

卓越学术文库

北宋诗学与书画艺术的 交融历程

BEISONG SHIXUE YU SHUHUA YISHU DE JIAORONG LICHENG

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

史月梅 著

郑州大学出版社

卓越学术文库 ■

北宋诗学与书画艺术的 交融历程

BEISONG SHIXUE YU SHUHUA YISHU DE JIAORONG LICHENG

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

史月梅 著

郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

北宋诗学与书画艺术的交融历程/史月梅著. —郑州:郑州大学出版社,2016.12

(卓越学术文库)

ISBN 978-7-5645-3522-3

I. ①北… II. ①史… III. ①诗学-研究-中国-北宋②中国画-绘画史-研究-中国③书法史-研究-中国 IV. ①I207.2②J292-09③J212.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 254170 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

新乡市豫北印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:21

字数:447 千字

版次:2016 年 12 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2016 年 12 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-3522-3

定价:58.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

前言

诗、书、画三位一体的创作追求,反映出宋代文人别具一格的文艺理念和价值取向。宋人将诗歌、绘画和书法三门艺术巧妙契合,融铸成了诗美、书情和画韵相交融的文艺样式——题画诗、论书诗与墨戏。题画诗和论书诗最基本的元素组成是诗歌,诗为书、画之魂,而文人墨戏又使书法、画理与诗情相互渗透。北宋文人用文学的眼光来看待书画艺术,用书画来抒情写意。他们在题画诗、论书诗创作上虽然个性鲜明,却又呈现出某种共同的文艺理念和审美追求。本书利用北宋时期的存世文献,以涉及书法和绘画的宋代诗文为主要资料来源,以期对北宋诗学与书画艺术之间的交融和互动进行深入研究。本书主体分为五个部分:

第一,以北宋社会文化的发展为背景,观照北宋士人游心于艺的生活和人生境界。通过详细解析北宋士人“亦官亦隐的生存方式”“逍遥适意的冲淡情怀”“依仁游艺的人格修养”,探究北宋诗学与书画艺术相联系的政治、文化背景,以及文学艺术在北宋士人进行精神人格构建过程中所起的重要作用,从而揭示出北宋社会别具一格的文化内涵。

第二,仔细分析北宋初期题画诗和论书诗的创作情况,关注诗学思想与书画艺术相逢所产生的文艺现象。从数量统计来看,北宋初期的题画诗和论书诗创作极为萧条冷清:48位诗人作有61首论书诗,10位诗人作有14首题画诗,而且诗人们较少从审美角度赏玩书画,多是借题咏书画抒发感慨、表达崇圣希贤之心,这些都表明此时诗歌与书画的联系还不太密切,尚属于初始阶段。

第三,以梅尧臣、欧阳修、邵雍的文艺思想为研究个案,寻绎诗学思想与书画艺术互相渗透的演进轨迹。梅尧臣作为北宋诗学革新运动的领军人物,其诗歌创作在立意、题材、创作方法以及诗境的形成等方面,都或多或少地反映出了他独特的书画艺术观,他的论书诗和题画诗艺术风格鲜明生动,是其诗学体系中不可或缺的一环。欧阳修不满世人视书画为“小道”的看法,编著《集古录》一书,开了宋人从事书画作品搜集整理的先河;他还通过

自己的学书体会,发表了一些有关书画创作的言论,显露出极高的思想价值,对北宋书画艺术的繁荣起着至关重要的作用。邵雍是位理学家,但他既重视文艺的社会功能,又关注个人的情感体验,善于用诗歌和书法作品传达对生活的真切感悟,其独具匠心的诗画吟,充分展示了他的诗意人生、修养功夫与生命哲学,是北宋文艺思想的重要组成部分。

第四,以苏轼、黄庭坚、米芾的文艺思想为典型,对北宋中后期诗学与书画艺术的内在融通做细致梳理,彰显出诗学思想与书画艺术的深度融合。苏轼是诗、文、书、画皆能的文艺全才,他在诗、书融通方面所作的有益探索和努力,便是注重创作主体内心情感与艺术形式的和谐统一。他倡导“尚意”书风,敏锐地注意到了诗歌与书法的共生现象,每每以书喻诗,将书法思想运用到诗歌创作上。他主张“诗画本一律”,发表了不少对绘画、诗歌创作的高明议论,他的题画诗形象记录了观画时的真实感受,对我们今天的文艺创作,也有着很好的借鉴意义。黄庭坚工书法,善行、草,创作态度谨严,对书画创作和鉴赏有着独到见解,写下了大量品画、论画的诗文。他的题画诗能形象传达出画面的深刻意蕴,使人从中领略到画技的高妙、画境的超凡和气韵的生动。米芾也是苏门文人,能将诗、书、画融为一炉,展示出了多方面的艺术才能。他不仅书法成就很高,还创作出许多画面感强烈的诗歌,把温润秀美的南方风景描写得如同北方景色一样险峻雄伟,表现出了与众不同的风格意趣。

