

中國詩書畫

簡恩定 沈謙 吳永猛 編著

國立空中大學用書

J052-43

20032

港台書室

中國詩書畫

簡思定 沈謙 吳永猛 編著

出版弁言

新世紀初始，全球邁入資訊科技快速發展階段，多元化知識領域一日千里，歐美先進國家無不為提昇國民素質與國家競爭力投注心力，以適應世界潮流與迎接時代挑戰，我國當不自外於競爭激烈的國際社會。

邇來，「終身學習」已成為國人生涯規劃的重要理念，而「回流教育」政策之推展，更是政府提昇教育品質的重要內涵。國立空中大學是我國教育史上首創的高等隔空教育學府，具突破時空限制，發揮「人人有書讀、處處是教室、時時可學習」之功能。創校迄今一貫秉持「入學從寬、考核從實、畢業從嚴」原則，貫徹「有教無類」教育理念，開拓寬廣多元的進修管道。十餘年來，在全體空大人辛勤灌溉、努力耕耘之下，已為「成人教育、終身學習」典範，對增進國民教育文化水準，提昇人力素質等，均有顯著的成果貢獻。

當今傳播科技不斷推陳出新，日新月異，空大除致力提昇多元媒體教學品質外，更結合電腦系統，積極規劃網路教學。然而，在遠距教學領域中，教科書仍為不可或缺的主要教材。空大自從民國七十五年奉准設立後，即致力遴聘國內才學俱佳之學者專家擔任學科委員，輔以校內專任教師共同精心編撰各科教科書，並印製發行，其品質與體例均能切合教學實務所需，內容也與學術及科技發展脈動相契合。因此，空大教科書一直深受學界好評、肯定與廣為使用。

所謂「讀萬卷書，行萬里路」。學問永不嫌多，學習永不嫌遲，「追求新知，實現自我」更是現代人求生存、進步與幸福的憑藉。為自我提昇、攀向高峰，期許「空大」的每一本教科書，都能成為書香社會充實人生，服務人群的智慧泉源。

黃 深 勳 謹 識

序

詩、書、畫在中國一向被視為渾然一體的藝術，其中原因除了中國文人強調無論詩、書、畫，都以具有神韻內涵者為高之外，還因為詩、書、畫三者，在早期的中國文化中，有以教化為主要功能的傾向。由於這個因素，詩、書、畫三者的創作和評價標準，都有相當程度的雷同，文學史中的文人，更有不少是詩、書、畫兼通的能手，譬如唐朝的鄭虔和清朝的鄭燮，都以精通詩、書、畫而號稱三絕。至於「詩中有畫，畫中有詩」的評語，自從宋朝蘇軾提出之後，更成為後來論詩評畫的標竿。

基於上述的原因，因此吳永猛、沈謙二位教授和我，便討論規畫出「中國詩書畫」這門課程，目的就是希望透過這門課程的介紹，讓學習者能夠了解中國詩書畫之間的相互關係，並進而培養鑑賞中國詩書畫的基本能力。譬如詩歌的教化功能、人物畫的存乎鑑戒功能、書法心正則筆正三者之間的關係，繪畫重寫神意觀念的形成和演變、書法用筆的「韻」和「法」，詩畫如何合流；山水畫的畫家畫派以及文人畫的宗旨風格和演變，山水畫的用筆和構圖方式以及山水畫的畫情詩意；題畫詩的介紹和賞析等等，都是我們在書中講授的重點。本教材因為成書倉促，如果讀者發現任何問題，都敬請賜教，我們將作為再版時修訂的依據。

簡 恩 定

謹序於國立空中大學研究室
中華民國八十九年二月十五日

作者簡介

簡恩定

東吳大學中國文學研究所博士
現任國立空中大學人文學系教授
(第壹篇第一～五章)

沈 謙

國立台灣師範大學國文研究所博士
現任玄奘人文社會學院中文系教授兼系主任
(第參篇第一～三章)

吳永猛

國立中興大學經濟系法學士
中國文化大學國家法學博士
現任國立空中大學管理與資訊學系教授
(第貳篇第一～三章)

