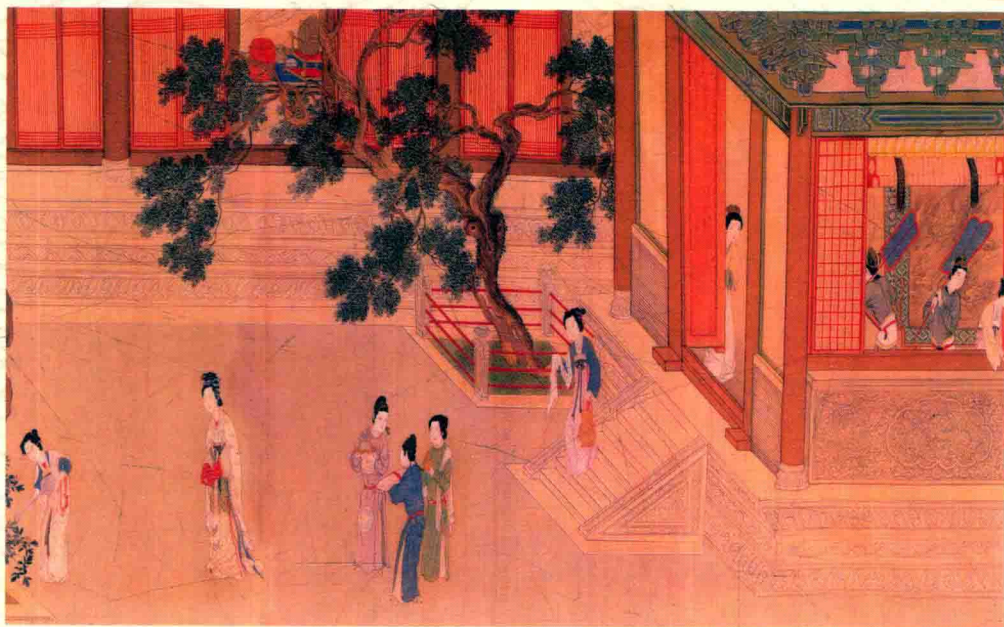


中华文化大博览丛书



中华文化
大博览

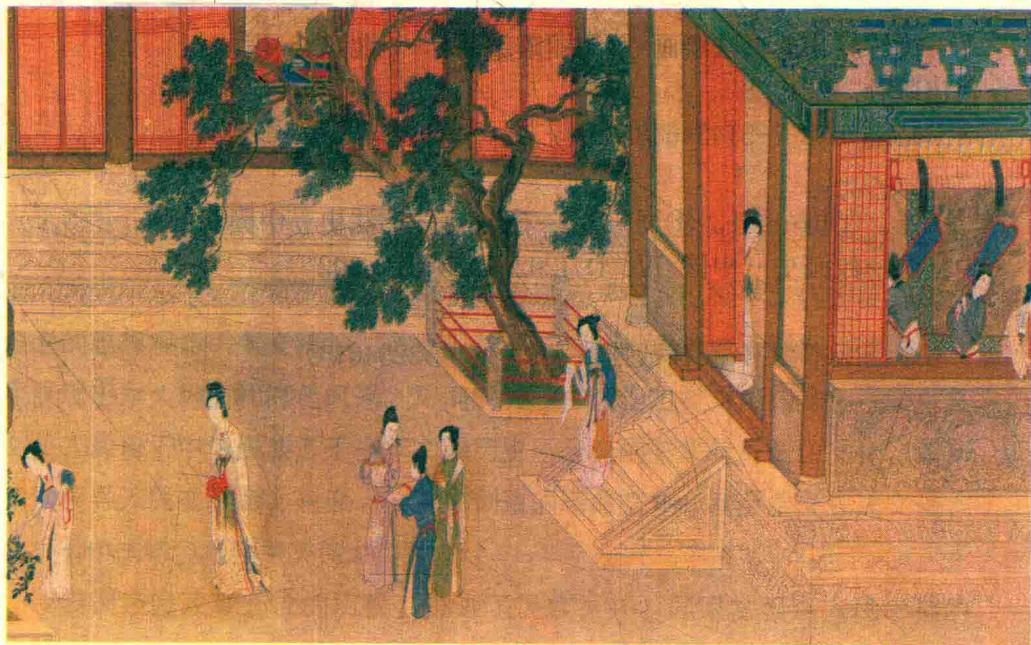
国粹精华的

书法绘画

周丽霞 编著

中国出版集团 现代出版社

中华文化大博览丛书



中华文化
大博览

国粹精华的

书法绘画

周丽霞 编著

中国出版集团 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国粹精华的书法绘画 / 周丽霞编著. — 北京 : 现代出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5143-6485-9

