

艺术的风采

YI SHU DE FENG CAI

浙江教育出版社

[艺术篇]

YI SHU PIAN

历代以来，书法、绘画、音乐、舞蹈，名家辈出，群星璀璨。一幅字、一帧画，一支曲子、一段舞蹈，无不凝结着艺术家们的辛勤和汗水。

承前启后，推陈出新。艺术的风采，永恒的魅力。

中国传统文化故事

ZHONGGUO CHUANTONG WENHUA GUSHI HUCUI

7

中国传统文化故事荟萃

ZHONGGUO CHUANTONG WENHUA

GUSHI HUICUI

〔 艺术篇 〕

艺术的瑰宝

主编 曹余章

7

(浙)新登字第6号

责任编辑 杨火中
美术编辑 杨 光 骆恒光
封面设计 邵秉坤
版面设计 褚献华

中国传统文化故事荟萃
艺术的风采
[艺术篇]

*

主编 曹余章
编著 沈蓓 郑朝 绘画 吴 声

浙江教育出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编:310006)

深圳彩视电分有限公司制版 深圳中轻包装印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 4.25 字数 80千 印数 1001-4000

1995年12月第1版 1996年7月第2次印刷

ISBN 7-5338-2243-9/G·2237 定价:13.00元

版权所有 翻印必究

序 言

1990年春天，在水光潋滟的西子湖畔，一群教育出版工作者和作者举行了一次愉快的集会。会上，大家讨论了一个议题：怎样从弘扬我国民族优秀传统文化的角度，来编写一套供青少年阅读的故事丛书。

三年来，经过作者、编者和画家的共同努力，这套丛书终于完成了。它，就是《中国传统文化故事荟萃》丛书。

为什么这套丛书以传统文化命名，什么是传统文化，我想借丛书出版的机会，向读者谈谈我的看法。

文化这个概念，含义是极丰富的。广义的文化，包括人类创造的物质财富和精神财富的总和；我们这里所说的文化，只指狭义的文化，也就是属于人类创造的精神财富这一部分。

人类的精神财富也是多种多样的。一般常指

哲学、宗教、伦理道德、科学技术、文学艺术，以及风俗习惯，等等。

每个民族都有自己的民族文化，虽然随着时代的发展，各民族的文化也会相互渗透和吸收，但只要一个民族存在，就会始终保持这个民族的特点。一个民族历史越悠久，它积累的文化财富就越丰富。中华民族，是世界上最古老的民族之一，如果按通常所说，我们有五千年的历史，那就是有五千年的文化积累，我们说中华文化有灿烂辉煌的成果，这句话并不过分。

传说中的黄帝是中华民族的共同始祖，在那个时代的各种创造发明，实际上是反映远古文化的一个高峰。

对我国文化最有影响的是春秋时期伟大的思想家、教育家、政治家孔子。他所倡导的儒家学说，在思想领域统治中国两千多年。他的影响还远远超越了国界，他的学说在许多方面已经成为人类的共同财富。

除了孔子以外，两千多年来，直至现代，我们民族还涌现了许多思想家、科学家、文学家、艺术家等，他们都为民族文化的繁荣作出了贡献。

一个人总是在一定的文化环境中生长，从他出生懂事那天起就自觉或不自觉地受着民族传

统文化的影响。例如，民族英雄文天祥在大都就义前写了几句话，其中几句是：“孔曰‘成仁’，孟曰‘取义’，读圣贤书，所为何事？”可见，他的从容就义，正是受了孔子“杀身成仁”、孟子“舍身取义”的教育影响。历代志士仁人所表现的浩然正气，又教育影响了后代。为祖国为民族献身的节操，成为我国民族文化的一种传统，或者称之为民族的传统文。