目 次

第一篇 人物篇	1
第一章 從中國詩書畫的功能談起	3
第一節 詩作「思無邪」的觀念	5
第二節 心正則筆正	16
第三節 人物畫的存乎鑑戒功能	21
第二章 重神寫意的關鍵人物——從顧愷之到張彥遠	29
第一節 人物畫傳神寫意的莫立者——顧愷之	32
第二節 人物畫傳神寫意的發揚者——張彥遠	36
第三章 談書法的「韻」與「法」——從二王到顏、柳	45
第一節 二王對畫法「韻」的倡導及闡揚	47
第二節 顏、柳對書法「法」的貢獻	52
第四章 詩畫合流——從王維到蘇軾	61
第一節 詩畫合流觀念的形成	63
第二節 文人畫的興起與詩畫合流觀念的關係	68
第五章 以詩論書畫名家作品介紹	77
第二篇 山水篇	95
第一章 山水畫的體系	97
第一節 畫院與畫家	99
第二節 文人畫	112
第二章 山水畫的筆墨與構圖	127
第一節 用筆與用墨	129
第二節 山水畫的構圖	142
第三章 山水畫的畫意詩情	149
第一節 山水畫的畫意	151
第二節 山水畫的詩情	156

第三篇 翎毛花卉	169
第一章 詩與畫的結合	171
一、詩書畫三絕	173
二、詩中有畫	174
三、咏物與題畫	175
四、題畫詩的產生	176
五、題畫詩的特點	178
六、題畫詩的分類	185
第二章 動物類的題畫詩	189
一、咏畫馬：杜甫〈天育驃騎歌〉、〈題壁上韋偃畫馬歌〉，羅隱 〈八駿圖〉	191
二、咏畫牛：黃庭堅〈題李亮功戴嵩「牛圖」〉，李綱〈病牛圖〉	200
三、咏畫鷹：李白〈壁畫蒼鷹贊〉，杜甫〈畫鷹〉、〈姜楚公畫角鷹 歌〉，和凝〈題鷹獵兔畫〉	203
四、咏畫鸚鵡：李白〈初出金門咏壁上鸚鵡〉，王安石〈見鸚鵡戲作 四句〉	214
五、咏畫雞：趙佶〈芙蓉錦雞圖〉，沈周〈爲張固寫雞〉，唐寅 〈題畫雞〉	217
第三章 植物類的題畫詩	223
一、咏畫梅：王冕〈墨梅圖〉，徐渭〈王元章倒枝畫梅〉，金農〈畫 梅絕句〉	225
二、咏畫蘭：蘇軾〈題楊次公春蘭〉，鄭思肖〈墨蘭圖〉，倪瓚〈題 鄭所南蘭〉，鄭燮〈題破盆蘭花〉	233
三、咏畫菊：蘇軾〈趙昌寒菊〉，鄭思肖〈畫菊〉，沈周〈菊〉，徐 渭〈題菊竹圖〉，鄭燮〈畫菊與某官別〉	242
四、咏畫竹：白居易〈畫竹歌〉，蘇軾〈書晁補之所藏與可畫〉， 高啓〈題扇上竹子〉，鄭燮〈竹石〉	249
參考文獻	259
附圖	261

第壹篇 人物篇

第一章 從中國詩書畫的功能談起

學習目標

——研讀本章內容之後，學習者應能達成下列目標：

- 一、瞭解詩作「思無邪」的觀念內涵。
- 二、瞭解心正則筆正的意義。
- 三、瞭解並說明中國人物畫為何具有鑑戒的功能。

摘 要

本章的主要內容，在介紹中國詩書畫的三項主要功能：(一)詩作「思無邪」的觀念。這項功能的出現，導致中國詩歌在創作時出現（甲）詩歌的創作重質而輕文，不以華麗修辭為主。（乙）重視詩歌的教化功能。這兩個現象。(二)心正則筆正的觀念。這是唐代名書法家柳公權，回答唐穆宗如何用筆的名言，後來成為中國書法的重要審美標準之一。(三)人物畫的存乎鑑戒功能。這部分主要在說明，人物畫如何在古代中國協助執政者推行教化目的。

中國詩書畫早期的主要功能，都和教化有著相當密切的關係，教化的目的在於移風易俗，簡言之就是治人。因此，我們在介紹中國詩書畫——人物篇前，就必須先約略的闡述一下，中國詩書畫早期的主要功能內涵為何？以下就分成(一)詩作「思無邪」的觀念。(二)心正則筆正。(三)人物畫的存乎鑑戒功能等三節，來介紹討論。

