

题画绝句

的

写作与欣赏

吴企明◎著

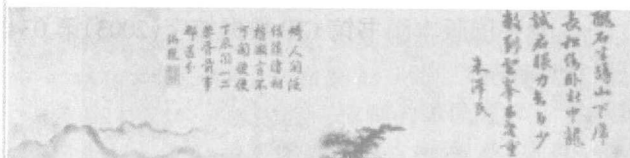
◆ 苏州大学出版社

蘭梅竹菊四名家但少春風第一花
寄與東君諸子弟好作文章應天記

题画绝句的 写作与欣赏

吴企明◎著

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

题画绝句的写作与欣赏/吴企明著. —苏州: 苏州大学出版社, 2003. 9

ISBN 7-81090-161-3

I. 题… II. 吴… III. ①绝句—创作方法②绝句—文学欣赏 IV. I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 034158 号

题画绝句的写作与欣赏

吴企明 著

责任编辑 史创新

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

丹阳市教育印刷厂印装

(地址: 丹阳市西门外 邮编: 212300)

开本 880×1230 1/32 印张 11.25 字数 281 千

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-7000 册

ISBN 7-81090-161-3/I·5 定价: 20.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258802

卷首语

一幅意象生动传神、笔墨苍劲浑厚、色彩淡雅的中国画,题上一首隽永超逸的题画诗,钐上一方或数方鲜红的印章,使笔情、墨趣、画意、诗境和谐地融合起来,构成一件富有东方文化神韵的艺术品,这是我国无数艺术家创造出来的、反映华夏民族美学特质的独特艺术形式。

画上题诗的艺术传统,流传千百年,经久不衰。近现代国画家大多擅长诗歌创作,他们每作一画,往往亲自题上一诗,如吴昌硕、蒲华、任颐等。当代能诗擅画的国画家渐少,年轻的国画家大多不善于写作古典诗文,因此,画上题诗的风气渐衰。

深感画上题诗的优良传统日渐削弱的现状,笔者认为很有必要在诗人和画家,特别是年轻一代诗画家和广大爱好诗画的朋友中,大力提倡学一点题画诗的常识。阅读、学习前人的题画诗,可以丰富大家的文化生活,提高审美情趣和审美能力,也可以有效地体会前代诗人、画家的艺术匠心,提高鉴赏诗画艺术的修养,汲取有益的艺术营养,还可以掌握写作题画诗的技巧,提高写作能力。

题画诗的体式很多,长篇五七言古诗及五七言律诗、绝句,均可题画,而题画绝句是最为常见,素为历代诗画家们喜爱采用的一种体式。究其因,这种体式短小精悍,语言精练,声

卷首语

韵优美，意蕴完整，易于发露感情，陈述画理，书写在画幅上所占篇幅也不大；再则，题画绝句声律调协，易诵易记，容易学习、掌握，更适宜在青年诗画家和广大爱好诗画艺术的朋友中推广。

诗人写诗，有想落天外的神来之笔，得之于天才；也有殚精竭虑的巧妙构思和技巧运用，得之于匠心。天才不可测，而匠心可以条分缕析。为了帮助大家学习题画绝句的写作技巧，提高欣赏题画绝句的水平，笔者特写成此书，以条理性、实用性为基调，环绕“写些什么”和“怎么写”的问题，条分缕析地讲述题画绝句的立意、章法、技巧、修辞、声律、书写六方面的知识，供大家参考。环绕“怎么读”的问题，笔者又从中外各大博物馆（院）和私家收藏的名画中，遴选出上百幅画面上有题画绝句的作品，分别解读、评论画上的每首诗。谈写作技巧时，照顾到诗篇的阅读和欣赏；解读具体诗篇时，又照顾到写作技巧的分析，两者相辅相成，相得益彰，期望能有益于朋友们的“读”和“写”。

本书肯定有失当乃至错误之处，欢迎大家批评指正。

吴企明

2003年5月

目 录

|| 卷首语

|| 甲编 题画绝句的写作技巧

第一章 立意篇/〇〇三

- 一、立意新颖 二、命意奇警 三、含意深隐
- 四、先写画面,再发观感 五、纯写画面
- 六、纯写议论 七、画议结合 八、画情交融

第二章 章法篇/〇二一

- 一、起承转合 二、突破常规 三、迅即着题
- 四、发端突兀 五、对起写景 六、诘问发端
- 七、倒装说入 八、陡转一笔 九、顺点题面
- 一〇、醒明本意 一一、宕开远神
- 一二、以景结情 一三、问句收结
- 一四、连章蝉联

