

中國詩畫「和合之美」之
思想基礎與實現探討

張錦昆

高雄復文圖書出版社

中國詩畫「和合之美」之
思想基礎與實現探討

張錦昆

高雄復文圖書出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

中國詩畫「和合之美」之思想基礎與實現探討 /
張錦昆著. -- 初版. -- 高雄市：高雄復文，
2009.03

面：公分

參考書目：面

ISBN 978-957-555-964-9 (平裝)

1. 藝術哲學 2. 中國詩 3. 中國畫

901.92

98003834

中國詩畫「和合之美」之思想基礎與實現探討

著者：張錦昆

發行人：蘇清足

出版者：高雄復文圖書出版社

地址：802 高雄市苓雅區五福一路 57 號 2 樓之 2

電話：(07) 2265267

傳真：(07) 2264697

總經銷：高雄復文圖書出版社

登記證：局版台業字第 1804 號

版次：2009 年 3 月初版一刷

ISBN：978-957-555-964-9

定價：300 元

* 本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換 *

序

天地自然、社會人倫的大序大和，皆肇端於陰陽二氣的交通和合。兩儀間互含流轉，互補濟成，化成圓融的和諧體一太極，陰陽之道表現的是中國根深柢固的禮樂精神一別異合同。這是自然法則，也是人倫秩序，既追求和同的共性，又尊重別異的殊性，其涵容襟懷正是中國人大開大闢的智慧。

「和合」之旨在於別異而「和」；不在畢一而「同」。唯此，天地所以不墜、萬物所以不滅、社會所以不紊。在統一和諧體下，各安其位、各適其性而自足。

而在藝術表現上，華夏民族發想創構的「龍鳳」，皆是多樣而統一的組合，是藝術效果的具體表現，呈現「和而不同」的「和合」之美。這根源於受儒家禮樂教化及道家的虛靜養心所培養出來的廓然胸襟：物我冥合、時空交融、諸覺通感、萬物相應，故萬物紛雜，但道通於一。如詩與畫可妙合成化，且文字、水墨與物象融合，詩情畫境也可立體化一庭園營構，揉和藝術與生活於一體。

期望能藉詩與畫和合之美的探討，以見識中國人對立而統一的藝術效果，領受和而不同的雍容氣度。從水墨點染到疊石理水；從素幅到庭園的創構，了解中國文人如何經由意境的呈

現、生動的氣韻表現既空靈卻平實的藝術境界。

藝術如此，人生亦是。中國文人要在矛盾與和諧間尋求安止，如陶淵明藝術化的人生，是出俗與入世的調諧，有遠趣但不驚遠，回歸平實生活，在耕讀中生息，在花草山水間寄情寓性，安頓自己。生命是收與放、出與入、美感與現實、精神與物質的對立統一。美不是概念，也不只是筆墨揮灑、水石營構，美其實是涵容衝突與對立後的和諧，一種可居止、可安憩的平和心境——這即是詩「情」、畫「意」。

從萬物生成、社會人倫、藝術創作，以至於個人生命的安頓，「別異合同」的和合之美一以貫之。吾人若能體悟此理，以別眼慧心識世間、自然，則美與善亦無所不在。

人生的真隱含著苦澀，秉持中國人「和」的精神，或許能在紛紛擾擾的世間發現美與善的淨土。「春來徧是桃花水，不辨仙源何處尋」（王維〈桃源行〉），詩情畫意只在一念間，桃花源也只在方寸中，願以此書和大家共勉。