有人一听提传统文化，就认为那是历史的“积淀”，是陈旧的东西，都快到21世纪了，还提传统干什么。这是对传统文化的误解。有人甚至把中国传统文化说得一无是处，把西方文化说得完美无缺，这样的观点，对我们国家、民族是十分有害的。一个人如果对自己的民族失去信心，他就不可能是爱国者，不可能为祖国、民族而有所作为。

当然，对传统的东西我们不能全盘接受，生吞活剥地继承下来，要取其精华，去其糟粕。我们所说的传统的民族文化，是指它的优秀部分、有生命力的部分，如本丛书所包含的爱国、正义、廉洁等传统道德观，到现在还有它的生命力；反之，一些阻碍民族进步、没有生命力的文化糟粕，尽管在中国漫长的封建社会中被统治者所利用，

所维护，终究被历史所淘汰。弘扬民族传统文化，可以增强我们的民族凝聚力，提高民族自尊心、自豪感，发扬我们民族的创造精神。

这套丛书正是为这个目的编写的。丛书选编的都是历史上的著名故事。编者将它们分为爱国篇、节操篇、修身篇、成才篇、科技篇、文学篇、艺术篇、智慧篇、情感篇、鉴戒篇共十篇。这种编选法与一般历史故事最大的不同，就是编者是从弘扬民族优秀文化着眼的。丛书涉及的十个方面，也许不能涵盖我们传统文化的全部，但至少可以反映几个主要部分，希望读者能从中得到启发教益。

为了便于青少年阅读，丛书在文字上力求浅显、精短，注意趣味性而又寓意深刻，以期在传统文化方面对读者有所教益。

值得一提的是，浙江十位著名画家为丛书画了许多精美的图画，为这套书增添了文化情趣。读者在阅读文字的同时受到审美教育，这也是我们弘扬民族传统文化的一个部分。

曹余章

1993年9月

目 录

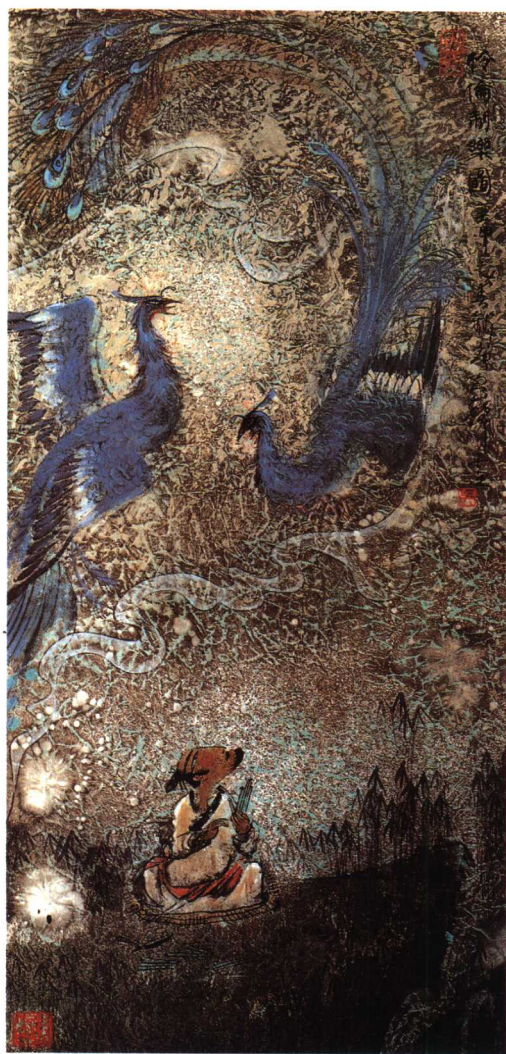
- 1 伶伦制乐
- 5 季札观舞
- 9 兄妹艺术家
- 13 蔡邕与蔡文姬
- 18 嵇康临刑前的演奏
- 22 书圣王羲之
- 27 最早的大画家顾恺之
- 30 欧阳询与“欧体”
- 34 皇帝艺术家李隆基
- 38 画圣吴道子

