

韩羽戏画题咏

· 韩 羽 画 王玉祥 诗 ·

白蛇传

眼底白蛇传最新

彩毫挥处各行神

素娘性气柔于水

青妹锋芒锐似针

鼓里许仙惟诺诺

北京工艺美术出版社

韩羽戏画题咏

● 韩 羽 画 王玉祥 诗
● 北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

韩羽戏画题咏 / 韩羽绘; 王玉祥著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.6

ISBN 7-80526-519-4

I. 韩... II. ①韩... ②王... III. ①水墨画: 人物画 — 作品集 — 中国 — 现代 ②诗歌 — 作品集 — 中国 — 当代

IV. ① J222.7 ② I227

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 049936 号

韩羽戏画题咏

HAN YU XIHUA TIYONG

韩羽 绘 王玉祥 诗

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编: 100013

电 话: (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)

传 真: (010) 64280045/3630

经 销: 全国新华书店

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印 张: 6.5

版 次: 2004 年 6 月第 1 版

印 次: 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 3000

书 号: ISBN 7-80526-519-4/J · 346

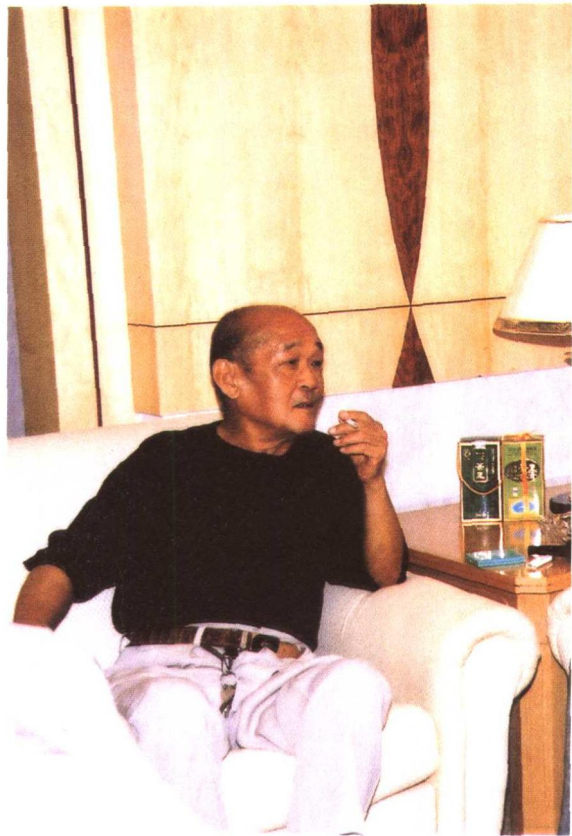
定 价: 70.00 元

非金，可以利金

■ 韩 羽

诗人王玉祥将散见于报刊上的拙作戏画逐一配了打油诗。我发现本是木讷寡言的王祥竟有一肚子风趣，且时出警句：“十分厚道人成鬼，几个脏钱匪作侯。”（题《狮子楼》）“年年虚擅门神位，却见身边鬼愈多。”（题《钟馗》）……我画了一幅《相持图》，他题了这么四句：“推去推来手法同，相持既久见真功。休分白脸兼青脸，都在不疼不痒中。”直是皮里阳秋笔法。这语句，看似瞄向着戏台，忽焉又从戏台上弹向了别处。弹向了哪里？会心人自有妙解。我本愚鲁，只想到了吴稚晖的一句话：“官场与戏场的不同处，一个是假刀假枪，一个是真刀真枪。”《相持图》因了这弦外之音，更多了耐人咀嚼的滋味。

