

吴企明 史创新 注评

历代题画绝句评鉴

第一册

黄山书社

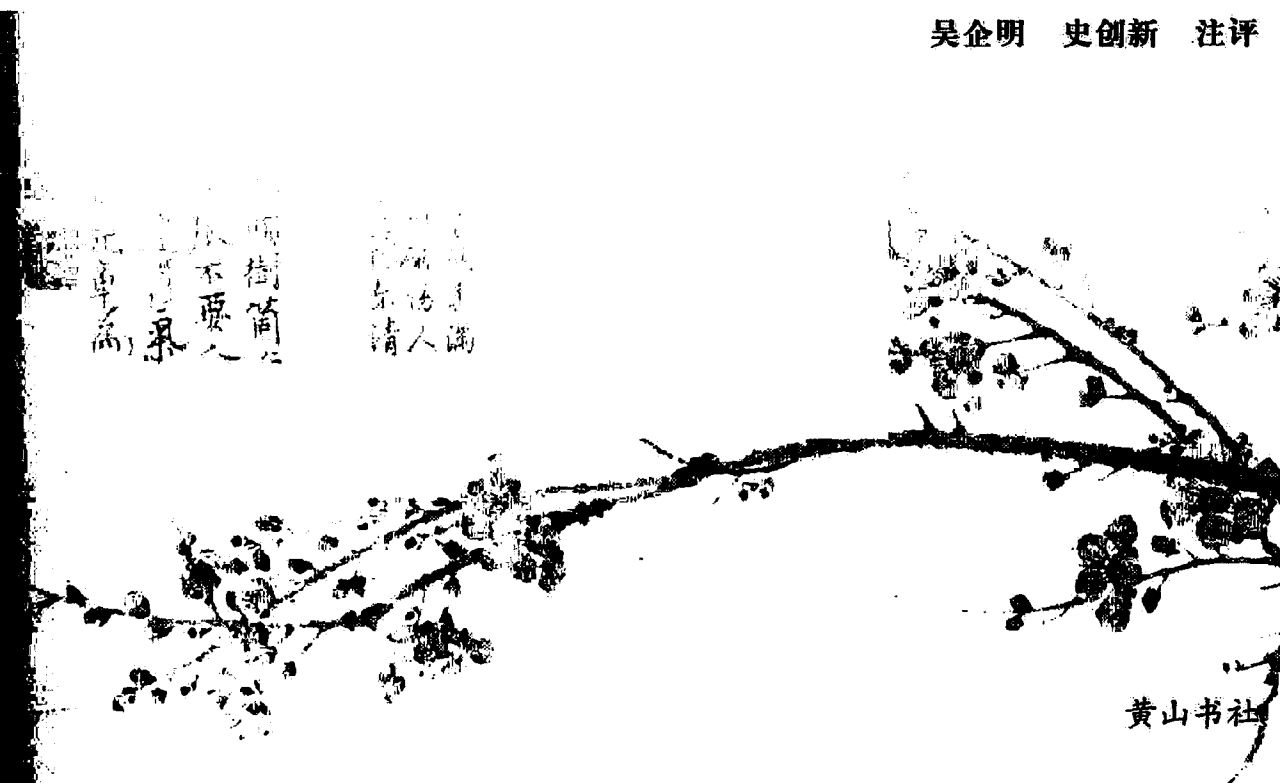

选题策划 汤吟菲 江 汇
责任编辑 江 汇 汤吟菲
装帧设计 观止堂_未 氓 石晓云

历代题画绝句评鉴

第一册

吴企明 史创新 注评

黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

历代题画绝句评鉴 / 吴企明, 杨旭辉, 史创新注评.
—合肥: 黄山书社, 2018.6
ISBN 978-7-5461-7511-9

I. ①历… II. ①吴… ②杨… ③史… III. ①题
画诗—绝句—诗歌欣赏—中国—古代 IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 127155 号

历代题画绝句评鉴

吴企明 杨旭辉 史创新 注评

出品人 王晓光
选题策划 汤吟菲 江 汇
责任编辑 江 汇 汤吟菲 刘 春 徐娟娟 胡晓静
技术编辑 戚 帅 李 磊
装帧设计 观止堂_未氓 石晓云
出版发行 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com>)
黄山书社(<http://www.hspress.cn>)
地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层 230071
印 刷 安徽新华印刷股份有限公司
版 次 2018 年 6 月第 1 版
印 次 2018 年 6 月第 1 次印刷
开 本 700mm × 1000mm 1/16
字 数 1653 千
印 张 123
书 号 ISBN 978-7-5461-7511-9
定 价 480.00 元(全四册)

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店(<https://hsss.tmall.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

本书出版得到国家普及类古籍整理出版专项经费资助

前 言

