

以文为图

中国古典文学中的文图对话

王韶华 著

Painting with words

the dialogue between words and images in
classical Chinese literature

中国文史出版社

以文为图

中国古典文学中的文图对话

王韶华
著

图书在版编目 (CIP) 数据

以文为图·中国古典文学中的文图对话 / 王韶华著.
—北京: 中国文史出版社, 2019. 12
ISBN 978-7-5205-1689-1

I. ①以… II. ①王… III. ①古典诗歌-诗歌研究-
中国②古典散文-古典文学研究-中国 IV. ①I207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 268282 号

责任编辑: 方云虎

封面设计: 张 军

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京市海淀区西八里庄路 69 号 邮编: 100412

电 话: 010-81136630

传 真: 010-81136666

印 装: 廊坊市海涛印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 17.75

字 数: 236 千字

版 次: 2019 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2019 年 12 月第 1 次印刷

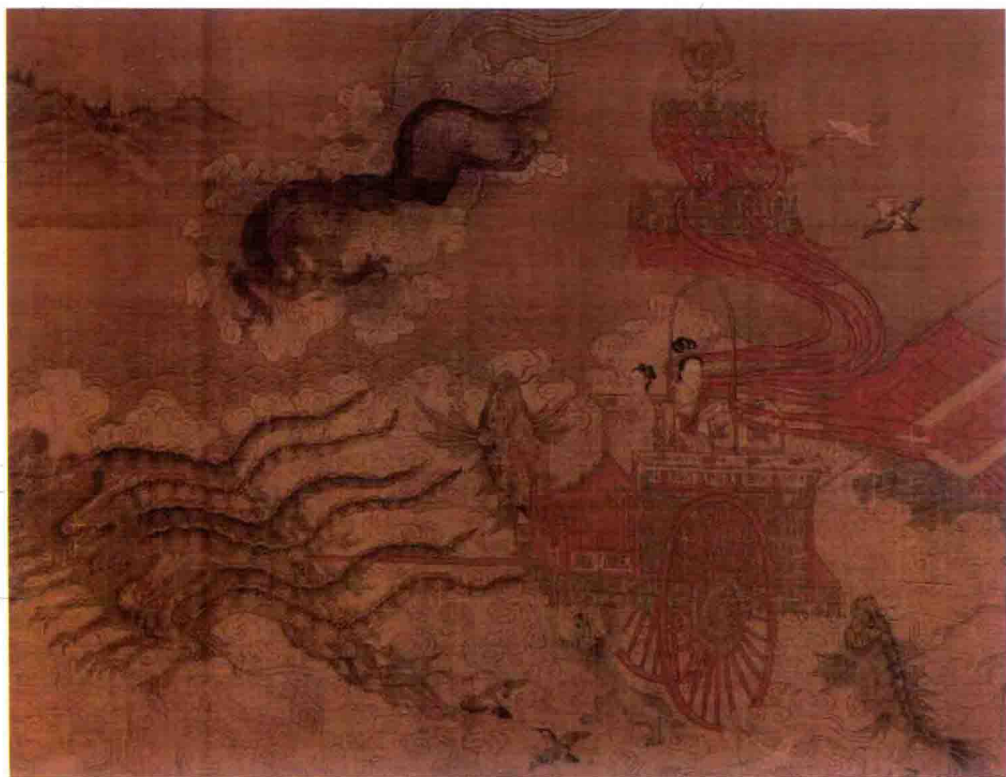
定 价: 68.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