張錦昆

2009年3月1日

目次

序…i

第一章 緒論…001

第一節 研究動機…001

第二節 研究方法與範疇…006

第三節 中國人的和合精神…011

第二章 和合之美…015

第一節 中和與和合…015

第二節 和合之美…023

第三章 「和合」之道的思想基礎…045

第一節 禮樂教化…045

第二節 虛靜養心…057

第三節 遊目騁懷…070

第四節 通感相應…086

第四章 詩與畫和合之美…109

第一節 詩與畫的結合…109

第二節 筆墨寫意…116

第三節 題畫詩…121

第四節 畫的詩意…129

第五節 詩的畫境…143

第五章 詩畫和合的實現——庭園…163

第一節 文人構園…163

第二節 虛擬詩意…168

第三節 實構畫境…185

第六章 結論…197

附圖…207

參考文獻…219

附錄

附錄一 論陶淵明藝術化的人生…235

附錄二 中國詩歌中時空意象並置效應之探討
…265

圖次

- 圖一：漢·佳鏡……………207
- 圖二：半山彩陶漩渦雙耳壺……………208
- 圖三：西周·頌壺……………208
- 圖四：懷素 自敘帖……………209
- 圖五：梁楷 潑墨仙人……………209
- 圖六：宋徽宗 臘梅山禽圖……………210
- 圖七：范寬 谿山行旅圖……………211
- 圖八：聯語題景……………212
- 圖九：池水引景……………212
- 圖十：遠眺借景……………213
- 圖十一：樹石寓景……………213
- 圖十二：迴廊迂曲……………214
- 圖十三：空間韻律……………214
- 圖十四：洞門別開……………215
- 圖十五：門窗框景……………215
- 圖十六：水榭藉景……………216
- 圖十七：湖畔對景……………216
- 圖十八：漏窗通透……………217

緒論

第一節 研究動機

詩畫相通、一律之理論由來已久，唐代張彥遠在《歷代名畫記》中先提出「書畫同源」，認為書畫是異名而同體。蓋因書畫同以筆墨與線條為表現形式，又中國文字富有具象效果，故稱二者是「同體」、「同源」，此論先為抽象的文字符號與具象的圖畫建立友誼的關係。

宋朝以降，因文人畫蔚為風氣，文人兼具詩、書、畫三絕，搦管即能狀物寫情，詩、書、畫皆是文人抒情言志的載體，自然相提並論彼此之優劣異同。如郭熙稱詩是「無形畫」；畫是「有形詩」（《林泉高致》），蘇東坡亦稱「詩畫本一律」。受此倡導，是時文人便稱詩畫為「有聲畫」、「無聲詩」¹，甚至南

¹ 北宋·孔武仲：「文者無形之畫，畫者有形之文，二者異迹而同趣。」（《宗伯集》卷一〈東坡居士畫怪石賦〉）黃庭堅：「李侯有句不肯吐，淡墨寫作無聲詩。」（《山谷集》〈次韻子瞻子由題〈鵝寂圖〉〉）北宋·張舜民：「詩是無形畫，畫是有形詩。」（《畫墁集》卷一〈跋百之詩畫〉）。

宋·孫紹遠還收集當代文人題畫詩作八卷，命名為《聲畫集》，詩畫關係更為親密。

而後文人作畫常以詩為題材，或詠畫互相酬答，或於畫上題詩，抒情立論，從理論上的並舉相提，甚而創作上的互通相用，詩與畫似已結下不解之緣。

隨著文人耽於藝術創作，唐宋以後，詩論、畫論如雨後春筍般紛紛展露，其間亦不乏詩畫並論之說。如明·惲向：「詩文以意為主，而氣附之，惟畫亦云」（〈論畫山水〉）、清·王原祈：「畫法與詩文相通，必有書卷氣，然後可以言畫。」（《麓台題畫稿》）、清·邵梅臣：「詩格畫品一也，工致而無魄力，便有閨閣氣。」（《畫耕偶錄》）²。同以「氣」論詩、畫之創作與表現。從宋朝單純的二者並提，稱「同趣」、「一律」，而後從創作理念、表現風格，以至於文人修養，詩與畫之評論經常併發相濟，雖像詩話般、蜻蜓點水式的偶感，但其特點是一種概括性的綜合評論。

近代美學理論昌盛，詩畫別異合同之說另起，如朱光潛譯萊辛的《拉奧孔》，以西方的雕塑與史詩，說明造形藝術（畫）與文字藝術（詩）的限制與差異。錢鍾書繼之，在〈讀《拉奧孔》〉一文中，以中國詩畫作比較，認為詩歌的文字世界充滿想像、聯想，比畫的世界更寬闊。又在〈中國詩與中國畫〉一

