

美学视觉下的张大千题画诗赏析

邬东

(四川职业技术学院外国语学院, 四川 遂宁 629000)

【摘要】张大千,原名张政权,字季爱,别号大千居士。张大千是我国著名的国画大师,同时他也创作了大量优秀的题画诗,是一名优秀的画家和诗人。从美学角度上来看,张大千的题画诗主要分为两种类型,一种是对画面内容有关的意境进行书写,传达画中之态和化外之韵。一种是重点阐述对绘画的感悟和思考,表现出师古人、师造化、师心源的理论主张。对于当代诗画的创作来说,张大千的题画诗有着重要的借鉴价值。

【关键词】美学视觉;张大千;题画诗;赏析;分析;探讨

一、前言

题画诗是指在画上题诗,是我国一种特有的艺术创造类型。张大千的题画诗,它属于一种比较丰富的艺术类型,既有画的韵味,又有诗的才华,同时又扩展了画和诗两者,让艺术魅力变得更加的强烈。清代的方薰认为题画诗能够在画画的基础上进行升华,对画画存在的缺陷进行弥补,让读者对于画面外的深层含义进行领悟^[1]。宋代的吴龙翰也说:“画难画之景,以诗补之,难言之诗,以画补之。这体现了诗画二者互相成就,互相弥补的特点。”他认为一些通过话无法表述的情景,可以利用诗来加以表述,一些诗难以描摹的景象也可以利用画来表现。诗与画之间是相互联系、相互通融的,二者优势互补,这种认识存在一定的道理,从古至今的所有画家和杰出的诗人都认可这种看法,他们的认识颇有见地。

这位中国比较有名的国画大师张大千,在一生中创作了很多题画诗,题画诗的数量是现代所有画家中的最多一位。有人评价张大千的题画诗,说张大千的题画诗往往代表了内心的情感,不仅具有画画的写意,同时利用诗来对画中的意境进行了升华,也就是说,张大千不仅能够画画,同时又能够利用诗来对话的意境进行升华,让人们在看到张大千的题画诗时,产生更多的感想,体会到画外蕴含的情景,绝不仅仅是画,能够通过画赋予诗新的意境和的色彩,是一种艺术上的突破和创新^[2]。我们对张大千的题画诗进行赏析,发现从美学含义和题材上,可以将张大千的题画诗分为两类,一类注重描写与画面内容有关的诗情画意,另外一类注重阐发对绘画艺术的理解和感悟。

二、画意葱茏的诗歌意境

描写事物的外形,要描写事物外形而不改诗,能够传达话外的意境,贵在有画中姿态,很多人对前两句存在争议,但是后两句却颇有道理,内容上需要补

足画上难画的意境。题画诗是为题画而创作,它是题画的有机构成,所以会受到画面形式和内容的影响,比如篇幅要较短,要表达画作上表达不出的意境等^[3]。

(一) 彩笔绘就画中态

张大千作为优秀的国画大师,结合其生活感受和艺术敏感度进行题画诗的创作。在题画诗创作中,有人说,作诗就像画画,用彩色一样,要用对颜色。所以在作诗的时候,要让诗变得更加的生动。有灵魂就需要学会用词,张大千的题画诗不仅有准确的用词,且画中蕴含的哲理也比较丰富。张大千早年创作的题画诗有描写景色的,如描写蜻蜓钓鱼等景色,又描写了江南岸,春风等,还描写了渔夫。在画中,张大千运用了丰富的色彩和简单的线条来描绘一幅江南景色,然而在诗中他对整个画面进行了总结,同时让人们想到了江南美丽的景色^[4]。张大千晚年创作的题画诗有着较好的景观,比如他创作了峨眉山上的佛光图,峨眉山上的佛光图是山水画,而山水画不要画得太紧实,太密集,让人感觉很拥挤,所以要用简单的线条。张大千在创作晚年的峨眉佛光图时,在描绘峨眉山上时,重点描绘的山上的云雾,能够使景色更加逼真和丰富,起到画龙点睛的作用,描绘形影可以让画面鲜活起来,有只缘身在此山中的感受,加上迷离梦幻的色彩,又能给人直观的视觉冲击。