第五,从贯通北宋诗学与书画艺术的三组理论范畴入手,寻绎北宋文人的文艺理念与当时社会思潮、审美风尚之间的密切联系。一是古法与新意。北宋文人奉行书画同法的理念,他们在书法方面的“崇古尚晋”,既是对唐人“尚法”理念的反动,又是对魏晋“尚韵”思想的改进。与此同时,他们在诗法方面讲究意新语工,要于古学中推陈出新,以为“自成一家始逼真”。二是天工与清新。这是北宋诗、画艺术共同的审美追求,体现了文学与艺术的完美契合,艺术美与自然美的巧妙结合,展示出独具魅力的艺术高境和文化品格。三是典雅与脱俗。北宋文人将自己的丰富情感、复杂思绪、空灵心境寓之于诗、达之于书、形之于画,寻求内在精神的超越和人格气质的雅化,形成了雅正平淡、精赡不俗、清新俊逸的文艺风格。

目录

引言	1
第一章 北宋士人游心于艺的生活和人生境界	16
第一节 亦官亦隐的生存方式	16
第二节 逍遥适意的冲淡情怀	31
第三节 依仁游艺的人格修养	41
第二章 北宋初期的诗学与书画艺术	75
第一节 百人同题的论书诗	75
第二节 萧条冷清的题画诗	88
第三章 北宋中叶诗学与书画艺术的渗透	102
第一节 梅尧臣的诗歌创作与书画观念	102
第二节 欧阳修的诗意人生与书情画韵	125
第三节 邵雍的诗心艺境与诗画吟	145
第四章 北宋中后期诗学与书画艺术的融合	159
第一节 苏轼的文艺思想与文化品格	160
第二节 黄庭坚的诗学理念与书画理论	189
第三节 米芾的诗歌风格与书画意趣	214
第五章 诗书画三位一体的理论批评与审美追求	233
第一节 古法与新意	233
第二节 天工与清新	255

第三节 典雅与脱俗	278
结语	299
参考书目	316
后记	327

引言

诗学与书画艺术的双向互动,是北宋文艺思想发展过程中出现的新气象,特别是以苏轼、黄庭坚等人为代表的北宋士大夫作家群,在创作上追求“画中有诗”和“诗中有画”的艺术风格,极大地拓宽、深化了宋诗的美学视域和绘画的文学内涵,一种文艺新样式——墨戏(文人画)应运而生,题画诗和论书诗的创作更是蔚然成风,在观念上明确了中国画“以诗为魂”“以书立骨”的艺术品格。而宋人的“尚意”书法,既可见之于画,也能通之于诗,正是沟通诗歌和绘画的最佳媒介。诗、书、画的参融互补,再加上道家、禅宗思维方式的渗透,使宋诗显现出了不同于唐诗的崭新格调。因此,如何打通宋诗与其他艺术门类的界限,从更加深广的文艺视角来观照宋代的题画诗、论书诗和文人“墨戏”,将诗论与书画题跋结合在一起,探讨诗、书、画三位一体的美学意义和文化价值,就成了宋代文学研究和文艺思想研究的一项重要课题。

—

题画诗是中国古代诗歌题材中较为特殊的一类,也是诗画融合最典型的载体之一。如何概括总结题画诗的总体特征,既是历代学者感兴趣的话题,也是研究宋诗时不可忽视的重要命题。

题画诗萌芽于魏晋六朝,形成于唐代,但创作者寥若晨星,直到北宋才开始繁盛起来。随着题画诗数量的增加,对这些诗进行搜集、编纂就势在必行了。北宋史学家、文学家刘攽选辑《题画集》一卷,收录自作题画诗18首,存于宋人陈思所编《两宋名贤小集》之中。其《题画集》收诗数量虽少,但它却开了编辑题画诗别集的先河,可视为我国第一部题画诗别集。南宋孝宗淳熙十四年(1187),孙绍远辑唐、宋的题画诗为《声画集》,则是迄今为止我们所能见到的最早的题画诗总集。全书按题材分为8卷26门(古贤、故事、佛像、神仙、仙女、鬼神、人物、美人、蛮夷、赠写真者、风云雪月、州郡山川、四

