

趣談中國近代題畫詩

刘继才 著

QUTANZHONGGUOJINDAI
TIHUSHI

全国优秀出版社 辽宁人民出版社

阅 览

I 207.22
201337

趣谈中国近代题画诗

QUTANZHONGGUOJINDAI
TIHUASHI

刘继才 著

全国优秀出版社 辽宁人民出版社

©刘继才 2012

图书在版编目(CIP)数据

趣谈中国近代题画诗 / 刘继才著. —沈阳: 辽宁
人民出版社, 2012.8
ISBN 978-7-205-07383-1

I. ①趣… II. ①刘… III. ①题画诗—诗歌研究—中
国—近代 IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第130801号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

<http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷: 辽宁星海彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 170mm × 230mm

印 张: 15.25

字 数: 290千字

出版时间: 2012 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 朱静霞 李嘉佳 祁雪芬

封面设计: 杜 江

版式设计: 王珏菲

责任校对: 徐 跃等

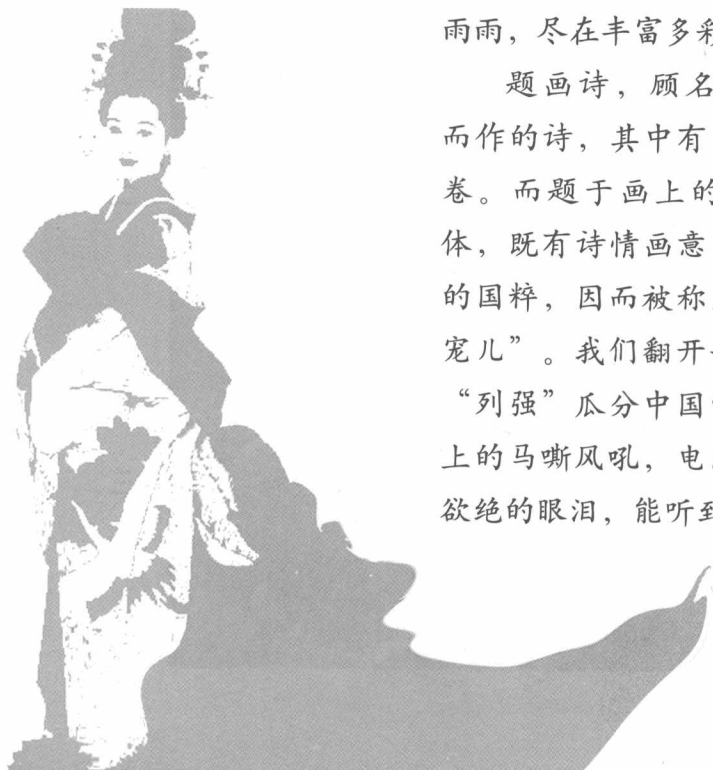
书 号: ISBN 978-7-205-07383-1

定 价: 25.00元

法律顾问: 陈光 咨询电话: 13940289230

如一面血染的旗帜飘扬在广阔的海疆，辉映着出征的战舰；又如一曲高亢的军歌回荡在硝烟弥漫的天空，呼唤着沉睡的人们。它以炫目的光彩、动人的旋律写就夕阳的彩霞和朝阳的辉煌。这里有湖畔侠女舞剑多少恨，壮怀激烈；也有楼头思妇望月几回圆，儿女情长。这里有僧人于古刹青灯下奋起，也有隐士在山水田园间徘徊。这里有女子“闷欲呼天”，要变须眉；也有男儿因无“用处”而“罚变”女儿身。这是是非非，这风风雨雨，尽在丰富多彩的中国近代题画诗中。

题画诗，顾名思义，是一种以画为题而作的诗，其中有的题于画上，有的写于另卷。而题于画上的诗，融诗、书、画于一体，既有诗情画意，又有笔韵书趣，是中国的国粹，因而被称为“诗人之骄子，画家之宠儿”。我们翻开一页页书卷，仿佛能看到“列强”瓜分中国的狰狞面目，能听到战场上的马嘶风吼，电闪雷鸣；仿佛能看到悲痛欲绝的眼泪，能听到欢喜欲狂的笑声……

