

中国故事城

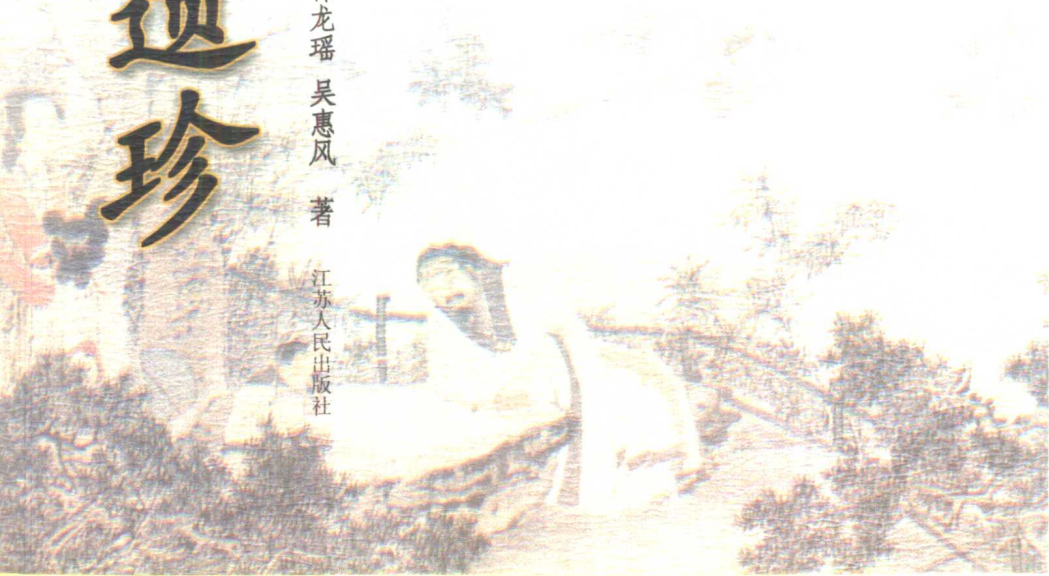
中国艺苑的故事

艺苑遗珍

曹济平 韩龙瑶 吴惠风 著

江苏人民出版社

中国艺苑的故事

艺苑遗珍

曹济平 韩龙瑶 吴惠凤 著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺苑遗珍:中国艺苑的故事/曹济平等主编. —南京:
江苏人民出版社

ISBN 7-214-02568-X

I. 艺... II. 曹... III. 艺术家-列传-中国-古代
IV. K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 53017 号

- 书 名** 艺苑遗珍——中国艺苑的故事
编 著 者 曹济平 韩龙瑶 吴惠凤
责任编辑 孙 立
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 丹阳教育印刷厂
开 本 850 × 1168 毫米 1/32
印 张 13.625 插页 2
印 数 1—4120 册
字 数 330 千字
版 次 2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-02568-X/G·810
定 价 19.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

前 言

自古以来,琴、棋、书、画,谓之文房四艺。在中华民族丰富灿烂的传统文化中,琴棋书画以其独特的艺术魅力成为我国古代文化艺术的重要门类。这四件高雅的艺事,不仅历史悠久,传播范围广泛,而且这种文化精神的内在活力,依然能使当代人引起文化心灵的沟通和理解,从而产生积极的影响。

从我国民族传统艺术发展的历史进程来看,琴的出现是很早的。据《艺文类聚》卷44引《礼记》云:“舜作五弦之琴,以歌《南风》之诗,而天下治。”《诗经·周南·关雎》有“窈窕淑女,琴瑟友之”的诗句。可知琴是一种十分古老而富有民族特色的弹弦乐器。古代制作琴多采用桐木,以练丝为弦,故称琴为“丝桐”。琴弦数量最初是五弦,周代时增至七弦,故琴又有“五弦”、“七弦”的名称。进入西汉后,使用七弦琴者日益增多,遂逐渐形成古琴七弦十三徽的制作模式。不过,琴这种乐器在先秦时为王公贵族所垄断,用来节制礼仪,观察政教得失,调节民众性情。随着战国纷争动荡局面的出现,礼坏乐崩,琴也从宫廷贵族中传到民间。到了魏晋南北朝时期,琴已在文人士大夫中逐渐普及。他们在学琴、弹琴中领略到琴的种种奇妙功用。正如唐代琴家薛易简在《琴诀》中所说:“琴之为乐,可以观风教,可以摄心魂,

