

蔡国黄
编著

東坡
談藝錄

復旦大

图书馆

東坡談藝錄

蔡國黃

編著

图书在版编目(CIP)数据

东坡谈艺录/蔡国黄编著. —上海:复旦大学出版社,2012.4
ISBN 978-7-309-08776-5

I. 东… II. 蔡… III. 苏轼(1036~1101)-文学理论 IV. I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第041434号

东坡谈艺录
蔡国黄 编著
责任编辑/韩结根

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路579号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海华教印务有限公司

开本 890×1240 1/32 印张9.25 字数228千
2012年4月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-08776-5/I·670

定价:25.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

序 言

蔡义江

2010年暑期回宁波老家，四弟国黄来看我，带来厚厚一叠打印整齐的书稿《东坡谈艺录》，要我看看，为他作序，我惊喜意外。记得好多年前，一次闲谈，我说，读《东坡集》，见东坡谈及诗、文、书画的，有许多非常有意思的议论，倘若有人将它汇集成一本《东坡谈艺录》，倒是很有价值的书，必定会广受欢迎。你若有时间、精力，不妨去做。说这话怕有二十多年了吧，丢过后，不曾再提起。不料国黄认真地当一回事，花费了至少有六七年的业余时间，终于将它编撰完成了。书稿除个别处，采我建议，~~删去若干增补~~调整外，其余都甚洽协，这实在是件于读者颇有功德、值得庆贺的事。

我国历史上，才兼多艺者非止东坡一人，在他之前，如王维的诗与画，皆臻绝品，且精通音乐；在他之后，如曹雪芹虽只传世大半部《红楼梦》，然其工诗善画，能写传奇俗曲，亦学人所共知。但像苏轼那样，在古文、诗词、书法、绘画等多方面都登峰造极、且影响巨大的全才，实难找出可与媲美的第二人来。

东坡论艺之高，与他在各种文艺形式上都有深透的理解领悟，从而得以触类旁通有着极大的关系。比如他以为创作者获得新鲜的印象、灵感的火花，须即刻捕捉住，或喻之为“火急追亡逋”，或喻之为

“如兔起鹤落，少纵则逝矣”，写诗如此，作画亦然，便是很明显的例子。

使我感触最深的莫过于东坡敢于对前贤成就、流行观念的驳正。他从不人云亦云，随人脚跟走去，必据事实与情理，检验其是否能成立；倘有抵牾不合，必直言不讳地说出己见。比如他对唐以来被捧得很高的萧统编《昭明文选》的鄙薄，以及辨李陵、苏武诗系后人伪托即是。他说：“梁萧统集《文选》，世以为工。以轼观之，拙于文而陋于识者，莫统若也。……李陵、苏武赠别长安，而诗有‘江汉’之语；及陵与武书，词句儂浅，正齐梁间小儿所拟作，决非西汉文，而统不悟。”（《答刘昉都曹书》）又如他责范曄《后汉书》之荒浅、辨蔡琰《悲愤诗》等非真作曰：“《列女传》蔡琰二诗，其诗明白感慨，颇类《木兰诗》，东京无此格也。建安七子犹含蓄，不尽发见，况伯喈女乎？琰之流离，必在父歿之后，董卓既诛，伯喈乃遇祸。此诗乃云董卓所驱虏入胡，尤知其非真也。盖范曄荒浅，遂载之本传。”（《仇池笔记·拟作》，又见《答刘昉都曹书》，文字稍异）这些都是震动文史界的大题目。李、苏诗系伪托，此后几成定论；蔡琰诗真伪之争，一直持续到近代，如张长弓详证其为伪，余冠英力辨其为真。东坡非考据家，也不专注于此，然其偶一提出命题影响之大，正见其所论全出自独立思考，非一时信口之辞。

东坡本质上是一位诗人、艺术家。其谈艺固有议论说理，然更多的是重感性的、直观的形象取喻。读者须细心领会其心绪感受，活看活解，方能不背其真意、责其偏颇。比如他的《题王逸少帖》诗，前半首说：“颠张醉素两秃翁，追逐世好称书工，何曾梦见王与钟！妄自粉饰欺盲聋，有如市娼抹青红，妖歌嫚舞眩儿童。”若一本正经、欲评语时时处处须把握分寸者，必惊东坡讥贬唐代两草书家——怀素、张旭之语太损，有失公允；或以为东坡狂妄、偏激；或还设誉辞为二翁缓颊。可这在我看来，以为正是东坡可爱处，正见其真诚、坦率和高出常人的卓识。苏轼不是不会在另一种场合下平稳措词，他有《书唐氏

六家书后》文，自然宜语言公允，故谈到张旭时便就：“张长史草书，颓然天放，略有点画处，而意态自足，号称神逸。”话很客气，然仍可觉出中有“微词”；“有点画处”也即所谓不免有有意雕琢痕迹。东坡又有《书张长史草书》文，表述得更明白：“张长史草书，必俟醉，或以为奇。醒则天真不全。此乃长史未妙，犹有醉醒之辨，若逸少何尝寄于酒乎？”语虽委婉，然嫌其缺少“天真”，实与前引诗讥“颠张”“妄自粉饰”意相通。清王文诰案苏诗曰：“颠张醉素，书家魔道，贬之自是特识。”评为“魔道”（魔鬼境界），乃以正邪而论，实未揭出其“为逐世好”而有意求奇的媚俗心态。东坡重真，平生特好陶渊明诗，亦因其真诚、纯朴而绝不刻意求工也。

