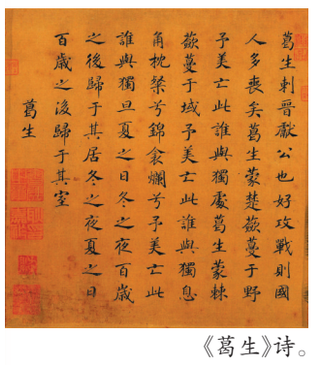
辽宁日报


《葛生》诗。

微论

诗情融于丹青翰墨 思想观念穿越时空

本报记者 凌 鹤

“山高水长——唐宋八大家主题文物展”中八位文豪韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石，为中国文人树立了典范，其文学成就、家国情怀、人格风骨令人高山仰止，千载绵延。辽宁省博物馆以书画为主要载体呈现“唐宋八大家”思想观念、文化内涵，是文物展览的创新。在展品中，绢本设色手卷——宋高宗赵构书、马和之画《毛诗唐风图》以诗、书、画相结合的艺术表现，传达教化观念、美育思想，建立健康、向上的社会局面，对当代具有积极的启迪借鉴意义。

其一，使思想表达生动。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，《毛诗唐风图》的内容是《诗经·国风·唐风》中的诗篇，深刻反映当时的社会现实，表达劳动人民的思想情感，是《诗经》中的精华。《毛诗序》对《诗经》的教化作用有明确论述，谓曰：“风也，教也。风以动之，教以化之。上以风化下，下以风刺上。成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗。”如何理解这样的观念，书法、绘画的综合运用，使之变得生动、具体、形象。对伦理道德进行精炼的阐述，表达以仁义为本，以德劝人，以诗歌作为道德教育的载体，寓教于诗、寓教于乐，使人在轻松愉悦中潜移默化地达到受教育的目的。

其二，使观者易懂易共鸣。《诗经》深蕴思想主旨，抨击时弊，批评昏君恶政，弘扬传播真、善、美，表达人民对美好生活的向往，有着自觉的生命意识的觉醒。这样的主题和人文深意，马和之以绘画进行高度提炼，构图洗练，线条简洁，人物鲜明，点题高妙，观者一目了然，并与宋高宗赵构端谨有致、笔法老劲的书法相生相合，使诗情融于丹青翰墨，思想观念自然呈现，易懂又具有很高的艺术品位。

其三，使之广为流传。《毛诗唐风图》以《毛诗·唐风》12首诗为题材，赵构书诗，马和之绘画，各幅相间。不仅形式生动、新颖，更重要的是其品质超群，诗、书、画均为经典。经典是经得住时间检验的力作，诗、书、画的兼备，亦使其传播力加倍。

《诗经》是中国古代教育的基本教材组成，在当代也是中国传统教育的重要组成部分，益于构建思想、明辨是非、陶冶性情，可谓“温柔敦厚诗教也”。

由此可知，《毛诗唐风图》的文学、历史、文献、教育、艺术价值之巨大。其穿越时空的流传是民族文化精神积淀的必然。

书画合璧展现诗教观念

——专家多方解读《毛诗唐风图》

本报记者 凌 鹤

图文并茂寓教于诗

教育部新世纪优秀人才、辽宁大学文学院院长、教授、博士生导师胡胜认为，《毛诗唐风图》的创作初衷与传统诗教观念密不可分。

《毛诗唐风图》中《唐风》12首，每首诗前皆录《诗序》，彰显其政教意义。唐风实际上是晋地的诗歌，周成王封弟叔虞于唐，唐地有晋水，后来改称为晋。宋高宗重视《诗经》，力求在南宋初期重新恢复社会秩序，营造健康、正气上升的社会局面，抨击无所事事的颓废者，书写《诗经》并配图是对其理念最生动的陈述方式。

《毛诗》往往以美、刺论诗，所以我们经常能看到“刺晋献公也”“美晋武公也”之类语句，这正是《毛诗》对篇章主旨的解释。譬如《无衣》一篇，诗序云：“美晋武公也。武公始并晋国，其大夫为之请命乎天子之使，而作是诗也。”曲沃武公吞并晋国，周僖王封其为国君，位列诸侯，是为晋武公。图卷中描绘的，正是晋武公大夫请命于周天子之使的场景。图文并茂地释读《诗经》内容，起到了喜闻乐见的诗教作用。

思深曲达方可益远

书法篆刻家朱成国谈道，《毛诗唐风图》诗、画各12幅。诗文为南宋开国皇帝赵构小楷书，绘画为南宋画院大画家马和之所作。作者显赫的地位、精妙的书画创作、良好的品相，使观者为之赞叹。

宋高宗赵构对书画艺术极其钟爱，自幼及长投入了巨大心力。曾言“凡五十年间，非大利害相妨，未始一日舍笔墨”（《翰墨志》）。赵构在位30多年的时间里，大量书作为纯正恭谨的小楷。笔法风神，以“二王”为旨归。与人论书曰：“学书以钟、王为法，然后出入变化，自成一家。”书法艺术是贯通其一生的艺术活动，为他带来心理上最大的自信。每逢遇重大政治、文化事件，他都以书法来表达心情，表示关注，如书写《赐岳飞手敕》《赐岳飞批劄卷》等。

