

北京教育学院资助出版项目

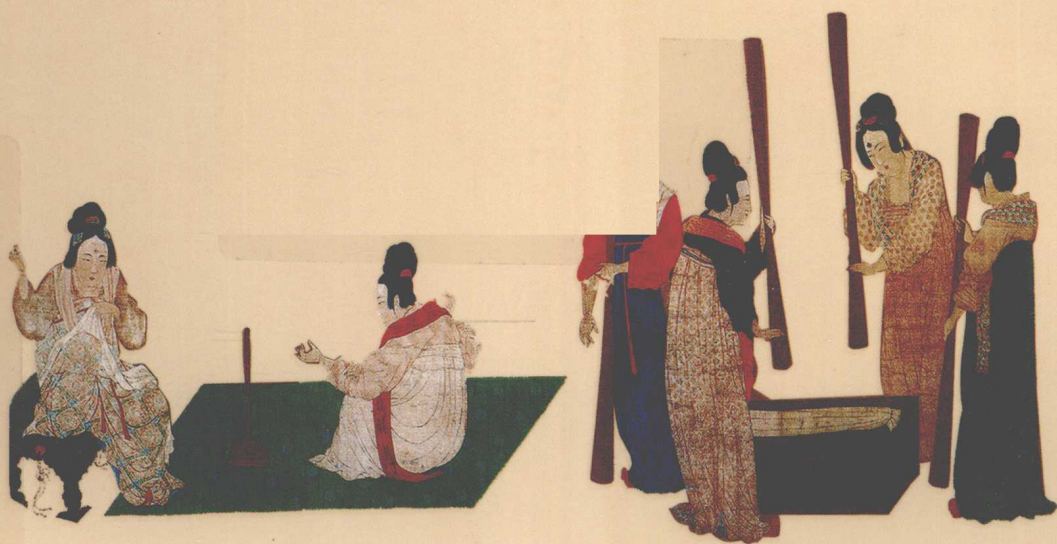
诗书画史

Shi Shu Hua Shi

(插图本)

一部关于诗书画艺术史的“三字经”韵语通释

常法宽◎编著

中国书店

今作新編卷十終有寶光騰越烟丁輝

星夜

乾隆丙寅春二月廿九日沈月亭

動氣題

三希堂歌

江石風波後王式司廷以友朋同舍教文

子樹蘭若以讀史非徒學字倫知各

一家著史冊翰墨有代流轉秘訣寶輝

神洵書中中秘法補中藏路指迷一能

推法動通通自三區南唐東晉至今十

六代離合繁敷同歸中大清樣空泉流

賦官官齊唐旋沈論至寶閣世本不壞

也理可從由乾坤從來注物原始終二

秘府終自清涼

聖皇勤政清風振振玩卷知留留一古品題

物通聖閣錄

天家珍上帝名世等書何書長風美

白麟馬

聖宮意到有在字間戲筆彩野馬雷雲於

神由由古關神香甘寧候一莊心理

聖書也才清以古國書者上情古帝

賢帝聖人入帝天五刻探大根萬

聖相遠達可到立立故學其道臻士

人花忽除上道而此

上聖優性通焉又法書錄事種同指而

心不誤錄錄仁心也神手執編玩摩妙

神獸新字書人筆墨書墨錄

古漢漢韻攝

龍文承

命作歌職卷十終有寶光騰越烟丁輝

星夜

乾隆丙寅春二月廿九日沈月亭

動氣題

三希堂歌

北京教育学院資助出版項目
(插图本)

一部关于诗书画艺术史的“三字经”韵语通释

诗书画史

Shi Shu Hua Shi

常法宽◎编著

中國書店

图书在版编目 (C I P) 数据

诗书画史 / 常法宽编著. — 北京 : 中国书店, 2011. 1

ISBN 978-7-80663-807-1

I. ①诗… II. ①常… III. ①诗歌史—中国—古代 ②汉字—
书法—美术史—中国—古代 ③中国画—绘画史—中国—古代
IV. ①I207.209 ②J212.092.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第262697号

