

题画诗

人民美术出版社

陆籽叙◎著

题 画 诗

陆籽叙 著

人 民 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

题画诗 / 陆籽叙著. — 北京: 人民美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-102-04163-6

I. 题… II. 陆… III. 诗歌—创作方法—中国 IV. I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 201144 号

题 画 诗

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 雒三桂

装帧设计 郑子杰

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 14

2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-102-04163-6

印 数 0001—3000 册

定 价 34.00 元

目 录

一、题画诗概说	1
二、旧体诗常识	
(一) 古体诗	16
(二) 近体诗	18
1. 用韵	19
2. 平仄节奏	20
3. 随情绪起伏变化的节奏韵律	25
4. 对仗	26
(三) 诗语的表述	30
1. 诗意的形象性	31
2. 语法特点	34
3. 炼句中的词类活用	35
4. 赋比兴手法与作诗理趣相吻合	38
5. 借喻中的形象性	41
6. 诗语的唯美性	42
7. 浪漫想象中的夸张手法	46
三、意境的营造与寓情于景的抒怀	50
(一) 诗境的营造	52
1. 借鉴对景写心之法	53
2. 以形象的诗语切题	57
3. 丰富细腻的意境营造	58
4. 叙述性场景描写	62
5. 景观描写须有特色	63

6. 赋比兴手法的综合效应	65
7. 动静对比虚实相生的诗意运作	67
8. 巧于经营的空间调度	69
(二) 意境的诗意化创造	74
1. 意境的营造与景趣生发	76
2. 意境营造中的浪漫情怀	82
3. 寓情于景的诗意引申	84
4. 诗眼的点睛作用	86
5. 诗意引申中的超常发挥	93
6. 情绪化诗意传情	94
7. 意境营造中的情节性描写	97
(三) 托物言志与即景抒情	101
1. 即兴寄语与浪漫调侃	105
2. 以情感人的哲理寓意	110
3. 寓情于景的抒怀	112

四、写作实践

(一) 多情意绪的催生作用	117
1. 对于题诗悟性的培养	119
2. 情感思绪所致的诗思诱导	121
3. 才情相佐的诗思畅想	123
4. 即景生情与以情生文	127
5. 以闲适之情题诗	128
(二) 题画思路	132
1. 构思立意	133
2. 借题发挥	136
3. 善于经营的场景调度	143
4. 因情移景与呼风唤雨	145
5. 发人意外的浪漫畅想	146

6.画外求诗的写作思路	147
7.以学问和才情为诗	150
8.对画外之境的想象与引申	151
(三) 方式方法	156
1.于借鉴与活用中学会作诗	157
2.即兴得句逐渐生发完善	165
3.就画眼着笔引申诗情画意	167
4.以词曲入诗	169
5.典故的运用	172
6.于移情中迁想妙得	174
7.想象丰富措词贴切	177
8.诗意的幻化之功	178
9.见仁见智的诗意引申	183
10.借喻中的形象引申	184
11.诗意化巧写	186
12.意写画事哲理	194
13.拟人化表现	198
14.以独特的视角揭示人物的内心世界	201
(四) 题诗境界	204
1.诗意化的人格境界	205
2.诗境即心境	206
3.诗语中的空灵之境	207
4.于平淡中见诗品高格	209
5.技进乎道与心手无间	210
后记	213

一、题画诗概说

也许是心灵的感应使然，神圣的向往与心灵的寄托，使文学艺术富有了崇高的理想、深沉的思想内涵和不死的精神生命，以至于历经数千年沧桑依然鲜活如初而具有强烈的感召力。循着古人的诗意画境，每每能唤醒封存已久的人文记忆，使心灵穿越时空隧道，神游于古今悬隔的人文地带，以史为鉴展望未来。

艺术的神圣在于其人文精神的高尚，艺术的神奇源于其潜移默化的感染力，这是哲学的理性思考、物质的富庶、武力的暴行和政治的高压所不能替代的。当绘画辅以诗思的诱导，画面的意境营造变得深邃而富有思想，当题诗的书行成了画面的组成部分，对画外之境的引申也就不再含糊不清，画上题诗成了文人画风中的一种传情方式。

