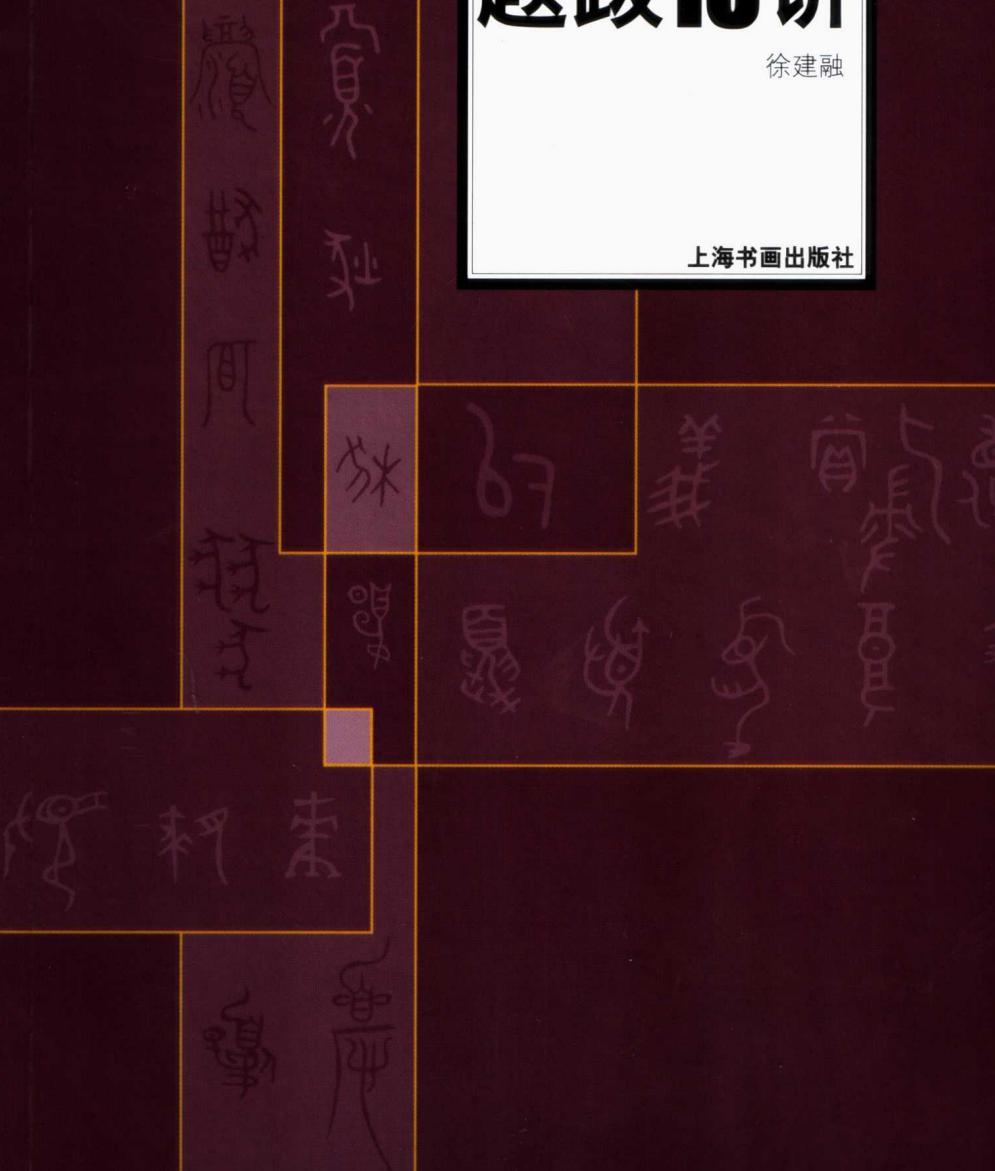

中国书法经典名家讲座丛书

题跋10讲

徐建融

上海书画出版社

中国书法名家讲座

题跋 10 讲

徐建融 著

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

题跋 10 讲 / 徐建融著. —上海: 上海书画出版社,
2004. 6
(中国书法名家讲座)
ISBN 7-80672-691-8

I. 题... II. 徐... III. 汉字 - 题跋 - 书法 - 研究 IV. J292.2-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 047144 号

责任编辑 胡传海

封面设计 范乐春

技术编辑 朱伟南

中国书法名家讲座 **题跋 10 讲** 徐建融 著

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpph@online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 3.5 印数: 1-5,000 字数: 70 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-691-8/J · 615