诗书画史

常法宽◎编著

责任编辑: 宋莹

出版发行: 中国书店

邮 编: 100050

印 刷: 北京海纳百川旭彩印务有限公司

开 本: 710×1010 1/16

版 次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印 张: 18.75

书 号: ISBN 978-7-80663-807-1

定 价: 56.00元

本版图书如有印装质量不合格者, 本社负责调换。

前 言

远古歌谣诞生的时代非常久远，其表现形式具有鲜明的民族特色。起初是精炼的二言短句诗；至春秋时期，《诗经》则以四言形式为基础；战国时的骚体“楚辞”，句式为三四言至七八言不等。先秦时期的“风”（《诗经》）、“骚”（《楚辞》）各放异彩，为我国诗歌创作开辟了康庄大道。此后的诗歌句式，有时整齐，有时参差不齐，但以整齐为主。

两汉的诗歌，不论是民间歌谣，还是文人创作，基本形式是五言，这为音节的运用和变化提供了更多条件。五言诗成为我国古代诗歌主要形式之一，其抒情、叙事，较之四言，更突出形式美。

魏晋南北朝诗歌，以文人创作为主，但也出现了不少民间歌谣，继承前代的五言，表现更加成熟。语言注重文采，讲究对偶，又有“四声”、“八病”等规则，为唐代诗歌的发展和繁荣准备了条件。

诗歌发展到隋、唐、五代，成就更巨。名家如林，作品题材广泛，可谓五彩缤纷，千姿百态。古体诗的五古、七古、乐府歌行，近体诗的五律、七律、五绝、七绝等，上继风骚，下开词曲，以至成为宋、元、明、清诗歌的固定规格。晚唐五代，从民间文学发展起来的词，又以新的诗歌形式进入了文坛。众多词牌的句式、字数、押韵、平仄、对偶等规则，为文坛增添了极美的花枝。

两宋诗、词都很繁盛，但唐诗、宋诗有所不同，“唐诗以韵胜，故浑雅而贵蕴藉空灵；宋诗以意胜，故精能而贵深析透辟。唐之诗美在情辞，故丰腴；宋之诗美在气骨，故瘦劲。”（缪钺《论宋诗》）宋词有“豪放”、“婉约”风格，错综交融，为后代词家所继承和发展。

时至元代，又产生了新体式——散曲（也包括剧曲），它与音乐关系更为密切。初由艺人演唱于勾栏，后由文人大量创作，与词一样，都是按调填

写，但形式更新，句式较自由，可以衬字，也可增减语句，且尚方言俗语，雅俗共赏，受到人们的喜爱。虽曾遭冷落，而今又呈复兴发展之势。

明、清时，诗词继续发展变化，散曲作品也具有时代气息，文笔犀利，或讽时弊，或绘风俗，或抒亡国之痛，内容十分丰富。清中叶以前，多反抗异族统治者的作品；中叶以后，多反抗列强侵略的作品，语言沉郁悲壮，气势雄伟，充满了爱国爱民的思想感情。

总之，中华诗坛，瑰丽多姿，众体皆备，具有鲜明的民族特点和独特的美学价值。我国诗、书、画、三种艺术之间关系十分密切，故很早就有“诗中有画，画中有诗”和“书画同源”之说。汉字起源很早，最早见于距今5000至6000年，仰韵文化时期即有文字符号，后见于甲骨文、钟鼎文和石鼓文。逮秦演为小篆，至汉隶而一变，魏晋而一变，北碑而一变，隋唐而一变，书文分途，艺术风采，各具姿态。

汉字的功能和世界上其他文字的一样起着交流思想、沟通文化的社会作用。但汉字更特殊，它同时也是书写的造型艺术、书法作品就是美术作品。临池挥毫，墨香四溢，可以陶写性灵，裨益身心，尺素之间，天地广阔，如举大鼎，如驰骏马，如绕柔丝，雅逸豪劲，任意挥洒，而又自成一格。经过历代书法家的刻意追求，精心锤炼，篆、隶、真、草众体皆备，十分繁富。中国书法在世界艺苑中堪称奇苑，独一无二，是中华民族文化的标识之一。远至周代，书法成为“天艺”之一。到了唐代，又有“书法”一科。历代书家辈出，历久不衰，继承传统，自创新格，愈演愈盛。前人留下的精妙作品，人争宝之；后人传递薪火，发扬广大，是有责任的。