目 录

小 引

一、诗画交融的新篇章	1
也说有争议的“近代”分期	1
急风暴雨中的政坛与文苑	2
再度繁盛的近代题画诗	7
高亢的爱国之歌	11
新题材与新风格	13
二、晚清余晖下的题画诗	18
诗韵画彩墨飘香	19
“晚清书法第一人”的“百宝箱”与题画诗	23
“二居”艺术之异同与题画诗之格调	26
政治家兼诗人的题画风采	29
三、新潮中的题画诗	33
总理大臣翁同龢的诗画情怀	33
洗辱牌下成长的“樊美人”	35
爱国诗僧“梅花和尚”	38

亦诗亦画亦有情	41
中国最后一位古典诗人为抗日绝食而逝	45
满门精英	49
台湾上空高扬的一面爱国旗帜	55
教育家经亨颐对题画诗发展的贡献	59
题画僧人苏曼殊的情丝难断	61
一入空门便恩断情绝的弘一法师	63
 四、从流浪汉到艺术大师的吴昌硕	 68
短工、县令、艺坛泰斗	68
感时抒怀，爱国忧民	70
诗笔老辣，兀傲奇崛	76
 五、转折时期的题画诗	 83
是画家也是战士	85
“三千剑气社”里的文人雅士	91
大总统们也题画	96
“岭南三杰”的光彩	100
渴望祖国统一的“草圣”	106
“无心作诗人”的鲁迅与不吃“嗟来之食”的朱自清	109
“虎痴”哥哥与“不画虎”的弟弟	112
张善孖出国募捐与陈纳德将军“飞虎队”之由来	116
齐白石跪拜徐悲鸿与“土”、“洋”之比较	117
“郑白菜”的题画之作	122
“鸳鸯坟”墓碑上刻写的题画诗	123
中国最后一位王孙画家的漂泊生涯	127
旧体诗写得最好的题画诗人	132
为画征题诗与徐志摩陆小曼的生死之恋	134
画马名家沈逸千失踪之谜与田汉的四度题画	137
其他题画诗人	139

六、中国最早的“北漂族”由木匠而成为艺术巨匠	143
早年励志与“衰年变法”	143
亲情、乡情、爱情、友情与爱国之情	146
齐白石的诗是“薛蟠体”吗	152
七、与毛泽东唱和最多诗人的诗画情缘与印章冤案	156
人品与诗品	157
以题画诗书写历史	161
开一代诗风	165
八、题画词、曲的底色与折光	171
苦闷、愤懑与爱国激情	171
以诗词名世的题画词、曲家	175
词、曲、画兼擅的题画名家	184
擅度曲的题画曲家	188
会唱曲的词曲大师吴梅	193
九、半天彩虹——女性中“三绝”	197
吴藻的苦闷与要“速变男儿”的抗争	197
从“大城市”走出的“清代第一女词人”	204
“蛾眉绝世，人间脂粉如土”	208
“鉴湖女侠”的侠骨柔肠	212
风华绝代的民国“剩女”写下惊世题画词	215
最长寿的题画诗人——名媛张充和的流年趣事与“粉丝”情结	220
其他女题画诗人	224
十、近代题画诗是中国题画诗的绝响吗	227
主要参考书目	232
后 记	235