定价: 16 元

目 录

第1讲 正名释义 —— 什么叫题跋	1
第2讲 文为画极 —— 题款的生发演变	9
第3讲 诗画一律 —— 题款的文字内容	19
第4讲 经营位置 —— 题款的构图意义	29
第5讲 书画同源 —— 题款的书法风格	41
第6讲 云烟过眼 —— 题跋的历史变迁	53
第7讲 诗情文采 —— 题跋的文学价值	61
第8讲 错综起落 —— 题跋的位置选择	77
第9讲 学人风范 —— 题跋的书法艺术	93
第10讲 风月无边 —— 碑帖图书的题跋	103

第1讲 正名释义

—— 什么叫题跋

题跋，又称题款，是书画创作和鉴赏的一个专用名词。在一般情况下，题款专门用于创作，而题跋则专门用于鉴赏。

先讲书画创作的题跋即题款，它又称题识，也称款识。“题”有题目之义，又有题写之义。“款”为样式的意思，即款式，在书画题款中则专指签名的样式而言，所以又叫名款。“识”（读Zhi，通志）意为标志、记号，亦专指签署名号的标识。所以，所谓题款，也就是在一件书画作品的诗文、形象部分完成之后，再在画面上题写题目

●清·吴昌硕《墨荷图》轴

通过长篇诗题，不仅标明了作品的创作年月、地点和著作权，阐明了作品的意境和作者的绘画思想，更使作品的构图章法得以完善并完成。

● 清·石涛《王维诗意图》册
以范宽笔意，写王维诗意。实为画家自家笔法，自家意境。

包括诗文、作者的名号以及创作的年月、地点等文字，从而进一步阐明画面的涵义、标明作品的创作权、创作经过等情况，使作品的观赏者对于作品具有更深刻的理解。至此，一件作品才算全部完成，可以付之装裱。

在画面上题款，并非中国书画所独有，西方的油画或水彩画等，在作品完成

之后，往往也在画面的下角或背面题写作品的题目、作者的姓名、创作的时间和地点等文字。但是，其一，西方绘画的“题款”，仅起标识的说明作用，以表示明守“信约”，而中国书画的题款，除表示明守“信约”的标识说明作用外，更具有开掘、深化作品意境内涵的作用，尤其是中国画的创作，讲求含蓄性，讲求“诗画一律”、“诗中有画，画中有诗”，有些内容，并不是直接用绘画的形象表现出来，而是藏而不露，含而不发，通过诗文的题款把它引发出来，从而加强观赏时的意味，所以又产生了长题的形式，使作品上的题款成了一件文学作品，既可与画面形象相映生辉，又具有独立于画面形象之外的审美价值，可

●徐建融《天香露湿图》册
牡丹图题牡丹诗，以有形映无形、无声蕴有声。

以转录下来辑为专著。而西洋绘画，其意境全凭画面形象自身来表达，所以，其仅起标识作用的“题款”，也就无法成为一件文学作品。其二，中国书画的题款，更有一种形式上的意义，与画面形象一样，成为画面布局章法的重要部分，不少作品，缺少了题款，甚至不能构成为完整的画面章法。而西洋画的“题款”，由于仅起标识的作用，所以在布局章法上便没有什么意义，即使不加“题款”，也不至于影响画面的完整性，它的布局，完全是用形象的要素来独立地完成的。当然，早期的中国画，也有题款于树隙石缝、纸绢背面仅起标识作用的，甚至有不加题款的所谓“无款画”，而单独运用形象的要素来完成构图，情况与西洋画相同，这就属于另外的问题了。其三，中国书画的题款，尤其是中国画的题款，根据“书画同源”的原则，还特别讲究题写款识时的书法艺术性，使题款的书法，与绘画的形象交相辉映，这一点，更是西洋画的“题款”所没有的。