中国绘画，现今我们还可以从新石器时代（约10000年到4000年前）的西安半坡村出土的彩陶盆上看到鱼的追逐、鹿的跳跃；还有青海出土的彩陶舞盆，构图匀称，意境生动，画技高超，令人惊叹！以后的青铜器、玉器、象牙雕刻、帛画、画像石、壁画，等等，图案精密富丽，严整协调，镂金错采，给人以深刻的审美享受。

中国绘画艺术，又经历了漫长的繁衍，花、鸟、虫、鱼、山水、人物，千姿万状，风格独特而均表现出时代气息和社会生活情趣，可谓“时代的镜子”。如《步辇图》，画的是唐代的历史事件，故人物服饰和风仪只能是当时唐宫的产物；《韩熙载夜宴图》，所画的人物衣冠、器皿和宴乐歌舞，也只能

是南唐士大夫私室生活情态；《清明上河图》，画的是北宋汴京的繁华景象，百工肆市，车船往来，正是汴京的社会写照，构思精巧，匠心独运，其文化价值、审美价值是多方面的。

中国历代绘画名作，不管是图摹山水，描绘人物和动静细物，均抒发生活情趣，有同有异，曲折前进。总的趋势是百花争艳，推陈出新，带有时代感和个人风格，生活的真实在艺术的真实中反映出来。

纵观中国诗书画史的演变和发展，像涓涓清流，汇成江河，汪洋浩渺，精妙绝伦。我们的祖国是美的，古心今人的心灵也是美的。中国的诗、书、画，便是这美的结晶。让我们怀着热情和爱美的心，到瑰丽的艺术宫殿中游览一番吧！

编写这本《（插图本）诗书画史》，旨在弘扬中华民族的五千年文化，继承中华民族传统文化的精神内涵和艺术魅力，建设中华民族所共有的精神家园。这是我们炎黄子孙的神圣使命，也是我们对人类文明进步事业所应承担的历史责任。

至于何以用“三字经”的短文，吴晗先生曾说：从《三字经》的写作历史看来，从宋末到清朝教育工作者都很重视知识的普及工作。写作和续补的都是在地方讲学的学者。从受教育者方面来看，也是极为重视这本书的，因为没有例外，凡是在这700年中初学教育的儿童，都读过这本书。可不可以由此得出结论，这份遗产值得批判地继承呢？譬如学习《三字经》的写作方法，用通俗流利、明白易晓的文字，用韵文来……对广大人民来进行社会主义建设和共产主义道德的教育呢？我看不但可以，而且是必要的，可能的，当然，还必须附上必要的精美的插图，做到图文并茂，读起来音调铿锵……希望教育工作者们、作家们和各方面的专家们，能够花点时间，踊跃地参加这个工作，把知识普及给人民具有伟大意义的工作。（摘自《吴晗文集》）

吴晗先生在这篇文章里告诉我们几点信息：首先，教育工作者都重视优秀传统文化的普及工作，而《三字经》是一本好书，作者、续作者都是学者，王启麟也好，胡适也好，章太炎也好，都是大家名流，大家写的书在历史上屡见不鲜。700年间，知识分子没有没读过《三字经》的，可见它受人们喜爱的程度。其教育效果，难以估量。其次，他又不厌其烦地告诉我们许多编写方法，用韵文，让它铿锵流畅；要插图，而且要精美，图文并茂，增强可

读性。最后，语重心长地要求我们要花点时间，积极编写新时期、新内容的《三字经》献给世人。吴先生不愧是一位大教育家、大学者，目光远大，具有真知卓见。先生逝后四十余年的今天，已进入21世纪，这是中华民族伟大复兴的世纪。民族复兴，当然包括文化复兴，也一定包括中华民族的所特有的瑰丽的诗、书、画的优良的精神内涵和艺术魅力。