---

² 引錄於周積寅《中國畫論輯要》（江蘇美術出版社）頁 546、548。

文中，認為詩、畫傳統裡的標準分歧不一。³二者皆從詩畫相異處論述，萊辛之論似乎不適用於中國詩畫⁴，但錢鍾書之論，確實可以彰顯詩的文字世界與畫的具象世界的差異，詩歌經由文字所激發的聯想是筆墨線條無法企及的。

然而，詩畫之妙趣乃有頗多相通契合之處。詩畫並論，大都承續蘇東坡「詩畫一律」的論點加以闡發。如徐復觀〈中國畫與詩的融合〉（《中國藝術精神》）、宗白華〈中國詩畫中所表現的空間意識〉（《美學的散步》）、伍蠡甫〈畫中詩與藝術想像〉（《藝術美學文集》）、肖馳〈中國詩畫創作比較觀〉（《中國詩歌美學》）。又專論有戴麗珠《詩與畫》、曾景初《中國詩畫》、陳振濂《空間詩學導論》，各有所擅，如《詩與畫》以李杜的詠畫詩與蘇東坡詩畫理論為重，掌握詩畫結合的發展過程中具舉足輕重之理論的影響力。《空間詩學導論》從畫的觀點，剖析詩中意象的構築、設計。《中國詩畫》對詩畫之密切結合的因由提出獨到見解：「《易經》開其源，孔、老暢其流、禪宗助其勢，唐宋以後文人詩畫家匯成海洋。」⁵

又受東坡論王維詩之「詩中有畫」的啟發，論及詩畫關係時常以王維詩為題材，就王維詩闡述詩中畫境，如楊文雄《詩佛王維研究》一書中，從語法、繪畫、電影理論，分析王維「詩中有畫」的表現技巧。又或從歷代畫論與詩論比較研究，

³ 錢鍾書《七綴集》（書林出版社）頁1-65。

⁴ 詳見本書第四章第一節。

⁵ 曾景初《中國詩畫》（國際文化出版社）頁127。

探尋藝術間共同的創作理念，梳理每一朝代不同的藝術風格、審美觀念，如鄭文惠〈明人詩畫合論之研究〉、曹愉生〈唐代詩論與畫論之關係研究〉等研究論文。

詩畫的結合，可從史學角度研究其演化歷程，探查由疏而親而密的發展過程，這些都有跡可尋，但屬外層的探查，反而忽略詩畫相融，彼此資取的豐美內涵。當然，若從創作理念的變遷，求證其互動的現象，則能掌握其分與合的脈絡動向，如高木森〈詩畫的分與合一南宋的士人畫〉，就文人繪畫從「繪」轉而「寫」的抒情寫意說明詩畫和合的內因。

詩畫間彼此匯通內化，幽微不明，雖可用「詩情畫意」一語概括，但其若離若即的關係，的確頗吸引人想一探究竟，可是眾多論述，不是從詩論畫，從文人畫談畫中詩意，即從畫論詩，談詩中用色、構圖，但一體兩面卻各有所偏。詩情畫意是中國人審美的主要範疇，其發展久遠，影響亦深遠，吾人應以更宏觀的角度，審視其發生的因由、呈現的效果，及最後在生活上的落實，讓詩情畫意之美可見一斑，也可見全豹。

每個民族都有屬於自己的造形藝術與語言藝術，但為何不能像華夏民族一樣，讓二者相濟相成呢？或許有人說這是使用工具的問題，筆墨讓詩與畫更親近，而自然結合，但如人之互動，情感與思想為決定是否和合的重要因素。詩畫和合主要在內因，中國文人獨有的文化背景、思維模式、審美觀念讓詩與畫在中國自然而然的融通相濟。以這一以貫之的美學理念，不管是在素幅上，為藝術創作，或在居家空間——庭園，為生活

