

文學與美學的交會

——戴麗珠教授論文集

戴麗珠 著

201-53
2011

港 台 拼

文學與美學的交會

戴麗珠教授論文集

戴麗珠 著

airiti ◆
press.

國家圖書館出版品預行編目資料

文學與美學的交會——戴麗珠教授論文集／戴麗珠

著. -- 初版. -- 臺北縣永和市：Airiti Press,

2010.11

面； 公分

ISBN 978-986-6286-27-8(平裝)

1. 中國文學 2. 畫畫 3. 美學 4. 文集

820.7

99022981

文學與美學的交會——戴麗珠教授論文集

作 者／戴麗珠

出版者／Airiti Press Inc.

總 編 輯／張 芸

臺北縣永和市成功路一段 80 號 18 樓

責 任 編 輯／古曉凌

電 話／(02)2926-6006 傳 真／(02)2231-7711

封 面 設 計／吳雅瑜

服 务 信 箱／press@airiti.com

執 行 編 輯／鄭家文

帳 戶／華藝數位股份有限公司

郭 玖 杏

銀 行／國泰世華銀行 中和分行

帳 號／045039022102

法 律 顧 問／立暘法律事務所 歐宇倫律師

I S B N／978-986-6286-27-8

出 版 期 日期／2010 年 11 月初版

定 價／NT\$ 300 元

目錄

被忽略的古典美學傳統——清趣的美學觀.....	1
一、前言	1
二、淵源於先秦的「清趣」美學觀	2
三、六朝人的實踐	2
四、唐人的提出	2
五、宋人蔚成風尚	3
六、元、明、清人的傳承與轉變	3
七、結語	3
 析論恽南田的沒骨花卉畫.....	5
一、前言	5
二、天工與清新	5
三、鄭板橋的畫風	12
四、結語	14
五、附錄	15
 蘇軾詩文書畫一致的創作理論.....	17
一、前言	17
二、詩文書畫詞是寄託胸臆的表現	17

三、詩文書畫的創作態度必須清明、虛靜	19
四、詩文書畫的創作態度必須咀嚼、淘鍊胸中的物象	20
五、詩文書畫的創作態度必須有創新的表現	22
六、結語	24
漢樂府詩與曹植樂府詩的比較.....	25
一、漢樂府詩吟詠他人之作與敘事之作	26
二、曹植樂府詩	30
三、漢樂府詩和曹植樂府詩的比較	32
李漁叔教授傳記	37
一、少年時期——三十歲以前	37
二、軍旅生涯	39
三、卜居台北	46
李漁叔教授的詩學與學術貢獻.....	51
前言	51
一、詩學	52
二、懷念故鄉大陸——三臺詩傳	82
三、墨子的譯註與對墨經研究的學術貢獻	83
四、散文的創作	84
五、墨梅與褚字	85
六、結論	85
附錄 自然景觀與雕塑——以靜宜大學校園為例	87

附錄 漫談曲水流觴、文人雅集.....	103
附錄 如何學習古典文學	111
附錄 璀璨的台灣文化	119

被忽略的古典美學傳統

——清趣的美學觀

一、前言

在李杜題畫詩中，我們可以找到「清趣」美學的觀念¹；引發我研究的興趣。在閱讀中，找出李杜以外，唐代也還有部分詩人提到²；到了宋代蔚成風尚。³ 於是我從先秦文獻中也找出根源，確

¹ 唐代文人題畫詩輯，靜宜學報抽印本，頁5。又拙作《大學國文選》頁113，杜甫〈月夜〉詩：「清輝玉臂寒。」

² 拙作《大學國文選》頁105。五、唐詩19王維〈積雨輞川莊作〉詩：「松下清齋折露葵。」即用「清」字，點清淡素食之意，亦是「清趣」審美觀的發露，又17〈山居秋暝〉詩：「清泉石上流。」亦是；此外，初唐虞世南蟬詩：「垂綾飲清露。」及張九齡賦得自君之出矣詩：「夜夜減清輝。」皆可見唐代「清趣」審美觀表現在唐代文人詩句中。