第一節 詩作「思無邪」的觀念

一般談論詩歌功能的最早論述，都會提及《尚書·堯典》中的這段文字：「詩言志，歌永言，聲依永，律和聲；八音克諧，無相奪倫，神人以和。」朱自清在〈詩言志辨〉一文中，對於其中「詩言志」一句的解釋說：「這種志，這種懷抱是與禮分不開的，也就是與政治、教化分不開的。」朱志清的這種說法，就是直指先秦之前，詩歌創作的主要目的，是爲了政治教化的需要。我們舉《左傳·襄公三十年》中，有關子產從政一年和三年之後，鄭國民衆前後不同的反應來看：

從政一年，輿人誦之，曰：「取我衣冠而褚之，取我田疇而伍之。孰殺子產，吾其與之。」及三年，又誦之，曰：「我有子弟，子產誨之；我有田疇，子產殖之。子產而死，誰其嗣之？」

鄭國的子產在剛執政的時候，爲了致力推動新政而向人民徵稅，鄭國的百姓由於不明白子產的用心，以爲子產不能體恤民心疾苦，施行苛政，所以連拉車的人誦吟歌詩的內容，都有殺除子產而後快的心思。但是等到過了三年之後，鄭國的百姓在子產的新政施行中，感受到直接的受益，明白子產當初徵稅的苦心，於是拉車的人在誦吟歌詩的內容，變成希望子產長壽的願望。像這種前後不同歌詩所抒發的懷抱，不論對人物的褒貶，都是在反映政治教化的結果。

這種情況，到了孔子之時，更直接提出了詩作「思無邪」的觀念。《論語·爲政》中載云：

詩三百，一言以蔽之，曰：「思無邪。」

在孔子的這種觀念的啓迪下，〈毛詩序〉終於將其轉化成中國文學理論中的重要評價指標：

詩者，志之所之也，在心爲志，發言爲詩。情動於中而形於言，言之不足故嗟嘆之，嗟嘆之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。情發於聲，聲成文謂之音。治世之音安以樂，其政和；亂世之音怨以怒，其政乖；亡國之音哀以思，其民困。故正得失，動天地，感鬼神，莫近於詩。先王以是經夫婦，成孝敬，厚人倫，美教化，移風俗。

從上述這段文字來看，詩歌在當時的地位，已經不僅於文學作品而已，而是和國家的興衰盛亡有相當密切的關係。評論時事難免會觸及人物的褒貶，自從詩作「思無邪」的觀念確立之後，詩人在創作作品之時，自然受其影響和約束，以致於詩作的評價優劣，也就準此而定，因而在創作時就出現下列二個現象：

（一）詩歌的創作重質而輕文，不以華麗修辭為主。

所謂的「重質」，指的是詩歌創作時以內容的表現爲重；至於「輕文」，就是說不以文采修辭爲詩歌創作的首要之務。這種情況，尤其在表達與人的交游、離別，或對人物的評論、褒貶、感觸時出現的機率爲多。以這個現象而論，最明顯的例子就是〈古詩十九首〉受到極高的贊揚，舉其中的第一首來看：

行行重行行，與君生別離。相去萬餘里，各在天一涯。道路阻且長，會面安可知。胡馬依北風，越鳥巢南枝。相去日已遠，衣帶日已緩。浮雲蔽白日，遊子不顧返。思君令人老，歲月忽已晚。棄捐勿復道，努力加餐飯。

〈古詩十九首〉的作者爲誰，並沒有真確的答案，不過一般都同意是東漢末期時的作品。至於創作的主旨，撇開詩作中可能隱含的寓意不談，僅從文字的表面看，似乎是一首對於朋友至交別離不得而見的相思情懷的展現。我們如果純就文學創作的藝術技巧來看，像這種型態的詩作，文辭的修飾其實並沒有什麼特殊之處，也就是說學習作詩的初學者，要在類似〈古詩十九首〉這類的作品中，尋得修辭上的模擬技巧，是頗爲困難的。但是若從文辭中所顯示出來的情感來論，則其中所含蘊的溫婉深情且又含蓄不露的風韻，真是令人爲之心搖神傷。我們簡要地來看這首詩作的創作內涵。