我工作是北京教育学院，在讲坛上站了近六十年。育人的艰辛与欢快，我感受极深。因而怀着告慰先贤、昭示来者的赤诚之心，编写了此书，如能对盛世文明，对构建和谐社会有所帮助，那就十分满足了。

最后，以四字韵语概括本书特色：

诗书画史，集粹成章；图文并茂，开发宝藏。

三字成句，音韵铿锵；朗朗上口，雅俗共赏。

方便阅览，契领提纲，艺海漫游，世界宽广。

常法宽

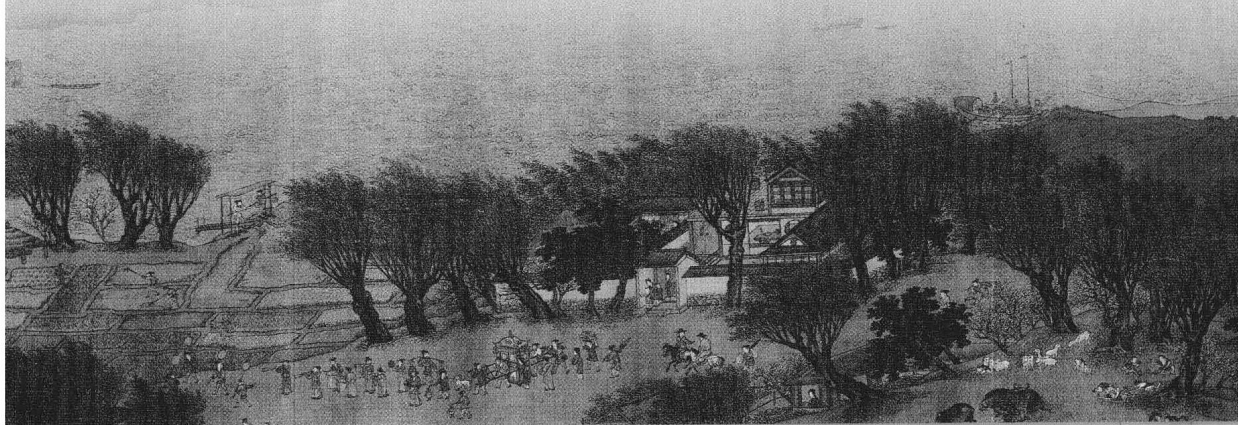
2010年10月

目 录

诗歌篇

- 一、远古歌谣 / 2
- 二、《诗经》 / 4
- 三、伟大的爱国诗人屈原 / 7
- 四、豪壮的楚歌 / 10
- 五、两汉乐府诗 / 12
- 六、古诗十九首 / 14
- 七、建安诗风 / 18
- 八、命运悲苦的女诗人蔡琰 / 25
- 九、两晋诗坛 / 27
- 十、南北朝诗歌 / 35
- 十一、隋代诗歌 / 42

- 十二、初唐诗歌 / 44
- 十三、盛唐诗歌 / 49
- 十四、中晚唐诗歌 / 60
- 十五、唐（五代）宋词 / 70
- 十六、两宋诗歌 / 82
- 十七、辽金诗歌 / 88
- 十八、元代诗坛 / 92
- 十九、明代诗与民歌民谣 / 102
- 二十、清代诗词 / 109
- 二十一、结束语 / 124

书法篇

- 一、中国书法艺术的起源 / 126
- 二、甲骨文、钟鼎文与石鼓文 / 128
- 三、秦篆（小篆）与秦隶（古隶） / 132
- 四、汉隶（今隶） / 134
- 五、草书的兴起和书法家
 - 史游、张芝和蔡邕 / 139
- 六、楷书的定型和书法家
 - 刘德升、钟繇 / 141