接下来我们再介绍书画鉴赏的题跋。据段玉裁《说文解字注》：“题者，标其前，跋者，系其后也。”也就是说，凡书画、

●隋·展子虔(传)《游春图》卷
隔水上是宋徽宗赵佶题签,画芯上是清高宗弘历题跋。

碑帖、书籍上的题识之辞，写在前面的叫“题”，写在后面的叫“跋”。专以书画题跋而论，“题”的字数较少，仅与题目、作者等内容相关，“跋”的字数较多，不妨长篇大论。但两者往往又是合而为一地加以指称的。当我们见到一件文学或书画作品，鉴赏之余，有所感想，于是形成了一篇鉴赏的文章，这篇文章，在文体上便属于“跋”。文体上的“跋”，是相对于“序”而言的。“序”亦称“引”，它也是对一件作品鉴赏之余的感想，但一般专门针对文学作品，当这件作品被刊印出来，“序”文便被置于它的前面，而“跋”文则被置于它的后面，所以也称“后序”，与作品本身一起刊印成书。但书画作品的鉴赏，通常只称“题跋”而不称“序”。但这并不意味着它只能置于作品的后面，而不能置于作品的前面，它在书画作品上的表现，是可以视实际情况，包括作品画芯的情况、裱件的情况，或画芯上，或画芯外，或前，或后，或中间，随处而施的。此外，文学作品的鉴赏，其序、跋多是刻印出来的，所以对于题跋者的要求，但求文

章精美，而并不强求书法高超。而书画作品的鉴赏，其题跋则是用精美的书法题写出来的，所以，它对于书法艺术性的要求，自然也更高一些。当然，也有的书画题跋，不一定题写在经过装裱的作品上，而是独立于书画作品之外的，那就纯属文学的性质了，不在本书的讨论范围，如传世的《东坡题跋》、《山谷题跋》等，便是如此的情况。

题跋，作为中国书画的一种鉴赏形式，它是西洋画中所没有的。西洋画的欣赏当然也可形成为鉴赏的文字，但它只能作为独立的文学作品，而不可能在载体上与绘画发生直接的关系。

综上所述，我们知道：

一. 题款是书画创作的最后一道手续，它与创作同时完成。换句话说，因为它的完成，才标志着这件作品的最后完成。至于先题款，后画画的情况，那是极为特殊的例子。而题跋，则是书画创作完成之后，通过装裱成轴、成卷、成册之后，作者或他人（包括同时人和后世人）再次看到这件作品，有感而发，遂在画面上或画面外（即裱件上）加以题识，所以是没有完成期限的，只要这件作品存在于世，人们可以无限期地对它进行鉴赏、题跋。如果这件作品本无名款，作者或他人于几年后重新在画

●东晋·王献之《鸭头丸帖》卷

作品本身只有两行，而众多的题跋，同它的关系真如众星捧月。

●北宋·赵佶《芙蓉锦鸡图》轴

这是一幅“御题画”，而非赵佶亲笔所绘。但他的题书，足以成为作品增色十分。

面上题识，原则上不属于题跋，而仍属于题款，即通常所称的“补款”。

二. 题款是直接题在画面上的，而题跋则既可以题在画面上，更多的则是题在画面外即裱件上。题在裱件不同的部位，各有不同的名称，详细留待后面再作介绍。

三. 题款多为作者本人的题识，少数也有请他人代题的；而题跋虽可由作者本

人题识，但更多的是由他人所题。所以，通常把题款看作是作者的自题，更多地是从创作的要求入手；而把题跋看作是他人的观款，更多地是从鉴赏、考证、庋藏的要求入手。但在有些情况下，创作的题款也被称作题跋，如石涛的不少题款文字，便为后人辑为《大涤子题画诗跋》，恽寿平的不少创作题款，也被后人辑入《瓯香馆画跋》；而鉴赏、考证、庋藏的观款，同样也有被称作题款的。所以，本书把两者一并归于“题跋”的范畴分别加以研究。

