

0000

『中华传统文化简明读本』

书画篆刻

朱天曙
著

拓

【tuò】

京
大
学
出
版
社

5000

书画篆刻

朱天曙 著

『 中华传统文化简明读本 』

南京大学出版社

50000

图书在版编目(CIP)数据

书画篆刻 / 朱天曙著. — 南京: 南京大学出版社,
2013.7

(中华传统文化简明读本)

ISBN 978 - 7 - 305 - 11829 - 6

I. ①书… II. ①朱… III. ①汉字—书法—介绍—中
国②中国画—介绍—中国③篆刻—介绍—中国 IV.
①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 161315 号

出版发行 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 中华传统文化简明读本
书 名 书画篆刻
著 者 朱天曙
责任编辑 胡 豪
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 9.5 字数 132 千
版 次 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 11829 - 6
定 价 20.00 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

总序

1

中华文化博大精深，在世界诸文明中独领风骚，是先人们留给我们的一份丰厚遗产，并仍然影响着国人的生活习俗、社会心理等各个层面。对中华优秀传统文化的价值判断不绝于史，不同的时期带有不同的特点，崇佑与贬损也往往随着时代的不同而变化。

近代以来，由于列强的侵袭，中华民族遭受了史所未见的危机，仁人志士们以矫激的心情对中华文化进行了反思和批判，这些文化精英们对传统文化的评判中带着些许急切救亡的不安情绪，传统文化中落后的成份被视为中国近代落后的根源。此后的一次次文化讨论乃至“革命”，中国传统文化逐渐涂上了原罪的色彩。但即使在救亡图存的大背景之下，仍有学人对中国传统文化予以较为冷静的分析，对中国传统文化的价值予以客观冷静的评价。学衡派在“打倒孔家店”的声浪之中，仍然认为孔子是世界文化伟人，他们认为只有弘扬民族精神，“以人格而升国格”，才能重建民族自尊。冯友兰、贺麟等人高张民族文化的旗帜，当卢沟桥的炮声响起之后，他们以此作为御敌图存的精神支柱，以“接着讲”的绍承学统的气魄，视儒学为民族传统文化的代表。即使是上世纪末，当“大河之殇”的悲慨气氛笼罩中华大地时，匡亚明先生仍邀集海内外学人共同研讨中国文化在二十一世纪的命运与价值，对中国传统文化与现代化之间的关系进行了冷静的思考。而中国文化巨匠钱穆先生则在其九十多岁高龄时，写下了《天人合一论》，认为“此下世界文化之归趋，恐必将以中国文化为宗主”，认为中国文化中不违背天、不违背自然，且又能与天命自然融合为一体的中国传统文化精神具有现代性意义。这些文化精英们对中国文化价值的探索为我们今天研究传统文化提供了重要的启示。

中国文化是世界文化的一个重要部分。悠远的大漠驼铃，记录了中国文化对于世界文明的贡献。晚近以来，以儒家文化为核心的中国文化与现代化的关系问题成了认识中华文化价值的核心，并为世人所关注。其中虽然有马克斯·韦伯和约瑟夫·列文森等人的悲观判断，但东亚儒学文化圈经济的发展促使人们对中国传统文化进行了反思。英国著名学者汤因比晚年对中国文化的现代价

总
序

值就予以了充分的肯定,他认为中华民族中具有世界精神,儒教世界观中具有的人道主义和合理主义,这些都具有现代性和普世性特征。不管是正面的肯认还是负面的批判,都应该以对传统文化的全面认识与理解为前提。了解中国传统文化,是我们开创新文化的历史根据和现实基础。基于这样的认识,我们邀集一批学者编撰了这套《中华传统文化简明读本》,以期对中华文化有一个较系统的认识。本丛书主要从经纬两个方面来展示中华文化的林林总总。其中既有关于中国传统思想基本脉络的回溯,诸如:先秦诸子、孔孟儒学、魏晋玄学、宋明理学等。因为思想乃文化的灵魂与核心,中国古代思想同样如此。德国哲学家黑格尔就曾说过:“孔子的哲学就是国家哲学,是构成中国人教育、文化和实际活动的基础。”同时,也有对中国文化各个侧面的展示与分析。如,独具东方情韵的诗词书画、箫鼓琴瑟、戏曲小说,等等。中国文化的诸形态与内涵交光互映,经纬错综,共同成就了其缤纷的色彩和多元的结构。

各种文明都有精华与糟粕并存的现象。承认糟粕的存在,本身就是一个民族文化自信的表现。我们并不讳言中华文化也存在着一定的糟粕,重要的是在建设现代文明时努力剔除其糟粕,保留与光大其精华。而建设现代文明,也是传承与发展传统文化的应有之义,深刻、准确地了解过去,才能创造更加美好的未来。这就是我们编撰这套丛书的一个重要动因。