一、诗画交融的新篇章

也说有争议的“近代”分期

中国历史进入近代，题画诗也进入一个崭新的发展期。这时期，传统的题画诗，一方面得到延续；另一方面，题画诗的表现领域又有新的开拓与进展，开启了新篇章。

中国近代文学，一般以 1840 年鸦片战争爆发为开端，至 1919 年五四新文化运动兴起为止。但是如果从思想领域的嬗变看，早在乾隆十四年（1749）前后，中国文学便开始进入近代期。这是因为在这一阶段时间里，在思想上，出现了新学说。戴震所提出的人的“情”、“欲”凌驾于“理”之上的观点，从根本上否定了程朱理学的“存天理，去人欲”的理论。应当看到，这绝不是戴震的偶然所悟，而是在现实生活中，总结人们的思想和行为的基础上而提出来的，所以具有一定的划时代意义。至于近代文学的终结时间，比较流行的看法是爆发五四运动的 1919 年。但是著名历史学家范文澜却认为是 1949 年。最近郭松民又认为当是 1953 年，其理由主要有两点，一是至 1949 年虽然全国已基本解放，但中国仍然不能证明其具有保卫主权独立和领土完整的能力；二是中国仍然不能证明其有能力摆脱不平等条约的束缚，即仍受到《雅尔塔协定》的制约。直到 1953 年抗美援朝的胜利，上述两个问题才得到解决。此外，中国的土地改革也在 1953 年全面完成^①。聂振斌也认为，“从 1840 年到 1949 年，虽然可以区分为若干不同发展阶段，但却同属于近代资产阶级的社会历史范畴。社会生产关系决定着这一百多年所进行的政治革命，是资产阶级的民主革命，而不是无产阶级的社会主义革命，是彻底铲除封建主义生产关系、推翻封建主义制度，实现民主、共和，发展资本主义，而不是消灭资本主义”^②。因此，中国近代史的界标应是 1949 年而不应是 1919 年，况且文学艺术的发展又有其自身的特殊性。它虽然受社会生产力

与生产关系发展、变化的制约和影响，但是又有其自身的发展规律，无论在形式上、时间上都不是和政治、经济关系的发展、变化同步的。而就中国题画诗的发展历史而言，其分期更不能机械地套用一般的社会史、政治史的分期，而要根据题画诗发展的实际而定。其一，中国绘画自1919年的五四运动后，虽然西画渐兴，但中国画仍为画坛的主流。其二，中国诗歌，1919年之后虽然白话诗大量涌现，但为绘画所题之诗，仍以古、近体为主。其三，为画题诗的画家、书家多为长寿者，他们中的许多人跨越清、民国、中华人民共和国三个时期，而按一般文学家界定的近代史时间又较短，很难把他们划分为两个时代的诗人。经历了五四运动，尽管他们的思想都有不同程度的变化，但反映在创作上，特别是在艺术风格上，并无截然不同的变化。因此，中国题画诗史的“近代”时间，似应延至1949年，乃至1953年。但也不会到某一年即戛然而止，也应还有一个适当的延宕期。

急风暴雨中的政坛与文苑

1838年，道光皇帝任命湖广总督林则徐为钦差大臣，赴广东查禁鸦片。不久，林则徐将缴获的数万箱鸦片，在虎门销毁。道光皇帝还下令永远断绝同英国的通商贸易。英国政府于是以此为借口，于1840年6月派出远征军陆续抵达广东珠江口外，封锁海口。鸦片战争自此爆发。由于清政府的腐败、无能，这场战争以失败告终，并签订了丧权辱国的《南京条约》。接着美国、葡萄牙、挪威、瑞典等国也纷纷要求利益均沾，清政府先后又与美国签订了《望厦条约》，与法国签订了《黄埔条约》等。各口岸开放后，外国货像潮水一样涌入中国，使中国传统的手工业遭到灭顶之灾，大批手工业者失业、破产。此时的农村土地兼并愈演愈烈，高利贷横行，大批农民因失去土地而流亡。加之鸦片肆虐，白银外流，危机一触即发。于是在1851年，洪秀全在广西金田率众起义，建国号为“太平天国”。太平天国革命爆发后，西方各国纷纷乘机向清政府提出无理要求，俄国此时也加入进来，利用武力，迫使清政府签订中俄《璦琿条约》，割去黑龙江以北、外兴安岭以南中国领土60多万平方公里，并将乌苏里江以东40万平方公里的中国领土划为所谓中俄“共管”。1859年，英、法又觉得《天津条约》取得的利益还不够，便率军舰突袭大沽炮台，很快英法联军进至北京德胜门外，攻占了皇家园林圆明园。1860年10月，英法联军洗劫并烧毁了这座融汇中外建筑艺术精华的万园之园。接着，清政府又同侵略者签订了中英、中法、中俄《北京条约》。灾难和不幸接踵而至，1884年，爆发了中法战争，签订了《中法新约》，1894年，爆发了中日甲午战争，签订了《马关条约》。这些条约的签订，无一不