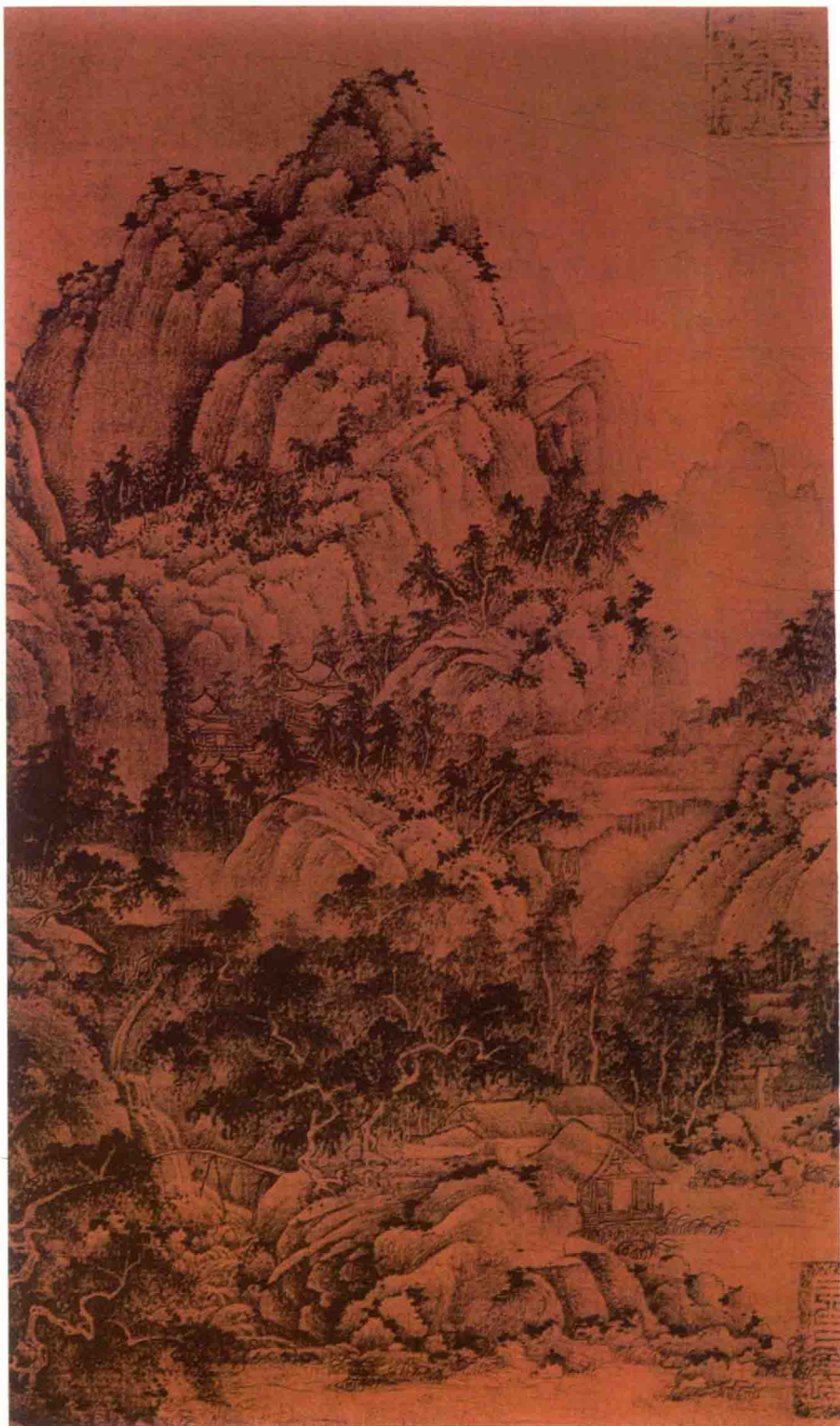
王韶华，1970年生，文学博士、博士后，中国传媒大学教授，博士生导师。2002年入职北京广播学院（现中国传媒大学），先后在文学院、艺术研究院任教，任古典文论、艺术美学、中外艺术史方向研究生导师。以艺术关系的研究为特色，出版了《中国古代“诗画一律”论》《元代题画诗研究》等多部著作。

