

《中国山水诗书画-诗中有画,画中有诗》

演讲嘉宾 毛戎 二零二一年十一月八日 华府诗词社

(一)晋唐山水田园诗的《诗中有画》·山水诗,是以山水等自然景观为主要描写对象的诗歌;田园诗是指歌咏田园生活的诗歌,大多以农村的景物和农民、牧人、渔父等的劳动为题材。

• 山水田园诗的历史起源先秦时代,《诗经》、《楚辞》出现大量描写山水景物的诗句,但没有把山水风光作为独立的审美对象加以描写,而是作为劳动生活的背景或比兴的媒介。

• 建安时期,曹操的《观沧海》,描绘了山、海、秋色壮美景象。是第一首完整的山水诗。

• 东晋末到刘宋初,陶渊明甘于淡泊、守拙归真,被誉为“隐逸诗人之宗”,开田园诗的先河。

• 南朝谢灵运则以幽愤之情合山水清音确立了其山水诗鼻祖的崇高地位。开模山范水、雕缕字句的先河。

• 南齐诗人谢朓与“大谢”谢灵运同族,世称“小谢”。善于鎔裁,时出警句,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。

• 唐朝是山水诗鼎盛期,以王维的成就最高。苏轼:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

• 孟浩然则是唐代最著名的山水田园派诗人,与“诗佛”王维合称“王孟”。

《观沧海》曹操-以景托志,胸怀天下
东临碣石,以观沧海。水何淡淡,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。
谢灵运-景语、情语、理语融合

• 《登池上楼》:潜虬媚幽姿,飞鸿响远音。薄霄愧云浮,栖川作渊沉。进德智所拙,退耕力不任。徇禄反穷海,卧疴对空林。衾枕昧节候,褰开暂窥临。倾耳聆波澜,举目眺岖嵚。初景革绪风,新阳改故阴。池塘生春草,园柳变鸣禽。祁祁伤幽歌,萋萋感楚吟。

索居易永久,离群难处心。持操岂独古,无闷征在今。

• 《石壁精舍还湖中作》:昏旦变气候,山水含清晖。清晖能娱人,游子憺忘归。出谷日尚早,入舟阳已微。林壑敛暝色,云霞收夕霏。芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。披拂趋南径,

愉悦偃东扉。虑淡物自轻,意惬理无违。寄言摄生客,试用此道推。

• 《入彭蠡湖口》:客游倦水宿,风潮难具论。洲岛骤回合,圻岸屡崩奔。乘月听哀猿,浥露馥芳荪。春晚绿野秀,巖高白云屯。千念集日夜,万感盈朝昏。攀崖照石镜,牵叶入松门。三江事多往,九派理空存。灵物郗珍怪,异人秘精魂。金膏灭明光,水碧辍流温。徒作千里曲,弦绝念弥敦。

谢朓-蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发

• 《晚登三山还望京邑》:瀚海望长安,河阳视京县。白日丽飞甍,参差皆可见。馀霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。佳期怅何许,泪下如流霰。有情知望乡,谁能鬢不变!

• 《之宣城郡出新林浦向板桥》:江路西南永,归流东北骛。天际识归舟,云中辨江树。旅思倦摇撻,孤游昔已屡。既欢怀禄情,复协沧洲趣。嚣尘自兹隔,赏心于此遇。虽无玄豹姿,终隐南山雾。

• 《观朝雨》:朔风吹飞雨,萧条江上来。既洒百常观,复集九成台。空蒙如薄雾,散漫似轻埃。平明振衣坐,重门犹未开。耳目暂无扰,怀古信悠哉。戢翼希骖首,乘流畏曝腮。动息无兼遂,歧路多徘徊。方同战胜者,去翦北山莱。

• 《游东田》:戚戚苦无矜,攜手共行乐。寻云陟累榭,随山望菌阁。远树暖阡阡,生烟纷漠漠。鱼戏新荷动,鸟散馀花落。不对芳春酒,还望青山郭。

陶渊明-意不在诗,诗以寄其意耳

• 《饮酒·其五》:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

• 《归园田居·其一》:少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十馀亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

• 《归园田居·其三》:种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

• 《移居二首·其一》:昔欲居南村,非为卜其宅。闻多素心人,乐与数晨夕。怀此颇有年,今日从兹役。敝庐何必广,取足蔽牀席。邻曲时时来,抗言谈在昔。

奇文共欣赏,疑义相与析。

王维-画家的眼光,音乐家的听觉,诗人的感觉,佛家的心态

• 《鹿柴》:空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。

• 《鸟鸣涧》:人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。

• 《竹里馆》:独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

• 《辛夷坞》:木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落。

• 《山居秋暝》:空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

• 《终南山》:太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

• 《汉江临泛》: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。

• 《积雨辋川庄作》积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。野老与人争度罢,海鸥何事更相疑。

孟浩然-吾爱孟夫子,风流天下闻

• 《过故人庄》:故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

• 《临洞庭湖赠张丞相》:八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

• 《与颜钱塘登樟亭望潮作》:百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。府中连骑出,江上待潮观。照日秋云迥,浮天渤澥宽。惊涛来似雪,一坐凛生寒。

• 《秋登兰山寄张五》:北山白云里,隐者自怡悦。相望试登高,心随雁飞灭。愁因薄暮起,兴是清秋发。时见归村人,沙行渡头歇。天边树若荠,江畔洲如月。何当载酒来,共醉重阳节。

