

作者簡介

李百容，1967年生，臺灣雲林縣人，淡江大學中國文學學系博士。現任台北市立建國高級中學國文科專任教師，淡江大學中國文學學系兼任助理教授。主要研究著力於中國古典詩畫關係的探究發彙，代表著作有《蘇軾詩畫通論之藝術精神研究》、《杜甫題畫詩之審美觀研究》，及相關論題諸篇期刊論文……等等。

提 要

本論文以「杜甫題畫詩」為研究題材，以其「審美觀」為研究範疇，嘗試以分析杜甫題畫詩審美觀之成因、象喻、內容、爭議，來綜觀唐代重要詩人杜甫與畫家交流，與其融合詩論畫論以品評畫作的詩畫融合現象。全文共分六章，簡述如下：

第一章「緒論」，由詩畫關係概論談起，論述主要著眼於詩畫藝術媒介異同，及其藝術感通、同源之關係，以此為基礎進而簡述題畫詩的形成與發展。而後概述杜甫題畫詩目前研究狀況，以及釐定杜甫題畫詩之研究範疇為：（一）分析杜甫於題畫詩的歷史地位及影響；（二）架構杜甫審美心理及審美評價的裏表關係；（三）探究杜甫於繪畫美學的繼承與開創；（四）整理杜甫於詩畫互通的實踐及其影響，終而敘及本論文研究之動機與方法。

第二章「杜甫題畫詩審美觀之成因」，由社會客觀現象及詩人主觀情思兩大條件，分析形成杜甫題畫詩審美觀之成因。社會客觀條件著重於論述盛唐氣象以及詩畫互涉、藝友相從對詩人的影響，旨在說明盛唐藝術會通之時代背景，實為涵養杜甫詩藝的溫床；而詩人主觀條件部分，筆者將杜甫生平及詩藝發展，融入於其心路歷程轉折三境界中，分別為衝突與抉擇、孤獨與觀照、自由與釋放，旨在俾益剖析杜詩以至題畫詩象喻之所由來，可視為是觀察杜甫審美心理傾向的重要引據。至於詩人與畫境的關聯之論述，是本論文研究路徑之理論基礎，用意在為後論建立導論。

第三章「杜甫題畫詩審美觀之象喻」，筆者先行界說「象喻」其義，按此定義及畫科分類將杜甫題畫詩中重覆出現者分為五大類型：一為題畫鷹、鶴、鶴者；二為題畫馬者；三為題畫松者；四為題畫山水者；五為論人物畫者。筆者分類探析詩人因觀畫而進行審美、再現畫境之象喻的用意，乃在指明杜甫之題畫詩乃多為詩人心靈圖像的呈現，諸如沉藏於詩人潛意識之狂傲與理想；詩人現實受阻與懷才不遇之感慨；諷喻政教迷信荒誕與憂國思君之情志；家國與高隱兩種思致的

內在交錯跌宕；以及晚年尋求精神自由解脫、嚮往「無住著」之禪佛境界，在在顯露詩中畫物之神，有著詩人主觀情志的投影。而由此象喻的探析，得知杜甫之心靈意識、處世思想、生命體悟境界的轉變歷程，與其處世雜揉儒道釋三家思惟的現象，亦體現在其題畫詩的創作上。

第四章「杜甫題畫詩審美觀之內容」，筆者梳理杜甫於論畫之際，所發出屬於詩人主體審美感興之「審美觀照、理論及標準」，經過一翻推敲、聯繫，大致將其題畫詩審美觀內容分為兩部分（論述採詩畫並論）：一者筆者發現杜甫雖也以形神論來評賞繪畫，但歸其「寫真」、「畫骨」、「重氣」之旨，其內在意涵大抵皆通向「傳神」。詩人涵泳出入於六朝文藝美學甚深，其受劉勰《文心雕龍》「風骨」論、顧愷之「傳神」論以及謝赫「氣韻生動」論……等文藝思想薰染，在六朝美學風起雲湧以至盛唐文藝繽紛燦爛的氛圍裏，終而形成其「不僅傳物之神，亦傳畫家情思之神」的「傳神」繪畫審美思想。二者，詩人強調畫家「意匠經營」的藝術創造過程，亦可經由創作過程意匠之醞釀、構思、放筆之分析，以明詩人此乃崇尚畫家涵養論，並以此為繪畫傳神之道者。

