

图文并茂 诗情画意

——读《李白诗意百图诗图赏析》

□李世琦

中国,是一个诗的国度。中华民族从诞生以来,创造了源远流长、辉煌灿烂的诗歌文化,从诗经到当今,从屈原到毛泽东,涌现了一系列诗歌杰作和杰出的诗人。在璀璨的诗人星空中,最为耀眼的莫过李白和杜甫,分别被尊为诗仙和诗圣,一提到他们的姓氏读者就知道是谁,就会想起他们脍炙人口的作品。

左诗右图 规模空前

李白是中国诗歌史的巅峰。李白诗歌天马行空的气势,雄伟瑰丽的想象,豪迈乐观的性格,给读者予无尽的艺术享受。他的诗歌最根本的特点是合庄子与屈原为一体:“庄屈实二,不可以并,并之以为心,自白始。”(龚自珍《最录李白集》),李泽厚认为李白诗歌“达到了中国古代浪漫文学交响音诗的极峰”(《美的历程》)。

尽管李白诗歌有“醇酒、妇人”的瑕疵,仍难掩其总体辉煌的艺术成就。自中唐时代开始,历朝历代不断有李白诗集的选本、注本出现,表现出永恒的艺术魅力。迄至当下,则以詹锳先生主编的八卷本《李白全集校注汇释集评》集其大成。

进入 21 世纪以来,国学复兴方兴未艾,李白诗歌的魅力再次激发读者的喜爱之情,不同的选注本接连问世。2020 年春,河北美术出版社推出了《李白诗意百图诗图赏析》一书,后来居上,独领风骚。

该书选编李白诗歌一百首,涵盖了李白作品的各个方面。既有“西岳峥嵘何壮哉,黄河如丝天际来”的大气磅礴,也有“若耶溪旁采莲女,笑隔荷花共人语”的温馨恬静;既有“苍茫愁边色,惆怅落日曛”凝重深沉,也有“野花妆面湿,山草纽斜齐”的清新恬淡。短诗录其全文,长诗录其片断,均撷取其富于诗情画意的诗句,画家就诗作画,进行二度创作。

以画配诗是古代已有的创作方式。最常见的是为一首诗配画,而为一组诗配画就比较少了。自古到今,大规模诗配画创作极为罕见,读者比较熟悉的是新中国成立以后为毛泽东主席诗词配画创作,那是一种群体创作,多位画家参与其中。为一位诗人的百首诗歌进行创作,只有上世纪 60 年代陆俨少的《杜甫诗意百图》。今天,《李白诗意百图》的出版与其前后辉映,诗仙、诗圣并驾齐驱,成为双璧,成为普及李白作品的里程碑之作。

师生接力 薪火相传

精品产生,其来有自。《李白诗意百图》的绘画作者钟长生,正是陆俨少的得意弟子。

1962 年,任职上海画院的陆俨少为纪念杜甫诞辰 1250 周年,创作了《杜甫诗意百图》,轰动一时,传为佳话。时为浙江美院学生的钟长生参观展览后为之震撼,铭记于心。

也是机缘巧合,1962 年秋,浙江美院院长潘天寿聘请陆俨少担任中国画系山水科教师,那时山水科学生只有四人,他们享受的相当于研究生的待遇。经过陆俨少三年的言传身教,校内听课、临摹名作,名山胜水跟随写生,耳濡目染,及时指点,钟长生得名师真传,为其日后的艺术创作打下了坚实的基础。

大学毕业后,钟长生分配到河北,长期在河北画院工作。数十年来,他淡泊名利,埋头于艺术探索,出古入新,不断有创新的作品推出。1991 年,陆俨少在深圳办展时,曾特意约钟长生到深圳相聚长谈,陆先生观看了他的作品,对他坚持创新的理念十分欣赏,鼓励他坚定前行。到 21 世纪初他的作品开始引起美术界的关注,他的作品为上海人民美术出版社列入“大家范画”系列,出版了《钟长生山水画卷》专集,供美术学院学生临摹学习。

根深叶茂,源远流长。因为有半个世纪的积累,年过古稀的钟长生在接受《李白诗意百图》的选题后才会出色地完成这一巨制。李白是国人心目中的诗仙,前有大师的标杆《杜甫诗意百图》,这样的压力可想而知。但我们认真阅读《李白诗意百图》,不能不佩服作者的才情。