可以辨喜怒，可以悦情思，可以静神虑，可以壮胆勇，可以绝尘俗，可以格鬼神，此琴之善者也。”^①这是对抚琴弄弦的艺术魅力的理解与诠释。

自先秦至明清，文人学琴、弹琴是一种风雅之举，一代一代前后承传，演化为我国文人士大夫雅文化的重要组成部分。文人以琴声将自己内心的喜怒哀乐感情外化为音乐形象，这些美妙乐章，无论是借琴明志还是以琴传情，或者抒发忧患情绪，或者自娱自乐，都遇到一个为听众理解的问题。听琴曲是一种审美活动，只有听琴者理解琴声的含义，才能达到弹者与听众双方感情上的共鸣。古代俞伯牙与钟子期高山流水遇知音的故事，为后世人们津津乐道就是这个道理。如果听者缺乏乐感，不明白琴意，那么就会出现“对牛弹琴”的非常尴尬的状态。当然，从总体上看，古代文人多数擅长操琴，不仅善于从琴曲中表现自我，而且把听琴视为高雅的艺术享受，对琴曲具有相当高的欣赏水平。

再说棋，古称弈，即围棋。关于围棋的起源，古代文献资料记载的说法不一，但都指出围棋的发源地在中国，而且年代久远，是我国古代传统文化瑰宝之一。晋张华《博物志》说：“尧造围棋，丹朱善棋。”^②尧以棋教子丹朱的故事是后人经常引用的，说明围棋的起源是很早的，这是国内外学者所公认的。

围棋在我国古代文化中占有特殊的地位，早期的围棋略不同于今天，后由十道、十三道演变到今日的十九道，凝聚着历代无数棋手的聪明才智与创造力。从历史进程来考察，在春秋战国时期，围棋的独特魅力已引起人们的普遍关注。道家关尹子

^① 转引自《艺事精品》19页，学苑出版社1994年版。

^② 引自《艺文类聚》卷74，《四部备要》本《博物志》失载。

和儒家孔子、孟子都有论及围棋的记载。《孟子·告子》中说到战国时弈秋，孟子赞赏他的棋艺精湛，称为“通国之善弈者”。大概弈秋是儒家著作中载录的第一位围棋高手，因此后人推崇他为围棋“鼻祖”。到了东汉至三国时期，围棋进入了一个新时期。梁沈约《棋品序》中说：“汉魏名贤，高品间出。”在一大批围棋爱好者中，班固、马融等人，可说是佼佼者，不仅棋艺高深，而且精研棋理，认真撰写围棋理论著作。班固的《弈旨》和马融的《围棋赋》，就是现存最早的阐述围棋理论并在围棋史上产生深远影响的论文。比如马融《围棋赋》中说：

“略观围棋，法于用兵。三尺之局，为战斗场，阵聚士卒，两敌相当。怯者无功，贪者先亡。先据四道，守角依傍，缘边遮列，往往相望。离离马目，连连雁行。蹕度间置，徘徊中央。收取死卒，无使相迎。当食不食，反受其殃。离乱交错，更相度越。守规不固，为所唐突。深入贪地，杀亡士卒。狂攘相救，先后并没。计功相除，以时早讫。事留变生，拾棋欲疾。营或窘乏，无令诈出。深念远虑，胜乃可必。”

班固弈旨之论，马融围棋之赋，拟军政以为本，引兵家以为喻，可以说是开创了围棋理论研究的先河。

自魏晋至南北朝，围棋得到了进一步发展，不仅涌现出一批棋坛名家高手，如南朝王抗、夏赤松、褚思庄等人，而且还有一些少年棋手，如晋吴人褚胤，七岁善弈，成年后棋艺冠绝当代。但是围棋获得蓬勃的发展并得到广泛的传播，应该说是在唐代，这与唐代经济繁荣、国势强盛的社会环境有着密切的关系。在唐代，围棋风靡一时，呈现出两大特点：一是专业性。唐代设立围棋待诏制度，有的翰林学士就是侍奉君王的专业棋手。这在围棋发展史上是破天荒的。二是普及性。纵观唐代社会，上自皇

