

曲与画

元曲一百首钢笔字帖

接連人和柔
管駕失鳥聲
破胆
江樓臥傷
吳吟
南朝舊詩
司馬法
蓮歌柳
外蘭舟
有人獨
紅樓夢

曲 与 画
元曲一百首钢笔字帖

上海书画出版社

封面设计 范乐春
责任编辑 胡传海
技术编辑 吴蕃中

图书在版编目 (CIP) 数据

元曲一百首钢笔字帖. 曲与画 / 上海书画出版社编.
上海: 上海书画出版社, 2000.7
ISBN 7-80635-698-3

I. 元... II. 上... III. 汉字-钢笔字-法帖
IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 34063 号

曲与画
元曲一百首钢笔字帖

本社编

上海书画出版社出版发行

(上海市钦州南路 81 号 邮政编码 200233)

各地新华书店经销 上海出版印刷有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 5.5

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-5,000

ISBN 7-80635-698-3/J · 1333

定价: 12.80 元

序

元曲是元代文学的代表，和“唐诗”、“宋词”比肩而立。元曲包括杂剧和散曲两类。杂剧是合动作、语言、演唱还有故事为一体的戏剧艺术，我们知道的著名作者有关汉卿，脍炙人口的作品是《窦娥冤》。散曲只是清唱，我们熟悉的著名作品如马致远的《越调·天净沙》就是一例：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”

散曲都有牌名，曲牌分属不同的宫调，在创作规矩上，它与词有相近的地方；而在审美追求上，它与词迥然不同。诗词的总体特征是典雅含蓄，所谓怨而不怒，以深沉蕴藉为美，“而今识尽愁滋味，欲说还休，却道天凉好个秋。”元曲则直率质朴，诙谐泼辣，不拘礼法，直抒胸臆，往往带一点俚俗、直落的民间色彩。比如：“鹌鹑窝里寻豌豆，鹭鸶腿上劈精肉，蚊子腹内剜脂油，亏老先生下手。”

我有时候想，宋人之所以吟不到唐诗的高度，元人之所以写不出宋词的境界，不尽是因为人文环境之变迁，也因为一种艺术形式在某一个时代达到公认的历史高度后，就成为了一种标尺，你按这种标尺行事，无论如何只是一种模仿；你不按这种标尺行事，就难以得到接受，两者都是一种悲剧结果。因此，文化艺术的发展不同于自然科学的发展。你可以在陈景润的基础上，将“哥德巴赫猜想”演算到 $1+1$ ，你比陈景润更了不起；但你不能在杜甫、辛弃疾、关汉卿的基础上，将

唐诗、宋词、元曲做得更好，即便你实际上确实做得更好，也没有可能得到承认。文化艺术的发展必须要有形式的转换和审美追求的变易。此之所以有汉赋、晋书、唐诗、宋词、元曲……各个高峰是也。

晋代是书法的高峰，峰顶是王羲之、王献之爷俩。诗、词、曲都可以不写，文字不能不要，以文字为媒体的书法的形式没法转换，所以大家说书法还是晋最好。但书法家们为了求得下晋一等的地位，审美追求的变易还是很频繁的，所谓“唐尚法、宋尚意、明尚情”等等，清朝兴起个碑学，或者尚的是“雄”吧。

这么看，便不难理解当代书法崇尚稚拙，走向民间，以真率、质朴、直露、酣畅为美，恐怕是一种无奈而又必然的选择了。《书谱》上说：“若无新变，不能代雄。”只有创造者当得起一代文化艺术之雄。咱们当然可以嘲笑这些作者是继承不好，投机取巧，但站到历史的角度上看，这无异于嘲笑清人不能继承明，明人不能继承元，元人不能继承宋……一部书法史，如果写到现在还是甲骨、钟鼎，又有什么看头？“若无新变，不能代雄！”

编者嘱为元曲钢笔书法作一千字小序，不管怎么样，拙文也算提到了元曲，提到了书法，或不能说毫不相关。至于真正的欣赏，当然以翻过此页为宜，后面的文是过去的元人的心血，字是现代的书家手迹，或者可以代表各自的年代。

徐正瀛

清·石涛《山水》

石涛的小品往往略胜大幅一筹，原因在于他太追求变化，无论是构图布局，还是笔墨色彩，即使是小品，他也不遗余力。所以往往在经营大幅作品时，露出乖张突兀的弱点。这幅盈尺小幅的构图依然是那么头头是道，树木、石坡、房屋、山径、溪水、野草、苔藓、远山，来龙去脉、主次关系，交待得清清楚楚，一丝不苟。

