

图说诗情词意

武家邦

戴敦邦

图说 诗情 词意

上海辞书出版社

2004/03

戴敦邦图说诗情词意

出版：上海辞书出版社（上海陕西北路四五七号）

邮政编码二〇〇〇四〇）

制版：上海丽佳分色制版有限公司

印刷：利丰雅高印刷（深圳）有限公司

发行：上海辞书出版社发行所总发行

开本：七八七×一〇九二 八开

印张：二八

版次：一九九九年九月第一版

印次：一九九九年九月第一次印刷

印数：一一二〇〇〇

书号：ISBN7-5326-0627-9/J·34

定价：三十八元

绘 画
撰 文
责 任 编 辑
装 帧 设 计
摄 影

戴敦邦
祝振玉
汪溪
江小铎

序

敦邦先生不仅精通绘事三昧，诗书亦复称绝。故其能融汇贯通，苟日新，日日新，在艺术创作上佳作层出不穷。展现在我们面前的，是先生积二十年之功，绘制的有关唐宋诗词的国画精品，复有其对具体作品的创作心得——可謂是先生自画自说的集大成之作。书成之日，先生嘱我为序。藐予晚生，安敢置喙！然先生固请，或以为与先生相交日久，若略述其缘起，有助于知人论世，披画入情，姑谨为先睹者言。

先生尝以《水浒传》、《红楼梦》人物画蜚声海内外，然又未尝一日忘情于中国古典诗词。此集中的李白《金陵酒肆留别》、《拟恨赋》诗意图，最早创作于二十年前，其时为作者丹青生涯的黄金年代，又是国门大开，海内外文化交流日趋活跃的时期，中国的名家国画因此备受境内外收藏者青睐，一时价位飚升，洛阳纸贵。按先生之才情名望，他完全可以画应时之作待善价而沽。然先生在黄金时代不为金钱而画，而是沉潜于艺术探索中，与古人诗情词意独往来。除上述诸作外，又以二年时间完成了白居易《长恨歌》四十图，再化二年光景绘就宋人诗情词意图五十余幅，其余的一些唐诗作品也是在八十年代完成的。以此足见先生的画品人品。

将诗情词意作为创作题材，是中国画的一个重要方面。然中国诗词向来讲究味外之旨、韵外之致，要求含不尽之意于言外，由此给尺幅丹青带来种种难题。在这方面，敦邦先生作了仔细的探索。对于古代的诗情词意，画家不是简单地将其个场景具象化，再提上一诗聊充画题，而是反复琢磨其用心处，找到诗家的点睛之笔，然后从某一句诗（词）切入，由此达到以少总多，耐人寻味的艺术效果。要把握千载之前古人的情和意是极其不易和艰辛的，如果没有自身深厚的传统文化修养，以及对古典诗词的深切感悟，要做到这点儿几乎是不可能的。

为了表现唐诗宋词的不同内容、不同格调，先生在形式上也力求变化。如《石壕吏》用长卷，以一连串惊心动魄的场景画面表现杜甫的《诗史》；《长恨歌》用组画，更利于反映白居易不朽名篇的情节性和悲剧性。至于宋词，画家则借鉴宋代院画的特点，以仿古的绢画表现宋词委婉细腻、谨严工丽的特色，从而使内容形式紧密结合，相得益彰。

敦邦先生擅长人物画，其形象设计常有独到之处。本画集特别放大了其人物画的局部细节，这无疑是对作者技艺上的考验。先生笔下的人物，其眉宇间的一颦一笑，动作上的一招一式，无不与主题相关，而画家之匠心与技艺亦体现于此毫末间。因此，尝鼎一脔的特写画面，既显示先生艺高胆大的名家风范，又给读者提供了可资学习临摹的蓝本，使绘画爱好者对先生的画风有更具体细致的了解。

需要特别指出的是，本画集的每幅作品后，都有先生关于该幅画的创作心得。这是本书的创获。其中既有画家构思时的灵感，也有发思古之幽情时的感喟，更有先生敷彩走笔时的花絮。在这些解说文字中，读者可以领略画家率真热情的艺术心灵和水滴石穿的绘事三昧。真正的艺术家，总是将自己的心交给读者，因为他懂得，读者是其作品的上帝，艺术品的价值是由创造者和接受者在交流中共同实现的。是为序。

