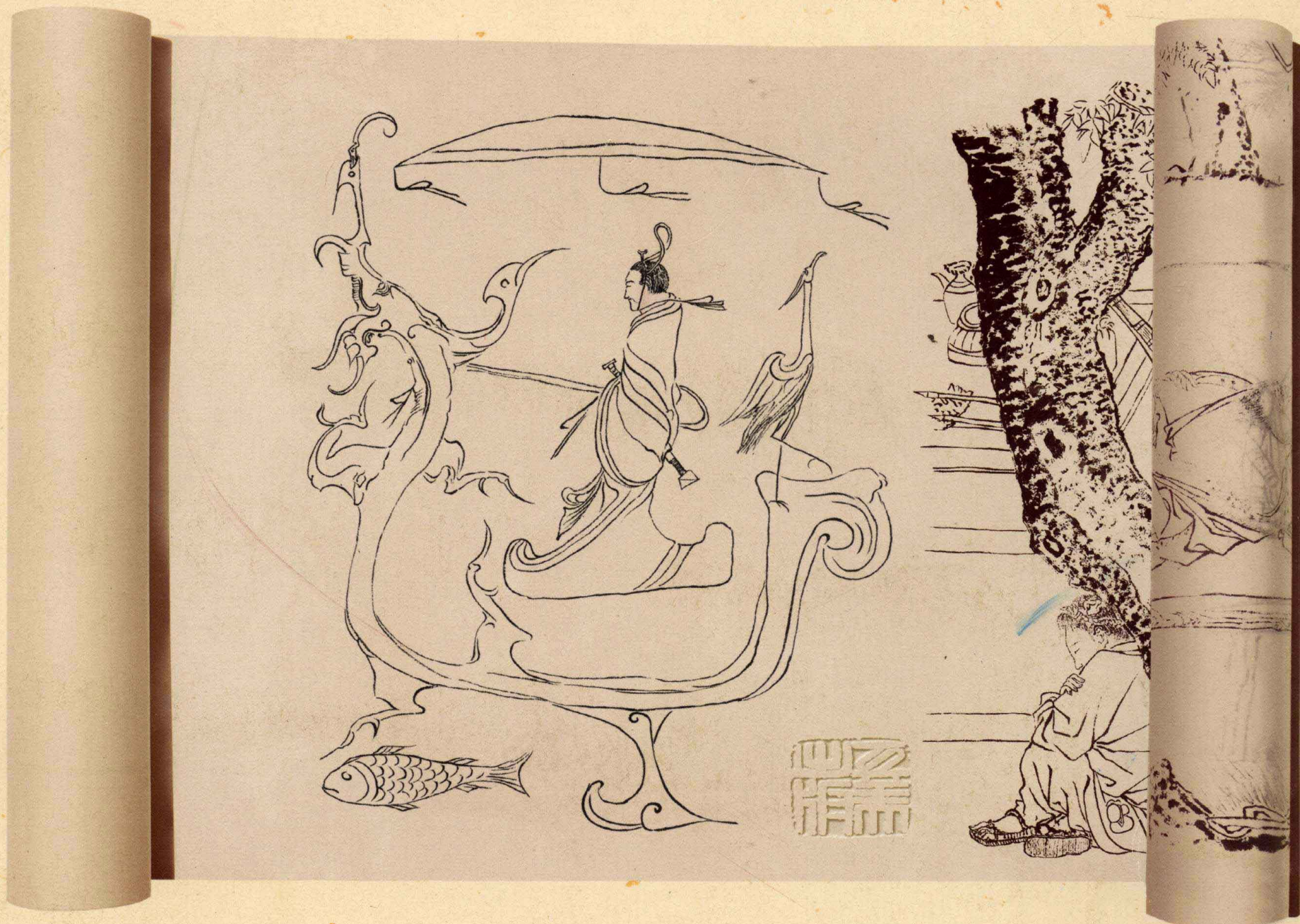

中华文化传承图谱

典故卷二

籁松听竹

张 恬 绘著

中华文化传承图谱·典故卷二

籁松竹

张恬 绘著

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

簌松听竹/张恬绘著. —北京:北京工艺美术出版社, 2010.1
(中华文化遗产图谱·典故卷; 2)
ISBN 978-7-80526-894-1

I .簌... II .张... III .①白描—作品集—中国—现代②汉语—典故
IV .J222.7 H136.3
中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第234950号