I. ①国… II. ①周… III. ①汉字—书法史—中国②中国画—绘画史—中国 IV. ①J292-09②J212.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第223461号

国粹精华的书法绘画

作 者: 周丽霞

责任编辑: 李 鹏

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@vip.sina.com

印 刷: 天津兴湘印务有限公司

字 数: 380千字

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 30

版 次: 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-6485-9

定 价: 128.00元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”同时习总书记指出：“中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。”

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。博大精深的中国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，是最直接的源头，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的古老文化，并始终充满生机与活力。

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。早在五百年前，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，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，业已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中，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，具有很强的文化纵深，蕴含着丰富的宝藏。我们要实现中华文化的伟大复兴，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。主要包括巧夺天工的古建杰作、承载历史的文化遗迹、人杰地灵的物华天宝、千年奇观的名胜古迹、天地精华的自然美景、淳朴浓郁的民风习俗、独具特色的语言文字、异彩纷呈的文学艺术、欢乐祥和的歌舞娱乐、生动感人的戏剧表演、辉煌灿烂的科技教育、修身养性的传统保健、至善至美的伦理道德、意蕴深邃的古老哲学、文明悠久的历史形态、群星闪耀的杰出人物等，充分显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力，具有极强的系统性、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信感，并能很好地继承和弘扬中国文化，创造具有中国特色的先进民族文化。

国画瑰宝——传世名画的绝色魅力

- | | | | |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 长卷始祖——洛神赋图 | | 清宫秘藏《五牛图》 | 138 |
| 顾恺之为《洛神赋》感动 | 004 | 山水巨制——千里江山图 | |
| 顾恺之创作《洛神赋图》 | 013 | 王希孟创作山水巨制 | 150 |
| 流传千古的名画 | 024 | 《千里江山图》的色彩 | 158 |
| 盛唐瑰宝——唐宫仕女图 | | 千古名画的流传过程 | 167 |
| 瑰宝《虢国夫人游春图》 | 032 | 民俗长卷——清明上河图 | |
| 仕女着齐胸襦裙的《捣练图》 | 038 | 张择端作《清明上河图》 | 174 |
| 气韵古雅的《簪花仕女图》 | 042 | 民风民俗的画内之音 | 183 |
| 猗兰清画的《挥扇仕女图》 | 055 | 宋明时期画作几经易主 | 193 |
| 表现饮茶昌盛的《宫乐图》 | 062 | 千古名画的辗转流传 | 203 |
| 丹青神化——步辇图 | | 画中兰亭——富春山居图 | |
| 汉藏和亲与创作《步辇图》 | 068 | 黄公望绘《富春山居图》 | 210 |
| 《步辇图》中蕴含的美感 | 075 | 元末明初名画辗转民间 | 218 |
| 《步辇图》的流传与收藏 | 082 | 传世名作险遭焚画殉葬 | 227 |
| 长卷神品——韩熙载夜宴图 | | 乾隆与真假千古名画 | 235 |
| 躲避祸患的画中人韩熙载 | 090 | 宫廷百态——汉宫春晓图 | |
| 顾闳中奉诏探韩熙载而作画 | 095 | 仇英被汉代宫殿折服而作画 | 244 |
| 《韩熙载夜宴图》的传承 | 107 | 匠心独运的《汉宫春晓图》 | 249 |
| 纸画先河——五牛图 | | 继承画史经典的仇英绘画 | 256 |
| 人格化神品《五牛图》 | 114 | 画马长卷——百骏图 | |
| 天人合一的艺术境界 | 125 | 最长画马长卷《百骏图》 | 262 |
| 《五牛图》流落民间 | 129 | 郎世宁《百骏图》的流传 | 272 |

