

五禽言 并引

文史哲學集成

張高評著

梅取俞曾作四禽言余謫黃州居此
文史哲出版社印行

院遶舍皆茂林脩竹荒池蒲葦春夏之交
鳴鳥百族土人多以其聲之似者名之遂
用聖俞體作五禽言

使君向蘄州更唱蘄州鬼我不識使君寧

知使君死人生作鬼會不免晉謝安傳使

宋詩之傳承與開拓

或自黃移此

以翻案詩、禽言詩、詩中有畫為例

張高評著

文史哲學集成

宋詩之傳承與開拓

——以翻案詩、寓言詩、詩中有畫爲例

文史哲出版社
印行

224

文史哲學集成

宋詩之傳承與開拓

著者：張 高 評

出版者：文史哲出版社

登記證字號：行政院新聞局局版臺業字〇七五五號

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

台北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵撥〇五二八八一二彭正雄帳戶

電話：三五一一〇二八

定價新台幣四二〇元

中華民國七十九年三月初版

版權所有・翻印必究

提要

由於江西詩風太過強調藝術技巧，忽略詩歌之內容思想，流弊所及，引發魏泰、葉夢得、張戒、劉克莊、嚴羽諸家之批評與反響。流風所及，遂開啓明清人菲薄宋詩之偏見。所謂「宋人詩不必觀」、「有宋一代無詩」、「宋之近體，惟一首可取」云云；即近代魯迅亦稱：「我以爲一切好詩，到唐已被做完！」先存一「以盛唐爲師」之成見於胸中，入主出奴，以觀宋詩，乃無往而非病，全然否定宋詩之歷史地位與價值，眞乃一家之私言，非大道之公論。

其實，宋詩之價值，不在於類似唐詩，亦不必與唐詩較量高下，而在於風格特色不同唐詩，是能各領風騷，並稱雙璧。試考宋詩風格特色之形成，與價值貢獻之所在，不祇在繼承傳統詩學之英華，尤在開拓宋人一家之特色。大抵宋人多重學古——爲創新而學古，亦重傳承——爲開拓詩國之新境界而傳承；如此之學古創新、傳承開拓，可謂有本有源，能入能出，東坡所稱：「出新意於法度之中，寄妙理於豪放之外」；山谷所云：「隨人作計終後人，自成一家始逼真」，正足以說明此種自覺。宋詩追求一家風味之努力，往往表現在四大方面：一、發揚光大；二、深造有得；三、整合融會；四、翻轉變異，

於是形成宋詩精、巧、清、雋、深、廣、新、變之風格特色，於唐詩登峯造極之後，別開生面，足與唐詩爭馳抗衡而無愧。

宋詩「先博覽以精閱，總綱紀而攝契」之學古傳承精神，與「望今制奇，參古定法」之開拓創新途徑，表現之層面極為普遍廣泛，今擇其中最具爭議之專題二（即翻案詩、禽言詩），最富有時代特色之專題一（即「詩中有畫」），試作探索論述，以爲研究宋詩傳承與開拓之起步：

致力深、廣、新、變之宋詩，表現於技法，則爲「翻案」之滋多。由於江西詩風點鐵成金之實踐、詩文革新詞必已出之流韻、美學思潮追求神似之反映、揚棄悲哀之人生觀表現、呵佛罵祖之禪學啓示、詩體別開生面之努力、詩風以才學爲詩、以議論爲詩之濡染、思考角度翻新、倫理觀點變異之投影、內因外緣之觸發，遂造成宋詩之喜愛翻案。爲證明宋詩翻案層面之廣闊，乃選取詠史、詠物、諷諭、詠懷、拈古、頌古、理趣諸詩，凡二百二十餘例，分體闡論之。就藝術現象而言，翻案之法有五；就廣義之樣式而言，其類有四；就狹義之規範而言，其法有七，其特色爲反常、活用、出奇、創新、否定、矛盾、意外、自得、滑稽、層深。就消極之價值言，宋詩之翻案，可以擺脫蹈襲剽竊、可以療治熟腐淺滑；可以遠濫調近境，無俗態凡響；可以解黏去縛，避免著實執死。其積極之效果尤其可取：其一、賦古典以新貌；其二、化臭腐爲神奇；其三、變否極爲泰來。由此觀之，王若虛、紀昀、馮班、吳喬之所譏貶，以爲翻案乃意趣短俗之笑柄惡道，好異求新之膏肓之疾，牽強可笑之俗子謎，皆偏頗亂道之門戶之見。宋人傳承古學之襟抱，又富於開拓之氣象，自翻案詩可見。