总 策 划：陈高潮
责任编辑：邵 华
封面设计：张 恬
版式制作：印 华
责任印制：宋朝晖

中华文化遗产图谱·典故卷二

簌松听竹
LAISONG TINGZHU

张 恬 绘著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/8
印 张 13.5
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-80526-894-1/J·794
定 价 25.00元

自序

人类在与自然的和谐相处中完善着自身，演绎了数百万年的人类进化史；人类对美的追求的历程与人类社会发展同步，书写了人类社会的文明史。从盘古开天的传说，到夏朝中国进入王朝更替的历史，五千多年，中国社会沧桑变化，中华文化绵延流传。我们作为华夏子孙，应该了解我们的文明史。

悠久的历史让每一个中国人都引以为荣，但真要知史则很不容易，可以说知而不懂都是很难做到的。知而不懂不只是因为史料浩如烟海，更主要的是旧有的文化体系已经改变了。近百年来，随着白话文的普及，绝大多数人已经读不懂文言文了，但是五千年的中华文明史绝大部分是用文言文写成的，绝大部分宝贵的中华典故也隐身在晦涩的古语之中。现代教育体制与旧的文化体系基本没有交集，即便有，也只是象征意义上的联系。虽然我们现在用的还是汉字，但汉字不是语言，只是符号。从构词到成句再到文章，现代语言和我们的历史书面语言之间，有着一条难以逾越的鸿沟，造成了现代汉语和古代文化的距离，我们需要在这条鸿沟上建造几座桥梁，使当代的我们能够方便地探究我们的历史。我们绘著、汇集的这套《中华文化遗产图谱》就是在我们和我们的历史之间建立的桥梁之一，其中的典故卷和人物卷则是这座桥梁的主要构件。

我们以绘著和汇集的方式出版《中华文化遗产图谱》系列丛书，从多视角介绍古代绘画艺术，尤其是蕴含在古代绘画中的人文内容。本书为典故卷的卷二，采用晌拓的方法对含有人文事件的古典名画进行提线重绘，以古代关于典故的图卷为蓝本，绘著集成。以图注的形式，逐图配上文字说明。中国五千年的文明史，有丰富的人文内容，典故更是多如牛毛，但是反映典故的图真的不多，好的典故图更是凤毛麟角。究其原因，有文化的人未必懂绘画，懂绘画的人未必有文化，既懂绘画又有文化的人大多钟情于山水画，还有一批人喜好画花鸟，画人物的人少之又少。古人认为画人不雅，直到明清时期人物画才多了起来，但是年画人、戏人又占了很大的比例。即使是在这种文化占主导的情况下，还是有不少画人物的惊世之作，只是相对于千百年来发生的人文事件来说，相对于天文数字的山水画、花鸟画和吉祥图来说，中国的典故画实在是太少了，也太珍贵了。这些优秀画作离我们所处的年代越来越久远，随着时间的推移，纸张氧化，风化残损，如果再做提线工作就来不及体现这些优秀的画作了。虽然这不是一件容易的事情，但我们还是要着手做这项艰苦的工作。在做这件工作的过程中，我获得了意外的收获，感觉仿佛进入了时光逆转的隧道，与古代的杰出画家及画中人物做了一次愉悦的会晤，丰富了自己的历史知识，绘画技巧也得到了相应的提高。

中国人物画成熟于战国时期，其中的典故画，经历了画像石阶段的线与面分离，又经历了尺山、寸树、豆粒人阶段人与物的比例磨合；经历了曹衣出水以线定形，又经历了吴带临风人衣分离；经历了梁楷的减笔，又经历了刻本的粉稿的修整……两千多年的锻造，抛开着色不谈，单就线描而言，就已经是一项伟大的事业，留下了许多值得珍惜的作品。在选择拓绘的过程中，本卷不论画派、技法、年代、名气，侧重于选取有典故传说、贤人逸闻、文化故事、诗词意境的作品。这些题材蕴含了众多的文化元素：三皇五帝禅让帝位，许由巢父避利禄于深山，庄周惠施的哲辩，孔孟儒风，巾帼不让须眉……这些人文典故，回首已成千年往事，品味起来却还有让人神往心随的魅力。