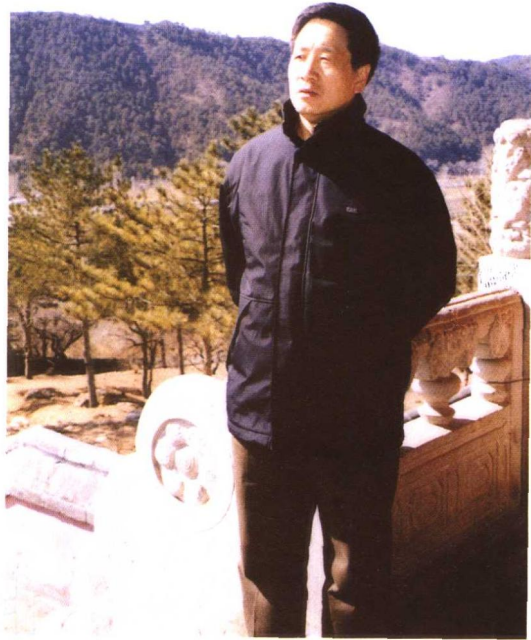
画、文各有所短，各有所长。画之所长，恰是文之所短。画之所短，又是文之所长。画笔只能描摹可视可触的客观事物。而画中的理和趣，实出自人的心中，是主观意念，画笔对此则力有未逮。为补画笔之不足，须要借力。“砥砺琢磨非金也，而可以利金。”（《说苑》）金属的刀，惟有借助于非金属的磨刀石才能磨得快。中国古代画家早就悟得此理，因而借语言艺术以助视觉艺术。画中的或文或诗，不亦即“非金也，而可以利金”的“磨刀石”？玉祥的打油诗，不亦我的戏画的“磨刀石”？

韩羽，山东聊城人，1931年生，1948年参加工作，先后从事美术创作、编辑、教学。中国美术家协会理事，中国美术家协会河北分会名誉主席，河北省文联顾问。出版作品有《中国漫画书系·韩羽卷》、《韩羽画集》、《韩羽杂文自选集》、《韩羽小品》等。获中国漫画金猴奖荣誉奖、鲁迅文学奖。

为韩羽戏画配诗

■ 王玉祥

王玉祥，河北乐亭人，1948年生。新闻工作者，主任编辑，中华诗词学会理事，中镇诗社副社长，河北省作家协会会员。20世纪70年代后期开始发表作品。其诗词、散文、杂文、文学论文、文艺评论等散见于《人民日报》、《人民日报（海外版）》、《瞭望》周刊、《羊城晚报》、《文汇报》、《文学评论》、《光明日报》、《人物》、《华声报》、《新民晚报》、《今晚报》、《当代诗词》、《中华诗词》、有香港《文汇报》、《大公报》等数十家知名报刊。出版有诗词集《天雨花集》等，曾获海峡两岸迎春诗赛奖、首届中华诗词大赛奖、河北省文艺振兴奖等。

我和韩羽先生是忘年交。1948年他参加工作之际，我才刚刚出生。

1981年秋，荒芜先生从北京寄来他新出版的诗词集《纸壁斋集》，其中有《题韩羽同志京剧人物》一诗，序云：“韩羽同志之作……不但喜怒哀乐之情，画龙点睛，跃然纸上，即一举手，一投足，亦悉中窠窍，铢两之间，丝丝入扣。展对之下，恍如置身梨园，金石弦管之音，洋洋盈耳……”这是我最早读到的名家对于韩羽戏画的评价。此后数年间，陆续拜读他的别具风神的戏画和独辟蹊径的杂文，观赏由他造型而多次荣获国际奖的动画片《三个和尚》，不禁心仪之至。1988年夏，遂由塞外赴冀中不速而访。听他谈艺论文，满腹学问，益我良多。后来撰《初访韩羽》和《韩羽谈画》两文，分别发表在《瞭望》周刊和《人民日报》（海外版）副刊上。我们的忘年交，乃自此始。

