

风 雨 书 窗

艺术诗文

杨 虹 李立芳 陈书良

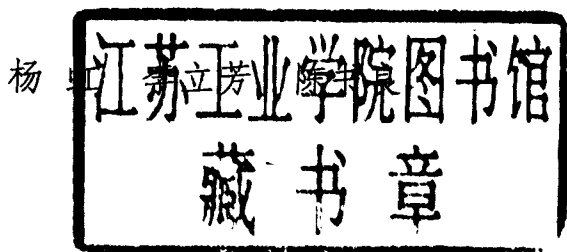
海南出版社

1207.22

523

2002年湖南省社科成果评审办立项重点课题

艺术诗文



海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺……/ 杨虹 李立芳 陈书良著

(风雨书窗 / 朱小平主编) - 海口: 海南出版社,

2003.7

ISBN 7-5443-0759-X

I. 艺… II. 杨… III. 社会科学 - 文集

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 021990 号

风雨书窗
艺术诗文

杨虹 李立芳 陈书良 著

责任编辑: 王朴

※

海南出版社出版发行

(57026. 海口市金盘开发区建设三横路 2 号)

湖南省新华书店经销

长沙市飞鹏印刷有限公司印刷

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10

字数: 20 万 印数: 1000 册

ISBN 7-5443-0759-X

本册定价: 20.00 元

目 录

绪论	(1)
----------	-----

音乐篇

啸赋	成公绥(21)
古诗十九首 (西北有高楼)	东汉·无名氏(27)
竹里馆	唐·王 维(30)
听蜀僧濬弹琴	唐·李 白(32)
与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛	唐·李 白(34)
春夜洛城闻笛	唐·李 白(36)
从军行 (其二)	唐·王昌龄(37)
塞上听吹笛	唐·高 适(39)
听董大弹胡笳弄兼寄语房给事	唐·李 颀(41)
听安万善吹笙箜篌歌	唐·李 颀(44)
从萧叔子听弹琴赋得三峡流泉歌	唐·李 冶(46)
省试湘灵鼓瑟	唐·钱 起(49)
闻笛	唐·崔 櫓(51)
听邻家吹笙	唐·郎士元(52)
听弹琴	唐·刘长卿(54)
夜上受降城闻笛	唐·李 益(56)

听晓角	唐·李益(58)
楚州韦中丞筵篴	唐·张祜(60)
听颖师弹琴	唐·韩愈(61)
李半夜吹笛	唐·李肇(64)
琵琶行	唐·白居易(65)
李凭箜篌引	唐·李贺(71)
寄扬州韩绰判官	唐·杜牧(74)
瑶瑟怨	唐·温庭筠(77)
西溪子	唐·牛峤(80)
荆南席上咏胡琴妓二首 (选一)	五代·王仁裕(81)
菩萨蛮 (哀箏一弄湘江曲)	宋·晏几道(82)
江城子 (凤凰山下雨初晴)	宋·苏轼(85)
减字木兰花 (神闲意定)	宋·苏轼(87)
过垂虹	宋·姜夔(88)
一枝花 秋夜闻箏	元·班惟志(89)
凭阑人 赠吴国良	元·倪瓒(92)
听旧宫人弹箏	清·丁澎(94)
昨梦李昌谷弹琴	清·黎简(95)
听女道士下玉京弹琴歌	清·吴伟业(97)
南商调黄莺儿 在平题壁	清·张文虎(103)

歌舞篇

丁都护歌	唐·李白(112)
观公孙大娘弟子舞剑器行	唐·杜甫(114)
小长干曲	唐·崔国辅(118)
听刘安唱歌	唐·顾况(120)

胡腾儿	唐·李 端(121)
赠歌姬	唐·崔仲容(124)
王中丞宅夜观舞胡腾	唐·刘言史(125)
过华清宫绝句三首	唐·杜 牧(127)
鹧鸪天 (小令尊前见玉箫)	宋·晏几道(131)
减字木兰花 (垂螺近额)	宋·张 先(133)
鹧鸪天 (唱得梨园绝代声)	宋·朱敦儒(135)
卜算子 (尊前一曲歌)	宋·杜安世(138)
习舞	明·杨惟桢(140)
耍孩儿 (庄家不识勾栏)	元·杜仁杰(141)
驻马听 (吹、弹、歌、舞)	元·白 朴(145)
卜算子 (杨柳小蛮腰)	明·聂大年(149)
马伶传	清·侯方域(151)
南黄钟玉人歌	清·黄图珌(155)

