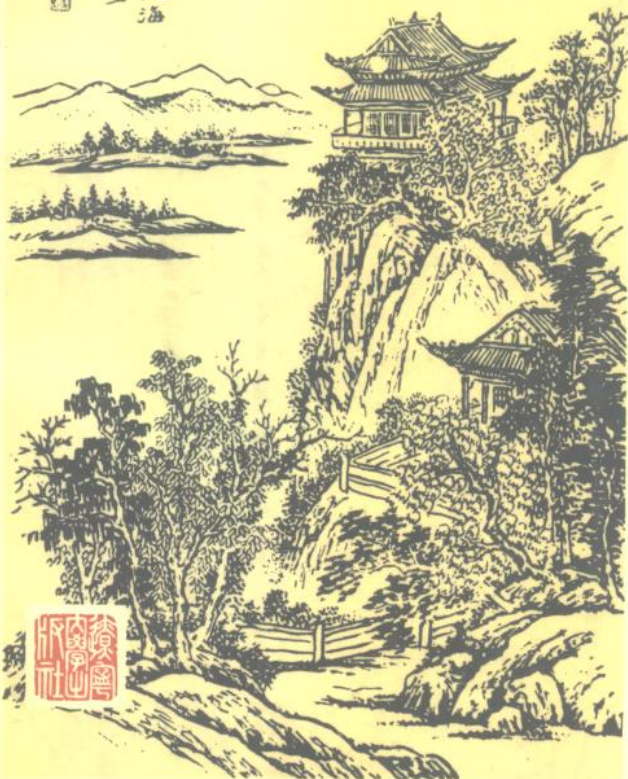

詩情畫意縱橫觀

張晨編著

白日依山盡
黃河入海流
欲窮千里目
更上一層樓
寫王之涣句
金馬馬始

诗情画意纵横观

张 晨 编著

辽宁大学出版社

一九八六年·沈阳

责任编辑 蒋秀英

封面设计 刘桂湘

封面题字 王盛烈

责任校对 张雪梅

诗情画意纵横观

张 晨 编 著

辽宁大学出版社出版

(沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行

锦州印刷厂印刷

开本：787×960 1/32印张：5 插页：6

字数：80千 印数：1—5,000

1986年8月第1版第1次印刷

统一书号：10429·035 定价：1.10元

（附：诗六首）

序

诗画同源而分流。源于诗人、画家对社会与时代的深切感受，流经生活的天地而汇于艺术的海洋。它们是人类心灵文明的重要表征。

诗与画虽然各有自己独特的表现形式，但在生活岩层的深处却是百派相通的，这就是艺术家思想感情的波涛，这波涛，是对真的执着，善的向往，美的追求。当然，真、善、美，莫不具有时代的、社会的、民族的独特的声音和色彩，这是不言而喻的。正因为诗与画，诗人与画家，都有“自己的”声音、色彩和风格、神韵，才构成了艺术王国里百鸟争鸣、千芳竞艳的奇丽景象。

争取美好生活的理想和梦幻，把艺术家的心血燃烧成高温热流；这热流熔化了生活的矿石；又被艺术家们浇铸成一座座青铜雕像：屈原、杜甫、李白、海涅、普希金、惠特曼、……的诗歌；顾恺之、王维、米芾、唐寅、达·芬奇、列维坦、……的绘画。艺术大师们的不朽名作，构

成了人类文明的宝库，艺术的群峰；又滋润着人类文化的土层，培育着人民的美的心灵。

诗与画，在审美情感上的相通，就必然呈现出诗与画、诗人与画家的广泛而深刻的联系，这种联系是多方面的：有诗与画的紧密契合而相得益彰；有因诗作画或以画成诗；有诗人而兼画家；有诗人与画家之间相互切磋等等。其间，或“异代接武”，千载神交；或异国而同心，或殊志而共赏……种种逸闻轶事，又使艺术王国平添了无限动人的风貌。

张晨同志是一位年轻的学人，专业中文而供职于美院。虽未以创作名世，而久有志于诗歌与绘画的理论研究。近年来，读书观摩，颇有所得，积集成章，斐然可观，本书就是他苦心探求的结晶，虽然不能说是艺苑硕果，但正为杜甫在《北征》中所说：

