

BAI KE SHI JIE ZHI SHI CONG SHU

百科世界知识丛书

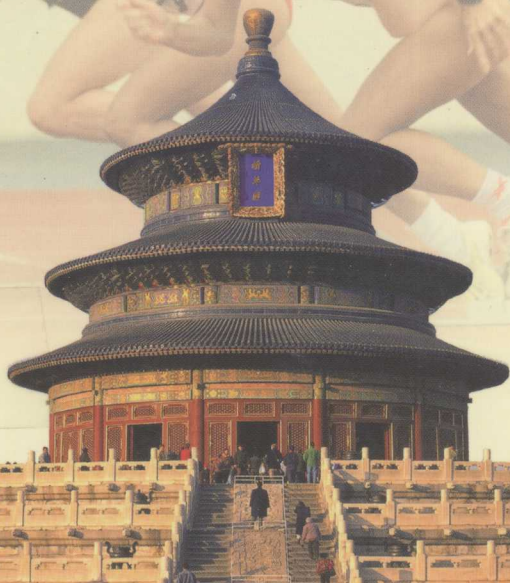
科学素质教育文库

第四辑

18

艺堂的巨匠

广州出版社

湛师图书馆

科学素质教育文

A0692929

百科世界知识丛书·第四辑

18

艺堂的巨匠

柯焕德 主编
田野 徐梅娟 编著
周剑光

广州出版社

K815.7
15

K815.7

15

粤新登字 16 号

责任编辑 辛 子

责任校对 容晓风

封面设计 一点工作室

百科世界知识丛书(第四辑)

书 名 百科世界知识丛书(第四辑)
编 者 柯焕德主编
出版发行 广州出版社(广州市人民中路同乐路 10 号 邮编:510121)
经 销 各地新华书店
印 刷 北京海德印务有限公司
规 格 787 × 1092 毫米 32 开本 82.5 印张
字 数 1396 千字
版 次 1997 年 11 月第 1 版
印 次 2004 年 9 月第 2 次
印 数 20001—30000 册
书 号 ISBN7 - 80592 - 708 - 1/G·132
定 价 163.00 元

前 言

“艺”是人类的特长。“艺”与“工”分不开，“工”是“艺”之初，“艺”是“工”之果。人类与生俱来的本能就是经过学习可以做工，这是与其他动物相区别的界岭。工多艺自熟，这样就产生了具有专长的匠人。拿衣、食、住、行来说，做衣者可出裁缝匠，烹食者可出厨艺人，筑房者可成建筑师；造行者可成造车造船家……

在寻求衣食丰足、住行不愁的同时，人类追求艺术。书画之娱、琴棋之乐，都可以成为艺术。浸淫久者，可以从中脱颖而出，卓然成家。如写字可出书法家，绘画可出画家，谱曲可成音乐家，唱戏可成戏剧家……古今中外，无数的艺术家构筑成了一座金碧辉煌、庞大无比的文艺殿堂，殿堂里陈列着各国历代艺术家们的杰作。而徜徉于这座殿堂中的主人，就是那些青史留名的文艺巨匠。

这本小册子，择要介绍 10 位文艺大家，主要是书画剧乐方面的佼佼者。他们中有书界的王羲之，画界

目 录

- 一、书圣——王羲之…………… (1)
- 二、戏剧大师——关汉卿…………… (11)
- 三、一代画师——徐悲鸿…………… (22)
- 四、中国话剧之父——曹禺…………… (32)
- 五、京剧巨擘——梅兰芳…………… (43)
- 六、乐坛巨子——聂耳…………… (55)
- 七、文艺复兴全才——达·芬奇…………… (68)
- 八、戏剧天才——莎士比亚…………… (80)
- 九、音乐之圣——贝多芬…………… (91)
- 十、喜剧大师——卓别林…………… (105)

一、书圣——王羲之

王羲之，是我国历史是著名的书法家，有“书圣”之誉。王羲之的书法博涉多体，诸体兼善，尤长于真书（又称楷书、正书）、行书与今草书。用笔以紧敛内蕴为主，结体、章法以端正遒丽为宗，善于在森严的古法中求奇生变，创造了雄强飞动的书势，素有“飘若浮云，矫若惊龙”之誉。王羲之是东晋时期一位承先启后的书法大家，与前代及当时北方重碑版的书风不同，他以自己的艺术实践使帖书、隶书大行。他的书法对后世影响极大，后代书家莫不直接、间接地受到他的影响，学王简直成了无数书家登堂入室的必由门径。

