

国学小子丛书

中国艺术故事

王倩 雷春◎编著

新蕾出版社

● 国学小子丛书 ●

中国艺术故事

王倩 雷春◎编著

新蕾出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术故事/王倩,雷春编著.
—天津:新蕾出版社,2010.1
(国学小子)
ISBN 978-7-5307-4618-9

I. 中…
II. ①王…②雷…
III. 艺术史—中国—青少年读物
IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 223823 号

出版发行:新蕾出版社

E-mail:newbuds@public.tpt.tj.cn

http://www.newbuds.cn

地 址:天津市和平区西康路 35 号(300051)

出 版 人:纪秀荣

电 话:总编办 (022)23332422

发行部(022)23332676 23332677

传 真:(022)23332422

经 销:全国新华书店

印 刷:北京朝阳新艺印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:40 千字

印 张:9

版 次:2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:17.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究,如发
现印、装质量问题,影响阅读,请与本社发行部联系调换。

地址:天津市和平区西康路 35 号

电话:(022)23332677 邮编:300051

为什么要读国学？

由新蕾出版社约请“大学者”编写的中国传统文化启蒙读物——“国学小子”丛书与大家见面了，它是该社开发的小学生启蒙系列丛书之一。

说起“启蒙”，它的基本含义通俗地说，就是自古相传至今的“发蒙”。“发蒙”这个词最早见于《周易》，后来专门用来指通过识字读书而逐渐脱离懵懂无知的状态。所以一直到今天，开始上学识字仍然被老一辈人称作“发蒙”。

中国传统文化是中华民族创造的具有伟大成就的文化系统，也是人类历史上迄今为止，唯一始终得到了一脉传承的延续与发展而从未断灭的文化系统。我们应当了解中华先民的创业艰辛，熟悉中华民族优秀的历史传统，把握中国文化的精神特质，自觉地成为中华民族文化的当代传人。这样，在国学方面的“发蒙”就是不可或缺的了。普及国学知识，进行文化启蒙，“国学小子”丛书正可以起到这样的作用。

除此而外，在今天，要正确对待国学，该丛书还有另外一种意义上的“启蒙”，即去除偏见以走出蒙昧。当下应当清除的对于国学的最大的偏见，就是有些人把国学归结为腐朽落后的东西，认为中华文化大大落后于西方文化，甚至“月亮也是西方的圆”。这种偏见会自觉不自觉地影响到少年儿童，从长远看会危及他们的文化认同感、民族自信心的形成。这是不可掉以轻心的问题。正像中国现代化历程所证明的，中华民族文化中蕴含着中华民族的民族精神，这是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族，没有振奋的精神和高尚的品格，不可能自立于世界民族之林。而民族精神正是孕育和发展于民族传统文化之中的。离开了民族文化传

统,所谓“民族精神”就只能是无源之水、无本之木。中华民族的现代腾飞必然是与中华民族文化的现代复兴相伴随的。

面向 21 世纪,传承和赓续中华民族文化、实现中华民族文化现代复兴的使命历史地落到了当代中国人的头上。新蕾出版社作为国内一家知名的出版社,致力于弘扬中华民族优秀的文化传统与以爱国主义为核心的民族精神,出版“国学小子”丛书,可谓有远大的出版眼光、殷切的历史使命感。

这套丛书不仅意旨深远,在形式和内容的有机结合上,也做了精心的安排。运用了体现新时代特征的时尚灵动的语言、插画等形式,多层面、多角度地表现了中国优秀文化传统的内涵,融知识性、科学性、艺术性、娱乐性和趣味性于一体,寓教于乐,使小读者通过阅读生动有趣的故事,获得国学知识,得到智慧启迪,潜移默化地受到祖国优秀文化传统的熏陶,以提高文化素养,增强民族自信心与自豪感。从这个意义上讲,“国学小子”丛书无疑是一套普及国学知识、弘扬中华文化的优秀入门读物,必将产生良好的社会影响。

李翔海(中国哲学史学会副会长、南开大学哲学系教授)