王羲之（兼及钟繇）是东坡心目中书法的最高标准，千载书家，无出其右者。东坡性幽默，好谐戏，见王逸少帖，叹服之余，因联想到世俗所好之张旭、怀素辈，觉有天壤之别，遂以谑语戏称二公为“秃翁”，比之为涂抹青红之“市娼”，而赞王书则曰：“谢家夫人澹丰容，萧然自有林下风。天门荡荡惊跳龙，出林飞鸟一扫空。”此实与其不满“世俗笔苦骄，众中强嵬骜”（《次韵子由论书》），即好张扬求奇以眩世人眼目的风气有关。苏轼崇尚钟、王，而自己的字并非王体，或以为略似李北海（邕）。可知其学书也绝不仿古，欲酷似前辈某家某派，而只求“能通其意”，宁“跛”勿“骏”。在他看来，只推重字体丰腴或专好瘦硬都不免有偏。杜甫《八分小篆歌》曾有“书贵瘦硬方通神”句，他不以为然，驳之曰：“杜陵评书贵瘦硬，此论未公吾不凭。短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢憎？”（《孙莘老求墨妙亭诗》）说得何等通达！

以上只就苏轼的谈艺，信手拈一二处说点感想，其精彩处太多，何胜枚举！且待读者多方面、多角度深入评论，必大有可发挥之余地也。

2010年11月立冬于北京

序言	蔡义江	1
----------	-----	---

文 论

有所不能自己而作	1
文章以体用为本	2
诗文皆有为而作	2
辞达而已	3
以无所得故而得	5
文章如金玉珠贝	8
文章如金玉，各有定价	8
绚烂之极，归于平淡	10
儒者之病，多空文而少实用	11
但令文字还照世	11
期于治病，不择甘苦	12
作文应以意为主	13
文章当自成一家之言	13

2 东坡谈艺录

有触于中而发于咏叹	14
不学时文	15
文字当务使平和	17
随物赋形	18
昔之儒者为文之弊	18
孔子非有意于为文	19
王安石好使人同己	20
吏部文章日月光	22
韩愈文起八代之衰	22
唐之古文自韩愈始	24
宋初古文余风未殄，新弊复作	25
扬雄好为艰深之辞	26
《文选》编次无法，去取失当	28
《文选》拙于文而陋于识	29
毛滂文清美可口	30
谢民师之文如上等紫磨黄金	30
李之仪尺牍入刀笔三昧	31
子由之文体气高妙	31
子由文如其为人	32

诗 词 论

秀句出寒饿	33
美在咸酸之外	34
欲令诗语妙，无厌空且静	36

好奇务新乃诗之病	39
清景一失后难摹	39
觉而记梦中诗句	40
言发于心而冲于口	40
但鸣一代之风雅而已	41
心如水镜以一含万	42
徐凝《瀑布》诗	43
评议太史公论《诗》	44
诗眼巧增损	45
读破万卷诗愈美	46
吟诗莫作秋虫声	46
说文彦博诗	46
非至吴越，不见此景	47
境与意会，最有妙处	48
梦回拾得吹来句	48
好诗冲口谁能择	49
好诗真脱兔	49
《江雪》诗殆天所赋	50
清诗鸣珮环	51
吟哦出新意	51
清诗气吐虹	52
清诗出穷愁	52
清诗要锻炼	53
清诗为洗心源浊	53
心平声韵和	53

4 东坡谈艺录

诗吐千丈气	54
心闲诗自放	54
以俗为雅，以故为新	54
诗成即谏书	55
柳公权联句有美无箴	56
信手拈得俱天成	56
诗与禅殊不相妨	57
诗人有写物之功	58
诗人与画手，兰菊芳春秋	58
曹植才高，景宗诗豪	59
五季文章堕劫灰	60
白战不许持寸铁	61
作诗句法不可重叠	61
诗能穷人，于轼特甚	62
恶衣恶食诗愈好	63
非诗能穷人，穷者诗乃工	63
王晋卿处忧患而能超然	64
天欲成就之，使触羝羊藩	65
独好渊明之诗	65
诗贵乎外枯而中膏	66
追慕陶诗的枯澹	67
渊明是可人	67
渊明诗之奇趣	68
与柳诗相与往还	68
删改《渔翁》诗	69

