

杰出人物

艺术大家

艺术大师与杰出之作

肖东发◎主编 谢登华◎编著

春秋战国时期，音乐艺术有突出表现。周公巨制礼作乐，被称为“瞽蒙”的乐官开始出现，如师旷和师涓，他们精通乐器，善辨音律。民间俗乐也开始兴起，出现了伯牙和连成等民间琴师。秦汉至隋唐的文艺成就辉煌。在书法方面，王羲之、颜真卿等人各领风骚。在音乐方面，李延年、李龟年将古代音乐推向了创作新声的阶段。在舞蹈方面，赵飞燕的婀娜与公孙大娘的剑气颇显刚柔气象；五代十国至元代，米芾精研书体，著书立说，成为一代大师。赵孟頫各种书体无冠绝古今，名扬天下……

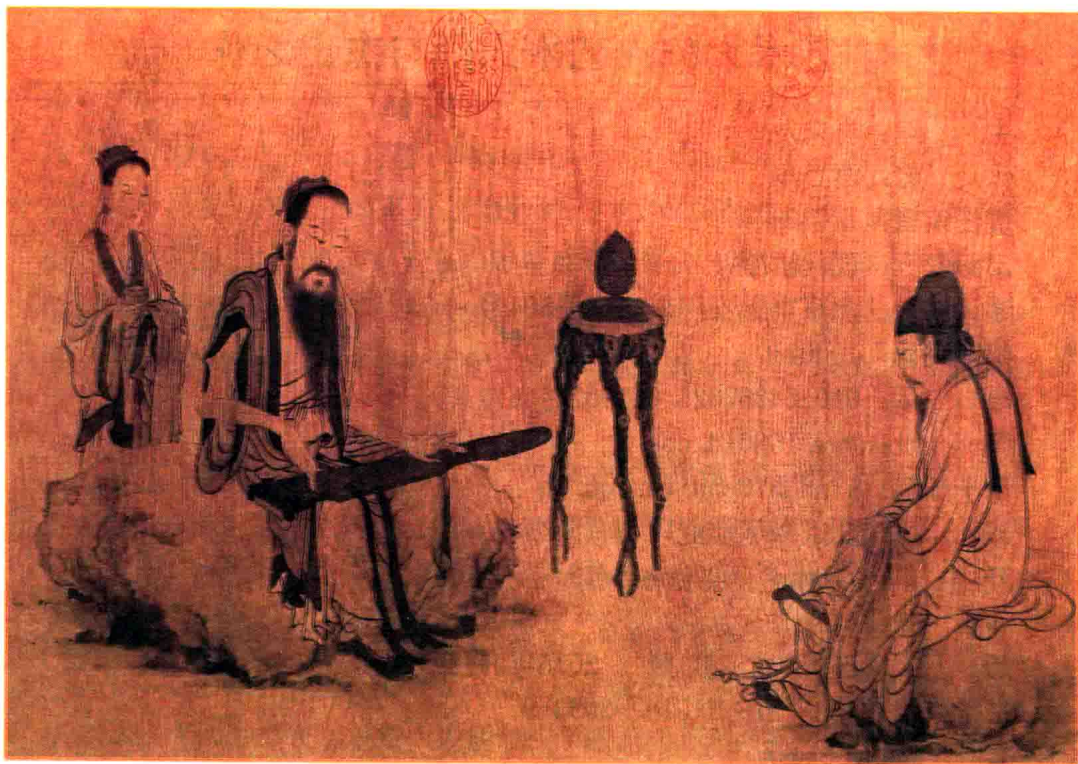
中华精神家园

杰出人物

艺术大家

艺术大师与杰出之作

肖东发 主编 谢登华 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术大家 / 谢登华编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 11

(中华精神家园丛书)

ISBN 978-7-5143-3093-9

I. ①艺… II. ①谢… III. ①艺术家—生平事迹—中国—古代 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第259250号

艺术大家：艺术大师与杰出之作

主 编：肖东发

作 者：谢登华

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-3093-9

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

韩庆

2014年4月18日

上古时期——乐坛鼻祖

- 002 音乐造诣极高的师旷
- 011 卫国著名音乐家师涓
- 015 郑国宫廷音乐乐师师文
- 019 模拟自然之声的伯牙

中古时期——艺术先驱

- 改革篆书造隶书的程邈 028
- 史上第一位书法巨匠张芝 033
- 翻新旧曲作新声的李延年 037
- 舞蹈技艺精湛的赵飞燕 042
- 德高望重的书法名家钟繇 047
- 影响深远的一代书圣王羲之 052

