

無字之詩

經典國畫品賞 82 幅

黃玉峰 主編

無字之詩

——
經典國畫品賞 82 幅

黃玉峰 主編

图书在版编目(CIP)数据

无字之诗:经典国画欣赏 82 幅/黄玉峰主编. —北京:中华书局,2018.1

ISBN 978-7-101-11740-0

I. 无… II. 黄… III. 花鸟画-鉴赏-中国-古代-青少年读物 IV. J212.05-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 091446 号

-
书 名	无字之诗——经典国画欣赏 82 幅
主 编	黄玉峰
责任编辑	王传龙 潘媛媛
出版发行	中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京瑞古冠中印刷厂
版 次	2018 年 1 月北京第 1 版
2018 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/710×1000 毫米 1/16
印张 12½ 插页 2 字数 350 千字
印 数	1-5000 册
国际书号	ISBN 978-7-101-11740-0
定 价	35.00 元
-

序

黄玉峰

《吟咏之美》《无字之诗》《说话之道》这三本书要重版了，正值我失去爱子之际，心神难平，几度执笔，皆泣不成声。我的家教是从诗画开始的，儿子自小读诗画画，《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词，七八岁能背诵上百首，我至今还保存着儿子幼年时的诗词条幅和国画扇面。其中最早的是他四岁时抄的杜牧的两首诗，“烟笼寒水月笼沙”和“折戟沉沙铁未销”，写的是隶书，用笔自然，姿态灵动，富于天趣。他写完后我表扬了他，并要他诵读一遍，他那清亮稚嫩的童声还在我耳畔萦绕，却先我成了古人！

帕斯卡尔有一句名言：“人应该诗意地栖息在大地上。”但是由于种种压力，现代人的生活中已经很少有“诗”了，没有诗的生活是乏味的。不过，中国本来就是真正意义上的“诗的国度”，中国诗词源远流长，名家辈出。中国古代第一本诗歌总集就是孔夫子亲自编纂的。到了唐宋，诗词创作几乎成了每个读书人必备的基本素养。

吾儿在世时，虽然不写诗，却颇有诗人的气质，热情，旷达，谈吐风雅，豪爽不羁，这大概与他幼年的积累有关。他有很多很多朋友，朋友们都喜欢与他聊天。他去世后，前来吊唁的朋友有几百人之多。有从美国飞

来的，有从英国飞来的，有从香港、深圳飞来的，有从北京飞来的，有从温州、重庆飞来的，他们与我谈起吾儿生前的好处，为失去这样一个好朋友而失声痛哭！我想这除了他对朋友真诚外，也许因为他读了点诗，又喜欢画画，语言较有魅力吧。孔夫子曾说，学了诗，才会说话。这在吾儿身上，也得到了验证。

这三本书最早是上海教育电视台的一档电视节目。二十多年前，有感于电视节目的匮乏和人们对诗歌绘画艺术的疏远，我与新成立的上海教育电视台领导商量，开辟一档介绍和欣赏古代诗画的栏目。由我担任总撰稿、总策划，聚集了沪上大中小学的优秀学者教师，并得到了我的好友陶惠民先生的一笔资金相助，便启动了。栏目取名为《诗情画意》，是一档对话式的节目，由时任复旦附中校长的特级教师过传忠和今任上海宝山区文广影视局局长的王一川老师主播。每周两档，做了五年多。如今还有很多人提起来，说给他们很多得益，尤其是让孩子聆听，至今难忘。

这三本书在播出期间就由复旦大学出版社结集出版，且连着出了四五版。后来又被香港万里出版社相中，在香港台湾畅销。十多年过去了，回想当年的盛况，不禁感慨系之。如今的电视节目多为庸俗搞笑，甚至成了明星的私生活的展览，偶尔有一二具有文化含量的，能续播一两年的已属凤毛麟角，更别说能坚持五六百期了。现在，此套书由中华书局重新整理出版，也是希望能够给孩子的童年成长带去有益的启蒙。