宋詩追求深廣新變之特色，又可經由「禽言詩」窺知。禽言之爲詩體，本爲俳優詩之一，由於宋人講究別擇、注重理性、追求通俗、鍛鍊技法，加以政經之敗壞、愛國之激情，禽言詩遂超脫藥名、累字、集句詩之遊戲筆墨，而蔚爲宋詩傳承與開拓之典型。本論文次篇遴選禽言詩中技巧暢快淋漓，自然無迹；興味滑稽多趣，創新新奇；內容寄興高遠，托諷悠深之作，凡三十八家，一百二十餘首，分十二類論述之，且上推淵源，下究流變。由於禽言詩之創作，詩人分隸各期，主題包羅廣泛，故考察宋代禽言詩之層面、技巧，歸納其風格特色，當有代表性。就禽言詩之主題言之，層面多方：以表現農家憂苦生活之題材最多，其次則知性之省察、理趣之發表；其次爲農村租稅煩重之反應，其次爲倫常教化德目之申明，其次爲故宮黍離思懷之訴說，至於抒情寫志，則無施而不可。就詩體言之，禽言詩爲樂府、竹枝、藥名、俳諧諸體之整合與融會，兼含詠物、諷諭、詠懷、詠史之用而有之。於唐詩登峯造極之後，諸體作盡變絕之時，宋詩欲求別開生面，自具鑪錘，勢不得不「會萃百家之長，究極體製之變」，揚長棄短，求變能通，禽言詩尤其如此。因此，無論就風格性分、藝術技巧、詩材內容言之，禽言詩皆頗具宋詩之特徵。探索宋代之禽言詩，價值遂可得而言：一、可以補正史志之闕漏；二、可以澄清宋詩之誤解；三、可以印證宋詩之特徵；四、可以提供方言之研究。

宋詩之傳承與開拓，「詩中有畫」之美學課題，表現最稱具體而微。「詩中有畫」經由東坡提出，作爲美學規律與詩學效果，以之稱美王維之詩，實則具備「詩中有畫」者，不獨王維，唐宋詩人不乏其例。可見「詩中有畫」之美感事實，乃六朝三唐以來之詩學傳統，特王維之山水田園詩畫交相輝映，

較爲顯著突出而已。此種詩學傳統之形成，爲六朝以來詩畫交融之結果，其中如山水田園詩之創作、巧構形似法之講求、詠畫題畫詩之發展、詩法畫法之相互借鏡、以詩意爲繪畫題材、畫意詩情融入莊禪，多有直接間接之影響。加以宋代崇尚文治，繪畫藝術獲得空前之繁榮，繪畫地位提昇；文人畫風流行，美學思潮強調神似之追求；益以山水園林之寄情遣興、宋詩深廣新變風格之形成，繪畫論著對於學理技法之啓示，對於宋代「詩中有畫」命題之提出，多有推波助瀾之功。

詩與畫爲異質而同趣之藝術，由於同趣，故融會較易；因爲異質，故借鏡可成。詩與畫雖稱姊妹藝術，然二者之藝術特質，無論就形象之媒介、技法之運用、內容之鑑賞、傳達之局限，以及感知之方式，皆迥然有別。詩與畫各因「出位之思」，形成「詩中有畫，畫中有詩」，所思所出以及所憑藉者，即在借鏡彼此之特質。

可見，所謂「詩中有畫」，即是要求詩歌作「出位之思」，使其具有造型藝術之繪畫美特徵；詳言之，其意蘊有三：一、指詩歌之形象塑造，生動而具體，富含繪畫之美；二、指詩歌之境界創造，簡淡而幽遠，渾融而超妙，注重遣興，追求神韻，有水墨畫之情韻意趣；三、指詩歌借鏡繪畫之技法與規律，取畫法爲詩法，以塑造形象，使偏於表現之詩歌，兼含有造型藝術歷歷如繪之再現特質。

「詩中有畫」之命題，爲東坡集六朝唐宋詩畫美學之大成，所抽繹歸納之美學特色，今選取宋以前之詩歌一百六十餘例，宋代詩歌三百四十餘例爲證，參考中外繪畫原理，覆案歷代詩論文論，條分縷析而論說之，以闡揚「詩中有畫」之義蘊。