書本和泪酌甘穢又不得來也
 再三這样病兒慣飲越後
 瘦心兒一半儿地添一半儿減
 也這本指著情心笑觀觀
 兩三門子兒一筆不提越後
 一半儿地添一半儿減

己卯春書之也
 仙呂·一半儿(題情二首) 徐庆华

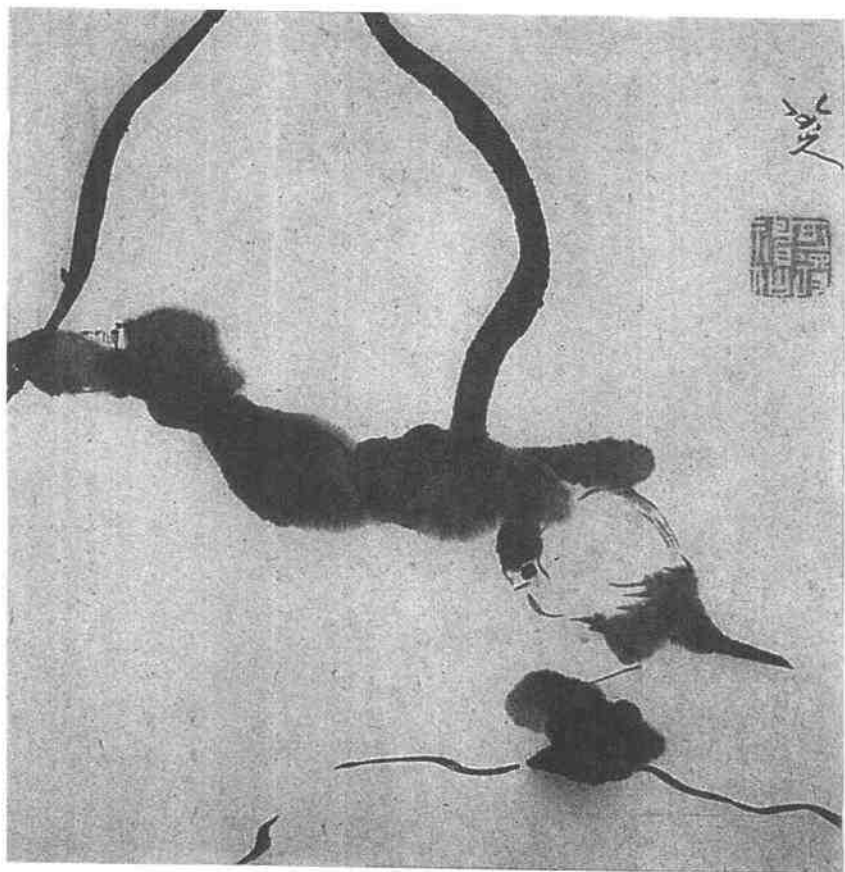
清·朱章《猫石图》

八大山人的画常常很怪，怪得叫人仔仔细细地琢磨一番才能品味出其中的涵义，但画的涵义并不是每一幅都能让人领略得到的。如果不想牵强附会的话，我们在欣赏八大山人的作品时，还是多注意它的形式本身为好。就像这幅作品，假使硬要找出画家有什么深刻的寓意的话，那么我们只能把慵懒的猫比作遁世的画家了。

双调·沉醉东风 闲居

恰离了绿水青山那答，早来到竹
篱茅舍人家。野花路畔开，村酒
槽头榨。直吃的欠欠答答，醉了
山童不劝咱，白发上黄花乱插。

己卯夏日 録元曲 永明

清·朱耷《荷花小鸟》

八大山人的画以怪闻名,不仅在于与众不同,更主要的,在怪的同时,它还具有相当有意味的形式感或深刻的内涵。有人把他笔下的懒猫和倦鸟比做当时昏官,我们倒更倾向于认为它们是画家自况,如果没有兼济天下的可能,那么,让自己清醒的内心披上麻木的外衣无疑是最好的生存选择,就像这只酣睡的小鸟蜷缩在残荷之下。

劉 時 中 仙 呂 醉 中 天 曹 大 民 書	休	一	底	花
	沒	步	雙	木
	尋	=	=	相
	思	金	比	思
	典	廂	目	樹
	賣	翠	魚	禽
	了	鋪	岸	鳥
西	世	上	折	
湖	間	鴛	枝	
	好	鴛	圖	
	處	戶	水	