的享受，中國文人所秉持的「詩情畫意」之美都能具體實現。是什麼樣的文化陶冶、思想浸染？讓中國人有如此兼容並蓄的涵容量，是什麼智慧巧思？讓中國人藉由不同素材——文字、水墨、花草水石，在案頭、在大地，呈現不同形式的詩情畫意的美。

根據藝術塑造形象的方式和工具的不同，詩的媒材是文字，是間接的塑造藝術形象；而畫是藉色塊與線條直接塑造藝術形象。文字須經想像，而畫是直接感觸接收，二者本不相容。但華夏民族卻使詩畫相反而相成，這調和的智慧是什麼？

中國人講「中」重「和」，情感上要「樂而不淫，哀而不傷」（《論語》〈八佾〉），又《左傳》所載季札對〈樂頌〉的評論列出「直而不倔，曲而不屈；邇而不逼，遠而不攜。」（〈哀公二十九年〉）⁶等十四項可取及不可取的因素，以共構「五聲和，八風平」有節度有秩序的整體和諧。這是儒家的「中庸」思想，在有為與不為間、在過與不及間尋找平衡點。但綜覽中國人的藝術創作，是自由的、浪漫的，充滿試驗與突破的精神，是積極有為的，故重新省察中國文人的創作動力，《禮記》〈樂記〉中強調的「別異合同」的思想才是驅使中國文人的原動力。在面對別異的矛盾與對立後，能接納吸收以合同。自魏晉時期「浪漫主義以熱烈的懷疑與破壞精神，推倒一切前代的因襲制度、傳統道德和縛住人心的僵化的經典。」⁷中國文人

⁶ 杜預《春秋經傳集解》〈哀公二十九年〉卷十九。

⁷ 賀昌群《魏晉思想論》〈魏晉思想〉（里仁書局），頁19。

的不滿現狀，表現在藝術上是積極的冒險精神，無懼於對立矛盾的衝突對撞，以自由開闊的胸襟接納個別差異，讓殊性與共性相容並存。當統治者仍耽於以中庸思想桎梏人民的自由意志，中國文人已解脫此困限，實踐〈樂記〉所謂「四暢交於中」的和合思想。至此，儒家的「中和」不是一種狀態，是一種運動，「中」是內中，不是適中；「和」是調和，不是平和，這才是中國的藝術精神。「中與和在樂記中不是雙峰對峙，二水分流，而是緊密結合，融而為一的。」⁸詩畫和合是具現〈樂記〉別異合同的精神，這種理念下所呈現的藝術效果才是真正華夏民族智慧的展現，故從詩畫和合之美的體察即能領受中國人大開大闢的雍容胸襟。

❁ 第二節 研究方法與範疇 ❁

詩與畫的結合是從形式的併合到內面的融合，詩意圖、詠畫詩、題畫詩的創作，皆屬外層的聯結，其發展有跡可尋。歷來論畫與詩的結合，常見由此著墨，梳理其演進的過程，橫串詩畫發展歷程，或兼及各時代審美觀念、創作理念的變遷，及文化思潮的演變，涉及藝術及非藝術的問題，是屬於外緣的探

---

⁸ 張國慶〈論中和之美〉《文藝研究》1988第3期，頁18。

討。

至於從內因的探究，是從作品本身及創作者著手，是點的縱深挖掘，就藝術的形構、意境，及作者修養、思想探查。從詩畫和合成熟所呈現的藝術境界著手，呈示詩畫和合穩定後的常數（constants）；而演化歷程的探討，則在比較分析前後間差異的變數（variables）。但當前的各種現象，源自於過去的演變而成，欲知今日的果，亦不能忽略昨日的因，欲作點的深探，仍不能截斷過去脈絡，所以橫貫的蒐尋與縱深的探掘是相輔相成的，可偏但不能廢。本文乃從其水脈源頭掘探起因，而輕舟越過其中之流變，直航且徜徉於淵深之海洋，欣賞如海納百川後的詩畫和合之美。

