

作者簡介

衣若芬

台灣大學中國文學研究所博士。

曾任職中央研究院中國文哲研究所，現任教於新加坡南洋理工大學中文系。

榮獲中央研究院年輕學者研究著作獎。吳大猷先生紀念獎。

研究領域為題畫文學、唐宋文學與文化、東亞漢文學與文化交流。

學術專著有《蘇軾題畫文學研究》、《赤壁漫遊與西園雅集——蘇軾研究論集》、《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》等書。

另著有小說《踏花歸去》、《衣若芬極短篇》。散文《青春祭》。編撰《文房之美》、《梵谷》、《觀人——面具底下的祕密》等。

提 要

本書勾勒中國自先秦至清代題畫文學的歷史發展脈絡，從中西美學觀點，分析鄭板橋「詩書畫三絕」的藝術成就。鄭板橋為「揚州八怪」之一，揚州的地理位置與社會文化環境提供職業畫家發揮創新風格的場域。獨特的「六分半書」，是鄭板橋融合漢隸、楷書、篆書和草書，再加以變化而成。經由書法鮮明的視覺印象，吸引觀者閱讀鄭板橋淺白流暢的題畫文字，繼而感受其自我主張與藝術理念。在鄭板橋筆下，傳統文人蘭竹畫變得大眾化，展現平易通俗的意趣。

目

次

緒 論	1
第一章 題畫文學發展史略	11
第一節 先秦至魏晉南北朝	11
第二節 唐 宋	13
第三節 元明清	17
第二章 板橋題畫文學的背景	23
第一節 社會環境	23
第二節 板橋生平事蹟	27
第三節 板橋所題畫作之題材	34
一、題材本身的象徵涵義	35
二、當時的風尚	36
三、畫法與書法相通	37
第三章 板橋題畫文學的內容分析	39
第一節 純粹詠物	39
第二節 蘊含教化意義	43
第三節 寄託身世懷抱	47
第四節 隨筆記事	52
第四章 板橋題畫文學中的藝術理念	55
第一節 創作的機緣與過程	55

一、由煙光日影露氣興起畫意·····	55
二、眼中、胸中、與手中之竹·····	57
第二節 創作的定則與化機·····	61
第三節 論模擬自然·····	68
第四節 論師法前人·····	75
第五章 從詩畫通融觀點探討板橋三絕之美·····	81
第一節 詩與畫的特質略論·····	81
第二節 關於「詩畫融通」的再思考·····	85
一、「無形畫」與「有形詩」·····	85
二、「詩中有畫，畫中有詩」·····	87
三、「詩畫一律」·····	89
第三節 「詩畫融通」與題畫文學·····	90
第四節 板橋題畫文學對詩畫融通的實踐·····	98
結 論·····	105
附錄 《鄭板橋全集》中題畫作品的編刻問題小 探·····	107
主要參考書目·····	113
附 圖·····	123

作者簡介

顧蕙倩，國立師範大學國文系畢業、淡江大學中文研究所碩士，佛光大學文學系博士。大學時期參與師大「噴泉」以及「地平線」詩社。曾任迴聲雜誌採訪編輯、中央日報副刊編輯、新觀念雜誌特約採訪編輯、國立台灣藝術大學兼任講師，現任國立師大附中國文教師，兼任銘傳大學應用中文系教師。

文學作品曾獲師大噴泉詩獎、台北詩人節新詩即席創作首獎。

出版有劇本《追風少年》（1995·正中書局），散文集《漸漸消失的航道》（2001·健行文化）、《幸福限時批》（2007·唐山出版社），詩散文合集《傾斜／人間的喜劇》（2007·唐山出版社），論文集《蘇曼殊詩析論》（2009·花木蘭出版社）、《台灣現代詩的浪漫特質》（2009·佛光大學）等。

提 要

蘇曼殊，他的個人生命與文學生命充滿多姿多采的獨特風格。身處於西方思潮與傳統文化猛力沖擊的時代，曼殊必然歷經許多掙扎與反省的過程。而此時，也是傳統詩發展為白話詩的重要過渡階段，作為此文學發展史上的重要詩人，曼殊在詩中記載下他在傳統習得的養分，以及試圖突破傳統語言束縛，自成境界、獨具新意的成績。因此，蘇曼殊實在是值得從事中國文學研究的人去深入發掘、探索。

本諸文共分結為、本論五章與結論，計約十萬字。首章緒論概言蘇曼殊詩的研究動機、現況、方法與架構。第二章則分別說清末民初的政治思潮、思想文化、社會環境及文學潮流諸方面加以論述。蓋時代背景是影響作品風格的關鍵之一，掌握時代的脈動，便能進一步了解詩人生命與作品的內涵。第三章由曼殊的童年、學習歷程、性情氣質各方面，試圖進入曼殊的內在生命，以呈現其多樣化的人格特質。論文的後半部，則是進入文學作品的內在研究，第四、五章分別探討蘇曼殊詩的語言與內容，這兩章的援例舉證，正可以呈現他在藝術與人生中的掙扎痕跡。第六章結合前面有關蘇曼殊的外緣、內在研究成果，從整體詩作歸納其詩的風格。最末一章結論，則是將其詩納入當時歷史、文學的演進歷程及其整體生命中，來評價曼殊及其詩的地位，以彰顯本論文研究的價值。

耐人尋味的文學作品能呈現出歷史環境的真象，而我們從蘇曼殊的詩歌中，不僅可以探尋到清末民初新舊衝突的痕跡，藉此更可以體會到一位知識份子憂心國事而徬徨無助的高貴心靈。曼殊的生命與詩歌，著實令人感動。

目次

第一章 緒論	1
第一節 蘇曼殊詩的研究動機	1
第二節 蘇曼殊研究的現況	2
第三節 研究的方法與架構	3
第二章 蘇曼殊的時代背景	5
第一節 政治思潮的動向不定	5
第二節 思想文化的「求變」與「拒變」	7
第三節 社會環境的動盪不安	10
第四節 文學思潮的變革	12
第三章 蘇曼殊的人格分析	17
第一節 人格的形成因素	17
第二節 一個在自我與時代間激盪的靈魂	18
一、蘇曼殊生平概述	18
二、身世乖舛的蘇曼殊	19
三、革命黨人蘇曼殊	21
四、文學家蘇曼殊	24
第三節 童年的影響	26
第四節 學習歷程的影響	28
一、佛教思想	28
二、中西學的薰陶	29
三、交遊對象	30
四、創作觀念	38
第五節 性情氣質	39
一、浪漫氣質	39
二、率直天真	42
三、孤高耿介	44
第四章 蘇曼殊詩的語言	47
第一節 意象	48
一、色彩	49
二、麗藻	54
三、象徵	56
四、語法	58

第二節 節奏	62
一、用韻	63
二、平仄	66
三、句式	68
四、句法	70
第三節 語言特性	75
一、富近代味	76
二、以佛語入詩	76
三、語多委婉曲折	78
第五章 蘇曼殊詩的內容分析	81
第一節 題材分類	82
一、寫景類	82
二、懷古類	83
三、情愛類	86
四、感懷類	88
第二節 主題呈現	91
一、無處逃遁的身愁	91
(一) 情愛的掙扎	91
(二) 身世的飄零	93
二、自我放逐的鄉愁	94
三、有志難伸的國愁	97
第六章 蘇曼殊詩的風格分析	101
第一節 何謂「風格」	101
第二節 蘇曼殊詩的風格類型	103
一、清新自然	103
二、纖麗哀婉	105
三、悲壯沈鬱	108
第七章 結論——蘇曼殊詩的地位與評價	113
參考書目	117