

觀看 敘述

審美

唐宋題畫文學論集

衣若芬 著

中央研究院 中國文哲研究所

山禽矜逸態

梅妝弄輕柔

已有丹青約

千秋指白頭

中國文哲專刊 28

觀看·敘述·審美

唐宋題畫文學論集

衣若芬◎著

臺北 南港

中央研究院 中國文哲研究所

2004年6月初版

中央研究院 中國文哲研究所 中國文哲專刊㉘

觀看·敘述·審美

唐宋題畫文學論集

Observation, Description, Appreciation:
Studies of Tang-Song Writings on Painting

- 著者 衣若芬(I Lo-fen)
發行者 中央研究院 中國文哲研究所
臺北市南港區研究院路2段128號
電話：(02)27883620
網址：<http://www.litphil.sinica.edu.tw>
排版印刷 久忠實業有限公司
臺北縣三重市成功路41巷11弄6號
電話：(02)29771062
定價 新臺幣350元
初版 2004年6月
再版 2005年12月

GPN 1009301705
ISBN 957-01-7419-6

關於本書

這是一本研究唐宋文人如何觀看繪畫，敘述視覺經驗，凝聚時代審美意識的論文集。

書中收錄的七篇文章，依其寫作旨趣與議題類型，可以分為三個方向：第一篇〈觀看、敘述、審美——中國題畫文學研究方法論之建構〉和第二篇〈題畫文學研究概述〉，審視題畫文學的研究方法，回顧並檢討題畫文學的研究史，從而提出未來的研究願景，既是個人研究的奠基工作，也為讀者導覽及概觀題畫文學的規模輪廓。

第三篇〈晚唐五代題畫詩的審美特質〉有如第四篇〈寫真與寫意：從唐至北宋題畫詩的發展論宋人審美意識的形成〉的前置作業，貫串二者的，是唐宋題畫詩的書寫歷程、詩人的審美態度、文學批評理論與繪畫觀念的交融互通等問題，嘗試由題畫詩所開展的美學思想方面著手，理解「唐宋變革」的精神本質。

第五篇至第七篇是對於唐宋題畫詩文本的深入探析，以「人像畫」、「仕女畫」、「詩意圖」的題畫詩為取樣，希望藉著鳥瞰當時的藝術氛圍與畫作形貌，為題畫文學文本尋求可能的視覺依憑，並且在文學傳統與繪畫傳統的歷時性與共同性脈絡中穿梭遊移，考察題畫詩的獨立文類特質。

書末附錄的〈題畫文學研究知見錄(1911-2005)〉為筆者研究題畫文學多年累積的資料，「獨學而無友，則孤陋而寡聞」，讀者或可由其中見微知著，觸類旁通。獻曝之心，期勉與研究題畫文學的同好們共相繼往以開來。