一幅意象生动传神、笔墨苍劲浑厚、色彩清丽淡雅的中国画,题上一首隽永超逸的题画诗,钤上一方或数方鲜红的印章,使笔情、墨趣、画意、诗境和谐地融合起来,构成一件富有东方文化神韵的艺术品,这是我国无数艺术家创造出来的、反映华夏民族美学特质的独特艺术形式。

画上题诗的艺术传统流传了千百年,经久不衰。近现代国画家大多擅长诗歌创作,如吴昌硕、蒲华、王震、吴湖帆、张大千、潘天寿、陆俨少等。他们每作一画,往往亲自题上一诗,当代能诗擅画的国画家渐少,年轻的国画家大多不善于写作古典诗文,因此,画上题诗的风气渐衰。

对于画上题诗的优良传统日渐削弱的现状,笔者认为很有必要在诗人和画家,特别是在年轻一代诗画家和广大爱好诗画的朋友中,大力提倡学一点题画诗的常识。阅读、学习前人的题画诗,可以丰富文化生活,提高审美情趣和审美能力,也可以有效地体认前代诗人、画家的艺术匠心,提高鉴赏诗画艺术的修养,汲取有益的艺术营养,还可以掌握写作题画诗的技巧,提高写作能力。

题画诗的体式很多,长篇五七言古诗及五七言律诗、绝句,均可题画,而题画绝句是最为常见、素为历代诗画家们喜爱采用的一种体式。究其因,一则,这种体式短小精悍,语言精练,声韵优美,意蕴完整,易于发露感情,陈述画理,书写在画幅上所占篇幅也不大;二则,题画绝句声律调协,易诵易记,容易学习、掌握,更适宜在青年诗画家和广大爱好诗画艺术的朋友中推广。

数十年前,富寿荪先生编过一本《千首唐人绝句》(上海古籍出版社1985年出版),很受大家欢迎。但是,题画绝句的选本还很少见到,

历代题画绝句评鉴
〇〇二

更是无人编选过。要在数以千万计的题画绝句中遴选出近千首,确是一件很困难的事。为此,笔者在动手之前,先确定几项选诗的原则,作为准绳。

首先,画面题诗(文物资料)和典籍记载(原画已佚,仅存文献资料)兼收并蓄。

从画幅上录取画面题诗,便于诗画对读,自然是最佳的选择。但是,古代的绘画作品,材质经受不住长时间的风化水蚀,又加上历代战乱兵燹的损毁,很难保存下来,散失极夥。我们只能从国内外博物馆(院)和私人的藏品中,逐录画幅上的题画绝句。如郑思肖《墨兰图》、赵孟頫《秀石疏林图》、沈周《花下睡鹅图》、唐寅《秋风纨扇图》等画上的题诗,都是驰名于诗画史上的优秀作品,我们便从日本大阪市立美术馆、故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆的藏画中选取它们。

