

TANG SHI SHUO

蔡志忠漫画

唐詩說

悲歡的歌者

生活·讀書·新知三聯書店

蔡志忠漫画

05287

唐詩說

悲欢的歌者

生活·讀書·新知三聯書店

封面设计十封面题字：海 洋

唐 诗 说

TANGSHI SHUO

悲欢的歌者

蔡志忠漫画

生活·读书·新知三联书店出版发行

北京朝阳门内大街166号

新华书店经销

北京百花印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 4.75印张50,000字

1990年12月第1版 1990年12月北京第1次印刷

定价3.35元

ISBN 7-108-00396-1/I·95

◎作者简介

本名／蔡志忠

籍贯／台湾彰化

出生／一九四八年二月二日

经历／一九六三年起开始画连环漫画

一九七一年任光启社电视美术指导

一九七六年成立远东卡通公司、龙卡通公司，

拍摄卡通作品有《老夫子》第一、第三集、《乌龙院》

《老夫子》第一集获最佳卡通影片金马奖

一九八三年开始在报章杂志发表四格漫画，作品并在

新加坡、香港、马来西亚、日本报章长期连载

一九八五年获选为台湾十大杰出青年

蔡志忠漫画

• 老子说
• 老子说Ⅱ
• 庄子说
• 庄子说Ⅱ
• 列子说

• 孔子说
• 论语
• 大学
• 中庸
• 孟子说

• 墨子说
• 韩非子
• 六祖坛经
• 禅说
• 菜根潭

• 礼记
• 史记
• 战国策
• 孙子兵法
• 吕氏春秋

• 世说新语
• 六朝怪谈
• 唐诗说
• 唐诗说Ⅱ
• 聊斋志异

• 封神榜

(以上各种由生活·读书·新知三联书店陆续出版)

目次

「画」说唐诗四杰

唐诗说——悲欢的歌者

吴宏一

李白的一生

【子夜春歌】

【子夜夏歌】

【子夜秋歌】

【子夜冬歌】

【月下独酌】

【关山月】

【夜思】

【夜泊牛渚怀古】

【怨情】

【听蜀僧浚弹琴】

【早发白帝城】

【春思】

【玉阶怨】

【渡荆门送别】

【赠孟浩然】

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 10

【送友人】

【黄鹤楼送孟浩然之广陵】

【登金陵凤凰台】

【清平调之一】

【清平调之二】

【清平调之三】

【下终南山过斛斯山人宿置酒】

【庐山谣寄卢侍御虚舟】

【访戴天山道士不遇】

【赠汪伦】

【鲁郡东石门送杜甫】

杜甫的一生

【望岳】

【月夜】

【春望】

66 65 64 53 51 50 49 45 43 42 41 40 38 37 36

【出金光门赴华州】
 【月夜忆舍弟】
 【天末怀李白】
 【奉济驿重送严公四韵】
 【别房太尉墓】
 【旅夜书怀】
 【登岳阳楼】
 【蜀相】
 【客至】
 【登高】
 【江南逢李龟年】
 【房兵曹胡马】
 【饮中八仙歌】
 【春日忆李白】
 【石壕吏】
 王维的一生
 【送别】
 【青溪】
 【过香积寺】
 【终南别业】
 【辋川闲居赠裴秀才迪】

96 95 '94 92 91 85 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67

【九月九日忆山东兄弟】
 【少年行】
 【山中】
 【凝碧诗】
 【偶然作】
 【渭城曲】
 【秋夜曲】
 【竹里馆】
 【送别】
 【相思】
 【杂诗】
 【山居秋暝】
 【终南山】
 【积雨辋川庄作】
 【鹿柴】
 【酬张少府】
 【送梓州李使君】
 【渭川田家】
 李贺的一生
 【唐儿歌杜幽公之子】

123 114 112 110 108 106 104 102 100 98
 117 113 111 109 107 105 103 101 99 97

【马诗之一】
 【马诗之二】
 【马诗之三】
 【马诗之四】
 【马诗之五】
 【马诗之六】
 【马诗之七】
 【马诗之八】
 【追和柳恽】
 【秋来】
 【南园之一】
 【南园之二】
 【南园之三】
 【仙人】
 【蝴蝶舞】
 【李凭箜篌引】
 【金铜仙人辞汉歌】