翰墨飘香——书法名作与艺术

第一行书——兰亭序

王羲之兰溪挥毫作序 282

不愧为天下第一行书 291

李世民巧取《兰亭序》 296

稀世之珍——仲尼梦奠帖

欧阳询书房夜话写神帖 306

欧阳询独创新式书体 311

无法之法——祭侄文稿

颜真卿奋笔疾书祭忠魂 318

被誉为天下第二行书 328

《祭侄文稿》后世传 335

美妙绝伦——自叙帖

醉僧怀素留书《自叙帖》 342

古典浪漫主义的艺术境界 348

双十神帖跋——送梨帖跋

柳公权为《送梨帖》作跋 356

自创“柳体”为后世楷模 361

旷世神品——黄州寒食帖

苏轼被贬而作诗表心迹 370

珍稀名贵的诗作行书字帖 378

诗书双绝——松风阁诗贴

黄庭坚夜宿松风阁并作诗 386

传世佳作《松风阁诗帖》 393

第一美帖——蜀素帖

米芾游苕溪蜀素卷留墨宝 404

章法独具一格的《蜀素帖》 412

绝世墨宝——草书千字文

宋徽宗赵佶起兴云龙笺 418

绝世墨宝千字文的流传 422

行书奇珍——前后赤壁赋

苏轼作《前赤壁赋》《后赤壁赋》 428

赵孟頫书《前赤壁赋》《后赤壁赋》 440

温纯精绝——醉翁亭记

文徵明封笔参悟古人风骨 444

精整挺秀的《醉翁亭记》 450

诗书画三绝——难得糊涂

郑板桥借宿书“难得糊涂” 456

诗书画三绝合一传美名 463

国粹精华的
书法绘画

国画瑰宝

传世名画的绝色魅力



洛神赋图

《洛神赋图》是我国古代十大传世名画中年代最久远的一幅，开创了传统绘画长卷的先河，被誉为“中国绘画始祖”。作品是根据曹植著名的《洛神赋》而作，为东晋时期著名画家顾恺之的传世精品。现存世的《洛神赋图》为宋人绘制的摹本。

全卷分为三部分，曲折细致而又层次分明地描绘了曹植与“洛神”真挚纯洁的爱情故事。此卷无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都称得上是我国古典绘画中的瑰宝。



顾恺之为《洛神赋》感动

004

国粹精华的书法绘画



三国时期，上蔡县令甄逸有一个女儿，长得非常漂亮，用“沉鱼落雁，闭月羞花”来形容一点都不为过，她的名字叫甄洛。

甄洛不仅长得倾国倾城，而且才学过人，自幼就熟读经书，琴棋书画无所不能。可是自古红颜多薄命，她的人生可以说很不幸。在17岁的时候，受父母之命，嫁给了袁绍的第二个儿子袁熙。

可是没过多久，她的婚姻就出现了戏剧性的转折。在官渡之战中，袁绍被曹操击败，于205年病死。曹操乘机出兵，袁熙带着残兵败将逃到了

■ 曹丕（187—226），三国时期著名的政治家、文学家，曹魏的开国皇帝。他在位期间，平定边患，于诗、赋、文学皆有成就，尤擅长于五言诗，与其父曹操和弟曹植并称“三曹”。



辽西。而甄洛不愿意背井离乡，过亡命天涯的生活，选择留下来等待不可知的命运。

后来，曹丕到城中执行搜查任务，在一个很简陋但很整洁的小屋中发现了甄洛，当即“惊若仙人”，完全为她的美貌所倾倒。于是，曹丕请示父亲曹操，希望能娶其为妻，不久便得到了应允。

如果甄洛单单只拥有一个漂亮的外表，那她也许不会受到命运如此的捉弄。可是，这个女子却秀外慧中、才华横溢，而且敏感多情。偏偏她的丈夫曹丕，经常忙于政务，一直待在她身边的却又是那个拥有旷世才华，同样敏感多情的绝世公子曹植。

曹植作为甄洛的小叔子，虽然对美丽而智慧的嫂子早已心存爱慕，但始终未敢越轨。于是两个人朝夕相伴却两心相知而不能言，爱情的火焰因受到压抑而更加灼热。

直至有一次曹丕征战归来，从他们两人对视的眼神中发现了些许端倪，曹丕不禁怒火中烧，就想了一个办法，随便找了一个理由把曹植从京城调到了偏远之地。从此，甄洛和她命中的真爱天各一方。

曹操（155—220），东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。是三国时期中曹魏政权的缔造者，以汉天子的名义征讨四方，对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力，对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，统一了我国北方，并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序，奠定了曹魏立国的基础。



■ 《洛神赋》局部

妃 古代帝王的妻妾，也是古代皇宫里的女官。按照等级可以分成惠妃、淑妃、德妃、贤妃、宸妃、庄妃、丽妃、昭仪、昭媛、昭容、昭华、淑仪、淑媛、淑容、淑华、夫人、容华、美人、贵嫔、修容、顺成等多个等级。

