

戴

图说

唐诗宋词

上海辞书出版社

敦和

DAIDUNBANG

TUSHUO TANGSHI SONGCI

SHANGHAICISHUCHUAN

ISBN 7-5326-0842-5

9 787532 608423 >

定价: 60.00 元

戴敦邦

图说唐诗宋词

画文
撰编
责任编辑
装帧设计
摄影

戴敦邦
祝振玉
汪溪
江小铎

上海辞书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戴敦邦图说唐诗宋词 / 戴敦邦绘. — 上海: 上海辞书出版社, 2001. 12

ISBN 7-5326-0842-5

I. 戴... II. 戴... III. ①中国画—作品集—中国—现代②唐诗—鉴赏③宋词—鉴赏 IV. ① J222.7 ② I207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 080238 号

戴敦邦图说唐诗宋词

出 版: 上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号)

发 行: 上海辞书出版社发行所

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/24

印 张: $9\frac{1}{3}$ 插页: 4

版 次: 2002 年 5 月第 1 版

印 次: 2002 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—3100

书 号: ISBN 7-5326-0842-5/J·52

定 价: 60 元

序

敦邦先生不仅精通绘事三昧，诗书亦复称绝，故其能融汇贯通，苟日新，日日新，在艺术创作上佳作层出不穷。展现在我们面前的，是先生积二十年之功，绘制的有关唐宋诗词的国画精品，复有其对具体作品的创作心得——可谓先生自画自说的集大成之作。书成之日，先生嘱我为序。藐予晚生，安敢置喙！然先生固请，或以为与先生相交日久，若略述其缘起，有助于知人论世，披画入情，姑谨为先睹者言。

先生尝以《水浒传》、《红楼梦》人物画蜚声海内外，然又未尝一日忘情于中国古典诗词。此集中的李白《金陵酒肆留别》、《拟恨赋》诗意图，最早创作于二十年前，其时为作者丹青生涯的黄金年代，又是国门大开，海内外文化交流日趋活跃的时期，中国的名家国画因此备受境内外收藏者青睐，一时价位飚升，洛阳纸贵。按先生之才情名望，他完全可以画应时之作待善价而沽。然先生在黄金时代不为金钱而画，而是沉潜于艺术探索中，与古人诗情词意独往来。除上述诸作外，又以二年时间完成了白居易《长恨歌》四十图，再化二年光景绘就宋人诗情词意图五十余幅，其余的一些唐诗作品也是在八十年代完成的。以此足见先生的画品人品。

将诗情词意作为创作题材，是中国画的一个重要方面。然中国诗词向来讲究味外之旨、韵外之致，要求含不尽之意于言外，由此给尺幅丹青带来种种难题。在这方面，敦邦先生作了仔细的探索。对于古代的诗情词意，画家不是简单地将某个场景具象化，再题上一诗聊充画题，而是反复琢磨其用心处，找到诗家的点睛之笔，然后从某一句诗(词)切入，由此达到以少总多，耐人寻味的艺术效果。要把握千载之前古人的情和意是极其不易和艰辛的，如果没有自身深厚的传统文化修养，以及对古典诗词的深切感悟，要做到这点几乎是

不可能的。

为了表现唐诗宋词的不同内容、不同格调，先生在形式上也力求变化。如《石壕吏》用长卷，以一连串惊心动魄的场景画面表现杜甫的“诗史”；《长恨歌》用组画，更利于反映白居易不朽名篇的情节性和悲剧性。至于宋词，画家则借鉴宋代院画的特点，以仿古的绢画表现宋词委婉细腻、谨严工丽的特色，从而使内容形式紧密结合、相得益彰。

敦邦先生擅长人物画，其形象设计常有独到之处。本画集特别放大展示了其人物画的局部细节，这无疑是对作者技艺上的考验。先生笔下的人物，其眉宇间的一颦一笑，动作上的一招一式，无不与主题相关，而画家之匠心与技艺亦体现于此毫末间。因此，尝鼎一脔的特写画面，既显示先生艺高胆大的名家风范，又给读者提供了可资学习临摹的蓝本，使绘画爱好者对先生的画风有更具体细致的了解。

需要特别指出的是，本画集的每幅作品后，都有先生关于该幅画的创作心得。这是本书的创获。其中既有画家构思时的灵感，也有发思古之幽情时的感喟，更有先生敷彩走笔时的花絮。在这些解说文字中，读者可以领略画家率真热情的艺术心灵和水滴石穿的绘事三昧。真正的艺术家，总是将自己的心交给读者，因为他懂得，读者是其作品的上帝，艺术品的价值是由创造者和接受者在交流中共同实现的。是为序。