王羲之的几个儿子也都善长书法，其中小儿子献之成就最高。献之自幼曾在父亲的亲身指导下刻苦修炼，父亲死后又不断多方学习，锐意创新，能自辟蹊径。其用笔与父亲不同，以外拓圆润为主，结字奔放恣肆，章法端正与欹侧相生，奇纵多姿，尤以冲破古法的破体书独擅书坛，书风在乃父之外自成家数。论者以为父

子二人书法“羲之品高，献之才高”，献之也自信己书不减其父。书坛公论以为羲之、献之齐名，并称“二王”，也有人把羲之称为“大圣”，献之称为“小圣”。羲、献父子在书史上的名声如日月经天，江河行地。可惜他们的真迹已不存于世，现今所能见到的只是临摹本和翻刻本。即使如此，也丝毫不能减损他们在书坛上的地位和影响，其作品的早期摹本，尤其是唐摹本，在人间已寥落如启明星，被视为艺林瑰宝，备加珍爱。

生卒家世

王羲之的生卒年自古以来，便多论争。主要几种说法为唐张怀瓘说 301~361 年(59 岁)；南朝宋羊欣说 321~379 年(59 岁)，清鲁一同说 307~365 年(59 岁)，近人姜亮夫说 303~379 年(77 岁)。今学界经多方考证，大致认为王羲之应生在 303 年，卒在 361 年。

羲之字逸少。其先人籍贯山东琅琊，是著名的氏族大家。西晋末年天下大乱，晋元帝过江建立东晋王朝，王羲之的父亲王旷、伯父王导皆因辅佐之功而地位显赫，此后王氏一门在东晋朝一直高官不绝。与当时谢、庾、桓三世家共同支撑东晋，合称为四大家族。

王导从西晋到东晋，又为东晋三朝元老，劳苦功

高，曾历任司马、司徒、骠骑大将军、尚书事，直至丞相，官位显耀。王旷也征战辅政，曾任太守、内史等职，王氏子弟也多有官职。

同时，王家又是书法世家，父兄子侄中名手辈出。伯父王导、王敦均以书法著称，叔父王庚更是当时书法大家，王羲之便曾习书于他。因此，家庭熏染使王羲之自幼对书法产生了浓厚的兴趣，并打下了坚实的基础。

博采众长

王羲之7岁开始学习书法。启蒙老师是东晋著名的女书法家卫夫人卫铄，卫铄是卫恒的侄女，汝阳太守李矩的妻子，其书师传人称“草圣”的钟繇。王羲之10岁时，写的字已是笔力沉劲、顿挫生姿，备受卫夫人赞叹。

王羲之12岁时，便将父亲王旷收藏的前人关于书法论著偷出来读，使他的书法大有长进。

王羲之的叔父王庚，当时称“晋代书画第一”，是晋明帝学画的老师。他见侄子有心于书法，便悉心指点。

后来，王羲之渡江北上，游历许多名山大川，见到了不少大书法家的手迹，如李斯、蔡邕、曹喜的书法，在许昌获睹钟繇、梁鹄的手迹，还有张芝、张敞等的碑帖

墨迹。眼界大开之后，他顿悟局限于一家是徒费年月，于是改从本师，向众碑学习。

总之，王羲之学书自有渊源，根底厚实，又能转益多师，博采众长，悉心体味，重在创新，不断完成艺术境界的飞跃，刷新书艺，这是他超越前代与时人，名垂千古，卓然成家的原因。

当然，他的成就还与他的刻苦勤练分不开。他得到古人的碑帖善本，必凝神静虑，似痴若迷，默记书法家写出的字体结构布局。王羲之练字真到没日没夜的境地，无论行路端坐，吃饭睡觉，他记的都是书法。至今浙江绍兴还存有他的墨池遗迹，相传为当年王羲之临池学书处。据说他在池中洗砚涮笔，池水尽黑，可见用功之勤苦。他研习书艺还十分注意师法自然，他遍游名山秀水，将山水灵气凝于笔毫。著名的《兰亭序》就是在崇山峻岭之间一挥而就，从作笔到结字、章法、神韵，无不精美完善，法度森严而不拘挛僵硬，出奇善变而不涣散狂怪，历来被评为天下行书第一。

《兰亭序》

《兰亭序》又名《兰亭集序》、《兰亭宴集序》、《三月

三日兰亭诗序》。

《兰亭序》帖是王羲之字帖中最为人称道、最广泛流传的帖子。《兰亭序》原书 28 行，一共有 324 个字。凡是相同的字，写法各不同。其中有 20 个“之”字，更是变化多端，没有一个是相同的。《兰亭序》字字珠玑，每个字都写得笔力挺拔，笔势纵横，飘若游云，矫若惊龙，是后世书家们争相效摹的书法珍品。