己丑孟冬谨识于南开园

我们中国人的祖先,历来很喜爱艺术。

常言说:百工百艺。的确,心灵手巧的古代中国人民,在各行各业都创造出辉煌灿烂的艺术成就。

本书收集讲述了三十多个艺术故事,包括书画、表演、雕刻、建筑、陶瓷等方面的古代艺术,以及皮影、刺绣、年画、糖画、风筝等民间传统艺术。广大的小读者可以借此机会,或领略中国古代艺术的精湛成就,或了解某些古代艺术具有传奇色彩的缘起,或感受古代艺术家刻苦学艺的精神、精益求精的毅力和丰富多彩的艺术魅力。

学海无涯,艺无止境。从这些生动有趣的传统艺术故事中,希望你能得到美的熏陶和进行艺术创造的灵感。

● 中国艺术故事

蔡邕偶创飞白	001
举世无双的《兰亭集序》	005
欧阳询人丑字美	010
癫张醉素	014
颜真卿求秘诀	018
柳公权拜师	022
“无米”的米芾	026
“画圣”吴道子	031
“入错行”的皇帝书画家	034
“傻瓜画家”史忠	039
“胸有成竹”的郑板桥	043
丁敬刻印痛骂权贵	047
伯牙摔琴为知音	051
桓伊横笛做三弄	055
宫廷舞者杨贵妃	059
“铜豌豆”关汉卿	064
竹林七贤画像砖	068
敦煌莫高窟	072
昭陵六骏	077

目录

“塑圣”杨惠之	082
王叔远的“神刻意雕”	086
金丝楠木殿	090
北海九龙壁	094
景泰蓝	099
青花瓷的美丽传说	103
斗彩笔筒	107
皮影相会	111
东吴三绝	115
李世民借年画定民心	119
陈子昂做糖画	123
陆羽以身许茶	127
曹雪芹传播风筝艺术	131

蔡邕偶创飞白

cài yōng shì dōng hàn zhù míng de wén xué
蔡邕是东汉著名的文学

jiā yīn yuè jiā hé shū fǎ jiā hàn xiàn dì
家、音乐家和书法家。汉献帝

shí tā céng zuò guo zuǒ zhōng láng jiàng yīn cǐ
时，他曾做过左中郎将，因此

hòu rén chēng tā wéi cài zhōng láng
后人称他为“蔡中郎”。

cài yōng xiǎo shí hou zài tài fù hú guǎng
蔡邕小时候在太傅胡广

mén xià xué xí hú guǎng hěn yǒu xué wén hái shàn cháng xiě lì shū cài
门下学习，胡广很有学问，还擅长写隶书。蔡

yōng zǒng jié le lǎo shī hé qián bèi míng jiā de yòng bǐ tè diǎn liàn zì
邕总结了老师和前辈名家的用笔特点，练字

shí bǎ tā men róng rù bǐ xià rì jī yuè lěi xíng chéng le zì jǐ de
时把它们融入笔下，日积月累，形成了自己的

shū fǎ fēng gé tā de shū fǎ jié gòu yán zhěng biàn huà zì rú ér
书法风格。他的书法结构严整，变化自如，而