《吟咏之美》《无字之诗》《说话之道》分别讲的是诗歌、绘画和书信，每一卷的编辑都有自己的个性特点。

《吟咏之美》精选了从先秦到清代末期的诗歌百余首，跨度有两三千年之大，编辑为“情感诗”“山水诗”“哲理诗”“述怀诗”“志向诗”五个部分。之所以这样编排，是想请读者看看几千年之隔的古人对人生的感受，这些作品本身就是心灵的真实写照，人心大抵是不会变的，千年以前古人感动

过的东西，今人照样会被感动。“今人不见古人月，今月曾经照古人。”古人今人的喜怒哀乐是相同的，今人古人的心是相通的。

这百余首诗，几乎都是很短的，朗朗上口，易背易记，无论孩子还是大人，细细品读这些诗，感受编者的解读，一定会有深刻的领悟，从而起到“陶冶性灵，变化气质”的作用！

《无字之诗》则是精选了从古代到近代的作品，按照从古到今的顺序编辑。读者从中可以看出中国绘画史的发展轨迹，对我们的祖先在形象艺术方面的追求，有一个鸟瞰式的了解，从而提高读者的理解欣赏能力。读懂绘画，欣赏绘画，对于一个热爱自然，热爱生活的人，是十分需要的。

《说话之道》分为十一篇，分别是“说服”“拒绝”“指示”“劝勉”“安慰”“感谢”“应酬”“自荐”“批评”“自辩”“述怀”。这是从写信的目的出发进行编辑的。给某人写信，总有一个目的，不同的目的、不同的对象、不同的关系、不同的场合，写信的口气用词乃至结构也大相径庭。作为一个文明古国，中国很重视人际交往，尤其是人际交往中的得体和礼仪。过去有“一言兴邦，一言亡国”的说法，可见人们对于人际交往的重视。我们在选编时尽可能把历史上人际关系最精彩的“对话”勾提出来，为了使本书更简洁，我们删掉了书信中的客套话，以及当时叙述情景、交代前因后果的文字，单独把书信中最核心的段落呈现在读者面前，以便读者用最短的时间得到最大的收获。所以正文都很短，有的甚至只有一二十个字，多的也不过几百字。为了了解写信人在写信时的背景，我们作了必要的介绍，还在引文后面撰写了“交际与做人”这个栏目。通过这个栏目，发表我们对这封书信以及写信人的或臧或否的意见。因为在我看来任何表达，不仅是技巧，更与表达者的人格气质分不开。至于我们的看法是否正确，那么读者自有评论。

这三本书虽说在十几年前畅销，但经过增删、修订、重新梳理、编排、

美化，无论在内容还是形式上都有很大的提升。新版编排的特色，还有两点：一是诗歌、绘画在原版的基础上，重新整理了文字，将原来的对话体删减枝叶，改为单独的鉴赏。这样使得鉴赏的重点更为突出，结构也更紧凑了。二是重排并修订了原稿中的错误，使之更具可读性与收藏价值。

巧得很，在撰写这篇序言的时候，看到教育部关于要加重语文在中小学学科中的比重的报道，报道还说，在高考中还要加大语文的分值。本人理解，提高分值只是一个形式和表象，真正提高下一代的人文素养才是根本的宗旨。为此，我感到非常高兴。本人从教五十年，最近一年又做了一所民办实验学校的校长，去年暑假在规划初中四年的整本书阅读计划。加强人文教育，造就仁爱忠信、情趣高雅、充满诗情画意，说话得体，彬彬有礼而又具有独立精神的君子人格，从而提高我国国民素质，这是我几十年来一直在追求的教育理想。但愿这三本书的出版，能为推动中小学人文教育起一点微薄的作用。

2017年10月

目 录

人物画

人物御龙图	〔战国〕佚名	2
北齐校书图	〔北朝〕杨子华	4
步辇图	〔唐〕阎立本	6
历代帝王图（局部）	〔唐〕阎立本	8
锁谏图	〔唐〕阎立本	10
捣练图	〔唐〕张萱	11
虢国夫人游春图	〔唐〕张萱	14
挥扇仕女图	〔唐〕周昉	16
高逸图	〔唐〕孙位	19
韩熙载夜宴图	〔五代〕顾闳中	21
文苑图	〔五代〕周文矩	24
重屏会棋图	〔五代〕周文矩	26
阆苑女仙图	〔五代〕阮郜	27
折槛图	〔宋〕佚名	29
采薇图	〔宋〕李唐	32
文姬归汉图	〔金〕张瑀	34
消夏图	〔元〕刘贯道	37
归去来兮图（局部）	〔明〕李在 马轼 夏芷	38