当时《人民日报》“大地”副刊办得新鲜泼辣，驰誉文坛，其中一专栏“诗画配”，也时有妙品推出。我想，何不前去凑个热闹。于是韩先生自然成了理想的合作对象。一则觉得他的戏画富于深厚的历史文化内涵，正宜配诗；二则他是名家，说句实话，我也真想附一附骥尾。我先沍了几首水浒人物打油诗寄去，请他作画。果然不多日，韩先生就画了一幅造型独特、身呈球形的高俅来，题以“踢我上青云”。我读罢拍案叫绝，立马寄给《人民日报》。这时已是1989年初。很快，我们这第一次合作成果在“大地”上亮相了，反应相当不错。其诗曰：“十年浮浪沐猴妆，一品威仪白虎堂。敢笑汴梁高

老二，踢球端比读书香。”

转眼送走十年。其间，韩羽文画俱丰，新书迭出，时相惠赐，常得品读。而我，不过鸡零狗碎地时或弄点诗文，投寄报刊聊以为趣，实在是乏善可陈，惟余愧赧。新世纪到临，读着韩羽一幅幅被黄苗子先生誉为“似村而雅，土极而洋到了家，具有浓厚的现代感”的戏画，我的“打油”瘾不由自主地重又发作了——这些奇妙难言的戏画，不都是作诗的好题材吗？这些画面虽说摄取的只是戏台上的瞬间，表现的只是人物的一颦一笑，一喜一怒，一招一式，一点一面，但其寄托和揭示的却是画家对于古往今来世相人生的评量和感慨。而作为戏画的读者，除了欣赏艺技，领悟题旨，乃至探测弦外之音，我还可以从中发出另一些联想来，所谓“节外生枝”，这却是由我自身对于世相人生的体悟而形成的。从这种意义上说，配画诗绝不应仅仅是对画旨的诠释和画面的描摹，而应由画切入，览古察今，揭示事情的本质和剖析人物的灵魂。也许臻此，诗与画才有了一种契合，一种互补，才好供读者在形式与内容上两相参赏。其实，诗画结缘由来已久。画家自题诗或他人题诗者屡见不鲜。远的不提，单说今世，据我所知便有李汝伦先生与马得先生，陈四益先生与丁聪先生分别合作，使得诗图并美，人皆称妙。这种文学与艺术的结合，正是对传统文化精华的充满活力的张扬，为文坛艺苑带来几许清新灵脱之气。动笔之前，我作如是想。

为韩羽戏画配诗，我觉得必须充分顾及他的画是“土法上马”（方成先生语），顾及那“土头土脑”的外形和“幽默狡狴”（均为黄苗子先生语）的内蕴。这种矛盾的统一迫使我意识到，诗不能板起面孔，而必须主要以“打油体”出现才能与他的画相谐。说到打油诗，人们自然会想起唐人张打油咏雪的“黄狗身上白，白狗身上肿”之类，但对我来说，虽已带写不写地弄了几十年韵语，还真没“打”过

“油”。我知道，“油”不好“打”。顺口溜和白开水不是打油诗。好的打油诗应当是浅白幽默的语言与深刻隽永的意蕴的结合。我没有“打油”的功力，只好硬着头皮搜索枯肠，敷衍成篇。有七言，有杂言，有依律诗绝句格律的，有不讲平仄的。结果，没料到既被知名报纸接受，赐版刊登，又蒙画家本人认同，来函谬奖。诗画配再度顺利“开张”，使我鼓足了气，便陆续写来，数月间竟积有六七十首，形成了一个小小专辑。

我知道，许多年来，韩羽戏画深受当代名家推重，荒芜、黄苗子、聂绀弩诸公都已屡番为韩羽戏画配诗，端的是图文并美。珠玉在前，晚辈我不能不倍感此番配诗的难度，但我只有竭力为之。

现在看来，如果说这些诗还算过得去，那是因为我在受到韩羽戏画的艺术感染而咏叹其中表现的人物与故事的时候，总要尽可能把眼下最新生活、最新理念糅进去，让是非美丑于中碰撞，从而触发一点从历史到现实的感悟，写出比较俏皮些的东西来。