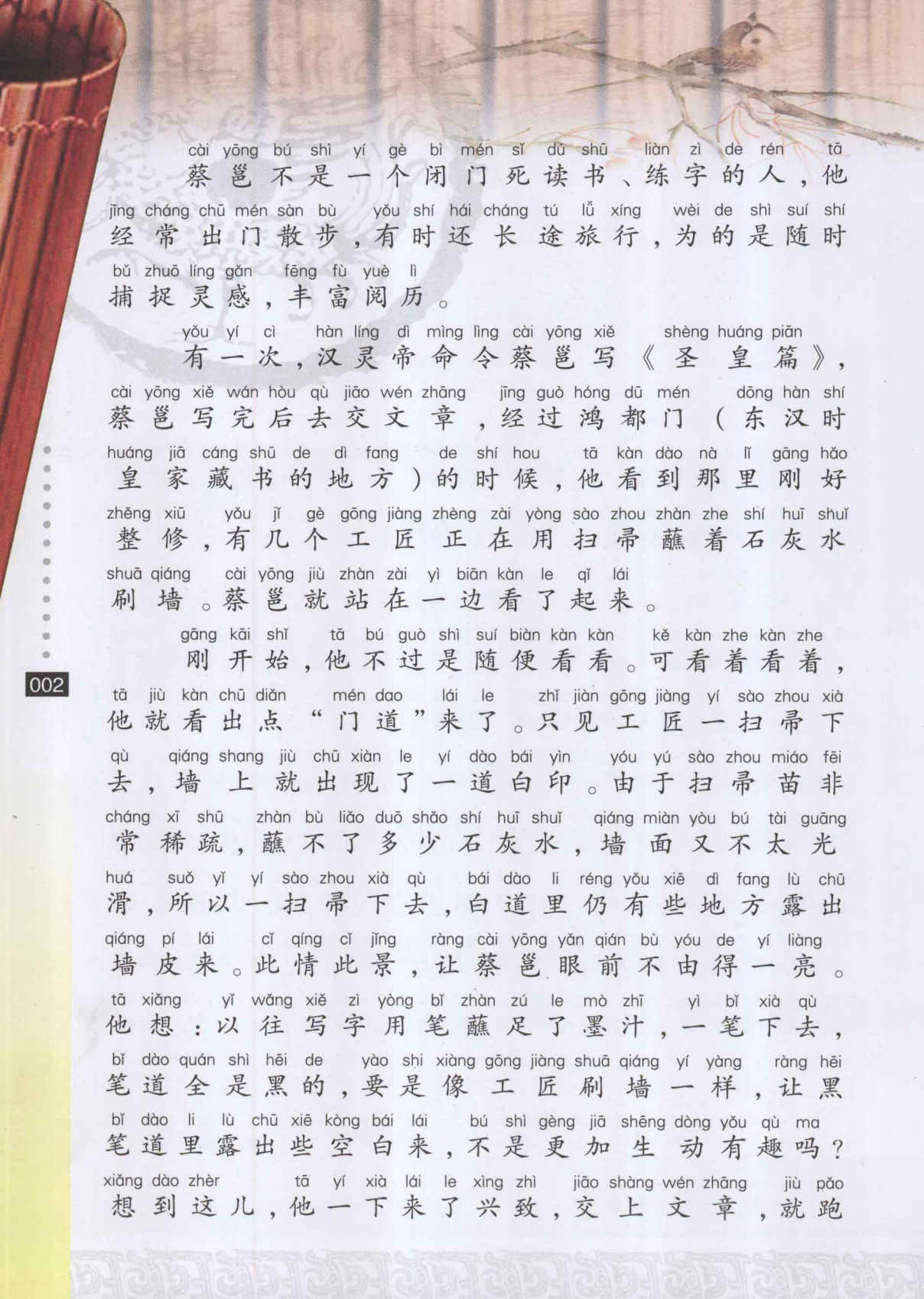
qiě hái chuàng zào le yì zhǒng dú tè de xīn shū tǐ fēi bái
且还创造了一种独特的新书体——“飞白

书”。

guān yú cài yōng chuàng zào fēi bái shū hái liú chuán zhe yī
关于蔡邕创造“飞白书”，还流传着一

duàn yǒu qù de gù shì ne
段有趣的故事呢！

cài yǎng bú shì yí gè bì mén sǐ dú shū liàn zì de rén tā
蔡邕不是一个闭门死读书、练字的人，他

jīng cháng chū mén sǎn bù yǒu shí hái cháng tú lǚ xíng wèi de shì suí shí
经常出门散步，有时还长途旅行，为的是随时
bǔ zhuō líng gǎn fēng fù yuè lì
捕捉灵感，丰富阅历。

yǒu yí cì hàn líng dì mìng lìng cài yǎng xiě shèng huáng piān
有一次，汉灵帝命令蔡邕写《圣皇篇》，

cài yǎng xiě wán hòu qù jiāo wén zhāng jīng guò hóng dū mén dōng hàn shí
蔡邕写完后去交文章，经过鸿都门（东汉时

