

ZHONGGUO SHUHUA
GUSHI

张树楠 陶然 编著

中国 书画 故事

插图本趣味艺术书系

河南人民出版社

中国

书画

ZHONGGUO SHUHUA GUSHI

故事

插图本趣味艺术书系

张树楠

陶然

编著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书画故事/张树楠,陶然编著. - 郑州:河南人民出版社,2005.1

(插图本趣味艺术书系)

ISBN 7-215-05600-7

I. 中… II. ①张…②陶… III. ①汉字-书法-美术史-中国-古代-通俗读物②中国画-绘画史-中国-古代-通俗读物 IV. J212.092.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 122457 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 黄委会设计院印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 9.875

字数 190 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定价:16.00 元

中国书画故事

前言

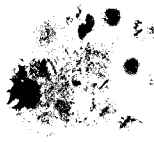
中华民族的书画艺术源远流长,是世界文化宝库中一颗璀璨的明珠。几千年来,艺术家们用自己的智慧和心血创造了无数灿若星辰的作品。

王羲之的矫若惊龙、风神俊朗的《兰亭序》,颠倒众生。八大山人朱耷神采浮动、极尽翰墨之妙的《河上花图》,令人着迷。这些作品,使我们的灵魂穿越时空,感受到书画家们的内心世界。

在艺术家们丰富敏感的心灵中,大到一个时代、自身命运;小到一本书、一张画绢、一滴墨汁,都能触动无穷的创作灵感,通过笔墨传达出种种的震撼,留给后人无穷的精神财富。

因此,我们从独特的视角出发,围绕这些内容,精心筛选了从春秋战国到清代的各种与书法绘画有关材料,结合书画家生平、书画欣赏等具有代表性的内容,编写成一个个趣味盎然的故事,让这些生动的故事带领读者在中国美术的历史长河中流连忘返,追溯艺术家们当年的感动与智慧的火花。

书中内容丰富多彩,有名画欣赏故事、中国画典型画法及画家故事、画论故事、敦煌壁画故事,还有汉字书体发展故事等,并且按照中

插图本趣味艺术书系

国书画艺术发展的历史进程,采取绘画故事与书法故事相穿插的形式,纵向排列先后顺序。

本书注重语言叙述的故事性与趣味性,并随书绘有多幅精彩插图,图与文同时传递文化信息,使青少年朋友能够在愉悦的阅读当中丰富知识、增广见闻,从而提高自身的文化素养。

因水平有限,疏漏之处,在所难免,恳请各位读者不吝赐教。

目 录

前言/1
敬君因画失妻/1
篆书传奇/5
程邈造隶书/10
丹青误/14
章草、今草与狂草/19
真书之祖/23
曹不兴误笔巧成蝇/28
徐邈的捉獭妙招/32
传神写照,尽在阿堵/36
梦幻《洛神赋》/39
戴逵因画得妻/44
笔阵图/47
天下第一行书/51
王献之学书/54
兴国寺的秘密/58

插图本趣味艺术书系

- 凹凸寺/61
- 铁门槛/66
- 看得见风景的房间/70
- 烟花烟花满天飞/74
- 画圣吴道子/77
- 汉藏民族亲密交往的历史画卷/81
- 九宫格的由来/85
- 最优美的纺织流程记录/88
- 长安水边多丽人/91
- 书中丈夫《颜勤礼碑》/95
- 怀素怀素不可得/98
- 笔锋杀尽中山兔/103
- 师人 师马 /106
- 皎皎白团扇/111
- 周家样/115
- 无可奈何的“出巡”/119
- 稀世名笔《五牛图》/123
- 外师造化 中得心源/127
- 奇妙的水画/131
- 柳公权笔谏穆宗/134
- 开卷千里《匡庐图》/137
- 钟馗的手指与小鬼的眼睛/141
- 黄家富贵/145
- 落墨花/148
- 韩熙载的夜宴/153
- 贯休画罗汉/156

