

「画圣」吴道子
「书圣」王羲之

光艳照人唐三彩
《高山流水》遇知音

颠张狂素
颜筋柳骨

中国 艺术 精粹

「能作掌上舞」的赵飞燕

滑稽调笑参军戏
摇头摆尾狮子舞

●唐
跃

「戏曲状元」余三胜
「说书宗师」柳敬亭

J120.9
4

中国传统文化精粹丛书

中国艺术精粹

068622

唐 跃

女子学院 0021382

(皖)新登字06号

中国传统文化精粹丛书

中国艺术精粹

唐 跃

安徽少年儿童出版社出版发行

(合肥市金寨路283号)

新华书店经销 安徽新华印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.75 插页：2 字数：20万

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数：1—6000

ISBN 7-5397-0797-6/·142(儿) 定价：5.20元(平装)

8.80元(精装)

编者寄语

04588/2 05

中国，是世界上历史悠久的文明古国之一。伟大的中华民族，在数千年的漫长跋涉中，经历了多少惊心动魄的历史事件，涌现了多少可歌可泣的杰出人物，创造了多少彪炳史册的丰功伟绩，留下了多少震古烁今的历史文物和名胜古迹！这一切，构筑了博大精深、源远流长的中国传统文化，它是每个炎黄子孙都渴望了解，也应该知道的宝贵知识。

中国传统文化，是中国人民性灵智慧和才情气概的结晶，也是祖先留给我们的珍贵财富。学习和继承这份文化遗产，我们祖先几千年积累的丰富知识和宝贵经验，就会像滚滚江河奔腾而来，灌溉和滋润我们的心田。它能使我们开阔视野，增长见识，获得启示，从而更好地认识昨天、把握今天、展望明天。

摆在你面前的这套“中国传统文化精粹丛书”，正是为实现这一愿望而作的一点努力。

这套丛书按学科分类，以文学、历史、哲学、艺术、教育、科技等分册，循着历史本身发展的顺序，精选各个领域里的杰出人物、经典名著、重要事件，透过现代学术的眼光，用浅显生动的文字，简洁精当的阐释，向读者系统介绍中国传统文化精华。其目的在于：使恢宏壮丽的中国传统文化，得到更加广泛的普及，特别是引起广大青少年的喜爱和重视，帮助青少年理解中华民族在人类历史上的伟大贡献和重要地位，从而激发起对祖国、对民族的由衷热爱。

文化是文明的记录。世界上任何一种文明的发展，都不是笔直向前，而总是起伏波动、蜿蜒伸展的。中国传统文化的演进历程，也照样留下了不少迂回曲折的轨迹。这就使汪洋浩瀚的中国传统文化里，既有闪光精华，又有芜杂糟粕，而且精华和糟粕常常糅合在一起，很难简单分辨和剥离。丛书在介绍中国传统文化时，主要描绘和阐发了其中的精华部分，并非有意忽略和歪曲某些史实，而是因为继承文化遗产本身，理应遵循去芜取精、去伪存真的原则——正如我们攀登山峰，沿着前人开辟的道路前进，却没有必要重蹈前人走过的弯路一样。

为了让远离今天的历史人物、历史事件和深奥难懂的古代经典，在青少年心目中“活”起来，丛书在严格尊重史实，务求内容准确的前提下，注重用通俗易懂的语言，穿插生动有趣的故事，在夹叙夹议中引人入胜地

介绍各领域知识，力求使读者在了解中国古代灿烂文化的同时，又享受到读书悦心明智的乐趣。

或许，若干年后，今天这套丛书的青少年读者，也有人以自己的聪明才智和创造发明，步入中国文化的宏伟殿堂，与圣贤先哲们并肩论道，相互媲美，开拓和丰富中国文化的宝藏，为弘扬中华文化建立新的丰碑！

我们期待着！

历史期待着！

1991.12.

目 录

编者寄语.....	1
画在丝织物上的图画.....	1
以形写神的顾恺之.....	6
继往开来的《游春图》.....	11
阎立本开一代人物画风.....	15
“画圣”吴道子.....	20
失而复得的《五牛图》.....	25
一夜欢宴千载传.....	29
李公麟与白描画法.....	33
宋徽宗与皇家绘画学院.....	39
展开长卷看汴梁.....	45
大器晚成的黄公望.....	49
青藤笔墨人间宝.....	54
清代初期的“四大画僧”.....	59
一枝一叶总关情.....	65

两次出土的司母戊大方鼎·····	69
世界第八奇观·····	74
霍去病墓前的纪念碑雕塑·····	79
沙漠戈壁中成长的稀世奇葩·····	84
武州山上的“蜂窝”·····	91
昭陵陵前六骏马·····	97
光艳照人唐三彩·····	100
惠山泥人与天津泥人张·····	105
飞来峰前的胖大和尚·····	109
“象牙白”瓷塑·····	112