吟诗作画乃文人墨客之常事，一画既成而余兴未尽，每每会题诗其上，聊作画外之音的引申与画境未及之意的补充。而其行文之书的行气款式，也已成了画面布局不可或缺的组成部分。于是，在画面的适当处题上些许诗语，渐渐成了文人画家的一种常见习性。

绘画的视觉性表意，常令人产生种种见仁见智的审美联想。当画境辅以独特的题诗诱导，其含义所指就变得相对集中。

当画家想把自己的思想传达给人们的时候，抑或当观者想读懂画境所含之意时，画上的题跋就成了表述与理会思想内涵的媒介。画上的款书不仅是构图的组成部分，也是沟通思想的通道。

诚然，绘画的长处在于以视觉形象感人，就思想表述而言远不及文学来得深刻感人。倘若，要使山水画寓情于景地传达思想情感，抑或借助约定俗成的花鸟画传统寓意传情达意，仅仅凭笔墨图像的运作不免苍白，且很难如愿。即使是情节性人物画的传情表意，如若没有起码的画题诱导，也难以将内涵明示于人。因此，中国画的思想表述常常要借助画上的题跋，尤其是题画诗的引申作用。

篇幅所限，画上题跋每每会出现纸短意长的情况，于是，言简意赅的诗赋成了丹青之所不及的形象代言。画与诗互相生发、相得益彰，成全了文人画的人文品格，成了传统中国画的一种表述方式。诗与画相互作用，形成了博大精深的人文思想。在观者看来，画是无声的诗，诗是可以意会与想象的画。诗因画传，画则因诗意的引申变得丰富而又深刻。这便是我旧题重谈、有心将题诗画上的丹青之吟专门加以论述，将历代有代表性的题画诗认真回顾，并引以论证的原委之一。

在我们梳理题画诗的文化脉络时，看到了泥沙俱下的文字堆砌，也从中觅得了封存已久的睿智，找到了承应传统的方式方法。

画上题诗一如文人随笔，大都属性情之作，所涉内容几乎涵盖了大千世界的方方面面。仅此而言，就画题诗又如诗赋人生，既要有深厚的诗学功夫，也应有丰富的情感体验和学识修养。是才情与才学的交融，成全了高雅的诗思和深沉的诗境内涵。

与人文精神息息相关、与古典文学文脉相通的题画意绪，是很能体现一个人的才情学养的，寥寥数语见证了诗人对画境的独特见解。

一种传统文化的历史高度，要靠数百年代祀绵延的传承与光大方能实现。然而，来之不易，守之亦难。随着历史的推进与生活方式的改变，各种传统文化的表述方式也在渐渐地发生变化，许多曾经辉煌一时的艺术形式正在离我们悄然远去。

就题画诗而言，不仅书画圈外的文人很少问津，就是国画家作画也很少涉猎。然而，要使一种艺术样式存活下去，传统的文化血脉不能断流。因而如何继承与发展，就成了后人探索与把握题画诗写作的研习课题，这也是我萌生撰写本书的初衷之一。

“论画以形似，见与儿童邻。赋诗必此诗，定非知诗人。”就画题诗一如对景吟咏，讲究的是率真之气，所忌的是停留在就事论事的层面上，作肤浅的形似描述与图释。

从我国最早的诗歌总集《诗经》到汉代的古风、乐府，从唐诗宋词到元曲小令以及明清旧体诗，几乎无一例外地注重以形写神的手法，强调格物言志、即景抒情的诗学传统，于那些看似平常的状物

写景中言他人所未觉者。顺着此等表意言情的路子而行，也就多了几许画外之意与心中之情，题画诗成了墨客骚人抒情言志的寓情载体。即便是同一幅画作，在不同心境的题画人笔下，也会缘生出不尽相同的引申意绪，而其诗境的高下又全凭各人的诗外之功。因此，古代的诗人和画家大都注重人格学养的修炼，仅凭一技之长而成就某种事业者极为少见。