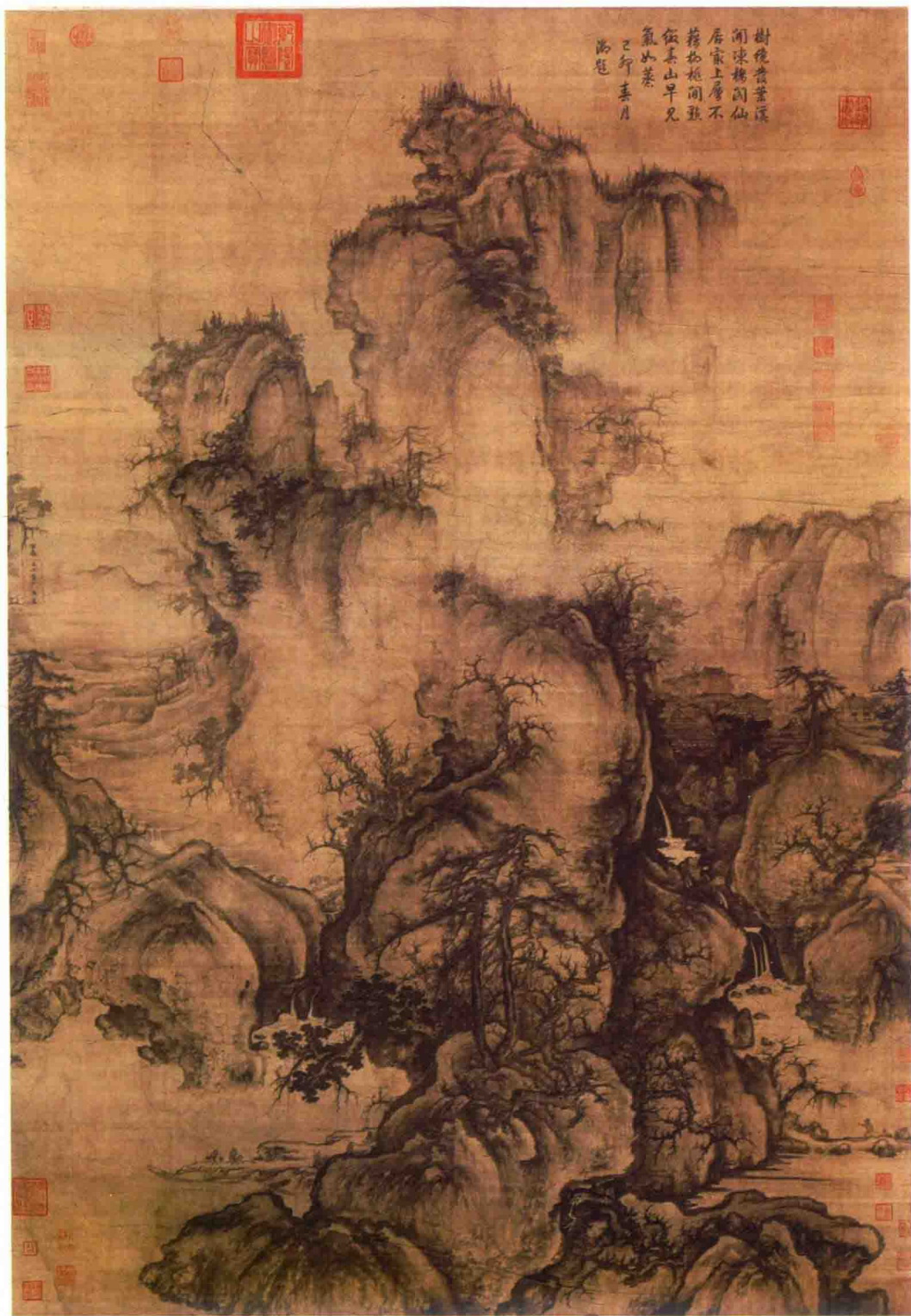
东晋顾恺之《洛神赋图》局部（宋摹本）

五代董源《潇湘图》局部

五代巨然《山居图》

北宋郭熙《早春图》

與可自昔寄洋州墨竹高風操
第一流傳三日有餘載這見為面
更起這想當盤礴欲畫時曾
藏千紙誰得知如兔起鷹身
落青逸橫出何特仙人騎鳳
陳雲裏不見其身但見尾如翔
但欲下未起陰香滿人可世間
物性不同貞脆好醜隨化工推
有此君家幽篔不占批香翠紅
由來天人姿不以君子德玉今俱與
萬選歌陳如贊楊君得此求我清
我今已老才力衰願君努力使愛
惜香墨衛武敏者師