王羲之书写的《兰亭序》原本流传到他的七世孙智永和尚弟子手中，但后被唐太宗得到。据说唐太宗重病垂死之前，念念不忘的就是《兰亭序》。唐太宗死后，太子李治便将《兰亭序》随唐太宗一道葬入陵墓。但《兰亭序》经过响拓刻印、临摹钩填的本子却飞满天下，愈传愈多。到南宋时，光是宋理宗就搜集到 117 种《兰亭序》的序帖，民间珍藏的更是难以计数。《兰亭序》成为历代著名书法家们临摹的日课。

公元 353 年，即东晋穆帝永和九年三月三日，王羲之和名士孙统、孙绰、谢安、支遁等 40 余人，集于会稽山阴的兰亭过修禊日。这风俗古已有之，即在水边祭祀，以消除不祥。这在当时已成为名士宴集的一个节日。王羲之 40 余人在流水旁边放上许多小机，机子上放着纸墨笔砚以及菜肴，众人坐在水边，家僮们把羽觞斟满酒，放在水面上浮着，那羽觞就随着流水缓缓向下淌去。羽觞停在谁的面前，谁就得饮酒。也有人在羽觞流过面

前时，自己拿起来饮的。只是饮完酒，必须吟诗，诗做不成，就得罚酒，“流觞曲水”的典故也由此而来。

当时羲之等 26 人作诗 37 首，15 人不能作诗被罚了酒，王羲之的儿子玄之、凝之、涣之、肃之、徽之均有诗作。王献之年方 10 岁，不会作诗。王羲之为大家所作诗集写了一篇序言，用鼠须笔，写于蚕茧纸上，这就是震惊古今的无价瑰宝《兰亭序》。

《兰亭序》除了以其书法传世外，而且其内容清雅韵蓄，有清新自然之气，文笔也遒媚劲健，堪称古文中之精品。文章表现了王羲之为人处世的态度。为便于对王羲之的思想的了解，不妨录全文于下：

永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修楔事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水。列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觴一咏，亦以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听娱，信可乐也。

夫从之相与，俯仰一世。或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万殊，静躁不同。当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，曾不知老之将至。及其所之既

倦，情随事迁，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。况脩短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣。”岂不痛哉！每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。固知一死生为虚诞，齐彭殤为妄作。后之视今，亦犹今之视昔。悲怀，其致一也。后之览者，亦将有感于斯文。

东晋南渡之后，士林之中，老庄思想便盛极一时，人们无非是想用它来麻醉自己。王羲之的不满于这种消极的人生态度，他以为，生就是生，死就是死，人们尽管可以感慨其无情，但泌要害怕，而要勇敢地承认这个自然规律，以放情尽兴，珍惜光阴，来享受这生的快乐。王羲之的这种认识是一种冷静、清醒、积极的人生态度，应该给予充分的肯定。

仕途失意

应该说，王羲之是具有政治家的才能的，但他生性耿直、不事谀奉，这在当时的士族社会中，是很难行得通的。

王羲之年幼时，沉默寡言，并未引起人们的注意。

及长，有才辩识见，13岁时便被带去拜谒当时的大名士周顛，深受赏识。周顛一见到王羲之，便觉此人非同一般。当时隆重的招待习惯用炒牛心，周顛的客人还未开始吃，而他就先割一块给王羲之，从此，人们便对王羲之另眼看待。又过了些岁月，他便成了一个知识渊博、能言善辩、正直敢言、风流倜傥的青年。

公元324年，王羲之22岁时，因为他少有美誉，被任命为秘书郎。10年后，王羲之升迁为重臣征西将军庾亮的参军、长史。一年后改任临邑太守。

公元340年，庾亮临终时极力推荐，朝廷公卿大臣们也喜爱王羲之的才器，多次征召委以宁远将军、江州刺史、侍中、吏部尚书等要职，后来又任命为护军将军，他都推辞未受。后来在好友殷浩的劝解下他才接受。不久，他要求到风景幽美的宣城去作太守，没被允许，改授右军将军、会稽内史，因此世称“王右军”。