我们还从诗人、画家的个人别集和题画诗总集如陈邦彦《历代题画诗类》、题画诗专集如李日华《竹嬾画媵》、书画题跋记如顾文彬《过云楼书画记》等典籍中,搜集一些画幅已经散失而题诗尚存的作品。像倪瓒的《新雁题诗图》,被王士禛誉为倪瓒所有题画诗中写得“最佳”的一首,可惜画幅已经失传,而董其昌《画禅室随笔·评诗》、王士禛《带经堂诗话》卷二三、高士其《江村消夏录》卷三中都有记载,这首著名的题画绝句遂被传留了下来。又如吴镇的《一叶竹图》,是一件很能体现吴镇笔墨功夫的画作,很有名,早已失传。幸赖明人汪砢玉《珊瑚网》卷三三、郁逢庆《郁氏书画题跋记》卷六有记载,连吴镇的诗、跋都被保存了下来。我们将这些编集起来,供大家选读。我们遵循兼收并蓄画面题诗和典籍记载题画绝句的原则,可以收集到比较丰富、具有代表意义的优秀题画绝句,以保证本书的学术质量。

其次,选诗要能体现画科周全、风格多样的艺术特色。

我国绘画艺术经历了一千多年的发展,画科门类逐渐繁多,宋孙绍远《声画集》将绘画分成二十六门,清陈邦彦《历代题画诗类》则分为三十类,尽管他们的分类还不够精审,但从中也可以见出历代画科的大概状况。我们主张在比较周全的画科中选诗,因为画科关涉题

材内容,画科取得周全,画幅的题材内容就丰富充实,才能全面反映我国历代题画绝句丰满富赡的画貌以及画家的个人专长,不致出现顾此失彼的偏废现象。像明代画家沈周,他不仅擅长山水画,画人物、花果、翎毛也都非常出色,方薰《山静居画论》说过:“白石翁蔬果翎毛得元人法,气韵深厚,笔力沉着。”所以我们既选取沈周大量的山水画题诗,也选取了他不少花果画、翎毛画的题诗,如《花下睡鹅图》《题雏鸡图》《题枇杷图》《题菊花文禽图》《画杨梅答韩克瞻》等。

由于历代画家和诗人的气质、学养、艺术爱好的差异,以及他们不断对艺术创新的追求,多样化的画风和诗风得以形成。唐宋时代,李思训父子的青绿山水和王维、张璪的水墨山水,交相辉映。“荆关”、李成北方山水,雄伟壮美;董源、巨然南方山水,深远清润,方驾齐驱。花鸟画方面,出现过“黄家富贵,徐熙野逸”的不同,画法上又有勾勒填色和没骨造型的区别。到了元明清时代,更是出现桂菊齐芳、梅兰竞秀的局面,画家用笔有粗有细、有重有轻,有工笔、有写意;用墨有浓有淡,有点有染,有泼墨、破墨、积墨;布局有密有疏、有正有奇,艺术风格千差万别,蔚为壮观。诗歌风格亦然。苏轼之雄健豪迈,倪瓒之萧疏清逸,沈周之清畅和平,恽寿平之雄伟隽秀,吴昌硕之奇崛雄伟,他们都是诗人兼画家,画风与诗风相通,个性鲜明,风格迥异。

我们编选历代的题画绝句,自然要体现我国画坛、诗坛上这种百花齐放、异彩纷呈的面貌。

再次,突出重点,照顾全面。

我们主张多选重要诗画家的代表性作品,以突显他们的艺术成就。宋代的苏轼、黄庭坚都擅长写作题画绝句。元代的赵孟頫、以倪瓒为代表的“元四家”,都是诗画兼擅的能人。明代的沈周、文徵明、唐寅、董其昌、徐渭,都是擅写题画绝句的画家兼诗人。清代以石涛为代表的“四僧”、恽寿平、以郑燮为代表的“扬州八怪”、以吴昌硕为代表的“海上画派”,在我国诗画发展史上都做出了杰出的贡献。重点突出他们,纲举目张,就能观照出我国诗画发展的整个历史进程。同时,我们要兼顾各个历史时期的重要诗人、画家,广泛选录他们的优秀作品,尽可能全面地反映历代题画绝句的真实面貌。