周 群

2013年5月于远山近藤斋

书画篆刻

目录

书法篇

1

一、先秦时期的书法 3

二、小篆的统一 9

三、汉代风骨 13

四、魏晋时期的书风 18

五、经典「二王」 20

六、南北朝书法 25

七、盛唐气象 28

八、尚意时代 35

九、复古的潮流 39

十、流派思潮 42

十一、师碑风气 46

绘画篇

55

一、早期的绘画 57

二、画家初兴 63

三、人物画的繁荣 66

四、山水清音 73

五、南北的塑造 76

六、文人画的高峰 82

七、社会、历史和风俗故事画 86

八、花鸟画：「富贵」与「野逸」 88

JUJU

附录：中国的笔墨纸砚 144

九、《印从书出》与《印外求印》 141

八、西泠八家 137

七、徽州印风 135

六、文人印章的崛起 131

五、元押 129

四、崇汉风气与元朱文 127

三、从实用功能到文人品味 124

二、鼎盛的时代 115

一、印章初始 111

篆刻篇 109

十二、从扬州到海上 104

十一、清初的画风 99

十、明代绘画的全面兴起 93

九、传统的《君子》题材：竹与梅 91

书 法 篇

一、先秦时期的书法

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。汉字的起源,奏响了中国书法的先声。

汉字的萌芽,据迄今发现的考古材料,似乎可以上溯到距今八千年前的新石器时代。从公元前 4100—公元前 3600 年左右的仰韶文化遗址中,出土了大量的有刻划符号的陶器,这种刻划符号已不是单纯意义上的某种记号,已包含了原始文字的因素。大汶口文化陶器上的文字有写、有刻的,笔画整齐规则,这种文字可以用两千年后的殷商铜器和甲骨上的文字做对照。

殷商时期,是我国目前所见最早有文字记载的历史时期,甲骨文和金文是殷商时期书法的代表。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 19 世纪震惊世界的文化事件。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,也有极少数甲骨文写了而未刻。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的内容,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。据统计,已出土的甲骨文材料已累积到约 15 万片(只有少数为完整的卜甲和卜骨),单字总数有 4600 多个。

甲骨文作为我国最古老的文字,其构造已相当完备,其中最多的是象形字,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。

商代 涂朱牛骨刻辞

正面

反面

商代 宰丰骨刻辞

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。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，也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，复杂的组合而呈现多样统一性，方圆结合，开合有度，表现出原始的书法艺术的形式美。但因刀不同于笔，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。

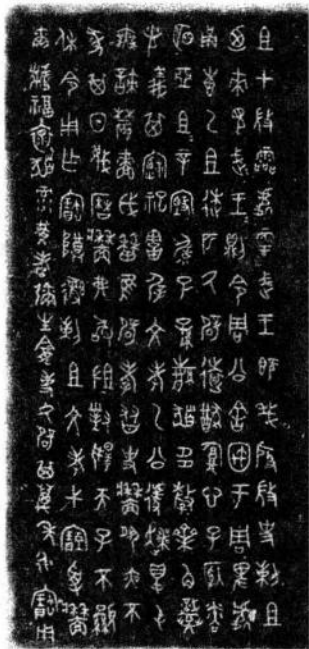
西周初期的甲骨文承袭了殷商晚期的风格，从山西洪洞县坊堆村、北京昌平区白浮、陕西岐山县凤雏村周遗址发现的西周时期甲骨文来看，书法风格更加趋于精致和熟练，起讫更加讲究，有明显的用刀痕迹，有的笔画注意修饰，用双刀或多刀刻成，更加完整和美观。

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。金文和甲骨文在商代同时存在，金文自成体系不受甲骨文影响。

商末到周初的金文，书写渐趋简化，初期的象形特征逐渐蜕化，形成有规律的曲线，具有独立审美价值。西周前期的金文风格以朴茂凝重、瑰丽沉雄为主要特征，起讫多不露锋，笔画遒劲峻拔，时有肥厚用笔及点团华饰其形，整体上体现

商代 小臣觶尊

西周金文 墙盘

出线与块面结合的形式美。这种粗画和肥厚的点团出现在字的笔画中,形成特有的节奏感。其点画特征在西周前期较为典型,显示了朴厚的时代风貌,到西周中期这种粗画和肥厚的点团逐渐减弱。

