

唐诗故事集

——艺术诗故事

王曙 编著

地质出版社

中国名著普及本

唐 诗 故 事 集

——艺术诗故事

王 曙 编著

地 质 出 版 社

· 北 京 ·

(京)新登字 085 号

内 容 提 要

本书选录与唐代艺术有关的唐诗,包括绘画、书法、音乐、舞蹈和百戏的诗歌,编写成一个个完整的故事或片断。书中对每首唐诗,都全文解释,并叙述其创作背景、诗中所述事物在唐代的情况,历史上的变迁和现代状况。取材既考虑真实性,充分利用现代的研究和考古成果,又注重趣味性,采录各种传说和民间故事。书中并附有文物古迹的插图共 50 余幅。读者对象:唐诗爱好者及中小学生。

图书在版编目(CIP)数据

唐诗故事集·艺术诗故事/王曙编著.-北京:地质出版社,1995.6
ISBN 7-116-01854-9

I. 唐… II. 王… III. 故事-唐诗-中国-当代 N. I 247.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01405 号

地质出版社出版发行

(100013 北京和平里七区十楼)

责任编辑:李俊 叶元

国家建材局情报所印刷厂印刷 新华书店总店科技发行所经销

开本:787×1092 1/32 印张:11.625 字数:255 000

1995 年 6 月北京第一版·1995 年 6 月北京第一次印刷

印数:1—10 100 册 定价:13.00 元

ISBN 7-116-01854-9

K·92 全套定价:49.00 元

前 言

唐代从开国初期至盛唐这一百多年间，由于政策比较正确，社会安定，生产发展，生活水平不断提高。在这个基础上，作为上层建筑的文化艺术，达到了我国封建时代的高峰。唐代的艺术，包括绘画、雕塑、书法、音乐、舞蹈、百戏等等，品种流派甚多，风格各异，名家辈出。不仅创造出了大量珍贵的作品，丰富了当时的生活，而且对我国及世界文明，有着极其深远的影响。时至今日，唐代的绘画、书法和雕塑作品，是现代艺术家们学习的楷模；风靡国内外的“丝路花雨”和“仿唐乐舞”，就是因为再现了敦煌壁画中唐代的社会生活和唐人的梦幻，因而获得了巨大成功；我国的琵琶演奏，闻名世界，而它的手弹法，就是在唐代发明并获得重大发展的^①。

可是，在我国古代，从事艺术工作，并获得杰出成就的名家，社会地位一般却是非常低贱的。他们用自己的作品、演出和演奏，丰富了当时的生活，使广大的人们获得了艺术享受和欢乐。可他们自己，却没有得到应有的尊重，甚至连衣食都不足。他们的杰作虽然为人们所珍藏，可他们的平生事迹却无人注意，往往湮没而难以查考。

在唐代的诗歌中，有一些反映当时艺术及艺术家活动的零星作品，虽然很多并非名篇或杰作，但这些诗像一个个的小窗

① 唐代以前，琵琶都用拨弹，限制了技艺的发展。

口,使我们可以窥见一些已经相当模糊的唐代艺术面貌。这本小书,就是根据这些诗歌,再参照有关唐代艺术的文献写成的。如果读者能从中将那逝去已经千年,可当时却是光彩夺目,瑰丽迷人的唐代艺术世界看得更清楚一点,作者也就心满意足了。

目 录

前言

- (一)画手看前辈——唐代的绘画…………… 1
- 右相驰誉丹青——画家先驱阎立本…………… 2
- 吴生远擅场——画圣吴道子…………… 5
- 屏风周昉画纤腰…………… 19
- 金碧山水之祖李思训…………… 25
- 前身应画师——画中有诗的王维…………… 28
- 萧郎下笔独逼真——萧悦画竹…………… 39
- 下笔咸成千古事…………… 43
- 名工绎思挥彩笔——题画诗…………… 55
- (二)诗圣的题画诗…………… 69
- 一洗万古凡马空——曹霸画马…………… 69
- 韩干画马,毫端有神…………… 79
- 满堂动色嗟神妙…………… 88
- 笔迹远过杨契丹…………… 102
- (三)笔精妙入神——唐代的书法…………… 110
- 辞严义密读难晓,字体不类隶与科…………… 118
- 狂笔自通天…………… 128
- 笔踪龙虎腾——贺知章书法…………… 133
- 张旭三杯草圣传…………… 143
- 草书独有怀素奇…………… 150

