

诗

情画意

刘云
编



题画诗集锦
【上】

 文物出版社

诗

情画意

刘云
编

题画诗集锦
〔上〕

文物出版社

责任编辑：崔 陟
责任印制：张 丽
封面设计：周小玮

图书在版编目(CIP)数据

诗情画意 / 刘云编. —北京：文物出版社，
2009.12
ISBN 978-7-5010-2674-6
I. ①诗… II. ①刘… III. ①诗歌-作品集-中国
IV. ①I22
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第219978号

诗情画意

——题画诗集锦

刘云 编

文物出版社出版发行

北京东直门内北小街2号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

河北华艺彩印厂制版印刷

新华书店经销

850×1168 1/32 印张：51

2009年12月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5010-2674-6

定价：136元(三册)

诗是经过提炼的语言，可以动人心扉，所以往往与歌并称为诗歌。题画诗从画面里精心提炼而出，具有更加动人的魅力。人们在欣赏一幅上佳的绘画作品时，也会自然地去读上边的题诗，在那里和画家取得共鸣；可能会令人久久盘桓，不忍离去。诗、书、画几乎完美的结合，理所当然地得到人们的青睐，从古到今，绝无例外。正是：

劝君观画莫忘诗，劝君多读题画诗；

意境留连处处诗，不是诗人也吟诗。

刘云

2009年于京华





序言

中国的艺术具有无穷的魅力,除了一种门类本身的基本素质以外,往往两种或者多种门类有机地结合在一起,那真是相映生辉,相互刺激、渗透,使得我们说的魅力倍增,艺术价值也得到了空前的提高。人们不是常常说,戏曲就是这样最为典型的综合艺术。它能够把音乐、美术、舞蹈、文学等融为一体,让人们在欣赏的过程中得到充分的享受,这一点似乎已经在人们的心目中达成了共识

其实,声色俱佳的戏曲是这样,有色无声的传统中国绘画艺术也同样具备这样的效果。为什么这样说?我们在欣赏时,也许没有过多的注意,一件国画作品上,除了绘画本身外,还有许多陪衬红花的绿叶。按通常的习惯是画家要落款、钤印,这就有书法和篆刻两种艺术也悄然于纸上了,也许您对此没有经意。画家落款有的仅仅写上名字,或者加上完成作品的时间,一般是年代和月份,再讲究的要给画命名。比如山水画题《江山胜迹》《河声岳色》……花鸟画、人物画也根据具体的内容用简约的文字来命名。

我们知道,艺术家的创作是靠天才和激情来完成作品的。一位真正的画家在生活的感召下,产生了创作的激情,他要靠绘画的方式来完成宣泄和释放。我们猜测一下,他的激情怎么可能在完成最后一笔的时候也正好释放完呢?不会是同步的,世界上没有那么巧的事情

如果是激情先行完毕,那么就不会有力作的出现。我们相信和期待的是画已完成,而激情尚余。那么,画家会怎样利用这激情呢?落款时写上上面说过的内容,显然已经不能平衡。画家,一个真正的画家,不是只会技法的画匠,他应该有着深厚的文学功底和相应的书法造诣,在这种前提下,画家的创作还要继续。于是乎,在画幅内一个新的成员便应运而生了,那便是诗。还沉浸在自己营造的艺术氛围内的画家,把余剩的激情充分利用,根据

画的内容写成一首诗，题在有意或无意留出的空白上，我们要说的题画诗就这样产生出来。

题画诗的内涵可以说是很广泛的，可以是绘画内容的说明深化，也是画家借以表明心意的最佳方式。我读过的题画诗里，为能说明问题的便是元末的王冕了。他乐于民间清闲恬淡的生活，追求情操的高尚。他善于画梅花，并为我们留下了一首耐人寻味的题画诗：

我家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。

他可能不只一次的画梅花，并且题诗，所以流传的版本也不太一致，但是其所提倡的精神则是完全一致的。这首诗只有二十八个字，所表现的内容是极为丰富的。前两句是写艺术上的追求，我们知道书圣王羲之每天到池边洗砚台，也只是到了池水尽黑的地步。王冕不仅让池水黑了，而且使池边的梅花也有了淡淡的墨色，显然是夸张，是纯粹诗人的语言，却没有一个人在读诗后提出任何质疑。这是因为大家知道这是夸张的手法，是诗人的一种期盼。出于对王冕的喜爱，知道他是下了不少苦功的，所以也就顺理成章地相信了这种“事实”。诗的后两句是借梅明志，虽然含蓄，但是又清楚明白。人们读的是诗，看的是梅，想到的却是画家或者诗人的崇高品质。《儒林外史》是著名的讽刺小说，却在开篇的“楔子”里正面歌颂了放牛娃出身的画家王冕，作为后边一系列讽刺对象的镜子。吴敬梓这样做，很有可能是读过那首题画诗的缘故吧！