七篇文章均曾經通過審查而發表，為了顧及本書的整體性與流暢性，筆者作過通盤的刪修或增訂，謹將各篇刊登的情形依序臚列如下：

一、觀看、敘述、審美——中國題畫文學研究方法論之建構

《國際中國學研究》第6輯(2003年12月)，頁3-21。原題目為：〈觀看、敘述、審美——建構中國題畫文學研究方法論之我見〉。

二、題畫文學研究概述

《中國文哲研究通訊》第10卷第1期(2000年3月)，頁215-252。

三、晚唐五代題畫詩的審美特質

衣若芬、劉苑如主編：《世變與創化：漢唐、唐宋轉換期之文藝現象》(臺北市：中央研究院中國文哲研究所籌備處，2000年)，頁377-424。

四、寫真與寫意：從唐至北宋題畫詩的發展論宋人審美意識的形成

《中國文哲研究集刊》第18期(2001年3月)，頁41-90。

五、北宋題人像畫詩析論

《中國文哲研究集刊》第13期(1998年9月)，頁121-174。

六、北宋題仕女畫詩析論

鍾彩鈞主編：《傳承與創新：中央研究院中國文哲研究所十週年紀念論文集》(臺北市：中央研究院中國文哲研究所籌備處，1999年)，頁301-380。

七、宋代題「詩意圖」詩析論——以題「歸去來圖」、「憩寂圖」、「陽關圖」為例

《中國文哲研究集刊》第16期(2000年3月)，頁1-64。

論文集結成書後，亦經送審通過。感謝各篇論文及本書的審查教授予以肯定，支持及鼓勵筆者精益求精，筆者謹聽取審查教授的意見，再作思考與補充，呈現於讀者面前。

成書過程中，朱龍興先生設計封面，廖肇亨先生及貝克定 (Timothy Baker) 先生通覽全部的日文及英文註解，助理葉建昭先生協助校對，謹此一併致謝。

衣若芬書於文哲所
2004年5月

目次

觀看、敘述、審美

——中國題畫文學研究方法論之建構

一、前言	2
二、學術「越界」與「整合」	5
三、觀看、敘述、審美	10
(一) 繪畫形製與視覺思維	11
(二) 圖象文本與觀看機制	14
四、題畫詩所拼貼出的唐宋審美景觀	20
五、結語	23

題畫文學研究概述

一、前言	30
二、青木正兒〈題畫文學の發展〉再議	31
三、題畫文學研究概況	38
四、題畫文學研究的未來前景	43

晚唐五代題畫詩的審美特質

一、前言	46
二、晚唐五代題畫詩概說	47

三、晚唐五代題畫詩的審美特質·····	62
(一) 方寸巧心通萬造·····	62
(二) 緣象生情，象外求象·····	72
(三) 水墨的興味·····	77
四、結語·····	86

寫真與寫意：

從唐至北宋題畫詩的發展論宋人審美意識的形成

一、前言·····	90
二、以畫爲真，感神通靈·····	94
三、筆侔造化，心生萬象·····	99
四、形意俱足，生意盎然·····	108
五、忘形得意，意外之趣·····	123
六、結語·····	134

北宋題人像畫詩析論

一、前言·····	140
二、自題像：「真」與「幻」的迷思·····	142
三、題時人像：「睢陽五老」式的福祿壽嚮往·····	157
四、題古人像：文學典範的追慕·····	173
五、結語·····	189

北宋題仕女畫詩析論

一、前言·····	194
-----------	-----

二、北宋題仕女畫詩的藝術氛圍·····	197
三、北宋題仕女畫詩內容析論·····	211
(一) 好德與好色·····	211
(二) 得勢與失寵·····	221
(三) 美麗與哀愁·····	233
四、北宋題仕女畫詩的寫作解碼·····	242
五、結語·····	258

宋代題「詩意圖」詩析論

——以題「歸去來圖」、「憩寂圖」、「陽關圖」為例

一、前言·····	266
二、紙上神遊：題「歸去來圖」詩·····	272
三、時空定格：題「憩寂圖」詩·····	295
四、離歌翻唱：題「陽關圖」詩·····	308
五、結語·····	323

主要參考書目·····	331
-------------	-----

附錄

題畫文學論著知見錄(1911-2005)·····	363
---------------------------	-----

觀看、敘述、審美

中國題畫文學研究方法論之建構

一、前 言

所謂「題畫文學」，向來有廣義與狹義兩種界定方式，狹義的「題畫文學」單指被書寫於畫幅上的文字；廣義的「題畫文學」，則泛稱「凡以畫為題，以畫為命意，或讚賞，或寄興，或議論，或諷諭，而出之以詩詞歌賦及散文等體裁的文學作品」^①。賞畫品題本是文人風雅的藝術活動，有時珠聯唱和，一幅畫作被名家歌詠而身價倍增，可惜文字的傳布畢竟較畫作的留世便利得多，吾人今日得見之題畫作品是否曾經被書寫於畫幅上不易判斷，故而筆者寧取廣義的解釋，以為平日研究與本文探討之判準。