应当感谢几家大报副刊，尤其是《羊城晚报》“花地”和《文汇报》“笔会”两家名牌副刊，对我们的诗画配给予热诚支持，先后辟出专栏连续发表；《人民日报》、《人民日报》（海外版）、《新民晚报》、《今晚报》等报的副刊也多次刊登之，使得诗画配能与更多的读者见面。

同样感谢北京工艺美术出版社对我们的《韩羽戏画题咏》给予充分认可并使之很快付梓问世，以飨读者，也为我与韩羽先生的愉快合作留下了珍贵的纪念。

还要感谢我的各位挚友，大家为此书的出版热心地帮了许多忙。

目录

霸王别姬·····	6/7
捉放曹·····	8/9
虎牢关·····	10/11
失街亭·····	12/13
贵妃醉酒·····	14/15
三岔口·····	16/17
打渔杀家·····	18/19
白水滩·····	20/21
金钱豹·····	22/23
白蛇传·····	24/25
女起解·····	26/27
连环套·····	28/29
盗御马·····	30/31
小放牛·····	32/33
听雨图·····	34/35
小丑刘公道·····	36/37
关云长·····	38/39
周仓·····	40/41
关羽与周仓·····	42/43
夏侯惇作秀·····	44/45
诸葛司马猜枚图·····	46/47
混水摸鱼图·····	48/49
吴三桂假正经·····	50/51
左右寻思图·····	52/53
钟馗图·····	54/55
新官上任图·····	56/57
相持图·····	58/59
童年看戏图·····	60/61
天下文章·····	62/63
公鸡孵蛋图·····	64/65

目录

高跷会	66/67
史进胆大包天	68/69
鲁智深	70/71
李忠自戴高帽	72/73
金翠莲命苦	74/75
色鬼周通	76/77
高俅	78/79
顺逆看林冲	80/81
洪教头论棒	82/83
官迷杨志	84/85
牛二穷横	86/87
吴用与王婆	88/89
公孙胜下海	90/91
唐牛儿喊冤	92/93
死鬼阎婆惜独白	94/95
武大名气	96/97
王婆失算	98/99
潘金莲自白	100/101
郓哥捉奸	102/103
孙二娘好狠	104/105
狮子楼	106/107
武松当了打手	108/109
武松两种境遇	110/111
黑白斗狠	112/113
两面宋江	114/115
黑煞神李逵	116/117
郑熏诗意	118/119
董超薛霸	120/121
在高俅面前	122/123
难乎排座次	124/125