(二)宋元文人山水画的《画中有诗》

先秦两汉绘画艺术中,孕育著自然山水的因子,但仍然只是人物画这一主流地位的背景和陪衬。

山水画起源于魏晋南北朝。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,山水诗成为了独立的诗体,也为独立的山水画的兴起创造了客观条件。

东晋顾恺之因《庐山图》而被誉为山水画鼻祖。

南朝张僧繇画过没骨山水,宗炳曾画所见山水于壁上,以作“卧游”并写了《画山水序》。遗憾的是未能流传下来。

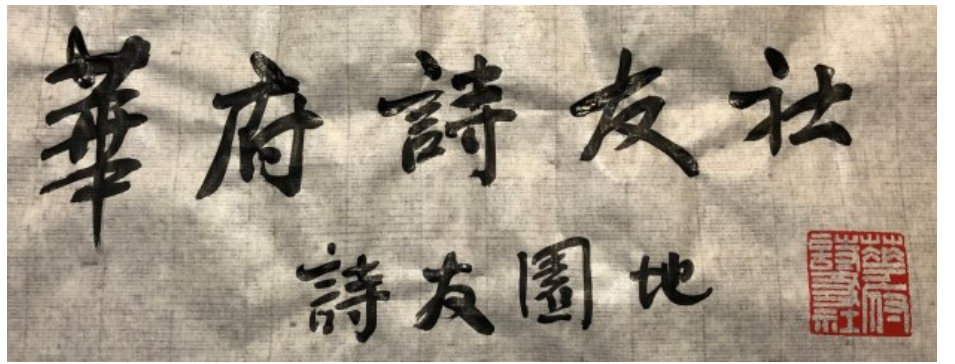
顾恺之是魏晋南北朝唯一有画迹传世世的画家。代表顾恺之的绘画最高成就的《洛神赋图》,是读曹植的《洛神赋》有感而作的人物与山水合一的梦幻题材。但还不能算作独立的山水画。被认为是第一幅改编自文学作品画作。

现存最早的山水画是隋代展子虔的《游春图》。

唐代北宗青绿金碧山水以李思训和其子李昭道为代表。南宗水墨山水以王维为代表。

五代是山水画已经发展成熟的里程碑。北方山水画派以荆浩,关全为代表;江南山水画派以董源,巨然为代表。

北宋山水画讲究外师造化,中得心源。

李成与范宽继承了荆浩以水墨为主的传统,表现北方雄浑的自然风光,与关全一起被称为“三家鼎峙 百代标程”的大师。米芾父子首创了以江南烟雨为依据“米家山水”。

北宋郭熙首提:“诗是无形画,画是有形诗”。苏东坡又提“诗画一律”,更赞美王维“诗中有画,画中有诗”。奠定了中国特有的诗书画合一的文人山水画风。而黄山谷的题画诗“李侯有句不肯吐,淡墨写出无声诗”,又进一步把诗从“无形画”升华为“有声画”了。南宋四家(李唐,刘松年,马远,夏

圭)更讲究意境的创新和笔墨的简括。

元初赵孟頫的《秀石疏林图》把笔墨技法意境创造,诗书画结合的文人画审美观念付于实践。元四家(黄公望,王蒙,倪瓚和吴镇)均师法董巨,又各具特色,把文人画推到了高峰。也是山水画的一个重要转折点。不再强调山水的内在结构与韵律,而是作为移情寄兴的手段,表现画家的自我人格与个性。对后世的绘画,尤其是“南宗”一派影响巨大。

洛神赋图卷 顾恺之(宋摹) 绢本 设色 27.1 X 572.8 厘米 北京故宫博物院藏

《游春图卷》唐展子虔 现存最早的山水畫 隋,展子虔作,絹本,設色,43 X 80.5 厘米 北京故宫博物院藏

美国公证认证中心

AMERICAN NOTARY SERVICE CENTER INC.

★ 隆重推出快速专项服务 ★

免费咨询

专业法规

各种确认公证	公证员公证	出生证	单身证明
各种当面宣誓承诺公证	海牙认证	成绩单	健在证明
各种当面签字签约公证	州务卿认证	委托书	中美授权
各种复印件与原件相符公证	国务院认证	结婚证	收入证明
各种事实验证公证	大使馆认证	离婚证	跨国驾照
特办: 全球远程电子公证	全套三级认证	死亡证	异名证明
		无犯罪记录	合同协议

特别推出 小企业认证服务、8(a)企业发展计划,帮助您获得联邦政府采购合同

电话: 202-599-0777 传真: 302-264-2121 微信: USnotary 邮箱: info@usnotarycenter.com

网站: www.usnotarycenter.com 地址: 7510 Diplomat Dr. Suite 101, Manassas, VA 20109

山姆出国定居服务受理中心 跨国办案·公证认证

- 杰出人才 EB-1A
- 国家利益豁免 NIW
- 婚姻/亲属移民
- 政治庇护
- 几大理由移民美国

- 养子、继子、私生子、非婚生子及其上下左右
- 各种连带关系移民

美国服务热线: 703-879-7304
中国免费直拨美国: 950-4042-6006
info@SAMabroad.com
www.SAMabroad.com