宋以前「詩中有畫」之傳統，於題畫詠畫詩表現最顯著，杜甫爲其中之宗師；其次則山水田園詩，以王維爲代表；其次則紀行景物詩，李白、岑參、孟浩然、韋應物最精彩。就詩中呈現之技巧言，一、有體現畫論者，如隨物賦形，以真擬畫；小中見大，尺幅千里；將六朝以來之美學理論如以形寫神、集中概括、真假之統一、典型之表現，多所提示。二、有借鏡畫法者，將繪事之色彩、角度、透視、綫條、層次、白描、留白運用於詩境中，謝赫六法於唐詩中已多作「出位」之取法與借鏡。三、有表現寫意畫風者，將王維所倡山水畫神似寫意之風表現於詩中，如即景抒情之作，及杜甫諸人題畫之詩皆是。宋朝繼承唐代「詩中有畫」之優良傳統，不但有所發皇，而且更得畫論詩論之觸發，產生許多開拓與創格之技法，多凌轍前人，沾溉後世。就體裁而言，「詩中有畫」之作品，與唐代出入不多，此中著名之作家輩出，如題畫詠畫詩以蘇軾、黃庭堅爲冠冕；山水田園詩以范成大、楊萬里、文同、林逋爲代表；紀遊登覽詩，以梅堯臣、蘇軾、韓駒、楊萬里爲雄傑；寫景詩以王安石、米芾、曾幾、姜夔爲優勝；詠物詩則以蘇軾、黃庭堅、陳與義、陸游爲佳妙。

「詩中有畫」之宋代作品，就發揚傳統技法言，或作維妙維肖之圖繪呈現，或作氣韻生動之形象塑造，細案內涵，有傳承唐人既有之成就，又有所光大深入，遠非抱殘守缺者可比。宋人最大成就，在借鏡畫理，折衷詩論，順應美學思潮，以開拓創格宋代之「詩中有畫」特色，其中有暗合西方造型藝術之再現特質者，原條列十五目以闡說之，今歸納爲三項：

一、理論之借鏡取法：如以大觀小、化動爲靜、以人點景、具體比擬、包孕豐富、以動示靜、以

果寫因、化美爲媚，作種種「出位之思」，形象自然歷歷如繪。

二、技法之實踐運用：如典型概括、側筆見態、誇大特寫、渲染刻劃、奪胎換骨、矛盾逆折、實字點綴等，要皆藝術之共同規律。善用之，自然形象生動，意象浮現。

三、風格之具體表現：將山水畫追求之咫尺萬里、幽遠遼闊、蕭散疏淡之境界，再現於詩中；或者將文人畫形若草草，不似似之，「荒怪軼象外」、「疏淡含精勻」之風格，再現於詩中；作品淡遠、寫意如此，自有「詩中有畫」之意境。

宋詩之傳承與開拓 目次

——以翻案詩、寓言詩、詩中有畫爲例

提要.....一

前言 從傳承與開拓論宋詩特色之形成.....一

上篇 宋代翻案詩之傳承與開拓.....一三

第一章 緒論.....一三

一 諸家詩話論翻案.....一四

二 翻案法與詩學.....一六

第二章 唐詩名家翻案法略論.....二〇

第三章 宋詩翻案表現之層面.....三六

第一節 詠史詩例.....三七

第二節 詠物詩例.....四八

第三節 諷諭詩例.....五五

第四節 詠懷詩例.....六一

第五節 其他詩例·····	六八
---------------	----

第四章 宋詩多翻案之緣因·····	七六
-------------------	----

第一節 江西詩風點鐵成金、奪胎換骨之實踐·····	七六
---------------------------	----

第二節 革新運動陳言務去、詞必已出之流韻·····	七九
---------------------------	----

第三節 美學思潮追求神似、超脫形似之反映·····	八二
---------------------------	----

第四節 人生觀揚棄悲哀、化為曠達之表現·····	八五
--------------------------	----

第五節 禪學呵佛罵祖、貴見真我之啓示·····	九〇
-------------------------	----

第六節 詩體傳承流變、別開生面之努力·····	九六
-------------------------	----

第七節 詩風以才學爲詩、以議論爲詩之感染發揮·····	九七
-----------------------------	----

第八節 思考角度翻新、倫理觀點變異之投影·····	九九
---------------------------	----

第五章 結論·····	一〇八
-------------	-----

一 翻案詩之類別·····	一〇八
---------------	-----

二 翻案詩形成之緣因·····	一一
-----------------	----

三 翻案詩之特色與價值·····	一三
------------------	----

中篇 宋代寓言詩之傳承與開拓·····	一一七
---------------------	-----

第一章 諸論 宋代俳優詩略論·····	一七
---------------------	----

第二章	宋以前之寓言詩略論·····	一四〇
第三章	宋代寓言詩形成之背景·····	一五六
一	別擇之講究·····	一五七
二	運思之深入·····	一五九
三	理知之發用·····	一六一
四	通俗之追求·····	一六二
五	技法之鍛鍊·····	一六四
六	政經之敗壞·····	一六六
七	愛國之激情·····	一六七
第四章	宋代寓言詩之內容探討·····	一七七
一	脫却破袴、布穀、郭公·····	一七七
二	提壺蘆、提葫蘆·····	一八二
三	不如歸去、歸去樂·····	一八五
四	婆餅焦、不與吃、歸家無消息·····	一八九
五	泥滑滑、泥活活·····	一九一
六	行不得也哥哥、懊惱澤家·····	一九三