第三章 技巧篇/〇四七

- 一、画作真会 二、以艺术效果写美
- 三、诗传画外意 四、通感 五、审美移情
- 六、意境转换 七、写出富有包孕之片刻
- 八、化静为动 九、细节描写

目 录

- 一〇、侧面着笔 一一、借题发挥
- 一二、虚实互见 一三、透进一层
- 一四、陪衬与反衬 一五、蓄势蓄力
- 一六、诗脉顺畅

第四章 修辞篇/〇七七

- 一、对偶 二、譬喻 三、比德 四、拟人化
- 五、巧用故事 六、点化成句 七、妙用虚字
- 八、叠字 九、双声叠韵 一〇、顶针
- 一一、双关 一二、互文 一三、假设
- 一四、敷藻

第五章 声律篇/一〇四

- 一、古体绝句 二、律体绝句
- 三、六言绝句 四、用韵和通押

第六章 书写篇/一二五

- 一、画外题诗 二、画面题诗 三、画面题诗
- 的书写方式 四、画面题诗的形式美

乙编 题画绝句解读百例

- 一 方千 题画建溪图/一四七
- 二 苏轼 题王晋卿画后/一五〇
- 三 赵佶 题芙蓉锦鸡图/一五二
- 四 蔡京 题赵佶听琴图轴/一五四

目 录

- 五 米友仁 题云山图/一五六
- 六 赵扩 题踏歌图轴/一五八
- 七 玉润 题山市晴峦图/一六〇
- 八 龚开 题骏骨图/一六二
- 九 郑思肖 题墨兰图/一六四
- 一〇 钱选 题秋江待渡图/一六六
- 一一 钱选 题梨花图/一六八
- 一二 钱选 题贵妃上马图/一七〇
- 一三 赵孟頫 题秀石疏林图/一七二
- 一四 赵孟頫 题高房山墨竹坡石图/一七四
- 一五 黄玠 题王渊牡丹图卷/一七六
- 一六 黄公望 题丹崖玉树图轴/一七八
- 一七 黄公望 题云林六君子图/一八〇
- 一八 张雨 题子文扁舟傲睨图/一八二
- 一九 清欲 题芦叶达摩/一八四
- 二〇 王冕 题墨梅图/一八六
- 二一 倪瓒 题竹石乔柯图/一八八
- 二二 倪瓒 题水竹居图/一九〇
- 二三 倪瓒 题卫九鼎洛神图轴/一九二
- 二四 王蒙 题惠麓小隐图/一九四
- 二五 邹复雷 题春消息图/一九六
- 二六 沈贞 题秋林观瀑图/一九八
- 二七 刘珏 题临安山色图/二〇〇

目 录

- 二八 姚绶 题墨松图/二〇二
二九 沈周 题杖藜远眺图/二〇四
三〇 沈周 题雨意图/二〇六
三一 沈周 题花下睡鹅图/二〇八
三二 沈周 题夜雨止宿图/二一〇
三三 沈周 题山水图册/二一二
三四 杜堇 题陪月夜行图/二一四
三五 文徵明 题绿阴长话图/二一六
三六 文徵明 题雨余春树图/二一八
三七 唐寅 题落霞孤鹜图/二二〇
三八 唐寅 题山路松声图/二二二
三九 唐寅 题秋风纨扇图/二二四
四〇 陈淳 题溽暑熏蒸苦昼长图/二二六
四一 陆治 题山水图/二二八
四二 王谷祥 题桂石图/二三〇
四三 钱允治 题李士达三驼图/二三二
四四 孙克弘 题雨景山水图/二三四
四五 董其昌 题青弁山图/二三六
四六 董其昌 题仿倪瓒松亭秋色图/二三八
四七 李流芳 题山水图/二四〇
四八 蓝瑛 题山水立轴/二四二
四九 陈洪绶 题花鸟图/二四四
五〇 居节 题访隐图/二四六