題畫文學又被稱為「詠畫」之作，就古人使用「題畫」與「詠畫」的情形來看，二者並無明顯的區別，或以為稱作「題畫」者書於畫上，稱作「詠畫」者則泛指一切與繪畫有關之文字，揆諸文獻，其實不然。現存最早的一首題畫詩，一般認為是東晉支遁(314-366)的〈詠禪思道人詩〉，其詩序云：

孫長樂作道士坐禪之像，并而讚之。可謂因俯對以寄誠心，求參焉於衡軔。圖巖林之絕勢，想伊人之在茲。余精其制作，美其嘉文，不能默已，聊著詩一首，以繼於左。^②

① 衣若芬：《鄭板橋題畫文學研究》（臺北：臺灣大學中文研究所碩士論文，1990年），頁1-8。

② 遼欽立輯：《先秦漢魏晉南北朝詩》（北京：中華書局，1998年），〈晉詩〉，卷20，頁1083。

所謂「聊著詩一首，以繼於左」，可知這首詩是與畫者孫綽（字長樂，320-377）所自題的讚辭並置於同一幅畫上^③。因此，不能僅從作品題目判斷是否題寫於畫上，也不能以是否題寫於畫上作為區分「題畫」與「詠畫」的標準。又如南齊丘巨源（?-485?）有〈詠七寶扇〉、南朝梁鮑子卿有〈詠畫扇〉^④、北周庾信（513-581）的〈詠畫屏風詩二十五首〉等，作者詠屏扇兼及屏扇上的繪畫；唐代上官儀（?-664）作〈詠畫障〉、張九齡（678-740）有〈題畫山水障〉，都是混用「題畫」與「詠畫」的例子。

唐代以降，作者使用「題畫」一詞較使用「詠畫」的情形普遍，甚至單獨以「題畫」作為作品之標題。例如晚唐五代的呂從慶^⑤、唐希雅^⑥的〈題畫〉詩，顯示「題畫」作為專有名詞的現象。宋人的同題之作亦屢見不鮮，李甲^⑦、華鎮（1051-?）^⑧、張耒（1054-1114）^⑨、徐俯（1075-1141）^⑩，皆有名為〈題畫〉之作。又如宋人的文集中別立「題跋」一項^⑪，其中包含題畫之

③ 詳參高文、齊文榜：〈現存最早的一首題畫詩〉，《文學遺產》1992年第2期，頁93-94。

④ 此詩一作南朝梁高爽所作，見遼欽立輯：《先秦漢魏晉南北朝詩》，〈梁詩〉，卷2，頁1542及卷28，頁2117。

⑤ 陳尚君輯校：《全唐詩補編》（北京：中華書局，1992年），《全唐詩補遺》，卷15，頁258。

⑥ 陳尚君輯校：《全唐詩補編》，《全唐詩續補遺》，卷11，頁474。

⑦ 北京大學古文獻研究所編：《全宋詩》（北京：北京大學出版社，1991年），冊14，卷839，頁9723。

⑧ 《全宋詩》，冊18，卷1090，頁12362。

⑨ 《全宋詩》，冊20，卷1176，頁13276。

⑩ 《全宋詩》，冊24，卷1380，頁15836。

⑪ 如〔宋〕黃庭堅：《豫章黃先生文集》（臺北：臺灣商務印書館，1965年《四部叢刊初編》本，據上海商務印書館縮印嘉興沈氏藏宋本影印），卷25。〔宋〕張孝祥：《于湖居士文集》（臺北：臺灣商務印書館，1965年《四部叢刊初編》本，據上海商務印書館縮印慈谿李氏藏宋本影印），卷28。又參許海欽：《中國藝術文化史——題跋學》（臺北：豪峰出版社，1985年）。

作，顯示宋人視「題跋」為獨立的文體。此後中國文人的文集裏特列「題跋」專目者儼然蔚為傳統，明代毛晉(1598-1659)編選《津逮祕書》，便將此類作品單獨成冊，為歐陽脩(1007-1072)輯《六一題跋》、蘇軾(1037-1101)有《東坡題跋》、黃庭堅(1045-1105)有《山谷題跋》等等。在題畫詩的專書方面，南宋孫紹遠編選了八卷唐宋題畫詩，名為《聲畫集》，這是中國第一部題畫詩選集。清聖祖康熙四十六年(1707)陳邦彥等人奉敕編訂一二〇卷《御定歷代題畫詩類》，其序云：「夫圖繪，藝事也，而近於道；題畫，詩之一類也，而通於治。」^⑫可謂將「題畫」一詞定於一尊。