西周中期的金文风格由朴茂沉雄变为典雅平和。这一时期的作品用笔柔和而酣畅,笔画圆浑,但装饰意味趋弱,用笔意蕴增强,行款布局疏朗自如。到了西周晚期,金文趋于成熟,笔画由初期的肥瘦悬殊趋于统一,字形更加自由,风格也呈现多样化,显示了大篆成熟时期的风格特征。西周厉王时期的金文最著名的是《散氏盘》,它的铭文 19 行,共 350 字,结体横斜多变,取横势,重心较低,粗放厚重,显壮实迢迈之气,后世书家多效之。西周宣王时期的金文《毛公鼎》,铭文 32 行,497 字,为目前所见西周金文中最长的铭文。此铭长篇巨制,笔法圆润精

西周 散氏盘

严，结体劲瘦，整体浑穆磅礴，为西周晚期金文中最有代表性的作品。

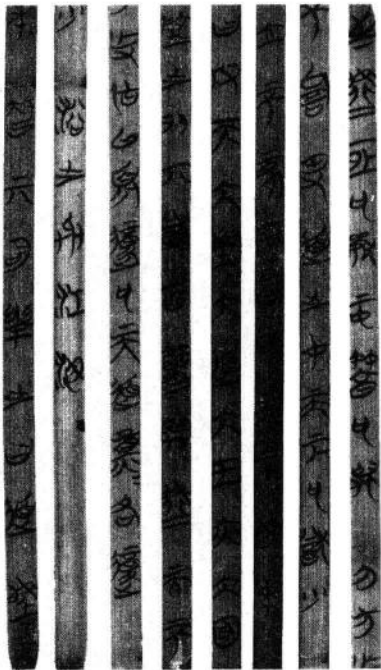
宣王时期的金文《虢季子白盘》是西周晚期笔画向更简练、流畅方向发展的代表作，其点画优美、行款疏朗空灵，显俊秀之气。作为这一时期大篆的代表，对以后秦系文字书法如《秦公簋》、《石鼓文》等产生了很深的影响。

总的来说，西周初期金文中肥瘦悬殊的笔画和呈方圆形状的团块，在西周晚期已经消失。笔画的形式美变得纯粹起来，文字也向平直线的方向演化，风格上或简远、或俊秀、或浑穆、或庄严，极为丰富。金文发展到西周，进入了一个辉煌的时代，作为后世尊奉的大篆风格对春秋战国时期的金文产生了重要影响。

在甲骨文和金文的历史遗迹中，我们发现，这些最早的汉字形态已经具备了

西周 虢季子白盘

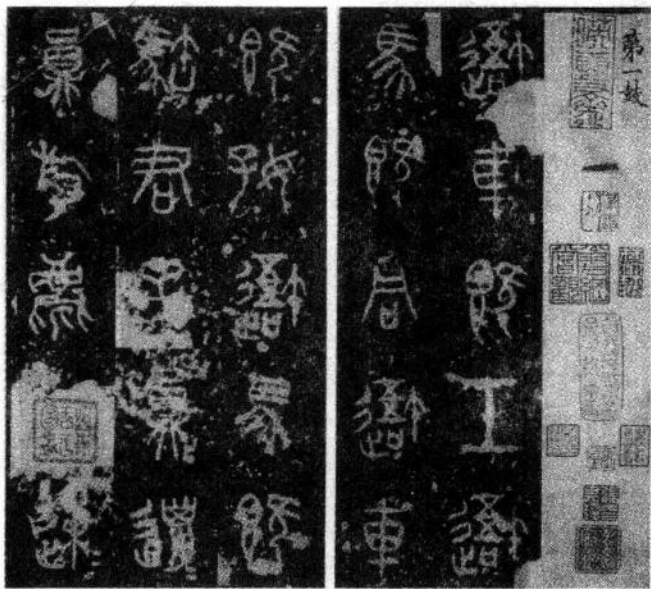

战国 楚 郭店竹简

书法形式美的基本因素,如刻画书写的笔画美,单字造型的对称美、变化美和组合排列上的章法美,以及在书写、刻画和铸造中因诸种因素形成的风格美,等等。西周到春秋战国时期,金文、石刻、简帛书法因书写材料的不同,呈现出绚丽多彩的艺术风格。

春秋战国时期,各国文字都有不同程度的发展,使商周以来的文字形体发生了很大变化。自殷周以来的文字,在各国走上了截然不同的发展道路,表现出了浓厚的地域色彩。简、牍、帛等书写材料的发明,也刺激着书写形式的变化,书体、书风亦随之变化。此时的书法艺术在各系文字发展中显得绚丽多彩。其中,齐系文字、燕系文字、晋系文字、楚系文字和秦系文字所表现出的书风最为典型,它们在春秋战国时期不同阶段的发展,代表了这一时期的书法成就。石鼓文是