huáng jiā cáng shū de dì fang de shí hòu tā kàn dào nà lǐ gāng hǎo
皇家藏书的地方）的时候，他看到那里刚好

zhěng xiū yǒu jǐ gè gōng jiàng zhèng zài yòng sào zhou zhàn zhe shí huī shuǐ
整修，有几个工匠正在用扫帚蘸着石灰水

shuā qiáng cài yǎng jiù zhàn zài yì biān kàn le qǐ lái
刷墙。蔡邕就站在一边看了起来。

gāng kāi shǐ tā bú guò shì suí biàn kàn kàn kě kàn zhe kàn zhe
刚开始，他不过是随便看看。可看着看着，

tā jiù kàn chū diǎn mén dao lái le zhǐ jiàn gōng jiàng yì sào zhou xià
他就看出点“门道”来了。只见工匠一扫帚下

qù qiáng shàng jiù chū xiàn le yí dào bái yìn yóu yú sào zhou miáo fēi
去，墙上就出现了一道白印。由于扫帚苗非

cháng xī shū zhàn bù liǎo duō shǎo shí huī shuǐ qiáng miàn yòu bú tài guāng
常稀疏，蘸不了多少石灰水，墙面又不太光

huá suǒ yǐ yì sào zhou xià qù bái dào lǐ réng yǒu xiē dì fang lù chū
滑，所以一扫帚下去，白道里仍有些地方露出

qiáng pí lái cǐ qíng cǐ jǐng ràng cài yǎng yǎn qián bù yóu de yí liàng
墙皮来。此情此景，让蔡邕眼前不由得一亮。

tā xiǎng yǐ wǎng xiě zì yòng bǐ zhàn zú le mò zhī yì bǐ xià qù
他想：以往写字用笔蘸足了墨汁，一笔下去，

bǐ dào quán shì hēi de yào shì xiàng gōng jiàng shuā qiáng yí yàng ràng hēi
笔道全是黑的，要是像工匠刷墙一样，让黑

bǐ dào lǐ lù chū xiē kòng bái lái bú shì gèng jiā shēng dòng yǒu qù ma
笔道里露出些空白来，不是更加生动有趣吗？

xiǎng dào zhèr tā yí xià lái le xìng zhì jiāo shàng wén zhāng jiù pǎo
想到这儿，他一下来了兴致，交上文章，就跑

huí jiā le

回家了。

yí dào jiā cài yōng gù bú shàng xiū xi lì jí zhǔn bèi hǎo bǐ
一到家，蔡邕顾不上休息，立即准备好笔

mò zhǐ yàn xiǎng zhe gōng jiàng shuā qiáng shí de qíng jǐng tí bǐ jiù xiě
墨纸砚，想着工匠刷墙时的情景，提笔就写。

shuí zhī xiǎng qǐ lái róng yì zuò qǐ lái hěn nán gāng kāi shǐ bú shì lù
谁知想起来容易，做起来很难。刚开始不是露

bù chū 'bái' lái jiù shì lù chū lái de bù fēn tài shēng yìng le kě
不出“白”来，就是露出来的部分太生硬了。可

tā yì diǎnr yě bù huī xīn yí cì yòu yí cì de cháng shì zuì
他一点儿也不灰心，一次又一次地尝试。最

hòu tā zhōng yú zhǎng wò le zhān mò duō shǎo yòng lì dà xiǎo hé xíng
后，他终于掌握了蘸墨多少、用力大小和行

bǐ sù dù děng jì qiǎo jīng guò yí fān kǔ liàn bǐ huà zhōng sī sī lù
笔速度等技巧，经过一番苦练，笔画中丝丝露

bái hǎo xiàng yòng kū bǐ xiě chéng de yí yàng xiě chū lái de zì piāo
白，好像用枯笔写成的一样，写出来的字飘

yì fēi dòng bié yǒu fēng wèi
逸飞动，别有风味。

cài yōng dú chuàng de zhè zhǒng bǐ fǎ jiù shì shū fǎ yì shù zhōng
蔡邕独创的这种笔法，就是书法艺术中

