

张大千题画诗美学意蕴研究

雷惠麟

(四川职业技术学院外国语学院, 四川 遂宁 629000)

【摘要】张大千是20世纪中国传统画坛具有传奇色彩的大师之一,其在绘画、书法和篆刻方面都取得了伟大的成就。与此同时,张大千独创了泼墨泼彩的绘画方式,将中国画的传统意蕴和色彩结合在一起,体现了独特的美学价值。而题画诗则是中国特色的诗歌类型,是中国传统文人长期的实践中总结出来的艺术形式,巧妙的同传统绘画结合在一起,成为连接两种艺术形式的重要桥梁。张大千的题画诗包含了作者的丰富绘画理论和思想感悟,和绘画作品本身相得益彰。文章阐述了题画诗的含义,并总结了张大千题画诗的类型,最后,从多个角度分析了张大千题画诗独特的美学意蕴。

【关键词】张大千;题画诗;美学意蕴

题画诗是中国传统诗歌艺术领域的一朵奇葩,具有丰富的美学价值。题画诗能够介绍绘画背景,抒发作者情怀,拓展绘画的艺术空间,增强绘画的艺术魅力。而张大千先生创作了大量题画诗,对现代题画诗领域产生了重要影响。有学者评价张大千“大千之诗若画”,而其题画诗之美学价值主要体现在两个方面,即细致描摹画面、多维的抒情。因此,针对张大千题画诗美学意蕴的研究尤为重要。

一、题画诗的概念

很多学者对题画诗的概念进行了研究,但是基于不同的研究角度,得出了很多差异化的结论。有学者认为题画诗指的是运用书法工具,写在绘画上的诗歌。也有学者认为所谓题画诗指的是在绘画作品完成之后,作者为了书法心中的情感,结合画作的意境所创作的诗歌,通常写作在画作的正面和背面^[1]。题画诗将诗歌和画作融为一体,使两者相得益彰,形成一个统一体,体现出独特的美学价值。从题画诗的特征来看,其通常被书写在中国传统画的空白处,并且要对绘画的背景以及画作的具体情形进行介绍,以起到配合画面,调动观众想象能力的作用^[2]。除此之外,还有学者认为题画诗是以“画作为主要歌咏对象的,并由此感兴而创作的诗歌。”而且,这并不意味着所有与绘画相关的诗歌都属于题画诗的范畴。题画诗必须具备的一个特点是能够表达出作者和绘画有关的情感、理论,并能表现出画家“匠心”。还有学者从广义的角度来研究题画诗,认为题画诗指的是以画作为主要对象的,能够发挥介绍、评价、描述和情感表达的诗歌^[3]。毫无疑问,这种类型的诗歌同画作有着密切的联系。

二、张大千题画诗的分类

在近现代画家当中,张大千先生的题画诗几乎

是最多的,而《张大千诗文集编年》中收录了张大千先生的七百多首诗文,其中有七成以上的诗文都曾出现在画作上,而其具体的内容可以分为三个类型,即题山水诗、题人物画诗、题山水画诗、题花鸟画诗。

(一) 题山水画诗

张大千先生的题山水画诗往往能从画作的景物特征入手,既能对画中景物进行再现,同时也能借景抒情^[4]。张大千的题山水画诗代表作有《拂水飘烟出洞庭》《寒江独钓》《双峰插云》《听瀑图》等,这些作品都能很好体现张大千题山水画诗的特点,比如题《拂水飘烟出洞庭》诗:

何处闻吹两脚笙,云螺黛髻晕眉青。凉风帝子一千里,拂水飘烟出洞庭。

这首诗创作于1947年3月,是张大千先生在西康写生归来之后又一力作。从画面来看,本作品主要为描绘庐山,采取的一水两岸式布局,同时画面景物山水相接,远山和帆船颇有层次的进行分布。在近处,平缓的山坡上矗立着张开双臂的两颗松树,表示要欢迎八方来客。而亭台楼阁则掩映在茂密的树林之中^[5]。总之,远山、青松、亭台、远帆都将洞庭湖的美丽景色演绎得淋漓尽致。而从本诗的角度而言,首句采用疑问句“何处闻吹两脚笙”,即不知从何处传来两脚笙。而“云螺黛髻晕眉青”意思是深碧色的山石蟠旋,非常秀丽。而诗后两句则引用“帝子”典故表现洞庭湖水波光荡漾,雾气缥缈。此诗和画相得益彰,相映成趣。此外,张大千先生的题《双峰插云》也是诗歌经典。

遥天突兀耸双峰,云气冲门午不谿,可惜少陵看未得,斧刀只解剪吴淞。

这首诗创作于1942年，描绘的是黄山西南部的云门峰。就画作而言，其用笔大处豪放，而细处精微，双峰耸立与云雾之中。本诗首句直接描绘出高高耸立的双峰，遥天突兀。第二句则指出云雾直冲天门，即使在充满阳光的中午也无法使云雾消散。第三句指出即使是杜甫也未曾看到过如此美丽的景致，而并州快刀也只能剪取吴淞之水。本诗的景物描写和画作构图融为一体，令人仿佛就在耸立的双峰面前。