您看，一首题画诗竟然有如此多的联想，真是良多趣味。

翻开这本《诗情画意》，看看目录，每一个稍稍熟悉美术史的人会感到惊奇：竟然会有那么多熟悉的“面孔”。换句话说，竟然有那么多画家原来还是诗人、书法家！在这本书里我们看不到画面，但是我们可以根据诗句来进行还原。如果我们熟悉这位画家，那我们就可以根据对画风的记忆，结合诗句，在合理的空间内进行充分的想象。让我们来试上一试。我读过明代沈周的这首诗：

碧水丹山映杖藜，夕阳犹在小桥西。

微吟不道惊溪鸟，飞入乱云深处啼。

这首诗说的是山水画，可里边有一个活生生的人物。顺便说一句外行的话，山水画特别是古代的作品里，人物往往是起点缀作用的，在全幅图里占的地方很小，有的时候脸部只画个轮廓，连五官也不画上。可是又怪了，别看人物小，往往还是点题的地方。比如一幅山水画画的是高山大树长流水，就是小屋里有人拿本书在看，画就叫《深山读书图》；同样的环境里，有两个小人儿在相互作揖，就叫做《山中访隐者》。

我们的话题再回到沈周的题画诗里来，也有一个看着不起眼，却起着积极作用的小人儿。从沈周的身世来看，那个人很有可能就是他自己。沈周一生无意功名，肯定是葛衣布履，诗中的藜杖更是给人物平添了几分潇洒。沿着山路信步而行，没有城市的喧嚣，没有名利场的倾轧，一切是那么的自信和惬意。透过字里行间，在不经意间我们已经看到诗人的形态了。

让我们通过看似平常的笔触，再来品味一下诗人所营造的环境吧！我们首先用有声有色四个字来概括，再一一来对号入座。第一句的“碧”“丹”就给了我们两个最为鲜明活跃的色彩，那就是红和绿。第二句的“夕阳”也给我们渲染出柔和而又醒目的色彩，是金？是红？还是金和红的融合？那可以根据自己的心态去想象和琢磨了。这说的是色，那么声呢？前两句是幽静的，如果说有声音，那就只可能是诗人的步履，显然也是以静来处理的。从第三句开始有声了，首先是诗人的“微吟”，是心血来潮的新作，还是回味以往的旧作，无须细考证了，反正他是在吟诗了。诗人被环境打动，发出了藏在心底已久的声音，却惊动了正在溪水边饮水的小鸟，它们惊叫着飞向乱云深处。山林的静谧在短时间里被打破了，很快一切又恢复了原来的情景。这境界真是令人神往！

诗人的描绘给我们的意境还有一些可以发挥想象的地方，就颜色而言，还有云天流水；就声音而言，鸟儿飞动时翅膀扑簌簌的响动和溪水潺潺而流动的声音，都在合理的思维之中。

还没有分析诗人超脱的思想和自然对艺术细胞的刺激，就已经有这么多的说道了，可见一首题画的内涵是何等的丰富。

沈周的另一首题画诗具有同样的功能和魅力，我们先来微吟一下：

嫩黄杨柳未藏鸦，隔岸红桃半着花

如此风光真入画，自然吾亦爱吾家。

这首诗里也有个人物，不过和前一首比起来，比较隐蔽罢了。前两句的色彩很丰富，先是一个“黄”还有一个“嫩”，诱人啊！刚刚发芽的柳树，还遮盖不住乌鸦，那么就顺理成章地加上一个“黑”。紧接着是“桃红”，已经叫人眼花缭乱了。后两句直截了当地说出心语，告诉我们他创作的源泉和踌躇满志的心态。

通过沈周的两首题画诗，我们可以看出细读、细品，真是一件充满快意的事情，可以丰富我们的联想，陶冶我们的情操，是在紧张节奏的工作、生活中，好好放松一下的绝佳方式，您不妨试上一试！