再者，以「詠畫詩」為例，「詠畫詩」猶如「詠物詩」之支脈，是將繪畫作為一種物質來看待，與「詠花詩」、「詠茶詩」等量齊觀。「詠畫」之「詠」字儘管也指「敘寫」，例如「詠史詩」，不過「詠」字的「歌頌」、「讚揚」之意更常被注意，以繪畫為題材的文學作品未必皆以稱美繪畫為寫作目的，名為「詠畫」，在相當程度上限制了對於作品的理解。總之，筆者雖然能夠接受「詠畫詩」的概念，但是在個人的研究過程和論述中還是採取「題畫詩」的名稱。

關於題畫文學的發展^⑬，早在先秦的出土文獻中已經得見「畫贊」或「圖詩」之類屬於題畫文學的作品。除了「題畫詩」之外，散文形式的「題畫記」，乃至於詞、賦、曲，無不有題畫之作，如此歷史悠久的書寫形態，構成了中國繪畫與文學的密切

^⑫ [清]陳邦彥等奉敕編：《御定歷代題畫詩類》（臺北：臺灣商務印書館，1983年《文淵閣四庫全書》本），〈御製序〉，頁2a。

^⑬ 詳參衣若芬：《蘇軾題畫文學研究》（臺北：天津出版社有限公司，1999年），頁13-33。

結合，甚至於視「畫上有詩」為民族藝術的顯著特色^⑭。然而，題畫文學並未因其源遠流長而受到重視，直到一九三七年，才有日本學者青木正兒(1887-1964)教授開始關注題畫文學的研究。

發表於《支那學》第九卷第一號上的〈題畫文學的發展〉多次被翻譯為中文，不僅是題畫文學研究開山之筆，青木教授的見解也往往被學者奉為圭臬^⑮，不過題畫文學的整體研究並未由此展開。二十世紀六十、七十年代有零星的研究論文，八十年代起，中國大陸的學者陸續蒐集整理編纂題畫詩鑑賞辭典，提供了基礎的資料；臺灣的學者則從研讀題畫文學文本著手，從事斷代或專題的探析。關於題畫文學的研究情況回顧及其未來願景，筆者已有專文討論^⑯，可以說，晚近二十餘年來，題畫文學才逐漸進入學術研究的領域，二十餘年來累積的成果雖然未必盡善盡美，但已經顯現蒸蒸日上之趨勢^⑰。

筆者研究題畫文學多年，不敢說已經建立完整妥善的理論方法，本文僅就個人的心得與經驗，略述建構中國題畫文學的研究方法論之淺見，以就教於方家。

二、學術「越界」與「整合」

⑭ 受到中華文化影響的「漢字文化圈」國家，例如韓國和日本，也有題畫文學作品。參看鈴木健一：〈近世初期の題画文学〉，《国語と国文学》72卷10期(1995年10月)，頁41-53。