赵构十分注重书法的实用、教化功能。他曾写《资治通鉴》四册赐予近臣，并多次书写古代经书典籍。曾说“写字，当写经书，不惟字学，又得经书不忘”。作为为数不多的帝王书法家，赵构的书法实践及书学观念，对时人和后世都产生了巨大的影响，如陆游、范成大、吴琚、张即之，后人赵孟頫，无不受其泽惠。赵构传世书法以小楷居多，亦最有成就。鸿篇巨制尤多，用功亦最深。此卷小楷书12幅，前后一贯，用笔精致，意态端庄典雅，极具羲、献风韵。与其另一名作《徽宗文集序卷》相较，虽敦厚不若后者，然精丽过之。毫不夸张地说，有赵构，南宋一代书法才得以在中国书法史上占据一席之地。

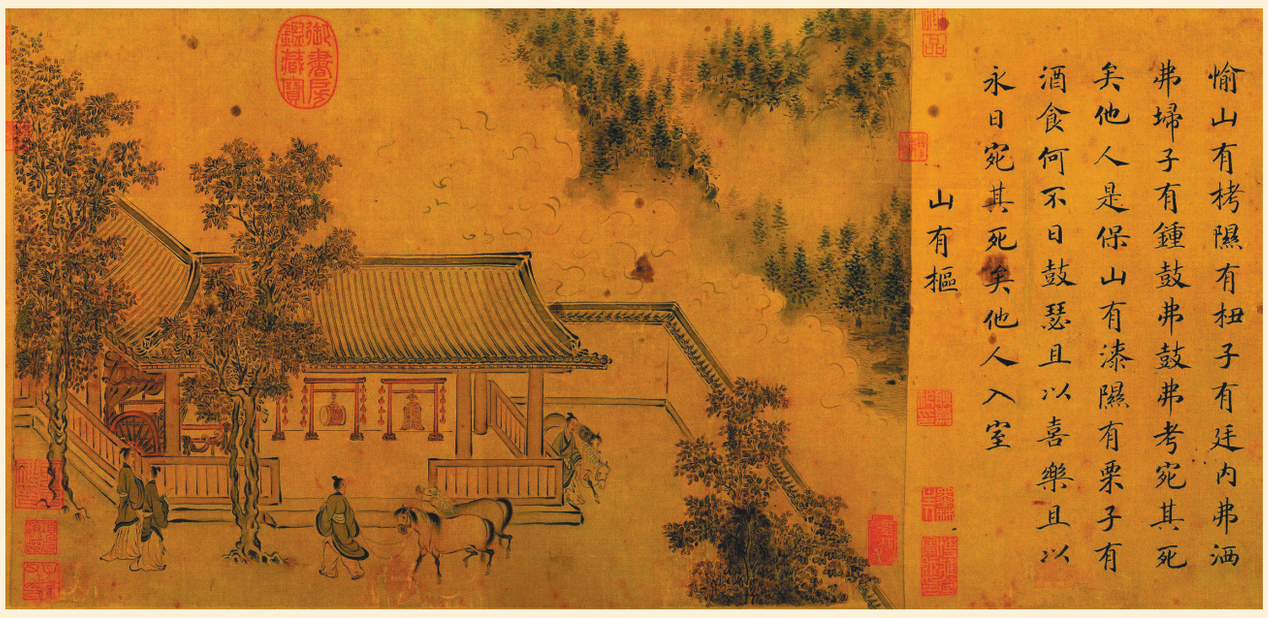
《毛诗·唐风》是产生于春秋早期或更早时期的唐地歌谣。古唐国相传为帝尧的旧都，地点在今太原一带。周初，周成王封其弟叔虞于唐，后改国号为晋。唐风也就是晋风。唐风诗中，多为刺时及讽刺几代晋君的诗篇。赵构所书唐风，在篇首皆写出该诗的主旨，教化之意不言而喻。正像乾隆在引首所题“思深曲达”。

《毛诗唐风图》绘画作者马和之，是钱塘人（今浙江杭州）。高宗绍兴年间进士，为高宗时画院待诏。“当时，御前画院仅十人，和之居其首。”和之善画人物、山水、佛像、花卉。人物学吴道子，人称“小吴生”，为当时新格。赵构深重其笔，每书《诗经》，命其补图，所作深契上意。此卷图画人物、车马、林屋，绝去铅华艳冶，清雅融畅，特别是人物顾盼生动，萧散出尘之姿，殊为精绝，似不减吴生妙笔。文徵明称其作品“清润中和”，或谓在刘（松年）、李（唐）、马（远）、夏（圭）之上。推崇备至，溢于言表。