- 058 多才多艺的工艺家蒋少游
- 064 一代建筑艺术宗师宇文恺
- 070 新书体的创造者颜真卿
- 075 唐代楷书第一人的欧阳询
- 080 一字可值千金的柳公权

功力深厚的狂草大师张旭 086

领一代风骚的草书家怀素 092

雕塑史上的塑圣杨惠之 097

作曲家和演唱家李龟年 103

唐宫第一舞人公孙大娘 108

近古时期——艺苑大师

114 一代书风开拓者黄庭坚

121 集古字之大成者米芾

127 杰出的词调音乐家姜夔

133 博采众长的楷书大家赵孟頫

近世时期——艺坛师范

天安门的设计者蒯祥 138

紫砂壶艺开山鼻祖供春 143

钢琴理论的鼻祖朱载堉 149

师法古人自成风的董其昌 155

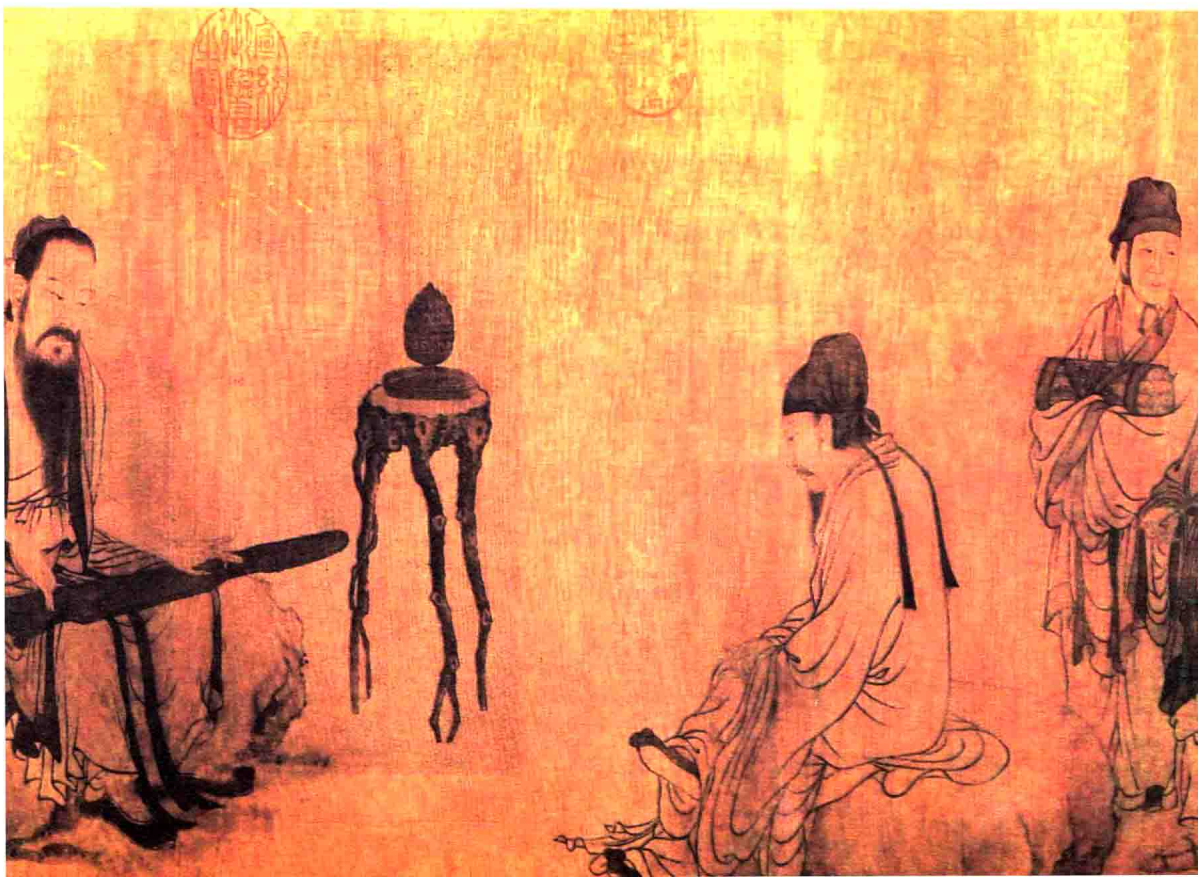
别树一帜的书法家王铎 160

上古时期

乐坛鼻祖

春秋战国是我国历史上的上古时期。在这一时期的艺术中，音乐艺术有突出的表现。周公旦制礼作乐，使各种仪式更加规范，当时被称为“瞽蒙”的乐官开始出现，如师旷和师涓，他们精通乐器，服务于宫廷诸多仪式中。此外，民间俗乐开始兴起，出现了伯牙和他的老师连成这样的民间琴师。