我们的工作 is 挖掘图卷中的文化元素，使文化图形化，使之更直观，更便于展示，更容易与实物载体相结合。让今人从另一条途径接近古代文明，较容易地贴近古代的文化。我们的祖先创造了灿烂的古代文明，我们也应该而且能够创造领先的现代文明。

此画册我们没有采用重印原画的方式，而是采用了白描人物的画法。白描是中国特有的表现形体的美术方法。这种方法最费时、费力，但却是唯一能使古画的轮廓线清晰、结构线明确的方法，适合工艺美术、陶瓷制造、广告业以及各类设计人员使用。与古人物画少相对应的是在工艺品、陶瓷、纺织品等的图案中，人物的图案也是非常少。这倒不是认为反映人物不雅，而是人物画确实也难表现一些。最难表现的是最熟悉的事，山水花鸟较花纹难表现，人比鬼难表现，结果花边、花纹、图纹盛行，有典故的人物画就嫌少了，看似追求“唯美”主义，实际是可以拿来就用的典故的图案素材太少了，所以我们对有文化典故的人物图本进行提线处理，再配上尽量简洁的注文，算是为工艺美术行业做些辅助性的工作吧，也给其他需要的人提供一些工作、学习上的方便。

我们在摹画时常常会遇到原画缺损、笔画不清、后人删改等问题，在忠于原作的基础上，我们进行了一些迫不得已的增改，其中有创作的成分，目的只是为了给人以完整的感觉。也许有人会认为不补似乎更好一些，但是我们认为如果现在不做增补的工作，后人补起来会更难，甚至无法再补。况且我们只是在自己的晌拓本上补画，这并无损于原画。

有人对晌拓有偏见，认为过于古板。实际上晌拓是大师的摇篮，好的晌拓本与原作是等值的。古画在印刷术发明之

前，流传主要靠的就是临拓。传世的《女史箴图》《列女仁智图》《洛神赋图》都是古拓本。晌拓不仅是一种艺术技法，而且是一种修养：先是坐得住，再是静得下来，一笔不苟没有什么，笔笔不苟何其难也。能坐得下来，能静得下心，能定得住神，能画得下去，能气定神闲地一笔一笔地画完每一张画，这对于当今快节奏的生活而言，难道不是一种修养吗？无论老人养性求高寿，壮年偷得人生半日闲，还是儿童练笔，我们的这套图谱都算得上是不错的底本。

中国人使用了好几千年的毛笔，硬笔刚使用了一百年左右；生纸使用了上千年，熟纸也刚使用了两百年左右。在摄像技术发明之前，临人绘像是表现人物常用的方法。但是现在大多数中国人确实已经使不好毛笔、用不好生纸了。把几千年积累下来的成熟技法，轻易扔掉是非常可惜的。虽然硬笔熟纸更便捷，更利于文化的传播，更适合中国走上与世界共同进步的道路。但是作为一种技法，作为一种艺术，用毛笔在生纸上绘像还是大有用武之地的，它们在艺术领域保持着美妙的青春。不是要求所有人都要使用毛笔，但作为中国人，应该能够欣赏书法和中国画，特别是要能够欣赏白描，因为这是中国对世界艺术的伟大贡献。需要说明的是，本书不是一本纯美术的书，是普及中华优秀传统文化的一本图谱，在普及文化的同时，如果能够引起人们对白描的兴趣，本书的另一目的也就达到了。

本书基本按照事件发生的年代进行排序，兼顾专题集中的册页，如《隐居十六观》是陈洪绶先生在杭州时创作的，内容反映跨越上千年的名士隐居逸事，题材连贯，又是同一作者，所以把十六幅图连排。还有一些人文事件没有年代，就集中排在最后。