是以割让土地、出让主权、赔偿白银为条件，使中国人民一步步陷入水深火热之中。各地反抗情绪不断高涨，在山东兴起了以“扶清灭洋”为口号的义和团运动。英、美、德、法等八国趁此机会再次瓜分中国。并于1900年8月攻入北京，不久又签订了条件更为苛刻的《辛丑条约》，清政府竟要“量中华之物力，结与国之欢心”，成为“洋人的走狗”，使中国沦为半殖民地。被瓜分的危机，促使广大知识分子的觉醒。1895年，康有为等发动1300余名在北京应试的举人联名上书光绪皇帝，痛陈民族危机的严峻形势，提出拒和、迁都、练兵、变法的主张，史称“公车上书”。但是这次变法只进行了100余天，便以失败告终。在国将不国的危难时刻，孙中山领导的中国同盟会提出了“驱除鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权”的革命纲领，于1911年10月10日在武昌起义，推翻了清政府。辛亥革命成功的第二年，中华民国临时政府在南京成立，孙中山就任临时大总统，清帝溥仪也被迫退位。统治中国2000余年的封建专制制度终于宣告结束。但是，掌控北洋军队的袁世凯却与民国临时政府分庭抗礼，并逐渐窃取政权，使辛亥革命的成果丧失殆尽。袁世凯当上大总统后，又在日本政府支持下恢复帝制，结果在全国人民的愤怒声讨中，他只当了83天皇帝就暴病而死。此后黎元洪继任大总统，段祺瑞为内阁总理。当时北洋军阀已分裂为皖、直、奉三大派系。他们在外国列强的操纵下，你争我夺，战乱不已。黎元洪为对付与他政见不合的段祺瑞，召定武军张勋入京相助。而张勋入京不久却要求黎元洪下台，请溥仪复辟。但这场复辟的闹剧仅仅上演12天，就在万人唾骂声中收场了。此时的中国，思想极为混乱。袁世凯执政时，下令尊孔读经，倡导复古。对辛亥革命后“举国礼坏乐崩”局面极为仇视的康有为，又举办《不忍》杂志，攻击共和。而广大百姓更不知是应该相信观音，还是玉皇大帝。中国思想文化界被闹得乌烟瘴气。

1915年创刊的《新青年》(原名《青年杂志》)，以“民主”和“科学”为口号，掀开了五四运动的序幕。第一次世界大战结束后，1919年1月，美、英、法、日等国在巴黎召开所谓“和平会议”。中国军阀政府在人民的压力下，要求帝国主义放弃在华特权，遭到拒绝，而军阀政府的代表竟拟在和约上签字。消息传来，举国愤怒，于是在5月4日，北京爆发了五四运动。接着上海、南京、天津等地工人罢工，商人罢市^③。这次运动是中国由旧民主主义革命转变为新民主主义革命的转折点，也是一场彻底的反对封建文化的新文化运动，在历史上产生极为深远的影响。五四运动后，一方面是具有初步共产主义思想的知识分子，深入工人群众，传播马克思主义，领导罢工斗争，促成了马克思列宁主义同中国工人运动的结合，在思想上组织上准备了1921年中国共产党的成立；另一方面，北洋军阀各派系轮番上台，对各地罢工者展开血腥的镇压，不断制造惨案。而1927

年蒋介石的“清党”运动，屠杀数千名工人领袖和富于战斗精神的工人，尤为震惊中外。但是，1931年的九一八事变，特别是1936年12月发生的“西安事变”，促成了国共两党第二次合作，达成了共同抗日的政治主张。1937年爆发的卢沟桥事变，更激发了军民的抗日斗志，进而掀起了全面抗战的高潮。但内战的阴云却一直笼罩在中国的上空，是三年的解放战争的枪声驱散了乌云，迎来了黎明的曙光。