时、山水、林木、竹、梅、窠石、花卉、屋舍器用、屏扇、畜兽、翎毛、虫鱼、观画题画、画壁杂画),收有唐代 19 位诗人的 61 首作品,又收有从宋代开国至南宋淳熙年间(1174—1189)85 位诗人的 744 首题画诗,其中以苏轼、黄庭坚、苏辙的作品最多,分别有 146 首、83 首、86 首。另外,南宋理宗嘉熙年间(1237—1240),宋伯仁^①编绘了《梅花喜神谱》^②,这是我国第一部专门描绘梅花情态的木刻画谱。全书共收录 100 幅梅图,分别描绘梅花蓓蕾、小蕊、大蕊、欲开、大开、烂漫、欲谢、就实等种种形态,每图多写一枝一蕊,形象生动、姿态万千。因为每幅图的左边都题有五言诗四句,所以它又可以算作我国最早的分类题画诗总集。

清康熙四十六年(1707),翰林陈邦彦等人奉敕编成 120 卷的《御定历代题画诗类》,共收唐朝至有明一代的题画诗 8962 首,分为 30 类(天文、地理、山水、名胜、古迹、故实、闲适、古像、行旅、羽猎、仕女、仙佛、神鬼、渔樵、耕织、牧养、写真、树石、兰竹、花卉、禾麦蔬果、禽、兽、鳞介、花鸟合景、草虫、宫室、器用、人事、杂题),其中有宋代 114 位诗人的 1189 首题画诗。该书详审精博,对研究中国古代题画诗有重要的参考价值。

现代学者多把精力用在对古代题画诗的选注和赏析上,故涌现出大批题画诗选本。从编选体例上来看,大致可分为三种类型:一是综合选集,如洪丕谟的《历代题画诗选注》^③,丁炳启的《古今题画诗赏析》^④,李儒光的《画中诗:中国题画名诗鉴赏》^⑤,周积寅、史金城的《中国历代题画诗选注》^⑥;二是分类选集,如张晨主编的《中国题画诗分类鉴赏辞典》^⑦,赵苏娜的《故宫博物院藏历代绘画题诗存》^⑧,于风的《古代题画诗分类选编》^⑨,李德璿的《历代题画诗类编》^⑩,吴企明的《历代名画诗画对读集》^⑪,任世杰的《题画诗类

① 宋伯仁,字器之,号雪岩,湖州(今浙江省湖州市)人,曾任盐运司属官,能诗,尤善画梅。

② [宋]宋伯仁:《梅花喜神谱》,江苏古籍出版社 1988 年影印宛委别藏本。

③ 洪丕谟:《历代题画诗选注》,上海书画出版社 1983 年版。

④ 丁炳启:《古今题画诗赏析》,天津美术出版社 1991 年版。

⑤ 李儒光:《画中诗:中国题画名诗鉴赏》,岳麓书社 1995 年版。

⑥ 周积寅、史金城:《中国历代题画诗选注》,西泠印社 1985 年版。

⑦ 张晨:《中国题画诗分类鉴赏辞典》,辽宁美术出版社 1992 年版。

⑧ 赵苏娜:《故宫博物院藏历代绘画题诗存》,山西教育出版社 1998 年版。

⑨ 于风:《古代题画诗分类选编》,岭南美术出版社 1991 年版。

⑩ 李德璿:《历代题画诗类编》,山东教育出版社 1987 年版。

⑪ 吴企明:《历代名画诗画对读集》,苏州大学出版社 2005 年版。

编》^①，马成志的《梅兰竹菊题画诗》^②；三是断代选集，如孔寿山的《唐朝题画诗注》^③，戴丽珠的《唐宋元文人题画诗辑》^④等。客观地说，学者们以选本形式对我国题画诗所做的积极探讨，也是极富学术价值和现实意义的。

古人对题画诗的讨论多是随感式的零星片语，散见于各种诗话、笔记、杂谈之中，而现代题画文学研究的首倡者是日本汉学家青木正儿。1937年7月，青木正儿在《支那学》第九卷第一号上发表《题画文学的发展》一文，明确提出“题画文学”的概念，并细致梳理了中国题画文学的发展脉络。但在相当长一段时间里，青木正儿的文章并未引起中国学者的足够重视。1948年和1962年，钱锺书先生先后写下了《中国诗与中国画》和《读〈拉奥孔〉》^⑤，这是中国较早探讨诗歌与艺术相互融通的著名论文，对中国传统批评中的诗画关系进行了重新界定。到20世纪80年代，国内的题画文学研究才渐渐升温，参与者不仅逐年增多，取得的研究成果也非常丰硕。在宋代题画诗研究方面，据笔者统计，共有研究专著2部，论文86篇，从内容上看，大致可分为创作分析和理论探讨两大类：既有对宋代题画诗发生渊源、兴盛原因和文化背景的探寻，又有对宋代题画诗思想内涵和艺术风格的品评，还有对诗歌和绘画之间相关或相似性的探究。