³ 蘇東坡承繼前人「清趣」的審美觀念，（又如：五代荊浩《山水錄》曰：「王右丞筆墨宛麗，氣韻高清。……。」）而於《王維吳道子畫》一詩，提出：「今觀此壁畫，亦若其詩清且敦。……。」的「清趣」審美觀。又如：《自普照遊二庵》：「居僧笑我戀清景。」《與客遊道場河山》：「清景墮空渺。」《遊寶雲寺》：「清詩不敢私囊墮。」《和晁同年九日見寄》：「吳中山水要清詩。」《次韻張琬》：「尚有清詩氣吐虹。」《次韻錢穆文》：「清詩已入新歌舞。」《昨見韓丞相》：「清詩洗江湍。」《送文與可出守陵州》：「清詩健筆何足數。」《送顏復兼寄王翬》：「清詩草聖俱入妙。」《與舒教授張山人參寥師同遊》：「題詩誰似皎公清。」《僧惡勒初罷僧職》：「清風入齒牙。」《與殷晉安別》：「空吟清詩送。」又如：《湖上夜歸》：「清吟雜夢寐。」《金山寺與柳子玉飲》：「禪老語清軟。」皆是以「清」狀詩；亦有以「清」字狀繪畫的，如《又書王晉卿畫四首之一》：「當年不識此清真。」《書王定國所藏煙江疊嶂圖》王晉卿畫：

認這尚未被人提起的美學觀，其實是有其淵源流長的傳統。現在依序介紹於後。

二、淵源於先秦的「清趣」美學觀

論語孔子回答子張問第十九章，首先提出「清趣」的美學觀；⁴先秦諸子百家中，還有莊子也提到「清趣」的美學觀。⁵以上見出「清趣」美學觀的根源。

三、六朝人的實踐

六朝人的清談，即是六朝人體現「清趣」審美觀的具體表現；⁶又如：竹林七賢的生活情操；在在都以生活態度表現「清趣」的審美觀。

四、唐人的提出

唐代詩人李白於《同族弟金城尉叔卿燭照山水壁畫歌》有詩句：「了然不覺清心魂。」提出詩畫的融通與「清趣」的審美觀；此外如前言所言，除開李杜之外，亦有初唐虞世南、張九齡，盛唐王維

「點綴毫末分清妍。」至於蘇東坡造成宋代文士好墨尚清之風，見拙作《蘇東坡詩畫合一之研究》頁153～頁158。

⁴ 見《論語》八佾篇第19章，子張問曰：「雀子弑齊君……」子曰：「清矣。」

⁵ 見《莊子說劍》第30篇莊子與趙文王巧論三劍，莊子道：「諸侯之劍……以清廉之士為愕……。」

⁶ 六朝人好清談，是眾所皆知的史實。

等詩人提出此一「清趣」的審美觀。⁷

五、宋人蔚成風尚

蘇東坡詩：「詩畫本一律，天工與清新。」⁸ 引發宋人奠定「清趣」審美觀之鑑賞與創作之態度。在此之前，唐末司空圖亦提到「清趣」的審美觀。⁹ 「清趣」的審美觀在宋代蔚然成風。¹⁰

六、元、明、清人的傳承與轉變

元馬瑞臨《文獻通考》載：「維詩清逸。」¹¹ 元四大家除吳鎮、倪瓈，王蒙、黃公望皆重繁複之構圖與皴法；到了明代龔賢畫厚重繁複，不似沈周、文徵明、董其昌的文人畫畫風，徐渭的大寫意水墨情趣亦是「清趣」審美觀的一大突破。清代揚州八怪不再承繼「清趣」審美觀的清新傳統，筆法亦不守規矩。¹²

七、結語

到了民國，齊白石、吳昌碩以金石入畫，¹³ 「清趣」的審美觀

⁷ 全注 2。

⁸ 拙作《蘇東坡詩畫合一之研究》頁 40。

⁹ 見蘇東坡《和陶詩飲酒二十首之三》：「淵明獨清真。」

¹⁰ 全注 3。

¹¹ 全注 8，頁 77。

¹² 見石濤、八大山人、揚州八怪之畫風。

¹³ 見齊、吳二人畫蹟。

傳統被忘懷了；所以，今人尚未有人提出此一美學觀。筆者由於酷愛書畫，研究題畫詩而察覺出此一被忽略的審美態度與創作傳統美學觀，為文以記之。以教後學者承繼且發揚此一「清新」為重的鑑賞與創作態度；使畫壇再開清新典麗為重的畫風。