风雨飘摇中的清政府和民国以后急剧变化的政治形势，必然会影响到文坛和画苑。这时期无论是诗歌还是绘画，其主题内容和艺术形式都发生了很大变化。

自1840年以来，随着列强入侵和西方资本主义的进入，中国逐渐沦为帝国主义宰割下的半封建半殖民地社会。这一历史变局给中国的敏感知识阶层，特别是作家带来的变化是前所未有的。表现在文学创作上以继承感时伤事的传统为主流，抒写爱国激情和对现实的忧虑、愤懑。但近代文学的前期，处于清王朝的后期，人们对传统思想、文化、制度的信仰，尚没有产生根本性的动摇，所以文学总体面貌变化并不显著。不过一些经世派作家，在诗词领域则力求改变文坛旧貌，唱出了新声，翻开了近代文学的新篇章。龚自珍、魏源、王韬等是其代表，龚自珍尤为其中佼佼者。龚自珍“以深邃的史识为诗，撕下‘盛世’的面纱，把清王朝统治的腐朽本质及其没落形势，清晰地揭示给人们，特别具有警世和惊世的力量”^④。与龚自珍同时或稍后的诗词作家，还有林则徐、张维屏、张际亮、朱琦、姚燮、鲁一同、贝青乔等。他们的作品除反映民生疾苦外，痛斥侵略，抨击投降，表现了中华民族反对侵略、热爱祖国的崇高感情。这时期的诗词领域，还有以程恩泽、祁寯藻为首的所谓“宋诗派”，他们以“开元、天宝、元和、元祐诸家为职志”（陈衍《石遗室诗话》），其创作倾向则是受当时学术主潮汉学的影响，表现出一种独特的艺术趣味。但其总体却不出封建伦理范畴和正直士大夫的标格，具有很大的保守性。主要作家多是出自程恩泽之门的何绍基、郑珍、莫友芝以及曾国藩，其中以郑珍成就最高。在词的领域，以推崇张惠言词论的周济最为著名。他的词超越抒写士子际遇感慨的范围，更加注重社会内容，开拓了词的境地。此外，蒋春霖的词在艺术上也取得了较高成就。

近代中期，即中日甲午战争前后至五四运动爆发。这时期，文学成为资产阶级改良派和革命派进行维新与革命斗争的武器，因而激起文学领域中的广泛“革命”，涌现了以黄遵宪、梁启超、柳亚子为代表的一批诗人和作家。梁启超虽然是“诗界革命”口号的最先提出者，但成为“诗界革命”旗帜的诗人则是黄遵宪。他关心现实，主张通今达变以“救时弊”，较早地描写了海外世界以及伴随近代科学而出现的新事物，拓宽了题材和反映生活的领域，写出了古典诗歌所没有的新内容，形成了独具特点的“新诗派”，被梁启超誉为“独辟境界，卓然自

立于20世纪诗界中”(《饮冰室诗话》三二)的“诗界革命”的巨匠。这时期改良派的主要诗人,还有康有为、夏曾佑、谭嗣同、蒋智由、丘逢甲等,而属“同光体”或受其影响的诗人则有陈三立、刘光第、林旭以及严复、林纾等。所谓“同光体”,照“宋诗派”倡导者陈衍的说法,就是“同、光以来诗人不墨守盛唐者”,也就是以杜、韩、苏、黄为模仿对象的宋诗运动的余绪和发展。此外,还有以王闿运为代表的汉魏六朝诗派等。此时的词坛,以常州派为主,主要词人有谭献、王鹏运、朱孝臧、况周颐等,以朱孝臧最为著名。

近代文学的后期,即一般文学史所谓的现代期,时间是从1919年至1949年。在这30年间,中国文学发生了深刻变化,文学的命运与民族的命运息息相关,新、旧势力的斗争从未停止。新文学的奠基人鲁迅、郭沫若等开拓前进,掀开了中国文学的新一页。这时期,涌现出众多文学社团,出现了大量的文学期刊和文学流派。其中文学研究会和创造社,分别以标榜为人生的写实主义和鼓吹重艺术的浪漫主义,形成了各具特色的两大流派,对后来的文学发展产生了重要而深远的影响。在第二次国内革命战争时期,于1930年成立的中国左翼作家联盟(简称“左联”),标志着革命文学运动进入到新阶段。它根据五四以来新文学发展的经验,初步制定了为无产阶级革命事业服务的文学理论纲领,提倡文艺大众化,宣传无产阶级文艺思想,同各种非无产阶级文艺思想作斗争,对无产阶级文艺发展作出了积极贡献。

