

墨韵百草堂

杜甫草堂诗艺文研究

刘洪 编著

十日畫一水五日畫一石能事不受相促迫玉宇
始肯留真跡壯哉崑崙方壺圖掛君高堂
之素壁巴陵洞庭日本東赤岸水與銀河
通中有雲氣隨飛龍舟人漁子入浦激山
水畫亞洪濤風尤工遠勢古莫比咫尺應須
論萬里焉得并州快剪刀翦取吳淞半江
水

雍正辛亥擬梅華菴主匡廬瀑布圖
筆法 環山居士方士庶

杜甫草堂詩藝文研究

墨韻 草堂

劉洪 編著

十日畫一水五日畫一石能事不受相促迫王宰
始肯留真跡壯哉崑崙方壺圖掛君高堂
之素壁巴陵洞庭日本東赤岸水與銀河
通中有雲氣隨飛龍舟人漁子入浦潏山
水盡亞洪濤風尤工遼勢古莫比咫尺應須
論萬里焉得并州快剪刀翦取吳淞半江
水

历史的回声，心灵的合唱

有人说，诗中有画，画中有诗。潘天寿却说：“诗中有书，书中有诗。”（《听天阁画谈随笔》）盖书法也有意象，唐人张怀瓘《文字论》曰：

探文墨之妙有，索万物之元精，以筋骨立形，以神情润色，虽迹在尘壤，而志出云霄。灵变无常，务于飞动。……探彼意象，入此规模。忽若电飞，或疑星坠，气势生乎流变，精魄出于锋芒。

所谓“以筋骨立形，以神情润色”“灵变无常，务于飞动”云云，就是书法之点线盘旋运动，或疾或徐，或勒或趯，或提或顿，或波或磔，或粗或细，或疏或密，从而形成诗乐般的韵律。一件好作品，无异一段活泼泼的生命之流。诗、书、画佳作皆为生命之形式，其相通处在此。是以张旭见公孙大娘舞剑器因悟草书，吴道子观裴将军舞剑而画法益进，杜少陵观公孙大娘弟子舞剑器而写下好诗。文艺以再现生命的律动为境界，是中国文化精神之所在。中国书法处于有形无形之间，不受羁束，其点之运行而成线的形式，更直观地逼近生命的律动，心电图以动态的曲线表现心律便是现成的佳例。“诗中有书，书中有诗”岂妄言哉！再者，杜诗所具有的抑扬顿挫波澜叠起的语言风格，与书法以点线运动取势的运作方式有着心理上的同构关系，二者拍合，相得益彰。职是之故，书杜诗遂乃与杜甫诗意图一道，为历代书画家所青睐而蔚成大宗。

宗白华尝言：“中国乐教失传，诗人不能弦歌，乃将心灵的情韵表现于书法、画法。”（《论中西画法的渊源与基础》）书画与诗同其可贵的，正是其中所包蕴着的抒情主体的心灵情韵，二者所以能位

列一起与诗歌沟通对话也端在于此。由此而言，篆刻又何独不然呢！

以杜诗为题材的书、画、印，排除“文抄公”与赶时髦者不必论，其作意之大端有二：一是悬之以陶冶性情，一是“借他人之酒杯，浇胸中之块垒”。原文艺之始，是人类的自我意识，一种集体记忆，所以中国士大夫尤其强调诗要一唱三叹，反复涵咏，手写心追，以此不断将其内化，用来陶冶性情，构建民族文化的集体意识。杜甫作为中国文化托命之人，“一人心，一国之心”的典型，在宋代便确立了其“诗圣”的地位，这也是杜诗成为历代书画家首选对象的内在原因。文天祥《新淦曾季辅杜诗句外序》云：

世人为书，务出新说，以不蹈袭为高，然天下之能言众矣，出乎千载之上，生乎百世之下，至理则止矣。虚其心以观天下之善，凡为吾用，皆吾物也。

杜诗语言的直觉性及其对心理形象的创构，能道人心中事，言人所难言，且海涵地负般的丰富性几于无所不包，后人以杜诗“代言”，缘情写志，有他的道理在。尤其是杜诗“慨世还是慨身”“一人心，一国之心”的特点在动乱年代更能引发志士仁人的共鸣。南宋李纲于此体会甚深刻，《重校正杜子美集序》云：