詩的一開始用「行行重行行，與君生別離」發端，除了帶出別離之情隨著距離愈行愈遠而愈深之外，同時也強調「生別離」的痛楚與不堪。通常我們都覺得人生最大的遺憾莫過於「死別」，因爲人的生命一旦結束，永遠不可能有再會面的一天。不過「死別」

固然令人難過，卻總是一個已經發生且存在的事實，剛面對「死別」之時，人不免會傷心哀痛，然而隨著時間的推移，這種傷心哀痛就會慢慢淡化。至於「生別離」的情況便不同，雖然剛開始離別之時，由於存有必能再會面的期待，心中的哀痛不如「死別」之甚。然而隨著離別距離由近而遠而渺不可知，原本心中存著會面有期的希望，逐漸化為泡影，而內心的相思想念之情卻無時無刻在心靈中翻攪沸騰。這種痛楚與不堪，不會隨著時間而消淡，相反地會不斷地增多。所以本詩一開始以「生別離」發端，即是強調心中隨時都在成長添增的思念哀痛之情。

瞭解這種情感的寄寓方式之後，我們便可以說像「行行重行行，與君生別離」這樣的句子，從文辭的本身來看，質樸平淡可以說是唯一的形容。透過這種質樸平淡的修辭方式，來蘊蓄深厚綿密的情感，使讀者在閱讀之時，得以反復咀嚼其中的情意，這正是中國詩歌從「思無邪」觀念發展出來的含蓄不露的審美標準。

然後我們再往下面的詩句繼續觀察，「相去萬餘里，各在天一涯。道路阻且長，會面安可知」這樣的詩句，正是承接上二句「行行重行行，與君生別離」的詩意而來，兩人懸隔萬里，分居天涯，其中道路之險遠不測，令人自然生起會面無期的絕望傷感，為「生別離」的痛楚與不堪，作了最好的註腳。「胡馬依北風，越鳥巢南枝。相去日已遠，衣帶日已緩」四句，則再分舉胡馬與越鳥各有眷戀故地的本性為喻，來說明儘管相去日遠，但是想念相思之情絲毫未減，以致於飲食失調而日漸消瘦。這種寫情的形容，表面上看來極其平淡，但是卻蘊含著非常豐厚的情思在內。最後的這一段「浮雲蔽白日，遊子不顧返。思君令人老，歲月忽已晚。棄捐勿復道，努力加餐飯」詩句，則點出了本詩創作的主旨所在，作者為何會有創作本詩的意圖呢？原因就是作者儘管被自己很在乎的人所摒棄，但是心中的思念和關懷之情並沒有因而削減，反而益加的關心和想念。尤其是最後的「棄捐勿復道，努力加餐飯」二句，更是顯得溫婉平和之至。整首詩的主旨在表達即使遭遇被人棄置的不幸，仍然無怨無悔，這就是「思無邪」功能的極致發揮。我們再看題名為班婕妤所作的〈怨詩〉內容：

新裂齊紈素，鮮潔如霜雪，裁為合歡扇，團團似明月。出入君懷袖，動搖微風發，常恐秋節至，涼風奪炎熱。棄捐篋笥中，恩情中道絕。

這首詩在題目下，另有一段文字敘述成詩的原由：「昔漢成帝班婕妤失寵，供養於長信宮，乃作賦自傷，併為怨詩一首。」這件史實，詳細記載在《漢書·外戚傳》第六十七下：班婕妤原本為漢成帝所寵幸，後來漢成帝移情新歡趙飛燕，班婕妤惟恐被趙飛