祝振玉 一九九九年六月

目录

唐 诗

宋之问	《渡汉江》	2
贺知章	《回乡偶书》	4
张敬忠	《边词》	6
孟浩然	《夏日南亭怀辛大》	8
孟浩然	《宿建德江》	10
王昌龄	《芙蓉楼送辛渐》	12
王 维	《九月九日忆山东兄弟》	14
王 维	《送元二使安西》	16
王 维	《观猎》	18
王 维	《竹里馆》	20
李 白	《静夜思》	22
李 白	《望庐山瀑布》	24
李 白	《早发白帝城》	26
李 白	《金陵酒肆留别》	28
李 白	《拟恨赋》	30
崔 颢	《长干曲》	32
张 旭	《桃花溪》	34
戎 昱	《移家别湖上亭》	36
高 适	《除夜作》	38
刘长卿	《逢雪宿芙蓉山主人》	40
杜 甫	《石壕吏》	42
杜 甫	《春夜喜雨》	44
杜 甫	《茅屋为秋风所破歌》	46
杜 甫	《赠花卿》	48
岑 参	《白雪歌送武判官归京》	50
张 继	《枫桥夜泊》	52
钱 起	《暮春归故山草堂》	54
卢 纶	《塞下曲六首》(其二)	56
孟 郊	《游子吟》	58
常 建	《三日寻李九庄》	60
白居易	《卖炭翁》	62
白居易	《长恨歌》	64
元 稹	《菊花》	80
贾 岛	《题李凝幽居》	82
张 祜	《题金陵渡》	84

李 贺	《雁门太守行》	86
杜 牧	《过华清宫绝句三首》(其一)	88
温庭筠	《过分水岭》	90
温庭筠	《商山早行》	92
李商隐	《夜雨寄北》	94
秦韬玉	《贫女》	96
温庭筠	《菩萨蛮》	98
冯延巳	《谒金门》	100
李 煜	《虞美人》	102
李 煜	《菩萨蛮》	104
林 逋	《宿洞霄宫》	106
欧阳修	《黄溪夜泊》	108
王安石	《明妃曲二首》(其一)	110
欧阳修	《和王介甫明妃曲二首》(其一)	110
文 同	《望云楼》	112
王安石	《元日》	114
王安石	《半山春晚即事》	116
刘子翥	《江上》	118
陆 游	《游山西村》	120
杨万里	《秋山》	122
朱 熹	《水口行舟》	124
叶绍翁	《游园不值》	126
寇 准	《阳关引》	128
夏 竦	《鹧鸪天》	130
范仲淹	《渔家傲》	132
柳 永	《雨霖铃》	134
柳 永	《夜半乐》	136
晏 殊	《浣溪沙》	138
晏 殊	《破阵子》	140
欧阳修	《南歌子》	142
晏几道	《归田乐》	144
晏几道	《御街行》	146
晏几道	《鹧鸪天》	148
苏 轼	《水调歌头》	150
苏 轼	《念奴娇·赤壁怀古》	152

唐 诗

唐 词 五代词

宋 诗

宋 词

宋 词

苏 轼《贺新郎》	154
黄庭坚《菩萨蛮》	156
黄庭坚《木兰花令》	158
秦 观《满庭芳》	160
秦 观《鹊桥仙》	162
贺 铸《半死桐》	164
周邦彦《隔浦莲近拍》	166
周邦彦《兰陵王·柳》	168
毛 滂《临江仙》	170
朱敦儒《好事近》	172
赵 佶《眼儿媚》	174
李 纲《六么令》	176
李清照《如梦令》	178
李清照《一剪梅》	180
李清照《声声慢》	182
张元幹《菩萨蛮》	184
岳 飞《满江红》	186
朱淑真《清平乐》	188
陆 游《卜算子·咏梅》	190
范成大《蝶恋花》	192
严 蕊《如梦令》	194
张孝祥《六州歌头》	196
辛弃疾《菩萨蛮》	198
辛弃疾《南乡子》	200
陈 亮《水调歌头》	202
刘 过《沁园春·张路分秋阅》	204
姜 夔《忆王孙》	206
姜 夔《扬州慢》	208
戴复古《洞仙歌》	210
刘克庄《沁园春·梦孚若》	212
吴文英《过秦楼》	214
文天祥《酹江月》	216
张 炎《解连环·孤雁》	218
后 记	

图版

岭外音书断，
经冬复历春。
近乡情更怯，
不敢问来人。

此首诗表现一位老年游子倦归故里时的复杂心绪。因为他并非衣锦荣归，故越近家乡反产生胆怯和不敢问询的反常心理。所以吾在画面的主要部位，画有一经跋涉疲惫的归里客，更把他处理成脱去一靴，赤足坐于路边树下，双手笼于袖里，面带无奈，盘桓如何应对再见父老乡亲时的尴尬。从一柄雨伞和瘪瘪的行囊可见其经年流落他乡，但依旧是那般的落魄和失意。另添画田舍翁和跑动的村犬相互照拂，这不仅是使画面有动感，同时亦是“近乡”和“来人”的具象表现。