范宽《溪山行旅图》

高山巍峨直逼人前，一泉剑开千仞直下，山间丛林叠翠，楼阁隐现。溪流伴随着驮队行旅自画外而入，敲击着幽壑的沉寂。画家怀着诗思的创意，营造了空旷清远的意境。(图1)

范宽《雪景寒林图》

群山肃穆，寒林森然，萧瑟之气凝固了寥廓霜天。山上古刹耸立，山下村舍俨然，河埠小桥浸润河流，处处彰显着白雪覆盖下的勃勃生机，形成了饱含诗意的意境。（图2）

范宽《雪景寒林图》(局部)

徐悲鸿《哀鸣思战斗》

画家从马的背后画去，以其侧身回望的雄姿，展示迥立向苍天的气势。此时的哀鸣，无疑是一种无路请缨的愤懑不平，是一种心灵的抗争。题诗与画境的互相引申，形成了强有力的审美感召力。（图3）

就流传至今的历代传统佳作而观，无论是画作，还是题诗，其所凸现于人前的是一种诗意盎然的意境，而撼人心魄的则是一种诗意化的人文境界。观其诗画而知其人，已成了一种普遍存在的品艺规律，诗与画成了相辅相成相得益彰的一个整体。题诗对象即便是一种小题材画作，善诗者也能由小见大地引申出某种思想境界、某种有感而发的人生见解。

即使在流行全景山水画风的那个时代，由于满构图写景的格局不便题诗其上，画家转而将诗意转化于传情意绪画境的创造之中，将山水诗意融入具体可感的造景手法之中，予人种种诗意联想。譬如范宽在《溪山行旅图》《雪景寒林图》中的诗意化意境营造，是北宋前后的全景山水画巨制至今感人至深的重要方面，也是后人仅凭单一的技法难以超越的原因之一。（如图1、图2）

文人吟诗作画袒露的是人文情怀，谈诗论画讲究的是闲情逸趣。自从诗书画印四位一体的文人画格局形成后，作画题诗便成了体现文

人墨客修养的一个方面。每每借此阐述绘事理趣、深化画境内涵，抑或于借题发挥中抒情言志，一吐胸中真言，以达到诗画传情的目的。

如徐悲鸿《哀鸣思战斗》，画的是独立于世、回首哀鸣的战马，题的是杜诗“哀鸣思战斗，迥立向苍苍。”卸甲的战马具有拟人化的悲怆情绪，令人震撼。倘若，没有左上方那些动情的诗语，不仅构

图不够完整，观者的审美感知也会受到局限，无从理解作画的思想寓意。由此可见，题诗中的寓意传情，何其难能可贵。（如图3）

状物言情或借景抒情，原本是对画面含意的一种补充与引申，是展示心中画境的另一种表述方式。就此而论，题诗与作画原本就是一个互相引申的有机整体。苏轼评论王维诗画：“观摩诘之画，画中有诗，味摩诘之诗，诗中有画。”说的即是此种道理。

虽说形象可感的意境是画中有诗，但是意境感人的题诗佳句又常使画境难以企及。诗意的可贵在于其自身所具有的相对独立性，这也是不少传世画作反而因题诗而流芳百世的原委所在。

惠崇的《春江晓景图》，即是因苏轼“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”两句题诗脍炙人口而流传至今。苏轼《惠崇春江晓景》题诗所现：