(四)唐代的音乐	169
泠泠七弦上——清雅的琴声	174
天下谁人不识君	188
琵琶请进新翻曲	194
李凭中国弹箜篌	218
一夜梅花笛里飞	226
夜闻箜篌沧江上	237
曾为阳陶哥箜篌	246
羯鼓声高众乐停	254
一声歌发满城秋	265
何满能歌声宛转	276
(五)唐代的舞蹈	282
为君起唱白纛歌——白纛舞	289
咸歌破阵乐,共赏太平人	294
一舞剑器动四方——剑器舞	303
左旋右旋生旋风——胡旋舞和胡腾舞	309
紫罗衫动柘枝来——柘枝舞	318
轻盈绿腰舞——软舞	327
嫣然纵送游龙惊——霓裳羽衣舞	331
(六)唐代的百戏	343
龙鱼杂戏来	343
惟有长竿妙入神	347
女儿弦管弄参军	353
雁行布阵众未晓,虎穴得子人皆惊	358

(一) 画手看前辈——唐代的绘画

唐代的绘画，可分成两大类，即绘在墙上的壁画和绘在绢或纸上的卷轴。所画的内容，主要是佛教和道教的神话，例如佛像、神像及佛经或道家传说故事。对于人世间一切的描绘，在唐代虽有很大发展，毕竟处于较次要的地位。

在唐代，宫殿、庙宇、官衙、达官贵人的厅堂和坟墓中，其墙壁上经常都绘有精美的壁画。由于千余年来的战乱和时光的侵蚀，壁画的绝大多数都已消逝了。能幸而留存到今天的，是一些石窟（如敦煌莫高窟）中的壁画和坟墓中的壁画。前者主要绘的佛像和佛教故事；后者如在发掘唐永泰公主、章怀太子和懿德太子墓时，所发现的许多壁画。这些画绘的是墓主人生前的生活状况，与宗教画完全不同，富于生活气息。

画在纸上或绢上的卷轴，其内容虽然不少也是宗教画，可相比之下，人世间事物的描绘，例如山水、人物活动等要多一些。经过千余年而能保留迄今的唐代卷轴画，比壁画要罕见得多，并且，一些著名的传世之作几乎都不是宗教画。

唐代绘画的发展，与唐诗很相似，也可分为初唐、盛唐、中唐和晚唐四期。初唐绘画承前启后，一派欣欣向荣景象；盛唐时绘画达到空前盛况，名画家吴道子、李思训、王维等的成就，可以与李白、杜甫的诗歌媲美；中唐时绘画续有发展，但由于战乱迭起，情况已远不如盛唐；晚唐政治腐败，经济凋敝，绘画也就日渐衰落了。

右相驰誉丹青——画家先驱阎立本

阎立本是初唐时期最重要的画家。他的父亲阎毗，就以善于绘画及工程设计著名。阎毗的两个儿子发挥了家传的特长，老大阎立德，是建筑大师，曾以工部尚书的官职领导增修首都长安城，并且建了许多宫殿，唐太宗的坟墓昭陵，也是他设计营建的。老二即阎立本，他曾拜隋代的名画家郑法士为师，并努力学习先辈画家的技法。

在唐代的荆州(今湖北江陵)，有着梁朝大画家张僧繇的壁画，非常著名。阎立本慕名去看，第一天觉得不怎么样，说：“不过是空有虚名罢了！”第二天又去，看出一些妙处，认为：“也只是近代的好手！”第三天再去，大为赞赏，叹息说：“真是名不虚传！”于是一连看了十天，每天坐卧在画下欣赏。由此可见阎立本学习的勤奋。

张僧繇曾画过一幅《醉僧图》，一直传到了唐代，相当著名。唐代的大书法家怀素见此图后，联想到他学习的老师，唐代草书圣手张旭醉后的狂态，于是题了下面这首七绝：

题张僧繇醉僧图

怀素

人人送酒不曾沽，终日松间挂一壶。
草圣欲成狂便发，真堪画入醉僧图。

此诗的前三句，全写的草圣张旭。诗的意思是：人人都给他送酒，从来不曾自己买过，整天坐在松树下悠闲自在，一壶美酒就挂在眼前。草圣张旭醉了书兴大发，人像疯了一样奔走叫号后