最后,优先选取能体现诗画融通审美理念的题画绝句。

大家都在写作题画绝句,各自的文化素养、艺术悟性的高下不同,写出的诗也就有雅俗、工拙的差异。诗人先读画,深入领悟画幅的深层意蕴和艺术三昧,然后描绘画面具象,融入自己的审美体验,再现画境美,升华为诗境美,写成题画诗。因此,题画诗具有映发、渗透、融通诗与画的艺术功能。我们评判题画绝句高下的重要标志,就是它们能否融通诗画艺术。元人倪瓒在《新雁题诗图》上题诗云:

十月江南未陨霜,青枫欲赤碧梧黄。
停桡坐对寒山晚,新雁题诗小著行。

倪云林首先描绘画面的晚秋景色,再现富有诗意的画境美,给人以美的享受。而他的题诗,显然运化了杜牧的《寄扬州韩绰判官》《山行》《九日齐山登高》等诗意。杜牧诗“诗中有画”,倪瓒用其诗意入画,画成《新雁题诗图》,又为这幅画题写了一首绝句。诗情、画意、画景、诗境多次转换,两种不同门类的艺术反复渗透和融合,此诗洵为题画佳作。

元柳贯《题萧照江山图》云:

荻浦枫林宿暮烟,夕阳收尽月浮湾。
骚人一曲江南思,弹彻箜篌送雁还。

柳贯从萧照的画幅中看到了盎然的诗意,觉得这优美的画境像一首诗,像一首江南曲,犹如骚人弹奏箜篌,目送飞鸿归去,轻盈清婉,极有情致,于是便写下这首题画绝句。诗情画意在题诗中得到融彻的交会。像这种能融通诗画艺术的作品,我们便优先录用,供大家欣赏。

为了贯彻学术性和普及性有机统一的原则,我们不仅为每首题画绝句写出鉴赏文字,还编撰出题画绝句艺术技巧的相关理论,作为本书的理论卷,帮助广大读者进一步理解题画绝句的诗旨画意。

本书的理论卷,我们将题画绝句艺术技巧的理论问题,分立意、

结构、技法、修辞、声律、题写等六个方面,加以详细论述。

笔者于2003年写过一本《题画绝句的写作与欣赏》,由苏州大学出版社出版。本书的理论部分,便是在《题画绝句的写作与欣赏》的基础上,参照、汲取笔者的《诗画融通美》(专题讲座,发表于凤凰出版社《古典文学知识》2006年第1期至2008年第6期)和专著《诗画融通论》(中华书局2018年出版)的部分观点和内容,对原书作了大幅度的调整、修订和补充,形成现在奉献给读者们的本书理论卷的规模。

本书的理论卷在整体框架上,删去原书《题画绝句解读百例》,将其内容融入到本书各个章节。本书理论卷新增的内容比较多:第一章“质的界定”,专门论述题画绝句的艺术特质,以便与普通绝句诗和论画绝句区分开来。第二章立意部分,新增“融通诗画是艺术构思的核心”“画禅入诗”两节。第三、四章结构部分,新增“从题外写来”“首尾呼应”“对结”三节。第五、六章技法部分,增加的内容最多,变化很大,新增“比物以德”“超越时空”“生意”“取影”“以景衬人”“点染”“化静为动”“变无声为有声”“听香”“朦胧美”“含蓄美”“露与藏”“得趣”“凸显主景”等十四节。第七、八章修辞部分,新增“语言色彩美”“炼字炼句”“俗语入诗”三节。第九章声律部分,新增“运用新声韵”一节,将原有的“用韵和通押”一节改为“多种用韵方法”“通押”二节。第十章题写部分,新增“册页对题”“署款和钤印”二节。新增加的内容,融入笔者长期来从事题画诗、诗画融通研究的成果,深入浅出,便于阅读。再则,强化题画绝句艺术技巧的运用,既有利于融通诗画,也使本书更富有实用性,有助于读者的写作和鉴赏。

本书的鉴赏部分,我们为每首题画绝句写出“题解”“注释”和“评说”三个部分。

“题解”部分,解说所选题画绝句的出处,画作标明收藏地点,诗作标明书名、卷次。题上出现的诗人、画家、收藏家亦作介绍,包括他们的生卒年、字号、籍贯、历仕、特长。可知的作画、作诗的本事,亦作适当说明,让大家明了本图、本诗来龙去脉,理解诗旨。