己巳年夏月同窗張海山書

霸王别姬

英雄末路最堪伤，
千古纷纭说短长。
有义虞姬忠项羽，
无良吕后叛刘邦。
痞儿本色成高帝，
侠士真情败霸王。
搬上舞台惟妙肖，
梨园谁解继梅郎。①

①《霸王别姬》为“梅派”代表作之一。

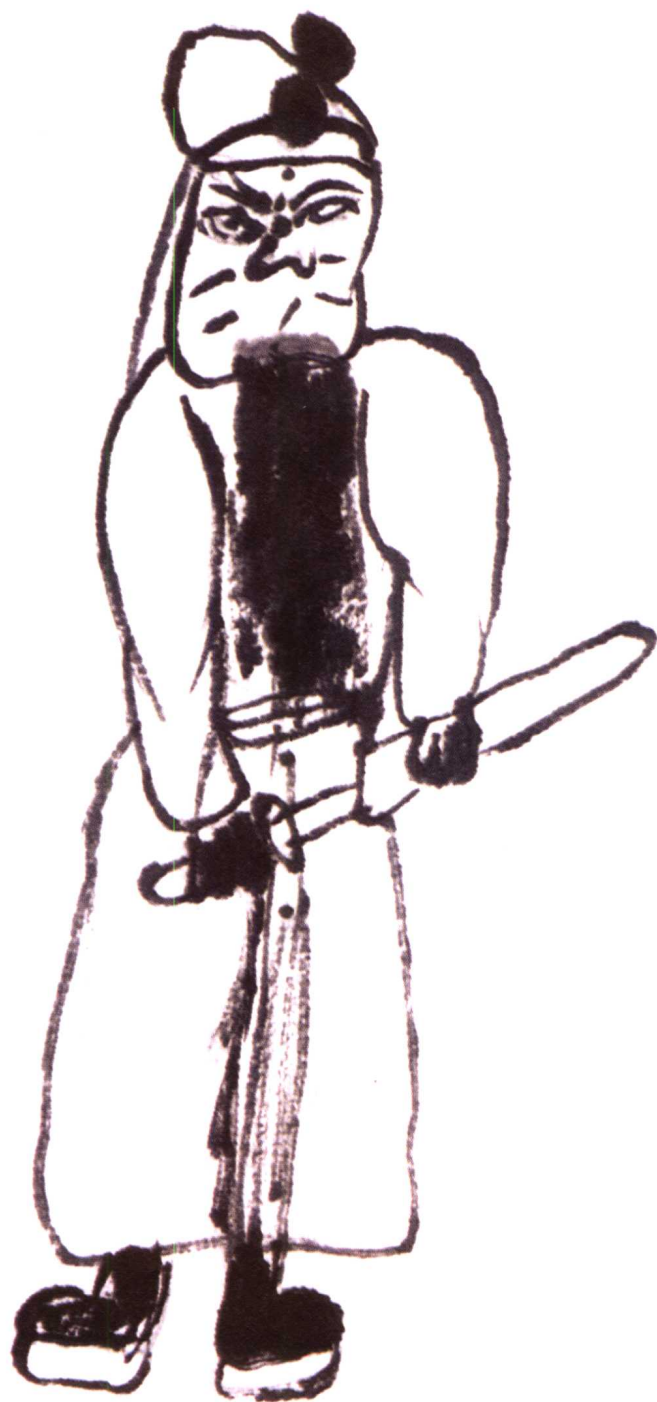
捉放曹

阿瞒心计自奇高，
赚得陈宫捉放曹。
志士怜才方走眼，
奸雄露相为磨刀。
岂非天意成三国，
却是朋情害二毛。
宁我负人休负我，
纵然遗臭也风骚。

8/9

曹操因行刺败露而被董卓画影图形悬赏急捕，狼狈逃窜。恰被县令陈宫拿获。陈以曹为义士，断然纵之并弃官相从，更衣夜行。至曹父结义弟兄吕伯奢家，伯奢热诚欢迎并出门沽酒。其时曹听吕家人磨刀霍霍，疑要杀己，遂将吕氏一门全部杀死，与陈出门而去。路遇伯奢沽酒归来，才发现乃是误会，磨刀乃是要杀猪款客。曹一不做二不休，又将伯奢杀死。陈宫大惊而责之，曹操却说：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”

換妝圖

虎牢关

虎牢关上战旗红，
四马交腾血啸风。
恶斗分明三对一，
怎夸多数是英雄？

10/11

虎牢关前大战，先是张飞出马，“酣战吕布，连斗五十余合，不分胜负”。接着，关羽又来，二人夹攻吕布，“战到三十余合，战不倒吕布”。于是，刘备亦前来助战。“三个围住吕布，转灯儿般厮杀”，这才把吕布击败。《三国演义》称之为“三英战吕布”。以一敌三，不算英雄；以三攻一，却是英雄。

失街亭

千秋遗恨失街亭，
今古多闻骂谡声。
我却有言问诸葛，
带兵何不用王平。

街亭之失，马谡固然罪在不赦，而诸葛用将非人，亦难辞其咎。明知马谡非司马懿、张郃之对手，还要听他吹牛皮、夸海口，与他立什么军令状。此岂智者之为！而王平既被诸葛称为“平生谨慎”，又何不委以重任，却让他屈居马下而无以展其才？

贵妃醉酒

自古天心未可推，
娇杨赏厌更寻梅。
阿环醋意凭谁诉，
独饮千杯大醉归。