zhù míng de 'fēi bái shū' 'fēi bái' jì qiǎo yí jīng chuán chū hòu
著名的“飞白书”。“飞白”技巧一经传出，后

shì shū fǎ jiā fēn fēn xiào fǎng ér qiě lì dài dì wáng yě hěn qīng lài
世书法家纷纷效仿，而且历代帝王也很青睐

tā jù shuō táng tài zōng xiě de 'fēi bái shū' shì dāng shí de yí
它，据说，唐太宗写的“飞白书”是当时的一

jué sòng tài zōng de 'fēi bái shū' dào le 'rù shén' de jìng dì tā
绝；宋太宗的“飞白书”到了“入神”的境地，他

sūn zǐ rén zōng gèng shì hòu lái zhě jū shàng míng táng shàng de 'fēi bái
孙子仁宗更是后来者居上，明堂上的“飞白

shū' rú cháng lóng fēi dòng
书”如长龙飞动。

é guó zuò jiā chē ěr ní xuě fū sī jī céng shuō guo líng gǎn
俄国作家车尔尼雪夫斯基曾说过：“灵感

003

国学小子丛书

bù xǐ huan bài fǎng lǎn duò de kè rén cài yǒng néng zài shēng huó de
不 喜 欢 拜 访 懒 惰 的 客 人 。 ” 蔡 邕 能 在 生 活 的
xì jié zhōng bǔ zhuō wēi miào de líng gǎn chuàng zào fēi bái shū bìng
细 节 中 捕 捉 微 妙 的 灵 感 ， 创 造 “ 飞 白 书 ” ， 并
liú fāng bǎi shì zhè yǔ tā píng shí chù chù liú xīn xué wén shì fēn bù kāi
流 芳 百 世 ， 这 与 他 平 时 处 处 留 心 学 问 是 分 不 开
de yě shì tā kè kǔ zuān yán hé liàn xí shū fǎ suǒ huò dé de jiǎng
的 ， 也 是 他 刻 苦 钻 研 和 练 习 书 法 所 获 得 的 奖
shǎng 。
赏 。

举世无双的《兰亭集序》

gǔ dài yǒu yì zhǒng fēng sú zài měi nián
古代有一种风俗，在每年
nóng lì sān yuè chū sān wèi le xiāo zāi qí
农历三月初三，为了消灾祈
fú rén men yào qù hé biān mù yù rán hòu
福，人们要去河边沐浴。然后，
dà jiā jù zài yì qǐ yǐn jiǔ chàng tán zuò yóu
大家聚在一起饮酒畅谈，做游
xì yǒu qíng qù de rén hái zuò shī chàng hè
戏，有情趣的人还作诗唱和