绘画篇

画赞序	魏·曹 植(167)
当涂赵炎少府粉图山水歌	唐·李 白(169)
奉先刘少府新画山水障歌	唐·杜 甫(172)
丹青引赠曹将军霸	唐·杜 甫(176)
戏题王宰画山水图歌	唐·杜 甫(178)
画松	唐·景 云(180)
梁广画花歌	唐·顾 况(182)
画竹歌并引	唐·白居易(183)
卢卓山人画水	唐·方 干(187)
题山水图答大愚	五代·荆 浩(188)

- 书王定国所藏《烟江叠嶂图》 宋·苏轼(189)
 李思训画《长江绝岛图》 宋·苏轼(192)
 惠崇春江晓景二首 (其一) 宋·苏轼(193)
 王维吴道子画 宋·苏轼(196)
 文与可画筼筜谷偃竹记 宋·苏轼(199)
 书蒲永昇画后 宋·苏轼(205)
 传神记 宋·苏轼(208)
 墨池记 宋·曾巩(209)
 次韵子瞻题郭熙画秋山 宋·黄庭坚(213)
 题郑防画夹五首 (其一) 宋·黄庭坚(216)
 南乡子 (妙手写徽真) 宋·秦观(217)
 题米元晖潇湘图二首 宋·尤袤(218)
 题曾无逸百帆图 宋·杨万里(220)
 胸中有全马 宋·罗大经(221)
 正午牡丹 宋·沈括(223)
 沁园春 (家在柳塘) 元·汪莘(224)
 题渔村图 元·虞集(226)
 墨梅 元·王冕(228)
 题牧牛图 元·张翥(230)
 题春江渔父图 明·杨惟桢(232)
 三棒鼓声频 (题渊明醉归图) 元·曹德(233)
 题长江霁雪图 明·钱宰(236)
 题孟浩然骑驴吟雪图 明·高启(238)
 题画 明·沈周(240)
 言志 明·唐寅(241)
 林良画两角鹰歌 明·李梦阳(243)

- 仕女图 明·黄 峨(246)
- 鹧鸪天 (蒋三松风雨归渔图) 明·徐 渭(247)
- 题葡萄图 明·徐 渭(248)
- 李龙眠画罗汉 明·黄淳耀(250)
- 题陆天浥泰山图 清·屈大均(253)
- 满江红 (题柳村渔乐图) 清·曹尔堪(255)
- 题画 清·李良年(257)
- 画竹题记二则 清·郑 燮(258)
- 潍县署中画竹呈年伯包大中丞括 清·郑 燮(260)
- 唐伯虎匡庐瀑布图 清·姚 鼐(261)
- 马得利油画院 清·黎庶昌(264)
- 观巴黎油画记 清·薛福成(266)

工艺杂技篇

- 拟行路难十八首 (其二) 宋·鲍 照(275)
- 咏宝剑诗 宋·吴 均(276)
- 和虞部卢四汀酬翰林钱七徽赤藤杖歌 ... 唐·韩 愈(277)
- 兹恩寺石磬歌 唐·卢 纶(279)
- 观绳伎 唐·刘言史(280)
- 繚绫 唐·白居易(282)
- 红线毯 唐·白居易(284)
- 杨生青花紫石砚歌 唐·李 贺(286)
- 竞渡时在湖外偶为成章 唐·李群玉(287)
- 青玉案 宋·辛弃疾(289)
- 核舟记 明·魏学洢(292)
- 柳敬亭说书 清·张 岱(294)

京师乐府词十六首（其三）	清·蒋士铨(296)
口技	清·林嗣环(299)
狮子林歌	清·吴锡麟(301)
核工记	清·宋起凤(303)
顾绣	清·程 爵(305)
后记	(307)

绪 论

本书所谓“艺术诗文”，指的是中国古代文学中表现绘画、音乐、歌舞、技艺诸门艺术的诗文作品。在此之前，《艺文类聚》有“乐部”、“服饰部”、“巧艺部”的分类，朱光潜先生有“艺术哲学”的提法，近年也出现几本“题画”诗文的选本，但没有人提出过“艺术诗文”的概念。近半个世纪以来，各种古代文学研究著作林林总总，层出不穷；然而，却没有一部关于艺术诗文的专著。这对于我们这个有着独特民族艺术传统的国度来说，当然是一个明显的缺憾。