上古时期的乐师及其音乐是我国音乐艺术的先声，对我国说唱音乐艺术的传播作出了不可磨灭的贡献。

音乐造诣极高的师旷

师旷，字子野，又称晋野，因双目不能视物，故自称盲臣、瞑臣，生于春秋时期晋国羊舌食邑，即今山西省洪洞县。春秋末年著名乐师。曾担任晋国大夫。师旷在晋悼公初年进入宫廷担任主乐大师，凭借其艺术造诣、满腹经纶和善辩口才赢得悼、平二公的信任，悼公末抑或平公时为太宰，是著名的政治家、教育家、音乐家。

师旷艺术造诣极高，精音律，善弹琴，会鼓瑟，尤精音乐。有极强的辨音能力，所创作《阳春白雪》在艺术上取得了极高造诣，为世人称颂。

■ 春秋著名乐师师旷雕像

■ 古代听琴图

师旷不是天生的盲人。师旷曾经说自己之所以不能专于音律，就是因为眼睛看到的东西太多，致使心有所想，于是就用艾草薰瞎双眼以专于音律。由于师旷专心研究音律，他在艺术上取得了极高造诣，为世人仰慕。

师旷还善于用琴声来表现自然界的音响，描绘飞鸟飞行的优美姿态和鸣叫。他听力超群，有很强的辨音能力，并且是个音感特别敏锐的人。在汉代以前的文献中，常以师旷代表音感特别敏锐的人。

先秦哲学家庄子在他的《齐物论》中说：“师旷甚知音律。”

有一次师旷听到晋平公铸造的大钟音调不准，就直言相告，晋平公不以为然，后经卫国乐师师涓证实，果然如此。

春秋时期，乐律问题带有相当神秘的色彩，乐师往往被吸收来参与军国大事，卜吉凶，咨询，一时备受推崇。

晋平公 姬姓名彪，公元前557年至公元前532年在位。即位之初，与楚国发生湛阪之战，获得胜利。后来，令祁黄羊举贤，留下“内举不避亲，外举不避仇”的美誉。晚年听从师旷建议，从此开始了求学路。

晋悼公 春秋中期晋国的少主，也是政治天赋超群的英主。年仅26岁便称霸中原，匡复晋国霸权。他在位时重用贤臣，压制强族，整顿内政，联宋纳吴，纠合诸侯，将晋国霸业推至巅峰。

师旷不仅具有非凡的音乐才华，还曾凭借其满腹经纶和善辩的口才，赢得了晋悼公、晋平公的信任，被任命为掌乐太师，进而几乎参与了晋国内政、外交、军事等一系列事务。

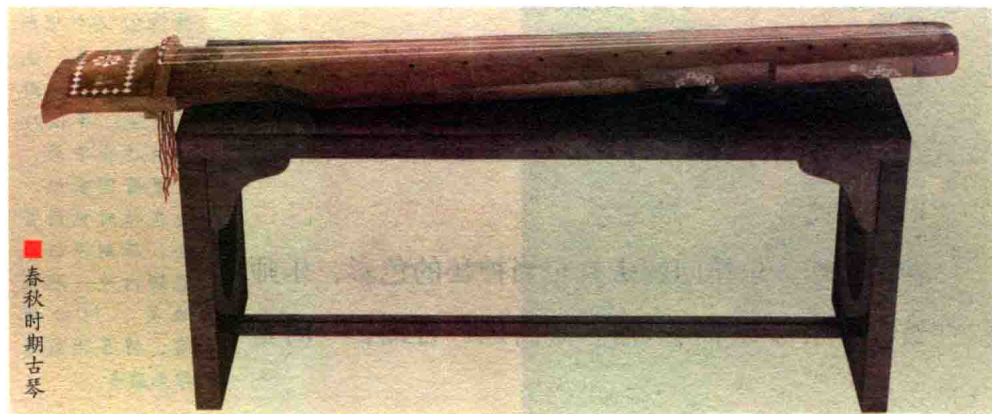
我国二十四史之一的《周书》记载，师旷不仅擅琴，也会鼓瑟。另据春秋时史学家左丘明的《左传》记载，师旷通晓南北方的民歌和乐器调律。