圣旨 古代以皇帝名义发布的公文统称。诏令大体上可分两大类，一是发布重大制度、典礼、封赏的文书；二是日常政务活动的文书。概括起来有制、诏、诰、諭、敕、旨、册、令、檄等。

后来，曹丕如愿以偿当上了魏王，而甄洛也为他生了两个孩子。可是，甄洛与曹植一别经年，眼看重逢无望，脸上的笑容也渐渐开始减少，整天郁郁寡欢。

而曹丕这位昔日无限钟情于甄洛的皇帝，却始终对她与弟弟曹植之间暧昧的情愫难以

释怀，再加甄洛总是忧郁沉默，于是他便有意无意地开始冷落甄洛，转向别的妃子。失去宠爱的甄洛更加落寞，在曹丕称帝的第二年便抑郁而终。

几年后的一天，曹植接到圣旨到京城朝见，这个时候的曹植才得知甄洛已经抑郁而死，心里非常难过。当他在归途中经过洛水时，想起古时宋玉所讲的洛水神女的故事，更激起了对甄洛的无限怀恋。一时思如泉涌，作了叙事赋一篇，名《感甄赋》，后来被魏明帝曹叡改名为《洛神赋》。

在这篇赋中，曹植用极其优美的语言抒发了自己在爱情生活中的感伤情绪。在洛水边上，看着夕阳西下，一股愁绪不禁涌上心头。曹植看着随行的车马都很疲乏了，于是在铺满香草的河岸上停下车，让马儿自由自在地在芝草田里吃草歇息。

而曹植怀着满心的忧愁在树林中慢慢地走着，抬头放眼欣赏洛水美丽的景色。忽然，感到心神一阵一阵的震撼，思绪飘到了远方。曹植回过神来，猛一抬

头，看到一幅奇异景象，他看见一个美如天仙的女子正在山崖之旁，深情凝望着他。

曹植惊呆了；好久，才拉住随从问道：“你看到那个女子了吗？你知道她是谁吗？真是太美了！”

随从回答说：“臣听说洛水的神灵叫作宓妃，那么，君王见到的莫非是她吗？她相貌如何？臣没有看到，很想听听。”

曹植回过头，望着女子站过的山崖，缓缓地说：

“她长得体态轻盈柔美，像极了一只受惊后翩翩飞起的鸿雁，身体健美柔曲像腾空嬉戏的游龙。容颜鲜明光彩像秋天盛开的菊花，青春华美繁盛如春天茂密的青松。行止若有若无，像薄云轻轻掩住了明月，形象飘荡不定如流风吹起了回旋的雪花。”

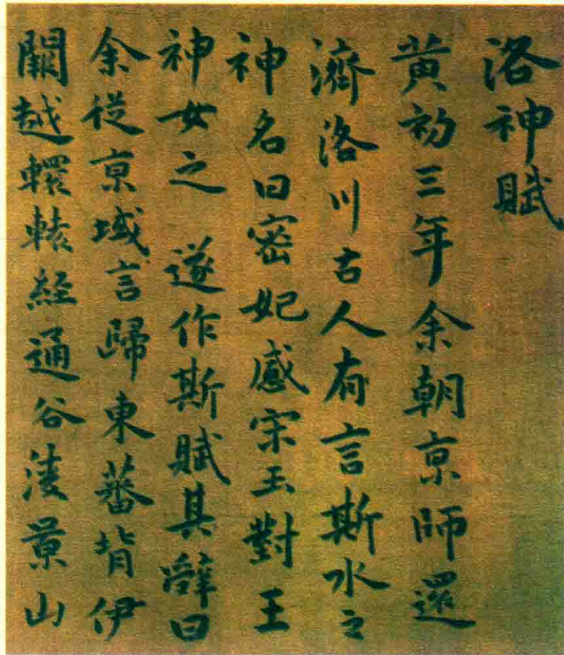
曹植顿了顿，继续说：“远远望去，明亮洁白像是朝霞中冉冉升起的太阳，靠近观看，明丽耀眼如清澈池水中亭亭玉立的荷花。

