

国家不幸诗画幸，翰墨沧桑大师生 毛戎大师讲《中国文人山水诗书画-诗中有画，画中有诗》

《华府诗友社》2021年11月07日 Zoom雅集报导

立冬不把饺子端，冻掉耳朵没人管。辛丑立冬的下午二点，古代正是百姓家家吃饺子，皇帝率文武百官设坛祭祀时。当代文人山水画家毛戎先生则引领三十几位华府诗友社的诗朋墨友，穿越千年，品味晋唐山水田园诗中有画的妙语佳句，徜徉在宋元文人山水画面中有诗的春光秋色中，栖息于毛家山水可行，可望，可游，亦可居的世外桃园。

味摩诘之诗，诗中有画

山水诗是把山水自然作为独立的审美对象加以描写的诗歌，田园诗则指歌咏田园生活的诗歌。

先秦《诗经》和《楚辞》里已有大量描写山水景物的诗句，但只是作为劳动生活的背景或比兴的媒介。

东晋陶渊明甘于淡泊、守拙归真，被誉为隐逸诗人之宗。其组诗《饮酒》和《归园田居》开田园诗先河。风流天下闻的孟浩然则是唐代最著名的田园派诗人。

建安曹操的《观沧海》描绘了山海和秋色的壮美，以景托志，胸怀天下，堪称第一首完整的山水诗。

南朝谢灵运以幽愤之情合山水清音，景情理相融，开模山范水、雕字缕句先河，确立了其山水诗鼻祖的地位。池塘生春草，园柳变鸣禽。林壑敛暝色。云霞收夕霏。而蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发的南齐诗人谢朓，善于摄取自然景色中最动人的瞬间，以清俊的诗句，率直地道破自然之美。徐霞散成绮，澄江静如练。鱼戏新荷动，鸟散余花落。

唐朝名家辈出，灿若星辰，达到了山水诗的鼎盛期。诗佛王维有着画家的眼光，音乐家的听觉，诗人的感觉，佛家的心态，其诗渗透禅意，流动空灵。漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木啭黄鹂。空山不见人，但闻人语响，人闲桂花落，夜静春山空。明月松间照，清泉石上流。白云回望合，青霭入看无。江流天地外，山色有无中。

观摩诘之画，画中有诗

山水画的形成和独立是魏晋风度的渗透，文人个体意识的觉醒，和崇尚自然的必然。

先秦两汉的绘画艺术孕育了山水画，但只是人物画的陪衬。

魏晋南北朝的士大夫们对动荡不安的现实生活采取一种回避与放任的态度，寄情于山水。独立山水诗也为独立山水画创造了客观条件。东晋顾恺之因其《庐山图》被称为中国第一幅山水而被尊为山水鼻祖。南朝宋宗炳画所见山水于壁上以作澄怀观道和卧游。南朝梁张僧繇也画过没骨山水。遗憾的是真迹均佚，亦无摹本存世。

顾恺之是魏晋南北朝唯一有画迹传世的画家。《洛神赋图》(宋摹)代表顾恺之的绘画最高成就，是中国十大传世名画之一。也第一幅读文学作品-曹植的《洛神赋》-有感而作的人物与山水合一的梦幻题材。虽还不算独立的山水画，却比达芬奇的《蒙娜丽莎》山水背景画早了一千多年。

宗炳的《画山水序》开山水画论先河，冶炼出最具审美意

味的山水画美学思想，标志着独立山水画的确立。仁者乐山，智者乐水。山水以形媚道。竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥。应会感神，神超理得。神之所畅，熟有先焉。南朝齐谢赫则在《古画品录》中提出了完整的绘画六法论：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置和传移模写。也比西方的画论《达芬奇笔记》早了一千多年。

