

苏轼诗词写意

刘清泉◎文
杨再琪◎图

四川省哲学社会科学普及规划2013年度项目

苏轼诗词写意

刘清泉◎文
杨再琪◎图

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

苏轼诗词写意/刘清泉撰文;杨再琪绘图. —北京:中华书局, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 101 - 09684 - 2

I. 苏… II. ①刘…②杨… III. ①古典诗歌 - 作品集 - 中国 - 北宋②宋词 - 选集③散文集 - 中国 - 当代④水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①I222.744.1②I267③J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 232429 号

书 名 苏轼诗词写意

撰 文 刘清泉

绘 图 杨再琪

责任编辑 罗明钢 董邦冠

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 2013 年 10 月北京第 1 版

2013 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1092 毫米 1/32

印张 6¼ 字数 110 千字

印 数 1 - 4000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 09684 - 2

定 价 30.00 元

序

张志烈

壬辰年腊月十九日，在眉山三苏祠寿苏会上，刘清泉先生告诉我，他正和画家杨再琪先生合作，采用现代散文诗和水墨画组合的形式来诠释苏轼诗词的意境。我听了顿时感到十分兴奋。

博大精深的中华优秀传统文化，是我们今天构建和发展中国特色社会主义文化的深厚基础。像苏轼这样的文化巨星的优秀诗词，更是华夏文明思想精华的艺术结晶。通过阅读、玩味、体验、感悟，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有裨益，在提高文学鉴赏能力和审美能力，陶冶情操，培养高尚的生活情趣等方面更是最佳的途径。

书稿《苏轼诗词写意》，我拜读后深感作者在“写”“意”两字上都投入了很深的功夫。

“意”，这里指苏轼诗词文本所蕴含的意境。艺术是运用审美意识的传导，而诗词又是用语言来承载审美意识的。审美意识是包含审美感受和审美理想的以感觉、知觉、情感、想象、理解等心理要素的综合、高能、灵活、融汇的意识能力及其活动流程。黑格尔精要地指出过：眼睛是心灵的窗户，“艺术也可以说是要把每一个形象的看得见的外表上的每一点都化成眼睛或灵魂的住所，使它把心灵显现出来”。果戈理评论普希金的诗时说：“话是不多的，却都很精确，富于含蕴。每一个字都是无底的深渊。”读诗的人怎样才能敲破语言外壳去感悟“灵魂”、探测“深渊”呢？这就涉及读者自身的修养和大脑转换机制的能力。大自然色调无穷无尽，可黑白胶片只能照出一种颜色；电视台发射的电波本可激射出一切可视光波，然而黑白电视机却显不出色彩来。为什么？主观的“显像管”的转换能力跟不上。所以，巴尔扎克在小说《幻灭》中说：“真正懂诗的人会把作者诗句中只透露一星半点的东西拿到自己心中去发展。”清泉先生潜心研读苏轼作品多年，他说他是“漫步在苏轼诗词的苑囿，用心灵去拥抱、感应他当时的意绪、情感和思想”。这是真正进入苏轼作品意境后才有的体悟之言。

“写”，这里指用现代散文诗语言和水墨画方式对所体悟的苏轼诗词意境做新鲜生动、活泼优美的表达。陆机《文赋》讲创作时说“恒患意不称物，文不逮意”。苏轼讲“辞达”时也谈到从“求物之妙”到“了然于心”，再到“了然于口与手”，这三阶段要完全相符是非常困难的。自苏轼著作面世以来，校注、笺释、评点、赏析、直译、意译等诠释形式不断涌现，而人们总是在不断地寻求更能激发人的兴趣、更具揭示性、更有创意的新方式。这是人类社会文化传播发展变化的深层规律的表现。本书文字部分定位在“以丰富多样的内在情感驱动自然语流而外化的具有旋律性、杂沓感、自然流畅和抽象空灵的诗性语言”做表述，这正是适应当前文化环境的高标准追求。

诗和画本是最亲近的姐妹艺术，其共同点是构建意境而表达之，都追求独特个性的心灵创造，神妙作品的产生都有赖灵感的勃发，创作极诣都体现为悠远气韵。突出的差异是诗用语言，形象虽间接（要经过大脑“显像管”的转换）却能展现时间上承续的复杂微妙情景；画用图像，鲜明直观地呈现富于包孕性的瞬息空间。无论同异，都成为古今中外艺术家呕心沥血驰骋才华追求创新的领域。苏轼的名言：“诗画本一律，天工与清新。”“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”本书用散文诗与水墨画的组合表现形式，