- 冷寂深邃读碑图/161
- 胸有成竹/164
- 为山传神写照的范中立/168
- 墨竹与朱竹/172
- 蜀素帖/175
- 米家画舫与米家云山/180
- 淡毫清墨白描法/183
- 皇帝画家的《芙蓉锦鸡图》/187
- 踏花归去马蹄香/191
- 绝世佳作《清明上河图》/195
- 竹锁桥边卖酒家/200
- 《采薇图》的由来/203
- 应是瑶台仙宴罢,淋漓襟袖尚模糊/206
- 无土之兰/211
- 美丽的鹊华秋色/215
- 不要人夸颜色好,只留清气满乾坤/219
- 洁净萧疏折带皴/222
- 好金匠与好画家/225
- 朱衣之祸/229
- 沈周题画/233
- 文徵明以勤补拙终成大器/237
- 吴门俊秀 赭墨丹青/240
- 充耳不闻丝竹声/244
- 江南第一风流才子/247
- 深山少人行,颗颗明珠走/251
- 铁兰花/256

插图本趣味艺术书系

哭之 笑之/261

婆娑河上花/265

金枝玉叶和尚/269

人间巨画/273

指墨纵横写丹青/277

金碧辉煌写江山/281

三绝诗书画,一官归云来/286

李方膺爱梅画梅/290

五分人才、五分鬼才的罗两峰/293

花之寺僧与白莲/297

中国宫廷中的意大利画家/301

妙手“偶失”的故事/305

后记/308

敬君因画失妻

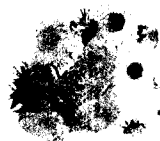
春秋战国时期，有一个叫敬君的画家，擅长画大幅的壁画。在敬君的壁画中鸟儿在空中翱翔，花儿在枝头吐露芬芳，很多有钱人都争相聘他画壁画，装饰庭院和屋宇。

敬君家住在齐国的首都临淄，他那年刚刚 20 岁出头。他曾为当地一家大户绘制了一墙壁画，壁画的内容是几个仙子和一条飞龙。

在壁画就要完成的最后一天，敬君拿起笔，蘸了浓墨，抬起手腕为画中的仙人和龙点睛。忽然身后一声大吼，把他吓了一跳。敬君停下笔，回头望去。

敬君见这家主人正拖着肥胖的身子，从那边带着几个朋友跑了过来。原来主人知道今天壁画即将完工，所以特地带了朋友来欣赏。朋友们见到尚未点睛的壁画以后，都赞叹不已。画中仙子衣衫飘举，好像马上就要从画中飞出来似的，尤其是那条龙，更是画得要风得风，要雨得雨，矫健异常。

一个朋友赞赏地开玩笑说：“呀，我从来没有见过这样惟妙惟肖的仙人驭龙图，说不定仙人和龙被敬君点上眼睛以后，会从画中飞出来，飞走掉呢。”谁知，主人看着这样栩栩如生的驭龙图，竟然将朋友

的话信以为真，他害怕自家美轮美奂的壁画真的会飞走。所以见到敬君要点睛，他就大叫了一声。

后来，在主人的极力反对下，这幅壁画终于没有点睛。看到敬君最后放下画笔，主人才长长地舒了一口气。从那以后，敬君名声大噪，京城的大户人家，谁人不知画壁画的大家敬君。敬君的订单像雪片一样飞来，从此他财源滚滚，盖了新房子，买了田地。

在他 20 岁那年，母亲为他挑选了一房媳妇。敬君的妻子是读书人家的女儿，叫蓉儿。蓉儿自幼识字，聪明美丽，就像一朵刚刚绽放的鲜花一样多姿。敬君很爱自己美丽的妻子，小两口感情很好。

这一天，朝廷派来了一个使者，点名宣敬君进宫。敬君不知何事，只得辞别了娇妻与老母，进宫面见齐王。

齐王新近建造了一座雄伟的九重台，他要求敬君为他画壁画，装饰这座雄伟的高台。敬君无奈，只好在九重台边搭了一个小窝棚，日夜作画，只想快些完工回家，与妻子团聚。

敬君画得进度很快，每次齐王派去探视的人都能带来新消息，诸如：“今天敬君画了一群飞鸟，我站在画旁边，似乎还听到鸟儿拍打翅膀的声音呢。”“敬君刚画了几只祥瑞的异兽，画中竟射出红色的祥光来呢。”