秋风纨扇图	〔明〕唐寅	41
关羽擒将图	〔明〕商喜	43
驴背吟诗图	〔明〕徐渭	45
弘历平安春信图轴	〔清〕郎世宁	47
渔父图	〔清〕黄慎	49

山水画

江帆楼阁图	〔唐〕李思训	54
潇湘图	〔五代〕董源	56
读碑窠石图	〔宋〕李成 王晓	58
溪山行旅图	〔宋〕范宽	60
雪景寒林图	〔宋〕范宽	62
早春图	〔宋〕郭熙	64
渔村小雪图	〔宋〕王诜	66
万壑松风图	〔宋〕李唐	69
千里江山图	〔宋〕王希孟	71
万松金阙图	〔宋〕赵伯驹	76
踏歌图	〔宋〕马远	78
玉楼春思图	〔宋〕佚名	80
赤壁图	〔金〕武元直	82
山居图	〔元〕钱选	84
江村渔乐图	〔元〕赵孟頫	86
富春山居图	〔元〕黄公望	88
滕王阁图	〔元〕唐棣	90

青卞隐居图	〔元〕王蒙	92
天山积雪图	〔清〕华岳	94
苍松怪石图	〔清〕李方膺	96

花 鸟 画

雏鸡待饲图	〔宋〕李迪	100
双喜图	〔宋〕崔白	101
芙蓉锦鸡图	〔宋〕赵佶	103
雪梅图	〔宋〕杨无咎	105
梅石溪凫图	〔宋〕马远	108
雪景寒禽图	〔宋〕王定国	110
墨兰图	〔宋〕郑思肖	112
芦花寒雁图	〔元〕吴镇	114
墨梅图	〔元〕王冕	116
六君子图	〔元〕倪瓒	117
芙蓉鹅图	〔明〕孙隆	120
葡萄图	〔明〕徐渭	122
岁寒三友图	〔清〕樊圻	124
荷花水鸟图	〔清〕朱奎	126
柳塘鸳鸯图	〔清〕高其佩	128
春水双鸭图	〔清〕华岳	130
采菱图	〔清〕金农	132
墨竹图	〔清〕郑燮	133
松鹤延年图	〔清〕虚谷	135

风 俗 画

弋射、收获图	〔汉〕佚名	140
清明上河图	〔宋〕张择端	142
耕获图	〔宋〕佚名	151
乳牛图	〔宋〕李唐	153
纺车图	〔宋〕王居正	154
婴戏图	〔宋〕苏汉臣	156
货郎担图	〔宋〕李嵩	158
瞎子说唱图	〔清〕金廷标	160

志 异 画

人面鱼纹图	〔新石器时代〕佚名	164
升天图	〔汉〕佚名	165
夫妇宴饮图	〔汉〕佚名	167
洛神赋图	〔晋〕顾恺之	169
飞天图	〔晋〕佚名	171
神骏图	〔唐〕韩幹	173
五牛图	〔唐〕韩滉	175
四羊图	〔宋〕陈居中	178
泼墨仙人图	〔宋〕梁楷	180
红衣罗汉图	〔元〕赵孟頫	182
浴马图	〔元〕赵孟頫	184
二马图	〔元〕任仁发	186