马克思曾在1857年《〈政治经济学批判〉导言》中提出，人类掌握世界的方式有理论的、宗教的、实践的和艺术的各种方式。包括文学和绘画、音乐、舞蹈诸艺术在内的艺术的掌握世界的方式主要以审美的态度对待世界上一切事物，其内容是观照以人为中心的社会生活和人的丰富多样的精神与情感，从美

的角度观察和看待现实生活。其形式是用想象与幻想等艺术虚构方式创造富于美感内容的感性形象。无疑，文学与艺术诸门类在掌握世界的方式上既有马克思所指出的共同性，同时它们在创作方法、表现形式、艺术手法及欣赏习惯上又具有一些各不相同的自身独具的特征。对于这一点，古人亦有所认识，较透彻者如《礼记·乐记》云：“诗，言其志也。歌，咏其声也。舞，动其容也。三者本于心，然后乐气从之，是故情深而文明，气盛而化神，和顺积中而英华发外，唯乐不可以为伪。”不仅反映了古代诗、舞、乐三位一体的艺术表现形式，解释了诗、舞、乐各自的特质和相通之处，从中还反映出这些艺术对真实人性的追求。然而文学与其他艺术门类除了“本于心”的相通之处外，还存在着怎样的辩证关系呢？

刘勰《文心雕龙·时序》云：“歌谣文理，与世推移，风动于上而波震于下者也。”又云：“文变染乎世情，兴废系乎时序，原始以要终，虽百世可知也。”无疑，一方面文学反映了一个时代的社会风貌，当然也反映了一个时代的艺术风尚。另一方面，其它艺术门类与文学互相感“染”，互相“推移”，造就了一代艺风。这样，质文升降，风雅正变，悬衡古今，扬摧群言，我们将研究视角聚焦在诗文与艺术的碰撞上。

审视中国艺术史和中国文学史，我们遗憾地发现，绘画、音乐、歌舞、技艺等等传统艺术门类在受到广大群众欢迎的同时，人们却常常未能将其在艺术精神上与最擅长直接“言志”、“抒怀”的诗文沟通，从而提高其美学品质；而与此相对的是，历代诗文则常常陷入在其它艺术载体中踟步龟行甚至扞格不入的苦恼之中。因此，将这样两方面的研究结合起来，抓住艺术诗文这一特殊的诗文门类，进行深入探讨，梳理中国文学史上诗

文与其它艺术门类之间碰撞、融合、影响、癸离的种种关系，更好地为新时代一代艺风建设服务，便是我们面临的课题。

从这个意义上说，本书不仅意图从艺术和诗文这样两个视角出发，对中国传统艺术诗文进行梳理和赏析，从而展现数千年民族文化各个艺术门类彼此融合的独特魅力，而且还想藉此探索历史上不同时代的艺术精神和美学品味。我们以为，这是一个为当前学术界所忽视的问题。解决好这一课题的意义是重要的：它因在美学规律和艺术精神这一高层次上将各艺术门类打通，从而有利于提高民族的文化素质，有利于新时代社会主义文艺的建设。特别对于提高高校术科学生的艺术素质和美学品味，更具有不可或缺的作用。

二

古代诗文浩如烟海，艺术诗文数量上是很多的，它们是民族文化宝藏中令人骄傲的瑰宝。检视这些艺术诗文，可以看出，其历史作用至少有这样三个方面：记录当时艺术发展的状况；从一个侧面体现诗文作者的艺术素质，从而有助于知人论世；与艺术诸门类互相影响，促进民族美学理论的发展，确立一代艺风。

众所周知，在中国历史上每个时代都曾创造过光彩夺目的艺术珍品，然而随着岁月的流逝，刀兵水火，百劫千灾，当时的声光色韵绝大多数荡然无存。我们只是从张彦远《历代名画记》、《宣和画谱》、《佩文斋书画谱》中惊喜地读到顾恺之、张僧繇、阎立本、吴道子、李思训、韩滉、曹霸等闪光的名字，只是如历数家珍般地读到他们著录于其中的轴册的