这时期的后阶段,随着抗日高潮的掀起,作家纷纷走出书斋,投身于抗日救亡运动,积极宣传一致抗日和爱国主义思想,不仅出现了大量通俗明快、短小精悍的街头诗、独幕剧等,而且创作出大型的借历史人物之口,表达人民正义呼声的历史剧,如郭沫若的《屈原》《虎符》等。在解放区,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,提出了文艺为工农兵服务的方向,解决了一系列五四以来重要的文艺理论和实践问题,因而出现了新文学以来前所未有的新主题、新题材、新形式,涌现出一大批具有民族风格、民族气魄的作家和作品,显示了实践文艺为工农兵服务所取得的重要成就。在国统区和沦陷区,作家们主要围绕反侵略、反压迫和争取民主运动的展开,创作了具有讽刺性、揭露性的作品,全面而深刻地暴露和讽刺了黑暗现实。但是,新文学每前进一步,都伴随着同守旧势力和各种思想派别的斗争。如从20年代的“国粹派”、“学衡派”等,到30年代的国民党政府“文化围剿”、“法西斯民族主义文学”,直至40年代的“战国策派”、“戡乱文学”等,反帝反封建的新文学正是在同以上形形色色文学思潮的不断斗争中发展、壮大的。

近代文学所发生的这些新变化和所呈现的新特点,都无一不影响着近代题画诗的创作和发展,使题画诗的主题、题材以及艺术形式都产生了与以往任何一个

朝代都迥然不同的新趋势和新特征。

这时期的绘画仍呈繁荣发展趋势，但充满了新旧交替、中西混融、变化过渡的特色，表现出错综复杂的新格局。

任颐《钟进士斩狐图》

近代画苑，大致有三种情况：一种是传统的写意画派，主要指活跃在北京地区的京派画家和上海、浙江等地的画家，前期的代表人物主要有钱杜、费丹旭、汤贻汾、戴熙等。这时期的画家结社活动虽不如清代中期那样活跃，但于1839年蒋宝龄等创办的“小蓬莱画会”也有一定影响。后期的代表画家是齐白石、黄宾虹、潘天寿等大师级画家。他们反对摹古泥古，力主“外师造化，中得心源”，尊重艺术个性，将传统绘画推向高峰。一种是改革创新派，主张中西融合，开辟新路。这主要是活跃在上海的“海派”和兴起于广东岭南的“岭南画派”。前者以任颐、吴昌硕为代表，他们善于把诗、书、画融于一体的文人画传统与民间美术传统结合起来，又从古代金石艺术吸取营养，描写民间喜闻乐见的题材，将明清以来的大写意水墨画技巧和强烈的色彩相结合，形成雅俗共赏的新风格，如任颐的代表画作《钟进士斩狐图》。后者以高剑父、高奇峰、陈树人为代表，简称“二高一陈”。“二高一陈”都曾留学日本，归国后倡导改

革中国绘画。他们主张“调和古今，折中中西”，注重写生，题材多为南方风物，创立了色彩鲜艳明亮、水分饱满、晕染柔净的新风格。第三种是向西方学习的油画。鸦片战争以后，由于中外交往频繁，西方的宗教绘画、商业性绘画的复制品

开始传入中国，使中国知识分子初次了解到与中国绘画完全不同的另一种绘画。曾留学日本的李叔同是中国最早从事油画教学和影响最大的西画家。早期油画家多从事美术教育。1912年，刘海粟、乌始光兴办的上海图画美术院，是中国正规美术学校的开始，对中国绘画艺术的发展作出了贡献。在20至30年代，还出现了一些西画以及以西画为主的画会，如以林风眠为骨干的留法学生在斯特拉斯堡建立的霍普斯会，上海的天马会，北京的阿波罗学会等。抗日战争爆发后，油画家们以油画为武器，积极投身于救亡宣传活动，创造出一系列既富有战斗性又充满生活气息的作品。