七 姑惡……………一九五

八 麥飯熟、即快活、麥熟鍛磨……………一九七

九 蠶絲一百箔、堂前捉績子、看蠶娘子得幾許……………一九九

十 百舌子、反舌……………二〇〇

十一 車載板、休留……………二〇一

十二 其他禽言……………二〇二

第五章 宋代禽言詩之藝術特色……………二一三

一 若即若離，不黏不脫……………二一四

二 託物寄興，筆有遠情……………二一五

三 雙關藏巧，體物入神……………二一七

四 擬物爲人，移情動心……………二一八

五 對比烘托，意象醒豁……………二一九

六 微言側筆，隱含勸戒……………二二一

七 翻案成趣，新奇雋永……………二二二

八 類疊摹神，聲諸意洽……………二二四

九 迴環往復，情韻不匱……………二二五

十 頂眞銜接，頓挫生姿……………二二七

十一 以通俗爲雅，親切有味……………二二八

十二 以文字爲詩，舒卷自如……………二二九

十三 以議論爲詩，理趣盎然……………二三一

第六章 結論……………二三八

一 禽言詩之主題層面……………二三八

二 禽言詩體明辨……………二四三

三 禽言詩風與宋詩特徵……………二四四

四 禽言詩之價值……………二四七

下篇 宋代「詩中有畫」之傳統與創格……………二五五

第一章 緒論……………二五五

第一節 詩畫交融之歷程……………二五七

一 山水田園詩之創作……………二五八

二 巧構形似法之講求……………二六〇

三 詠畫題畫詩之發展……………二六三

四 詩法畫法相互借鏡……………二六六

五	以詩意爲繪畫題材·····	二七〇
六	畫意詩情融入莊禪·····	二七五
第二節	論詩畫之異迹與同趣·····	二七九
一	詩畫異質說·····	二八〇
二	詩畫同趣說·····	二八六
第二章	宋代「詩中有畫」之藝術傳統·····	三〇二
第一節	「詩中有畫」釋義·····	三〇二
第二節	「詩中有畫」之形成·····	三〇五
第三節	「詩中有畫」之傳統技法·····	三一二
一	隨物賦形，以真擬畫·····	三一五
二	小中見大，尺幅千里·····	三一九
三	規摹畫法，詩具畫意·····	三二三
四	運用白描，再現畫境·····	三二六
五	借題發揮，表現寫意·····	三三一
六	情景兼描，景觸情生·····	三三三
七	虛實相成，再創畫境·····	三三七

八 題畫詠畫，闡發畫理·····	三四三
第三章 宋代「詩中有畫」技法之發揚·····	三五九
第一節 宋代「詩畫交融」之完成·····	三五九
第二節 宋詩維妙維肖之圖繪呈現·····	三六九
一 佈局定景，規摹畫法·····	三七一
二 倒用想像，疑真疑畫·····	三七九
三 小中見大，尺幅千里·····	三八三
四 運用白描，再現畫境·····	三八六
五 繪聲繪影，身歷其境·····	三八八
第三節 宋詩氣韻生動之形象塑造·····	三九二
一 虛實相成，開拓畫境·····	三九三
二 曲盡常理，傳真寫生·····	三九七
三 即景抒情，表現寫意·····	四〇一
四 對比映襯，創發意象·····	四〇七
五 藉賓形主，凸顯主題·····	四一〇
第四章 宋代「詩中有畫」技法之創格·····	四二六

第一節 維妙維肖之圖繪呈現·····四二七

一 以大觀小·····四二八

二 化動爲靜·····四三〇

三 詩境淡遠·····四三八

四 以人點景·····四四一

五 具體比擬·····四四四

第二節 氣韻生動之形象塑造·····四四九

一 典型概括·····四五—

二 側筆見態·····四五六

三 包孕豐富·····四六二

四 化靜爲動·····四六六

五 誇大特寫·····四七二

第三節 意象浮現之藝術設計·····四七五

一 奪胎換骨·····四七六

二 渲染刻劃·····四八二

三 理趣超拔·····四八五