

张
觅

著

爱君笔底有烟霞

——古诗词中的水墨丹青

水墨丹青话人生。
诗里诗外，
共掬书香醉一回。

北京工业大学出版社

爱君笔底有烟霞

——古诗词中的水墨丹青

张 觅 (著)

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

爱君笔底有烟霞：古诗词中的水墨丹青 / 张觅著. —
北京：北京工业大学出版社，2016.4

ISBN 978-7-5639-4606-8

I. ①爱… II. ①张… III. ①古典诗歌—诗歌欣赏—中国 IV. ①I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 013154 号

爱君笔底有烟霞——古诗词中的水墨丹青

著 者：张 觅

责任编辑：闫 妍

封面设计：尚世视觉

出版发行：北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编：100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人：郝 勇

经销单位：全国各地新华书店

承印单位：北京建泰印刷有限公司

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：16.5

字 数：159 千字

版 次：2016 年 4 月第 1 版

印 次：2016 年 4 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5639-4606-8

定 价：30.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题，请寄本社发行部调换 010-67391106)

前

言

中国画历来有“无诗不能成画、无画不能为诗”的说法。画中有诗境，所谓“画中有诗”。而题画诗则有助于画中诗境的进一步审美，所谓“诗中有画”。木心先生曾说，《红楼梦》中的诗，如水草。取出水，即不好。放在水中看，好看。题画诗亦然，须放到画中看。

如此诗画融通，诗情画意，意趣无穷，便达到了艺术审美的至境。

最早的“诗画合一”的诗人，应该是唐代诗人王维，他既是大诗人，又是大画家，笔下的诗如同一幅幅小品画，笔下的画又如同一首首诗。他因为倡导“水墨渲淡”、“援诗入画”，而被明代董其昌推崇为“南宗之祖”，董其昌认为“文人之画，自王右丞始”。苏轼《东坡题跋》下卷《书摩诘蓝田烟雨图》评论王维的作品：“味摩诘之

诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”《宣和画谱》中提到王维的诗句如“落花寂寂啼山鸟，杨柳青青渡水人”、“行到水穷处，坐看云起时”、“白云回望合，青霭入看无”之类，说是“皆所画也”。因此，有学者认为，王维的绘画艺术以诗意的表现性、抒情性、写意性为最高的美学原则。

除了王维，古代画家多有诗书画皆工者，如五代后主李煜，宋徽宗赵佶，明代画家文徵明、唐寅、徐渭以及清代郑板桥、石涛、金农等。他们的诗中有画境，画中浸满诗意。清代沈宗骥说：“画与诗皆世人陶写性情之事，故凡可以入诗者，皆可入画。”

古诗词中的水墨丹青，便是读诗中之画，赏画中之诗，细细感受古人丹青中的水清山净，柳暗花明。

水墨丹青，不忘初心。

目
录

第一章 花鸟动物画

- 丹青不知老将至，富贵于我如浮云 / 3
- 翠帚扫春风，枯龙戛寒月 / 8
- 蒹葭满地芦芽短，正是河豚欲上时 / 12
- 已有丹青约，千秋指白头 / 16
- 绝怜千古房星魄，不风明时见乱时 / 21
- 开到寒梢尤可爱，此般必是汉宫妆 / 25
- 雪后琼枝嫩，霜中玉蕊寒 / 29
- 不要人夸颜色好，只留清气满乾坤 / 35
- 碧树鸣风润草香，绿荫满地话偏长 / 39
- 笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中 / 43

- 囊空难向街头买，自写幽香纸上观 / 48
- 残红落叶诗中画，得意任从冷眼看 / 52
- 何人便说南天柱，我亦蓬山顶上来 / 57
- 记得那人同坐，纤手剥莲蓬 / 60
- 衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声 / 65
- 请看尺幅潇湘竹，满耳丁东万玉空 / 69
- 小鸟枝头相睡稳，月明初上碧桃花 / 73

第二章 山水画

- 春来遍是桃花水，不辨仙源何处寻 / 79
- 闭户著书多岁月，种松皆老作龙鳞 / 83
- 堂上不合生枫树，怪底江山起烟雾 / 87
- 焉得并州快剪刀，剪取吴松半江水 / 90
- 泠泠七弦上，静听松风寒 / 93
- 惟有乔木搀天长。客舟何处来 / 96
- 玉堂昼掩春日闲，中有郭熙画春山 / 99
- 扁舟一棹归何处，家在江南黄叶村 / 102
- 欲唤扁舟归去，故人言是丹青 / 106
- 一童一鹤两相随，闲步梅边赋小诗 / 108

西风驴背客，吟断野桥秋	/ 114
空江漠漠渔歌度，一片疏林带夕曛	/ 118
青山一片范宽图	/ 123
江上秋光薄，枫林霜叶稀	/ 126
江上春风积雨晴，隔江春树夕阳明	/ 129
微吟不道惊溪鸟，飞入乱云深处啼	/ 136
画栋珠帘烟水中，落霞孤鹜渺无踪	/ 139
西湖风景松年写，秀色于今尚可餐	/ 142
吾写此纸时，心入春江水	/ 147
柳下柴门傍水隈，夭桃树树又花开	/ 151
江山千里望无垠，元气淋漓运以神	/ 154