子美之诗凡千四百三十余篇，其忠义气节、羁旅艰难、悲愤无聊一见于诗……时平读之，未见其工，迨亲更兵火丧乱之后，诵其辞如生乎其时，犁然有当于人心，然后知其语之妙也。

同为南宋民族英雄的文天祥《集杜诗·自序》所言尤痛切：

余坐幽燕狱中，无所为，诵杜诗。稍习诸所感兴，因其五言，集为绝句。久之，得二百首。凡吾意所欲言者，子美先为代言之。日玩之不置，但觉为吾诗，忘其为子美诗也。乃知子美非能自为诗。诗句自是人情性中语，烦子美道耳。子美于吾隔数百年，而其言语为吾用，非情性同哉！

显然，杜诗的真性情具有强大的感染力与冲击力，入人至深，其儒学精神在那个历史阶段则起到稳定传统、团结整个民族的作用。明清之际蓬起的杜诗书画可加深我们这一理解，本丛书所收甚富甚精，读者细审必得。

于是乎杜诗成为“至理”“人情性中语”，具有符号性，口吟手写杜诗成为陶冶性情、塑造人的心灵之重要手段。明了这一层非常重要，它帮助我们理解杜诗书写、绘画、篆刻的独特意义，同时也为当今文艺界解决形式与内容如何相适应问题提供了有益的参照。名画《杜甫诗意图册》作者陆俨少现身说法，说自己用功是：“四分读书，三分写字，三分画画。”所言读书，特嗜读杜。其自序提到抗日战争期间入蜀，独携杜集自随，并以蜀山蜀水证诸杜集，此后经“文革”直至晚年，屡蹶屡战，尽平生仰慕之忱作此百幅杜甫诗意图，诗书画妙合无垠，令人读之动容。呜呼！天下芸芸学杜甫，能得几人用心之苦如陆公者？

成都杜甫草堂博物馆因其天时地利，集诗歌、书法、绘画、印章于一编，可谓“好雨知时节”，润物之功无量，喜极而为之序。

林继中 张家壮
丁酉秋分谨识

本丛书所收书法、绘画、篆刻作品，除特别说明外，均为成都杜甫草堂博物馆所藏。

目 录

历史的回声，心灵的合唱 / 林继中 张家壮 / 1

绘画篇 / 1

- 《绝句四首》（其三）诗意图 / [明]林铭几 绘 / 2
- 《南邻》诗意图 / [明]王时敏 绘 / 4
- 《暮登四安寺钟楼寄裴十迪》诗意图 / [明]王时敏 绘 / 6
- 《客至》诗意图 / [明]王时敏 绘 / 8
- 《严公仲夏枉驾草堂兼携酒馔》诗意图 / [明]王时敏 绘 / 10
- 《严公仲夏枉驾草堂兼携酒馔》诗意图 / [清]傅山 绘 / 12
- 《过故斛斯校书庄二首》（其二）诗意图 / [清]黄鼎 绘 / 14
- 《戏题王宰画山水图歌》诗意图 / [清]方士庶 绘 / 16
- 《野老》诗意图 / [清]王学浩 绘 / 18
- 《南邻》诗意图 / [清]王学浩 绘 / 20
- 《茅屋为秋风所破歌》诗意图 / [清]龚晴皋 绘 / 22
- 《南邻》诗意图 / [清]钱杜 绘 / 24
- 《严公仲夏枉驾草堂兼携酒馔》诗意图 / [清]钱杜 绘 / 26
- 《江村》诗意图 / [清]王素 绘 / 28
- 《江亭》诗意图 / [清]蒲华 绘 / 30
- 《戏题王宰画山水图歌》诗意图 / [清]杨伯润 绘 / 32
- 《戏题王宰画山水图歌》诗意图 / [清]吴穀祥 绘 / 34
- 《南邻》诗意图 / [清]倪田 绘 / 36
- 《江村》诗意图 / [清]刘銓 绘 / 38
- 《江村》诗意图 / [清]杨庆 绘 / 40