帝，下至平民百姓，都有围棋爱好者。唐薛用弱《集异记》中有一则“妇姑手谈”的故事，说的是唐玄宗时翰林待诏专业棋手王积薪，随玄宗避难入蜀，途宿山中孤姥家，听到婆婆和媳妇夜间黑暗中下围棋赌胜负。天亮后，王积薪向孤姥请教棋道，媳妇指示积薪攻守、杀夺、救应、防拒的一些棋法。从此积薪棋艺高超，无人匹敌，成为有唐一代著名棋手。当然故事夹杂荒诞不经之处，但多少反映出唐代社会围棋的普及程度。

宋代是围棋继续蓬勃发展的时期，不仅沿袭唐代建立的棋待诏制度，而且城市中出现了民间称“棋会”的围棋组织。民间棋会吸引了广大的围棋爱好者，促使围棋的竞技活动日趋普及，并逐渐在竞技中造就出一个棋手群体。两宋棋坛不仅高手如林，而且出现了围棋高手撰写的有关棋艺的理论专著。比如《四库全书》收录的晏天章《元元棋经》一卷，刘仲甫的《棋诀》一卷，都作为弈家之棋范。由宋入元，棋风不泯，但元代围棋并无多大建树。明代围棋活动更加丰富多彩。明中叶后不仅涌现出大批棋坛高手，还形成了棋路风格不同的各种流派，如以鲍一中为代表的“永嘉派”，以汪曙为代表的“新安派”，以颜伦为代表的“京师派”，等等。这些不同的围棋流派，显示出棋坛的鼎足之势和英才辈出的局面。围棋活动发展到清代，可谓盛极一时，棋坛名家，数不胜数。如清代中叶棋坛大家梁魏今、程兰如、范西屏、施定庵等等。其中施定庵与范西屏齐名，更闻名于乾隆时期。这些围棋大家棋艺推陈出新，别开生面，各领风骚。正是“围棋之于清，犹诗歌之于唐”。

以上是用粗线条勾勒围棋发展历程的大体轮廓，至于围棋所蕴藏博大精深的传统文化思想内涵和历代文人留下无数描绘棋趣的精妙诗词文章，限于篇幅，不再列举。值得一提的是，汉唐以后，随着我国政治经济实力的增强，对外文化交流的日益频

繁,独具魅力的围棋不断地向外传播,超越了国家疆域而走向世界,为人类所共享。比如西汉与印度及西域诸国进行的双向文化交流中,其中就有围棋。又如隋唐以前围棋传入日本并获得迅速的发展。唐代中日围棋交流十分频繁,反映了两国围棋当时流行相当广泛,已成为一种时代风尚,是围棋发展史上的一件大事。

概述了琴棋的发展历程,本应该再说一下书法与绘画,但在这方面介绍的文章书籍实在太多了,故在此不赘述。对于古代文人来说,琴棋并重,在六朝时就引起人们的关注。梁沈约在《齐太尉徐公墓志铭》中,说徐公“爱重琴棋,流连泉石”。到了唐代,文人不仅能弹琴、下棋、写字和绘画,而且以此体现自身的文化素质,并引为风雅之事,故“琴棋书画”四字经常连用。这最早见于唐张彦远《书法要录》卷三,书中引唐何延之《兰亭记》说:“辩才博学工文,琴棋书画皆得其妙。”

源远流长的琴棋书画,作为一种高雅的文化活动,可以开启人们的智慧,陶冶人们的性情,净化人们的心灵,从古到今,构成了我国风雅文化的一道诱人的景观,既遍布于华夏大地,又传播海外,既体现出中国人的作风与气派,又有吸引外国人的艺术魅力,其中流传的许多轶闻和趣事,同样具有永恒的艺术价值和穿透力。我们编写的这部《艺苑遗珍——中国艺苑的故事》,就是以古代琴棋书画相关的人和事为主体的。当然,艺苑的内涵很丰富,范围很广泛,根据丛书的要求,我们除了着重写琴棋书画故事外,还写了古代戏曲方面的故事。

我国古代戏剧的起源,虽然学术界有着不同的说法,但都认为中国戏剧是在中华民族的土壤里萌生起来的。一般说来,古代巫覡(xí)就是后代戏剧演员的雏形;春秋时期优孟扮为孙叔敖与楚庄王相问答的故事,被认为是我国戏剧的开端。当然,作