我国传统的书画艺术，在其长期的历史发展中，由于创作、鉴赏的实践，因题跋的出现而丰富了它的内容和形式，形成了本民族所独有的审美风格，值得我们在今天新的时代进一步加以继承发扬，以更好地服务于创作和鉴赏。为此，系统地了解书画题跋的基本常识，无论对于书画家、书画鉴赏家，还是普通的书画爱好者，也就显得十分重要了。因为，对于书画家来说，如果他的作品很好，而题款不佳，甚至错误百出，则再好的作品也未免有所逊色。对于鉴赏家来说，如果他缺少题跋方面的知识，放弃题跋，则不能提升鉴赏的层次，为作品增色；勉强去题了，则不仅不能为作品起到锦上添花的作用，反而会导致佛头着粪的后果，对于普通的爱好者来说，懂得了题款、题跋方面的基本常识，则将深化他对于书画之美的认识。

●齐白石《得闲图》册

将形象与题款结合起来读，足以体会两者在内容、形式上均达到了水乳交融的有机性。

●明·吴伟《北海真人像》轴
作者仅署“穷款”，观者却题长跋。

题跋的常识，有涉及文字内容方面的，也有涉及书法艺术方面的。因为本书是“书法讲座”丛书中的一种，所以，主要侧重于书法艺术方面的讲解。对于文字内容的方面，则不能不附带涉及，但不作深入的展开。

创作的题款，本书主要侧重于绘画。因为对于书法创作的题款，在本丛书的其他各种专著中均已有详细的介绍，所以不再重复。

鉴赏的题跋，除用于书画之外，也常用于碑帖、古籍，在今天，当然也可用于具有收藏价值的现代印刷的豪华型画册，所以，在本书中一并加以介绍。

无论创作的题款，还是鉴赏的题跋，它既然是一种书法艺术形式，必然又同钤印相关联。但由于本丛书的其他各种专著中，均已对钤印的常识作了非常具体的介绍，所以，在本书中也就不再一一分析。

第2讲 文为画极

—— 题款的生发演变

中国画的题款，可以追溯到上古的“左图右史”。因为古人对于文字典籍的阅读理解，是少不了图画形象的参考的，所以，如《山海经》、《尔雅》等典籍，都需要绘制插图，才能使人更形象地领会其文字的含义。同理，上古的绘画，光靠图画的形象往往也不能使观者一目了然其内在的含义，因此需要用文字附注在旁边作为说明，这类说明文字，便称作“榜题”，应该是题款的最早形式。今天还可见到的汉代的壁画、画像石、画像砖上，如望都的汉墓壁画，

● 北魏·司马金龙墓木板漆画《列女故事图》
图中的题名、题记又称“榜题”，是中国画题款的最早形式。

●唐·孙位《高逸图》卷(局部)

分别以“门下功曹”、“门下贱曹”、“辟东五百”、“主记史”等文字榜题标明侍从者的身份。武梁祠的画像石中，有一件《曾母投杼》，也以“曾子质孝，以通神明，贯感神祇，箸号来方，后世凯式，以正模纲”说明图画的内容，均属于榜题的形式。此外，还有东晋顾恺之的《女史箴图》卷，每一段故事形象旁，书录《女史箴》文中相应段落的文字；北魏司马金龙墓的木板漆画《列女故事图》，也在每一人物形象的边上题名、题记，以标明画中人的身份和所要叙说的道理。北朝的大量造像碑，历代书家所注重研究的，只是局限于它的碑文书法。其实，从“造像”两字顾名思义，这些碑应该是以造像即图画为主，而以碑文书法为辅的，造像决不是碑文的装饰点缀，恰恰其碑文才是造像动机的说明，因此，也不妨看作是造像的题款。

综上所述，由上古、汉魏至唐代，绘画的“题款”主要是为了帮助所画的形象能更好地起到“成教化，助人伦，穷神变，测幽微”的政治或宗教宣传功能。所以，所题写的内容，亦局限于说明性的或叙述性的榜题、题名、题记。