目 录

- 五一 徐渭 题黄甲图/二四八
- 五二 徐渭 题葡萄图/二五〇
- 五三 朱邦 题空山独行图/二五二
- 五四 萧云从 题松阴清话图/二五四
- 五五 王鉴 题仿黄公望山水图轴/二五六
- 五六 弘仁 题秋景山水图/二五八
- 五七 查士标 题仿高房山水墨山水图轴
/二六〇
- 五八 龚贤 题云岭残曛图/二六二
- 五九 龚贤 题樊圻岁寒三友图/二六四
- 六〇 高岑 题松窗飞瀑图轴/二六六
- 六一 戴本孝 题烟波杳霭图/二六八
- 六二 王翬 题草堂碧泉图轴/二七〇
- 六三 吴历 题听泉图轴/二七二
- 六四 王武 题白头三友图轴/二七四
- 六五 恽寿平 题五色芍药图/二七六
- 六六 恽寿平 题仿云林树石图轴/二七八
- 六七 恽寿平 题菊花图扇/二八〇
- 六八 顾符稹 题山水图/二八二
- 六九 石涛 题桃花图/二八四
- 七〇 石涛 题山水扇/二八六
- 七一 杨晋 题芦滩双牛图/二八八
- 七二 姜实节 题仿倪山水轴/二九〇

目 录

- 七三 华岳 题山雀爱梅图/二九二
- 七四 华岳 题桃花鸳鸯图轴/二九四
- 七五 高凤翰 题梅花图/二九六
- 七六 边寿民 题芦雁图册/二九八
- 七七 李蝉 题风荷图轴/三〇〇
- 七八 黄慎 题渔父图轴/三〇二
- 七九 金农 题风柳图/三〇四
- 八〇 金农 题闲庐不读图/三〇六
- 八一 郑燮 题竹石图轴/三〇八
- 八二 郑燮 题兰竹菊图/三一〇
- 八三 杭世骏 题当窗冰华图/三一二
- 八四 李方膺 题梅兰竹菊图册·梅花
/三一四
- 八五 爱新觉罗·弘历 题梁楷泼墨仙人图
/三一六
- 八六 雪庄 题黄海云舫图/三一八
- 八七 顾昉 题吴伟醉樵图轴/三二〇
- 八八 罗聘 题采菱图/三二二
- 八九 张峯 题松林佳士图轴/三二四
- 九〇 张熊 题花卉册·菊花/三二六
- 九一 费丹旭 题春梦喜雪图/三二八
- 九二 王礼 题牡丹双鹊图/三三〇
- 九三 吴昌硕 题松梅图轴/三三二

目 录

- 九四 吴昌硕 题水墨山水图轴/三三四
- 九五 吴昌硕 题花卉图轴/三三六
- 九六 蒲华 题吴俊卿花卉图轴/三三八
- 九七 蒲华 题山晴水明图/三四〇
- 九八 任颐 题三松图/三四二
- 九九 胡锡珪 题芭蕉仕女图/三四四
- 一〇〇 王震 题渔舟图/三四六

甲编

题画绝句的写作技巧

第一章 立意篇

诗贵立意。构思立意,是创作题画绝句至关重要的问题。黄彻《蛩溪诗话》:“昔人论文字,以意为主。”沈德潜也说:“惨淡经营,诗道所贵。倘意旨、间架茫然无措,临文敷衍,支支节节而成之,岂所语于得心应手之技乎?”(《说诗晬语》)意旨,即指题旨、题意,就是讲立意的问题。写作题画绝句,在立意方面,首先就要考虑写些什么,怎么落笔。题画绝句的题咏对象是绘画艺术品,是画幅,因而立意必然要从画幅入手,始终紧扣画幅。写画,可以描绘画面具象,再现画境,将绘画美转换成诗艺美;也可以表述画幅的题旨,描述构思布局的安排及艺术技法的运用;也可以品评画艺,赞美画家,揭示画家的艺术渊源;也可以记述画幅的存藏流传,阐发画家理念和美学思想;也可以发表观画感慨,借题发挥,抒写赏画人的体验、感受和情思。有些画家题写自己的画作,还会把自己的艺术见解、创作经验、构图匠心、审美情趣和主观情思,写入题画诗里。可见,写作题画绝句,首先要考虑好你想告诉读者们一些什么样的生活意思和艺术意想。“情瞳眈而弥鲜,物昭晰而互进。”(陆机《文赋》)题画诗人在构思过程中,“意”明确了,才能选词造句,组织意象,选用适当的结构形式和表现技巧,用“意”去组织文字,统帅文字,写出完美的诗篇来。