名称，而对于曾经创造过当时令人目炫神迷心摇魄荡的活色生香，则只能在脑际摹想，“怅望千秋一洒泪，肃条异代不同时”了。例如中唐最杰出的画家韩滉，他绝妙的笔触大多描绘农村景物，人物画的造诣公认在张萱、周昉之上，《宣和画谱》著录其佳作三十六件，今天谁能领略到一件哪怕残破的吉光片羽的风采呢？王羲之的《兰亭叙》是中国书法中神乎其技的极品，而据记载，这件无价之宝早已随着太宗皇帝长眠地下，就连后来的褚遂良摹本、赵松雪摹本等书坛高手的摹本也被一代一代的书家临摹，被一代一代的藏家收藏，王羲之的《兰亭叙》真迹也就成为足令中国人万古嗟叹的光荣的梦想了。书画尚且有后人的摹本乃至摹本之摹本，至于其它的艺术门类的精品，如伯牙之《高山流水》、嵇康之《广陵散》、赵飞燕的掌上舞、杨玉环的《霓裳羽衣》乃至白乐天赞叹再三的繚绫、林嗣环绘声绘色地描述的口技就更加无从领略其神妙了。

感谢历代的诗人们，他们以其生花妙笔追摹了一些即将逝去之清景，给后世留下了流金的遗响。如魏晋时士人们心仪的偶像是维摩诘，东晋大诗人谢灵运长得很秀美，谢临刑时甚至提出要把自己的髭须施舍给南海祇洹寺作维摩诘像髭。唐张彦远《历代名画记》记述，晋代大画家顾恺之在瓦官寺作壁画，“所画维摩诘一躯，工毕，将欲点眸子，乃谓寺僧曰：‘第一日观者请施十万，第二日可五万，第三日可任例责施。’及开户，光照一寺，施者填咽，俄而得万钱。”当然，这说明了群众对维摩诘狂热的崇拜和欢迎，但也反映了顾恺之画艺之精。然而，维摩诘究竟什么模样呢？晋画维摩诘已不可得见，唐杨惠之曾在凤翔天柱寺塑维摩诘像一躯现亦无存。这位“富贵菩萨”的尊容得

以流传还是仰仗苏轼的妙句。苏轼《凤翔八观》之五是咏天柱寺之维摩像，有句云：“今观古塑维摩像，病骨磊嵬如枯龟。”可知维摩的形象是瘦骨嶙峋，形容枯槁，而杨惠之的雕塑艺术也藉此再现在读者面前。

又如盛唐乐舞以《霓裳羽衣舞》为代表，《长恨歌》“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，就极力宣扬了此舞倾国倾城的魅力。然而，具体舞姿今已失传，我们只能从白居易《霓裳羽衣舞歌》领略其大概，其中写舞姿云：

散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞。中序擘騂初入拍，秋竹竿裂春冰坼。飘然转旋迥雪轻，嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。烟娥敛略不胜态，风袖低昂如有情。上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼。繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵。翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。

起首两名是说散序六遍没有拍节，可以不舞。接下来两句写中序才开始有拍。“飘然”四句描写霓裳舞开始时的状态。“烟娥”六句概括地描写霓裳舞十二遍的进行情况。最后两句体现了这种舞蹈的特点，其它乐舞临到将终，皆声拍促速，只有霓裳舞在曲终时有一声悠然长引。总之，读白居易的《霓裳羽衣舞歌》，不仅略知这种舞蹈的内容，对于唐代“法曲”的结构亦能得知大概。可以说，艺术诗文常常是当时的艺术精品赖以逾越时空而“永生”的诺亚方舟。从这个意义上说，苏轼《腊日游孤山惠勤惠思二僧》结尾感叹“作诗火急追亡逋，清景一失后难摹”，应该是别有会心的。

艺术诗歌由于记述了诗文作者的艺术活动，往往可以从中了解其艺术素质，有助于知人论世。如李白《示金陵子诗》：

金陵城东谁家子，窃听琴声碧窗里。落花一片天上来，随人直渡西江水。楚歌吴语娇不成，似能未能最有情。谢公正要东山妓，携手林泉处处行。

此诗作于761年，时李白六十一岁，旅居金陵。细玩诗意，可知李白雅擅弹琴，当时美女金陵子偷听琴声，奔投李白。李白正需要妓女，于是带着她渡江西走，教她唱楚歌。由于金陵子是吴人，唱起楚歌总显得媚软可笑，极得李白宠爱。全诗八句，写得春风得意，神采飞动，从一个侧面显示了李白在艺术活动中的浪漫情怀。附带说及，关于李白的金陵情事，还有《出妓金陵子呈卢六》四首，其四亦云“小妓金陵歌楚声”，这些诗写得风流蕴藉，且都挟带着花香琴韵舞影歌声，向人们展示了李白鲜为人知的作为艺术家的感情生活。