使二者优长相辅相成，相得益彰，这正是苏轼艺术旨趣在新时代的弘扬。

阅读文艺作品是生命经历的扩大，生命密度的增加。

读诗文如游园。这本书是引导人们游览苏轼精神境界大花园的好导游，它将在传承苏轼文化中发挥其特别的作用。

几年前，《苏轼全集校注》出版时，我写了一首小诗，最后两句是：“更将新奏期来哲，铁板铜琶共九州。”清泉和再琪先生这本书，正是我殷切期盼的新奏之一。

2013年3月16日于川大花园
(张志烈, 四川大学教授、博士生导师, 中国苏轼研究学会会长)

目录

诗

江上看山·····	2
和子由澠池怀旧·····	4
太白山下早行，至横渠镇，书崇寿院壁（节选）·····	6
守岁·····	8
别岁（节选）·····	10
和子由踏青·····	12
和董传留别·····	14
游金山寺·····	16

吉祥寺赏牡丹·····	18
六月二十七日望湖楼醉书五绝(其一)·····	20
望海楼晚景五绝(其一)·····	22
法惠寺横翠阁(节选)·····	24
饮湖上初晴后雨二首(其二)·····	26
新城道中二首(其一)·····	28
陌上花三首(其一)·····	30
惠山谒钱道人,烹小龙团,登绝顶,望太湖·····	32
除夜野宿常州城外二首(其一)·····	34
雪后书北台壁二首·····	36
寄黎眉州·····	38
东栏梨花·····	40
司马君实独乐园(节选)·····	42
雨中过舒教授·····	44
游惠山(其三)·····	46
游飞英寺·····	48
梅花二首·····	50
初到黄州·····	52
雨晴后,步至四望亭下(其一节选)·····	54
武昌酌菩萨泉送王子立·····	56
琴诗·····	58

红梅三首(其一)·····	60
东坡·····	62
海棠·····	64
题西林壁·····	66
次韵荆公四绝(其三)·····	68
送杨杰并叙·····	70
惠崇春江晚景二首(其一)·····	72
送贾讷倅眉二首(其二)·····	74
书李世南所画秋景二首(其一)·····	76
送子由使契丹·····	78
次韵曹辅寄壑源试焙新芽·····	80
赠刘景文·····	82
泛颍(节选)·····	84
和陶饮酒二十首(其一)·····	86
慈湖夹阻风五首(其五)·····	88
望湖亭·····	90
浴日亭·····	92
真一酒·····	94
惠州一绝·····	96
纵笔·····	98
和陶拟古九首(其一)·····	100

被酒独行，遍至子云、威、徽、先觉四黎之舍，三首（其一）	102
倦夜	104
汲江煎茶	106
儋耳	108
别海南黎民表	110
澄迈驿通潮阁二首（其二）	112
六月二十日夜渡海	114
过岭二首（其二）	116
次韵江晦叔二首（其二）	118
春夜	120

词

江城子（凤凰山下雨初晴）	124
少年游（去年相送）	126
鹊桥仙（缙山仙子）	128
虞美人（湖山信是东南美）	130
蝶恋花（灯火钱塘三五夜）	132
江城子（十年生死两茫茫）	134

江城子(老夫聊发少年狂)	136
望江南(春未老)	138
水调歌头(明月几时有)	140
阳关曲(暮云收尽溢清寒)	142
浣溪沙(簌簌衣巾落枣花)	144
永遇乐(明月如霜)	146
卜算子(缺月挂疏桐)	148
水龙吟(似花还似非花)	150
定风波(莫听穿林打叶声)	152
浣溪沙(山下兰芽短浸溪)	154
西江月(照野潋潋浪)	156
念奴娇(大江东去)	157
念奴娇(凭高眺远)	158
临江仙(夜饮东坡醒复醉)	160
鹧鸪天(林断山明竹隐墙)	162
浣溪沙(菊暗荷枯一夜霜)	164
南歌子(云鬓裁新绿)	166
行香子(清夜无尘)	168
渔家傲(临水纵横回晚靄)	170
蝶恋花(花褪残红青杏小)	172
浣溪沙(轻汗微微透碧纨)	174