(二) 诗心直抒画外情

诗和画是两门不同的艺术,但二者从本质上虽然不同,但也有相同的一面。诗人在作诗的时候,也可以借鉴绘画的艺术手法,能够取得更好的审美效果,但如果就此满足,则会失去一些诗歌所带来的优势,有一些美是由诗带来的,而不是画能达到的。画中的美单凭借画作无法表现,而往往要借助诗词让画面上升到另一个等级^[5]。但是,诗与画是两种不同的艺术,诗无法取代画,画也无法取代诗。我们需要将两者进

行融合，喻诗于画，寓画于诗，从中体会作者想表达的情感，但是不要执着观感，诗之所以能够表达情感，是因为文字的描写让你身临其境，在张大千的题画诗中，图像美是一种可以观赏的审美，而画外的诗是非图像美，也能够让我们进行充分的鉴赏。张大千在作诗的时候，有一首描写春天景色的《题翠楼远望图》，它描写了一个妇女在楼上想要试穿美丽的衣服，但是她又想起了自己的丈夫，丈夫不在家，试衣服给谁看呢？张大千却反其意而行。另外，张大千还创作了一首描写梅花孤傲情感的题画诗，叫作梅花，意思是用梅花的描写来比喻自己一生清白，独自美丽，不懈纷争，在隆冬盛开无人问津的感情。情感需要通过艺术来显露，所以作者在诗中也寄予了自己的想法，这首诗能够体现作者一生孤傲。可笑很多人枉为诗人，竟把我认为桃花和杏花，由于教养问题，让他们对我产生了误解，这种直接的抒发内心情意，显然是诗情胜于画意^[6]。虽然张大千出生在巴蜀之地，但是他的一生漫游了很多地方，之后大半生在海外漂泊，浪迹天涯。他对故乡的思念非常的深厚，也在其诗歌中体现出来。他往往在题画诗中触景生情，经常地吟唱着对故乡的思念和对亲人的想念。他的思乡之情溢于言表。他比较喜欢梅花，晚年搬到台北后，也栽植了很多梅花，也画了许多梅花图。在题画诗中，也有不少关于咏梅的作品，他咏叹：“黑龙潭上卧龙梅，老干寒花称意开。张大千总是思念着故乡的一山一水，一草一木，故乡的一切都令他心驰神往，心向往之。通过题画诗作为他故乡情感寄托的载体。

张大千终年漂泊海外，浪迹天涯，思乡之情愈发强烈，张大千也在自己的题画诗里表达了自己对家乡的思念，其中有一首叫作《思家》，他在想念自己的亲人，同时在外漂泊，思乡之情倍感，用重阳节思亲来寄托自己对家乡和亲人的想念，具有合理性，但看似反常，同时也增加了情趣^[7]。

三、诗情浓郁的绘画理论

早年著名诗人、书法家李瑞清、曾熙影响了张大千的创作，张大千吸收了其精华，又加上变通，可见张大千十分有才华，也十分有想法，具有独特的创意，且拥有着凡人能比的能力，让人们十分羡慕他天资过人。张大千对于自己的才华，他认为勤奋是除了天资以外更重要的东西，人要想变得有成就，需要靠自己，只有自己努力，才能获得成就^[8]。同时，他还认为，在学画的过程中，我们需要学习别人的先进想法，然后凭借自己的造化，最后遵从自己的内心，开始从模仿别人的作品开始，逐渐转变为创作，张大千的一生就是这样的。