- 42 杨玉环一舞掩古今
- 46 颜真卿与“颜体”
- 50 柳公权与“柳体”
- 54 书法史上的“颠张狂素”
- 58 顾闳中和《韩熙载夜宴图》
- 62 才华横溢的苏东坡
- 66 书画怪杰米南宫
- 70 白描大师李公麟
- 74 白石道人
- 78 熔书画于一炉的赵孟頫
- 82 黄公望和《富春山居图》
- 86 画梅圣手王冕
- 90 “吴门”领袖文征明
- 94 满腔幽愤的徐渭
- 98 陈老莲与《屈子行吟图》
- 102 艺术和尚八大和石涛
- 107 “扬州八怪”之一郑板桥
- 111 冲破禁锢第一人——裕容龄
- 116 身兼“四绝”的吴昌硕

伶伦制乐

相传有一天，黄帝对他的大臣伶伦说：“你瞧！现在人们打完猎，吃完饭，就没事干了，多没劲。你能不能想想办法，让大家唱起来，跳起来？”伶伦想，这真是个好主意，可怎么唱，怎么跳呢？自己也不会呀！于是他就上了昆仑山，天天冥思苦想，埋头苦干。突然，他发现竹子砍去两头，留下中间，可以吹出声音来。这下伶伦可高兴了，立即赶到山北面，那儿峡谷中的懈溪旁，翠生生的，长着一大片竹林。伶伦一口气做了十二根竹管。谁知一吹，那高兴劲又飞到九霄云外去了。原来十二根竹管的声音合在一起，杂乱无章，难听死了。正在伶伦又傻了眼的时候，飞来了一对美丽的凤凰，它们一先一后，各自对伶伦鸣叫了六声。咳！那声音啊，抑扬顿挫，有高有低，就像天上一串珠子在滚动，妙不可言。伶伦先是听得入神，接着，一蹦三尺高，立即摹仿凤凰的声音，重做了十二根竹管，从此人间就有了音乐。

这个故事有趣吗？当然有趣。更有趣的是世界上有许多国家，像意大利等，都有类似的传说，大概鸟叫得太欢的缘故吧。

这个故事真实吗？当然不真实。神话呗！谁不知道凤凰就根本不曾地球上存在过。

那末，音乐舞蹈究竟是怎么产生的呢？

1973年，浙江余姚河姆渡，发掘出了160根用禽鸟的骨头做的管子。一测定，了不得，制作的年代全在七千多年前，不但时间比神话传说的年代要早，质量也比神话中伶伦做的竹管要高级得多。这就是迄今为止人类发现的最早的乐器——骨哨。

不过，这还不是最早的乐器。古书上说：“击石拊石，百兽率舞。”最早的乐器是为跳舞伴奏而随手或重或轻敲响的石块。那末，最早的舞蹈又是怎么回事呢？

在渺无人烟的山上，人们发现了许多刻在石头上的画，人们管它叫“岩画”。上面有许多舞蹈的场面。一测定，了不得，已存在了千万年，上面刻的，当然也是千万年前跳舞的情景。

还有一些不是刻在石山上，而是刻在骨头上，龟甲上，这就是甲骨文。

古书上说：“从前葛天氏的歌舞，三人手拿牛尾，一边踏脚，一边唱歌。”甲骨文中许多舞字就刻成“𠩺𠩺𠩺𠩺”。瞧！多么形象。

古诗上说：“在群山环绕的盆地上，人们手执羽毛，踏着咚咚的鼓声，不分寒暑地陶醉在歌舞中。”甲骨文中就有把舞字刻作“𠩺”的样子的，不是一个人拿着羽毛吗？

还有刻作“𠩺”样的舞字，那是边喝酒或是拿着酒具跳舞。

至于另一种舞字“𠬞”，就更展现了一幅在莽莽草原、冥冥夜空下，原始先民如醉如痴地舞蹈在簇簇篝火旁的生动情景。

啊！象形字，每个字就是一幅画，多有意思。

终于，历史老人慢慢地被一层层揭开了面纱。现在已经知道，舞蹈是人类创造的最古老的艺术形式，所以大家尊它为“艺术之母”。

季札观舞

烟尘滚滚，车声辘辘。公元前 544 年，在通向山东曲阜的大道上，季札——一位吴国的公子，正风尘仆仆地行进在出访鲁国的途中，他怀里揣着一张日程表，开着一系列考察的项目。其中“观看乐舞”放在突出的位置。