山果多琐细，罗生杂橡栗，

或红为丹砂，或黑为点漆，

雨露之所濡，甘苦齐结实。

这是一掬山果橡栗，虽非洞庭之桔，但色彩分明，生机盎然。这是历代文学艺术大师的言行、创作的“雨露”所沾濡的果实，还带着山野的气息。甘甜？苦涩？读者自能领略。

本书共五章：

《古人的足迹》，远溯晋唐，迄于明清。其间，文学大家与画苑巨手之间，诗风画韵，或交融而并茂，挚情深谊，亦为高山之于流水。先哲风范，跃然于纸上。

《现代的交往》一章，何、柳、田、徐，周、郭、舒、齐，比肩而并美，诗文绘画，堪称当代绝品。而作者取革命红线一以贯之，按迹寻踪，汇成艺坛佳话。

《题画诗》及《连环画》两章，从文学与绘画结合的部位，举其精英，探其堂奥，虽未臻炉火于纯青，也使人一新于耳目。

末章从色彩、线条、构图等审美角度，论及诗歌，考究同异，自成一说，亦可见作者开放型的艺术思维。自有其独到之蹊径。

全书文字简洁，引据翔实，评论中肯，间有灼见。

作者并非专事诗画研究工作，能于事务之暇，惜寸阴而治学，穷百家以求索，是十分难能可贵的。本书的出版，可在文学与绘画两股洪流之间，架起一道新的桥梁，学术性、知识性、趣味性兼而有之，受到读者的欢迎，当是意料中事。

我与作者，忘年之交，每共研习，谊兼师

友，索序难却。书以应之，并就教于方家。

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日） 冉欲达

（一九八六年一月一日） 1986. 2. 1

于沈阳

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

（一九八六年一月一日）

1762/08

目 录

序.....冉欲达

一、古代诗文与绘画结合的足迹..... 1

顾恺之——丹青传神	文采飞扬..... 2
王 维——诗含画境	画满诗情..... 5
杜 甫——以诗题画	以画论人..... 6
韩 愈——一篇画记	千古流传..... 8
欧阳修——文坛主将	首倡画意..... 10
赵 佶——画院取士	以诗命题..... 12
郭 熙——论之山水	兼得辞采..... 14
苏 轼——诗词书画	无所不精..... 16
黄庭坚——诗人评画	独具慧眼..... 19
倪 瓒——文气持重	气韵夺人..... 21
吴 镇——平生自信	诗画双绝..... 23
王 冕——“墨梅”风格	神韵秀逸..... 24
徐 渭——戏曲名家	写意高手..... 26
唐 寅——江南才子	一代风流..... 28
陈洪绶——插图大师	作家知音..... 30
朱 耆——笔情恣纵	寓意于画..... 32

郑 燮——画竹咏竹 皆得其妙·····	34
吴昌硕——诗书画印 浑为一体·····	36
二、现代作家与画家的交往·····	38
柳亚子与何香凝·····	39
田汉与徐悲鸿·····	41
鲁迅与李桦·····	43
鲁迅与赵家璧·····	45
郭沫若与刘海粟、傅抱石·····	47
冯玉祥与赵望云·····	49
老舍与齐白石·····	51
沈从文与黄永玉·····	52
艾青与江丰·····	54
朱自清与丰子恺·····	56
三、诗画融合的艺术结晶·····	58
画鹰（唐·杜甫）·····	59
画松（唐·景云）·····	61
画石（唐·刘商）·····	63
惠崇春江晚景（宋·苏轼）·····	64
李思训画长江绝岛图（宋·苏轼）·····	66
题竹石牧牛（宋·黄庭坚）·····	69
题张希颜纸本牡丹（宋·范成大）·····	71
题画（元·管道升）·····	73
题苏武牧羊图（元·杨维禎）·····	74
画鸭（元·揭傒斯）·····	76