奉和王直為
身謹字伯題

壁上墨君不解語高節萬仞陵首
陽垂者凜霜前意冷海為秋意
自長寫真誰是文夫子許我
他年作主無遂想納涼清夜永
平安時報故人書

誰重茶天鐵石柯鳳毛春履錦
婆娑玉堂妙筆交游盡六合無
塵水絕波老可當年每畫之滿
堂賓客動愁思若龍過而影在壁
別出春差玉一枝

誰是丹青三昧手晴窗試寫翠琅
玕西書雅有水霜操一抱清風五
月寒我亦有夢深竹裏一枝
寒玉澹晴暉道逢黃髮雙相間
不改清陰待我歸

此畫自昔寄洋州墨竹高風操第一流傳三日有餘載這見為面更起這想當盤礴欲畫時曾藏千紙誰得知如兔起鷹身落青逸橫出何特仙人騎鳳陳雲裏不見其身但見尾如翔但欲下未起陰香滿人可世間物性不同貞脆好醜隨化工推有此君家幽篔不占批香翠紅由來天人姿不以君子德玉今俱與萬選歌陳如贊楊君得此求我清我今已老才力衰願君努力使愛惜香墨衛武敏者師

北宋文同《墨竹图》

元代王冕《墨梅图》

清代恽寿平《蔬果册页·萝卜》

烏紗擲去不為官
華髮蕭蕭兩袖寒
寫去數枝清挺竹
秋風江上作漁竿
懷珍筆
板橋鄭燮寫

清代郑板桥《兰竹图》

小序

春花秋月，夏雨冬雪，大自然循着自己的节奏，日夜兼程。作为自然中的生命存在，人也必然伴着大自然的节奏，在诗在画在歌在舞，生命的力量得以完满地释放。这是中国古人对于自然与自我的发现、创造，也是古人与自然最美好最和睦的相处。

于是，“气之动物，物之感人，故摇荡性情，行诸舞咏。”在宇宙气息的流淌中，自然物象潜入人的世界，以其雄浑博大的气势，激活了人的生命体验。山水清音、林泉秀色、月影光澜，无不具有了动人心弦的美妙，甚至是静寂无声、古木荒寒、萧条淡泊，也充溢着荡气回肠的音响。

在物的环绕中，在与物的触碰中，人也无时不以生命情感的热情激荡回应着自然的这一馈赠。人对于自然的回应总是以最完美的状态呈现出来。收视反听，耽思傍讯，精鹜八极，心游万仞。人与物携手于方寸之中，共同打造着这完美：“情瞳眈而弥鲜，物昭晰而互进。”

天地有大美而不言。身为“五行之秀，天地之心”的人，天然地肩负着职责：代天地而言。“心生而言立，言立而文明”。于是中国文学在人与自然的美丽邂逅中，营造着情景妙合的佳境。而大美不言的自然将自己的五彩斑斓和生机勃勃赋予了文学，一代又一代，绵延不断。

以文学呈现万类图景的美丽，是人心之言，亦是天地之言。

目 录

上编 中国古典文学中的图像

第一章 中国文学中山水审美的觉醒	(3)
第一节 从敬畏山水到以山水比德	(3)
第二节 从天人比附到感物有方	(6)
第三节 从山水“体道”到山水审美	(9)
第二章 先秦咏物传统溯源	(13)
第一节 中国早期咏物观念的形成	(14)
第二节 先秦咏物文学的发展	(17)
第三节 中国文学的写实传统	(21)
第三章 古代咏物赋的物象解放之旅	(25)
第一节 物象作为政治媒介	(25)
第二节 物象作为义理载体	(29)
第三节 物象作为独立审美具象	(32)
第四章 汉代动物赋的悲感表达	(37)
第一节 汉代动物赋的悲美现象	(38)
第二节 以悲为美的文化传统	(41)
第三节 动物与人的情感同构	(43)
第四节 从动物赋看汉代自然美	(48)

第五章 古代书论中生命物象的发现与书法审美的独立	(51)
第一节 迫而视之与书字的形式美	(51)
第二节 远而望之与书字的生命美	(58)
第三节 以象喻书——书法审美之确立	(63)
第六章 古代画论对山水样态的观照	(65)
第一节 古代山水“生命之态”的审美溯源	(65)
第二节 魏晋隋唐画论中所描绘的山水“生命之态”	(67)
第三节 宋元画论中的山水“生命之态”	(70)
第四节 明清画论中的山水“生命之态”	(81)