但从唐代之后，绘画的功能发生了根本性的转换，即教化的作用大为减弱，诗情的成分大为增强，于是，绘画的题款也就由早期的“榜题”逐步转向了我们今天普遍认同的真正意义上的题款了。

但在这之间，也经过了一个既没有榜题，也没有题款的时期。为什么呢？因为早期的绘画还不太成熟，单单依靠图画的形象，不足以表达画中人的身份，以及图画所要传达的意思，所以需要榜题文字的说明，也就是说，类似于《山海经》的看图识文，它是看文识图。而当绘画逐步成熟，依靠图画的形象，已经足以表达画中人的身份，以及图画所要传达的意思，自然也就不需要榜题文字来“帮忙”解说了。例如，孙位的《高逸图》虽然是残卷，而且被宋人误定为“高逸图”，但从图画的形象，一望可知画的是竹林七贤中的四位人物，依次为山涛、王戎、刘伶、阮籍。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》卷，同样也是如此情况。

那么，唐以后的绘画既然高度成熟了，依靠图画的形象已经足够表达作者的意图了，为什么又有正式的题款形式出现呢？原因是，这一时期人们

●元·倪瓒《水竹居图》轴

在倪瓒的作品上，题跋的诗文、书法，对于形象的清高，是一种“超以象外，得其寰中”的引申和升华。

●南宋·扬无咎《四梅花图》卷（局部）

形象的描绘，对于梅花的形和神的传达已经足够，通过长题，进一步把画家主观的情操抒发出来，与客体的物象相辉映。

对于绘画的要求，已经不仅止于此，而有了更多的要求。所以，虽然不再需要用榜题来“说明”，却需要用题款来“引申”。特别是宋元的一些文人画，强调对于意境的追求，如扬无咎的《四梅花图》卷、赵孟坚的《墨兰图》卷、倪瓒的《渔庄秋霁图》轴、王冕的《墨梅图》卷等等，它们如果仅仅是为了表达这是画的梅花，那是画的兰花，这又是画的渔庄秋霁，以及形象清高的风神，那么，不加题款，自然已经足够。但是，它们的意图不仅止于此，而更在于画家主体的一种精神上的比兴，所以就不能不加诗文的题款，把审美引申到图画的形象之外去。

元代以后，特别从明中期开始，文人画不仅占据了中国传统绘画的主流，而且，它的形式也偏离了宋元的文人画。我们把宋代之前的绘画看作正规的绘画性绘画，魏晋之前是它不成熟的时期，晋唐宋是它高度成熟的时期，它主要由画工即职业的画家所专属。而宋元的文人画，通常称作“文人正规画”，而不是“正规文人画”，如李公麟、李成、王诜都是文人，但画法与画工的严谨并无太大的距离，赵孟頫是文人，且倡为“行家”（专业画家）和“利家”（业余画家，专指无专业造诣的文人画家）之说，但他对于文人画家的要求，仍是倾向于做“行家”，

强调专业的造诣，而不主张做“利家”。当然，元代的文人画家，即使“文人正规画”家，作为“行家”，不仅比宋代的画工正规，就是比宋代的“文人正规画”家，严谨性也已有所松动了。这就是前人所说的“宋画刻画，元画萧散”，元人于宋人“实处转松，奇趣乃出”。然而，明中期以降的文人画，却不再是属于“行家”的“文人正规画”，而是成了“正规文人画”，它所倾向的不是“行家”，而是“利家”，它认为“行家”是匠气的、俗气的，“利家”才是高雅的。于是，中国画也就由正规的绘画性绘画，演化而为程式的或写意的书法性绘画，前者以董其昌、清六家为代表，称作正统派；后者以徐渭、清四僧、扬州八怪、吴昌硕为代表，称作野逸派。

书法性绘画虽有程式和写意之分，但它们的共同之点，都是把画外功夫的修炼置于画之本法的修炼之上，也就是说，他们把诗文、书法、佛学、印学等等看得非常重要，而把绘画专业的造型技术却看得

●明·唐寅《孟蜀宫妓图》轴

像这一风格类型的画，没有题款，并不影响作品内容和形式的完整性，有了好的题款，则如锦上添花。