这套书采用了大8开本，第一是为了让读者更加清晰地看清细节，使用起来更加方便；第二是我们从保护少年儿童视力的角度考虑，提倡小孩看大书，这样更有利于保护他们的视力。

匆促间难免会有疏漏，再加上水平所限，恐有挂一漏万之误，望方家读者指正。

作者

农历己丑年十一月

先秦两汉

采桑蚕事	1
华封三祝	2
许由洗耳	3
舜帝躬耕	4
子期听琴	5
壕上观溪	6
孟母三迁	7
文士濯足	8
懿公嗜鹤	9
濠梁观鱼	10

三国两晋

竹林七贤	21
金谷园楼	22
斋居运甍	24
羲之题扇	25
羲之赏鹅	26
羲之赏鹅	27
书成换鹅	28
书成换鹅	29
东山丝竹	30
雪夜访戴	31
谢家咏絮	32
重九风高	33

隋唐五代

风尘三侠	46
三侠聚首	47
侠赠府财	48
剑侠磨镜	49
大富贵亦寿考	50
大富贵亦寿考	51
三斗朝天	52
太白醉酒	53
文苑图	54
张果献艺	57
华清出浴	58

宋元明清

鞠场球戏	70
更相为仆	71
羡门论道	72
茂叔爱莲	73
米芾书壁	74
米芾拜石	75

其他

焚香读书	82
方房赏盂	83
净名居士	84

隐居十六观

访庄	87
酿桃	88
浇书	89
醒石	90
喷墨	91
味象	92
漱句	93
杖菊	94

庄周梦蝶	11
耄耄授经	12
商山四皓	13
圯上拜师	14
东方朔偷桃	15
负薪读书	16
昭君出塞	17
苏武牧羊	18
鹿门双隐	19
承彦沽酒	20

渊明赋闲	34
渊明醉归	35
扶醉辞客	36
漉酒图	37
归去来图	38
靖节遗像一	39
靖节遗像二	40
靖节遗像三	41
靖节遗像四	42
虎溪三笑	43
寿阳公主	44
南朝遗事	45

怀素书蕉	59
怀素书蕉	60
见月行思	61
薛涛拂笺	62
乐天炼句	63
香山九老	64
月下敲门	65
卢仝煮茶	66
杜秋吹乐	67
小庭良夜	68
义山遗砚	69

东坡洗砚	76
东坡题竹	77
鸡犬人家太古风	78
簪花	79
云林洗桐	80
番马交易	81

瑶池仙剧	85
松下曳杖	86

浣砚	95
寒沽	96
问月	97
谱泉	98
囊幽	99
孤往	100
缥缈	101
品梵	102

采桑蚕事

我国在远古时期就已经掌握了养桑、缫丝、织绸的技术。甲骨文中已有蚕、桑、丝、帛等字样。《诗经》中的《豳风·七月》就是一篇讲述采桑养蚕的民歌。史书记载：养蚕术的始创人是四千多年前黄帝的元妃，她被尊奉为蚕神的嫫祖。此图蓝本为清代钱慧安所绘。

华封三祝

《庄子·天地》载：尧巡游到华地，华地封守者祝颂他长寿、富有、多子。尧对他说：“多儿子则多惧，富则多事，寿则多辱，三者都无助于德性的培养，所以我全不要。”这就是著名的“华封三祝”。后来人们以“华封三祝”代替祝颂多富多寿多子孙之辞。此图蓝本为清代任熏所绘。

许由洗耳

《高士传》载：尧帝听说巢父、许由是大贤者，便想禅让王位。巢父不接受，许由也不接受禅让，并且逃进洪洞的九箕山中以耕田为生。尧执意让位，再次找到许由，恳求许由做九州岛长。许由顿感蒙受了奇耻大辱，王位固且不受，岂有再当九州岛长的道理。他认为听了尧帝的话脏了自己的耳朵，就跑到水边去洗耳。这时巢父牵牛来饮水，见许由正在洗耳，问明原因后深恐洗过耳朵的水脏了牛嘴，于是就把牛牵到上游去喝水了。此图蓝本为清代倪田所绘。

舜帝躬耕

舜以孝行而闻名。当年在历山务农时，其孝感动了上天，大象替他耕田，鸟儿替他除草。尧帝是我国远古有名的贤君，在位七十年。他认为自己的儿子难成大器，决定从民间选用栋梁之才。尧得知舜是贤才，就去请他做丞相，最后把帝位禅让给了舜。此图蓝本为清代钱慧安所绘。