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。

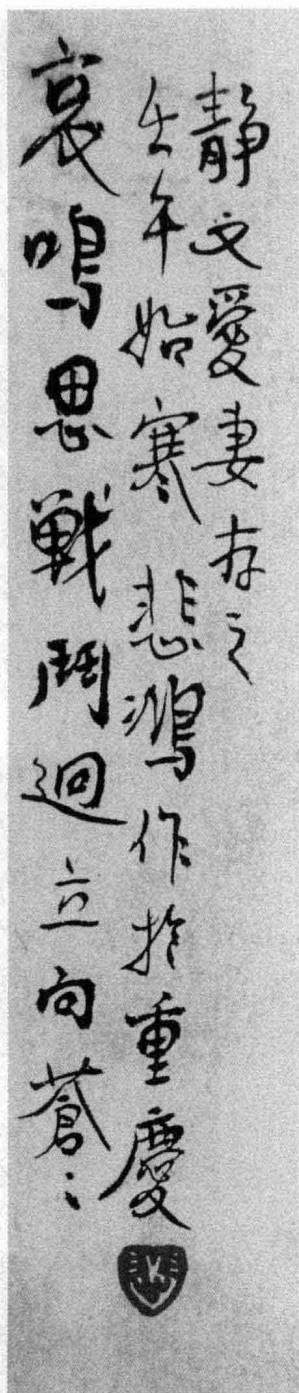
两两归鸿欲破群，依依还似北归人。

遥知朔漠多风雪，更待江南半月春。

两首诗从水面写到了天上，接着又从北国的朔漠风雪想到了江南的月半春色，将主题回至春江晓景的寄语上，令人遐想无限。

时代远隔，已无人知晓原画的景域规模，但是从苏轼的题诗中，却令人实实在在地感受到了画面所涉意境的美妙与动人，以至于读者至今仍能感受到蕴含其中的生活气息，以及“两两归鸿欲破群，依依还似北归人”一类的情绪化寓意。这是题诗有胜于画作的可贵之处，也是企学者应当着重揣摩的题诗要点。

像王维、苏轼那样集诗画于一身的文人自唐宋而下代有新人，诸如倪瓒、王冕、沈周、唐寅、徐渭、原济、郑燮等人，皆

原济《游华阳山图》轴

画家以独特的笔墨语言营造了充满诗意的深山幽境，寄情林泉幽壑，以题诗延伸画境的人文意趣，形成了诗中有画、画中有诗的意境。(图4)

因诗画兼善而有所成就。但就绘画史而观，诗画兼善者所占的比例不大。究其原委，当是诗画之学各有专攻。

赋诗作画，虽都强调以形象示人，但其表现手法和感知方式却各具其理。尽管如此，二者还是在相互影响、互与渗透的过程中形成了诸多共识，注重以形象感人的表现理念，强调自然含蓄的叙述风格，遵循意境营造上的各种美学准则。惟其如此，画家和诗人在题诗画上时，也就有了诸多相互补充、相互引申和启人心扉的方式方法，以至于作画题诗成了一种相互引申、相映成趣的审美整体，成了传统文人画家诗画相佐的创作思路。

原济游历华阳山，若有所思，将所见之美现于画境，所感之幽现于诗境，诗画相佐，形成了独特的诗情画意。此等以诗情缘生画境的做法最见文人性情，是一种真正意义上的诗画言情。如其《游华阳山图轴》题诗：