燕陷害，所以主動向漢成帝請求到長信宮供養太后。不過由於班婕妤作出這個選擇是迫於無奈，所以心中難免存於幽怨，因而有〈怨詩〉一首詩作出現。

不過詩名雖然題為〈怨詩〉，但是從內容來看，表面的文辭卻非常的平淡溫婉，並沒有措辭激烈或濃麗的修辭。所謂的「新裂齊紈素，鮮潔如霜雪，裁為合歡扇，團團似明月。」是借用潔白如雪的綢布所裁成的合歡扇，來比喻班婕妤自己。「出入君懷袖，動搖微風發，常恐秋節至，涼風奪炎熱。」是接續上段之意，說明如同潔白合歡扇的班婕妤，一開始十分受漢成帝寵愛，經常都陪侍在漢成帝的身邊；但是合歡扇固然在夏日好用，一旦秋風吹起，就逐漸會受到冷落的待遇，就好像班婕妤雖然曾經受寵於漢成帝，但是日久生厭，也慢慢被漢成帝冷落。最後「棄捐篋笥中，恩情中道絕。」二句，則是寫出了班婕妤被漢成帝冷落拋棄，如同合歡扇被棄置在竹箱子中一樣，原來恩情早已不復存在了。從詩作的內容中，我們可以發現充滿了班婕妤被漢成帝冷落棄置後的哀怨和傷感，但是經由修辭上所呈現出來的情感，卻只是一味的幽怨神傷，並沒有號泣叫苦之聲。

當然，被皇帝冷落拋棄，表現激動的情緒語言不僅無補於事，有時還可能罹受不可預測的危機，所以班婕妤才會採用這種和緩的語氣來創作詩歌。而且，這個原因也應是造成中國自兩漢以下，詩歌創作多以「思無邪」為主要評價標準的原因之一。再如曹植所作的〈怨歌行〉：

明月照高樓，流光正徘徊，上有愁思婦，悲歎有餘哀。借問歎者誰，言是客子妻。君行踰十年，孤妾常獨棲，君若清路塵，妾若濁水泥，浮沈各異勢，會合何時諧。願為西南風，長逝入君懷，君懷時不開，賤妾當何依。

當然，曹植寫這首詩的用意，現在已不可能真確的指證出來，不過配合曹植彼時的境遇來推論，極可能是在抒發他當時被兄長曹丕排擠的感受。我們看詩的一開始說：「明月照高樓，流光正徘徊，上有愁思婦，悲歎有餘哀。」這裏面所描述的人物情景：獨自在月夜高樓徘徊悲歎的愁婦，幾乎可以說就是曹植的化身。然後以下的設問對話內容：「借問歎者誰，言是客子妻。君行踰十年，孤妾常獨棲，君若清路塵，妾若濁水泥，浮沈各異勢，會合何時諧。」正是借著丈夫遠行十年不回，獨棲空閨愁婦心中的比喻，來表達曹植與當時的權力核心有如「清路塵」和「濁水泥」一般，愈行愈遠。最後的「願為西南風，長逝入君懷，君懷時不開，賤妾當何依。」四句，則再以西南風吹入君懷為喻，表達出曹植對於當時曹魏仍然是忠心耿耿，希望不要被摒棄排除在外。

然後我們再從本詩的表面文字意義來看，說是一首爲棄婦描寫的詩歌也是完全合理的。於是可以說，像這種類型的詩作，當作者在蘊釀創作情緒之初，哀怨憤恨可能蓄滿了心中，但是以詩歌的型態表達出來之時，原本心中所有的哀怨憤恨之情，卻用極其溫婉含蓄的修辭方式來呈現。這就是在詩作「思無邪」觀念影響下，所出現的代表作品，而這種類型的詩作，在中國文學傳統中是極具地位的。再舉曹植另一首詩作來看：

南國有佳人，容華若桃李。朝遊江北岸，夕宿瀟湘沚。時俗薄朱顏，誰爲發皓齒。俛仰歲將暮，榮曜難久恃。（〈雜詩〉六首之四）

這首詩借由豔若桃李的南國佳人，不受時俗重視的悲傷，來隱喻曹植當時被排擠的心情，全詩寫來幽怨之情極深，卻表達得蘊藉之至。就詩的本身而言，寄情深遠又含蓄不露的內涵，才是作者用力之處。這些都是在詩作「思無邪」觀念影響下，所形成的重質輕文，不以華麗修辭爲主的詩歌創作典範。我們可以看鍾嶸在所著的《詩品》中，將古詩十九首（因爲不知作者名氏，因而只以篇名稱之。）、班婕妤、曹植三人，都分列在「上品」中；而其中對曹植的評價，甚至用「譬人倫之有周孔」來贊美，便可以明瞭經由「思無邪」觀念的影響，所形成的重質輕文，不以華麗修辭爲主的詩歌創作，在中國文學傳統上具有多麼重要地位。