秦系文字刻石的代表,其笔画匀整,结字疏朗,虽从西周金文发展而来,但不同于西周金文过多的装饰,而显示出自然、朴质的艺术特征,呈现为一种新的风貌。其在行款上也十分工整,横竖间距大体整齐,体现出稳中有变的特点。《石鼓文》和秦始皇统一后的秦小篆已十分接近。

春秋战国时期 石鼓文

秦系文字在秦统一六国过程中发挥了积极的作用。一方面,战国秦篆中“正体”转变为小篆,另一方面,俗体文字使用的频繁,促使书写速度加快和笔画的简约,于是发生隶变,衍生出古隶,小篆和古隶是由战国秦篆同时派生而出的。

从甲骨文到金文是沿着刀刻、凿铸道路发展的,而春秋战国时期的书风却清楚地看到“隶变”的过程,并显示了毛笔在中国书法史上广泛应用的开始。以毛笔进行书写与带有工艺性质的甲骨文、金文书写有着鲜明的不同。

二、小篆的统一

秦始皇统一全国后,加强中央集权,废除分封制,推行郡县制,并颁布系列政令,其中之一是“车同轨、书同文”。因战国时期的各国语言不同,文字各异,秦丞相李斯建议“罢其不与秦文合者”,得到秦始皇的采纳,并令李斯等人对文字进行整理,使之统一和规范,小篆成为秦的官方书体。

秦代小篆笔划圆转流畅,较大篆整齐,主要用于官方文书、纪功刻石和印章中。以秦小篆统一六国文字,促进了文字的传播和各地域间的交流。从泰山、琅琊、峰山、会稽等处所立秦始皇东巡时的记功刻石,以及从秦诏铭文、权、量、陶文、瓦文中可知,秦篆在当时已广泛传播。小篆在秦统一后的规范,扼制了各地文字异形的现象,促进了汉字的发展。同时,随着秦篆的统一,和成为唯一的官体文字,发展中的民间古隶隶变对象也趋于专一,为隶书的发展与成熟提供了稳定的基础。

秦 琅邪刻石

秦代书家中，最重要的有李斯、程邈、赵高等。秦始皇二十六年（前 221 年），秦罢六国不与秦文相合的文字，李斯作《仓颉篇》、赵高作《爰历篇》、胡毋敬作《博学篇》，均采用新改定的小篆颁行天下。史载李斯工篆，多次随同始皇出巡，多有纪功刻石，虽无署名，但李斯能工篆法，诸刻出其手是可能的。唐代李阳冰标榜效法李斯的小篆法，使这种写篆风气在元明清也得到推重，故历史上称小篆为“二李之法”。程邈初为衙吏，因得罪始皇，被关于狱中十年。程邈在狱中省改大篆，使秦文篆书重新规范划一，奏之始皇，获赦并出任御史，负责清理文字。秦始皇“书同文字”时，赵高作小篆《爰历篇》，与李斯、胡毋敬所作小篆并行天下。

秦灭六国后，秦始皇曾有四次东巡。途中为颂其显德而昭明天下，在多处刻石，如《琅邪台刻石》所写：“群臣相与颂皇帝功德，刻于金石，以为表经。”这些纪功刻石，均以标准而规范的小篆写成，大小划一，粗细一致，充分体现了秦王朝威严、博大的气象。汉代司马迁《史记·秦始皇本纪》著录了秦代最重要的六件刻石文献：《泰山刻石》、《琅邪台刻石》、《芝罘刻石》、《东观刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》。现存的秦代石刻《泰山刻石》和《琅邪台刻石》相传为秦丞相李斯所书。这些石刻，结体匀称，字形呈长方，上下取纵势，偏旁部首基本固定，笔法圆转宛通，中锋用笔，藏头护尾，结体匀称，笔画委婉而刚劲，富于端庄美和肃穆气，虽笔笔独立，然观其整体，相互依附，在章法上有行有列，森严有度，并由其纵势产生了行间大字距小的布白特点。秦代石刻，开辟了铭刻文字的新纪元，与战国时期的《石鼓文》为一脉，它的大量出现为汉代碑刻文字作了铺垫。

秦始皇统一六国后，为统一度量衡，向全国颁发了一篇诏书。这篇诏书由政府核验，后由工匠受命制作在量器上，或将铭文铸凿于权量之侧，或以印模制作于陶量之侧，人们称其为秦诏权量铭文。又有制成有铭文的一薄片“诏版”，镶嵌于权量上，被称为秦诏版。秦诏权量铭文和秦诏版的刻写和秦纪功刻石《峰山刻石》、《泰山刻石》等上面的小篆相类。但大多数秦诏版和权量铭文表现得自由而率意。多数纵有行、横无格，字形大小不一，错落有致。