目 录

宋之问	《渡汉江》	二
贺知章	《回乡偶书》	四
张敬忠	《边词》	六
孟浩然	《夏日南亭怀辛大》	八
孟浩然	《宿建德江》	一〇
王昌龄	《芙蓉楼送辛渐》	一二
王维	《九月九日忆山东兄弟》	一四
王维	《送元二使安西》	一六
王维	《观猎》	一八
王维	《竹里馆》	二〇
李白	《静夜思》	二二
李白	《望庐山瀑布》	二四
李白	《早发白帝城》	二六
李白	《金陵酒肆留别》	二八
李白	《拟恨赋》	三〇
崔颢	《长干曲》	三二
张旭	《桃花溪》	三四
戎昱	《移家别湖上亭》	三六
高适	《除夜作》	三八
刘长卿	《逢雪宿芙蓉山主人》	四〇
杜甫	《石壕吏》	四二
杜甫	《春夜喜雨》	四四
杜甫	《茅屋为秋风所破歌》	四六
杜甫	《赠花卿》	四八
岑参	《白雪歌送武判官归京》	五〇
张继	《枫桥夜泊》	五二
钱起	《暮春归故山草堂》	五四
卢纶	《塞下曲六首》(其二)	五六
孟郊	《游子吟》	五八
常建	《三日寻李九庄》	六〇
白居易	《卖炭翁》	六二
白居易	《长恨歌》	六四
元稹	《菊花》	七二
贾岛	《题李凝幽居》	七四
张祜	《题金陵渡》	七六

唐 词		五代词		宋 诗		宋 词	
李 贺	《雁门太守行》	……	七八	李 煜	《虞美人》	……	九四
杜 牧	《过华清宫绝句三首》(其一)	……	八〇	李 煜	《菩萨蛮》	……	九六
温庭筠	《过分水岭》	……	八二	李 煜	《宿洞霄宫》	……	九八
温庭筠	《商山早行》	……	八四	欧阳修	《黄溪夜泊》	……	一〇〇
李商隐	《夜雨寄北》	……	八六	王安石	《明妃曲二首》(其二)	……	一〇二
秦韬玉	《贫女》	……	八八	欧阳修	《和王介甫明妃曲二首》(其一)	……	一〇三
温庭筠	《菩萨蛮》	……	九〇	文 同	《望云楼》	……	一〇四
冯延巳	《谒金门》	……	九二	王安石	《元日》	……	一〇六
李 煜	《虞美人》	……	九四	王安石	《半山春晚即事》	……	一〇八
李 煜	《菩萨蛮》	……	九六	刘子翬	《江上》	……	一一〇
林 逋	《宿洞霄宫》	……	九八	陆 游	《游山西村》	……	一二二
欧阳修	《黄溪夜泊》	……	一〇〇	杨万里	《秋山》	……	一四
王安石	《明妃曲二首》(其二)	……	一〇二	朱 熹	《水口行舟》	……	一六
欧阳修	《和王介甫明妃曲二首》(其一)	……	一〇三	叶绍翁	《游园不值》	……	一八
文 同	《望云楼》	……	一〇四	寇 准	《阳关引》	……	二〇
王安石	《元日》	……	一〇六	夏 竦	《鹧鸪天》	……	二二
王安石	《半山春晚即事》	……	一〇八	范仲淹	《渔家傲》	……	二四
刘子翬	《江上》	……	一一〇	柳 永	《雨霖铃》	……	二六
陆 游	《游山西村》	……	一二二	柳 永	《夜半乐》	……	二八
杨万里	《秋山》	……	一四	晏 殊	《浣溪沙》	……	三〇
朱 熹	《水口行舟》	……	一六	晏 殊	《破阵子》	……	三二
叶绍翁	《游园不值》	……	一八	欧阳修	《南歌子》	……	三四
寇 准	《阳关引》	……	二〇	晏几道	《归田乐》	……	三六
夏 竦	《鹧鸪天》	……	二二	晏几道	《御街行》	……	三八
范仲淹	《渔家傲》	……	二四	晏几道	《鹧鸪天》	……	四〇
柳 永	《雨霖铃》	……	二六	苏 轼	《水调歌头》	……	四二
柳 永	《夜半乐》	……	二八	苏 轼	《念奴娇·赤壁怀古》	……	四四
晏 殊	《浣溪沙》	……	三〇				
晏 殊	《破阵子》	……	三二				
欧阳修	《南歌子》	……	三四				
晏几道	《归田乐》	……	三六				
晏几道	《御街行》	……	三八				
晏几道	《鹧鸪天》	……	四〇				
苏 轼	《水调歌头》	……	四二				
苏 轼	《念奴娇·赤壁怀古》	……	四四				