隋代展子虔《游春图》是现存最早的中国山水画，又比西方自然风景画之父克劳德·洛兰的《日出》早了一千多年。

唐代北宗青绿金碧山水以李思训的《江帆楼阁图》和其子李昭道的《明皇幸蜀图》为代表。南宗水墨山水以王维的《辋川图》为代表(憾无真迹传世)。

五代标志者山水画成熟的里程碑。北派以荆浩和关全为代表：善以大山大水的全景式构图和劲笔韵墨来描写北方山水的雄伟壮美。北宋李成，范宽和关全并称为三家鼎峙，百代标程的大师。台北故宫的镇院三宝-范宽《溪山行旅》，郭熙《早春图》和李唐《万壑松风》正在欢庆十年一遇的同台齐聚。江南派以董源《潇湘图》和巨然《秋山问道图》为代表：擅用淡墨和披麻皴加点子皴来表现平淡天真的江南烟雨。

诗是无形画，画是有形诗
文人山水画是世界独一无二的的诗书画印相得益彰的画风。画家讲究人品，才情，学问和思想的全面文化修养，注重意境缔造，强调气韵生动和笔情墨趣，抒发个人胸中逸气，标举士气和逸品。

诗是无形画，画是有形诗-郭熙，论画以形似，见与儿童邻。诗画本一律，天工与清新-苏轼。李侯有句不肯吐，淡墨写出无声诗-黄庭坚，树石不取细，意似便已-米芾。不求对客观物象的精细描绘，惟传达自然山川之意趣和神韵，奠定了诗情画意文人山水画的理论基础。米芾父子共创云山墨戏-用湿笔水墨和没骨写意来表现诗空灵灵的烟雨江南。米友仁《潇湘奇观图》在格调，意趣，气氛，风格及表现手法和笔墨形式各方面，都为文人画树立了高层次的典范。

南宋马远和夏圭摒弃了院体画工整细腻的写实逼真风格，更讲究意境的创新和笔墨的简括。构图上也摒弃北宋全景式构图，而以边角取景。马一角《雪滩双鹭》和夏半边《溪山清远图》的画面上都留出大幅空白以突出景观，使景物变得简洁，主题鲜明突出，而意境犹佳。宋徽宗当居首功：亲自摘古人诗句为绘画试出考题：野渡无人舟自横。踏花归去马蹄香；要求考生画出诗句的意境，构思巧妙，不落俗套，做到笔意俱全；并亲自担任主考官和批阅试卷。

石如飞白木如籀，写竹还于八法通
元代蒙古人灭宋，科举时举时废，九儒十丐。汉文化濒临亡国，文人山水画成为在朝在野仕大夫最后的精神家园。

赵孟頫是宋家皇孙，与唐欧阳询，颜真卿和柳公权合称楷书四大家。《秀石疏林图》自题诗：石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。首次把书画同源的理论，笔墨技法意境的创造，诗书画印结合的文人山水画审美观付诸实践。

黄公望是松雪道人的入室弟子。《富春山居图》被誉为画中之兰亭，中国十大传世名画之一。富春江山水取景布置疏密有致，墨色浓淡干湿并用，秀润雅致，诗意盎然。真真假假，分分合合的故事，令人不胜唏嘘。《天池石壁图》则是浅绛法的典范作品。

倪瓒一生反复描绘着太湖的渔村秋景。独特的平实简约，一水两岸的三段式构图，炉火纯青，剔透松灵的笔墨，柔中带刚，风神飘逸的首创折带皴，天真淳雅的韵味，幽淡荒寒的格调，空明孤寂的意境，诗书画的完美融和，无愧文人山水画的逸品，成为明清大师的追逐对象。《秋亭嘉树图》自题诗结庐人境无车辙，寓迹醉乡真乐邦呈现出其逸隐的魏晋风度。而《幽涧寒松图》诗款还注明向友人招隐之意：息景以消摇，笑言

思与悟。
《葛稚川移居图》和《夏山高隐图》是子昂外孙王蒙的代表作。高远加深远的龙脉构图满而不杂，首创的解索皴和牛毛皴笔法繁而不乱。秀美无比的世外桃园安抚不了骚动不安的焦虑。云林亲自为其《岩居高士图》题诗赞叹：叔明笔力能扛鼎，五百年来无此君。