在明、清的琴谱中，《阳春白雪》等曲解题为师旷所作。现存琴谱中的《阳春》和《白雪》是两首器乐曲，明太祖之子朱权编纂的《神奇秘谱》在解题中说：“《阳春》取万物知春，和风淡荡之意；《白雪》取凜然清洁，雪竹琳琅之音。”

《阳春白雪》表现的是冬去春来，大地复苏，万物欣欣向荣的初春美景。旋律清新流畅，节奏轻松明快。《阳春白雪》在很多书籍里被解题时，都称它以清新流畅的旋律、活泼轻快的节奏，形象生动地表现了初春景象。

《阳春白雪》流传久远，对后世产生了深远影响。这首琴曲现在已经成为我国著名十大古曲之一，古琴十大名曲之一。

师旷注重正统音乐，认为可以通过音乐来传播德行。一次，晋平公新建的王宫落成了，要举行庆祝典礼。卫灵公为了修好两国关系，就率乐工前去祝贺。走到濮水河边，天色已黑，就在河边倚车歇息。

卫灵公在欣赏夜景时，他突然听到一阵曲调新奇的琴声，不禁心中大悦，于是命乐师师涓寻找这个奇妙的音乐，并把它记录下来。师涓领命，最后成功采录了乐曲。

来到晋国后，在晋国举行的欢迎卫灵公的宴会上，师涓为了答谢晋国的盛情款待，使出浑身解数弹奏起来。随着他的手指起落，琴声像绵绵不断的细雨，又像是令人心碎的哀痛哭诉。

坐在陪席上的晋国掌乐太师师旷面带微笑，用心倾听着。不一会儿，只见他脸上的笑容渐渐消失了，神色越来越严肃。

师涓刚将曲子弹到一半，师旷再也忍不住了，他猛地站起身，伸手按住师涓的手，断然喝道：“快停下！这是亡国之音啊，千万弹不得！”

卫国国君一行人下不了台，忙责问师旷为什么说它是亡国之音。

师旷于是说：“这是商朝末年乐师师延为暴君商纣王所作的‘靡靡之音’。后来商纣王无道，被周武王讨灭了，师延自知助纣为虐害怕处罚，就在走投无路时，抱着琴跳进濮河自尽了。所以，这音乐一定是在濮河边听来的。这音乐很不吉利，谁要是沉醉于其中，谁的国家定会衰落。所以不能让师涓演奏完这支

■ 古人听琴图

濮水 流经春秋卫地，即所谓“桑间濮上”之濮。也称濮渠水。上下游分支很多，《汉书·地理志》和《水经注》等书所载径流不尽相同。后因济水干涸，黄河改道，故道渐埋。明清之际余流犹残存于长垣东明一带，俗称普河。

■ 春秋战国时古琴

曲子。”

但晋平公很不以为然，他命令师旷不要阻止，让师涓继续。师旷执拗不过，只能松手。师涓终于弹完了那支乐曲。

当最后一个音符消失，晋平公见师旷面带愠色，便问他这是什么曲调的乐曲。

师旷说这就是所谓的《清商》。

晋平公问《清商》是不是最悲凉的曲调？

师旷说还有比它更悲凉的《清徵》。

晋平公让师旷以《清徵》作为回礼就来弹一曲，师旷坚决反对。他说：“古代能够听《清徵》的，都是有德有意尽善尽美的大德之君。大王的修养还不够好，不能听！”

晋平公怒道：“我不管什么德，什么义的，我只喜欢音乐。你快弹吧！”

师旷感到王命难违，只好坐下来，展开了自己的琴。当他用奇妙的指法拨出第一串音响时，便见有16只玄鹤从南方冉冉飞来，一边伸着脖子使劲鸣叫，一边排着整齐的队列展翅起舞。

当他继续弹奏时，玄鹤的鸣叫声和琴声融为一

师延 上古时期的神话人物。在轩辕黄帝之时，他为司乐之官，掌管着朝廷的音乐歌舞，为中华民族第一位乐神宗祖。夏末，投奔殷商，周武王兴师伐纣时，在涉濮水时沉水身亡。后世子孙以官名为氏，尊师延为得姓始祖。

体，在天际久久回荡。

曲终，晋平公和参加宴会的宾客无不是一片惊喜。晋平公亲自提着酒壶，离开席位边向师旷敬酒边问道：“在人世间，大概没有比这《清徵》更悲怆的曲调了吧？”

师旷答道：“不，它远远比不上《清角》。”