东晋王朝偏安江南一隅，内忧外患不绝，政治腐败，人民困苦不堪。王羲之胸怀大志，关心时事，体恤民生疾苦，很想为国为民建立一番功业，又“以骨鲠称”，所以他为官尽职，能够做到知无不言，知无不为。当时两个手握重兵的权要人物殷浩和桓温不和，争权夺势，王羲之审时度势，写信给殷浩，劝他以国事为重，与桓温言归于好。后来殷浩冒进北伐，王羲之断定他不会成功，只能给国家带来损失，便致书极力劝阻。殷

氏不听，果然失败。殷氏图谋再度北进，羲之又一次直切劝诫，殷氏一意孤行，竟以更惨的失败告终。

王羲之任职期间，江东发生大灾荒，他自行决定开仓赈贷，以解救人民的危难。“朝廷赋役繁重，吴会尤甚，羲之每上书争之，事多见从”，从而减轻了人民的一些负担。针对当时吏治腐败，他上书给当权者，指陈时弊，尤为切至，希望朝中大臣们能引咎自责，有所改革，使人民“小得苏息，各安其业”。然而国是日非，绝非只是独力所能挽回，他的一腔热血毕竟温暖不了冷酷的现实。

公元355年，王羲之与扬州刺史王述不和，耻居其下，便在父母墓前发誓不再做官，决然辞职。从此，他日日和当时著名的士人游山玩水，弋钓为乐。

王羲之是个虔诚的天师道徒，笃信时兴的老庄哲学。后来政治上的失意，理想无法实现，“人生短暂、及时行乐”等消极情绪便成了他思想的主流。受时尚的熏染，他又雅好服食。所谓服食，就是服用“寒石散”一类有毒药物，服药同时还须大量饮酒。当时士人服用这类东西目的在于求强壮与长生，以享受更多的人生之乐，逃避现实。其实不少是深受其害的，这纯属一种愚蠢行为。药与酒的毒害终于损伤了王羲之的健康，使他在公元361年因病辞世。

关于王羲之的葬地，历来有三说：一说葬诸暨苕萝

山；一说葬山阴兰渚山；一说葬剡之金庭（今浙江嵊县金庭乡），就目前材料来看，第三说的可能性最大。

王羲之去官，游旅之余，曾写信给谢万明志曰：“常依陆贾、班嗣、扬王孙处世，甚欲希风数子，老夫志愿尽于此也。”陆贾是汉初治国安邦的谋臣，班嗣为班固之从兄，老庄的忠实信徒，主张“保真”；扬王孙主张死后薄葬，不用棺槨、衣衾，实行裸葬，以自亲土。王羲之以此来表明自己的处世主张和生死观。

综观王羲之一生，不乏救国匡时之志，如在会稽任职时，曾做过不少切实的事情，军事上亦提出过不少好的意见，无愧“有鉴裁”之誉。然而，东晋内外矛盾复杂，不是王羲之等所能左右的；再加上他受道教思想影响，早有“逸民之怀”，晚年不仕之后，尽山水之游，弋钓为娱，以至率领儿孙们，满足于“向子平之愿”。他立志为政学陆贾，行道学班嗣，死后效扬王孙，在一定程度上实现了他的生平之志。

王羲之一生政治上没有取得多大的成功，却把中国的书法艺术推向了空前的高峰。他适应时代的要求，创造了一种不失古意而又清新流便的新体。他骨鲠的性格、恢宏的气度和玄学的思辨，造就了他雄逸多变和以韵见长的书风，达到了“尽善尽美”的境地，产生“焕若神明”的效果，成为书史上一个光辉灿烂的崇高典范，对后世书法产生了难以估量的巨大影响。

二、戏剧大师——关汉卿

元代，是我国戏剧第一个丰收的季节。那时候，演出活动十分频繁，大批优秀的作品在剧坛上出现，杰出的元剧作家也层出不穷，活跃在戏坛、文坛，创作出虽经千年风霜仍争奇斗艳的文坛奇葩。

关汉卿就是一位生活在元代的伟大的戏剧家。他是元代杂剧的代表作家，也是我国古代最杰出的戏曲家。关于关汉卿的生平历史，流传下来的资料很少。根据一些有关戏曲书上的零星记载，以及关汉卿自己在，作品中所表露，通过近人的分析研究，我们也仅仅能够知道：关汉卿，号一斋。老年时又号已斋叟。大约生在元太宗（窝阔台）在位年间，死于元成宗（铁木耳）大德年间。他是元大都人。大都，也就是今天的北京，在当时是一个经济相当活跃的城市，是元蒙奴隶主贵族统治整个中原的中心。意大利人马可·波罗曾在著名的《马可·波罗游记》里说：“既大且富，商人众多，商业工艺之民，大多制造丝、武器与鞍鞴，以及各种商