吴镇则对清高逍遥的渔父情有独钟。几幅《渔父图》均用自创的阔远构图，粗秃稳重的辣笔，沉厚变化的湿墨，配以秀劲潇洒的草书《渔父群》：千尺浪，四鳃鲈，诗筒相对酒葫芦。

元四大家均师法董巨，又各具特色。不为画集展览，不为糊口拍买，也不再强调山水的内在结构与韵律，只是聊写胸中逸气，彰显自我人格与个性，送给意气相投的朋友。把诗书画印相得益彰的文人山水画推到了颠峰。又比西方文艺复兴时期的人文主义早了一百多年。

国家不幸诗画幸，翰墨沧桑大师生

若云林的山水画疏里看繁，叔明的山水画密里看疏，集元四家之大成的毛家山水则是密不通风，疏可走马。十幅毛戎画选以画作诗，以书为骨，以诗题画，以印点睛，散点透视，咫尺千里；计白当黑，烟岚云岫，气韵生动。既彰显主宾，虚实，密疏，阴阳，险平等相反相成的出神入化的高超技巧，又暗藏大痴道人苔点的笔墨意蕴，端正大气；元镇折带皴的绵里藏针，淡雅天真和超世脱俗；梅花道人的敦厚包容，阔远潇洒；黄鹤山樵的焦虑热情-不遗余力地为中国传统文化薪火相传发热发光！

一首五古倾述了毛公九旬的人生沉浮和寄情文人山水画的心理历程：襁褓丧慈母，生年遇寇乱。童年常辍学，离井未加冠。苦学题名榜，为官免禄忧。既乏交际术，济世空怀谋。妻女宜家室，耆年隐浴德。归真还自我，陋屋泼翰墨。一首七绝又道尽了海外文人们无法兼济天下的无奈悲哀，剪不断理还乱的萧萧故国情怀：匡时济世谋生计，匡时计拙且谋身。垂老天涯作画人。纸里河山思故国，传真不得只传神。

一幅《春晚绿野秀》(图1)摘康乐诗句，是毛公读万卷书，行万里路，搜尽奇峰打草稿的映证。

二幅捐赠华府诗友社此次雅集的佳作散发出毛公谦谦君子，豁达大度的人性光芒。《采菊东篱》(图2)题五柳先生《饮酒》诗和题款以赠韩辉女士，《一湾溪水》(图3)题松元诗被幸运的欧阳湘媛女士抽奖获得。

三幅友人《诗意图》折射出毛公以画会友的晋元风度：黄君璧《古木半落》(图4)，韩辉《风流子》(图5)和《醉花阴》(图6)。

四幅自题山水诗意图：《竹园茅屋》《深山访友》《岭侧白云》和《轻舟向晚》，诗书画印相得益彰，无愧神品，足以奠定毛先生在华府独一无二的，当代文人山水画大师的地位。

季肇瑾前社长赞叹：毛老师娓娓道来他的人生沧桑，诗情，画论，哲理相结合，加之他诗中有画，画中有诗的杰作，羁鸟恋旧林，回归自然，达到了天人合一的境界！明代文人山水画研究专家刘娜博士也精辟点评：毛老师以极简清晰的语言，加上韩辉精选的诗情画意代表作，将艺术史专业一学期的课程，用短短一小时，就把文人山水画的发展历程梳理得清清楚楚；但更大的收获是毛先生教我们怎样做人，提升我们的精神境界，在当今这样一个喧嚣的人世里，在诗书画里找到心灵的一方净土。毛老师找到了，相信诗友们也能找到。

华府诗友社创始人，诗书双绝的已故庐滨峰前社长的爱女庐晓鹃，则给雅集带来了意外惊喜-捐赠\$2500《诗友园地》纸书出版的专款以庆贺诗友社成立25周年！雷俊义干事即兴赋诗赞孝女：卢老当年弘雅兴，遂生华府古诗坛。晓鹃今日承先志，济困东风自泰然。无疑是为此神州又画上了浓墨重彩的一笔。生子当如孙仲谋，生女当如庐晓鹃！卢老有知，定会含笑九泉！作者：韩辉