为综合艺术的戏剧,除了本身所包含的艺术成分外,还兼具诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑和建筑等六项艺术功能,是一门融合众长的独立的表演艺术形式。这种表演艺术,就是由演员根据剧中故事装扮戏中人物,用歌唱或说白,并用各种表情动作将剧情演绎出来。至于戏剧故事的构成,最初起源于民间口语流传,后来才形成文字记载。从汉代百戏到唐代歌舞戏、参军戏,从宋代的勾栏杂剧与教坊杂剧至南戏与金院本,发展到元代的杂剧,汇成南戏、北剧竞相争妍的绚烂局面,有着漫长的历史进程。明清时期,不仅戏剧家众多,而且出现了新的戏剧声腔。比如现今为人们所喜爱的昆曲,这种昆山腔就是明代曲师魏良辅反复研习音律而创造的“新声”。总之,我国的戏剧艺术奇葩也是历史悠久、光芒四射的。

这部《艺苑遗珍——中国艺苑的故事》,选择了有关琴棋书画与戏剧方面的一百多个历史人物,根据史料记载,取材叙事,着重写他们某些方面的生动有趣的故事,并加以必要的艺术渲染,使历史人物、历史事件具有立体感,也更加通俗化。因为中国历史文化是中华民族的凝聚剂,也是爱国主义教育的基础。从这个意义上来说,本书既为中华文明史的普及工作添砖加瓦,又为宏扬中华民族传统的风雅文化尽绵薄之力。在撰写过程中,我们也深切地经历了传统风雅文化的艺术洗礼,享受到一种文明的优雅情趣。由于我们学识有限,涉猎甚浅,书中难免有舛误,敬请读者批评指教。

曹济平

1998.5.18

中国故事城

《中国故事城》系列书策划人：

总策划：刘勇坚

策 划：王 楠 孙 立 李 湛 唐爱平

目 录

优孟扮孙叔敖	1
师旷抚琴	4
公明仪对牛弹琴	10
音乐家孔子	13
俞伯牙学琴破琴	17
高渐离刺秦王	21
薛谭学歌	26
雍门周鼓琴	31
司马相如琴挑卓文君	34
多才多艺的蔡邕	37
钟繇呕血	43
曹不兴“误笔成蝇”	46
嵇康与《广陵散》	49
张翰以琴交友	54
王羲之情迷书法	58
桓伊与《梅花三弄》	65

戴逵三年雕一像	70
王献之潜心学书	74
“才绝、痴绝、画绝”的顾恺之	78
戴颙修改佛像	84
两晋棋手花絮	87
梁武帝弈棋	93
袁蔭以画疗疾	97
张僧繇“画龙点睛”	101
智永和“退笔冢”	103
欧阳询一生好学	106
善画人物肖像的阎立本	109
唐太宗计赚《兰亭序》	113
李思训画笔入神	122
吴道子画壁	125
王积薪山中奇遇	129
李琬月夜出访	132
顾师言与日本国王子对弈	135
唐玄宗与《霓裳羽衣曲》	138
长安笛手李谟	142
“响传九陌”的许和子	147
郑虔柿叶临书	151
韩干画马	154
雷海青碧血染大唐	158
宋沈善辨音律	162

王维画《辋川图》	167
黄幡绰死里逃生	172
“记曲娘娘”张红红	175
吕元膺以棋观人	179
“琵琶第一手”拜师	182
曹绍夔“驱妖除怪”	186
颜真卿学书	189
韩滉画《五牛图》	192
勤奋好学的怀素	195
周昉画画	199
钟隐卖身为奴得名师	203
黄筌“改”画	207
顾闳中和《韩熙载夜宴图》	211
贾玄棋艺绝胜	214
欧阳修操琴	217
包贵父子画虎	221
赵昌的写生花果画	224
“胸有成竹”的画家文同	227
王安石输棋认罚	230
沈括计算棋局	233
李公麟“下笔生马”	237
以“癫狂”闻名的米芾	240
蔡京的如椽大笔	246
宋徽宗选画	250

刘仲甫设擂钱塘	254
岳飞书写《出师表》	258
陆九渊棋馆攻擂	261
胡卓明棋高一着	264
关汉卿大胆写《窦娥冤》	267
王实甫呕心沥血写《西厢记》	272
郑思肖的“露根兰”	277
《富春山居图》外的故事	281
徐达巧胜朱元璋	289
王履华山写生	292
戴进创新而罹祸	296
豁达大度的沈周	300
汤显祖创作《牡丹亭》	304
董其昌蒙羞发愤	309
少年国手方新	314
一代名伶马锦	319
柳敬亭学说书	325
陈洪绶“一笔不施”	330
过百龄名噪京师	335
名重一时的傅山	338
王武捐画助贫	342
“董书”作伪轶闻	345
洪昇一曲《长生殿》断送功名	350
孔尚任写《桃花扇》	355