子期听琴

《列子传·汤问》载：俞伯牙善于弹琴，他的琴声优美动听；而钟子期善于听琴，只有他才能够真正听懂俞伯牙的琴声，两者谓为“知音”。可惜钟子期不幸染病去世。俞伯牙在钟子期的坟前，凄楚地弹奏古曲《高山流水》后，挑断琴弦，摔碎瑶琴，从此不再弹琴。至今，人们还常用“知音”来形容朋友之间的情谊。此图蓝本为明代张路所绘。

壕上观溪

孔子是我国古代著名的思想家、教育家，儒家学派创始人。孔子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。两千多年前，这位哲人立于河边，面对奔流不息的河水，想起逝去的时间与事物，发出了一个千古流传的感叹：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”告诉我们光阴似流水一样一去不回，要加倍珍惜。此图蓝本为清代任颐所绘。

孟母三迁

孟轲，字子舆，战国时期鲁国人。三岁时父亲去世，由母亲抚养长大。孟子小时候很贪玩，模仿性很强。他家原来住在坟地附近，他就常常玩修筑坟墓或仿人哭拜的游戏，孟母觉得这种地方不适合孟子的成长，于是搬了家。新家临近集市，孟子又模仿商人做生意或玩杀猪的游戏，孟母于是再次搬家。这次孟母将家搬到了学堂旁边，孟子于是跟着学生们学习礼节和知识。在母亲的教诲下，孟子专心读书，发奋用功，身体力行，实践圣人的教诲，终于成为一代大儒，被后人称为“亚圣”。此图蓝本为清代钱慧安所绘。

文士濯足

濯足语出《孟子·离娄上》：“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”本来是说洗去脚上的污垢，后以“濯足”比喻清除世尘，保持高洁。晋朝夏侯湛的《东方朔画赞》说：“退不终否，进亦避荣。临世濯足，希古振缨。”宋朝张孝祥的《水调歌头·泛湘江》词：“濯足夜滩急，晞发北风凉。”此图蓝本为清代任颐所绘。

懿公嗜鹤

卫懿公名赤，是卫国开国国君康叔第十代孙。卫懿公嗜好养鹤，在自己的宫廷和都城的东南修建了鹤城，西北修建了鹤岭，养了很多鹤。有的鹤被封为大夫享大夫禄，有的鹤被封为享士……以至野鹤也不断飞来。懿公出入与鹤为伴，把鹤载于车前称为“鹤将军”。《左传·闵公二年》载：冬十二月，狄人进攻卫国。临战时，卫国战士都说：“为什么不用鹤应战，鹤又有禄位，我们怎么能应战？”卫懿公这时才醒悟，驱逐了所有的鹤，但为时已晚。卫国与狄人在荧泽决战，卫师大败，卫国由此灭亡。此图蓝本为清代任伯年所绘。

濠梁观鱼

道家学派的代表人物庄子与学富五车的名家代表人物惠子是至交，但两人经常为一个问题而争得面红耳赤。一次，庄子和惠子来到濠水的桥上，庄子说：“白倏鱼游得多么悠闲自在，这就是鱼儿的快乐。”惠子说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐？”庄子说：“你不是我，怎么知道我不知道鱼儿的快乐？”惠子说：“我不是你，固然不知道你；你也不是鱼，你不知道鱼的快乐，也是完全可以肯定的。”庄子说：“还是让我们顺着先前的话来说。你刚才所说的‘你怎么知道鱼的快乐’的话，就是已经知道了我知道鱼儿的快乐才来问我，我现在告诉你，我是在濠水的桥上知道的。”濠梁观鱼之辩堪称中国辩论史上的典范。此图蓝本为清代郑煦所绘。

庄周梦蝶

《庄子·齐物论》中载：一天，庄子梦见自己变成了一只蝴蝶，作为蝴蝶它不知道自己已是庄周，梦醒之后发现自己是庄周。不过他不知道这不是蝴蝶的梦，梦见自己是庄周，而不知道自己是一只蝴蝶。究竟是庄周梦里的蝴蝶，还是蝴蝶梦里的庄周，表现的是哲学家的物我两忘的境界。人们常常借助这一意象表达对人生的认知，有的人借“庄周梦蝶”意象寄寓人生如梦的慨叹。此图蓝本为元代刘贯道所绘。