有关宋代题画诗的研究，台湾学者不仅着手较早，用力也最勤。李栖的《两宋题画诗论》^⑥，是宋代题画诗研究领域的第一部专著，系在其博士论文《宋题画诗研究》的基础上修改而成。全书以绘画理论为依托，对宋代题画诗的时代环境、内容特色进行了详细分析，又对诗人通过题画诗所呈现的创作观和鉴赏观作了深入阐述，并对苏轼与黄庭坚在题画诗创作上的异同，开辟专章做比较研究。虽然作者在命题行文时有些重画论、轻诗艺，但因其理论素养较高，又善于归纳总结，所以通篇结构严谨、论析透辟。

衣若芬女士是当代题画诗研究领域的专家，既有精深博雅的专著问世，又有许多立论新颖的单篇文章。她的《苏轼题画文学研究》^⑦一书，将苏轼的题画文字视为其个人生命历程的轨迹之一，与他所留下的所有文献合并检视，从而整体全面地展示出苏轼艺术观念的发展过程，并提出若干最具代表

① 任世杰：《题画诗类编》，安徽美术出版社1989年版。

② 马成志：《梅兰竹菊题画诗》，天津杨柳青画社1999年版。

③ 孔寿山：《唐朝题画诗注》，四川美术出版社1988年版。

④ 戴丽珠：《唐宋元文人题画诗辑》，《诗与画之研究》附录，台北学海出版社1993年版。

⑤ 钱锺书：《七缀集》，三联·生活·新知三联书店2002年版，第33~61页。

⑥ 李栖：《两宋题画诗论》，台湾学生书局1994年版。

⑦ 衣若芬：《苏轼题画文学研究》，文津出版社1999年版。

性的艺术命题进行解析,如“论王维与吴道子”“常形与常理说”“从天才论到工夫论”“画家的自主与自觉”“形似与传神”“论诗画关系”等,还对北宋赏画品题之风大行的原因进行了探讨。关于这个问题,衣若芬曾在《也谈宋代题画诗兴盛的几个原因》^①一文中,从“绘面观念之转变”“绘画题材之消长”“爱画之风勃兴”“文人与画家交往并参与绘画创作”“宋代文学特质的影响”等五个方面作过具体阐述。另外,衣女士还结集出版了《观看、叙述、审美——唐宋题画文学论集》^②一书,共收录七篇文章,其中《北宋题人像画诗析论》《北宋题仕女画诗析论》和《宋代题诗意图诗析论》三篇通过对北宋人像画、仕女画、诗意图的题画诗的细致考察,准确把握当时的画作形貌与艺术氛围,为题画文学文本寻求可能的视觉依凭。她还有《阅读风景:苏轼与“潇湘八景图”的兴起》^③、《“潇湘”山水画之文学意象情境探微》^④、《漂流与回归——宋代题“潇湘”山水画诗之抒情底蕴》^⑤、《宋代题“潇湘”山水画诗的地理概念、空间表述与心理意识》^⑥、《“江山如画”与“画里江山”——宋元题“潇湘”山水画诗之比较》^⑦等五篇论文,组成了对宋代“题潇湘山水画诗”研究的一个独立系列。

除台湾学者李栖和衣若芬外,张高评先生对诗画关系也有不少精辟论断,他的《宋代“诗中有画”之传统与创格》^⑧一文,从塑造形象之媒介、描绘形象之技法、鉴赏之范畴、传达之局限、感知之方式等五个方面,分析诗歌和绘画之间不同的艺术特质,并指出“诗中有画”,实际上是要求诗歌作“出位之思”,从而使其具有造型艺术的绘画美。

还有日本学者浅见洋二先生在一系列论述唐宋诗画关系的文章中,立足于对中国诗学史的总体把握,凭借其对批评术语的特有敏感,对中国“诗画比较论”“诗画同质论”的形成过程进行了考证,得出这样的结论:尽管诗歌与绘画在中国文化中都已经存在了很长时间,但将诗、画进行比较,并明

① 发表于《宋代文学研究丛刊》(台湾)1996年第2期。

② 衣若芬:《观看、叙述、审美——唐宋题画文学论集》,台北“中央研究院”中国文哲研究所2004年版。

③ 王静芝、王初庆:《千古风流:东坡逝世九百年纪念学术研讨会》,台湾洪叶文化事业公司2001年版。

④ 《中国文哲研究集刊》第20期,2002年3月。

⑤ 《中国文哲研究集刊》第21期,2002年9月。

⑥ 李丰楙、刘苑如:《空间、地理与文化——中国文化空间的书写与阐释》,台北“中央研究院”中国文哲研究所2002年版。

⑦ 《中国文哲研究集刊》第21期,2003年9月。

⑧ 张高评:《宋诗之传承与开拓》(下篇),台北文史哲出版社2004年版。

确提出“诗画同质”这一命题还是在宋代(具体内容详见他的《距离与想象——中国诗学的唐宋转型》^①一书)。浅见先生突破了从诗歌创作(诗是如何产生的)方面进行考察的旧路子,专门从接受理论的角度(诗是怎样被阅读的),把中国诗歌与绘画的关系纳入研究视野。