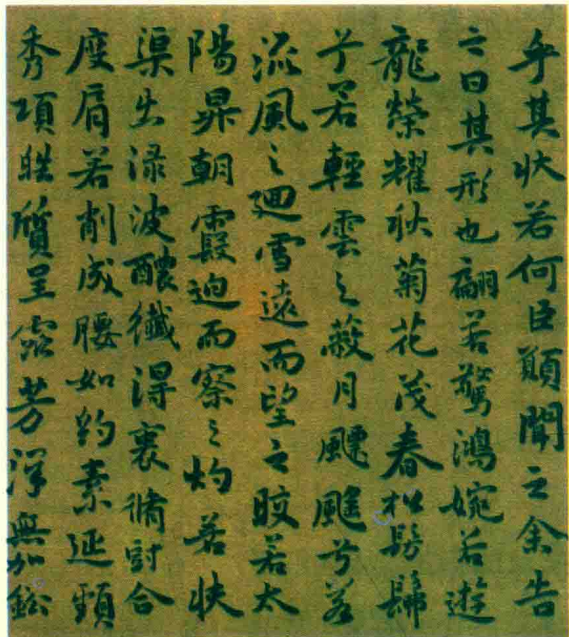
丰满苗条恰到好处，高矮胖瘦符合美感；肩部美丽像是削成一样，腰部苗条如一束纤细的白绢；脖颈细长，下腭美丽，白嫩的肌肤微微显露。不施香水，不敷胭脂水粉；浓密如云的发髻高高耸立，修长的细眉微微弯曲；在丹唇里有洁白的牙齿；晶亮动人的眼眸顾盼多姿，两

龙 古代神话与传说中最神异的祥瑞之兽，是华夏民族的象征，代表着帝王，也是我国的象征。传说龙能显能隐，能细能巨，能短能长，可以呼风唤雨，上天入地。龙也代表着兴旺、胜利和吉祥。

胭脂 是古代女性的化妆用具之一。古时的妇人用来妆面的胭脂有两种，一种是以丝绵蘸红蓝花汁制成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。

《洛神赋》卷局部





■《洛神赋》卷局部

灵芝 自古以来就被认为是吉祥、富贵、美好、长寿的象征，有“仙草”“瑞草”之称，中华传统医学长期以来一直视为滋补强壮、固本扶正的珍贵中草药。民间传说灵芝有起死回生、长生不老之功效。

个美丽的酒窝隐现在脸颊。她姿态奇美，明艳高雅，仪容安静，体态贤淑；情态柔顺，宽和妩媚，用语言难以形容；穿着奇特人间罕见，骨骼相貌像画中的仙女；她披着鲜丽明净的绫罗做的衣服，戴着雕刻华美的美玉做的耳环；黄金和翠玉作为配挂的首饰，点缀的稀世明珠照亮了美丽的容颜。

“她踏着绣着精美花纹的鞋子，拖着雾一样轻薄的纱裙，隐隐散发出幽幽兰香，在山边缓步徘徊；偶尔纵身跳跃，一边散步一边嬉戏；左面有彩旗倚靠，右面有桂木旗庇荫；她正卷起衣袖将洁白细腻的臂腕探到洛水之中，采摘湍急河水中的黑色灵芝。”

不觉间，曹植的声音哽咽了，眼中噙满了盈盈的热泪，他停顿了一下，整理自己的心绪，接着说：

“我深深地爱慕上了她的贤淑和美丽，一想到她就心旌摇曳，以至于每天都因为见不到她而闷闷不乐。

“可是苦于没有好的媒人去传达爱慕之情，于是就只好用脉脉含情的眼光来表达我对她浓浓的爱意，希望自己这份真挚的情感能先于别人向她表达，于是解下腰间的玉佩赠予她，表示要与她相约。她真的是太完美了，不仅懂得礼仪而且通晓诗歌，她举起美玉与我应答，指着深深的潭水约定会面的日期。

黄鹤 古代，鹤是具有极大神秘色彩的动物。古人认为鹤有仙气，是神话传说中仙人的坐骑。黄鹤自古以来就代表着得道成仙，古代神话传说中成仙的凡人或者回归天庭的神灵，都是坐着黄鹤离开的。黄鹤也代表着一去不回的离别。

“我心里充满真诚的依恋，唯恐美丽的神灵在欺骗我，因为在传说中，曾经有两位神女在汉水边赠白玉给郑交甫以定终身，却背弃信言顷刻不见了，于是我惆怅犹豫将信将疑，收敛了满心欢喜，稳定情绪，告诫自己要严守男女之间的礼仪来约束控制自己。

“于是洛神受到了感动，低回徘徊。只见五彩的神光忽隐忽现，忽明忽暗，耸起轻灵的身躯像黄鹤一样欲飞还留。她徘徊于香气浓郁的长满椒兰的小路上，流连在散发着幽幽花香的杜衡丛中，怅然长吟抒发长久的思慕，声音悲哀凄厉持久不息。