西江月（玉骨那愁瘴雾）	176
减字木兰花（春牛春杖）	178
虞美人（持杯摇劝天边月）	180
后记	182

诗

江上看山^①

船上看山如走马，倏忽过去数百群。^②
前山槎牙忽变态，后岭杂沓如惊奔。^③
仰看微径斜缭绕，上有行人高缥缈。^④
舟中举手欲与言，孤帆南去如飞鸟。

【注释】

①嘉祐四年（1059）冬南行途中作。②倏忽：转瞬之间。③槎（chá）牙：参差不齐貌。

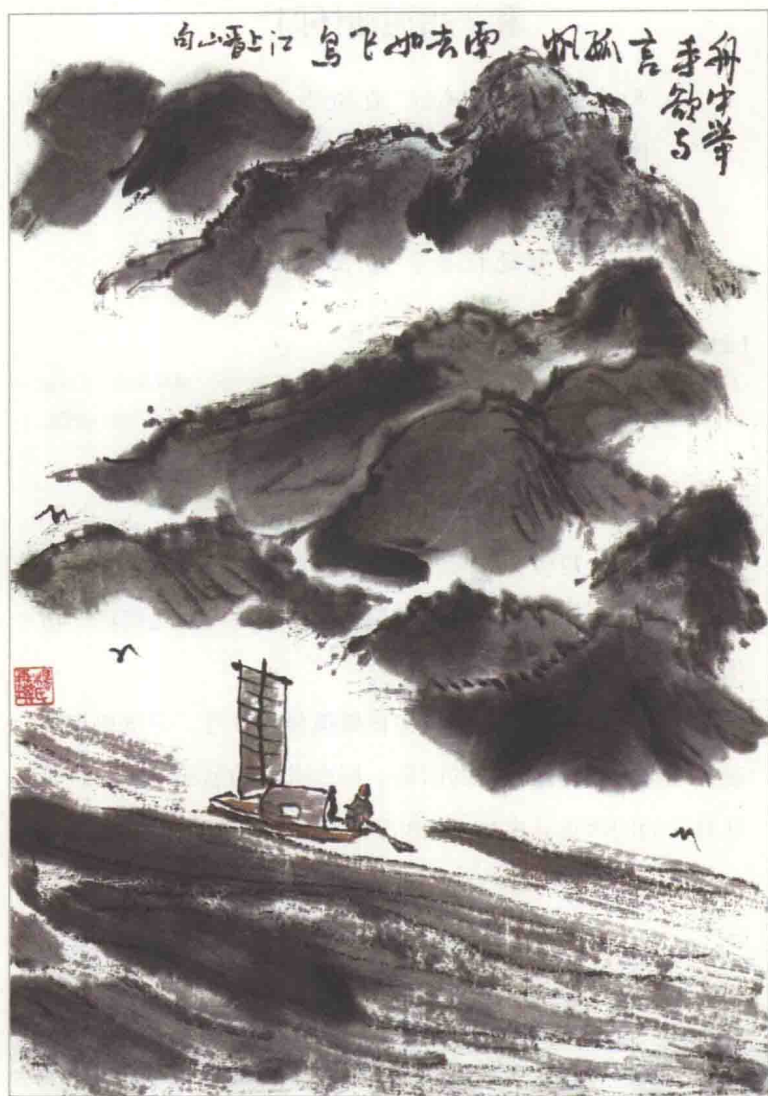
杂沓：杂乱众多貌。④缥缈：若隐若现貌。

顺流而下的一叶轻舟，让游子风发的意气在千山万壑之间滑翔。

俯视倒影，重重叠叠的群山奔驰而来，转瞬之间又狂奔而去，前山槎牙，后岭杂沓。清澈的江水不留蹄痕，却有万马奔腾的意趣。

仰看群山的目光，一步一步在石阶上攀登。小径缭绕的线条与行人缥缈的背影，落入白云深处的人家。

与行人打招呼的欣喜，挥动来不及诉说的手臂，让孤帆南去的惆怅，像飞鸟一样飘然而去。

和子由澠池怀旧^①

人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。^②
泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。
老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。
往日崎岖还记否？路长人困蹇驴嘶。^③

【注释】

①嘉祐六年（1061）十一月作于赴凤翔任途中。②飞鸿踏雪泥：鸿雁在雪泥上踏过留下的痕迹（雪泥：融化着雪水的泥土），比喻往事遗留下的痕迹。③蹇（jiǎn）：跛足。

覆盖白雪的道路，在斑驳的草海中，延伸行人的足迹。凛冽的寒风，可曾记住来往的旅途。刺痛黑暗的黎明，在鸡鸣狗吠中，失落了雪泥鸿爪的记忆，不知向东还是向西，仿佛一只孤鸿闯入了踌躇的云层。

老僧已经圆寂，在墓塔中积累孤独的岁月。寺壁更加残破，在灯影中摇落往日的旧题。那次求取功名的崎岖，总是从蹇驴的叫声里钻出梦境，在漫漫长路的感伤中，跛足前行。