渡漢江

宋之問

嶺外音書絕，經冬復歷春。
近鄉情更怯，不敢問途人。
丙子年吉莫 戴敦邦作 唐詩圖卷之七

贺知章《回乡偶书》

少小离家老大回，
乡音无改鬓毛衰。
儿童相见不相识，
笑问客从何处来。

自号“四明狂客”的贺知章的此首《回乡偶书》，可谓广为传诵的名诗，生动描绘了游子诗人多年后重返故里时的情景。吾真不知道当时萧山一带的乡音是否如同现在的绍兴方言，那种绍兴官话，必定会引得村童的好奇。因为语言的声响是有形之绘画所难以描摹的。吾于是采用了众乡童的围观和自告奋勇的指引，来为三、四句作出图释。这样，一、二两句只须画就一位鬓毛已衰的老者笑问村童的可掬之态就够了。而江南水乡的拱桥、小船和村犬，无非点缀出地域的特点和气氛。

唐诗

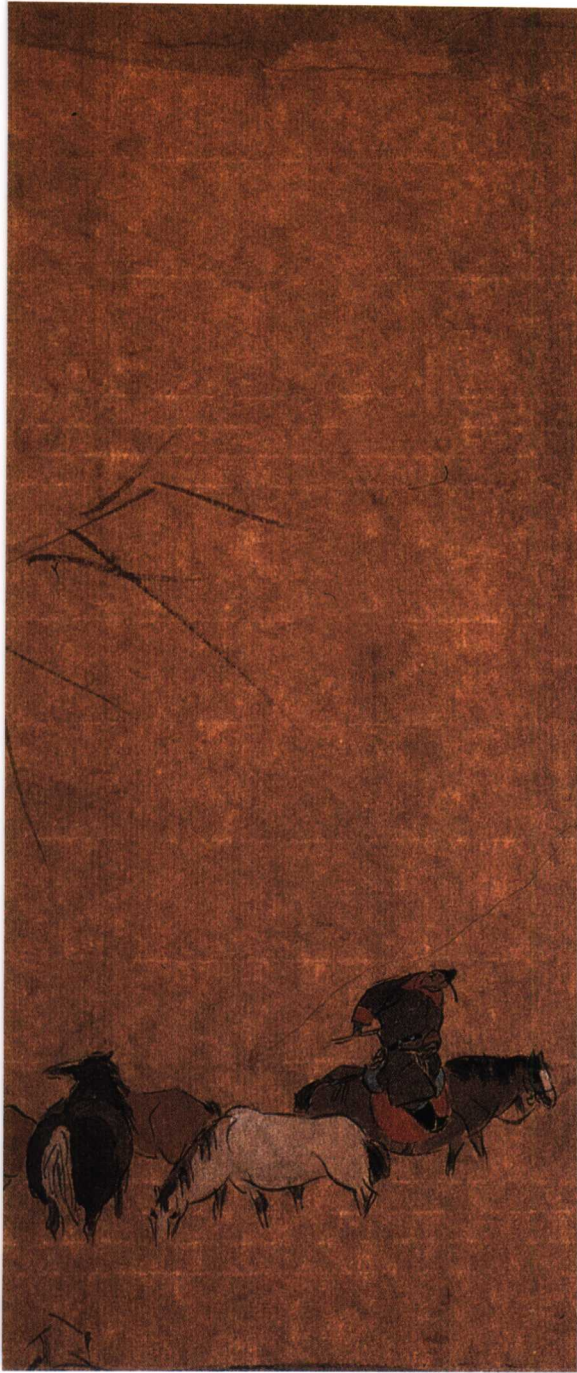
回乡偶书
贺知章
少小离家老大回
乡音无改鬓毛衰
白丁非

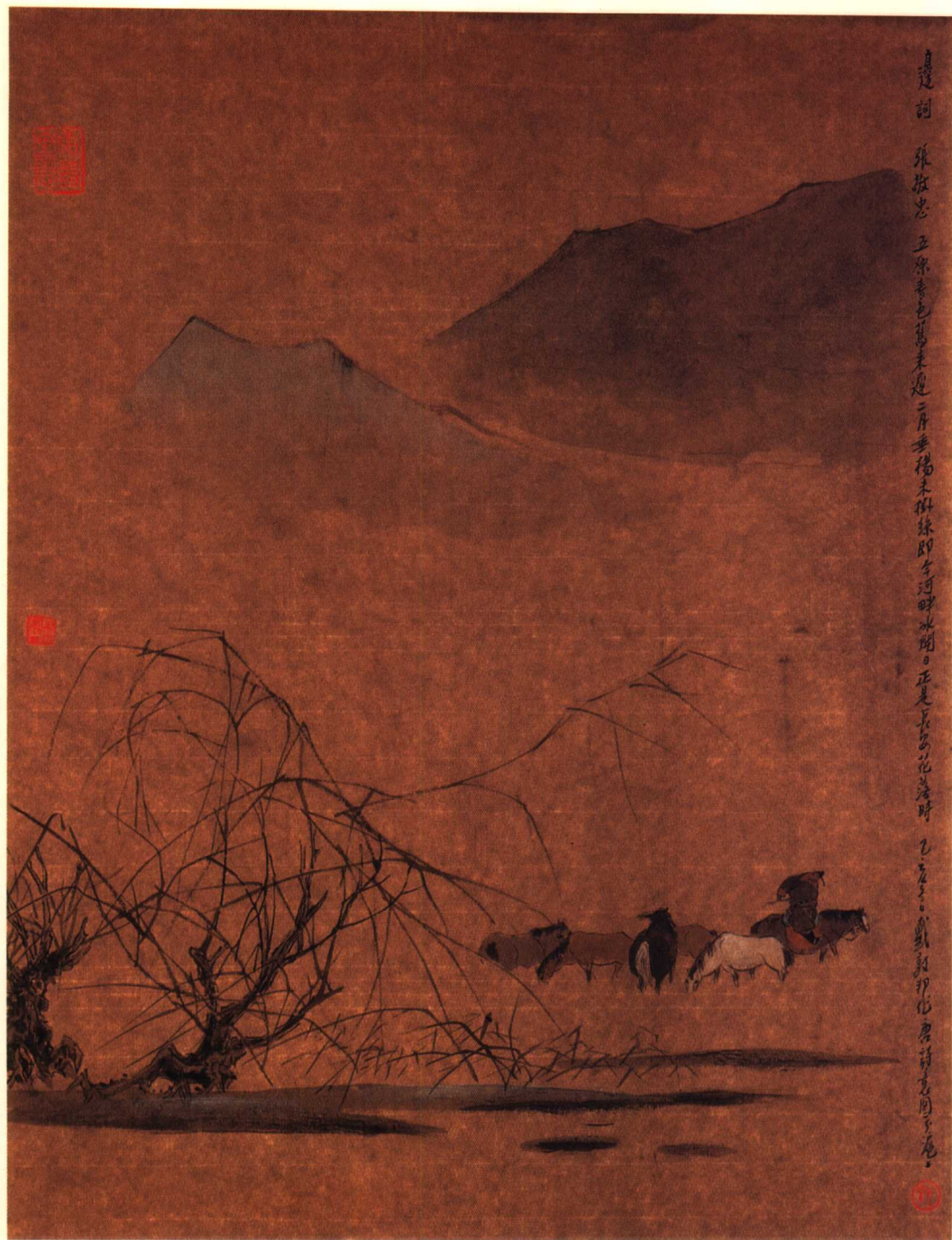
戴叔伦
江上望唐詩
首詩
王良

五原春色旧来迟，
二月垂杨未挂丝。
即今河畔冰开日，
正是长安花落时。