近代画苑，除了以上主要画种外，版画、年画、漫画等也在不断发展，特别是能紧密配合形势的漫画，在辛亥革命前后，曾掀起热潮。漫画，在清末民初称为“讽刺画”、“谐画”、“滑稽画”等。1925年，由陈师曾、丰子恺在《文学周报》上率先使用“漫画”一词，遂逐渐通用。丰子恺是中国家喻户晓的漫画家，天资幽默而又不入流俗。儿童般天真烂漫的雅趣美与耐人寻味、弦外余音的诗趣美，构成其漫画的艺术特色。黄文农也是著名的漫画家，他的作品敢于批判现实，被称为“勇敢的战士”。30年代的上海，漫画呈现出空前繁荣的局面，仅1934年至1937年间出版的漫画杂志就达17种。1936年，上海举办了第一届全国漫画展览会。与此同时，苏区革命根据地，群众性的漫画宣传活动也非常活跃。抗日战争时期，许多漫画家积极投身于抗日救亡宣传，出现了由叶浅予、张乐平等组成的救亡宣传队。在延安也集中了以华君武、蔡若虹和张诤为主的漫画家，他们发表作品，举办展览，十分活跃。解放战争时期，漫画家针对内战、饥饿和国民党的黑暗统治又掀起了新的创作高潮。在上海，以创作《三毛流浪记》成名的张乐平重又出现。他的作品以深厚的人道主义精神和入木三分的揭露引起强烈社会反响。在解放区，漫画创作紧密配合人民解放战争，发挥了强大的战斗力。近代版画，主要指木刻。它是在鲁迅的热忱关心和扶植下发展起来的。在他的倡导下，新兴的木刻运动，突出代表着为人生、为大众而艺术的思潮。在延安，木刻艺术创造出辉煌的成绩，木刻工作者深入农村，深入工厂，深入前线，参加火热的革命斗争，创作了一批思想性、艺术性更高，更具有民族风格的木刻作品。与此同时，国统区的木刻创作在火与血的抗日战争中，也极富斗争精神。

再度繁盛的近代题画诗

中国近代题画诗既承接着明清时期的发展趋势，不断进步，又受西洋画的影响，开始出现衰微的端倪。但就总体而言，这一时期的题画诗仍继续发展，呈繁荣态势，涌现出一批以爱国志士为主的题画诗人，取得了令人瞩目的成绩。他们

以题画诗为媒介，既抒发自己浓烈的爱国之情，又以笔作刀枪，同一切反动势力作不屈的斗争，使近代题画诗形成了“别样红”的特色。下面简述近代题画诗发展的原因：

第一，人性的解放，思想的新潮，是近代题画诗发展的先导。近代思想的先行者戴震在《原善》说：“理也者，情之不爽失也，未有情不得而理得者也。”又说：“今以情之不爽失为理，是理者存乎欲者也。”他把“情”、“欲”凌驾于“理”之上，“不仅从根本上否定了程朱理学‘存天理，去人欲’的理论，而且为人们按照‘情’、‘欲’的要求重新设计自己的生活开辟了新的空间”^⑤。此后，龚自珍在思想上也强调“我”为万物之本源。他说：“群言之名我也无算数，非圣人所名；圣何名？名之以不名。群言之名物也无算数，非圣人所名；圣何名？名之曰‘我’。”（《壬癸之际胎观第九》）龚自珍这种“自我发现”的思想^⑥与“文学革命”者的“人性的解放”是一致的。到这一阶段的晚期，谭嗣同则高举“冲决君主之网罗”、“冲决纲常之网罗”的旗帜，与五四运动的新浪潮相衔接。而五四运动是一场深刻的思想启蒙运动，它所倡导的新思想极大地推动了新文化革命。这时期，陈独秀、鲁迅、李大钊、蔡元培、胡适等都提出许多关于“改革思想”、“解放人性”的主张。其中李大钊在《晨报》上发表的《新旧思想之激战》一文痛斥了林纾的抱残守缺的思想；蔡元培所写的《答林君琴南函》重申北大的学术方针是：“循‘思想自由’的原则，取兼容并包主义。”而伟大的思想家鲁迅既尊重人性与个性的自由，又批判了国民劣根性，他从广大社会群众自身解放的要求看待国民性的改造问题，认为只有各个民族成员具有自己的个性，具有自己的追求目标和充沛的追求精神，整个民族才会有其精神活力^⑦。这些较为先进的思想无疑为一切文学艺术的繁荣发展奠定了思想基础。