zhè zhǒng fēng sú jiào xiū xì
……这种风俗叫“修楔”。

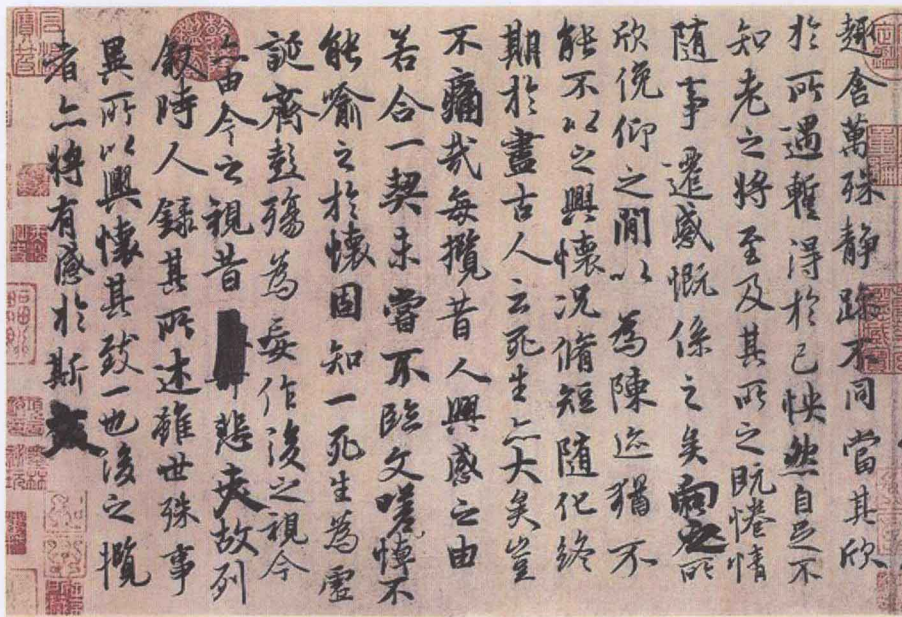
dōng jìn yǒng hé jiǔ nián gōng yuán nián zài zhè jiāng lán tíng
东晋永和九年（公元353年），在浙江兰亭
fù jìn jǔ xíng le yí cì xiū xì cān yù zhě quán dōu shì wén rén mò
附近举行了一次修楔，参与者全都是文人墨
kè qí zhōng bāo kuò dà shū fǎ jiā wáng xī zhī zài zhè cì shèng dà
客，其中包括大书法家王羲之。在这次盛大
de jù huì shàng hái dàn shēng le yí fú kōng qián jué hòu de xíng shū jīng
的聚会上，还诞生了一幅空前绝后的行书精
pǐn —— lán tíng jí xù
品——《兰亭集序》。

wáng xī zhī zǎo zài qī suì shí jiù bài zhù míng de nǚ shū fǎ jiā
王羲之早在七岁时，就拜著名的女书法家
wèi fū rén wéi shī xué xí shū fǎ shí èr suì shí kù ài shū fǎ de
卫夫人为师，学习书法。十二岁时，酷爱书法的

fù qīn qīn zì jiāo tā lín mó wáng xī zhī qǔ cháng bǔ duǎn xī shōu
父 亲 亲 自 教 他 临 摹 。 王 羲 之 取 长 补 短 ， 吸 收
le gè dài dà jiā de yōu diǎn yì gǎi hàn wèi zhì pǔ de shū fǎ fēng
了 各 代 大 家 的 优 点 ， 一 改 汉 魏 质 朴 的 书 法 风
gé kāi chuàng le xiù měi liú chàng de xíng cǎo shū fǎ xiān hé
格 ， 开 创 了 秀 美 流 畅 的 行 草 书 法 先 河 。

yǎn xià wén rén yǎ shì men jù zài yì qǐ kāi huái chàng yīn
眼 下 ， 文 人 雅 士 们 聚 在 一 起 ， 开 怀 畅 饮
hòu fēn fēn yín shī zuò fù míng yán jiā jù lǎng lǎng ér chū jiǔ xìng
后 ， 纷 纷 吟 诗 作 赋 ， 名 言 佳 句 朗 朗 而 出 。 酒 兴
zhèng hān de wáng xī zhī yě xìng zhì àng rán suí jí ná qǐ zhǐ bǐ huī
正 酣 的 王 羲 之 也 兴 致 盎 然 ， 随 即 拿 起 纸 笔 ， 挥
huī sǎ sǎ yì kǒu qì xiě chū le jì shù zhè cì jù huì shèng kuàng hé
挥 洒 洒 ， 一 口 气 写 出 了 记 述 这 次 聚 会 盛 况 和
biǎo dá zì jǐ gǎn shòu de lán tíng jí xù quán wén gòng háng
表 达 自 己 感 受 的 《 兰 亭 集 序 》 。 全 文 共 28 行 ，
gè zì yǔ yán hān chàng lín lí zì tǐ jiǎo jiàn yōu měi tè bié
324 个 字 ， 语 言 酣 畅 淋 漓 ， 字 体 矫 健 优 美 。 特 别