七、索靖的《出师表》和陆机的《平复帖》 / 143

八、王羲之、王献之父子超绝的书法艺术 / 144

九、僧智永的真草《千字文》 / 146

十、魏碑 / 147

十一、唐代书法艺术的鼎盛 / 150

十二、北宋法帖 / 160

十三、“苏、黄、米、蔡”与赵佶、岳飞 / 161

十四、独创一家的赵体与势如猿鹤的鲜于枢 / 165

十五、明代“馆阁体”和书坛巨匠 / 167

十六、清代的《三希堂法帖》 / 170

十七、清代金石学及书法艺术家 / 172

十八、结束语 / 176

绘画篇

一、中国绘画的起源 / 178

二、春秋、战国时期的绘画 / 182

三、秦汉时期的绘画 / 185

四、魏、晋时期的绘画 / 196

五、南北朝时期的绘画 / 200

六、隋唐时期的绘画 / 208

七、五代时期的绘画 / 234

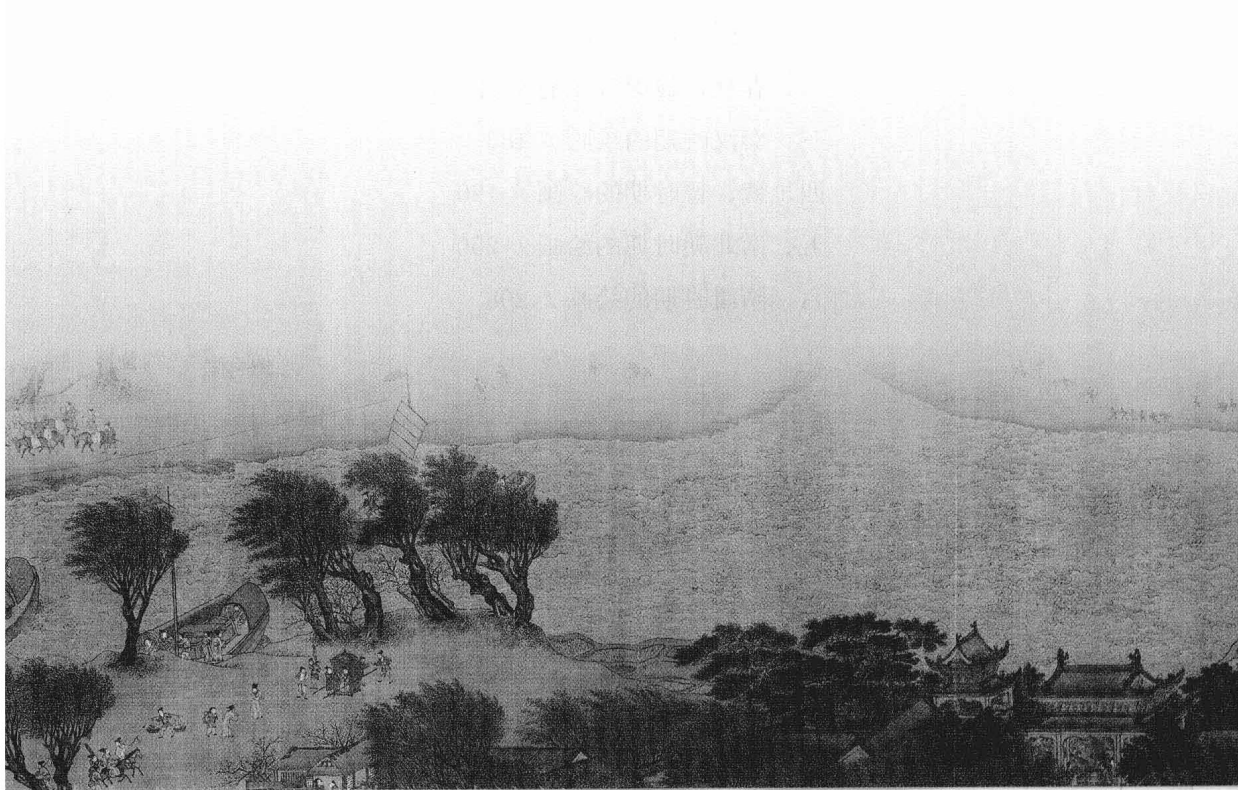
八、两宋时期的绘画 / 241

九、元代的绘画 / 255

十、明代的绘画 / 261

十一、清代的绘画 / 271

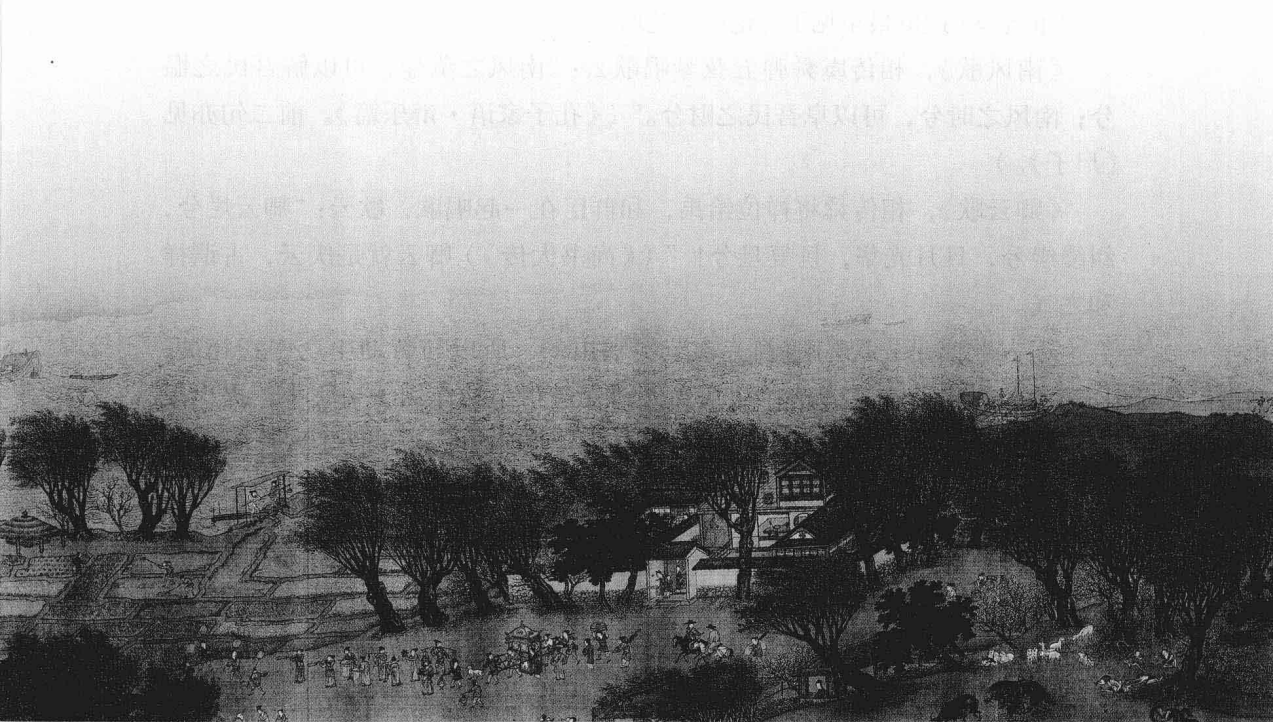
十二、结束语 / 287

诗歌篇

- 一 远古歌谣
- 二 《诗经》
- 三 伟大的爱国诗人屈原
- 四 豪壮的楚歌
- 五 两汉乐府诗
- 六 古诗十九首
- 七 建安诗风
- 八 命运悲苦的女诗人蔡琰
- 九 两晋诗坛
- 十 南北朝诗歌
- 十一 隋代诗歌
- 十二 初唐诗歌
- 十三 盛唐诗歌
- 十四 中晚唐诗歌
- 十五 唐（五代）宋词
- 十六 两宋诗歌
- 十七 辽金诗歌
- 十八 元代诗坛
- 十九 明代诗与民歌民谣
- 二十 清代诗词
- 二十一 结束语