崔敬桓：《韓國題画詩의陳述樣相研究》(서울：西江大學校大學院博士論文，1992年)。

⑮ 關於青木教授〈題畫文學的發展〉一文之補充與修訂意見，詳參本書〈題畫文學研究概述〉。

⑯ 衣若芬：〈題畫文學研究概述〉。

⑰ 詳參本書附錄〈題畫文學論著知見錄(1911-2005)〉。

相較於其他古典文學課題，題畫文學的研究起步較晚，究其原因，筆者以為，學術觀念和研究方法是其關鍵。

「什麼樣的議題是值得研究的呢？」這個疑惑可能令學術研究者躊躇思量，也可能有些學者完全不考慮。學術研究性向的選擇自然受內在、外在、主觀、客觀條件的影響，其基本原則，應該都是從「發現問題」開始，不認為題畫文學的存在是個問題，也就不會進一步關心其內涵；理所當然地以為「中國繪畫上本來就應該寫詩」，就不會去追索其「本來面目」。當問題被發現之後，我們需要認識問題的本質與意義，這時，我們會自問：「這是個什麼問題？我有沒有能力去解決它？如果解決了，對它的本質與意義有何作用？」其中的取捨判斷，左右我們對此問題的看法，假使我們知道題畫文學的大致情況，但是只注意題寫活動的應酬目的，以偏概全，輕視其研究價值，題畫文學變成狹隘而單薄，將會阻隔我們對此議題的深入探討。

題畫文學的研究價值可以概括為以下幾個方面：

1. 文學：

題畫文學書寫欣賞繪畫的視覺經驗，性質雖接近詠物文學，但是所歌詠的對象並非實存的物體本身，而是其複製的內容。例如「詠花」與「詠畫花」，由於繪畫的物質特性——諸如筆墨（色）紙絹，會影響物體的圖象表現，因此便與單純的「詠物」有所不同。肯定題畫文學為獨立的文類，不但能夠增進吾人對於文學類型的認識，也對於現今通行的文學史有所補充。

2. 美學：

題畫文學的內容涉及觀者的審美判斷與藝術見解，有時透過題寫表達的繪畫觀點可與文學批評互通，呈現觀者個別或同時代的美學思想。

3. 美術史：

題畫文學保留了較現存繪畫作品更多的文字史料，即使畫跡已經亡佚，或者雖然傳世，但是漫漶不清，文字史料可以幫助復元該畫作的基本樣貌。並且，利用題畫文學作品還能夠幫助解決圖象所難以定論的問題，例如畫作的鑑別、流傳的經過、收藏者的背景、畫跡本身的形製變化等等。

4. 文化史：

文人經常於雅集聚會或詩社活動中共同觀賞繪畫，聯章唱和題畫作品，經由題畫文學的記錄，得以知曉文人集團、文人與畫家之交誼、藝術贊助者與繪畫創作之關係、文物收藏與交易市場、藝術主張與權力運作等等文化史之論題¹⁸。

5. 比較文學：

題畫文學提供比較文學的研究主要有三個方向，一是比較同一主題或同一畫科在不同國家民族的題畫文學創作之異同，例如成熟於北宋的「瀟湘八景圖」在南宋傳布至高麗和日本，韓日兩國的「瀟湘八景圖」題畫詩與中國作品便值得作一比較¹⁹。二是同樣書寫視覺藝術，西方的「讀畫詩」(ekphrasis)²⁰與中國題

¹⁸ 衣若芬：〈一樁歷史的公案——「西園雅集」〉，《赤壁漫遊與西園雅集——蘇軾研究論集》（北京：線裝書局，2001年），頁49-95。

¹⁹ 筆者已有系列論文探討此議題，可參看衣若芬：〈高麗文人李仁老、陳湊與中國瀟湘八景詩畫之東傳〉，《中國學術》第16輯（2003年冬），頁158-176。

²⁰ 「ekphrasis」的定義，依其辭源及指涉對象而略有不同，就修辭學而言，「ekphrasis」是指「生動過真的描述，欲使聽者如親眼目睹」。Oxford Classical Dictionary對「ekphrasis」的解釋是：「對於任何客體、真象或想像的擴充和詳細的文學形容」。與中國的「題畫詩」相近的意涵是：「與視覺藝術有關之詩作」，劉紀蕙教授譯之為「讀畫詩」，參劉紀蕙：〈故宮博物院 vs. 超現實拼貼：臺灣現代讀畫詩中兩種文化認同之建構模式〉，《中外文學》第25卷第7期（1996年12月），頁66-96。W. J. Thomas Mitchell, "Ekphrasis and the other", *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), pp.151-182. 相關論述可參看匯文網：<http://hermes.hrc.ntu.edu.tw/lctd/genre/ekphrasis/index.html>。