一峰剥尽一峰环，折径崎岖绕碧湍。
咫尺诸天开树杪，萦回万壑起眉端。
飞梁石引烟光度，负担人从鸟道看。
拟欲寻源最深处，流云缥缈隐仙坛。

画家以赋比兴的手法引申诗意，将画境写得引人入胜，使人如同步入了“流云缥缈隐仙坛”的诗中仙境。（如图4）

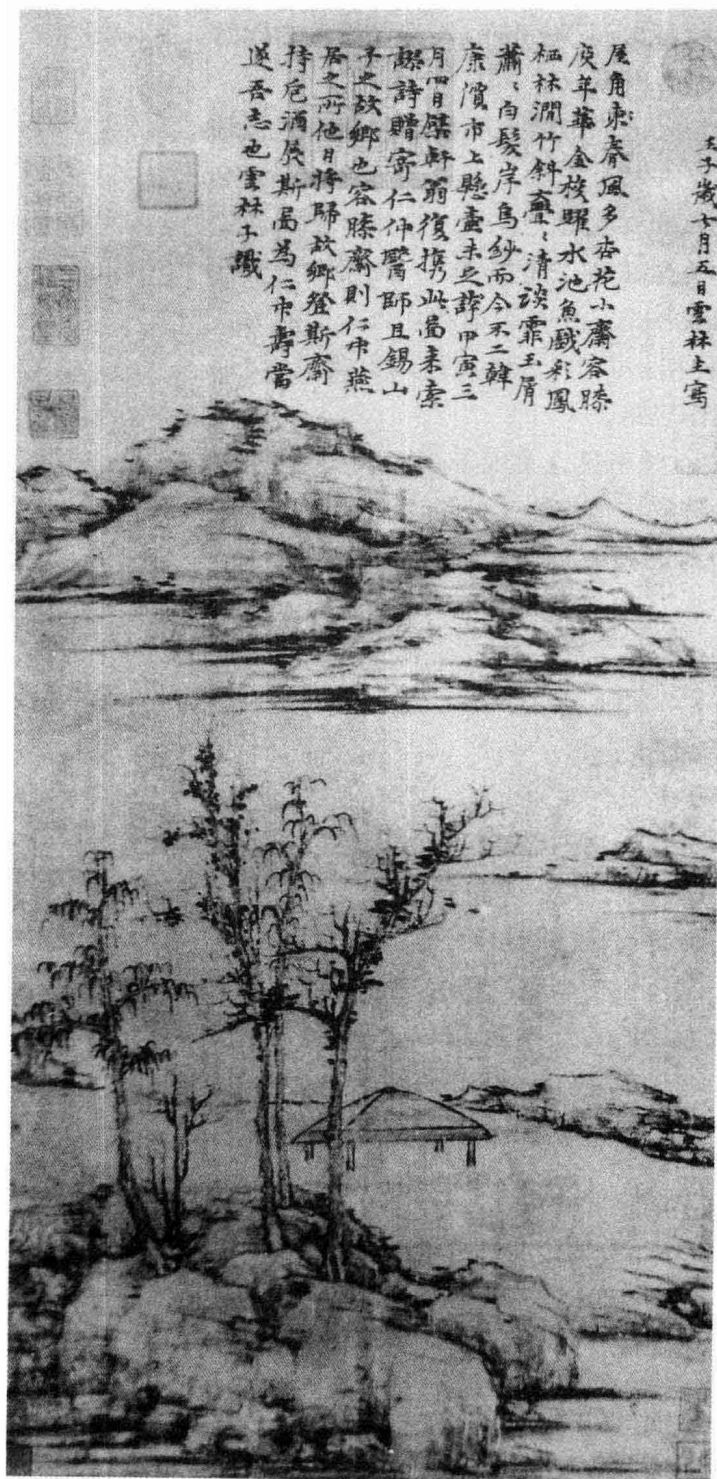
文人画注重借题发挥式的画境阐释，即便是寥寥数笔的画境，也能从中生发出种种诗情意象。题诗成了画境意绪的延伸，成了抒发人文情怀的写心。因此，在文人的诗画世界里，既有以画境传情的诗境，也有以题诗言情造境的情状画境气象。

