

文学

世界

中国“题画诗”探源

作者：杨玉凤（江苏 苏州）

“题画诗”是中国古代题写在绘画作品上的诗，清·方薰云：“高情逸思，画之不足，题以发之”（《山静居画论》）。作为中国画重要组成部分的“题画诗”融诗画两种艺术为一体，乃中国诗歌史上独有的“奇葩”。

众所周知，画是视觉艺术，侧重传递形象；诗乃可“感”艺术，思想蕴含丰富，画上题诗，诗能因画增色，画可凭诗生辉。“题画诗”自六朝隐约可见，迄今一千多年历史，作为一种艺术形式，足见其艺术魅力之长久。清代诗人王士禛在《跋声画集》概述云：“因念六朝以来，题画诗绝罕见。盛唐如李太白辈，间一为之，拙劣不公。王季友一篇，虽小有致，不能佳也。杜子美始创为《画松》、《画马》、《画鹰》、《画山水》诸大篇。搜奇抉奥，补笔造化。嗣是苏、黄二公，极妍尽态，物无遁形。虞伯生（虞集）尤专攻于此学。《古录》中歌行佳者，皆题画之作也。入明刘槎轩、李西涯、沈石田辈，以迨空洞、大复，皆拟少陵。子美始创之功，伟矣！如有好事，广而绩之，亦佳事也。”根据王士禛的描述，唐以前似乎没有题画诗，当然王士禛所指六朝以来“绝罕见”并非等于没有，《太平广记》有载：“南朝梁元帝常画圣僧，武帝亲为作赞。”大抵缘于六朝以来“题画诗”存世作品少，兼之魏晋“诗意画”并非严格意义上“题画诗”，如东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》皆是有名的“诗意画”（注：这两组画面所依据的诗歌都题写在图旁），故“题画诗”首轍于唐得到普遍认可。

美国浪漫主义诗人

中国题画诗：元代 | 王冕 | 《墨梅自题》

朗费罗说：“艺术是永恒的，时间则是瞬息即逝的”。作为一种艺术形式——“题画诗”俨然历史长河中一朵小小的浪花，下面从艺术特点、文化传统、社会环境三个方面探究这朵艺术浪花的形成及缘由。

一、艺术自身的特点是最重要，也是最本质的原因。诗画两种艺术相溶的特性，是“题画诗”能够产生内在的，也是最本质的原因。（一）作为汉民族特有的艺术形式——中国画最直观的表现形式为虚实相间。“黑为墨，白为纸，三笔两画，神韵皆出”，这就是中国画的最高境界——留白，中国画崇尚简约，追求“以无胜有”，“以少胜多”。南宋马远的《寒江独钓图》：一叶扁舟，一个钓翁，给人的感觉却是烟波浩渺，满幅江水。大量的留白为“题画诗”提供了空间载体。（二）中国画讲究虚实、空灵，不求形似，但求神似，恰如倪云林所云：“在似与不似之间”。中国诗则字字珠玑，囊括环宇，也将“言有尽而意无穷”当作化境。不仅如此，中国诗画在讲究“神韵”、营造意境、情感表达、思维方式等方面都存在同质追求，为二者融合提供诸多条件。（三）“题画诗”还是绘画创作过程本身不可

或缺的组成部分，对作品起着书意、点醒、补救等多种作用。如北京故宫博物院藏原济（石涛）赠友人《竹石菊图》，其上题诗曰“兴来写（菊）似涂鸦，误作枯藤缠数花。笔落一时收不住，石稜留得一拳斜”首句漏写“菊”字，原济已于诗尾小字补出。因为先画菊花，下笔太过潇洒，“误作枯藤缠数花”，又因“笔落一时收不住”，故索性改成石稜一拳陪衬周边的菊花。原济以题诗圆场，巧妙一救，情趣盎然在焉。若是没有“题画诗”，不过几笔拳石、几枝斜菊而已，可见画意不足或画物有碍，皆可以题诗补意。

二、文化传统为“题画诗”兴起提供肥沃土壤。中国是诗的国度，也是画的国度，中国古代早就有“诗画同源”的传统。《尚书·尧典》云：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和”。到了唐代诗与画在实践上逐渐交融，外部形式上表现为“题画诗”的真正兴起，李白、杜甫尤其是杜甫写了很多“题画诗”，有些题画诗虽然没有直接题到画面上，但为题诗于画中作了直接准备。宋朝苏轼最早提出了“诗画一律”论点，苏轼诗画论观点一出，得到热烈回应，出现了大量类

似的论述。郭熙在《林泉高致》中云：“诗是无形画，画是有形诗”，黄庭坚题《憩园图》云：“李侯有句不肯吐，淡墨写作无声诗”，孔武仲在《宗伯集·东坡居士画怪石赋》里有云：“文者无形之画，画者有形之文，二者异迹而同趣”，凡此种种，不一而足。这些论述大致围绕“无声诗”、“有形画”展开，虽然诗与画在某些情况下互名，但并非指诗画不分，而是指两者在审美意境和旨趣上是融通一致的。自宋以降，“诗画一律”论贯穿于元明清各朝。

诗画关系的设定植根于特定的文化传统，而文化传统又与天道观念紧密相关。对天人关系即人与自然关系的理解，中西方有不同的取向，如果说西方强调对立的一面，强调人对自然的改造和征服；那么中国哲学则强调天人统一的一面，强调人对自然的崇尚和协调，即所谓“天人合一”。由于人与自然同类同构，当然会生发出“春花情暖，秋月怀伤”的感应，诗画皆是对自然的有感而发，自然也是相通的。在这种“诗画同源”思想主导下，艺术家们更多地关注艺术之间的共性，有意或无意地模糊艺术的边界，为“题画诗”的出现敞开艺术大门。

三、社会环境为“题画诗”的孵化提供适宜暖房。题画诗出现于封建社会最强盛的唐朝绝非偶然，唐朝绘画是中国封建社会绘画的巅峰，其艺术成就大大超过往代。先秦时代，人们比较重视绘画的实用功能，绘画的主要目的是用来装饰，人们常常将图画绘制在墙壁、寺庙、墓室或宫廷之中，虽然也有画在绢帛上的，但只占少数，唐以前的装饰画还不能算是真正的艺术。初唐，魏晋以来盛行的漆画和画砖像不再流行，独立的山水、人物和花鸟画日趋盛行，人们也渐渐将绘画当作一种陶冶情操的方法。此外，唐朝的科举制度也为“题画诗”提供了丰富的人才储备。唐代统治者在治国方针上确立了“人尽其才，才尽其用”，“选天下之才为天下之务”的原则。科举考试以诗赋为主要内容，定书法为国子监六学之一。宽松的政治环境，使文化趋向多元化，士人的个性也得到充分张扬，“吟诗作画”成了他们业余生活的主要方式，为整个社会所崇尚。唐初，社会安定，经济日益繁荣，天宝年间，垦田面积已达八百五十万顷。天宝八年，官仓存粮达九千六百万石，青州、齐州一带，米价最低时每斗才五文。强大的经济实力，适宜的社会环境，终于孕育出了“题画诗”这样一朵艺术奇葩，传之后世，光耀千秋。

今天，随着时代进步和社会变革，现代人创作“题画诗”的数量和实力远不及古人，但是无论风云如何会际，都不能改变人们心中对美的渴慕和表现。越是民族的，越是世界的，相信“题画诗”这朵中国传统艺术奇葩，将持续盛开，永不凋零。