劉時中 仙呂·醉中天 曹大民

明·吕纪《柳荫白鹭图》

古人作画，往往隐含深意，尽管有些意义在今天的人们那里往往不以为然，但在当时，人们却乐此不疲。比如这幅花鸟画，表面看无非是柳树上三个白鹭栖息，枝头有两只小鸟嬉戏，惊动白鹭或昂首、或回头张望，一幅大自然生机勃勃的景象，然而画家画三只鹭鸶而不是画两只或四只的原因就在于鸕与思同音，三个鹭鸶也就是“三思”。

那的是为官僚
 贵，止不过多吃些
 筵席，更不可安
 插些旧相知，家庭
 中添些盖作，囊
 篋里攒些东西，
 教好人每看做
 甚的。张养浩

张养浩 中吕·朱履曲 唐仁左

日一醉如烂肉
 来本五来所合着
 诸叔津揪白
 亦害羞敢取收
 说回牙痛兄揪
 揪得来乡村
 揪得为苦雙浦得
 佳歌東乃三弟 亥
 曹溥公書

杨朝英 双调·得胜令 曹溥公

清·髡残《山水》

这是在大山深处，小山坡上，在松树环绕中，一座茅亭静静地立在那里；亭前，一道飞瀑挂壁而下，犹如白练，划破青黛，泻于丘壑间；亭后，一道小径曲折绕来，有一高十拾级而上。虽然画是无声的，但我们分明听到了松涛泉响，那是天籁，直接被我们的心灵听到。当我们陶醉于这样的景色时，我们与古人是相通的。

红日晚残霞在秋水

共长天一色寒雁儿呀

呀的天外怎生不捎

带个字儿来 录白朴

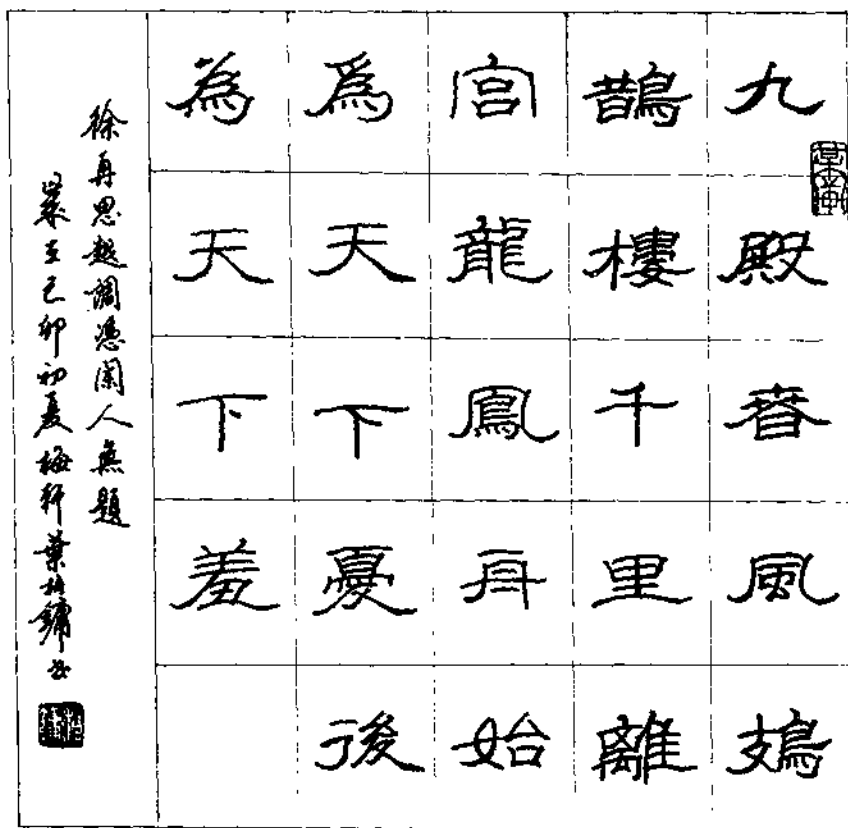
双调·得胜乐曲 陈贤德

清·恽寿平《花果册·紫藤、枇杷》

恽寿平的长处，在于不假墨汁，直接用色彩描绘出各种花卉草木，中国传统花鸟画中的没骨画法在他那里达到了登峰造极的地步。这里的两幅小品正体现出他对没骨法的纯熟运用，尤其是那紫藤，无论枝干、藤蔓、花朵、叶子，都细细画来，线条柔细而有韧性，色彩明丽而不鲜俗，显示出温和、文雅的书卷气。

徐再思 越調·凭闌人(無題) 叶柏鐸