后来齐王听得心痒，命人移驾九重台，想看一看敬君到底画得怎么样了。一行人来到台边，见九重台上山川河流，神仙龙凤，绘制得琳琅满目，令人叹为观止。齐王一回头，发现九重台边有一个不起眼的小窝棚，他问道：“那间窝棚是做什么用的？”大臣们说：“是敬君住的地方。”

正说着，迎面一阵清风，吹起了窝棚的门帘子，齐王发现简陋的窝棚里面，竟坐着一位天姿国色的美女。齐王从未见过这样温婉可爱的女子，他两只眼睛瞪得圆溜溜，走到窝棚门口，猛地一掀门帘。

敬君因画失妻

窝棚里面空空如也,哪里有什么美女,只有一幅同真人一样大小的《美女图》挂在墙上。齐王痴痴地望着画中女子,只觉得她比自己宫中所有的妃子还要美丽。

一年以后,京城炙手可热的画家敬君忽然销声匿迹了,他卖了田,卖了新盖的宅子,谁也说不清他去了哪里。后来有消息灵通的人从宫中传出小道消息,说敬君是因为画了一张画惹祸上身,才不得已卖了房子田地逃走的。但谁也不知道这消息是真是假。

这时,在齐王的后宫里,集三千宠爱于一身的,是一年以前齐王册封的簪妃,对于敬君销声匿迹的真相和原因,恐怕再也没有人比这个美丽的女子更明白了。

因为她还清楚地记得,一年前,那一天的黄昏。当时还是自己丈夫的敬君失魂落魄地回到家里,见到她,就抱住了她痛哭起来。敬君说,他在宫中为齐王画九重台壁画,多日不能回家,因为思念她,就画了一幅她的写真画像挂在窝棚里,谁知齐王见到这张画像,知道画中人是敬君的妻子以后,就提出用万金换取画中的女子。

敬君含着泪,望着像花一样美丽的妻子,心如刀绞。那一天,他迫于齐王的淫威,百般无奈,答应了这件事,又偷跑回家与妻子话别。后来,两人恋恋不舍地分手,一乘轿子将敬君的妻子接进了宫。

敬君因画失妻,心里像倒翻了五味瓶一样不是滋味,因此他决定变卖田产,带了母亲,从此封笔,隐居到外地去了。

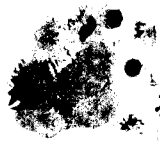
篆书传奇

中国书法历史源远流长,可是中国文字到底起源于何时,发源于何地,这两个问题,却很难得出确切的答案。目前惟一清楚的是,中国书法是从大篆发展到小篆,然后才慢慢发展成一门独立的艺术形式的。所谓“大篆”是指秦始皇统一中国以前被使用的种种字体,小篆则是秦统治以后所使用的字体。

话说清朝光绪年间,河南有一个小屯村,村子所处的地点,是几千年前繁华的殷商都城。有一年,小屯村发大水,大水退去以后,小屯村的庄稼好把式王老六回到了自己的地里,辛勤劳作。

忽然,他的脚下踩到了一片光滑坚实的东西,拾起来一看,是一片巴掌大的米黄色骨头片。这块骨头片光滑细腻,上面刻着很多细小的“花纹”,排列得有点像书本上的字。这些奇怪的“字”就像一只只小蚂蚁似的,弯弯曲曲看不懂。王老六见这骨片光滑好玩,就顺手放进了口袋,准备带回家给孩子们玩。

这位老实巴交的王老六恐怕做梦也想不到,他顺手放进口袋的,是一件历史悠久的殷商遗物。骨头片上所谓的“花纹”,就是中国最早的文字——“甲骨文”。

在遥远的殷商时期，根本没有纸笔这一类东西。人们为了记录一些发生的事情，就寻找兽骨龟甲，打磨干净，用刀子将事件原委或占卜用的卜辞等刻录在上面。这些刻在甲骨上的文字，被称为“甲骨文”。