中编 以文为图的经典样式——题画诗中的文与图

第一章 题画诗的起源与发展	(93)
第一节 题画诗的萌芽	(93)
第二节 题画诗体的成熟与发展	(95)
第三节 题画诗的全面兴盛	(97)
第二章 宋元明清题画诗的功能演变	(99)
第一节 从竹之理到竹之意	(99)
第二节 从竹之情到“我”之情	(105)
第三章 辽代题像诗与题画诗	(112)
第一节 玉石观音像题诗的结构	(112)
第二节 玉石观音像题诗与辽代题画诗	(116)
第四章 金代元好问题画诗的模式	(121)
第一节 关注人	(122)
第二节 关注画	(124)
第三节 诗画并举	(126)
第五章 金代李俊民题画诗的诗体意识和画体意识	(130)
第一节 题画诗中的诗体意识	(130)
第二节 题画诗中的画体意识	(133)
第三节 以“趣”沟通诗与画	(136)

第六章 元代题画诗的审美追求与题画模式	(140)
第一节 天趣	(141)
第二节 意度	(145)
第三节 自然	(148)
第七章 元初三大书家题画诗的整体观照	(152)
第一节 情景·时间·空间：题诗的模式	(152)
第二节 形神·生命·气度：题画的标准	(158)
第三节 中和·韵致·骨力：书画的风格	(163)
第八章 元代少数民族题画诗的模式	(167)
第一节 萨都刺题画诗的气势	(168)
第二节 马祖常题画诗的模式	(169)
第三节 贯云石题画诗的风格	(174)
第四节 迺贤题画诗的意度	(177)
第五节 丁鹤年题画诗的情感	(180)
第九章 蔬果题画诗的审美演变	(184)
第一节 宋元蔬果题画诗：神化方式与比德色彩	(184)
第二节 明清蔬果题画诗：回归物自身	(187)
第十章 清代郑板桥题画诗中的图画	(196)
第一节 从自然之竹、画中之竹到诗中之竹	(197)
第二节 从画家到诗人	(202)

下编 以文为图的美学基础

第一章 内在视觉——中国古典艺术的视觉观照	(211)
第一节 视觉观照——中国古典艺术的普遍特点	(211)
第二节 内视觉——中国古典艺术视觉观照的指向	(215)
第三节 寓物不留物——古典艺术指向内视觉的文化心理	(222)
第二章 情景交融——中国艺术的审美理想	(225)
第一节 象与意	(225)
第二节 心与物	(227)

第三节 意与境	(231)
第三章 诗体言说——中国艺术思想的言说方式	(234)
第一节 诗歌对艺术思想的言说	(234)
第二节 诗体言说对于绘画的意义	(237)
第三节 诗体言说对于诗歌的意义	(238)
第四节 诗体言说对于诗画关系的意义	(240)
第四章 寓目辄书——中国文学的创作方法	(242)
第一节 寓目——感物——描写	(242)
第二节 山水之兴与描写	(245)
第三节 对偶之兴与描述	(246)
第四节 景物的陈列与描写	(247)
第五节 化动为静与描写	(248)
第五章 视听融通——中国视觉艺术接受的独特方式	(252)
第一节 视觉艺术接受中的听觉审美现象	(252)
第二节 视觉艺术接受中听觉审美的产生	(255)
第三节 听觉审美对于整体视觉艺术接受的意义	(262)
后 记	(267)

上编

中国古典文学中的图像

中国文学自产生之初，就显现出了鲜明的视觉化倾向。《诗经》中的比兴传统、《楚辞》中的咏物风尚，开启并奠定了中国文学对于视觉之像长盛不衰的描写历程。在以后两千多年的历史发展中，视觉之像以各种形式进入文学世界。自然之像、想象之像、图画之像、书法之像、音乐之像，等等，视觉之像不仅仅存在于以抒情言志为主题的文学作品中，还渗透于中国艺术的各个门类，并普遍地以文学的形式表达出来，如画论、书论等，形成了中国文学的独特魅力。因视觉之像形态多样，本书以“图”总称，即将中国文学的视觉化描写统称为以文为图。