大陆学者自20世纪80年代以来,对题画诗和诗画关系的研究,以邓乔彬先生的《有声画与无声诗》^②一书为先声,这是一部将诗歌与绘画进行全面比较的专著,体现出作者广博的学识和综合的学术思维。全书以诗画关系为主线,共分为八章:①人生与自然——诗画表现对象的分流;②儒学与道释——诗画思想基础的界定;③言志与畅神——诗画主体风格的确立;④实与虚——诗画主体风格的确立;⑤有声画与无声诗——诗画美学特征的融合;⑥言意之辨与形神之鉴——诗画形象营造的趋同;⑦诗情与画意——诗画艺术表现的互补;⑧南宗画与神韵诗——诗画后期创作的相通。该书结合具体作家作品,详细介绍了我国各个历史时期诗、画的发展情况,分析各时期诗、画的代表作家、作品演变、美学特征,并比较其异同,揭示其特殊性和普遍性。

陶文鹏先生也取得了令人瞩目的成就,结集出版了《苏轼诗词艺术论》^③和《唐宋诗美学与艺术论》^④两部论文集,其中详细阐述诗画关系的论文有三篇:《论苏轼的“诗画同异说”》一文,简要叙述了我国古代文艺理论对于诗画关系认识的发展情况,探讨了苏轼关于诗、画共同性和差异性的精湛见解,指出苏轼的“诗画同异说”对解决诗画关系这一重要美学问题做出了实质性的贡献;《谈苏轼的题画诗》一文认为,苏轼的题画诗用简洁、生动的语言,高度概括而又深入浅出地表述自己对于艺术创作的经验之谈,值得我们借鉴和研究;《苏轼山水诗的水墨写意画情趣》一文则说苏轼创作时能善于妙观逸想、融画境入诗,使诗歌渗透了水墨画的神韵,富于文人写意山水的情趣,能够在自然造化之外别构一种灵奇,创造出传神写意的新美境界。陶先生在《论宋代山水诗的绘画意趣》一文中指出,北宋初期的山水画与唐代的相比,取材更加广阔,艺术表现也更加丰富多彩,其突出特点之一便是取材多与现实生活密切相关,这样的结果就使绘画突破了空间艺术的局限,“侵犯”了诗人独有的空间艺术领域,从而刺激诗人们营造“思接千载”“视通万里”

① [日]浅见洋二:《距离与想象——中国诗学的唐宋转型》,金程宇、(日)冈田千穗译,上海古籍出版社2005年版。

② 邓乔彬:《有声画与无声诗》,上海社会科学院出版社1993年版。

③ 陶文鹏:《苏轼诗词艺术论》,上海古籍出版社2001年版。

④ 陶文鹏:《唐宋诗美学与艺术论》,南开大学出版社2003年版。

的山水诗意境,创作出大量多角度、多侧面、多时空表现全景山水的诗歌来。他认为宋人的诗画融通意识不只停留在题画诗与诗意图的单纯创作上,已经深入到了审美观照、艺术构思、意境创造、理想建构等方面。诗人们在引入并消化绘画艺术的思维方式与表现技法的同时,普遍表现出一种追求水墨韵味的美学倾向;而对水墨韵味的偏好与追求,又是同创造虚融淡泊、荒远清冷艺术意境的自觉意识紧密相关、表里相合的,再加上深受禅宗人生哲学、生活情趣与审美情味的熏染和影响,故而在使山水诗与山水画高度融合的创造活动中,诗人和画家酝酿出了以简古淡泊、清远荒寒、高风绝尘为特定指向的文人诗画艺术规范,并成为中国封建社会后期士大夫文人普遍推崇的审美理想。

20 世纪后期还有不少学者致力于诗画关系研究,总的来看,他们的研究文章有以下两种共同倾向:

一是对题画诗的溯源、综论和断代研究。祝振玉先生在《略论宋代题画诗兴盛的几个原因》一文中指出,宋代题画诗兴盛的原因,包括宋代绘画艺术地位的提高、诗画同趣的美学思想、专重气韵意致的审美情趣、崇杜学杜的文化环境等。李更的硕士论文《宋代题画诗初探》,从宋代题画诗的演进与成熟、宋代画坛的变化、宋代题画诗的特点、文化价值和现实意义等方面,对宋代题画诗进行了阐述,并与唐代题画诗相比较。韩经太先生在《论宋人诗画参融的艺术观》中指出,宋代借诗画互补而实现参融整合性的艺术观念,是对传神写照与言志抒情等传统艺术课题的综合思考,其精神所向是使诗情画意的创造能够体现出艺术对象之客观规律与创作主体之心理规律性高度统一的美学追求,而其美的魅力所在,便是诗画双方都同时是表现性艺术和再现性艺术,故而诗画参融的观念具有双重的艺术文化意味:①确立了诗情画意浑然一体的东方艺术模式;②确立了“萧条淡泊”“闲和严静”的文人艺术规范。