晋平公喜不自禁，就让师旷再奏一曲《清角》。

师旷急忙摇摇头说道：“使不得！使不得！《清角》可是一支很不寻常的曲调啊！它是黄帝当年于西泰山上会集诸鬼神时而作的，怎能轻易弹奏？若是招来灾祸，就悔之莫及了！”

晋平公听后很是不快，他坚持让师旷演奏。

师旷见晋平公一定要听，无可奈何，只好勉强从命，拂袖弹琴。

当第一串玄妙的音乐从师旷手指流出，人们就见西北方向，晴朗的天空陡然滚起乌黑的浓云。

重器 本义是指青铜之器，肇始于夏，鼎盛于商周，衰微于春秋战国。尤其青铜“礼器”，其铸造之精美，品类之繁多，是商周文化中最具代表性的器物，并且具有“明贵贱，辨等列”的作用，所以又称之为“重器”。

■ 古代抚琴图

当第二串音响飘离殿堂时，便有狂风暴雨应声而至。

当第三串音响骤起，但见尖厉的狂风呼啸着，掀翻了宫廷的房瓦，撕碎了室内的一幅幅帷幔，各种祭祀的重器纷纷震破，屋上的瓦坠落一地。

满堂的宾客吓得惊慌躲避，四处奔走。晋平公也吓得抱头鼠窜，趴在廊柱下，惊慌失色地喊道：“不能再奏《清角》了！赶快停止……”

师旷停手，顿时风止雨退，云开雾散。

在场所有的人打心底里佩服师旷的琴艺。卫国乐师师涓也大开眼界，激动地上前握住师旷的手说：“你的技艺真是可以惊天地，泣鬼神啊！”

一曲《清角》奏罢，竟然如此令人惊心动魄！

就在师旷奏过《清角》之后，晋国连续大旱3年，赤地千里，晋平公也从此一病不起。

由于师旷高超的琴技，人们便附会出许多师旷奏乐的神异故事。上述这些记载杂有世人渲染师旷琴技的成分，难免穿凿之嫌。但它从

一个侧面反映了师旷深邃的艺术修养和精湛的技艺。

师旷的政治业绩并不亚于其艺术成就。现存先秦文献，有关师旷匡主裕民的记载颇多。《淮南子》记载：“师旷譬而为太宰”。

太宰一职总六官之事，无所不统，足见其地位之显赫。晋国当时“始无乱政”，师旷“大治晋国”。师旷几乎参与了晋国内政、外交、军事等一系列事务，常向晋悼公、晋平公陈述以治国安邦之策。

师旷虽仅是一乐官，一生均在宫中生活，但他的地位不同于一般乐工，对政治有自己的见解，敢于在卫侯面前发表自己的意见。也向晋王提出了许多治国主张。

有一次，晋平公感叹师旷眼瞎，饱受昏暗之苦，师旷就以5种昏暗来规劝晋平公。他说：“其一是君王不知臣子行贿赂名，百姓受冤无处伸；其二是君王用人不当；其三是君王不辨贤愚；其四是君主穷兵黷武；其五是君王不知民计安生。”

晋平公听后沉默良久。

当卫献公因暴虐而被国人赶跑时，晋悼公认为民众太过分，师旷

则反驳说：“好的君主，民众当然会拥戴他，暴虐之君使人民绝望，为何不能赶他走呢？”

晋悼公听了觉得非常有道理，于是他又问起了治国之道，师旷简言之谓“仁义”两字。

齐国当时很强盛，齐景公也曾向师旷问政，师旷提出“君必惠民”的主张，可见师旷具有强烈的民本主义思想，故他在当时深受诸侯及民众敬重。

史载师旷曾到过开封筑台演乐，至今遗址尚存。由此也可以看出，师旷是一位受到当时各国人民喜爱的艺术家。在后世的传说中，他被演化成音乐之神、顺风耳的原型及瞎子算命的祖师等。

阅读链接

晋平公有一次和臣子们喝酒，他得意地说：“做国君最快乐了，国君的话没有谁敢违背！”

师旷正在旁边陪坐，听了这话，便拿起琴朝他撞去。

晋平公问：“乐师，您撞谁呀？”

师旷故意答道：“刚才有个小人在胡说八道，我很生气，于是就撞他了。”

晋平公说：“说话的是我。”

师旷说：“哟！这不是为人君主的人应说的话啊！”

晋平公表示要把师旷讲的话当作一个警告。师旷此举，表现出的守上不阿的高尚品格和对晋国前途命运的忧虑之情。