142 138 136 134 132 130 128 126 124
 139 137 135 133 131 129 127 125

目次

「画」说唐诗四杰

唐诗说——悲欢的歌手

吴宏一

李白的一生

【子夜春歌】

【子夜夏歌】

【子夜秋歌】

【子夜冬歌】

【月下独酌】

【关山月】

【夜思】

【夜泊牛渚怀古】

【怨情】

【听蜀僧浚弹琴】

【早发白帝城】

【春思】

【玉阶怨】

【渡荆门送别】

【赠孟浩然】

10 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

【送友人】

【黄鹤楼送孟浩然之广陵】

【登金陵凤凰台】

【清平调之一】

【清平调之二】

【清平调之三】

【下终南山过斛斯山人宿置酒】

【庐山谣寄卢侍御虚舟】

【访戴天山道士不遇】

【赠汪伦】

【鲁郡东石门送杜甫】

杜甫的一生

【望岳】

【月夜】

【春望】

36 37 38 40 41 42 43 45 49 50 51 53 64 65 66

- 【金光门赴华州】
 【月夜忆舍弟】
 【天末怀李白】
 【奉济驿重送严公四韵】
 【别房太尉墓】
 【旅夜书怀】
 【登岳阳楼】
 【蜀相】
 【客至】
 【登高】
 【江南逢李龟年】
 【房兵曹胡马】
 【饮中八仙歌】
 【春日忆李白】
 【石壕吏】
- 王维的一生
- 【送别】
 【青溪】
 【过香积寺】
 【终南别业】
 【辋川闲居赠裴秀才迪】

96 95 '94 92 91 85 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67

- 【九月九日忆山东兄弟】
 【少年行】
 【山中】
 【凝碧诗】
 【偶然作】
 【渭城曲】
 【秋夜曲】
 【竹里馆】
 【送别】
 【相思】
 【杂诗】
 【山居秋暝】
 【终南山】
 【积雨辋川庄作】
 【鹿柴】
 【酬张少府】
 【送梓州李使君】
 【渭川田家】
- 李贺的一生
- 【唐儿歌杜幽公之子】

123 114 112 110 108 106 104 102 100 98
 117 113 111 109 107 105 103 101 99 97

【马诗之一】
 【马诗之二】
 【马诗之三】
 【马诗之四】
 【马诗之五】
 【马诗之六】
 【马诗之七】
 【马诗之八】
 【追和柳恽】
 【秋来】
 【南园之一】
 【南园之二】
 【南园之三】
 【仙人】
 【蝴蝶舞】
 【李凭箜篌引】
 【金铜仙人辞汉歌】

142 138 136 134 132 130 128 126 124
 139 137 135 133 131 129 127 125

「画」说唐诗四杰

1 这里的「唐诗四杰」，指的是唐代的四大诗人：王维、李白、杜甫、李贺。用漫画来诠释「唐诗四杰」其人其诗的，是漫画家蔡志忠。我的这篇文章，只是为蔡志忠的漫画，说一些话而已。对蔡志忠来说，他是「画」说；对我来说，既是「话」说，又是「画」说。

2 唐代诗坛，名家辈出，佳作如林，可以说是中国诗歌史上最辉煌的时期。其中像王维、李白、杜甫、韩愈、白居易、李贺、李商隐等人，都是传诵千古的名家。假使唐代诗坛像花园，他们就像并开争茂的奇花异卉，竞吐芬芳；假使唐代诗坛像夜空，他们就像熠熠灿烂的星光，闪闪发亮。古人说：「李杜文章在，光焰万丈长。」其实，有万丈光焰的，应该不止李白、杜甫而已。

3 唐代的诗人中，蔡志忠要画的，是其中四个杰出的作家，我们称之为「唐诗四杰」。请注意，是「唐诗四杰」，不是王（勃）、杨（炯）、卢（照邻）、骆（宾王）那「初唐四杰」。杰出的诗人很多，为什么选上王维、李白、杜甫、李贺这四位呢？

我想：这应该跟四位诗人的特色和「绰号」有关。姓名是别人给的，「绰号却是自己得起来的」「注册商标」。

「唐诗四杰」的人和诗，各有他们的特色。

王维闲静淡远，富于禅趣画意，被称为「诗佛」。李白清新俊逸，飘飘然有仙气，被称为「诗仙」。杜甫浑厚深挚，有忧世爱民的怀抱，被称为「诗圣」。李贺幽峭离奇，多神怪诡异的色彩，被称为「诗鬼」。

不管是诗「佛」也好，诗「圣」也好，诗「仙」也好，诗「鬼」也好，其实，他们都是诗「人」。假使他们不立足于人间，来写人情世态，他们充其量只是「佛」，只是「仙」，只是「圣」，只是「鬼」。人们会觉得他们不可亲近，也无从赞叹。

王维擅长音乐和书画，他「中岁颇好道，晚家南山陲」，常常「行倒水穷处，坐看云起时」，常常「独坐幽篁里，弹琴复长啸」，明月照着松间，清泉流过石上。他偶而也和好友裴迪往来酬唱，遥望渭南的田家，饱览辋川的胜景。这种悠闲的生活，到了安史之乱时，就变成了凝碧池头的急管哀弦；这样淡远的诗篇，到了观猎时，变成了「草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻」；到了送元二出使时，变成了「劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人」；到了歌颂任侠的少年时，就变成了「孰知不向边庭苦，纵死犹闻侠骨香」。