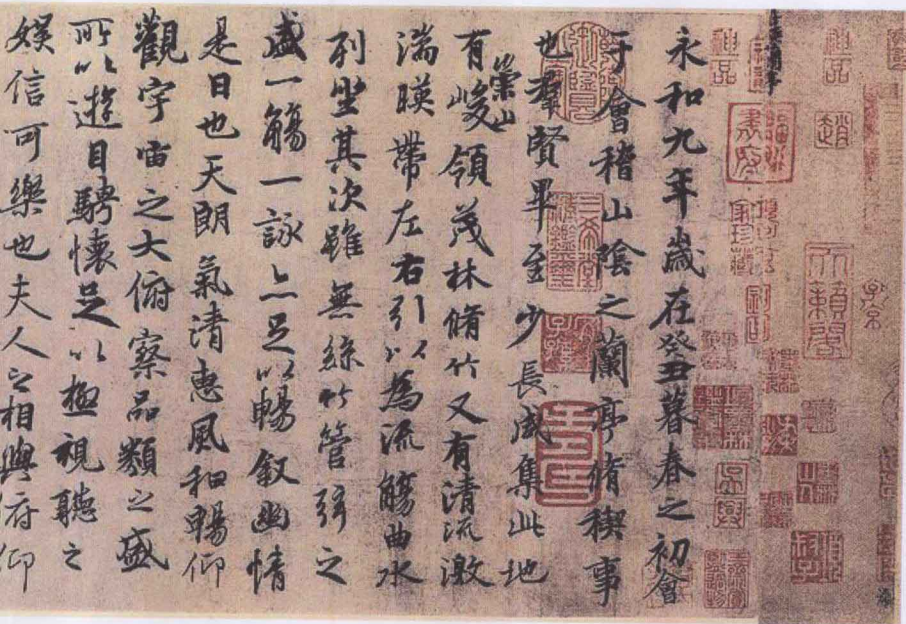
趣舍萬殊靜躁不同當其欣
於所遇輒得於己快然自足不
知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣向之所欣
俯仰之間以為陳迹猶不
能不以之興懷況脩短隨化終
期於盡古人之死生之大矣豈
不痛哉每覽昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列
敘時人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後之覽
者亦將有感於斯文

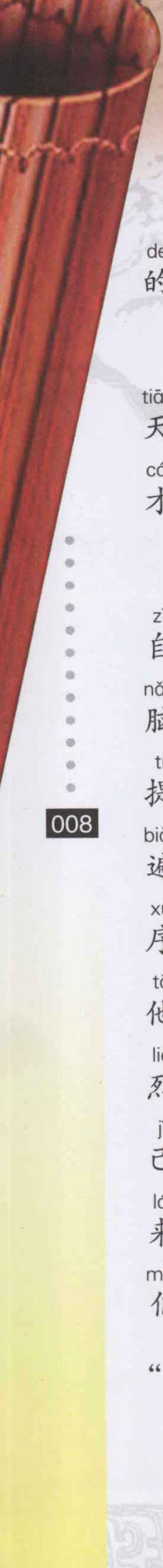

shì nà èr shí jǐ gè lóng fēi fēng wǔ de zhī zì tā men jìng rán gè
是那二十几个龙飞凤舞的“之”字，它们竟然各
yǒu fēng zī háo bù léi tóng
有风姿，毫不雷同。

zhè piān wén zhāng yì chū yǔ yán yōu měi shū fǎ yòu rú lóng shé
这篇文章一出，语言优美，书法又如龙蛇
fēi dòng lìng zài zuò de wén rén men pāi àn jiào jué kě shì cǐ shí de
飞动，令在座的文人们拍案叫绝。可是，此时的
wáng xī zhī què yǐ jīng zuì yì méng lóng bù yí huìr jiù shuì zháo le
王羲之却已经醉意蒙眬，不一会儿就睡着了。

dì èr tiān wáng xī zhī jiǔ xǐng qǐ chuáng dāng tā shuì yǎn xīng
第二天，王羲之酒醒起床。当他睡眼惺
sōng de kàn zhe shū zhuō shàng de lán tíng jí xù shí bù jīn dà chī
忪地看着书桌上的《兰亭集序》时，不禁大吃
yì jīng lián máng huàn lái shū tóng wèn dào zhè piān jué miào de zuò
一惊，连忙唤来书童，问道：“这篇绝妙的作
pǐn shì hé rén suǒ xiě
品是何人所写？”