（二）重視詩歌的教化功能

詩歌創作重質輕文，很容易就出現強調詩歌教化的功能，因爲唯有如此，詩歌的內容才可以爲人所重視並以爲戒，這也就是〈毛詩序〉所以說：「治世之音安以樂，其政和；亂世之音怨以怒，其政乖；亡國之音哀以思，其民困。故正得失，動天地，感鬼神，莫近於詩。先王以是經夫婦，成孝敬，厚人倫，美教化，移風俗。」的原因。瞭解這個現象之後，我們舉有「詩聖」之稱的杜甫爲例來說明。

杜甫爲何被稱譽爲「詩聖」呢？我們先來看宋人楊萬里在〈江西宗派詩序〉一文中的說法：

今夫四家者流【四家指以下所舉的蘇（軾）、李（白）、黃（庭堅）、杜（甫）四人】，蘇似李，黃似杜。蘇、李之詩，子列子【即列子】之御風也；杜、黃之詩，靈均【即屈原】之乘桂舟、駕玉車也。無待者，神於詩者歟！有待而未嘗有待者，聖於詩者歟！

楊萬里在這一段文字中，將蘇軾和李白的詩，比喻成有如列子的御風而行，飄飄然不受舟車的限制，而這裏的「舟車」是借來比喻文字，也就是說蘇軾和李白的詩，在創作的過程中，以神氣和內容取勝，不受文字的意涵限制，所以楊萬里贊嘆說是「神於詩」。不過蘇軾和李白的詩雖然不受文字意涵的限制，但是仍然必須要透過文字來表達詩中的意涵。

至於杜甫和黃庭堅的詩作，楊萬里則進一步認為有如屈原駕乘桂舟和玉車一般，表面上好像在行動上受限於桂舟和玉車，實際上駕乘桂舟和玉車，並不妨礙屈原出入宇宙間的逍遙自適。當然，這裏的「桂舟和玉車」，也是借來比喻文字，說明杜甫和黃庭堅的詩作，在創作的過程中，人的思緒與文字合為一體的情況，所以楊萬里贊嘆說是「聖於詩」。楊萬里這篇文章題名為〈江西宗派詩序〉，而江西詩派的領導人物黃庭堅，人皆自知詩法學自杜甫，所以文章中以黃庭堅和杜甫並稱，實際上是以杜甫為尊的；而楊萬里寫這篇〈江西宗派詩序〉的主要用意，就是起於當時人對蘇軾論「杜詩似太史公書」一語的不甚瞭解。楊萬里說：

又（即蘇軾）云：「杜詩似太史公書。」不惟當時聞者噉然，陽應曰諾而已，今猶噉然也。非噉然之罪也，舍風味而論形似，故應噉然也，形焉而已矣。（〈江西宗派詩序〉）

楊萬里在這段文字中指出，由於一般人只看杜詩的文字表面而忽略了內容思想的探究，所以不清楚蘇軾為何會有「杜詩似太史公書」的說法。蘇軾心目中對杜詩內容思想的看法是什麼呢？我們只要把這一點弄明白，就能間接推敲出楊萬里為何會贊嘆杜甫「聖於詩」的原因。

蘇軾曾在〈王定國詩集敘〉一文中說：「古今詩人衆矣，而杜子美為首，豈非以其流落飢寒，終身不用，而一飯未嘗忘君也歟！」由此可見，在蘇軾的心目中，杜詩最大的價值就是「流落飢寒，終身不用，而一飯未嘗忘君」的內容思想。以此而論，蘇軾說「杜詩似太史公書」，正在說明杜詩有如司馬遷所著《史記》史學筆法一般，完整地呈現出對朝廷的忠愛之心。於是可以說，楊萬里贊嘆杜甫「聖於詩」的形容，除了一般的理解認為是在闡揚江西詩派的「詩法」之外，更重要的是在強調杜詩中所呈現忠愛之情的地位。簡單的說，就是從詩的教化功能來贊譽杜甫「聖於詩」。

這種對於杜甫的認知，不僅是宋朝人的普遍看法，而且也成為杜甫在中國詩史上獨占鰲頭的主要原因。譬如南宋的羅大經就以此來作為李白不如杜甫的緣由：「李太白當