你说，这样的「诗佛」，是不是立足于人间？

王维礼佛，李白求道。王维的好道，就是礼佛。李白的学仙，就是求道。李白的学仙求道，其实只是想要「耗壮心，遣余年」而已。

李白存交重义，轻财好施，具有侠义的精神。他一手拿剑，一手执笔。剑用来仗义行侠，希望铲除人间的不平；笔用来体物言志，希望留下优美的诗篇。他从小就学道，是道教的「道」，可是他不能真的超然物外，忘情人间。他多么希望在现实人生中，树立

不朽的功名。所以，他人长安，从永王，希望「为君谈笑静胡沙」。他最向往的是，功成名就之后，才在大家热烈的掌声中，飘然远去，访道学仙；他像鲲鹏，想要展翅高飞，可是天风不来，海波不起，因此，他堕落于醇酒美人之中。「李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。」飘逸是飘逸了，潇洒是潇洒了，可是在他那些醉草蛮书、水中捉月等等美丽传说的背后，不是正潜藏着一份「哭不得，所以笑」的悲哀吗？

「痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄！」这是李白真实的写照。杜甫这样写，正说明了杜甫是李白的知己。他知道：李白不是酒仙。李白有不能忘情人间的痛苦。

7

李白有李白的痛苦，杜甫也有杜甫的痛苦。李白人世不得，求仙不得，而杜甫则是忧时无从，忧民无从。

李白身世成谜，杜甫则是名门之后，杜甫曾经自己说：「诗是吾家事。」他「读书破万卷，下笔如有神」；他一直希望「致君尧舜上，再使风俗淳」；可是，他没机会。在长安时，他听到「朱门酒肉臭」，看到「路有冻死骨」；在安史之乱时，他「感时花溅泪，恨别鸟惊心」。他反对战争，「三吏」「三别」是他对战争的控诉；他关心贫民，在他自己的茅屋为风雨所破时，他还这样说：「安得广厦千万间，尽庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋，吾庐独破受冻死亦足！」他反映现实，关心家国，对后代的诗人影响很大。

杜甫的诗，浑成老到，格律谨严。他说自己「为人性僻耽佳句，语不惊人死不休」；因此，他常常「新诗改罢自长吟」。无论是五言或七言，古体或近体，他的创作，都一样各擅胜场。白居易说杜甫诗「贯穿今古，颯缕格律，尽工尽善」，应该不是溢美之辞。后代的名家，恐怕很少人能脱离杜甫的笼罩。

杜甫是关心家国家和穷老布衣，李贺则是口无俗声的没落王孙。

在李商隐的笔下，李贺常常带着小奴，骑着瘦驴，背着破旧的锦囊，去寻诗觅句。他这样的苦心经营，费心剪裁，难怪二十七岁时，就为诗呕血而死。他的诗，用字新奇，造句险拗，想像活泼，意境森然，真是一位才华横溢的少年诗人。「东关酸风射眸子」，「一双瞳人剪秋水」，句中的「射」「剪」，你看他用得多么奇险，却又多么贴切。他常常应用神话传说，构想又极新巧，所以后人常称他有「鬼才」，称他的诗为「鬼仙之辞」。其实，好好的一个人，装神弄鬼干什么！试看他的诗，像「官街鼓」指斥求仙的虚妄，「像牡丹种曲」讽刺豪门的骄奢，我们就可以知道：李贺也是一位立足于人间的诗人。

唐诗四杰，各有特色，也各有成就。他们的诗，文采灿烂，光芒万丈。可是，年代久远了，环境不同了，现代的读者，即使想读，恐怕有很多人读不懂，即使读得懂，也未必能够真的领会诗中的情境。

因此，近年来，赏析唐诗的著述很多，可谓琳琅满目。其中，有的用白话译解，有的用配图说明，目的都一样：希望读者能够一窥唐诗的堂奥。这也是现代的学者专家，立足于人间的一种表现。

据我所知，用漫画来诠释唐诗的，蔡志忠不是第一个，但我希望他是最好的一位。

我以为：漫画可以「漫」画，可以不求「形似」，但一定要「神似」，所谓取其精神而遗其面貌。

蔡志忠曾经用漫画诠释过一些古书，像《孔子说》、《老子说》等等，我以为他不但颇能把握原著的精神，而且能立足于人间，以浅喻深，对于读者的阅读和固有文化的发扬，

大有帮助。

我相信：他画的唐诗四杰，一定也像以前一样成功。

11

以上是我的「话说」，以下请看蔡志忠的「画说」。

李白

(七〇一——七六二)

李白是唐朝人，生于武后长安元年，死于肃宗宝应元年，享年六十二岁。

李白，集神仙、剑术、游侠、酒客、诗人多种性情于一身，他才华横溢、狂放不群、博学洒脱，是唐代诗人中最灿烂的一颗明星，后人尊称他为「诗仙」。