- 《绝句漫兴九首》（其五）诗意图 / [清]龚旭斋 绘 / 42
- 《严郑公宅同咏竹》诗意图 / [清]钱善言 绘 / 44
- 《草堂即事》诗意图 / 贺良朴 绘 / 46
- 《田舍》诗意图 / 齐白石 绘 / 48
- 《水槛遣心二首》（其一）诗意图 / 齐白石 绘 / 50
- 《病橘》诗意图 / 齐白石 绘 / 52
- 《枯棕》诗意图 / 齐白石 绘 / 54
- 《草堂即事》诗意图 / 顾麟士 绘 / 56
- 《为农》诗意图 / 柯璜 绘 / 58
- 《丹青引赠曹将军霸》诗意图 / 周乔年 绘 / 60
- 《狂夫》诗意图 / 姚石倩 绘 / 62
- 《客至》诗意图 / 芮敬于 绘 / 64
- 《狂夫》诗意图 / 孙雪泥 绘 / 66
- 《严公仲夏枉驾草堂兼携酒饌》诗意图 / 溥伉 绘 / 68
- 《绝句二首》（其一）诗意图 / 陈之佛 绘 / 70
- 《客至》诗意图 / 钱瘦铁 绘 / 72
- 《绝句二首》（其二）诗意图 / 江寒汀 绘 / 74
- 《宿府》诗意图 / 陆小曼 绘 / 76
- 《严中丞枉驾见过》诗意图 / 伍瘦梅 绘 / 78
- 《绝句四首》（其三）诗意图 / 伍瘦梅 绘 / 80
- 《丈人山》诗意图 / 冯建吴 绘 / 82
- 《百忧集行》诗意图 / 彭先诚 绘 / 84
- 《赠花卿》诗意图 / 张幼矩 绘 / 86
- 《锦官城外》诗意图 / 刘朴 绘 / 88
- 《春夜喜雨》诗意图 / 秦天柱 绘 / 90
- 《为农》诗意图 / 叶瑞琨 绘 / 92

书法篇 / 95

- 《奉和贾至舍人早朝大明宫》 / [明]徐渭 书 / 96
- 《秋兴八首》（其五） / [明]董其昌 书 / 98
- 《南邻》 / [明]张瑞图 书 / 100

- 《江亭》/[明]戴明说 书 / 102
- 《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》(其一)
/[清]郑簠 书 / 104
- 《茅屋为秋风所破歌》/[清]姜宸英 书 / 106
- 《奉观严郑公厅事岷山沱江画图十韵》《敝庐遣兴奉寄严公》
/[清]陈鹏年 书 / 110
- 《丹青引赠曹将军霸》/[清]孙纘功 书 / 112
- 《春夜喜雨》《屏迹三首》(其二) / [清]郑板桥 书 / 114
- 《春夜喜雨》《夜宴左氏庄》/[清]乾隆 书 / 116
- 《江村》《曲江二首》(其二) / [清]刘墉 书 / 118
- 《高楠》/[清]刘墉 书 / 120
- 《奉和严中丞西城晚眺十韵》等 / [清]刘墉 书 / 122
- 《沙苑行》《赤霄行》《南邻》等 / [清]刘墉 书 / 126
- 《凭韦少府班觅松树子栽》/[清]铁保 书 / 136
- 《戏题王宰画山水图歌》/[清]爱新觉罗·永理 书 / 138
- 《江畔独步寻花七绝句》等 / [清]爱新觉罗·永理 书 / 140
- 《赠花卿》/[清]爱新觉罗·永理 书 / 142
- 《寒食诸诗》/[清]张廷济 书 / 144
- 《丹青引赠曹将军霸》/[清]何绍基 书 / 146
- 《野望》/[清]胡德增 书 / 154
- 《戏为六绝句》(五首) / [清]吴汝纶 书 / 156
- 《为农》/ 张謇 书 / 158
- 《屏迹三首》(其二) / 康有为 书 / 160
- 《丹青引赠曹将军霸》/ 赵熙 书 / 162
- 《徐卿二子歌》/ 章炳麟 书 / 164
- 《王十五司马弟出郭相访兼遗营草堂贻》/ 向楚 书 / 166
- 《院中晚晴怀西郭茅舍》/ 陈云诰 书 / 168
- 《宾至》/ 陈曾寿 书 / 170
- 《题桃树》/ 胡巨川 书 / 172
- 《恨别》/ 王福庵 书 / 174
- 《丈人山》/ 王福庵 书 / 176