二是对题画诗作品的分析赏评。这方面的研究以对苏轼和黄庭坚的关注为最多,论文数量分别是 41 篇和 10 篇。程伯安《苏轼题画诗跋所表现的绘画理论》一文,对苏轼题画诗跋中所表现出的“师造化”“意从肺腑出”“意在笔先”“形神兼备”等绘画理论做了详尽分析。汤炳能的《论苏轼题画诗的丰富想象》一文,通过对苏轼《虔州八境图》《续丽人行》《韩干马十四匹》等诗的解读,指出苏轼借助画面上的有限艺术形象的诱导,充分发挥想象的作用,进行艺术性的再创造,从而得到情趣上的满足。梁大和在《苏轼题画诗初探》一文中把苏轼的题画诗创作分为五期:仁宗、英宗时期,神宗前期,神宗后期,哲宗前期,哲宗后期。通过对这些诗歌思想内容、艺术特色的解析,明确了苏轼题画诗在唐宋题画诗史上的地位。傅秋爽的《试论黄庭坚题画

诗的艺术特色》一文指出,黄庭坚在唐诗盛极难继的情况下,以独特的艺术构思和语言技巧使宋诗又登上了新的艺术高峰。祝振玉先生的《发明妙慧、笔补造化——黄庭坚题画诗略论》一文认为,黄庭坚的题画诗虽从画形着笔,但不是图画的简单说明,而是发明妙慧、精心构思的佳篇雅制,具有笔补造化的再创造之功,有着独立的审美价值。吴企明先生的《论赵佶题画诗的美学价值和艺术渊源》一文认为,赵佶自己作诗、作画、题字,富有创作创造性的“三自”艺术举措,第一次将诗、书、画这三种不同门类的艺术和谐地融合在一起,构成了完美的艺术整体,催化了诗歌与书画艺术的进一步融通,是我国题画诗史上崭新的里程碑。

进入21世纪,对诗画关系的研究开始渐成体系,断代研究、诗人专题研究和比较研究仍是热点,众多学者陆续参与其中,并发表了颇有创见的言论。尹沧海先生在《从王维到苏轼——论诗画交融及文人画的历史实现》一文中说,禅宗的所谓“见性”和以庄子为代表的道家思想,以审美的态度追求天人合一与儒道之互补,是诗画交融的哲学根基。李倍雷在《“诗画一律”:“理一分殊”的背景理路》一文中则认为,苏轼的“诗画本一律,天工与清新”,是在北宋理学背景中,受到“理一分殊”观念的影响,而产生的一种全新的、“出位思维”的思路认识。傅怡静在《论诗画关系的发生与确立》一文中指出,诗画关系从汉朝发生,到宋代已经完全确立,宋人继承了前期诗画关系发展的成果,自觉地在创作中体现诗情画意的参融之美,并重新指导了诗画艺术的创作道路。郦波的《从二苏题画诗看元祐文人心态》指出,以二苏为宗主的元祐文人在题画诗中并不就画论画,也不完全出于纯粹的审美意识,而是在艺术审美中表现出“画中有我”的鲜明特征,为自己营造了可供心灵优游的艺术世界。薛颖的《元祐文人集团汴京题画诗唱和》指出,“诗画一律”的诗画关系说是元祐文人集团汴京题画诗唱和兴盛的内部动因之一,而这些题画诗多是题马画和山水画,这与元祐文人借马和山水来寄托人生理想,排遣党争带来的心灵苦闷有密切关系。廖伟的《苏轼、黄庭坚唱和题画诗比较研究》一文,通过苏轼和黄庭坚对同一幅绘画作品所作的题诗、双方互为对方绘画所题写之诗歌的系统整理和比较研究,指出二人的题画诗唱和是宋代两位写作圣手借题画诗展开的心灵对话。

除上述文章外,还有两篇博士论文也值得注意。一篇是复旦大学赵晓涛博士的《游于艺途——宋代题画诗研究》,对宋代题画诗进行了较为系统深入的研究。他首先仔细分析了宋代诗歌与绘画产生关联的文化背景,接着全面考察了宋代文士的绘画意识与画家的文学意识的双向交流情况,探讨了宋代“诗中有画”和“画中有诗”的理论命题,并将宋代诗意图加以归类,详细地解析了宋代题画诗中的集体创作现象,再以具体的题“诗意图”诗为