“不久众多的神灵呼朋唤友地会聚过来，有的在清澈的河水中嬉戏，有的在洛神常游的沙洲上翱翔，有的在河底采摘明珠，有的在岸边拾取羽毛。

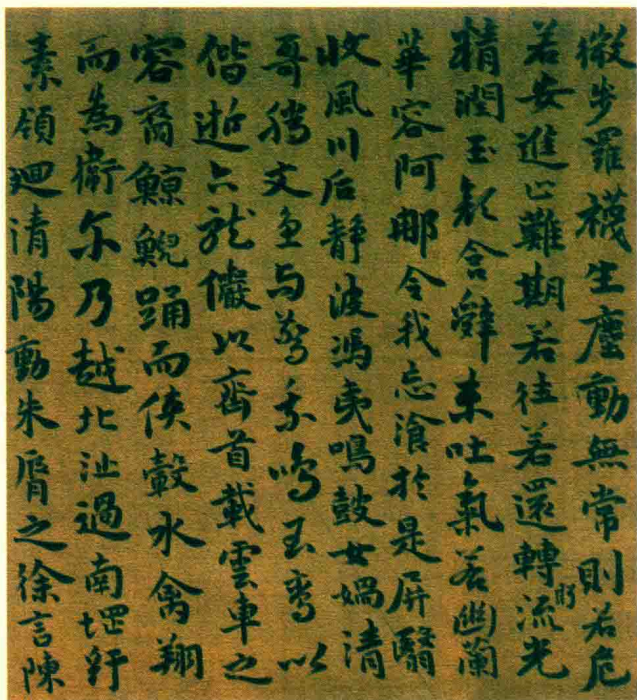
“洛神由湘水的娥皇、女英跟随着，由水边漫游的汉水女神陪伴着，哀叹瓠瓜星的孤零无匹，同情牵

牛星的寂寞独居。她举起手臂用长长的衣袖遮蔽阳光仰首眺望，轻薄的上衣在阵阵清风中随风飘动。

“她行动轻盈像飞鸟一样，飘逸若神深不可测；在水波上细步行走，脚下生起蒙蒙水雾；行踪不定，喜忧不明；进退难料，欲去还

《洛神赋》卷局部

防以自持於是洛靈感焉從倚
 仿惶神光離合乍臨乍臥摧
 態以鶴立美將飛而未翔涉
 淫之郁烈步衡石而流芳越
 心迹慕兮聲名厲而弥長爾
 衆靈雜運命儔嘯侶或採明珠
 或拾翠羽泛南湘之二妃携漢濱
 之遊女歎地媧之無匹詠牽牛之獨
 處揚輕桂之猗靡隨脩袖以
 佇體運飛鳥飄忽若神凌波



■ 《洛神赋》卷局部

鼓在远古时期，鼓被尊奉为通天的神器，主要是作为祭祀的器具。在狩猎征战活动中，鼓都被广泛地应用。鼓作为乐器是从周代开始。周代有八音，鼓是群音的首领，古文献所谓“鼓琴瑟”，就是琴瑟开弹之前，先有鼓声作为引导。鼓的文化内涵博大精深，雄壮的鼓声紧紧伴随着人类，从远古的蛮荒一步步走向文明。

留。眼波柔情流动，目光神采飞扬，爱情的喜悦润泽着美丽的面容；好像有许多话含在口中，气息中散发着幽幽兰香；她的花容月貌羞涩柔美，深深地吸引着我，使我不知身在何处。

“就在这个时候，风神将风停了下来，水神让江波不再起伏，司

阴阳神敲响了天鼓，女娲唱起了清亮的歌曲。文鱼腾跃簇拥车乘，玉制鸾铃‘叮咚’作响；六条龙齐头并进，载着云车缓缓而行；鲸鲵争相跳跃夹护车驾，水鸟穿梭飞翔殷勤护卫。

“于是洛神越过水中的岛屿，翻过南面的山冈，回转白皙的颈项，用清秀美丽的眉目看着我，启动朱唇，缓缓陈述无奈分离的大节纲常，痛恨人与神的境遇难同，苦怨青春爱情不遂人意，举起罗袖擦拭眼泪，而泪水不禁滚滚而下沾湿了衣裳。

“伤心美好的聚会将永远断绝，哀怨从此离别会天各一方。没有表示爱情的信物可以相赠，就将江南的名贵玉环送给我，说：‘虽然隐居在天界，我会时常思念君王……’可是话还没有说完，就忽然行迹隐去，神光消逝，我怅然若失。于是我翻山越岭，上