（一）先师古人通技法

早期张大千的画以临写石涛、八大而扬名，但是他认为中国传统画不仅局限于明清文人的话，要将触角延伸到光辉的唐代和之前的文化遗产中^[9]。张大千有着宽广的临摹路线，他从石涛入手，由近到远，对明、元、宋名人名迹进行临摹，张大千还走进了敦煌，对里面的壁画进行了观察，他发现这些壁画非常的漂亮，并且也开始在自己的作品中模仿这些壁画。张大千的脚步遍及全世界各地，他去了世界的很多地方，从中国到印度，到日本，到欧洲。在张大千的一生中，他非常努力，同时也受到了很多前人的启发，他对于前人非常尊敬，用了很多时间和精力来模仿前人的作品。他在自己的题画诗中也通过学习到的临摹技巧进行了创作，比如在他的《四季花卉》和《提扇面》中。这几首诗分别体现了张大千对清代画家石涛、明代画家徐渭的临摹经历，以及其对其卓越艺术成就的赞叹之情。张大千认为，要想学好国画，要具备一定的基础，最好的方式就是向古人学习，模仿古人的作品，从眼前入手，对于从古到今有名的画作进行参考，不要专门模仿一个人，也不要由着自己的喜好来选择临摹的对象，要扩宽思路，张大千对古人之法进行探究，以其穷叹古人之心，进得去，出得来，触类旁通，为我所用。艺术需要靠实践，绘画更需要多锻炼，必须要有娴熟的技术，能够随心所欲，意到笔随。张大千的描写经历和绘画成就，便是有利的证据。

（二）在师造化为传神

从20世纪20年代，张大千师承古人，开始师造化，之后的十几年，他三上黄山，两登华岳，数次登上峨眉山，久居青城山，后来走出国门，游遍亚欧美，自称生平足迹半天下，他认为写诗首先要对事物进行观察，体会物质所包含的情韵。张大千曾说，古人所谓的读万卷书，行万里路，就是要求人见识广博，多走多看、多观察，不能只靠书本上的理论知识，要结合理论和实践，要做到心中熟知名山大川，胸中有物，自然下笔如有神，可谓张大千参透了古人的话。这种认识和实践也反映在了张大千的题画诗中，例如《题画黄山》：“三作黄山绝顶行，年来烟雾暗晴明。平生几两秋风屐，尘蜡苔痕梦里情”。这是张大千第一次登上黄山，使黄山的道路崎岖，甚至无路可走。张大千带了很多很多人披荆斩棘，逢山开路，遇水架桥，度过了这段艰难的路程。然而，作者却体会到了快乐，并感到乐此不疲，到了晚年，还常常梦到自己初次登黄山的景象，可见张大千对黄山的喜爱^[10]。

（三）终师吾心求创新

张大千在进入中年之后，在画的创作上变得更进

一步。他的作品更加大气，也学会了更多的笔墨方法。不仅限于传统的画画技巧，他有了自己的创新，比如他擅长用工笔画和写意画来创新自己的画作^[11]。例如，他的作品浓墨重彩，画面传神，令人向往，有着非常震撼的效果。张大千认为，我们不能固守思想，不要完全复制前人的作品，而要继承传统中优秀的内容。我们要学习古人优秀的技巧、方法，但是不要拘泥于古人，还要有创新。可见张大千的思想非常先进，这符合现代马克思主义哲学中的继承创新。他认为，画家是上帝，他有创造万物的本领。张大千这种想法在他的题画诗中也有表现。例如在巴西时，张大千创作了一副《泼墨云山》，这是他在半夜突然睡醒之后创作的，当时他灵感突发，创作了这一幅泼墨画，画中主要描绘了一座垂直的高山，这首诗节奏明快，音韵响亮，可见诗人当时心情的激动和喜悦。

四、隽永精微，语言灵动，率性活泼，直抒胸臆

隽永精微，是钱仲联先生对张大千先生诗作的赞美。但是，虽然表达了对张大千先生诗作的夸奖，但似乎没有全面的理解张大千先生的诗作。笔者认为，张大千先生的题画诗虽然有很多作品体现了隽永、敬畏的特点，但是也有一些作品比较直抒胸臆，率性活泼。比如钓亦未必得，得亦未必卖，向往故人居，数尾置门外。

