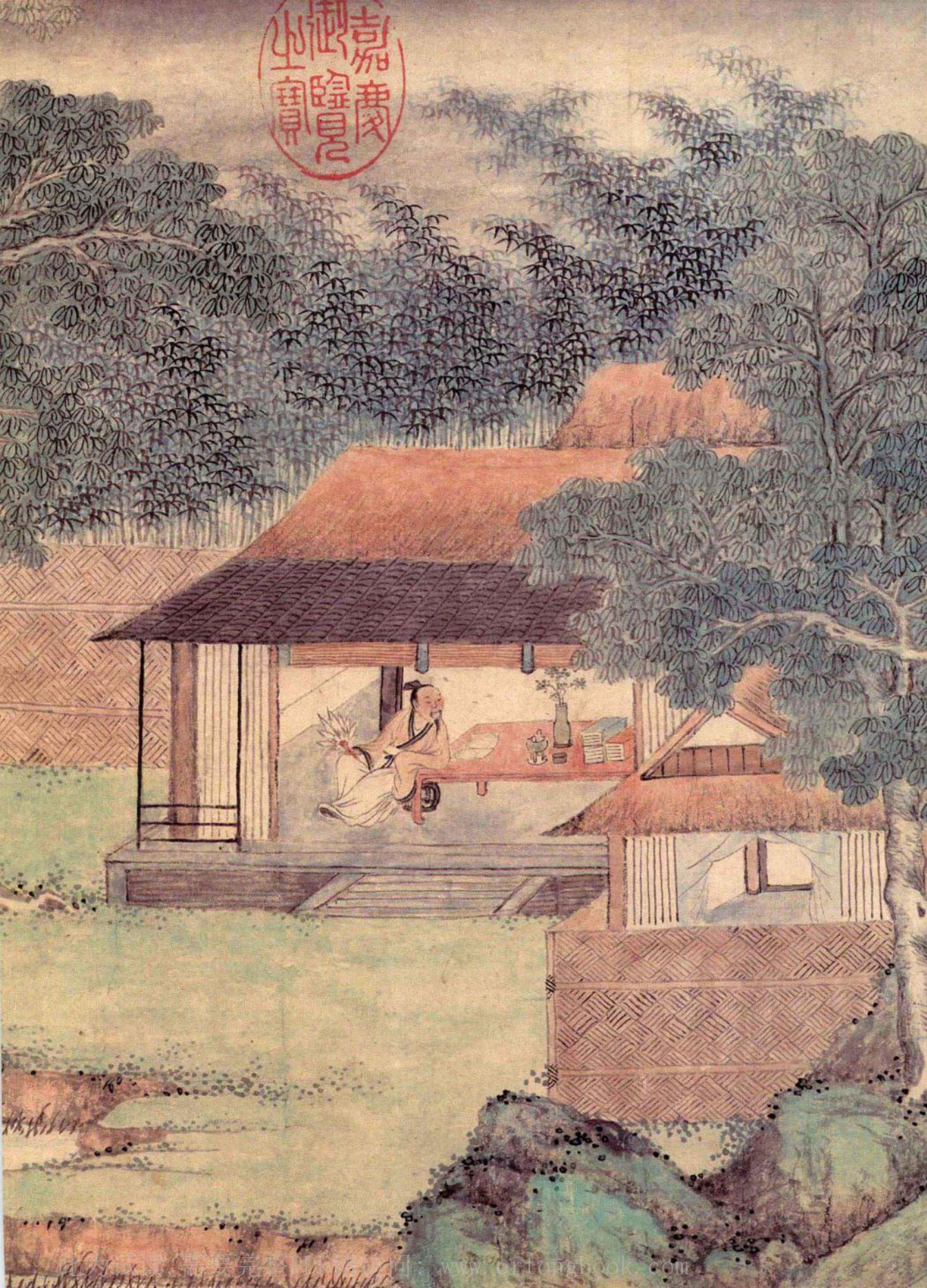
书 号: ISBN 978-7-5368-3019-6

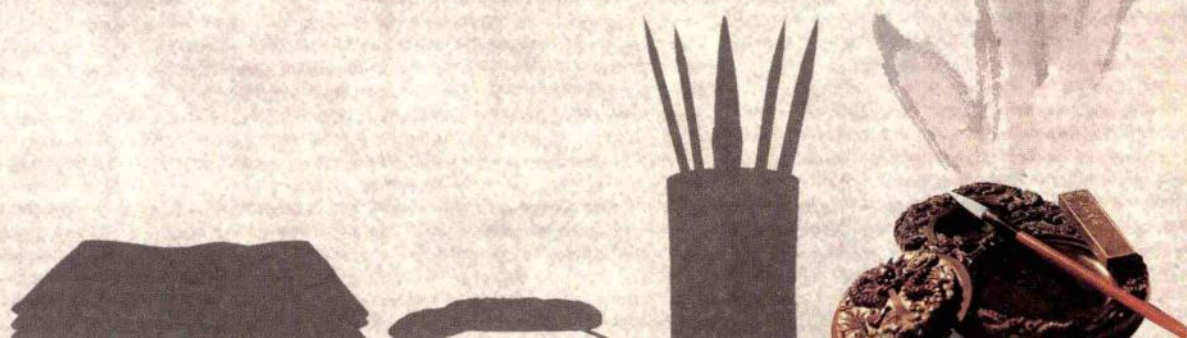
定 价: 88.00元

子悦主编

方寸间品味人文情怀
一琴棋书画
邮票珍藏

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

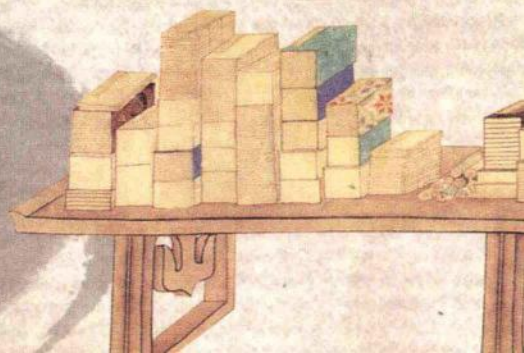

琴棋書畫

北京師範大學

04000988

中国传统文化博大精深。从古至今，琴棋书画被誉为中国传统文化中的“四艺”。它是古代文人骚客，也包括一些名门闺秀，修身所必须掌握的技能。

虽然我把精力都放在中国画的创作上，对其他门类涉猎不多，但明白艺术是相通的。在表现手法上强调虚实、均衡、张弛，在意境上强调深邃、灵动、高远。以琴来说，要讲究琴声悦耳、情感共鸣，同时不光要有弹奏者，更要有欣赏者，正所谓“高山流水遇知音”是也。弈棋也和绘画一样，需要有整体规划及局部操作的理念。

创作是艰辛的，当一个好的画家更是需要“十年磨一剑”的。人民和历史是作品优劣的判定者，只有贴近生活、贴近人民的画家，才能懂得为什么人画、怎样画才能画出人民喜爱的作品；只有为人民画出众多的优秀作品才能得到人民的欢迎，其作品才能流传下去。所以，我们要深入生活，在生活中汲取丰富的营养去激情创作，不断地累积经验，提高自己的创作水平，这样才能创作出人民群众满意的作品。

本书汇集了从古至今众多书画名家的精品，这些作品在我的艺术创作中，都曾给予我丰富的艺术养分。今天能为传播这些传统文化尽绵薄之力，实乃幸事。衷心希望热爱书画、热爱祖国传统文化的每一个人，都能从中受益。是为序。

2013.6.16

◎祭侄文稿 / 颜真卿 054

◎兰亭集序 / 王羲之 046

◎书法的历程 044