我在题画诗的通衢上徜徉，发现几乎每一位真正的画家，都有自己的题画诗，这并不是偶然的现象。像唐寅、文徵明、徐渭、恽寿平、陈道复、朱耷、郑燮……在这里画家和诗人的界限已经被完全混淆了，或者说二者根本就是一体。如果我们在作过题画诗的人海中去找书法家，那界限就更加模糊，也许根本就不存在。有的书法家也许本人不擅绘事，但是出于别人对他的景慕，为画家题诗的现象肯定是有的，而且并不鲜见，这里就不再赘述了。

说到这里，我们似乎可以得到一个结论，古代画家或者书法家可能是在一种消遣中无意得到的称号，他们有深厚的文学素养，吟诗本是文人的分内之事，至于绘画和书法只不过是比别人多一种或两种技能罢了。干巴巴的画家和书法家是不存在的。因此，像沈周他们能作题画诗也就不是值得大惊小怪的事情了。我们应该感谢这些杰出的文人，在给我们留下精妙的艺术作品时也留下了大量的题画诗，对于我们来说同样是宝贵的，是特别值得继承的文化遗产。

在这里很想冒昧的说上一句，在今天画家不少，作品也日益增多，可题画诗却越来越少，当然还没有到绝迹的地步。也许是我知之甚少，时代特征就是这样。

我想今天出版这套题画诗集锦的目的，绝非想让画家都成为诗人，来恢复题画诗的全盛时期。编者刘云女士本是诗人，她是不想让这些一直流传不是很广，却很有特色和水平的诗歌躺在古籍中沉睡，而是想让它们有更多的知音。通过读诗来达到前面说过的休闲、陶冶的作用，给人们的生活带来

一写轻松和欢快。她对我说过，题画诗不是偶然产生的，是艺术家对生活的热爱和对艺术追求的必然结果。正因如此诗、书、画、印四绝的联盟才千百地凝结，而没有离分的迹象。诚然，我不能说题画诗是诗歌里最出色的，但是它却有着鲜明的个性，是画面凝结的成果，这又是其他诗歌无法取代的。所以说，多读题画诗，无论对于从事哪种工作的人，无论对于哪个年龄段的人来说，都是大有裨益的。

我还想建议我们的书法家，抽出些许时间来读读题画诗。因为我们的书法家近年来也渐渐被人指责，说我们只是翻来覆去地抄或者是炒那几首古诗，很少见到自作诗。为什么会出现这样的现象？原因很复杂，这里不深究细说。很多书法家已经意识到这个问题直接影响到自己的声誉，于是就写了几首诗，结果却是事与愿违。水平之幼稚，实在不敢恭维，真是还不如不写！因为诗歌的创作不是临时突击而成的，用北京话说不是“暴殄儿”的，不说童子功吧，也得经历时日打磨出包浆儿来才是。有很大一部分书法家，就不敢越这雷池了，任人说去，我就鼓捣那几首古诗了。

其实，赌气不如争气，还得想办法提高写作水平为高。我这里有个“偏方”您不妨试试看。没别的就是读读题画诗，一边读一边想想诗里的意境，琢磨琢磨前面说的声色；再搞创作时，就从这里边挑选。只要您真用了心，日久天长，说不定哪天窗户纸就给捅破了，您的诗歌水平至少也会上了一层台阶。再坚持下去，不敢说追上李白、李贺、李商隐吧，最起码大大超越了自己。那时，再写自作诗的时候，底气可就足了！

归根结底，开卷有益，请您多读读题画诗。要知道，偏方有时有可以管大用的啊！

崔陟

己丑年冬月于归燕堂

目 录 (上)

各类花卉

水仙花图	1	子固水仙	6
题赵子固水墨双钩水仙卷	1	题白描水仙	6
题水仙花图	1	题水仙	6
赵孟坚水墨双钩水仙长卷	2	墨杏花折枝	7
水仙图	2	徐熙杏花	7
题水仙花图	2	题梨花 二首	7
题虞瑞岩描水仙花	2	题钱舜举画梨花	7
题水仙图	3	题钱舜举著色梨花	8
题水仙	3	题梨花折枝	8
墨水仙	3	赵魏公写生梨花折枝	8
集句题张玉田画水仙	3	题碧桃图	8
送卢益修炼师所画水仙	4	题绯桃图	9
题赵子固水仙图	4	折枝桃榴图 二首	9
题水仙	4	璚花图	9
题水仙花画卷	4	题画山矾	10
题赵子固水仙	5	题钱舜举牡丹折枝图	10
题赵子固墨水仙	5	题番阳徐氏双头牡丹图	10
题赵子固水仙	5	题赵子昂画罗司徒家双头牡丹并 蒂芍药	10
题卢益修白描水仙花	5	紫牡丹图	10
水仙图	6	画牡丹	11