人物画

◆ 战国绘画艺术的佐证

人物御龙图

〔战国〕佚名

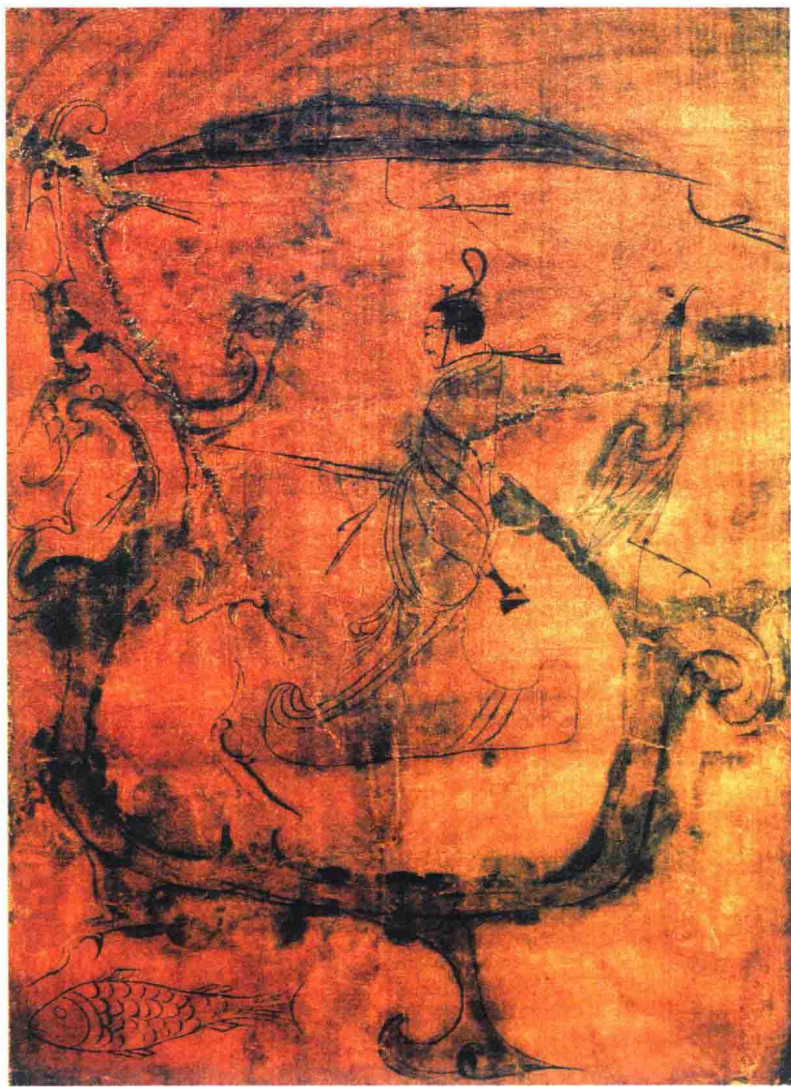

这幅《人物御龙图》是从战国时期的楚墓中出土的，距今已两千三百多年了。虽然据唐代张彦远《历代名画记》说，自有巢氏、燧人氏开始就有绘画了，但早年中国美术史籍多从魏晋南北朝谈起，之前的情况就显得十分朦胧了。由于古画的泯灭，中国美术史的观察范围只能局限在千数百年中。

1949年2月，从长沙东南郊陈家大山楚墓中出土了一幅龙凤人物帛画，就填补了这个时期的空白。时隔24年，1973年5月，在湖南长沙市东南的子弹库战国楚墓中又发掘出土了一幅人物御龙的帛画。这两幅帛画，为绘画研究者提供了可靠的资料。

画面上方，有一顶华盖，华盖之下，有一名成年男子。他头上束发，穿着长袍，腰佩剑，执缰绳驾驭着一条巨龙。缰绳系在龙颈上，龙的身躯弯曲，像一艘龙舟，载着驭者破浪向前。龙的肚子底下，有鲤鱼在水中，龙尾上立着一只鹤。

龙是我国古代传说中的神异动物，能飞天、潜水，《楚辞·九歌》中有“驾龙舟兮乘雷，载云旗兮委蛇”“驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭”的句子，意思分别是“我驾着龙车啊车响如雷，上面载着云旗影斜垂”“我驾着飞龙之舟啊向北行，回转我的路啊向洞庭”。我们都可以从这幅帛画中得到印证。