甲骨文的字形大概分为两类，一类瘦硬挺拔，属于细笔画；另一类浑厚雄壮，是粗笔画。因为刻刀与骨质的不同，甲骨文上就出现了各种粗细、方圆的变化，显露出古朴而又烂漫的情趣，给后世书法、篆刻家们留下了不少用笔、用刀方法的启迪。

时间更迭，转眼从殷商到了西周时期。这时人们已经很会冶炼制作青铜器了。这时当政的周厉王荒淫暴虐，独断专行，国人怨声载道，终于忍无可忍，发动暴动，要处死太子，令厉王绝后。

当时的太子、周厉王的儿子姬静觉察到事情不妙，就跑到德高望重的老臣——召公家躲了起来。召公德高望重，对厉王忠心耿耿，他将亲生儿子冒充太子，推给了暴动的国人，从而保住了太子姬静的一条命。

后来姬静做了皇帝以后，他将周厉王统治失德的教训引以为戒。任用贤臣，广纳良策，做了很多利国利民的大事。

有一个被称作毛公的老臣，兢兢业业，忠心为国，又非常能干。姬静就对他委以重任，宣布凡是未经毛公同意的命令，哪怕是自己亲自签署的，臣子们也不得执行。他又告诫毛公，不得鱼肉百姓，壅塞民意，要忠心辅佐王室基业。还赐以毛公仪仗器具等物品，来确立他的权威。

毛公领旨，对姬静感恩戴德。他命人铸造了一只浑厚简朴的铜鼎，将姬静重用并告诫他的前因后果，写了一篇400多字的铭文，铸在了鼎上。毛公将这只鼎奉为传家宝，勉励后代永远对周朝尽忠，永世不忘此事。因为这只鼎是毛公所造，所以被称为“毛公鼎”。

在周朝，人们称“铜”为“金”，故而在毛公鼎上所铭的这 400 余字和当时许多青铜器上铭刻的文字一起被统称为“金文”。

到了春秋战国时期，秦国的国君身手矫健，勇武过人，特别喜欢打猎。每次和臣子们打猎归来，必定满载而归。一天，打猎归来的秦国国君突发奇想，要把打猎的盛况记录下来，以便后代子孙瞻仰。

于是，他传当时书法最好的臣子上殿，命他在 20 日之内写出 10 篇描写他出猎的诗文，并命令这个臣子想办法将这些诗文制作成可以传于后世子孙的“万世之表”。

这位臣子听了，心中暗想：“诗文倒是不难，可这‘万世之表’到底做成什么样的才好呢？20 日，铸铜肯定是来不及了。”臣子惧怕秦国国君脾气暴躁，不敢多语，只好领命。

他耷拉着脑袋步出王宫，想到 20 天以后如果不能完成王命，恐怕就得脑袋搬家，不禁悲从中来。走着走着，一不小心，被地上的什么东西绊得摔了一跤。

臣子灰头土脸地从地上爬起来，回头一看，原来绊倒他的是一块青石。忽然，他喜笑颜开，顾不得拍一拍身上的尘土，就跑回家去了。

20 天以后，秦国国君前来检查。只见宫殿外一字排开，摆了 10 张大石鼓。石鼓以青石刻成，每张石鼓上有一篇诗文，10 张石鼓，刻写了 10 篇记叙他游猎的文字。这些厚重敦实、威风凛凛的石鼓，正是秦国国君想要的“万世之表”。于是秦国国君重赏了这位臣子。

后来那些刻在石鼓上的文字被称为“石鼓文”。很多年过去了，到了唐代，大文学家韩愈看到石鼓文后，激动地称赞石鼓文的书法就像凤凰翱翔那样美，又像珊瑚一样多姿。

石鼓文的美在于它打破了呆板平衡布局，产生了一种参差错落之美，使每一个字都具有了独特的生命力。历代书画家都有临习石鼓文者，在中国书法史上，石鼓文的影响极为深远。