题寿皇御题淳熙宫画牡丹扇 二首	11	白无咎黄蜀葵	17
题画牡丹	11	黄葵图	17
徐熙牡丹图	11	题画葵花	17
题扇画牡丹	12	题黄葵	18
饶世英所藏钱舜举海棠	12	题曹农卿双头莲图 二首	18
题折枝海棠图	12	秋荷图	18
为琅溪题折枝海棠	12	莲藕花叶图	18
题钱舜举折枝海棠	13	题败荷	19
折枝海棠	13	题画莲	19
白描海棠花	13	画莲	19
赵昌海棠图	13	白茶画屏	19
题光禄主事虎仲桓海棠图	13	饶世英所藏钱舜举画茶花	20
墨海棠	14	山茶图	20
画海棠	14	题玉簪花图	20
雪翁海棠	14	题鸡冠花	20
子昂墨萱扇	14	题钱舜举画鸡冠花	20
题萱草图	15	题画鸡冠花	21
萱图	15	饶世英所藏钱舜举芙蓉	21
题墨萱	15	钱舜举折枝芙蓉	21
子昂墨写萱草	15	芙蓉图	21
题萱蕙同芳图	16	芙蓉画屏	22
月桂图	16	钱舜举木芙蓉	22
毛元升画蔷薇	16	题墨芙蓉	22
饶世英所藏钱舜举黄蜀葵	16	题芙蓉画屏	22
题画黄葵	16	题二色芙蓉便面	23
黄蜀葵图	17	题陈文翁画扇	23
		周曾秋塘图卷	23

钱舜举折枝图	23	水仙府海棠葡萄	30
折枝	23	题杏林图	31
老钱折枝	24	写杏花自题绝句	31
题四时折枝	24	题梅得芳杏林图	31
钱选画花	24	题曲江春杏图	31
题画	24	题杏花 二首	32
四爱图 四首	25	画杏花	32
题赵子固山矾瑞香水仙丛蕙 ...	25	题杏花小景	32
水墨四香画	26	红杏	33
三芳图	26	杏花	33
题德范第三香图	26	红杏	33
题风中水仙花图	26	杏花	33
钱舜举水仙花	27	杏花	33
赵子固水仙	27	文休承·红杏白花	34
墨水仙	27	杏花	34
题陶云湖墨花水仙	27	题梨花	34
赵子固水仙	28	梨花图	34
钱选水仙	28	题画梨花折枝	35
画水仙付鹫峰寺僧	28	白描梨花	35
水仙画	28	梨花	35
水仙兰	28	梨花	35
水仙	29	梨花	36
墨水仙	29	题绯桃图	36
水仙 二首	29	题桃花图	36
水仙	29	题竹间桃花	36
水仙	30	题千叶绯桃图	36
水仙竹	30	桃花图	37

题折枝桃花	37	题牡丹	44
墨桃花	37	题王秀才牡丹图	44
题桃花	37	画牡丹	45
题红碧桃扇景	38	题画墨牡丹	45
玉洞桃花歌 三首	38	题画函碧牡丹	45
咏杨太宰桃花园图卷	38	题复甫墨牡丹 二首	45
题桃花扇面	39	牡丹	46
题章复画碧桃	39	墨牡丹	46
桃花过雨图	39	牡丹	46
桃花	39	白牡丹	46
桃花	39	墨牡丹	47
桃枝幅	40	牡丹	47
桃花	40	水墨牡丹	47
绯桃	40	折枝牡丹	47
白牡丹桃花	40	红白牡丹	48
桃花紫藤	41	绿牡丹	48
桃花	41	题墨牡丹	48
千叶桃花	41	水墨牡丹	48
渔浦桃花	41	水墨牡丹	49
题赵昌所画御屏牡丹	41	玉堂富贵图	49
墨牡丹 二首	42	牡丹 三首	49
题冀郎中墨牡丹	42	题芍药	50
题二色牡丹 二首	42	宋徽宗画芍药	50
墨牡丹	43	墨芍药	50
庆云牡丹图	43	白描芍药图	50
吴瑞卿染墨牡丹	43	题芍药游蜂	50
为王挥使画牡丹	44	白芍药	51