艺术诗文最重要的历史作用，还在于蕴含于这些诗文中的原本属于作家个人的美学情趣和观念，经由艺术诗文的传播，而在其它艺术门类的审美活动中得到或被排斥、或被纠正、或被认同的种种效应，以致在一定范围甚或整个社会的艺术活动中拓展出一种新的审美风气来。如杜甫的题画、咏画诗，作为其绘画美学思想的结晶，对后世中国画学就产生深远的影响。

以诗题画虽非杜甫首创，但是，由于老杜题画诗达二十二首之多，“终唐之世未有出其右者”。其中影响尤大者莫过于诗人晚年作于蜀中的《丹青引赠曹将军霸》。广德二年（764）杜甫在成都和当时画马名家曹霸邂逅，写下了这首长达二百八十字、人称“古今题画第一手”的诗篇。老杜在诗中对曹霸的画马艺术给予了至高评价，与时同时，诗中又写道：

弟子韩干早入室，亦通画马穷殊相。

干惟画肉不画骨，忍使骅骝气凋丧。

因为诗中如此评论了唐代另一位画马高手韩干，所以后世种种争论围绕“画肉不画骨”这一论点生发开来，画马艺术也由此分成了两派。晚唐张彦远《历代名画记》率先发难，他说：“杜甫岂知画者，徒以干马肥大，遂有画肉之诮。”他替韩干辩解道：“玄宗好大马，御厩至四十万。……时主好艺，韩君间生，遂命悉图其骏。”事实上，唐时人们无论对女人还是对骏马，在趣味上普遍以丰腴为美，韩干笔下马是皇厩“大马”之写实，正体现的是当时皇家“好大马”的审美风格。韩干是画马高手是无疑的，以后的一些画马名家如清代郎世宁等走的正是韩干的路子。

在这个问题上，杜甫是极为脱俗的，他偏爱骨力瘦劲之美。在咏马诗中，他一再表达了这种美学观点，如“胡马大宛名，锋稜瘦骨成”（《房兵曹胡马》）；“头上锐耳批秋竹，脚下高蹄削寒玉。始知神龙别有种，不比俗马空多肉”（《李鄠县丈人胡马行》）。他认为，要想传神，务必画骨；倘不画骨，便难传神。杜甫当然不会挥洒丹青，但他的观点却得到后世绘画界的赞同。曹伯思《东观余论》卷下即云：“曹将军画马神胜形，韩丞画马形胜神。”清代画马名家张穆（铁桥）也说：“韩干画马，骨节皆不真。”^①也就是从杜甫创议开始，中国的画马艺术出现了瘦劲一派，历代高手辈出，近代徐悲鸿大师笔下的骏马形象也充满了衰飒瘦劲的“骨感美”。中国文学史上像这样文学作品介入、影响艺术诸门类的例子是为数甚夥的，又如初唐诗人张若虚《春江花月夜》，张氏此诗当然与音乐了不相涉，他只是集中描写了花月春江绚丽的景色和相思离别的人生感慨，但全诗反复咏叹，情思恍惚，充满了清丽婉转的浪漫旋律，

后世以此为本，遂产生了《春江花月夜》的名曲。

三

以上从三个方面发掘了艺术诗文的功用内涵，从而本书便具有了现代社会人们所需要借鉴、参考、发扬的多功能作用。在这个基础上，本书希望在理论上坚持自己的取向。

本书的理论取向即旨在探寻一种将理论建构和阅读资料寓于一体的形式。亦即追求大文化的视野，力图将文学史和艺术美学的分析结合起来，对艺术诗文与艺术诸门类的碰撞、融合及影响作出较有理论深度的总结。这种理论取向在体式上的反映就表现为全书的两个目录：艺术门类目录和作家时序目录。

四

艺术门类目录系指本书所论述的理论及所选编的艺术诗文分绘画、书法、音乐、歌舞、技艺五大类。这种分类法远绍古代的事类分项目录，即将所写内容之相同者归为一类，其便利之处在于能充分展示各人心手之异同也。如宋人蒲积中所编《古今岁月杂咏》自元日至除夜立为二十八目，《瀛奎律髓》分使览、朝省、怀古、风土、宦情等四十九类，及前已举出的《艺文类聚》，均属此类。我们选编的艺术诗文即以艺术门类目录为大框架，分门别类展开理论探讨和资料阅读。

作家时序目录系指以人为别，隶篇于人，隶人于代，如冯惟讷的《古诗纪》、张溥的《汉魏六朝一百三家集》均属此类，它的好处是源流正变，开卷灿然。我们这本《艺术诗文》则在每一艺术门类下，以作家时序排列，每一作家名下则依诗、词、