再下笔，他的这副样子，真应该绘入醉僧图中。

初唐时，佛教和道教斗争激烈，道士们常利用这张《醉僧图》所绘的和尚醉态，来嘲笑僧人们不守清规，狂饮烂醉。僧人们受不了这个气，于是联合凑了一大笔钱，请阎立本绘了一幅《醉道图》。图中把道士的醉态也画得非常可笑。此画一直流传到了现代，不过有人认为很可能是后人临摹的作品。

在唐代，画家的地位是很低的，皇帝和贵官们看待他们类似仆役。有一次，唐太宗和大臣们在春苑池泛舟游玩，忽然看池中有异鸟随波荡漾，太宗很高兴，叫在座的大臣们赋诗，并且命阎立本将这欢乐的情景画下来。这时阎立本担任主爵郎中，是个不小的官儿，可太宗的侍从在传圣旨时，连声呼唤“画师”，这在当时是很丢人的事。马上，他赶到池边，根据皇帝的命令俯伏在地上（没有皇帝赐坐是不准坐的），调配颜料，对景写生。阎立本看见他的同僚们都舒舒服服地坐在船上游玩，自己却这个样子，羞愧难当，以至汗流浹背。画完回家后，他告诫儿子说：“我自幼喜欢读书，学问文章都不比别人差，可现在我却以会画画著名，因此被像仆役一样对待，真太丢人了。你要牢牢记住，再也别学这没用的绘画技术。”阎立本虽然气得说了这番话，可他是非常喜欢绘画的，终生也不曾放弃这个爱好。

阎立本的诗和文章，各有一篇流传至今。正像他自己所说，写得还是很不错的。下面我们看看他写的七言诗《巫山高》：

巫山高（摘录）

阎立本

君不见巫山高高半天起，绝壁千寻尽相似。
君不见巫山磕匝翠屏开，湘江碧水绕山来。绿树
春娇明月峡，红花朝覆白云台。……

这段摘录诗的意思是：您看那巫山高耸在云雾之上，到处都是高达千寻（古长度，八尺为寻。千寻是夸张的说法）的悬崖陡壁。您看那巫山四周好似展开的翠色屏风，湘江的绿水绕山而来（磕匝音科扎，周围之意。按湘江流入洞庭湖，不流经巫山或巫峡，此处原诗有误）。明月峡中绿树茂密春光娇好，红色的鲜花覆盖了巫山神女所居的白云台。

唐太宗及他的儿子唐高宗，不仅喜爱阎立本的绘画，而且欣赏他的才干。高宗时，他先升任掌管工程的最高长官工部尚书，到高宗总章元年（公元668年），阎立本被任命为右丞相。这时姜恪任左丞相，曾在塞外作战有功。因此当时有人带着嘲弄的口气说：“左相宜威沙漠，右相驰誉丹青。”意思是对朝廷任用一位画家当宰相有些不满，这是唐代上层社会中看不起画家的一种反映。

阎立本任右丞相五年后去世，估计死时已七十多岁。近年来，在江西倍江上游的冰溪南岸，塔山东北的茂密林中，发现了阎的坟墓。墓前石碑系清代乾隆十五年所立，上刻有：“大唐相国寺檀越立本阎公之墓”。

阎立本的一生，画了很多的作品，可流传迄今的，不过寥寥数幅（件），而且有些并非原作，乃是后人的摹本。下面介绍一下最著名的《步辇图》和《历代帝王图》。

《步辇图》是根据阎立本亲眼所见的真人真事所作的绘画^①。唐太宗贞观八年（公元634年），吐蕃（今西藏）十八岁的领袖松赞干布，派使臣至长安请求通婚，唐太宗答应了，将宗室之

① 此画见本书封面。

女文成公主许配给松赞干布。六年之后，松赞干布派他的首席大臣“大相”禄东赞携带贵重的聘礼来长安，晋见唐太宗订立婚约。《步辇图》所绘的正是这一重大的汉藏友好事件。图中唐太宗坐在众宫女所抬的步辇上，神情雍容威严而又带有微笑，图左起第二人为禄东赞，穿着团花窄袖的长袍，表情极为恭敬而真诚，可见画家对当时情况的描绘是非常真实的。在此图上，有唐代著名宰相李德裕的篆文题名，南宋的高宗皇帝亲笔书写的“步辇图”三家，并盖有御印。此图现藏于我国故宫博物院。