一、立意新颖

艺术构思的首要任务是创立新意,力避俗意,人云亦云的东

西，一切套路、窠臼，都要摒弃。写诗应该匠心独具，蹊径独辟，发前人所未发，这才是上乘之作。陆机《文赋》有两句很形象化的话：“谢朝华于已披，启夕秀于未振。”古人已经用过的“意”，像是开放很久的朝华，应该避去；古人尚未用过的“意”，像是尚未开放的晚花，宜用之。宋欧阳修在《六一诗话》里记述了梅圣俞的意见，说：“若意新语工，得前人所未道者，斯为善也。”清人袁枚发表了相同的意见：“出新意、去陈言为第一着。”（《随园诗话》）命意新颖，是历代有出息的诗人、诗论家的共同追求。写作题画绝句，也应这样。

宋黄庭坚《题伯时天育骠骑图二首》（之一）：

玉花照夜今无种，枥上追风亦不传。

想见真龙如此笔，蒹葭沙晚草迷川。

这首诗，不从画马着笔，反而从真马写起，以真马衬画马，为李伯时画马的出现张本。第三句转到画马上，不用“以画作真”的常见手法，反说真马如画马，立意新颖。潘伯英评曰：“第三句不说画马如真马，却说真马如画笔，巧妙聪明之极，这是一种翻新的突出写法。”所言极是。

宋楼钥《题徐圣可知县所藏扬补之画》：

梅花屡见笔如神，松竹宁知更逼真。

百卉千花皆面友，岁寒只见此三人。

题诗由画面形象着笔，说扬补之善画梅、竹、松，形象逼真，用笔如神。第三、四句发表观画感慨，转出新意。诗人说许许多多花草，都不是知心朋友，只有松、竹、梅因同样具有“岁寒心”，才是经受得住严寒考验的挚友。楼钥的题诗有新意，揭出扬补之作“岁寒三友”图的题旨，他在“岁寒三友”艺术群象的创造过程中，作出过很有意义的贡献。

元倪瓒《新雁题诗图》：

十月江南未陨霜，青枫欲赤碧梧黄。
停桡坐对寒山晚，新雁题诗小着行。

倪云林这首题画绝句有很多运化前人诗意的地方，如首句，脱胎于杜牧《寄扬州韩绰判官》：“秋尽江南草未凋”；第三句，自杜牧《山行》“停车坐爱枫林晚”句化出。后半首诗的意境，出自杜牧《九日齐山登高》中“江涵秋影雁初飞”的诗意。可知倪瓒是很爱赏杜樊川诗句的。尽管如此，这首诗的立意却是很新颖、很有创造性，是倪瓒所有题画绝句中“最佳”的一首（王士禛《带经堂诗话》）。它紧扣画题，处处描写画境，画中人停桡坐对寒山，观赏晚景，他被明净秋空中翱翔的一行新雁迷住了，认为这是诗一样的境界：一行新雁在空中飞行，就像在空中题写新诗。诗人将画意升华为诗境，于是，他在命题、诗的结句中反复点明“新雁题诗”这种艺术意想。这种审美体验是前人从未道过的。

二、命意奇警

艺术构思在讲究创立新意的同时，还应讲究诗意的奇警。李维桢《昌谷集序》说：“必新必奇，若古人所未经道。”讲得很深刻。写诗命意奇特、警策，有赖于艺术想像的大胆、奇特，这种审美追求，给人以深刻的印象和深睿的启迪，能起警世、醒悟的艺术作用。题画绝句文字虽然短小，但其构思立意也必须以此为准则。

唐末五代人罗隐《题磻溪垂钓图》：

吕望当年展庙谟，直钩钓国更谁如。
若教生在西湖上，也是须供使宅鱼。