“注释”部分,注明诗中的词语,包括地名、人名、名物、典故,特别是画学术语。文字要求简明扼要,词语、典故有原出处的,应注出。重

复的词语、典故,首次出现后,以下从略。不同版本的异文,有参考价值的,只在注文中说明,不另作校记。

“评说”部分,将诗人构思之意、写作技巧、诗画融合等方面的知识表达出来,尤其是题画绝句特有的艺术技巧,如“诗传画外意”“以画法为诗法”“从艺术效果上去显示美”等,更要加以说明。评说着重在“点”评上,将本诗最关键的艺术特征揭示出来,体现一个“精”字,不作面面俱到的评论。前人对本诗有评论文字者,则随文写入“评说”中。

本书鉴赏文字的编排,以人为目,同一诗人的若干首绝句,排列在一起。按诗人的生年,确定编排序次,无生年可考的诗人,则附列在同时期诗人之后。全书的鉴赏文字,分为五卷:唐代卷、宋代卷、元代卷、明代卷、清代卷。唐代卷附入三首五代人的题画绝句,清代卷附入十多首近代人的题画绝句,特此说明。

为便于读者能进行诗画对读,笔者从中外各大博物馆(院)和私家收藏的名画中,遴选 80 余幅各种类型的画面上有题画绝句的作品,供大家参考。限于篇幅,不能选得太多,请大家谅解。

笔者和杨旭辉、史创新很早就想编选一本大型题画绝句的读本,以供广大诗人、画家和诗画爱好者阅读,并借此宣传诗画融通的审美观念和诗画对读的审美方法,以推广题画绝句,推进诗画融通艺术传统的传承和发扬。最近,承黄山书社邀约我们编撰、出版《历代题画绝句评鉴》,我们的夙愿终于得以实现,趁此付梓的机会,表示衷心感谢。