（二）题人物画诗

张大千所绘人物以古装人物为主，通过人物描绘书法感情，其人物主体也具备多元化的特点，如仕女、宗教人物、戏剧人物等，题材风场广泛。而张大千的题人物画诗同山水诗的风格迥异，语言较为平时，而且充满了浓烈的人文色彩。如其题人物画诗题《垂钓图》：

畏途万里费经游，到处红尘没马头。何日钓竿泛是老，也分一片荻花秋。

张大千的人物画经历了师从古人、师从自然和师从内心的三个阶段，《垂钓图》创作于1947年，此时张大千49岁，正处于其“师从自然”的阶段。就图画而言，远处山峦起伏，近处则有翠绿松树，松树上更有几点红色点缀，令人眼前一亮。而近景中，一位高士独坐在江边小船之上，惬意垂钓。本诗首句“畏途万里”出自郑蜀宾的《别亲朋》，即“畏途方万里，生涯近百年”。而第二句中的“红尘”乃是佛教用语，指的是人世界。第三句指的是作者对“江边垂钓”这种美好生活的向往，最后一句“也分一篇荻花秋”，其中“荻花秋”出自五代词人李珣的《渔舟子·荻花秋》描述了诗人在潇湘秋月夜，收起钓鱼四线，乘船归来的场景。张大千的题《垂钓图》描绘了一幅高士垂钓、淡雅宁静的隐居生活。题画诗同画面高度契合，给人强烈的代入感。此外，张大千的题人物画诗还有题《梧荫高士》：

芳草垂秋绿，高梧对晚晖。水陂三十六，曾照芰荷衣。

《梧荫高士》创作于1947年，此画描绘了一位高士，手持木杖，身着长衣，其神态非常祥和。而高士身后的梧桐树枝干强壮，枝叶茂盛，此画清秀脱俗。本身第一句交代了高士所处的环境是芳草萋萋，满眼的绿色，垂在树下。第二句“高梧对晚晖”指出，高高的梧桐树和秋天黄昏的晚晖相互对应。第三句“水陂三十六”语出王安石的《题西太一宫壁》，代指江苏扬州市，通常用为表达湖泊众多。最后一句“芰荷衣”指的是芰叶和荷叶制成的衣服。

三四句的意思为周边湖泊众多，曾经映照了作者用荷叶和芰叶制成的衣服。本首诗交代了画面的季节和时间，和画面相得益彰。

（三）题花鸟画诗

张大千的题花鸟画并不具备明显的题材倾向，类型多种多样，其作品包含古人常见的梅兰竹菊等，同时也有牡丹、茶花、海棠等。这类题材具有很强的象征意义，或代表了古代“士”的精神，或代表了中国古典正人君子的品格。张大千的这些题材很多时候都借物自喻，表达自己对高尚人格的追求。

如其题《泼墨紫》：

不数姚家与魏家，却从仙府驻仙车。金城四月春如海，泼墨争看第一花。

《泼墨紫》创作于1944年，同时也张大千先生常画的画年画题材之一。牡丹在唐代被誉为国画，代表富贵吉祥，同时其色泽绚丽浓艳。本画作用笔颇具层次感，使得牡丹花瓣很有立体感，有呼之欲出之感，同时牡丹枝节生长得非常自然，令人留恋不已。题画诗的第一句“不数姚家与魏家”，其中“姚家与魏家”指的是两种非常名贵的牡丹品种。而第二句，则表示来皋兰赏牡丹的人士络绎不绝，而“金城四月春如海”则指出了作者欣赏牡丹的地点和季节。“金城”指的是兰州，而时间则为“四月”，季节为春季。最后一句则显示出泼墨紫在张大千心中的地位，即牡丹花中的第一品种。此题画诗交代了赏牡丹花的背景，表达了作者对泼墨紫的热爱。此外，张大千还有题《红叶青禽》：

夺眼惊秋早，熊熊满树翻。坐花礲病客，溅血泣孱魂。绛帐笙歌隔，朱楼燕寝温。青城在万里，飘梦接灵根。

题《红叶青禽》创作于1944年，此时张大千先生正身处印度大吉岭期间。张大千先生于立秋之后在大吉岭漫步，发现大吉岭红树和春城之树相似，因此，创作此画，以通过景物表达对家乡的怀念。此画将红树和青禽融为一体，表现出花卉和鸟禽的相映成趣。题画诗前两句交代了画作创作的时间和背景。诗人于秋后漫步，看到满山红叶，如熊熊烈火般燃烧。而诗人又将“青禽”形容为“礲病客”，站立在红树枝头。最后两句寄托了作者的思乡之情。作者希望能在梦中为青城的植物接上灵根。本诗睹物思乡，借景抒情。