原来，音乐舞蹈走到这里，白天狩猎归来，拿起牛尾，跳跳唱唱；晚上吃饱喝足，围着篝火，唱唱跳跳的日子早就结束了。中原大地上，出现了一些自称“天的儿子”、“神的儿子”的人，他们依靠权势，规定了许多条条框框，好东西（包括音乐舞蹈），只有少数人可以拥有。季札虽然也是个贵族，但他的国家小，权力也小，自然准演准看的音乐舞蹈也就少。而鲁国，因为是当时最大的王——周公的封地，被特许可以演出只有周室天子才能享有的乐舞，怪不得季札早就盘算好，要趁这次出使鲁国的机会，好好开开眼界了。

鲁襄公是个好客的人，当然他也想炫耀一下作为一个诸侯国却可以演出天子之舞的气派，就为季札专门组织了一场规模盛大的演出。上半场唱的全是民歌，而下半场演的是“六代之舞”中的一部分。

什么是“六代之舞”？就是从黄帝到周朝，六个朝代的代表性乐舞。《云门大卷》为首，它歌颂了黄帝创制万物，团结万民的盛德；又说人们用它来祭祀黄帝部落的图腾“云彩”，因为黄帝即位的时候瑞云呈祥。总之多少和云有点关系吧！尧的乐舞《咸池》相传是模仿山林间溪谷的声音创作出来的，所以伴奏乐器除了石头（磬）外，还增加了陶鼓和十五根弦的瑟，想必比黄帝时代又进步了许多。舜的乐舞《大韶》可出名了，它的结构庞大而复杂，分成许多段，被称为“九辨”或“九代”（古时候，“九”就是多的意思）。伴奏又增加了箫，所以又称《箫韶》。最有趣的是据说它的作者竟是一个一只脚的怪兽——舜的典乐官夔。大禹是我国传说中赫赫有名的治水英雄，他的乐舞《大夏》自然也是围

绕着这个主题。表演时演员围着白麻布的裙子，赤裸着上身，大概有那末点摹仿治水的意思。《大濩》相传是名相伊尹创作的，说的是商汤伐桀的事。又说汤的时候，七年不下雨，古时候碰到这种灾难，就要杀人求雨。可汤不忍心，就自己披着麻布茅草，驾着白马拉的大车，到“桑井”（商的老家）去求神。果然祝祷未完，大雨就倾盆而下了。久旱逢雨，大家情不自禁地狂歌畅舞起来。这个舞留下来就是商的代表乐舞，所以别名又叫《桑井》。不管怎么说吧，反正都是围绕着歌颂汤这个商朝的开国帝王转。最后到了周，周人把前朝的五大乐舞都继承下来，在祭祀天地山川先祖考妣的隆重典礼中派用场，自己又另编了一个《大武》，专门用来歌颂自己的开国领袖周武王。加在一起，就形成了一组被历代帝王奉为最正宗、最高级、最典范、最神圣的“先王之乐”、“六代之舞”。

那天，鲁襄公郑重其事，就是给季札演出了这“六代之舞”。谁知刚演到《大韶》，季札已经激动到了极点，他说：“太伟大了，这舞就像天地那样无所不包。我相信，这是美的顶峰，我已经叹为观止，即使还有别的乐舞，我也不想再看了。”

这一来，演出到此结束。而“叹为观止”这句话倒成为赞叹最美好事物的一句成语，世代流传了下来。