

作者簡介

傅怡靜，1981年生，安徽涇縣人。北京師範大學文學博士，中央美術學院博士後，現任中央美術學院人事處副處長。主要致力於中國古代詩畫關係及近現代美術研究，主持國家社會科學基金藝術學項目《留學生與中國近現代美術》（項目編號：08CF74，結項證書號：2013009），曾獲中國博士後基金面上資助。在《美術研究》、《美術觀察》、《中國文化研究》、《社會科學論壇》、《民族文學研究》、《中國書畫》、《杜甫研究學刊》等刊物上發表論文20餘篇。

提要

中國詩歌與繪畫之間的融合是中華民族所特有的，這種關係自漢魏萌芽始，至唐宋而確立、成熟，元明清則再發展。其過程包孕著辯證的藝術互動與深厚的文化底蘊，呈現出龐大而無體系、綿延卻不繁湊、存在又難具象的特殊形態。這一方面是因詩歌與繪畫不同的藝術領域及發展軌道造成的，各行己路，融合便一直處於無規則、不平衡的發展狀態；另一方面則是由詩畫間相互作用的力度及深度決定的。不同藝術種類的互滲是有難度的，需要打破藝術自身的很多限制，所以融合過程必然是緩慢的、潛移默化的。詩畫關係的發展軌跡常常隱藏在文化現象的背後，不易捕捉。

本書圍繞唐宋詩畫關係這一中心論點，以宋代出現的中國第一部題畫詩總集和別集、第一部官方畫譜和私刻畫譜為主要研究對象。因為從宋代結集的題畫詩集與畫譜中最能準確捕捉唐宋時期詩畫關係的發展形態。而研究宋後題畫詩集與畫譜的編纂與流傳情況，將有助於梳理流傳脈絡，從中把握詩畫關係的延續，得知唐宋詩畫融合的接受情況。故分上下編，分別以題畫詩集和畫譜為研究中心。上編重點分析宋代題畫詩總集《聲畫集》和別集《題畫集》，且對宋後題畫詩集的編纂情況略作闡述。下編著力研究宋代官刻畫譜《宣和畫譜》和私刻畫譜《梅花喜神譜》，並對明清詩（詞）畫譜的編刻情況及選詩（詞）原因稍作論析。

要之，本書立足於宋代題畫詩集和畫譜全方位、多層面的綜合研究，試圖把握各本體現出的詩畫關係，從而肯定唐宋兩朝在詩畫關係史上的重要地位。並從宋後題畫詩集和畫譜的編纂情況中窺知宋後詩畫關係發展狀況，瞭解唐宋詩畫關係在後世的接受程度，追尋詩畫關係的發展軌跡，再度肯定其重要意義。

目

次

緒論

一：論詩畫關係的發生與確立.....	3
二：詩畫關係研究綜述	17

上編.....	41
---------	----

第一章 中國首部題畫詩總集——宋代孫紹遠《聲 畫集》研究	43
---------------------------------------	----

第一節 孫紹遠及其美學觀念.....	44
--------------------	----

第二節 《聲畫集》的編排特點.....	50
---------------------	----

第三節 「因詩而知畫」——《聲畫集》與唐宋繪畫	55
----------------------------------	----

一、題畫詩基本文獻材料中透露出的繪畫信息	55
-------------------------------	----

二、同一時代同一題材比較所傳遞的繪畫信息	64
-------------------------------	----

三、不同時代同類題材比較所傳遞的繪畫信息	70
-------------------------------	----

四、不同時代不同題材比較所傳遞的繪畫信息	82
-------------------------------	----

第二章 中國首部題畫詩別集——宋代劉叔贛《題 畫集》考論	87
---------------------------------------	----

第一節 作者劉叔贛考.....	87
-----------------	----

第二節 《聲畫集》與《題畫集》關係論.....	92
-------------------------	----

第三節 劉攽（叔贛）題畫詩內容分析	98
一、劉攽題人物畫詩歌研究	98
二、劉攽題山水畫詩歌研究	104
三、劉攽題花鳥畫詩歌研究	107
四、劉攽題書法詩歌研究	120
第四節 劉攽《題畫集》價值概述	122
第三章 宋後題畫詩集的編纂與流傳	125
第一節 宋後題畫詩集編纂情況	125
一、明代：題畫詩別集編撰的漸盛期	125
二、清代：題畫集編撰的全盛期	129
三、現當代：題畫詩集編選的高潮期	150
第二節 宋後題畫詩集選錄唐宋題畫詩情況	166
下 編	171
第四章 宋代官刻畫譜——《宣和畫譜》研究	173
第一節 「作畫如作詩」——《宣和畫譜》中的詩化創作觀	173
一、題材：「依詩作畫」	174
二、畫法：「詩法入畫」	178
三、意境：「畫中有詩」	183
第二節 「詩畫相表裏」——《宣和畫譜》中的詩畫互滲理念	187
第五章 宋人私刻畫譜——《梅花喜神譜》研究	203
第一節 《梅花喜神譜》內容及其藝術價值概論	204
第二節 《梅花喜神譜》中詩畫融合的重大實踐	216
第三節 《梅花喜神譜》產生的原因及契機探析	224
第六章 宋後詩畫譜的編纂與流傳	231
第一節 宋後詩（詞）畫譜編纂情況	231
一、明代：詩畫譜編撰的最高峰	231
二、清代：詩畫譜編刻的再延續	245
第二節 明畫譜選唐詩宋詞原因探析	250
一、詩詞自身魅力	251
二、編製出版原因	256
結 語	261
參考文獻	269