墨梅 (元·王冕)	78
题画牡丹 (明·文征明)	79
画蟹 (明·徐渭)	81
题画菜 (明·于谦)	83
画鸡 (明·唐寅)	84
题明妃出塞图 (明·黄幼藻)	86
题山水小幅 (清·黄媛介)	88
竹石 (清·郑燮)	90
题画梅 (清·李方膺)	91
题画兰花 (清·吴昌硕)	93
四、图文并茂的艺术佳品	95
《西厢记》	96
《十五贯》	99
《月牙儿》	100
《白毛女》	102
《红旗谱》	103
《白光》	105
《伤逝》	107
《嘎达梅林》	109
《伤痕》	111
《人到中年》	113
五、画意入诗，诗中有画	116
诗中色彩的层次感	116
诗中色彩的冷暖与动静	118

同一色调的浓淡相衬	120
色彩与移情作用	122
色彩与修辞手法	124
线条与诗歌意境	126
线条与词语锤炼	128
仰观与高远之景	129
远望与平远之景	132
视觉的位移与画面的组合、更迭	133
 附录:	 136
中国古代著名作家兼画家小传	136
画家笔下的作家肖相 (八幅)	

一、古代诗文与绘画结合的足迹

文学与绘画，是姊妹艺术。姊妹之间自有许多亲昵的“悄悄话儿”，聚在一处说也说不完，自有许多心爱的“小玩艺儿”，互相赏玩，不吝交流。诗与画，文学与美术，就是这种耳鬓厮磨，相亲相爱的姊妹关系，以至你中有我，我中有你，“诗中有画，画中有诗”，互相渗透，相互影响。

然而，艺术之间的交流、融合，又毕竟不同于姊妹的交往，文学与绘画的结合是走过一段漫长的历史进程的，至今仍在行进中。在以往的上千年的结合史中，有不少辛勤探索的身影，有许多“上下追索”的足迹，这足迹印在历史的苍苔上，足以使后人之为之倾倒，为之感奋，为之激扬。

诗有诗情，画有画意，诗情画意，绵延千年。画家愿意读诗习文，作家愿意赏画评画，“诗中有画，画中有诗”。这古老的优秀的文化传统流传不衰，以至异族侵扰，异族统治也终

不能有所改变，反而为这种诗情画意的传统所“同化”。

本章所涉及的十八位古代文化名人，是促进文学与绘画结合，繁荣祖国文化艺术事业的历史功臣。他们有的以诗人、作家的眼光评画、论画，在画坛上产生深远影响，有的以画家的感受吟诗、作文，把绘画的形式美引进文学领域，进一步丰富了文学的艺术表现力。他们中更有一些人干脆就是诗人兼画家，文学家兼美术家。诗与画的结合就结合在艺术的心灵上，以这一颗心灵去吟诗，去做画，那画中焉能无诗，那诗中岂能无画？

这十八位古人以其坚实的足迹引导着后来的艺术追求者。不管是欧阳修的首倡“画意”，还是赵佶的“以诗命题”；不管是王维的“诗含画境，画满诗情”，还是苏轼的“诗词书画，无所不精”，对于中国的文学和美术的发展都起着一种前导和楷模的作用，他们的足迹从不同侧面标志着中华民族这一值得骄傲的文学与绘画结合的历史进程。

顾恺之——

丹青传神 文采飞扬

顾恺之，世称“三绝”，“才绝、画绝、痴

绝”。“才绝”，是说他聪颖，博学，擅长文辞；“画绝”是说他在诸艺术之中尤工丹青；“痴绝”是说他矜夸诙谐，率直通脱。关于他的诙谐，率直，《世说新语》记载，顾恺之吃甘蔗，先自尾部嚼起，人问其故，答曰：“渐入佳境”。

《历代名画记》上还记载，东晋兴宁二年（公元三六四年），京师修建瓦棺寺，寺僧请当时的贤士、大夫，来寺中鸣钟打鼓，扩大佛寺的声名，并请各位布施捐资。但是这些人的捐资没有一个超过十万的，轮到顾恺之，他竟提笔写了百万。恺之一向清贫，众人皆以为他在夸口，顾恺之便请他们在寺中留出一堵墙面，然后关门一个多月，画了一幅维摩诘像。将要点目之时，他对寺僧说：“第一天观看的人，请他们布施十万，第二天观看的人，请他们布施五万，第三天则任人布施。”及至开门，壁画光照一寺，观者蜂拥而至，一下子便得钱百余万。这是关于顾恺之“画绝”的故事，它发生在顾恺之二十岁前后。