书中定有许多不到之处,殷切地期望广大读者和专家郢正。

吴企明

二〇一八年六月于苏州

目 录

前言 / 〇〇一

理论卷

第一章 质的界定 / 〇〇三

第二章 立意 / 〇〇八

第一节 融通诗画是艺术构思的核心 / 〇〇八

第二节 立意新颖 / 〇一四

第三节 命意奇警 / 〇一八

第四节 含意深隐 / 〇二一

第五节 纯写画面 / 〇二三

第六节 画情交融 / 〇二七

第七节 先写画面 再发观感 / 〇三二

第八节 纯写议论 / 〇三七

第九节 画议结合 / 〇四〇

第十节 画禅入诗 / 〇四三

第三章 结构(上) / 〇四九

第一节 起承转合 / 〇四九

第二节 突破常规 / 〇五一

第三节 迅即着题 / 〇五三

第四节 发端突兀 / 〇五五

第五节 对起写景 / 〇五七

第六节 诘问发端 / 〇五九

第七节 倒装说入 / 〇六〇

第八节 从题外写来 / 〇六二

第九节 借题发挥 / 〇六四

第四章 结构(下) / 〇六八

第一节 陡转一笔 / 〇六八

第二节 顺点题面 / 〇七一

第三节 首尾呼应 / 〇七四

第四节 醒明本意 / 〇七七

第五节 宕开远神 / 〇八二

第六节 诘问收结 / 〇八五

第七节 对结 / 〇八八

第八节 以景结情 / 〇九一

第九节 连章蝉联 / 〇九四

第五章 技法(上) / 一〇三

第一节 画作真会 / 一〇三

第二节 比物以德 / 一〇八

第三节 从艺术效果上去显示美 / 一一三

第四节 诗传画外意 / 一一六

第五节 写出富有包孕之片刻 / 一二〇

第六节 超越时空 / 一二三

第七节 以形写神 / 一二七

第八节 遗貌取神 / 一二九

第九节 生意 / 一三三

第十节 审美移情 / 一三五

第十一节 意境转换 / 一三九

第十二节 气韵飞翔 / 一四一

第十三节 取影 / 一四四

第十四节 细节描写 / 一四七

第十五节 以景衬人 / 一五〇

第十六节 点染 / 一五三

第六章 技法(下) / 一五六

第一节 通感 / 一五六

- 第二节 化静为动 / 一五九
- 第三节 变无声为有声 / 一六二
- 第四节 听香 / 一六四
- 第五节 朦胧美 / 一六八
- 第六节 含蓄美 / 一七二
- 第七节 露与藏 / 一七五
- 第八节 侧面着笔 / 一七八
- 第九节 虚实互见 / 一八一
- 第十节 取势 / 一八五
- 第十一节 蓄势蓄力 / 一八九
- 第十二节 得趣 / 一九二
- 第十三节 透进一层 / 一九八
- 第十四节 凸显主景 / 二〇一
- 第十五节 陪衬与反衬 / 二〇四
- 第十六节 诗脉顺畅 / 二〇八

第七章 修辞(上) / 二一二

- 第一节 对偶 / 二一二
- 第二节 譬喻 / 二一五
- 第三节 美女喻花 / 二一八
- 第四节 拟人化 / 二二〇
- 第五节 假设句 / 二二三
- 第六节 巧用故事 / 二二七
- 第七节 点化成句 / 二三一
- 第八节 语言色彩美 / 二三四

第八章 修辞(下) / 二四〇

- 第一节 炼字炼句 / 二四〇
- 第二节 叠字 / 二四四
- 第三节 双声叠韵 / 二四七
- 第四节 妙用虚字 / 二四八
- 第五节 顶针 / 二五〇

- 第六节 双关语 / 二五二
- 第七节 互文 / 二五五
- 第八节 俗语入诗 / 二五六
- 第九章 声律 / 二六一
 - 第一节 古体绝句 / 二六一
 - 第二节 律体绝句 / 二六五
 - 第三节 六言绝句 / 二七三
 - 第四节 多种用韵方法 / 二七七
 - 第五节 通押 / 二八一
 - 第六节 运用新声韵 / 二八四
- 第十章 题写 / 二八八
 - 第一节 画外题诗 / 二八八
 - 第二节 册页对题 / 二九一
 - 第三节 画面题诗 / 二九三
 - 第四节 画面题诗的题写方式 / 三〇〇
 - 第五节 画面题诗的形式美 / 三〇四
 - 第六节 署款和钤印 / 三〇九

唐代卷

宋之问

咏省壁画鹤 / 三一七

李隆基

题梅妃画真 / 三一九

李 颀

咏张谿山水 / 三二一

王 维

崔兴宗写真咏 / 三二三

李 白

巫山枕障 / 三二五

景 云

画 松 / 三二七

皇甫冉

题画帐二首 / 三二九

刘 商

袁德师求画松 / 三三一

与湛上人院画松 / 三三三

画石 / 三三四

羊士谔

台中遇直晨览萧侍御壁画山水 / 三三六

白居易

木莲树图并序 / 三三八

画木莲花图寄元郎中 / 三四一

九老图诗并序 / 三四三

施肩吾

观叶生画花 / 三四五

徐 凝

观钓台画图 / 三四七

柳公权

题朱审寺壁山水画 / 三四九

怀 素

题张僧繇醉僧图 / 三五—

李 昂

题程修己竹障 / 三五三

杜 牧

屏风绝句 / 三五五

李群玉

长沙元门寺张璪员外壁画 / 三五七

陆龟蒙

松石晓景图 / 三五九

方 干

题画建溪图 / 三六〇

李 颀

题钓台障子 / 三六二

罗 隐

题磻溪垂钓图 / 三六三

张 乔

鹭鸶障子 / 三六五

杜荀鹤

题花木障 / 三六六

韦 庄

金陵图 / 三六八

唐希雅

题画 / 三七〇

詹敦仁

介庵赠古墨梅酬以一篇 / 三七二

韦 遵

题施璘画竹图 / 三七四