一、远古歌谣

我中华，文明邦，诗之作，历久长。
 击壤歌，野老唱，歌盛世，颂尧唐。
 南风歌，琴弦张，卿云歌，庆吉祥。
 弹歌短，狩猎详，劳动音，留诗章；
 先民歌，古朴样，甲骨文，记端详。

详解

《击壤歌》，相传唐尧时有野老击壤而唱此歌，词云：“吾日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食，帝力何有于我哉？”（《群书治要》卷十一引《帝王世纪》）此歌最早见于《论衡·艺增》。

《南风歌》，相传虞舜弹五弦琴唱歌云：“南风之薰兮，可以解吾民之愠兮；南风之时兮，可以阜吾民之财兮。”（《孔子家语·辩乐篇》。前二句亦见《尸子》。）

《卿云歌》，相传舜将禅位给禹，和群臣在一起唱歌，歌云：“卿云烂兮，纠缙缙兮，日月光华，旦复旦兮！”（《尚书大传》）卿云就是庆云，古谓祥和之气。

远古歌谣是先民们随着劳动节奏唱出的，所以与劳动生产密切相关，1876年，恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中，提出了“劳动创造人本身”的论断，诗歌自然也是劳动创造的。《淮南子·道应训》：“今夫举大木者，前呼‘邪（yé）许（hǔ）’，后者应之，此举重劝力之歌也。”在当时除了这“邪呼”歌外，可能还有许多的劳动歌，只是因为没有文字记

载，而没有流传下来。

《吴越春秋》所载夏商时期的一首《弹歌》中写道：“断竹，续竹，飞土，逐肉。”四句八字，从内容上看，这是一首表现先民们猎狩活动时的劳动歌。它概括而又生动地把人们制造武器、飞奔追逐、捕获猎物的全部过程，都表现了出来。这首歌谣的本身即说明了歌谣的起源。

在郭沫若《卜辞通纂》第375片上，记录了这样一首歌：“今日雨，其自西来雨？其自东来雨？其自北来雨？其自南来雨。”（郭沫若《卜辞通纂》第375片）它写出了古代人求雨以助耕稼的迫切心情，与生产劳动的关系是紧密的。诗句反复吟咏，表现了民歌的回环往复的特点。

二、《诗经》

西周朝，尚采风，集民智，抒民情。
 作品多，供朝廷，观得失，知黎众。
 经孔子，作删定，三百篇，风雅颂。
 里巷歌，体曰风，男女唱，独情钟。
 大小雅，称正声，诸侯会，宴广庭。
 庙堂歌，体曰颂，美盛德，告神明。
 赋比兴，六义生，手法妙，文字精。
 传后世，称诗经，古精华，百代宗。

详解

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。它是周平王东迁前后（前770年）的古诗。关于《诗经》的来源与编纂过程，说法不一。据秦汉时典籍记载，《诗经》作品主要有两个来源：一是周朝廷设有专门采集民间歌谣的官员，称“行人”，四出采访收集，以供朝廷考察民情风俗、政治得失。二是周朝还有“献诗”的制度，公卿士大夫在某种场合给天子献诗。当时，诗歌作品数量很多，经孔子删定，选其中305篇，司马迁的《史记》有这样的记载。但在《论语》中，孔子多次讲到“诗三百”的话，故《诗》与现存的《诗经》，后者成书应较晚些。