从许多句子中我们可以发现，张大千的言语比较幽默，且蕴含着一些独特的乐趣。此外，从张大千的题画诗的语言形式上来分析，它也具有灵动变化的特点，体裁也不拘一格，除了七言，还有四言和五言六言和杂言，这些诗词都灵动多变，不拘一格，体现了诗人洒脱放纵的特点和对于语言驾驭了灵活深厚的功力。作为20世纪的艺术大师，张大千爱国、正直、孜孜不倦的追求艺术人生，创作题画诗时体现了他语言的生动和鲜明，这也对后世的很多艺术家产生着潜移默化的影响^[12]。

五、结束语

张大千是四川人，他出生于书香世家，是20世纪最有名、最杰出的艺术家之一。他在很多学术方面和绘画及诗词书法等方面有着比较深的造诣，特别是在文艺界被誉为三绝的诗、书、画，张大千的诗歌融汇众长，别开生面，被徐悲鸿先生赞叹为500年来第一人。张大千的诗词体现了深厚的感情，言语生动丰富，展示了他深厚的言语功力。张大千对于诗歌的创作也投入了很多时间和精力。他的一生创作的诗词达到700多首，大多数都是题画诗。张大千在表达诗情时，擅长丹青，用诗歌阐发画意，两者连强强联合，相互映衬，形成了整体的艺术感。大千军事绘画成就

显著，也有很多后人前赴后继地对其进行研究。这位浪漫的画家、诗人，张大千的作品充满着奇幻的想象和丰富的感情。张大千的题画诗不仅描绘的画景，又能够传达画外之意。张大千的题画诗有诗难以达到的绘画美，又有着绘画难以企及的诗意美，是一座蕴含丰富宝藏的富矿，值得学术界深入探采。

参考文献：

- [1] 夏中义. 故国之思与泼墨云山境界——论张大千题画诗的心灵底蕴与其绘画的互文关系[J]. 文艺研究, 2016(1):14.
- [2] 王益. 生态美学视野下的张大千题画诗管窥[J]. 中华文化论坛, 2014(10):5.
- [3] 潘先伟. 论张大千绘画诗词的主体性哲学精神与审美意蕴[J]. 中华文化论坛, 2012(4):5.
- [4] 肖体仁. 墨落能生万壑云——张大千题画诗的艺术特色[J]. 东方收藏, 2013(3):4.
- [5] 胡蔚. 谁道天花不着身, 枯禅过后有余馨——张大千《天女散花图》诗词解析[J]. 长江文明, 2014(2):9.
- [6] 宋思捷. 张大千“三要”“三美”绘画美学思想研究[J]. 2021(2019-3):62-65.
- [7] 盛诗澜. 夺胎换骨有金丹信手拈来自有神——评张大千伪《徐渭花卉图册》[J]. 书画艺术, 2010(6):10.
- [8] 杜贵晨. 济南名士左次修与张大千的一次诗画缘——张大千佚作朝鲜《箕子陵图》考索[J]. 辽东学院学报(社会科学版), 2014(1):80-84.
- [9] 王发国, 戴丽松. 张大千临抚赵子昂《马上封侯图》之题识诗文考论(一)——白阳山人题后考论[J]. 内江师范学院学报, 2017, 32(3):8.
- [10] 袁丽萍. 张大千绘画创作中的“曲”审美观解读[J]. 内江师范学院学报, 2020, 35(3):12.
- [11] 乔中慧. 从叙述视角的转换赏析《旷野》的情感意蕴[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报, 2020(2):2.
- [12] 曹洗凡. 理艺合一, 天人之境——张大千绝笔之作《庐山图》赏析[J]. 美与时代: 美术学刊(中), 2021(11):2.

本文系四川省哲学社会科学重点研究基地——四川张大千研究中心课题“中国传统美学视角下的张大千题画诗意象翻译研究”(ZDQ2021-07)阶段性成果之一

作者简介: 郇东(1981-), 女, 四川遂宁人, 硕士, 副教授。研究方向: 外国语言文学与教育研究。