譬如倪瓒《容膝斋图轴》中的题诗即是以诗状景的一例：

屋角春风多杏花，小斋容膝度年华。
金梭跃水池鱼戏，彩凤栖林涧竹斜。
麴麴清谈霏玉屑，萧萧白发岸乌纱。
而今不二韩康价，市上悬壶未足夸。

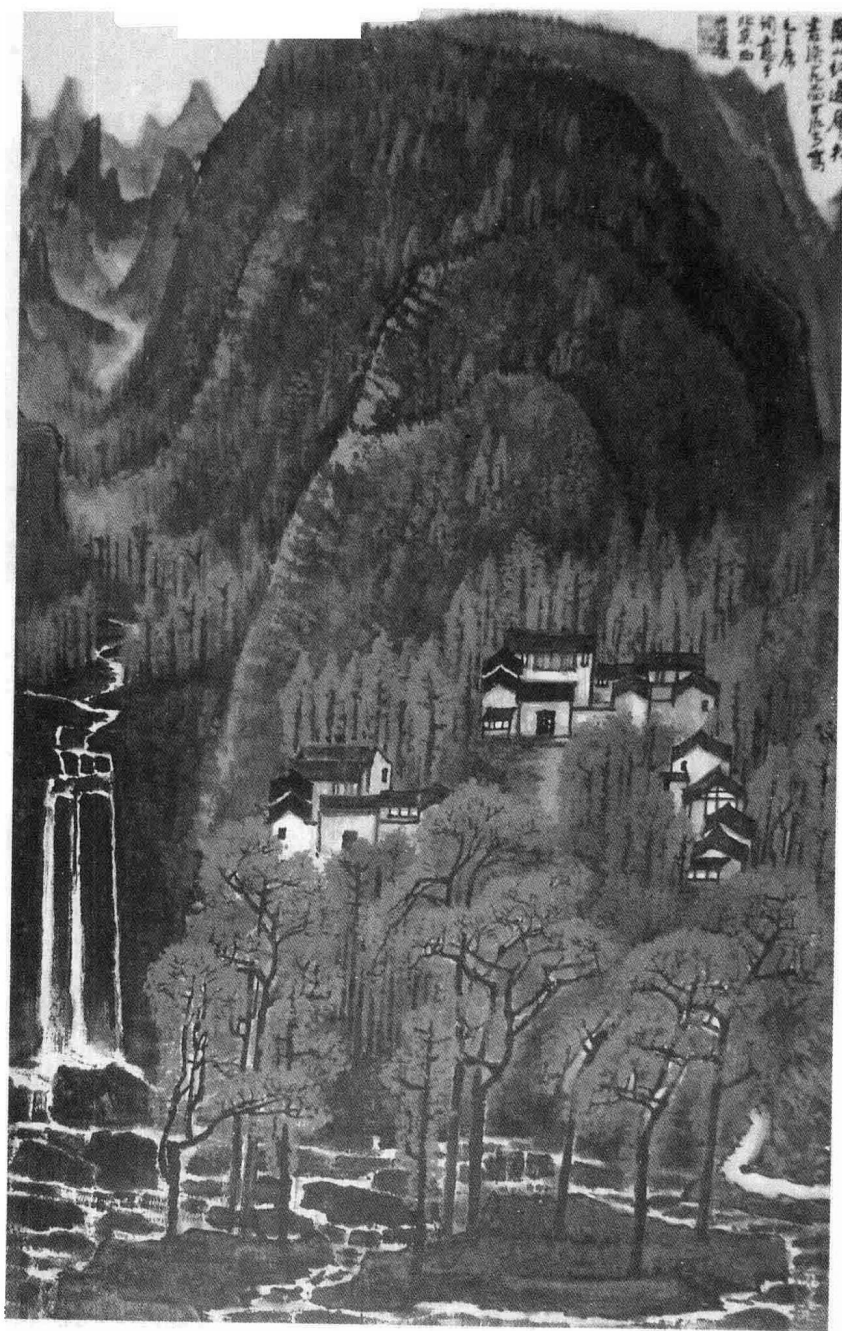
就此诗境而言，诗语的描述成了画境不可或缺的补充，由此大大增益了画境的审美内涵，令人浮想联翩。（如图5）

因此，怀有诗意的画作大都意境深远而引人入胜，而带有绘画

倪瓒《容膝斋图》轴

画境所现，无非是青山下、太湖边、凉亭旁，秋树四五株而已。但是，当观者由此种清寂高远的景象，联想到画家清深淡远的人文情怀时，其中的诗意也就足以引发见仁见智的人文怀想。（图5）

李可染《万山红遍》

画家以浪漫的敷色手法契合词意的意境,在凸现画境审美特色的同时,也深化了诗意的深度。诗意化意境创造赋予了画境崭新的审美特色,也强化了画境的寓意色彩。(图6)