作者以其深厚的国学功底,娴熟的笔墨技巧,以诗句为原点,发挥艺术想象力,生发开去,不为诗句所桎梏,高明地完成了每一首诗歌的绘画创作。作者的画很好地诠释了太白的诗歌,有利于读者理解原作的意境和蕴涵的意义,离开原作也是国画精品。作者的技巧,充分体现出“不重复古人、不重复他人、不重复自己”的“三不”理念,古为今用,推陈出新,表现出既有传统功力,又有创新特点。总体看来,“似有马远构图之精巧,也有石涛写意的朦胧,既有陆俨少用笔之美妙,也有李可染水墨之韵味……”题款古意盎然,弥漫装饰画风,个人风格鲜明的国画精品,为当代国画艺术的繁荣做出了独特的贡献。

以文会友 共襄盛举

该书以今天面貌与读者见面,不能不提它的策划人李国伦,他也是该书赏析文字的作者。

李国伦原为军队领导干部,发表、出版过不少新闻和文学作品。业余热爱国学,多年热衷于中国画的收藏和鉴赏,由爱好者成长为有见识的收藏家。本世纪初年,他因为喜欢购买了钟长生第一幅作品。后来以文会友,“二十年来由相识、相知到深交,再到将我们之间的聊天、谈艺视为生活中的一种享受和乐趣,是经历了长时间相互了解才达到的一种高度和默契。”两家人成为通家之好,相约出游黑龙江,赏景富春江,谈论论文,相知日深。先后由李国伦提议,约请钟长生创作了《杜甫秋兴八首诗意图》、《刘基春咏八首诗意图》、《毛泽东诗意图》八开册页、《范仲淹诗意图》十开册页,均由李购买收藏,其乐融融,硕果累累,成为画家与收藏家交往的佳话。

已经退休的李国伦计划在发掘、弘扬中国传统文化方面发挥自己的特长,萌生请钟长生创作《李白诗意百图》想法,又担心年逾古稀的画家太过劳累,一直在等待时机。2017 年夏,在和钟长生聚谈时郑重提议,画家慨然允诺。由此启动,76 岁的画家经过 13 个月的连续奋力挥毫,终于完成百图巨制!为了防备有的画作不理想,画家再贾余勇,多画出 12 幅备用,既可见画家艺术创作态度之虔诚,有可见其望八之年廉颇虽老,壮心不已之豪情!

在今春疫情期间,河北美术出版社编辑、设计人员辛勤劳作,推出了设计高雅大方、制作精良的精品图书。为便于阅读,左诗右图,左右对应。李国伦的赏析文字要言不繁,切中肯綮,深入浅出,点出太白诗歌艺术的精妙,画家技巧的高明,十分有益于读者对诗歌与绘画的理解,避免了同类文字常见的不着边际、隔靴搔痒,表现出其收藏家的学识和较高的文字技巧。

好书的出版需要艺术家的积累,需要策划人的学识,需要作者与出版方的精诚合作。作为读者,谨向作者和出版方表示我的敬意。

本版邮箱:yzwbmzps@163.com

新书速递

《讲故事的人》

作者:莫言
出版社:浙江文艺出版社
内容简介:本书为莫言演讲集之一,收录莫言自 1999 年至 2018 年的文学演讲 33 篇,包括 2012 年他在斯德哥尔摩领受诺贝尔文学奖期间的获奖演说。这些演讲生动幽默、充满智慧,集中展示了莫言的人生经历、创作道路、文学观念,以及他的多数重要作品——如《丰乳肥臀》《檀香刑》《四十一炮》《生死疲劳》《蛙》等长篇小说的创作缘起和所要表达的思想等。

服务信息

◆微信办理 13803361564
13111558393
◆广告咨询 8862 9217

房产信息

◆微信办理 13803361564
13111558393
◆广告咨询 8862 9217

疏通服务

红马甲疏通高压清洗
专业水电暖、安装
空调加氟维修 15832176896

粉刷装修

搬家服务

新华搬家空调移机
87063777 87733222

专业旧房装修改造
13081006983

房产信息

急售房产
广安大街财富大厦 70 年住宅三室
二厅二卫 162 平 200 万含 25 万过
户税费 30 万车库 15631165177

精品分类

投入小 回报大

以我为媒 共谋发展