这四句是近乎白话的诗。前三句真实地将边地的春来迟，告诉了正处于花开又落春光中的长安的人们：你们真荣幸啊！复苏的春天早早地来到了你们身边，而边地的众生灵还在抵御严寒。所以吾采用空旷的全景构图，将马群与人物占据极小的位置，表现人在大自然中是何等的渺小和无奈啊！但是戍边的将士们，意识到唯有他们与自然和异族的抗争，才能护卫花团锦簇的都城——长安。此图吾为了表现边地的萧瑟，用笔着墨都不多，但采用仿古的颜色纸，徒增了不少荒凉、幽幻的边塞之趣。

自题词

张敬忠

五原春色旧来迟

二月垂杨未似丝

即今河畔冰开日

正是长安发落时

乙亥年

张敬忠

唐詩一首

乙亥年

張敬忠

唐詩一首

乙亥年

山光忽西落，池月渐东上。
散发乘夕凉，开轩卧闲敞。
荷风送香气，竹露滴清响。
欲取鸣琴弹，恨无知音赏。
感此怀故人，中宵劳梦想。

这是作者在夏日乘凉之际，思念故人，感觉面前缺少知音而寂寞。古人的无奈，只能寄托于梦境了，这当然是历史的局限。但作者为了反衬心中的寂寥而将夕阳中的夏境写得美轮美奂，有声有色，香气袭人。孟浩然是写景的大手笔，吾不才，似乎能按其意画出其景已属不易了。吾时时深感这些古代的诗人就是用几句、几十个字铸成了千古绝唱，后人用再多词汇笔墨终难演绎其诗情画意和把握诗意的深邃内涵，以及诗境外的种种情愫。