詩與畫不能畫上等號，畫有詩情也不可能是詩；詩中有畫境並非是畫。詩中有畫非畫家所能呈現；畫中有詩亦非詩人所能表達。詩畫不能相互取代，只能彼此借鑑、資取。文學與其他藝術的比較研究，若是應以宏觀的視野，「就像郭熙觀山而能兼得三遠之勢一樣，古典文學就能凸現其立體風貌於我們面前。」⁹「古典文學就被看作是一個富有生命的立體存在，我們將對它進行多層次多角度的科學審視。」⁹從畫的視窗看詩歌，乃從不同面向審視，以具體浮現詩歌的立體感，展現豐厚的內蘊。故「文學與其他藝術研究只是爲了彼此照明，也只是爲

---

⁹ 韓經太〈創造性——宏觀研究的指向與優勢〉《語文導報》1987 第 2 期，頁 11。

了呈顯文學的本質。」¹⁰藝術的和合，不是侵奪，如藝術間的比較，各藝術的本質不會因此抵銷、模糊，反而相互映襯而彰顯藝術本身的特色和價值。又對研究者言，「在研究它們在發展中的相互影響，以及彼此間的共同因素，通過比較研究，批評家可以更深刻的理解他研究的作品，而文學家即可豐富自己所從事的語言藝術創造，又可通過各種藝術之間的相互交流、融化，豐富發展自己的特點。」¹¹故比較研究有助於對作品本身的被發現，或研究者自我充實。此宏觀的研究角度，在消除審美觀照的盲區，避免「只緣身在此山中，不識廬山真面目」（蘇東坡〈題西林壁〉）的遺憾。

比較研究在於同中別異、異中求同。各藝術皆具有其獨特性，不同的媒材，各有不同的表現技巧，呈現不同境界。同中別異，在了解各類藝術如何突破工具本身功能的限制，成就非凡的效果。如詩歌以抽象的文字符號如何表現具象效果，畫具體的圖象狀物又如何抒情寫意，框架的突破，正表現該藝術的獨到特色。詩與畫彼此借鑑、換位是相得而益彰，比較研究也在彰顯詩、畫的獨特性。其次，要異中求同，歸納各藝術的共通處，探討藝術的共同價值，以了解其民族的審美傾向。如中國詩畫的和合顯示中國藝術以傳神寫意的抒情傳統，追求抽象與具象的對立的和諧統一。各民族時、空藝術不同，可以感性

---

¹⁰ 張靜二〈試論文學與其他藝術的關係〉《中外文學》第十六卷，第十二期，頁100。

¹¹ 劉介民《比較文學方法論》（時報文化公司），頁443。

的領略，心領神會各藝術本身獨特的美感；又可理性的，抽絲剝繭理出各藝術的共同特性，呈示在共同文化涵養下所表現的該民族之藝術的獨特風貌。不管是藝術本身的美感或集體的審美意識，皆有其獨到一面，觀察者皆應全力披露，以呈顯其獨特性。

華夏民族和合思想源於陰陽二氣的互含互動、相反相成以生成萬物之啓發，在藝術上，則是講求抽象與具象的對立統一，即虛實相濟、形神兼備。緣此，意境（境界）與氣韻（節奏）是中國藝術展現的主要內涵，以此為脈絡，即能貫通詩畫匯通相融之理，故本文以此為主軸，雖詩、畫、庭園各有其不同的形式美，惟握此梗概，其流變演化皆不離其中矣。

詩與畫雖重傳神寫意，但必須藉境（象）來呈現，「詩的意境建立在形象的基礎上，雖然這一形象並非肉眼可見，要通過想像才會映現在腦海裡，而畫的形象是可見的，但畫家不以構成形象為滿足，更在形象的基礎上創造意境。」¹²又藝術之旨趣在抒情，且人的情緒是一種心理活動，有起伏波動、緩急頓順，與音樂的律動是同構的。雖然各藝術的節奏是抽象的，只是經由各構件間同異相承續、相錯綜、相呼應，但這種迴環往復、跌宕起伏頗貼近人的心理脈動，不必解說與思索，即能直接牽動欣賞者的心情。節奏是直接可感，氣韻表現在藝術中

¹² 程立國〈中國畫與詩、書、印〉《安徽大學學報》1991 第 2 期，頁 111。