例来认识宋人的经典文本意识,充分阐发了宋代题画诗的主题价值取向、宋代题画诗对于宋代士人的独特意义等诸多问题,条理清晰,论证翔实,有着许多灵性思想的闪光。另一篇是扬州大学钟巧灵博士的《宋代题山水画诗研究》,运用数据统计、实证分析、比较研究等方法,考察了有宋一代的题山水画诗的创作规模、社会环境,并对宋代题山水画诗的内涵、艺术做了深刻阐释。作者认为,宋人在题山水画诗中所表达的情致内涵主要有三个方面:一是抒发归隐林泉之思;二是以山水为媒介,表达羁旅之愁和思乡之情;三是对国运时局的关注及社会人生的思考。在艺术风格上,宋代题山水画诗也有三个主要特点:一是诗人表现出强烈的意境参与意识,从而产生如入画境和欲入画境的出位之思;二是诗人善于根据画作的不同风格,运用不同的创作构思,使所题之诗与所题之画在形式上保持一致;三是宋代诗人运用想象、象征、通感、错觉等多种艺术手法来题咏山水画。

二

与题画诗研究的蔚为大观相比,有关论书诗、诗书关系、诗书画融通的研究可以说是方兴未艾,突出的研究成果还不多,目前相关的博士论文有2篇,硕士论文有2篇,单篇论文有20篇,可分为综合研究(12篇)、诗人专题研究(12篇)两类。

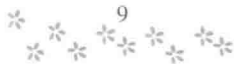
在综合性研究中,姚诚《试论诗书画的同一性及其他》一文认为,诗书画三者都是凭借形象反映抒发思想感情的艺术,它们在创作中的核心问题都是运用形象思维创造意境。无论是诗,或是书、画,它们都是以塑造形象为特征的艺术,都有风格、流派、形神问题,而且是与作者的生活、性格、修养、学识、品德、思想、情趣相联系的,在创作过程中都是以创造意境为核心,而且是以意境的高低作为品评标准的,这些正是我们所认识的诗、书、画三种艺术的同一性的主要标志。陈文的《论文人书诗画与意境论的关捩》一文认为,“意境”范畴的成型与文人诗画的出现,两者之间存在着深刻的关联。唐宋以后诗画两界对“同源说”的肯定,对诗画意境的自觉性阐释,以及诗画合一的趋势,起到了两个重要作用:一是拓展了“意境”范畴使用的领域和内涵,使“意境”逐渐上升为中国古代文艺美学的中心范畴;二是促使诗、书、画、印四艺合一,于明清两代整合成型并成熟。作者认为,“意境”论的成熟及这一美学思想发展的导向,其目的在于建立泛文化意义上的一种人文理想,以文人群体为核心的力量,在传统诗画艺术方面取得了非凡的成就。范廷义的《论诗书画一体的嬗变》一文认为,融“诗书画一体”的中国画,以其丰富的笔墨变化和意象造型原则,创造了独特的意境和气韵,极大丰富了中国画的审美内容,具有多取向的视觉形象和声形并茂的表现。书法与诗文进

入画面,有着复杂的历史背景,书与画的关系比诗与画的关系显得更为密切。书法入画包括两层意思:一是以书法的笔法入画,二是以书法的外在形式入画。诗入画也包含着两层意思:一是诗意入画,二是诗文入画。诗书画真正意义上实现一体化,即诗、书、画同居一个空间,又是同一个人所创作,并且诗书画三绝者,应以南宋末年的文人画家赵孟坚、郑思肖二人为始创。魏伟的《谈诗书画的融合》一文认为,诗文、书法、绘画本为三种相互独立的艺术形式,但是富有创造力的中国古代艺术家们通过长期的实践,把这几种艺术形式有机融为一体,使它们相互辉映、相互补充,既丰富了画面内容,又强化了画面意境,给观者更加全面、更加强烈的审美享受。“诗书画相互融合”成为中国传统绘画最为突出的特点之一,是古代艺术家们给我们留下的一个优良传统。