在中药店里发现的甲骨文·····	117
李斯与秦篆刻石·····	122
洋洋大观的汉隶碑刻·····	127
“书圣”王羲之·····	132
唐太宗与初唐书法·····	138
颠张狂素 以狂继颠·····	144
颜筋柳骨 宝物神物·····	150
米颠与“米家山水”·····	156
下笔神速如风雨·····	160
“清代第一书家”·····	165

原始社会的乐舞·····	169
余音绕梁与响遏行云·····	173
《高山流水》遇知音·····	176
举世罕见的曾侯乙编钟·····	181

李延年与乐府·····	185
蔡氏父女音乐家·····	189
嵇康绝响《广陵散》·····	194
音乐皇帝唐玄宗·····	198
永新与张红红·····	204
唐代的两位“琵琶第一手”·····	210
郭沔与浙派琴·····	214
朱载堉首创新法密率·····	219
汤琵琶惊心动魄奏《楚汉》·····	223
《十番鼓》与《十番锣鼓》·····	226
人神交流的傩舞与巫舞·····	229
从巴渝舞到摆手舞·····	234
“能作掌上舞”的赵飞燕·····	239
九曲十回耍龙灯·····	243
白纛长袖舞翩翩·····	248
摇头摆尾狮子舞·····	252
一舞剑器动四方·····	259
飘然转旋回雪轻·····	263
宋代民间舞队与宫廷队舞·····	267
秧歌小队闹春阳·····	272
敢于讽刺国王的俳优·····	276
包罗万象的汉代百戏·····	280
滑稽调笑参军戏·····	283
且歌且舞 亦喜亦悲·····	287

宋杂剧与金院本·····	290
从《张协状元》谈起·····	295
元曲与元杂剧·····	299
委婉唱腔出昆山·····	304
魏长生与秦腔·····	308
从徽班进京到京剧兴起·····	312
“戏状元”余三胜·····	317
徽班领袖 京剧鼻祖·····	320
从“说话”到“评话”·····	325
有说有唱的《西厢记》·····	329
说噱弹唱的艺术·····	333
凤阳花鼓传四方·····	337
说书宗师柳敬亭·····	341
从贾凫西说大鼓谈起·····	346
说学逗唱，寓庄于谐·····	350
后 记 ·····	355

画在丝织物上的图画

如果有人问你，图画是画在什么上面的？你一定会说：那还用问，画在纸上呗。但是你想过没有，在纸还没有发明和没有得到普遍使用以前，人们用什么作画呢？我这里要介绍的，就是几幅画在丝织物上的绘画作品。在遥远的古代，丝织物称作“帛”，画在丝织物上的绘画作品，也就称作“帛画”。

1949年2月，湖南省长沙市陈家大山的战国楚墓出土过一幅帛画，高约28厘米，宽约20厘米。画面下方是一位侧身站立的妇女，她穿着拖地的绣花长袍，正在双手合掌祈祷。她的头顶上是一只似走似飞的凤鸟，凤鸟的左侧还有一条正要腾空而去的飞龙。

这幅帛画在地下埋了2000多年，刚刚出土的画面模糊不清，给临摹工作带来很大困

难。最初的临摹图有几处是带着猜测画成的，例如在飞龙头上两侧各画有一只角，在飞龙躯体上只画出一条足。根据这样的临摹图，有的专家把飞龙说成“夔”^①，把画名定为“人物夔凤帛画”，还进一步解释说，凤象征善良，夔象征邪恶，那位妇女正在祝愿善良战胜邪恶。前几年经过科学处理，原画上模糊不清的地方变得清晰可见了，飞龙的头上并没有长角，躯体两侧各有一足，不是那种只长一条足的夔。这样一来，画名被重新定为“人物龙凤帛画”。对画面内容的解释也有了相应的变化，大多数专家认为是要表达为墓葬中的死者祝福的意思，祝愿死者的灵魂跟随飞腾的神龙神凤升天成仙。至于画中妇女的身份，还有不同说法，有人认为是女巫，也就是今天所说的从事迷信活动的神婆，也有人认为不是女巫，而是墓葬主人的形象。好在这种争论对画面内容的解释没有太大影响，我们暂且不去管它。

从这幅帛画的技法来看，比其他出土帛画显得幼稚，所以它被确定为我国现今所能见到的最早帛画作品。又因为战国时期以前的绘画大多画在陶器上，主要用作装饰，不属于独立的绘画作品，所以，“人物龙凤帛画”往往又被看成我国现存的最早绘画作品。我们说这幅帛画的技法比较幼稚，是相对其他出土帛画而言，并不意味着它的水平很低。可以肯定，在它以前已经有过一段帛画发展过程，但时代更早的帛画作品现在尚未发现。