三、张大千题画诗的美学蕴含

（一）精细描摹下的诗歌意境

张大千先生的人生经历极为丰富，且受到地域文化的影响，在绘画领域创造了泼墨技法，同时以

诗配画，创造了多彩的诗歌世界。张大千先生通过精细描摹营造了独特的诗歌意蕴，如题《题溪山鱼钓图》诗：

渐有蜻蜓立钓丝，山花红映水迷离。而今解道江南好，三月春风绿上眉。画作用线条和色彩勾勒出一幅由远山、近水、山花、蜻蜓、春风组成的美景图。画面中的各种景物，看似静态，其实在作者的细致的描摹下充满了动态的美感，比如蜻蜓立在钓丝，给人其几欲飞走的感觉，而“春风绿上眉”则将春分拟人化，春风不仅带来了春季，同时也染绿了山峰。作者的诗词为我们呈现了一幅简单、婉约而生机勃勃的画面。又如题《幽居图》：

杨柳轻柔低舞袖，桃花脸薄泪痕斑。冥濛细雨连三日，藏我青山不放还。

这是一首描写雨中山景的作品，张大千在此诗中用到了拟人的修辞手法，将杨树和柳树看作是在雨中舞动手臂的舞女，而桃花娇羞的脸庞则流下了泪水。蒙蒙细雨一连下了三日，并且将青山遮住，不再放还。这种拟人描写让杨树、柳树、桃树和细雨都有了生命力，同时，这些景物也容易让人产生跳跃性思维，让人在头脑中生成一幅空灵无比的雨中山景图画。除此之外，张大千还惯用比喻手法，让画面的形象更加生动有趣。如题《峨眉奇峰》：

削壁云峦看已遍，奇峰朵朵出青莲。梅花落尽杏成围，二月春风燕子飞。

在此诗中，张大千将峨眉山山峰比喻成矗立在水塘中的一座座莲花。因为峨眉山峰的颜色同清凉的颜色非常相近，同时茫茫云海也很像生长青莲的水塘。这种比喻形象贴切，让山峰更加形象和生动。张大千在题画诗方面善用修辞手法，通过细致的描摹能让人感受到唯美的画面感，从而体会到诗歌独特的美学意蕴。

（二）多维抒情之美

张大千先生人生阅历丰富，去过多个国家，如巴西、印度、阿根廷、法国、意大利等国家。张大千先生是四川内江人，无论身在何处，先生都充满了对巴山蜀水的热爱。因此，张大千的题画诗中经常会提到家乡的人和事，也充满了一丝淡淡的忧伤。如张大千的题《梦蝶》：

广漠荒芜万里天，黄沙折草剧堪怜。从知蜂蝶寻常事，梦到青城古洞前。

画作《梦蝶》时间为1940年，此时张大千正处在敦煌莫高窟中。张大千历经艰难险阻到达敦煌，面对广阔的沙漠，能把荒草吹折的狂风，作者更加思想青城的古洞。诗词的字里行间无不显露出作者

对青城的思念。又如张大千的题《思念》：

已过中秋近重九，山川信美客思家。寂寥秋色无人赏，今岁芙蓉定不花。

张大千作此诗时，正身处台湾。“每逢佳节倍思亲”，在重阳节，诗人的思乡之情再也无法掩饰，连欣赏秋日美景的心思都没有了。故乡的芙蓉花知道诗人无法欣赏，索性就不开了。又如作者的题画诗《题荷花图》：

梅花落尽杏成围，二月春风燕子飞。半世江南图画里，而今能画不能归。

此诗是张大千晚年的著名作品，两岸波宽，诗人欲回归大陆而不得，只能绘制大陆的荷花，来寄托自己对故乡的相思之情。张大千先生作为著名的画家、诗人和篆刻家，总能从不同的角度来寄托自己对家乡的思想，显示出与众不同的情调之美。

结束语：

综上所述，张大千作为近现代绘画领域中的巨擘，其浪漫气质、充沛的情感都给人留下了深刻的印象。同时，张大千先生的题画诗更是能细致地表现出画中景色，也能通过诗歌表达出自身的强烈情感，具有别具一格的美学意蕴。文章对题画诗的含义进行了阐述，介绍了张大千题画诗的类型，最后，从两个方面分析了张大千题画诗的美学意蕴。

参考文献：

- [1] 季通宙. 题画诗与文人画：文学如何形塑图像？——理解《中国文学图像关系史》的一个角度[J]. 中国图书评论, 2021(08):72-78.
- [2] 裘江, 程强. 自题画诗的图本与集本——考察元代及其后诗歌异文的“新二重证据法”[J]. 中国书法, 2021(09):110-123.
- [3] 吴昊. 符号间性语境中的语图修辞——以诗意图和题画诗为例[J]. 内蒙古社会科学, 2021, 42(06):138-144.
- [4] 程章灿. 题画诗的卷内与卷外——郭麐《两峰山人罗聘〈鬼趣图〉并序》笺证[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2019(02):157-164.
- [5] 崔雄权. 传承与变异：韩国“归去来”图题画诗文的文化美学阐释[J]. 中国比较文学, 2020(01):59-71.

课题信息：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