《历代帝王图》是根据历史记载，凭想象绘制的分组人物画，总共绘了十三位帝王（图1），其中有开国皇帝，也有亡国之君。图上帝王神情各异，其中包含了画家对他们的赞扬和批评。此画一直被认为是阎立本艺术成就的代表，可是，近代人金维诺研究后认为，此画不是阎立本的手笔，而是初唐时文史学家郎余令的作品，而现存者亦非原作，而是北宋时的摹本。虽然如此，《历代帝王图》仍是我国古代绘画中的瑰宝，是极珍贵的历史文物。此画现藏于美国波士顿博物馆。

吴生远擅场——画圣吴道子

唐玄宗天宝八年（公元749年）冬天，诗圣杜甫游览了洛阳城北的玄元皇帝庙，写了一首五言古诗《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》：

冬日洛城北谒玄元皇帝庙（摘录）

杜 甫

……。画手看前辈，吴生远擅场。森罗移地

图1 《历代帝王图》中的晋武帝司马炎
初唐阎立本绘

轴，妙绝动宫墙。丑圣联龙袞，千官列雁行。冕旒俱秀发，旌旆尽飞扬。……

传说在唐高祖武德三年(公元620年)，晋州(今山西临汾)有个名叫吉善行的人，在羊角山见一穿白衣的老人远远对他叫着说：“你代我告诉大唐天子，我是太上老君，就是他的祖先。”吉善行上报皇帝后，唐朝廷立即尊太上老君为先祖，并在西京长安和东京洛阳都建立了庙。唐高宗给老君上尊号为玄元皇帝，于是老君庙都称玄元皇帝庙。

唐玄宗时，画家吴道子在洛阳玄元皇帝庙的墙壁上，绘了玄宗以前的五位唐代皇帝像。吴道子以他高超的技艺，把这五位皇帝画得庄重威严，栩栩如生，因而得到了当时无数人的赞扬。唐玄宗天宝八年六月，皇帝给他这五位父祖加封尊号：唐高祖为神尧大圣、太宗为文武大圣、高宗为天皇大圣、中宗为孝和大圣、睿宗为玄贞大圣。于是玄元皇帝庙的这幅壁画，便被称作《五圣图》。这一年的冬天，杜甫在洛阳玄元皇帝庙中参观了《五圣图》，被吴道子那绝妙的画笔所感动，故在诗中专门写了八句赞扬画家和他的杰作。这八句诗的意思是：画师们总是尊崇他们的前辈，可吴道子的技艺远远胜过了所有的画师们。这寺院墙上的壁画简直神妙奇绝，它森严肃穆景物众多，气势磅礴惊天动地。五位圣人穿着龙袍，成千的官员依次排列成行。皇帝们画得神采奕奕，各种旗帜都像在迎风飞扬。

这是唐代“诗圣”杜甫赞美唐代“画圣”的诗歌。诗中的吴生名吴道子，又名道玄，是唐代最杰出的画家。他主要活动在唐玄宗的开元、天宝年间，正是这繁荣的盛唐时代，孕育了这位伟大的艺术家。在历史上，吴道子被人们尊称为“画圣”，而与唐诗中

的“诗圣”杜甫相提并论。

吴道子在不到二十岁时，画技就已经很有名气了。他年轻时，当过县尉等低级官吏，可他更热爱绘画。不久，他便辞去官职，到东都洛阳从事绘画。在文学家和艺术家汇集的洛阳，他学习到很多东西，并且一面观摩洛阳寺庙殿堂中精美的壁画，同时自己又绘制了大量的壁画。由于吴道子的天才和勤奋，使他的作品远远超过了前人，因而获得了巨大的名声。

后来，吴道子的声名传到皇帝唐玄宗的耳中。玄宗是一位爱好艺术的君主，他将吴召入宫中，并加封官职，使他成了一名宫廷画家，并且下令说，除非有皇帝的诏书，否则吴不准作画。这真是一道极其糊涂的圣旨，试想，把画家的双手封住，平时不准他练习，那不仅不能进步，而且是会倒退的。幸好，这道命令并未严格执行，看来对吴后来的创作影响不大。

吴道子在洛阳玄元皇帝庙所绘的壁画《五圣图》，对后世很有影响。到了二百多年后的北宋时，皇帝宋真宗经过洛阳，非常赞赏此画，并命令随从的画工都去观摩学习。后来，洛阳的一位画家王瓘，也经常去玄元皇帝庙观赏《五圣图》，那时壁画上堆积了很多灰尘污垢，王瓘曾专门为之洗刷干净。由于他专心揣摩学习吴道子的笔法，人们称他为“小吴生”。