第三章 书立骨篇

◎东山报捷图 / 苏六朋 040

◎重屏会棋图 / 周文矩 036

◎内人双陆图 / 周昉 032

◎弈棋仕女图 / 佚名 030

◎前言 028

第二章 棋弈和篇

◎松荫会琴图 / 赵孟頫 024

◎伯牙鼓琴图 / 王振鹏 020

◎听琴图 / 赵佶 018

◎宫乐图 / 佚名 016

◎斫琴图 / 顾恺之 014

◎前言 012

第一章 乐见心篇

◎奔马腾飞图 / 徐悲鸿 100

◎五牛图卷 / 韩滉 098

◎竹石图 / 郑燮 094

◎瑞鹤图 / 赵佶 090

◎清明上河图 / 仇英 086

◎簪花仕女图 / 周昉 084

◎步辇图 / 阎立本 082

◎洛神赋图卷 / 顾恺之 080

◎富春山居图 / 黄公望 076

◎前言 074

第四章 画境境篇

◎草书七言诗 / 傅山 070

◎行书临褚遂良枯树赋 / 董其昌 068

◎闲居赋 / 赵孟頫 066

◎秣芳诗帖 / 赵佶 064

◎研山铭 / 米芾 062

◎寒山子庞居士诗 / 黄庭坚 060

◎黄州寒食诗卷 / 苏轼 058

◎自叙帖 / 怀素 056

第一章

乐见心篇

◎前言

◎斫琴图 / 顾恺之

◎宫乐图 / 佚名

◎听琴图 / 赵佶

◎伯牙鼓琴图 / 王振鹏

◎松荫会琴图 / 赵孟頫

乐见心篇
前言

琴，古代弦乐器，最初是五根弦，后加至七根弦。在中国古代，人的文化修养是用琴、棋、书、画四方面的才能表现的，古琴弹奏为四大才能之首。

作为一种历史久远的弦乐器，古琴以其文献众多、内涵丰富和影响深远为世人所珍视。有关古琴的记载最早见于《诗经》《尚书》等文献。其中，《尚书》记载：“舜弹五弦之琴，歌南国之诗，而天下治。”可知琴最初为五弦。至今较早出土的琴，为战国初期曾侯乙墓中的十弦琴和西汉初期长沙马王堆汉墓中的七弦琴。前者距今已有2400多年的历史，而后者距今也有1900多年的历史。