芍药	51	萱草	57
芍药图	51	萱花	57
白芍药	51	桂花	58
芍药	52	刘元初桂花图	58
芍药	52	徽宗画瓶中桂花	58
海棠图	52	丹桂图	58
明月海棠图	52	桂图吟	58
海棠画扇	53	桂花	59
书海棠扇	53	王禄之画丹桂	59
海棠	53	玫瑰花	59
陈白阳·海棠	53	玫瑰	60
海棠	54	玫瑰	60
秋海棠	54	画玫瑰花	60
海棠	54	玫瑰幅	60
秋海棠	54	黄蔷薇	61
西府海棠	54	蔷薇图	61
画海棠	55	蔷薇	61
题秋海棠	55	秋葵	61
剪春罗垂丝海棠	55	墨葵	62
陈白阳·海棠	55	墨葵 二首	62
海棠	56	秋葵	62
海棠	56	墨葵	62
萱草图	56	马远画黄葵	63
题文富侄萱花	56	墨葵	63
题沈启画忘忧草	56	蜀葵画	63
萱花	57	黄葵花图	63
萱	57	秋葵小画	63

秋葵	64	题白扇山茶	70
秋葵 二首	64	白山茶	70
秋葵	64	红山茶	70
秋葵	65	山茶	71
向日葵	65	红茶	71
蜀葵	65	墨茶	71
秋葵图	65	青门山人画滇茶花	71
题扇面荷花	65	山茶	72
题红白莲	66	山茶	72
题画莲	66	玉簪花	72
题宗人愈大上舍所藏白描风荷图	66	玉簪	72
陶耕学红白荷花扇面	66	玉簪花	72
荷花 二首	67	玉簪	73
荷花	67	鸡冠花	73
荷花	67	折枝芙蓉	73
荷花	67	赋芙蓉小画	73
荷花芭蕉	68	墨芙蓉	74
墨荷	68	题芙蓉	74
莲花	68	墨芙蓉图	74
孔孙写莲	68	唐伯虎芙蓉图	74
荷花 二首	68	芙蓉 三首	75
荷花 二首	69	芙蓉障子	75
莲	69	芙蓉	75
墨荷	69	芙蓉	76
荷花	70	王禄之画芙蓉	76
唐洸·红莲图	70	和昌谷蓉菊图	76
		孔孙写渚上芙蓉	76

芙蓉	77	绣球	83
折枝花卉	77	茉莉	83
画栀子	77	茉莉	83
桅子花题画	78	白球	84
题画栀子花	78	秋红	84
栀子	78	秋圃杂花	84
虞美人草图	78	盆石菖蒲	84
凌霄花题册	78	辛夷	85
金钱花题册	79	蛱蝶花	85
画册木笔	79	瑞香	85
木笔	79	绿萼	85
丽春花图	79	苹香枫色图	86
画花	80	辛夷	86
题画杂花	80	紫薇	86
题三香图	80	薔蔔	86
三香图	80	白球	86
画芝	80	文水蛱蝶	87
题倪云林为韩复阳写空山芝秀图	81	文水蛱蝶图	87
题蒲石	81	文水蛱蝶图	87
题画春草	81	兰石芝草	87
题吴恺举人春草	82	蕙	88
题春草图	82	木樨	88
征明画草	82	秋卉扇面	88
春草图	82	题画	88
题雪球花	83	墨花图卷·枇杷	88
题绣球花	83	灵芝	89
		墨花图卷·灵芝	89

锦石秋花图轴	89	杏花柳絮	96
罌粟	89	杏花	96
罌粟花	90	梨花	96
虞美人	90	桃	96
秋花	90	桃花便面	96
紫藤	90	桃花	97
雁来红	90	桃花柳絮	97
樱桃	91	桃柳	97
蒲柳小幀	91	桃花扇面	98
高簷事·梓花图卷	91	为叔大画桃花便面	98
剪秋罗	91	白桃花	98
书画册之二	92	白桃花挂轴	98
书画册之四	92	牡丹图	99
题画	92	牡丹图	99
新篁朱草	92	牡丹	99
国香春霁	93	蔷薇鱼子牡丹	99
国香春霁图	93	牡丹 四首	100
岁寒图	93	绿牡丹	100
双清图	93	牡丹图	100
水仙	93	牡丹	101
水仙	94	锦绣富贵图	101
梅花水仙合景	94	牡丹	101
水仙画幅	94	牡丹	101
水仙	94	富贵国香图	102
墨笔水仙 四首	95	牡丹卷子	102
费而奇画水仙月季	95	椒畦画牡丹小幅	102
杏	95	牡丹	103