大约在北宋末或南宋初年，皇帝下圣旨修葺洛阳的玄元皇帝庙，这时有一位自认为技艺高明的画工，看了《五圣图》后，觉得自己差得远，于是非常嫉忌，这次乘此机会，将吴道子绘的《五圣图》故意全部毁掉。而在毁坏的当时，有位无名的隐士画家，花了三百千铜钱将绘有《五圣图》残片的墙皮买下运回家，闭门不出三年，专心揣摩吴道子的笔意。后来，这位隐士大约认为自己已经学成，不愿意别人再从吴道子的《五圣图》上学到技艺，于是

将绘有这幅杰作的墙皮用车装运，扔到洛河中去了。据说此后这位隐士的画技的确出众，所绘壁画帝王像，神态骨相非凡，人们认为是得益于吴道子的《五圣图》。

唐玄宗开元年间，吴道子随皇帝到洛阳，遇见了张旭和裴旻（音民）将军。张旭是唐代著名的书法家，擅长草书，吴道子曾跟随他学习书法[●]。裴将军则是舞剑名手。吴道子的画、张旭的书法、裴将军的舞剑，在当时都被称为绝技。

据历史记载，裴旻曾跟随幽州（今北京）都督孙佺北伐，被当时的外族奚包围，裴旻站在马上舞刀，敌人从四面射他，箭下如雨，可在一片刀光之中，飞箭都触刀刃而断坠地，奚人大惊失色，连忙退走，裴旻毫未受伤。后来裴将军任龙华军使，镇守北平（今河北卢龙县），北平当时多虎，裴将军善射，曾于一天射杀虎三十只。

大诗人王维，写了一首七绝《赠裴旻将军》，诗中赞美道：

赠裴旻将军

王 维

腰间宝剑七星文，臂上雕弓百战勋。
见说云中擒黠虏，始知天上有将军。

此诗的意思是：将军腰间宝剑上的七星闪着寒光，臂上挂的雕弓随同将军百战，立下了巨大的功勋。听说你在云中（今山西大同，唐代时是边塞之地）又活捉了狡猾的敌人头领，这才知道将军真是天上的神人啊！

裴旻因为母丧，求吴道子在洛阳天宫寺画几幅壁画，为他母

● 关于张旭的书法，详见本书第143页。

亲祈福，并要送吴一大笔金帛作为谢礼。吴道子说：“张旭师曾因观看公孙大娘舞剑而得到启发，使他的草书更加矫若龙蛇，变化奇绝，我不要别的，只请将军在我作画之前舞一次剑，使我能得到激励。”斐将军听后，笑着答应了。

作画的那天，洛阳天宫寺挤满了来参观的人群，在一片空地上，斐将军装束以后，当众表演剑舞。只见寒光闪闪，犹如雪花乱飞，舞得兴起，将宝剑掷入云霄，高数十丈，有如电光下射，斐旻举起剑鞘，剑准确地穿入鞘中。观众数千人，无不大惊失色。吴道子看毕，画思如涌，立即在壁上挥毫，飞快地完成了一幅极精美的佛像。当天，“草圣”张旭也兴致勃勃，写了满墙的草书。旁观的洛阳人欣喜无比，说：“想不到一日之中，能看到了三绝！”

吴道子之所以在绘画上有非凡的成就，与他深厚的基本功分不开。据说他画直线、曲线和圆，从来不用工具。有一次，吴道子画兴善寺中门内的神像，长安的老幼士庶各种人都来观看，围得水泄不通。到画神像头上的圆光时，吴道子不用圆规之类工具，而是“立笔挥扫，势若旋风，转笔挥墨，一笔而成。”这熟练的功夫，引起了观众的惊呼。

唐玄宗天宝年间，皇帝忽然想看蜀地嘉陵江的山水奇景。于是命令吴道子入蜀去写生。吴在饱览嘉陵山水后回到长安，玄宗向他要写生画看，他说：“臣无画稿，全记在心里。”玄宗命他在大同殿的墙壁上画出来。吴道子凭着自己惊人的记忆和高明的画技，在一天之内，画完了嘉陵江三百里的山水景色。在此之前，玄宗曾命另一名画家李思训也在大同殿壁上画嘉陵江山水，李思训是工笔画家，所绘图画极其精细，但速度甚慢，画了好几个月才完。玄宗皇帝在比较了两人的作品后赞叹说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，都是极其高妙的。”