第三章 人 物

凌波微步袜生尘，谁见当时窈窕身	/ 159
仙女盈盈仙骨飞，清容出没有光辉	/ 166
石阑斜点笔，桐叶坐题诗	/ 170
草圣欲成狂便发，真堪画入醉僧图	/ 172
却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊	/ 176
繁华事散逐香尘，流水无情草自春	/ 179

- 花开堪折直须折，莫待无花空折枝 / 183
- 不因金骨三清客，谁识吴州有洞天 / 187
- 恐君浑忘却，时展画图看 / 190
- 浪花有意千里雪，桃花无言一队春 / 193
- 元是今朝斗草赢，笑从双脸生 / 196
- 当其下手风雨快，笔所未到气已吞 / 200
- 隔花临水时一见，只许腰肢背后看 / 206
- 落花人独立，微雨燕双飞 / 212
- 欹枕有时成雨梦，隔帘无处说春心 / 214
- 记得去年今日事，绿窗红豆打鸳鸯 / 217
- 楚桡吴樯万里舡，桥南桥北好风烟 / 220
- 东风摇曳垂杨线，游丝牵惹桃花片 / 223
- 西风吹老洞庭波，一夜湘君白发多 / 230
- 雪满山中高士卧，月明林下美人来 / 233
- 秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤 / 238
- 一个管吹凤箫，一个弦抚鸾胶 / 243
- 爱君笔底有烟霞，自拔金钗付酒家 / 247
- 旧时月色凉于雪，满彩花影飞仙蝶 / 250
- 不如相与口接杯，夕阳西下明月来 / 252

第一章 花鸟动物画

丹青不知老将至，富贵于我如浮云

丹青引赠曹将军霸

杜甫

将军魏武之子孙，于今为庶为青门。
英雄割据虽已矣，文彩风流今尚存。
学书初学卫夫人，但恨无过王右军。
丹青不知老将至，富贵于我如浮云。
开元之中常引见，承恩数上南熏殿。
凌烟功臣少颜色，将军下笔开生面。
良相头上进贤冠，猛将腰间大羽箭。
褒公鄂公毛发动，英姿颯爽来酣战。
先帝御马五花骢，画工如山貌不同。
是日牵来赤墀下，迥立闾阖生长风。
诏谓将军拂绢素，意匠惨澹经营中。
斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。

玉花却在御榻上，榻上庭前屹相向。
至尊含笑催赐金，圉人太仆皆惆怅。
弟子韩幹早入室，亦能画马穷殊相。
幹惟画肉不画骨，忍使骅骝气凋丧。
将军画善盖有神，必逢佳士亦写真。
即今飘泊干戈际，屡貌寻常行路人。
途穷反遭俗眼白，世上未有如公贫。
但看古来盛名下，终日坎壈缠其身。

唐代杜甫可以说是最早的题画诗人。他曾经为不少同时代的著名画家题过画。唐代画家作品极少传世，但后人还是可以从杜甫诗中揣想当时的名作风貌。

沈德潜在《说诗晬语》中云：“唐以前未见题画诗，开此体者，老杜也。”意为唐代以前是没有题画诗的，从杜甫开始，才有了这一体裁。据说到了宋代，才出现了画家在画上自题之诗。这是因为文人画兴盛，因而题画诗也随之兴盛。

杜甫曾写过一首著名的《丹青引赠曹将军霸》，是写唐代著名画家曹霸的。其中两句书写曹霸志向的诗：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”成了脍炙人口的千古名句。

曹霸是盛唐时非常有名的画马大师。他也是名门之后，

为魏武帝曹操后代、魏高贵乡公曹髦后人，官至左武卫将军。他能文善画，时人甚至以“三曹”比之，有“文如植，武如操，字画抵丕风流”之美誉。他最擅长画马，并与弟子韩幹以此驰骋画坛。不过可惜的是现在曹霸的画迹已不传。

曹霸虽然是名门之后，文武全才，但他无意入仕，潜心书画。他本是一名自由画家，在民间随心所欲地画画，画笔纵横，好不自在快活，笔下骏马更是得了他潇洒自如之风，墨汁淋漓，奔放驰骋，令人惊之为神品。

不过，他名气越来越大，居然传到了帝都，引起唐玄宗这位艺术家皇帝注意。唐玄宗看过他的画作之后，便有了招揽他入宫做御用画师的想法。于是，有一天，当曹霸在后花园作画时，便突然有圣旨传到，令他上京做宫廷画家。