在中国音乐史的乐器领域里，古琴所承载的文化底蕴可谓得天独厚、无与伦比。《诗经》中便有许多关于琴的歌咏。

春秋战国时期，出现了最早的一批古琴演奏艺术家，较著名的有师襄、师旷、俞伯牙等。师襄是孔子学琴的老师；师旷演奏古琴时，禽鸟为之起舞；俞伯牙和钟子期“高山流水遇知音”的故事更是脍炙人口。

汉、魏、六朝时期，古琴艺术有了重大发展，除在《相和歌》《清商乐》中作伴奏乐器外，还以“但曲”演奏形式出现。如器乐曲《广陵散》《大胡笳鸣》《小胡笳鸣》等，反映古琴作为器乐演奏的一个重要发展阶段。尤其是汉末的蔡邕父女和魏晋期间的嵇康，都是当时著名的古琴演奏家和作曲家。如嵇康擅长弹奏古琴名曲《广陵散》，已传为历史佳话。

到隋唐时，因西域音乐盛行，琵琶兴起，古琴音乐的发展受到一定

的冲击。不过，古琴谱的产生，不仅推动了当时古琴音乐的传播，而且对后世古琴音乐的继承发展具有深远的历史意义，同时中国古代音乐历史也进入了一个具有音响可循的时期。出生于隋末唐初的赵耶利，对当时流行的文字指法谱字，进行了整理，并辑录了《弹琴右手法》《弹琴手势图》等解释演奏法的著作。著名的琴曲《碣石调·幽兰》，是中国最早的，也是目前所知的唯一的一份古琴文字谱。

及至宋朝，古琴一方面出现怀旧的复古主义倾向，另一方面，由于在《相和歌》《清商乐》演奏中的长期实践，与民间音乐深远的联系，以及琴曲“楚汉旧声”的历史传统，使古琴音乐在复古主义倾向中并没有被湮没，而是有起有伏曲折地发展着。南宋时期，杰出琴家郭沔和他的弟子刘志芳、毛敏仲等人，在古琴遗产的整理、创作方面对古琴音乐的发展做出了一定的贡献。如郭沔创作的琴曲《潇湘水云》《泛沧浪》，刘志芳创作的《忘机曲》《吴江吟》，毛敏仲创作的琴曲《渔歌》《樵歌》《佩兰》《山居吟》等都流传至今。

明清时期，由于印刷术的发展，大量琴谱得到刊刻流传。值得一提的是，明太祖朱元璋第十七子宁王朱权，是明代著名琴家，对古琴艺术的发展做出卓越贡献。他收录唐宋之前艺术珍品六十四曲，历十二年主持撰辑的《神奇秘谱》，并于1425年刊行，是我国现存最早的一部琴谱。这一时期，著名的琴曲有《秋鸿》《平沙落雁》《渔樵问答》《良宵引》《水仙操》《鸥鹭忘机》等。著名琴人有严澄、徐祺、蒋兴传、徐常遇、蒋文勋、张孔山等。

/顾恺之/

斫琴图

千百年来，中国古代的文人往往会在自己最为动情的时刻拨响琴弦。

“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”似乎一曲终了，情有不足，让诗人王维不禁掷琴而长啸。这样的情致静谧、悠然，颇有些魏晋名士的味道。从“竹林七贤”到王维、白居易等，一些文人索性忽略了古琴的琴声，而把古琴这样的乐器当成了一种超越精神的象征。

顾恺之（约345—409），原名长康，小字虎头。东晋画家，晋陵无锡（今江苏无锡）人，出生于一个官宦家庭。他自幼聪明好学，兴趣广泛。他最擅长人物画，非常重视对人物性格和神情的刻画，同时也很注意描绘周围的环境，线条优美活泼。顾恺之一生创作了大量绘画作品，流传下来的有摹本《洛神赋图》《女史箴图》等。

东晋 顾恺之 斫琴图

绢本 29.4cm×130cm

故宫博物院藏

顾恺之创作的《斫琴图》正是描绘了古代文人学士制琴的情景。这是迄今仅有的一幅描绘制琴过程的古画，也是中国历史上唯一的反映乐器制造内容的绘画作品。画面共14人，其中童仆5人，或断板、或制弦、或试琴、或旁观指挥，还有几位侍者（或学徒）执扇或捧场。画面上看似有两种古琴，它们都是全箱式，琴身出现了额、颈、肩等区分。琴面与琴底两板清楚分明，琴底开有龙池、凤沼。可见在魏晋时期，琴的构造已形成了规范，它是由挖薄中空的两块长短相同的木板上下拼合而