析論惲南田的沒骨花卉畫

一、前言

清初畫家惲壽平號南田與當時的山水畫畫家王原祈感情相當好，他是清代的花卉畫大家，也是常州派（即惲派）的創始者。他簡明巧麗的花卉畫風與王武、揚州八怪、新羅山人在當時，同享盛名。是影響三百年來畫工筆花卉的畫家¹。在花卉畫的流變史上，惲南田的花卉畫具有相當的價值，他的花卉畫畫風就值得我們研究與了解。本文將以時間上（北宋蘇東坡所提的天工與清新）與空間上（當代鄭板橋水墨淋漓的寫意畫風）與之比較，以明晰惲南田的沒骨花卉畫，也是本文的重心所在。

二、天工與清新

北宋文豪蘇東坡，曾提出「詩畫本一律，天工與清新。」的見解，天工即自然工巧；清新即清澄新穎²。天工是就形式上的技巧而言，清新則是就神韻上的風格而言，這是形神兼備的詩畫觀。

說到形神兼備的理論，在中國魏晉六朝時，已經大體完備³。後

¹ 請參考故宮圖書館藏惲南田參考資料彙編。

² 拙著詩與畫頁3。

³ 拙著詩與畫頁36。

來受到元代畫家重神輕形的寫意畫畫風的影響，到了明代董其昌提出文人畫以及南北宗的看法，中國繪畫終於傾向於寫意、自我個性的表達，到了明代徐渭更多畫墨花，形象簡化、筆墨狂致，形成大寫意花卉⁴。惲南田洞識這種事實，明白兩宋形神兼備的寫實畫風不可不繼承，於是創造了沒骨畫法。

底下我們就憚南田方花卉畫，舉出六幅來欣賞。

第一幅惲壽平牡丹圖⁵，牡丹在中國是富貴的象徵，李白清平調云：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。」此圖惲南田以沒骨畫法畫牡丹清新淡雅、自然工巧。紅花綠葉紛披，隨著輕軟的春風搖曳蕩漾，更顯出它的雍容華貴，此圖牡丹葉只用花青染出，更顯得淡雅別緻，襯托出牡丹花清新典麗，自然高雅。惲南田的花卉畫，具有天然工巧，清新穎的畫風，從本圖很技巧地表現出來。

第一幅 憲壽平牡丹圖

⁴ 拙著詩與畫頁 95 注 7。

⁵ 清初正統畫派頁 114 圖 140。

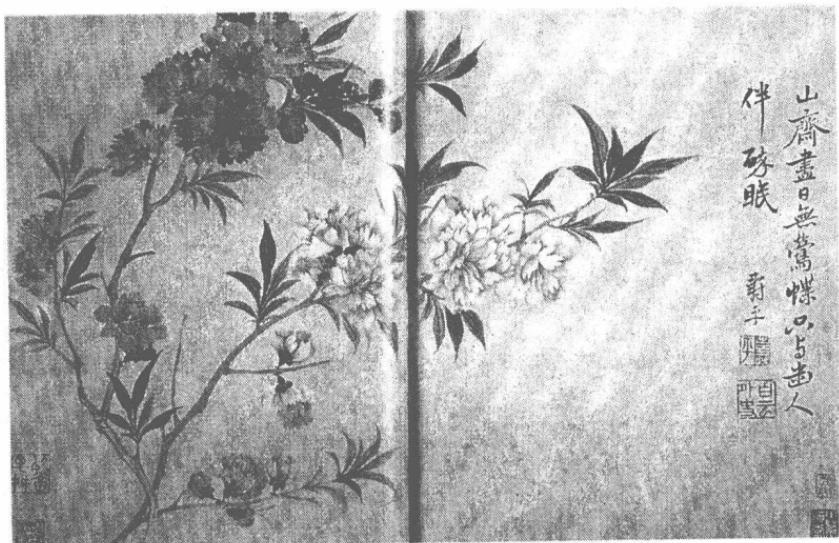
第二幅惲壽平荷花圖⁶，此圖寥落數筆葦葉，兩桿殘荷，半朵凋荷，殘荷葉一以水墨，一以花青，濃淡相呼應，半朵凋荷斜倚葉下，整幅畫給人一種清新、靈秀不羈的氛圍；在沒骨畫法中，流露出一點寫意。惲南田曾在論筆墨中說：「有筆有墨謂之畫，有韻有趣謂之筆墨。」此圖就是有筆有墨、有韻有趣的一幅花卉畫。對於韻與趣，惲南田曾經說：「瀟灑風流謂之韻，盡變窮奇謂之趣。」惲南田花卉畫的韻與趣在此圖中充分地表現出來，筆墨技巧的天工與風韻情趣的清新是惲南田花卉畫的特色。