- 《严公仲夏枉驾草堂兼携酒馔》 / 朱元树 书 / 178
《奉酬严公寄题野亭之作》 / 叶恭绰 书 / 180
《严公厅宴同咏蜀道画图》 / 巫翼之 书 / 182
《凭何十一少府邕觅桤木栽》 / 谢无量 书 / 184
《绝句漫兴九首》（其八） / 谢无量 书 / 186
《茅屋为秋风所破歌》 / 谢无量 书 / 188
《去蜀》 / 谢无量 书 / 190
《堂成》 / 马一浮 书 / 192
《即事》 / 陈月舫 书 / 194
《宾至》 / 彭云生 书 / 196
《戏为六绝句》（其一） / 汪东 书 / 198
《长吟》 / 吴湖帆 书 / 200
《春夜喜雨》 / 邓拓 书 / 202

绘

绘画篇

画

【题识】

窗含西岭千秋雪。

蜀中峨嵋，望见西域雪山，冬夏不消。乙酉避暑北村，偶诵少陵此句，烦热忽解，因戏为公輿临之。铭几。

【钤印】

（朱文）林氏祖册

【作者】 林铭几(1579-1649)，明末清初藏书家。字祖册，莆田(今属福建)人。明崇禎元年(1628)进士。授中书舍人，擢御史，巡按江西，迁山东按察司副使。明亡后辞官归里，筑北村别墅，收藏法书名画，藏书数万卷。著有《南窗遗稿》。

【赏析】 这幅作品绘于1645年，取杜诗“窗含西岭千秋雪”一句诗意。以扇面的形式，小写意的笔法，描绘夏季雪山之景，画面中楼阁掩映于密林与山川之中，显得格外清幽。以淡墨烘托巍峨的雪山，墨色单纯却不失变化，倍显清爽。笔法严谨，勾皴有度，线条方直并用，近处树木造型多样，远处则以淡墨打点描绘树梢，虚实有度。整幅作品格调清劲古逸，富有诗意。

《绝句四首》（其三）诗意图 [明]林铭几 绘

百
 景

【题识】

白沙翠竹江村暮，相送柴门月色新。

【钤印】

（朱文）逊之

【作者】 王时敏（1592-1680），明末清初画家。字逊之，号烟客，又号西庐老人，江苏太仓人。明大学士王锡爵孙，官至太常寺少卿。明亡后，家居不出。擅画山水，师明末董其昌，又常临摹家藏宋元名迹，宗黄公望墨法，所作多摹仿古人，追求形式，脱离现实。为当时文人画派首领，与王鉴、王翬、王原祁合称“清初四王”；加吴历、恽寿平，又称“清六家”。

【赏析】 这幅作品为王时敏《杜甫诗意十二开》之一，作于康熙乙巳年（1665），时年74岁。作者根据杜诗《南邻》“白沙翠竹江村暮，相送柴门月色新”句意，描绘出一幅和谐的江村夜幕图，画中西木华滋，山峦叠嶂。笔法苍劲老辣，以披麻皴法勾勒山石，再以润笔点染，使作品墨色更显温润浑厚。巧妙留白，营造出云雾氤氲之山景，烘托出空灵清幽的山境。萧疏古朴的用笔勾勒出平静的水面，几笔淡墨烘染出微微夜幕，露出一牙新月。

《南邻》诗意图 [明]王时敏 绘

故宫博物院藏

【题识】

孤城返照红将敛，近(寺)[市]浮烟翠且重。

【钤印】

(白文)时敏

【作者】 王时敏(见前)

【赏析】 这幅作品为王时敏《杜甫诗意十二开》之一。据杜诗“孤城返照红将敛，近市浮烟翠且重”诗意所作，用笔刚柔调和，集大家之所成，又有着鲜明的个人特征，描绘出温润平和的画面。近处树木挺拔而苍翠，披麻皴的笔法层层叠叠，描绘出绵延起伏的群山，用笔精准，刻画在蜿蜒曲折的山路上拄杖独行的高士。山腰上的寺院在林木间依稀可见，而远处城池残留着一缕即将退去的晚霞，在朦胧的雾气中，显得格外的孤独。城池周边的林木大多只描绘树冠，虚虚实实。整幅作品虽然林木苍翠，但却透露出难以言喻的寂寥之感。

派城返眺紅輝歎
近寺浮煙翠且重

《暮登四安寺钟楼寄裴十迪》诗意图 [明]王时敏 绘

故宫博物院藏