孔子

孔颖达说：“风、雅、颂者，诗篇之异体，赋、比、兴者，诗之异辞。……赋、比、兴是诗之所用，风、雅、颂是诗之成形。”（《毛诗正义》）三百篇之中，属于“风”体者，有二南、王、豳、郑、卫、邶、鄘、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹等十五国风，共160篇。属于“雅”体者，是西周王畿地区的正声雅乐，共105篇，又分“大雅”和“小雅”。“大雅”31篇，用于诸侯朝会；“小雅”74篇，用于贵族享宴。属于“颂”体者，是宗庙祭祀的舞曲歌辞，又分“周颂”31篇，“鲁颂”4篇，“商颂”5篇，共40篇。《诗大序》说：“上以风化下，下以风刺上。主文而谏，言之者无罪，闻之者足戒，故曰风。……是以一国之事，系一人之本，谓之风。言天下之事，形四方之风，谓之雅。雅者正也，言王政所由废兴也。……颂者，美盛德之形容，以其成功告于神明者也。”朱熹说：“凡诗之所谓风者，多出于里巷歌谣之作，所谓男女相与咏歌，各言其情者也。……若夫雅颂之篇，则皆成周之世，朝廷郊庙乐歌之词，其语和而庄，其义宽而密，其作者往往圣人之徒，固所以为万世法程而不可易者也。”（《诗经集注序》）以上说法，固有其道理，但今本《诗经》次列已乱，其风、雅、颂之分，与原来的旨意多不契合。如“小雅”中的《白华》：“白华菅兮，白茅束兮，之子之远，俾我独兮！”是不能称作郊庙乐歌的。

《诗经》的内容，许多篇章广泛而深刻地反映了二千七百年前后的漫长历史时期的社会面貌。尤其是西周末年到春秋中叶的作品，因周王朝及诸侯兼并，人民生活十分痛苦，诗作才表达出人民的不满、怨愤和反抗情绪。如《魏风》中的《伐檀》、《硕鼠》，就是斥责那些不劳而获、贪婪剥削行为的。《唐风·鸛羽》，写的是没完没了的“王事”（劳役和兵役）给人民带来的无穷灾难。在《邶风·东山》中，写一个士兵出征，即将役满还乡，想到家园可能荒废，心里感到悲哀，但仍执著地怀念家乡，深沉感人。在《国风》中，重要的题材是恋歌，数量多，也最富情采。有的表现热恋的欢乐，有的表现相思之苦，都显示了古代人民的开朗性格、纯洁心灵。《卫风·木瓜》、《郑风·萼兮》，表现了青年男女两无嫌猜、和谐欢乐的爱情；《郑风》中的《狡童》和《褰裳》写的是热恋中的女子对情人的戏谑，幽默而富有风趣。在《郑风》的《氓》中，女主人公是一个弃妇，她诉说着自己当初如何钟情于一位男子“氓”，结婚以后她勤劳贤良，可是那个“氓”不久却无理地抛弃了她。

在诗中唱出她的悔、恨和决绝。在《国风》中，表现劳动的诗歌，也是重要的一类。如《周南·芣苢》，是妇女采集车前子时所唱的歌。《魏风·十亩之间》写的是采桑女劳动归来的高兴心情。《豳风·七月》是一篇内容丰富的农事诗，表现出终年不停的劳动，也反映了奴隶主对人民经济上的掠夺和人身上的侮辱。

《诗经》的表现手法，前人概括为赋、比、兴。朱熹在《诗集传》中解释为：“赋者，敷陈其事而直言之者也”，“比者，以彼物比此物也”，“兴者，先言他物以引起所咏之词也”。这种解释今天仍比较通行。赋就是陈述铺叙的意思，多见于“颂”和“大雅”；但像《七月》、《氓》、《溱洧》等优秀民歌作品，也使用了赋的手法。比就是譬喻，对人或物加以形象的比喻，使其特征更加鲜明突出。如《邶风·相鼠》、《魏风·硕鼠》用了使人憎恶的老鼠来比喻贪婪可恶的统治者。兴是借助其他事物作为诗歌的发端，以引起所要歌咏的内容。兴和诗歌内容也有一定的联系。如《周南·桃夭》是一首嫁女诗，以“桃之夭夭，灼灼其华”起兴，使人从桃花盛开联想到新嫁娘的美貌。又如《邶风·燕燕》是一首送别诗，以“燕燕于飞，差池其羽”起兴，使人从燕子飞时的参差不齐，联想到送别时的依恋之情。比喻手法的运用，使诗歌更鲜明生动，更富韵味和更具形象的感染力。

《诗经》的形式基本上是四言诗，比较整齐。但又常用二字至八字句的形式，亦间有一字句和九字句。这对以后诗体发展起着先导作用。