孟浩然诗韵高而才短	69
赞李白诗文	70
谪仙非谪乃其游	70
《太白集》多有伪撰	71
读杜诗看大雅之变	72
喜子美清狂野逸之态	75
读孟郊诗	76
爱韦郎五字诗	78
子厚晚年诗极似陶渊明	78
目陶、柳诗文为二友	79
贾岛作诗应耸肩	79
司空图诗得味于味外	80
元轻白俗，郊寒岛瘦	80
王定国诗清平丰融	81
邵茂诚诗清和妙丽，咀嚼有味	82
黄庭坚如精金美玉	83
鲁直诗传神	84
秦观诗文超然胜绝	84
爱秦观梅花诗	85
词与诗	85
诗词同质而异体	86
稍加隐括，使就声律	87
作词亦自是一家	87
柳耆卿《八声甘州》并非曲俗	88
新词警拔雄健	89

6 东坡谈艺录

改《忆仙姿》为《如梦令》	90
细琢歌词稳称声	90
责李后主“挥泪对宫娥”	91
《阳关曲》本名《小秦王》	92
张子野诗笔老妙	92
张子野清诗绝俗，微词宛转	93
以秦观词气格为病	94
少游学柳七作词	94

绘画论

吴生画佛本神授	95
知君有幽意，细细为寻看	97
论画以形似，见与儿童邻	98
感服形神夺真	100
出新意于法度之中	100
性与画会，始作活水	101
论传神	103
形理两全	104
刻画始信有天工	105
韩生画马真是马	106
各适其适，以全吾天	108
高人岂学画，用笔乃其天	109
燕公之笔得诗人之清丽	109
画以适吾意而已	110

厩马万匹皆吾师	111
作画须细审物理	113
与可画竹，愤笔挥洒	114
墨笔善本被人赋彩	115
笔略到而意已具	116
道子，画圣也	116
吴道子画极古今之变	117
妙算毫厘得天契	117
士人画取其意气所到	119
郭忠恕厌人求画	120
周昉画背面宫娥	121
常形与常理	122
何处得此无人态	123
武宗元画壁	124
画竹必先得成竹于胸中	125
丰臆细尾，皆中度程	126
王维、吴道子画	127
王摩诘画中有诗	130
平生好诗仍好画	130
古来画师非俗士	131
吴道子作画，一挥而成	131
王晋卿画《烟江叠嶂图》	132
顾恺之之山水画	133
李思训《长江绝岛图》	134
与可画竹，身与竹化	135

风节如画	136
文与可得竹之情而尽其性	137
见墨竹可消百忧	139
画有笔而无思致	139
李景元得郭恕先画意	140
郭熙画春山	140
有道有艺	141
画出阳关意外声	142

书 法 论

书法艺术五必备	144
短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢憎?	144
我书意造本无法	146
知书不在于笔牢	148
信手自然，动有姿态	149
退笔如山未足珍	149
心正则笔正	150
苦学书法	151
世之所贵，必贵其难	151
留意于物，或有所悟	152
书法当自小楷出	153
草书并非可以不学就会	153
“匆匆不及草书”语非是	154
貌妍容有曠，璧美何妨椭	155

观其书，知其为人	156
论书重视人格风范	157
学书当从有法人	158
书主格韵	158
君子小人未必皆见于书	159
真、行、草各体之间的关系	160
石鼓文	161
赞王羲之、钟繇书法	162
恨二王无臣法	164
庾征西不逮王子敬	164
萧子云浪得虚名	165
怀素书笔势奕奕	166
智永书意逸于绳墨之外	167
评六家书法	168
临二王法帖，亦足为贵	170
张旭得草书之法	171
张长史草书有醉醒之辨	171
鲁公写碑临摹逸少	172
希白作字有江左风味	172
才翁草书真迹当为历世之宝	173
自然绝人之姿	173
蔡君谟书为近世第一	174
通其意则无适而不可	175
文彦博行草如嵩洛浮秋光	176
欧阳修书神采秀发，膏润无穷	177

把笔要使虚而宽	177
文与可飞白精湛	177
苏黄议彼此书法	178
少游草书技道两进	178
柳侯运笔如电闪	179
以能作瘦妙字自喜	179
自评书似李北海	180
自谓书与鲁公有别	180
自谓醉中能作大草亦能小楷	180

音乐论

琴声使心气平和	182
琴声何在	182
古意堕渺茫	183
“徒歌”被乐	184
琴本古之郑、卫	184
《竹枝歌》本楚声	185
听奏琵琶	186
《阳关三叠》唱法	186
为《陌上花》易词	187
琴曲《醉翁操》	188
《瑶池燕》琴曲奇妙	189
《鸡鸣歌》遗声	189
《子夜歌》起源	190

《阿子歌》起源	191
《凤将雏》来历久	191
《团扇歌》来历	191
《懊侬歌》来历	192
听贤师弹琴	192
破雷琴以索其妙	193
制琴选桐木枝	193
各种舞蹈之来历	194
黄州古编钟	195
唐高宗使乐工制道调	195
《凉州》其声本宫调	196

作 家 论

庄子似诋孔而实助孔说	198
屈原古壮士	201
司马相如谄事武帝	203
孔融直气凛群儿	204
孔融论高，诸葛亮《出师表》简而尽	205
刘伶非达者	205
阮籍遁世	206
谢安含雅量	207
渊明非达者	208
渊明抛官	209
倾慕陶渊明之人生态度	210