任文京的《中国古代诗学书学互通论》一文指出,古代诗学家经常借助书法与诗歌之间的相似性或相通性,来阐释诗歌的继承、发展和创新,或以书体喻诗,或以书法风格喻诗歌风格,或借妙悟将二者打通,或借书法之势谈诗歌之势,使抽象的诗学理论变得形象生动,而且还富于文学创意,而在不同艺术门类的比较中,拓展了诗学的研究视野,丰富了诗学理论。陈滢冬的《文人性与诗书画三位一体》一文说,诗歌与书法是最文人化的艺术形式,文人多兼具诗人身份,当文人们涉足绘画时,自然而然地便在这一新领域里借用了诗歌和书法的创作原理与方法,早熟得使人感到几乎没有一个过程。苏轼全面奠定文人画基础的基本原则,便是打通诗歌、书法、绘画三者之间的关捩,在理论上使这三种完全不同的艺术形式融会无间,最后产生出被后来的研究者称为“文人画”的一种新的绘画形式。复旦大学由兴波的博士论文《诗法与书法》,对四家诗学思想和书法理论的一致性与矛盾性加以论述,主要阐述了苏轼“尚意”的文学艺术观、黄庭坚诗学思想和书法理论的互通与互补、米芾文学艺术观中的“自我”意识、蔡襄对前代文艺思想的继承,以及对北宋“四大家”诗学思想与书法理论的比较研究。作者认为,苏轼提出“尚意”的书法审美观,并将之应用于诗歌、书法创作中,这是对唐诗、唐书的反叛与创新,为宋代诗歌与书法开辟了新路;黄庭坚注重诗学思想与书法理论的精神互通,“免俗”是其文学、艺术观中的一贯主张和核心思想,并以重“韵”作为品评文艺作品的标准;米芾的主导书学思想是“彰显自我”,并表现在他的诗歌创作中;蔡襄在诗歌与书法方面的主导理论是继承与复古,他强调文学、艺术创作内在精神的重要性,表现出非常严谨的书风与诗风。

南京艺术学院蔡显良的硕士论文《唐代论书诗研究》,首次系统研究了唐代论书诗的创作情况。作者指出,自唐代开创并形成第一个高峰之后,论书诗就成了宋及宋以后各朝文人歌咏书法的主要文学手段。他的博士论文

《宋代论书诗研究》，则从艺术创作的角度出发，抉微钩沉，全面整理研究了宋代论书诗的发生、发展与影响，并详尽探究了宋代论书诗中蕴藉的书法观念与思想内涵。作者指出，从宋初的篆书热潮、北宋中期的书法复古运动、南宋苏黄米书风的流布情况、南宋末的书法复古倾向等书法大势可以看出，宋代论书诗对宋代书法史的补正令人瞩目，并对后世论书诗具有深远影响。宋代论书诗的突出价值与地位，尤其显现在蕴藏甚富的书法美学思想方面，“以人论书”“以禅喻书”“尚韵反俗”“遗貌取神”“藉古开新”等诗学审美思想，均能在宋代论书诗中得到不同程度的认同与升华。浙江大学凌丽萍的硕士论文《宋代论书诗》，对宋代论书诗做整体概览和细致分类，并对论书诗的发展历程做简要回顾，指出宋代论书诗具有指导书法学习与鉴赏、推动书法发展的重要作用，同时，这些论书诗又为书法史、书法理论和书法批评研究提供了重要文献，具有史料价值、文化价值与审美价值。田彩中《诗的书和书的诗——唐代诗书关系管窥》一文则认为，诗人为书家丰富了临池的龙蛇奔雷，书家为诗人开拓了驰骋诗思的世界，二者共同促进了文学艺术的发展。

在论书诗的专题研究中，论者多于杜甫、苏轼、黄庭坚等人着力，而且多进行比较研究。周本淳的《杜甫与苏轼论书诗之比较》一文，通过分析杜甫与苏轼的几首论书诗，将二人进行了比较：杜甫强调苦练、取法乎上，“兼取古今之长”，是他对书法议论放之四海而皆准的基本原则，还把“瘦硬”当作衡量书法艺术的唯一标准，而苏轼对杜甫的书美理论进行了修正，主张书法艺术之美各有千秋，不能强求一律；在论书诗风格上，杜甫多正面发议论，十分严肃认真，苏轼则喜欢正话反说旁敲侧击。作者又指出，从杜甫和苏轼的论书主张中，我们可以得到三点有用的启发：一是要勇于开拓、有独立见解；二是要善于学习和继承前人传统，并敢于根据自己的时代环境和各方面修养去修正前人某些不足之处；三是要摆脱固定思维方式的制约，避免具体评论时的绝对化。方爱龙的《杜甫〈李潮八分小篆歌〉阐论兼与苏轼诗比较》一文，把杜甫《李潮八分小篆歌》与苏轼《孙莘老求墨妙亭诗》进行比较，针对杜诗中“书贵瘦硬方通神”的著名命题所产生的特定时代环境展开论述，认为我们对杜甫不能像苏轼那样苛求。孙民的《苏轼诗中的书道观》一文，通过对苏轼三首论书诗（《石苍舒醉墨亭》《孙莘老求墨妙亭诗》《题王逸少帖》）的详尽解读，探索了苏轼书道观的三个层面——书讲意造、书必新变、书贵有品，并指出这三层关系所代表的文化理念是“道儒的合一”。戚荣金《苏轼诗学思想和书论的互通》一文则认为，苏轼的诗学思想和书法理论，于内在精神与创作观念上表现出很强的互通性，“尚意”“神似”“无法”“自然”是其诗学思想的重要内容，同样也可作为书法艺术的品评标准，而这种互通性可