人物御龙图

画上除了龙，还有鲤鱼和仙鹤。鲤鱼是水中吉祥之物，仙鹤是祥禽。由此可以推测，这幅帛画的含义是希望死者灵魂乘龙超升。

在构图上，也显得很严谨：人物居中，龙身环绕，游鱼为画面下部平

添情趣。人和龙、鱼都向左方前进，鹤却安排在龙尾，使画面均衡有致。华盖填补了上方空虚。特别是那驭龙男子，气宇轩昂，神情安详，从容不迫，他微微向后用力的姿态，正好与龙的奋力向前形成对照。

这画是工匠的作品，未必是当时的最高水平，但线条圆转流畅，准确有力，可见当时画师用笔的功力。不但线条很成熟，而且好像还染了色，有渲染的痕迹。从中可以看出，我国的绘画艺术在战国时期已经具有相当高的水平了。

◆ 摄下千年前的校书情景

北齐校书图

〔北朝〕杨子华

《北齐校书图》描绘的是北朝时期北齐文宣帝天保七年（556年）樊逊应诏与文士高乾等人共同校勘内府所藏经史典籍的事。

图卷起首，一士大夫坐于胡床拿笔写着什么。边上有六个侍者，有的

北齐校书图

在专心致志地看稿子，有的帮主人展开书卷，有的捧着墨砚，有的卷起书卷正要送出去。这大概就是樊逊校书的情况。

画面上人物神情自若，紧张而有序。画卷中央有一张榻，四个人坐在榻上，有个老者读得非常投入，有位先生正执笔疾书。有一位正想离席而去，伸脚穿靴，而边上那位却拉着他的衣带，挽留他。榻上还有果盘、投壶、笔砚、瑶琴等物。他们的周围，又有四个女侍者，还有一个童子。画的另一边是两匹马，三个牵马的奴仆，也都是很安闲的样子。

整幅画的人物有二十个之多，包括不同的性别和不同的身份地位，人物的衣着神情、器皿物件都画得很传神，反映出作者的高超水平。

这幅画的作者是杨子华。他当时在北齐世祖高湛在位时任直阁将军，就是皇帝的侍卫官。据说他曾经在壁上画马，到夜里马会萧萧长鸣，好像饿了要吃草一样；他在白绫上画龙，会使人感到有云气汇集，所以皇帝见了，更器重他，让他待在宫里，没有诏令不得为外人画画。可见，杨子华是当时享有盛誉的宫廷画家。因为他画得实在好，所以才会有上面种种传说。

不过，这张画不是真品，是宋代的摹本。然而，临摹水平高超，保留了原作的风貌。此画现在珍藏于美国波士顿美术馆，是怎么传到海外的，现在已经很难讲清了。

◆ 一幅民族友好的历史画卷

步辇图

〔唐〕阎立本

《步辇图》是画家阎立本的名作之一。“步辇”就是轿子，“辇”字上面是两个夫，下面是一辆车，表示两人抬轿。画面上一群宫女，前面四人抬着一个敞篷轿子，轿子上坐着的正是唐太宗。这年，唐太宗把女儿文成公主嫁给了吐蕃王松赞干布，松赞干布派使者禄东赞来迎亲，受到了唐太宗的召见。这画就是描绘唐太宗接见外宾的情景。

阎立本笔下的唐太宗，英俊丰满，雍容大度，表情庄重，体魄魁伟，非常有威仪。他面对着吐蕃使者，思虑着和亲大事。他的面部刻画得尤为出色，目光上挑，透着俊美睿智，眉宇松宽，显示了信心和愉快，嘴唇微闭，含威不露，耳根下垂，一副帝王之相，细长的胡须更增添了几分王者风范。

为了突出唐太宗的至尊风范，作者安排了宫女加以衬托，首先是造型上形成对比，宫女娇小玲珑，显示唐太宗的高大壮硕。还有表情上的对比，宫女的年轻可爱，顾盼生姿，反衬太宗的深沉庄重。再有动与静的对比，几个宫女或抬辇，或执扇，姿态多样，表情不一，而太宗正襟危坐。还有色彩上也有对比，在红绿相间的宫服掩映中，太宗的褐黄色衣衫、黑色靴帽特别具有庄重威严的气概。再从整体来看这组人物的构图，由两根粗重的扇柄形成金字塔形稳定完整的造型。