苏 轼	《贺新郎》	·····	四六
黄庭坚	《菩萨蛮》	·····	一四八
黄庭坚	《木兰花令》	·····	一五〇
秦 观	《满庭芳》	·····	一五二
秦 观	《鹊桥仙》	·····	一五四
贺 铸	《半死桐》	·····	一五六
周邦彦	《隔浦莲近拍》	·····	一五八
周邦彦	《兰陵王·柳》	·····	一六〇
毛 滂	《临江仙》	·····	一六二
朱敦儒	《好事近》	·····	一六四
赵 佶	《眼儿媚》	·····	一六六
李 纲	《六么令》	·····	一六八
李清照	《如梦令》	·····	一七〇
李清照	《一剪梅》	·····	一七二
李清照	《声声慢》	·····	一七四
张元幹	《菩萨蛮》	·····	一七六
岳 飞	《满江红》	·····	一七八
朱淑真	《清平乐》	·····	一八〇
陆 游	《卜算子·咏梅》	·····	一八二
范成大	《蝶恋花》	·····	一八四
严 蕊	《如梦令》	·····	一八六
张孝祥	《六州歌头》	·····	一八八
辛弃疾	《菩萨蛮》	·····	一九〇
辛弃疾	《南乡子》	·····	一九二
陈 亮	《水调歌头》	·····	一九四
刘 过	《沁园春·张路分秋阅》	·····	一九六
姜 夔	《忆王孙》	·····	一九八
姜 夔	《扬州慢》	·····	二〇〇
戴复古	《洞仙歌》	·····	二〇二
刘克庄	《沁园春·梦孚若》	·····	二〇四
吴文英	《过秦楼》	·····	二〇六
文天祥	《酹江月》	·····	二〇八
张 炎	《解连环·孤雁》	·····	二一〇
后 记			

图 版

岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。

渡汉江

宋之问 岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。丙子年春寒 戴敦邦作 唐詩圖卷之三

此首诗表现一位老年游子倦归故里时的复杂心绪。因为他并非衣锦荣归，故越近家乡反产生胆怯和不敢问询的反常心理。所以吾在画面的主要部位，画有一经跋涉疲惫的归里客，更把他处理成脱去一靴，赤足坐于路边树下，双手笼于袖里，面带无奈，盘桓如何应对再见父老乡亲时的尴尬。从一柄雨伞和瘪瘪的行囊可见其经年远离他乡，但依旧是那般的落魄和失意。另添画田舍翁和跑动的村犬相互照拂，这不仅是使画面有动感，同时亦是『近乡』和『来人』的具象表现。

少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。

自号『四明狂客』的贺知章的此首《回乡偶书》，可谓广为传诵的名诗，生动描绘了游子诗人多年后重返故里时的情景。吾真不知道当时萧山一带的乡音是否如同现在的绍兴方言，那种绍兴官话，必定会引得村童的好奇。因为语言的声响是有形之绘画所难以描摹的。吾于是采用了众乡童的围观和自告奋勇的指引，来为三、四句作出图释。这样，一、二两句只须画就一位鬓毛已衰的老者笑问村童的可掬之态就够了。而江南水乡的拱桥、小船和村犬，无非点缀出地域的特点和气氛。

五原春色旧来迟，二月垂杨未挂丝。即今河畔冰开日，正是长安花落时。

边词 张敬忠 五原春色旧来迟 二月垂杨未挂丝 即今河畔冰开日 正是长安花落时 乙丑年春 戴敦节书 唐詩意圖 于庵

这四句是近乎白话的诗。前三句真实地将边地的春来迟，告诉了正处于花开又落春光中的长安的人们：你们真荣幸啊！复苏的春天早早地来到了你们身边，而边地的众生灵还在抵御严寒。所以吾采用空旷的全景构图，将马群与人物占据极小的位置，表现人在大自然中是何等的渺小和无奈啊！但是戍边的将士们，意识到唯有他们与自然和异族的抗争，才能护卫花团锦簇的都城——长安。此图吾为了表现边地的萧瑟，用笔着墨都不多，但采用仿古的颜色纸，徒增了不少荒凉、幽幻的边塞之趣。