shū tóng rén jùn bù jīn dá dào xiān sheng zhè shì nín zì jǐ
书童忍俊不禁，答道：“先生，这是您自己
de zuò pǐn a
的作品啊！”

wáng xī zhī bàn xìn bàn yí shū tóng jiàn zhuàng zhǐ hǎo qǐng zuó
王羲之半信半疑，书童见状，只好请昨
tiān yì qǐ jù huì de jǐ gè péng you qián lái zhèng shí wáng xī zhī zhè
天一起聚会的几个朋友前来证实，王羲之这
cái xiāng xìn lán tíng jí xù què shí shì zì jǐ de zuò pǐn
才相信《兰亭集序》确实是自己的作品。

sòng zǒu kè rén wáng xī zhī huí dào shū fáng zǐ xì xīn shǎng
送走客人，王羲之回到书房，仔细欣赏
zì jǐ de zuò pǐn zuó rì rè nao huān kuài de chǎng jǐng yòu fú xiàn yú
自己的作品，昨日热闹欢快的场景，又浮现于
nǎo hǎi yú shì tā
脑海。于是，他

tí bǐ yòu xiě le yí
提笔又写了一

biàn lán tíng jí
遍《兰亭集

xù xiě wán hòu
序》。写完后，

tā lì kè xìng gāo cǎi
他立刻兴高采

liè de duì bǐ qǐ zì
烈地对比起自

jǐ de liǎng fú zuò pǐn
己的两幅作品

lái què fā xiàn tā
来，却发现它

men jiǎn zhí yǒu zhe
们简直有着

tiān rǎng zhī bié
“天壤之别”。

wáng xī zhī hái
王羲之还

shì bù fú qì yòu chóng xiě le jǐ biàn kě shì réng rán bǐ bú shàng zuó
是不服气，又重写了几遍，可是仍然比不上昨
tiān xiě de nà fú tā xiè qì de zuò zài yǐ zi shàng kàn zhe dì yī
天写的那幅。他泄气地坐在椅子上，看着第一
cì xiě de lán tíng jí xù zhí lèng shén zhè dào dǐ shì wèi shén me
次写的《兰亭集序》直愣神：“这到底是为什么
ne bù yí huìr tā hū rán dà xiào qǐ lái yīn wèi tā míng bai
呢？”不一会儿，他忽然大笑起来，因为他明白
le wú lùn zì jǐ zài zěn me fā huī yě bù kě néng dá dào zuó tiān
了，无论自己再怎么发挥，也不可能达到昨天
nà zhǒng rú chī rú zuì de chuàng zuò zhuàng tài
那种如痴如醉的创作状态。

lán tíng jí xù biǎo xiàn le wáng xī zhī shū fǎ yì shù de zuì
《兰亭集序》表现了王羲之书法艺术的最
gāo jìng jiè yǒu tiān xià xíng shū dì yī de měi míng chuán shuō táng
高境界，有“天下行书第一”的美名。传说唐
tài zōng shí fēn zhēn ài tā qù shì hòu hòu jì zhě bǎ tā zuò wéi suí
太宗十分珍爱它，去世后，后继者把它作为随
zàng pǐn hé táng tài zōng lǐ shì mín yì qǐ mái jìn le zhāo líng zhè fú
葬品，和唐太宗李世民一起埋进了昭陵。这幅
shū fǎ zhēn pǐn de yuán zuò suī rán shī chuán le dàn shì céng jīng yǒu xǔ
书法珍品的原作虽然失传了，但是曾经有许
duō shū fǎ jiā jīn xīn de zuān yán hé lín mó guo tā zhì jīn hái yǒu duō
多书法家悉心地钻研和临摹过它，至今还有多
zhǒng mó běn liú chuán kě gòng wǒ men xīn shǎng
种摹本流传，可供我们欣赏。