郑板桥上当作书画	360
玉琵琶艺惊同道	365
邓石如街头鬻字	369
张春圃不慕富贵	373
余三胜智唱《四郎探母》	377
程长庚不“外串”	381
德珪如弃爵从艺	386
竹禅画像	391
江君辅因弈被拐卖	395
“海内棋圣”范西屏	400
满族棋手傻贝子	405
许颺阶鼓琴茅亭	410
刘壹清山寺学琴	414
任伯年卖画得师	418

优孟扮孙叔敖

优孟，春秋时代人，长期供奉于楚国宫廷，经常利用优人的特殊身份，对楚庄王进行讽谏。

我国的戏曲，经过漫长的发展阶段，才逐渐趋于完美和谐，成为一种独立的艺术形式。周代开始出现的优人，可以说是我国戏曲演员的前身。优人中的倡优，以表演歌舞为主，俳优则擅长戏谑。优孟属于后者。

孙叔敖是楚国的名相，一生清廉，于国家有功，曾辅助楚庄王称霸诸侯。孙叔敖病重期间，想到自己死后没有钱财留给子孙，以后子孙生活一定艰难，而楚庄王所关心的只是自己的霸业，绝不会想到他们。他觉得优孟虽然是一名优人，但富有正义感，日后找到他或许能有用。死前，孙叔敖对儿子说：“我死之后，你一定贫穷，到时候你去找优孟，就说你是孙叔敖的儿子。”果如孙叔敖所料，在他死了后，家里日子越来越不好过，一家人全靠儿子打柴维持生计，经常断炊。

一天，优孟外出，见到一位衣服褴褛的青年，长相酷似孙叔敖，正吃力地挑着一担柴沿街叫卖。就在优孟看这位青年的时候，青年也认出了优孟，对优孟说：“我是孙叔敖的儿子，父亲临终前关照我，在我贫穷的时候可以找你，请你帮忙。”优孟非常同

情孙叔敖儿子目前的困难处境,安慰他说:“我知道了,你回家等着吧。”

优孟回去后,想到自己差不多也是一贫如洗,根本无力去帮助别人,但一时又想不出办法。一次,楚庄王召优孟进宫侍奉。优孟灵机一动,有了主意,抚掌笑道:“何不如此如此!”他找来了孙叔敖生前的衣服穿上,又对着镜子化装了一番,随后模仿起孙叔敖的言谈举止来。经过数月的练习,竟模仿得惟妙惟肖,使人难辨真假。熟悉孙叔敖的宫廷近侍见了,都说像极了。

一日,楚庄王在宫中饮酒取乐。优孟装扮成孙叔敖出现在楚庄王的面前,楚庄王惊讶得说不出话来,几乎不敢相信自己的眼睛。过了半晌,方讷讷地问道:“你是谁?”优孟立即跪拜在地,说:“臣孙叔敖,大王难道也不认识了?今日听闻大王在此饮酒,臣特意赶来向大王敬酒,恭祝大王圣体安康,霸业永葆!”楚庄王惊问:“孙叔敖已经死去多时,人死怎能复生?”优孟不慌不忙地回答说:“大王所言正确。只是臣死后,惊动了上天,有仙人念臣为官清廉,一心报国,给臣添加了阳寿,将臣送回人间。”楚庄王崇信鬼神,竟信以为真,追问道:“你现居何处?”优孟答道:“臣在家赋闲,只是时时想念大王。”楚庄王听罢,说道:“既如此,你仍入朝为相,也好为寡人分忧。”优孟假装为难,说:“大王的一番美意,臣岂能不领会,但为相之事,请大王容许臣回家同老妻商量。”楚庄王有些不悦,说:“堂堂八尺男儿,怎能听命于妇人?”优孟叹了一口气,说:“大王有所不知,臣与老妻患难与共,非一般夫妻可比。臣死时,老妻哭得死去活来,欲随臣同去,幸得儿孙救下。今臣侥幸死而复活,老妻不让臣离开她身边。恳请大王念臣夫妻情深,三日后回奏。”楚庄王虽不悦,但还是恩准了。一些近侍都晓得眼前的孙叔敖为优孟所扮,但优孟在宫中以各种方式逗引楚庄王发笑,已经司空见惯,见怪而不怪,因此谁也不