第五章「杜甫題畫詩審美觀之爭議」，筆者先敘「幹惟畫肉不畫骨」引起中晚唐張彥遠審美評價之爭議及簡述後人續論之各種意見，之後再進一步思辨解決杜甫在題畫詩中審美評價是否得當的問題。而對於此爭議，筆者試圖由外緣轉變及內觀投射兩大方向去思辨：外緣轉變者大致可再分歧為兩個各別因素去探討，一者為六朝至唐宋，崇「骨」、尚「肉」審美趣味的移位消長；二者為韓幹畫馬風格可能由曹風走向獨創的改變（以繪畫風格改革見審美評價的變異）。而內觀投射（感興移情）是詩人審美評價一個重要的判准，由此分析詩人的審美評價之所以有別於社會審美價值，根本因素乃在杜甫審美心理之傾向與時尚有所差異。

第六章「結論」，歸納杜甫題畫詩審美觀主要研究成果為：一、擴充延伸了「傳神」審美觀的內涵；二、強調畫家創作之「意匠經營」（「立意」）；三、引發崇「骨」、尚「肉」之審美思辨；四、詩人論畫，詩（文）論影響畫論；五、由其象喻見出杜甫題畫詩，體製脫離六朝詠物詩的格局；六、以杜甫題畫詩補證了杜詩三教融合及其性格之狂介兀立，生命依違於仕隱矛盾之痕跡。

全文章次安排，由淺入深，由詩入畫，旨在有層次地導出研究主題之詩畫交流現象，以見出杜甫題畫詩之審美觀之獨特處。

目 次

第一章 緒 論	1
第一節 詩畫關係概論	2
一、詩畫藝術表現媒介之差異	3
二、詩畫藝術感通之說	6
三、詩畫藝術同源之說	8
第二節 題畫詩的形成與發展	11
一、題畫詩的形成	13
二、題畫詩的發展	14
第三節 杜甫題畫詩目前研究狀況及其研究 範疇	19
一、杜甫題畫詩目前研究狀況概述	19
二、杜甫題畫詩之研究範疇	24
第四節 本論文研究之動機與方法	35
一、研究動機	35
二、研究方法	38
第二章 杜甫題畫詩審美觀之成因	43
第一節 盛唐社會審美觀的體現	44

一、文化氛圍的薰陶	45
二、詩畫互涉的影響	48
三、藝友相從的影響	51
第二節 詩人心靈意識的映照	57
一、衝突與抉擇 終愧巢由未易節	61
二、孤獨與觀照 獨立蒼茫自詠詩	65
三、自由與釋放 不廢江河萬古流	69
第三節 詩人與畫境的關聯	74
一、見畫起興	77
二、移情於畫	83
第三章 杜甫題畫詩審美觀之象喻	89
第一節 「象喻」界說	90
第二節 題畫鷹、鶻、鶴之象喻	94
一、「鷺鳥」象喻詩人潛意識之狂傲與理想	96
二、「不能奮飛」象喻詩人現實受阻	100
三、「脫略難馴」象喻詩人精神自由的釋放	102
第三節 題畫馬之象喻	104
一、實踐儒家君子比德觀	105
二、反映懷才不遇之感慨	108
三、移注憂國思君之情志	112
第四節 題畫松之象喻	115
一、文化傳統之承襲：以龍形喻松狀	116
二、入世出世之交錯：家國與高隱兩種思致 的內在跌宕	117
三、「無住著」之嚮往：禪佛直觀生活的境 界	119
第五節 題畫山水之象喻	122
一、透由畫境暢神游心的審美意境	124
二、尋求精神自由解脫的滄洲境地	128
第六節 論人物畫之意涵	134
一、贊嘆畫家畫藝超卓	135
二、諷喻政教迷信荒誕	137

第四章 杜甫題畫詩審美觀之內容	147
第一節 確立審美標準	
以「傳神」為中心之審美觀	148
一、「傳神」的基礎 寫真	151
二、「傳神」的內涵 畫骨與重氣	156
第二節 崇尚畫家涵養	
強調意匠經營之藝術創造過程 ...	172
一、意匠之醞釀	175
二、意匠之構思	177
三、意匠之放筆	181
第五章 杜甫題畫詩審美觀之爭議	189
第一節 評價的爭議	
「幹惟畫肉不畫骨」引起後人	
續論	190
一、相反意見	190
二、相似意見	192
三、不同意見	193
四、別解詩意	196
第二節 外緣的轉變	
審美趣味的位移與畫馬風格的	
創變	200
一、時尚審美趣味的轉移	201
二、韓幹畫馬風格的創變	207
第三節 內觀投射	
詩人的審美評價有別於社會	
審美價值	211
一、韓幹畫馬未盡詩人龍媒心象	214
二、畫家際遇能觸詩人感興移情	218
第六章 結 論	225
引用書目	233
附 圖	245
後 記	247
出版附記	249