生性洒脱的曹霸极其不愿意去当宫廷画师，又无法违抗皇帝的命令。于是，他临行前在未完成的画作中，留下“富贵于我如浮云”的诗句，以表达不慕名利的心迹。

曹霸进京后，唐玄宗亲自在地熏殿接见他。一见面，皇帝便开口要求曹霸修葺凌烟阁二十四功臣像。这凌烟阁二十四功臣像本是唐太宗时期著名画家阎立本所画，只是历经三朝，未免褪色破损。委托此事，乃是唐玄宗对他的重视，一般的画家肯定认为这是大好前程的预示。但曹霸无心于此，只是请求玄宗，待修缮完成后，可让他返回家乡，然而玄宗笑而不答。

四十九日后，曹霸满意地放下画笔来，画作已经圆满完成。唐玄宗过来观看之时，只见人物焕然一新，英姿飒爽。而他们的金冠羽箭，毛发胡须，无不刻画入微、栩栩如生，再现了当年阎立本笔下二十四位功臣意气风发的群像。唐玄宗这位在艺术上要求严苛的皇帝也忍不住点头称赞。

杜甫这首诗中也有描绘：“凌烟功臣少颜色，将军下笔开生面。良相头上进贤冠，猛将腰间大羽箭。褒公鄂公毛发动，英姿飒爽来酣战。”凌烟阁的功臣画像年久褪色，却在曹将军笔下重获生机。良相们的头顶都戴上了进贤冠，猛将们的腰间皆佩带着大羽箭。褒公鄂公的毛发似乎都在轻轻抖动，他们英姿飒爽好像是正在酣战。

如此出色画才，唐玄宗更舍不得放曹霸归乡了，并提出要求，希望曹霸再画一幅骏马图。曹霸再次重申，希望完成画作后还乡。唐玄宗照旧只笑不答。这次玄宗牵出了最心爱的骏马玉花骢，又连同八匹骏马，希望曹霸将之入画。曹霸无可奈何，唯有到御花园完成骏马图。

画马本来是曹霸最擅长的，待到完成之后，那匹匹骏马仿佛要从纸上跳脱下来，昂首长嘶。杜甫诗中对此记载：“先帝御马玉花骢，画工如山貌不同。是日牵来赤墀下，迥立闾阖生长风。诏谓将军拂绢素，意匠惨澹经营中。斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。玉花却在御榻上，榻上庭前屹相向。至尊含笑催赐金，圉人太仆皆惆怅。”

玄宗看到，大喜过望，赏赐曹霸好马百匹、良田万顷。然而曹霸志不在荣华富贵，只想着寻找一清静之地安静作画。于是这一次，他态度十分坚决地向皇帝再次提出了归乡之愿。唐玄宗赏识他的才华，对他的固执也并不放在心上，于是便让他任职左武卫将军，享有不理朝政之权。曹霸虽然身有官职，其实并不受俗世拖累之苦，只安心作画便可。自此以后，权贵高门争相求取曹霸手笔，更以得到画作为时尚。

本来，在太平盛世，做一个逍遥画家，对曹霸来说是最适合的事情。但艺术家的人生，从来也由不得他自己做主。安史之乱爆发，曹霸这一代名画家也免不了潦倒漂泊的命运。

后来安史之乱平息，唐玄宗失去权势，被尊为太上皇。新皇帝对曹霸可就不像玄宗那样宽容温厚了。后来曹霸因为一幅作品有影射朝廷之嫌，被削职免官。他是个不食人间烟火之人，平日里除了画画，不知如何料理柴米油盐，没了经济来源和政治地位，一代名画家自此过着流离失所的生活。

当曹霸流亡至成都时，已经身无分文，只好靠为人绘肖像画赖以谋生，生活十分困苦。曾经皇帝的命令都不愿听从的大画家，不得不因为生计而为五斗米折腰，此处境很是令人心酸。

后来杜甫几经寻访，终于与曹霸相见，出于对他的欣赏，杜甫创作《丹青引赠曹将军霸》及《观曹将军画马图》二诗，表达对其画艺的赞美以及对他际遇的同情。

在这首《丹青引赠曹将军霸》诗中，杜甫盛赞了曹霸的家世与画技，还有他在开元年间曾经的辉煌。

在诗中，杜甫感叹曹霸是魏武帝曹操后代子孙，而今却沦为平民百姓成为寒门。虽然英雄割据的时代一去不复返了，但曹霸身上仍能看到当年曹家文章丰采。曹霸弟子韩幹，同样善于绘画，然而杜甫认为，韩幹之作，画肉不画骨，有其形而欠其神髓。论及形神兼备，始终是曹霸更胜一筹。

在过去，曹霸这种大神级画家，只有偶逢真名士才肯为他动笔写真。而今，一代名画家却漂泊沦落在战乱的社会，平常所画的都是普通的行路人。曾经那样光芒四射，可是到了晚年却不得不遭受世俗的白眼。

翠帚扫春风，枯龙戛寒月

画松

元稹

张璪画古松，注注得神骨。

翠帚扫春风，枯龙戛寒月。

流传画师辈，奇态尽埋没。