第二幅 惲壽平荷花圖

⁶ 全上頁 115 圖 141。

第三幅惲壽平重瓣桃花⁷，唐詩人崔護曾有詠桃花的名句：「人面桃花相映紅。」用美人比擬桃花，用桃花象徵美人。此圖畫重瓣桃花繽紛燦爛，分為兩枝，一枝搖曳直上，一枝傾斜；一枝用桃紅渲染；並同以深色朱標點花蒂，枝葉輕靈，濃淡相輝映，將桃花的美感，毫無隱藏地表露出來。沒骨花卉的典麗自然，清新風韻，一表無遺，真是獨得春風溫柔之韻。惲南田花卉畫的美感，也由此圖具體顯現。

第三幅 惲壽平重瓣桃花

⁷ 清初正統畫派頁 116-117 圖 143。

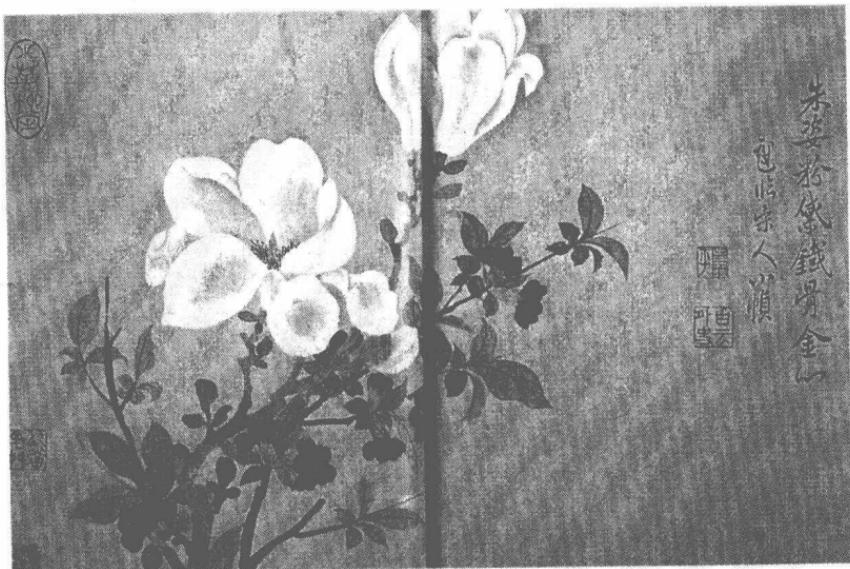
第四幅惲壽平牡丹圖⁸，此圖與第一幅牡丹圖不同，更為富麗堂皇。這是畫三色牡丹，紅色牡丹色如雞血，粉如蝴蝶，紫色則是盈盈欲滴。綠葉扶疏，款款相伴，襯托得花色更嬌媚動人。整幅畫疏密、鬆緊，搭配得極為完美，色澤典雅、姿態柔美。鮮紅、粉白、紫紅的三朵牡丹，在綠葉的襯托下，更顯得嬌美清新。牡丹花的繁華富貴，真如唐人詩所謂：「牡丹一朵值千金，將謂從來色最深。」惲壽平將人人喜愛的牡丹花，用沒骨染出，使整幅畫深刻動人，一片繁華富貴也清新工巧。

第四幅 惲壽平牡丹圖

⁸ 全上頁 119 圖 145。

第五幅 恽壽平玉蘭圖⁹，此圖表現恽南田花卉畫的姿媚穠麗。一枝玉蘭，花大小如實，斜斜直上，先畫一朵盛開斑斕的玉蘭花，其次：在枝頭上畫兩朵並倚的玉蘭，一朵含苞待放，一朵半開。其下斜倚一枝花葉扶疏的紅花，鮮紅的紅花與雪白的玉蘭，相映成趣。典雅精工之中顯現一種雅淡自然的情趣。恽南田花卉畫的天工和清新，由此圖自然地顯現出來。

第五幅 恽壽平玉蘭圖

⁹ 全上頁 122-123 圖 147。