^① 夔(kuí)：古代传说中的一种奇异动物，形体与龙相似，但只长一条足。

1973年2月，湖南省长沙市子弹库的战国楚墓又出土一幅帛画，高约37.5厘米，宽约28厘米。画面正中是一位腰佩长剑的男子，他手执缰绳，驾驭着一条巨龙向前行进。他的头顶上有华盖，身后立有一只仙鹤。画面左下方还画有一条鱼，大概是表示巨龙在水中前进。这幅帛画被定名为“人物御龙帛画”，线条较为流畅，结构较为准确，人物造型也较为生动，在技法上显然高出“人物龙凤帛画”一筹，创作的年代应当稍晚一些。

“人物御龙帛画”所表达的意思比较明确。画中男子的衣着打扮表明是一位士大夫，显然是墓葬主人的形象，巨龙和仙鹤则是引导墓主灵魂飞升天国的使者。在中国古代传说中，龙是幻想的神兽，鹤是天国中神仙骑乘的神鸟，死者的灵魂要想升天成仙，借助龙和鹤的力量是再合适不过了。这幅帛画与“人物龙凤帛画”略有差异，一幅画的是龙与鹤，一幅画的是龙与凤，但性质大致相同，都是希望死者的灵魂能够升入天国，都属于“升天图”的题材。

战国时期的升天图画面过于简单，不是一眼就能看出其意思，而到了西汉时期，升天图的画面画得非常具体细致，很容易看出其内涵。现今出土的西汉升天图共有3幅，都是画在丝织物上的帛画，画面内容也基本相同。1972年元月在湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土的那幅升天图可以分成三部分来看。上部代表天国，天国中央是人面蛇身的女娲，也就是所谓“天帝”，两侧有月亮和太阳，把守天门的是两名神职人员和两只神豹。中部代表人间，拄着拐杖缓缓前行的老太婆是墓葬主人形

象，身后有女侍随从，前方有两人跪下迎接。一些蛟龙和神兽围绕在她们周围，形成神秘的环境，象征死者正在升天的途中。下部代表地下，一位力大无比的力士脚踏两条大鱼，双手托举地面，也是在帮助死者灵魂顺利到达天国。这幅帛画的内容很丰富，有人间生活，也有传说和幻想，而且画面组织得很和谐，反映了西汉时期的绘画艺术已经达到较高的水平。

068622

以形写神的顾恺之

东晋时期，我国绘画史上出现了第一位有作品传世的画家，他叫顾恺之(约公元345—406年)。

要说顾恺之，首先应当说说他画眼睛的功夫。他画人物，有时几年不点眼珠，别人问他为什么，他回答得很妙：“四体妍蚩(yán chī)，本无关于妙处，传神写照，全在阿堵①中。”这话意思是说，人物形体画得好坏，并不是最要紧的，要想画出人物的神态，关键的地方是要把眼睛画好。

顾恺之决不是说说而已，他画人物，那点眼珠的功夫可以说是炉火纯青了。晋哀帝时期，建康(今江苏南京)修建瓦棺寺。寺庙里的和尚打算在建成之日举行仪式，邀请一

① 阿堵：晋代常用俗语，意为“这个”。

些名士官僚前来鸣钟击鼓，也想乘机化缘募捐。那天，应邀前来的人，认捐都在10万钱左右，不满20岁的顾恺之却认捐100万钱。别人以为他是开玩笑，可他不动声色，坦然地对寺庙和尚说：“你们替我粉刷一堵墙壁，让我画画，100万钱就有了。”就这样，顾恺之专心作画一个多月，在后殿墙壁画了一幅维摩诘^①像。当画像基本完成，只差点上眼珠的时候，他又对寺庙和尚说，第一天来看画的人，你让他们每人捐钱10万，第二天来的人捐钱5万，第三天来的人可以随意捐助。等到正式接待观众的那天，顾恺之当着围观的人群为画中人物点上眼珠，顿时，那幅维摩诘像神采焕发，光照全寺。看画的人无不信服，很快就捐足了100万钱。

当然，顾恺之这样说和这样做，只说明他特别重视眼睛的传神作用，并不说明他毫不重视其他方面。实际上，顾恺之画人物，也能做到因人而异，抓住不同人物的特征加以表现。他为裴楷画像，就把脸颊(jiǎ)上的毫毛画得非常突出，使人物形貌特征鲜明，显得神采奕奕。他为谢鲲画像，布置了许多山石背景，并对别人说，谢鲲喜欢游山玩水，应当把他画在山石之间。总的来说，顾恺之的人物画的长处是，能够描绘出人物的神态，用一句绘画术语来说，就是做到了“以形写神”。

遗憾的是，顾恺之的许多人物肖像画都没有流传下来，只是见于文字记载。从史书记载中还能看出，顾恺之不仅画人物画，也画山水画、花鸟画、宗教画等等，

① 维摩诘：佛教传说中的一位居士。居士是信教但不出家的人。