《蟋蟀》诗。

《蟋蟀》图。

宋高宗赵构书、马和之画《毛诗唐风图》（部分）。



《山有枢》。

承续文学要素和美学追求

书画评论家张瑞田认为，“山高水长——唐宋八大家主题文物展”艺术鉴赏价值极高，涌动多元的历史、文化、艺术信息，因此引起观众和专家的共鸣。

展览展出的书画精品和古书佳作，均与“唐宋八大家”有着历史和文化的关联。我们看到，这个展览有文学意趣。书画、文献，是文学的直接体现，内蕴人生况味和文学思考。之所以在“山高水长——唐宋八大家主题文物展”中展出《毛诗唐风图》，是因为其起源于文学，是诗、书、画的经典结合。

《葛生》是《诗经·唐风》中的一篇，深受人们喜爱。宋高宗以楷书书之，诗情画意注入笔端，明确指向了画作的主题，透露出一代帝王感时忧郁的心境。画作忠实于原诗《葛生》，描绘了诗歌中先秦时期人们的日常生活，在细节刻画中，展现了《葛生》一诗的深情、哀婉、真挚、忠诚。“葛生蒙楚，蘞蔓于野。予美亡此。谁与？独处！葛生蒙棘，蘞蔓于域。予美亡此。谁与？独息！角枕粲兮，锦衾烂兮。予美亡此。谁与？独旦！夏之日，冬之夜。百岁之后，归於其居！冬之夜，夏之日。百岁之后，归於其室！”《毛诗序》说这首诗：“刺晋献公也。好攻战，则国人多丧。”郑笺解释：“夫从征役，弃亡不反，则其妻居家而怨思。”宋高宗写这首诗时，他一定想到战争的残酷，现实的焦虑。他的眼前也会浮现“谁与？独处”的人生悲凉。马和之笔墨精湛，他了解宋高宗的心绪，也懂得《葛生》的题旨，他下笔从容：曲曲弯弯的小河，山上一棵挺拔的树，五个方向不一的行人，望着那棵树，有直视的，有回望的，有边走边看的，他们看着这棵树，各有所思。山与树轻描淡写，人物刻画细致入微，色调古雅，构图开张，静中有动，动中有静，引人遐想。

“山高水长——唐宋八大家主题文物展”是一个有思想突破、形式创新的展览。策展人的目的明确，以这些历经艰难险阻存留下来的艺术珍品，告诉我们一个文人与国家的关系，与现实的冲突。宋高宗赵构书、马和之画《毛诗唐风图》由此与我们相见，是画作的文学要素、美学追求承续了“唐宋八大家”独有的精神姿态。《葛生》苍凉的生命喟叹，让宋高宗与马和之的合作有了新的艺术高度。

意蕴深邃自成源流

中国重彩画协会理事、画家刘玉椿谈道，南宋画家马和之所画《毛诗唐风图》，截取《诗经》中12首诗歌为创作题材，绘12幅图，每幅图与宋高宗赵构书法诗文相配。以绘画表达诗歌的深刻寓意，在当时独具新意，呈现给世人别样的风景。

马和之尤以人物画著称，效法吴道子、李公麟，并独创画法（蚂蝗描），用笔起伏跌宕、飘逸灵动，其表现手法超凡脱俗，意蕴深邃，自成一派。其《毛诗唐风图》大多采取中景、近景，远景则留白或只表现人物，整幅画面精练明快，图文相映生辉。可看出马和之是一位文学功底扎实、概括能力极强、历史文化底蕴丰厚、创新思维活跃的全才大家。他独到的艺术风格，精炼的构图取法给予诗歌更生动的诠释。如《山有枢》中表现远方山林辉映，庭院一角树木高耸，堂前二人牵马，拱手侍立，悠闲自得，堂内钟鼓陈挂，巾车半露。又如《扬之水》，岸边水石激荡，乱石嶙峋，杂树繁茂，一人素衣珠绣立于岸边，凝步回顾，流连忘返。图像的寓意和诗文的寓意完美统一。

马和之努力追求一种文人气质，他不是以单一视角简单平淡地描摹，而是阐发诗之本意，客观现实基础上加以提炼诗意精髓，使之在思想性和艺术层面更加丰富和高古，在构图精练、笔墨灵动之余追求画与诗意境的相融。董其昌曾对其有高度评价：“真画家逸品也。”

本版图片由辽宁省博物馆提供

提示 TI SHI

题文物展”中受到高度关注的展品，具有很高的研究意义和学术价值。宋高宗赵构书、马和之画《毛诗唐风图》是辽宁省博物馆的“镇馆之宝”之一，也是此次“唐宋八大家主书画家解读展览中的重要展品，为读者提供多元的视角，促进认识、了解博大的中华文化。宋高“山高水长——唐宋八大家主题文物展”持续引发观众浓厚观展兴趣。本报邀请专家、学者、

责任编辑 许维萍 视觉设计 隋文锋 检校 孙广 赵琢

更多精彩 扫码观看