作为我国魏晋时代的杰出画家，顾恺之的现存作品有《女史箴图》（摹本），《洛神赋图卷》（摹本）等，其中，《女史箴图》是我国现存最古的画卷。他还是一位了不起的美术理论家，著有《魏晋胜流画赞》、《论画》、《画云台记》

等，著名的“以形写神”论便是他最早提出来的。

同时，顾恺之又工于诗赋，是我国魏晋时代的主要作家之一。他的作品集原有二十卷，已经散佚。现存的诗赋有《风赋》、《冰赋》、《观涛赋》、《筝赋》、《四时诗》等。他在《观涛赋》中写道：“临浙江以北眷，壮沧海之洪流。水无涯而合岸，山孤映而若浮。既藏珍而纳景，且激波而扬涛。”文辞清丽，音韵和谐，意境优美，堪称赋中佳作。《世说新语》中说：“顾长康（恺之字）从会稽还，人问山水之美，顾云：‘千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云兴霞蔚’。”寥寥数语，便概括了江南自然风光的主要特点，而且语言生动，想象丰富、非寻常诗文造诣所能为之。

更为难得的是，顾恺之的一些画取材于文学作品，并创造性地再现了原作的意境和情调。他的《洛神赋图卷》便是取材于曹植的“洛神赋”，画面上的洛神衣带飘飘，脉脉含情，眷眷不舍，似来似去，表达了对真挚爱情的追求，怀念、哀怨和怅惘，背景中，正值黄昏，远水泛流。整个画面情景交融，生动感人，被称为我国诗情画意相得益彰的早期典范。

王维——

诗含画境 画满诗情

王维少年成名，才华出众。十七岁时写的《九月九日忆山东兄弟》：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”至今还经常为人们吟诵和引用。他二十一岁中进士，曾官至尚书右丞。著有《王右丞集》。

王维是我国唐代的著名诗人，著名画家。苏东坡说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。的确是十分精当的评语，它既概括了王维诗、画艺术的总特色，也揭示了诗与画作为姊妹艺术的共通之处。

王维的诗歌今存四百多首，他擅长各种诗体，尤以山水诗见长。他的山水诗语言凝炼、含蓄、生动，注重表达自然风光给人的总体印象和感受，力求勾勒完美的画面，表现优美的意境。著名的《汉江临眺》：“楚塞三湘接，荆门九派通。江流天地外，山色有无中。郡邑浮前浦，波澜动远空。襄阳好风日，留醉与山翁。”诗人抓住了汉江给予自己的最突出的印象和最鲜明的感受，从大处着笔，描绘了一幅生动的水墨山水

画。他写的山色，不辨青紫，不分浓淡，若明若暗，若有若无，把南国水乡空气的湿润和光线的柔和表现得恰当有致。

王维在绘画上也是一个多面手，既是佛教人物画家，又是肖象画家，然而影响最大的还是他的山水画。他吸收了吴道子的“疏体”和李思训的“密体”两种不同的画风，创水墨山水，自成一家。他的山水画以《江山雪霁图》，《辋川图》最为著名。《旧唐书·王维传》说他“画思入神”，苏轼说他“得之于象外”；唐宋之际一位具有继往开来作用的重要画家荆浩在他的《笔法记》中说：“王右丞笔墨宛丽，气韵高妙，巧象写成，亦动真思。”意思都是说他的画追求神似，注重情韵和意趣，在山水中渗入了自己的思想感情，诗画巧妙融和，具有高清、秀润的境界和含蓄、悠闲的情调。他的画开了我国“文人画”之端。

杜甫——

以诗题画 以画论人

杜甫不曾做过画，却喜欢看画，咏画。清代沈德潜说：“唐以前未见题画诗，开此体者老杜也。”他的题画诗“曲尽形容”，颇有见地；