第二，开放性与多元化的近代美学，也为题画诗的发展注入新的活力。中国近代社会不再是过去那种一人独裁的专制主义统治局面，“大一统”的封闭体系已被打破。因此，欧美日各种思潮、派别可以不受限制地引进、传播，从而为中国近代美学开放体系的形成和多元化发展，提供一种不以人的意志为转移的客观条件。这时，贯穿上下 2000 多年的儒道两大美学传统都受到冲击，尤其处于正宗地位的儒家美学和文艺观点，几乎被否定。但其中的某些思想观点，如儒家追求的人性美、人格美、礼乐相济等观点，道家所追求的超尘脱俗、自然无为等观点，也被吸收、消化在外来的美学学说之中。虽然中外、各派美学之间也有相互论争与批判，但仍然“和平共处”地发展着，并没有哪一派别借助于政治之力取缔对立派的存在。中国近代美学这种“兼容并包，兼收并蓄”的特点，无疑活跃了学术研究和艺术创作。特别是对具有综合艺术特质的题画诗的发展，更有积极的促进作用。

第三，诗、词、曲的繁荣，是近代题画诗发展的直接原因。先是鸦片战争时期的龚自珍首开近代文学的先声，打破了清中叶以来传统文学的腐朽局面。龚自珍之后，黄遵宪也是近代文学改革的巨擘。他不仅发表了许多描写重大事件的诗篇，而且将国外的新事物写入作品。他在继承前人的基础上另辟蹊径，提出“我手写吾口”的诗歌主张，并形成了当时诗坛上的“新派诗”。梁启超对他的诗歌主张作过高度评价，并创作了被称为中国现代文学第一首诗的《举国皆我敌》，从此中国文学掀开了新的一页。谭嗣同、夏曾佑等曾同梁启超一起写作“新诗”，也颇有创意。特别是谭嗣同，他同时也是一位题画诗人，有题画诗、词存世。他积极投入变法，在政坛、诗坛都有很大影响。而这时期爆发的五四运动则把文学革命推向高潮。对于五四新文学的特征，章培恒作过如下概括：“第一，它的根本精神是追求人性的解放；第二，自觉地融入世界现代文学的潮流，对世界现代文学中从写实主义到现代主义的各种文学潮流中的具有积极意义的成分都努力吸取；第三，对文学的艺术特征高度重视，并在继承本民族的文学传统和借鉴国外经验的同时，在这方面作了富于创造性的探索。”^⑧因此，这时期的文学创作无论是小说戏剧，还是诗词曲赋都有新的发展。就诗词而言，虽然与小说等再现文学相比，发展速度较为缓慢，但自龚自珍出现后，诗词领域却呈突飞猛进之势，特别是到1899年梁启超提出了“诗界革命”口号，进一步推动诗词创作的发展，涌现出一批杰出的诗人、词家。除龚自珍、黄遵宪等大家外，还有以诗名世、诗词兼擅的张维屏、郑珍、金和等。近代词的成就虽然不能与近代诗相提并论，但也取得了新的进展，如继承常州派衣钵的谭献、庄棫，“清末四大家”的王鹏运、朱祖谋、郑文焯、况周颐。而独标宗旨的王国维既有词学理论的建树，又有较好的创作经验，其影响更为深远。特别值得重视的是散曲创作，到了近代更加繁荣发展。这时期题画散曲作家和题画散曲数量之多，就是明证。

第四，绘画等造型艺术的新发展和新趋势，为题画诗创作提供了新条件。这时期画坛的一个突出特点是关于绘画理论的探讨出现了新局面。吕澂在“文学革命”浪潮的推动下，提出了“美术革命”的主张，并发表了长篇论著《美学浅说》《西洋美术史》等，阐述美术的范围与实质以及改革等意见。此外，蔡元培关于“静的艺术”与“动的艺术”、鲁迅关于漫画的夸张与讽刺、邓以蛰关于书法艺术的意境与本质以及绘画“体一形一意”等论述，都不乏新见。而宗白华的观点尤值得重视，他说：“中国画真像一种舞蹈……画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然而飞动摇曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互动交流之中！”又说，中国画“皆是用笔法、墨法以取物象的骨气，物象外表的凹凸阴影终不愿刻画，以免笔滞于物……画幅中每一丛林、一堆石，皆成一意匠的结