

释江南丛书

杏花春雨

江南文学与艺术

居阅时 等著

也看賢早至
百峻領茂林
滿蹊帶左右
列坐其次雖
或一觴一詠
是日也天朗
觀宇古之大
倫察品類之

释江南丛书

杏花春雨

江南文学与艺术

居阅时 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杏花春雨:江南文学与艺术/居阅时等著. —上海:上海人民出版社,2010

(释江南丛书)

ISBN 978 - 7 - 208 - 09164 - 1

I. 杏... II. 居... III. ①文学史—华东地区②艺术史—华东地区 IV. I209.95 J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 034943 号

责任编辑 苏贻鸣

美术编辑 杨德鸿

装帧设计 应文玺 杨紫莘 蔡传生 蔡新华

吕逸伦 白浩哲 徐秀庆 奚 静

毛宇龙 徐耀民 周泉虎 杨新远

技术编辑 姜华生

· 释江南丛书 ·

杏 花 春 雨

——江南文学与艺术

居阅时 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 19.25 插页 2 字数 261,000

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 09164 - 1/G · 1347

定价 47.00 元

特 别 鸣 谢

上 海 东 方 青 年 学 社
重 庆 长 庆 集 团 有 限 责 任 公 司
上 海 秋 钰 贸 易 有 限 公 司
上 海 神 源 企 业 有 限 公 司

对本丛书的慷慨资助

上海市现代管理研究中心现代文化艺术研究所
夏征农民族文化教育发展基金会

总 序

上海市现代管理研究中心现代文化艺术研究所与夏征农民族文化教育发展基金会请我为他们合作进行的《江南文化的当代传承与开发》课题成果之一、即将出版的“释江南丛书”作序，我写了下面一些文字。

一个词语——“江南”，从来没有像今天这样牵动历史、感发人心、富于美好的召唤意味。从 20 世纪 80 年代起，江南研究就逐渐成为一门显学。中外史学界关于区域史研究的新趋向中，最有突出成就之一的即是江南研究；近代社会转型与传统变迁研究的重要课题中，江南研究已成为最有深度与力度的领域；新文化史关于下层民众与下层社会生活史的重要开拓中，江南社会无疑也是其中富有成果、最具潜力的研究方向，而一系列新理论、新方法与新思想，也在江南研究中得到了不断深入的展现。人们越来越深地认识到：中国文化不仅历史悠久、博大精深，而且丰富多样、彼此差异；讲述中国文化，不但不能满足于用西方的方法与理论来套，更不能局限于用现代人现代的眼光来套，也绝不能停留在用中国古代几个现成的思想与观念来套，应该深入到地域的历史细节、社会场景、文化脉络甚至人物心灵中去感知体认。人们也越来越多地理解到：江南不仅只是一个地理上的概念，不仅只是一个经济上的概念，不仅代表一个先进的经济区，一个城市化程度很高的区域，而

002

且更是一个文化上的概念，一个深深涵盖了中国文化的丰富信息，在民俗、教育、艺术、美学、心理、政治、宗教等多方面具有浓度、深度与广度的文化概念。唯其如此，“江南”不止于“研究”、不止于学术的象牙塔、不止于传统，她面目清新，极富活力，延伸现代，广及民间，介入生活，化身为当代社会的话语与潮流、地域文明的遐思与梦语，艺术家的想象与创意，企业者的生产与广告，普通民众的享受与体验，城市文明的理想与召唤，当地居民的认同与情感，甚至文化中国的企想与建构等，这时，“江南”已经不再是一个普通的名词，而成了一大人文风景，成了文化资源的符号，成了新的“想象的共同体”，成为连结着思想与物质、精英与民众、虚拟与真实、传统与现代，以及美与真、善的重要论域与整体视界。“江南”区别于其他地域，我们至少可以提到以下几点：首先，因为长江天堑的特殊地理环境，江南长期与北方中原文化相对峙，既有政治军事的，也有经济与文化的，其他地域，没有这么直接、强烈与长期。其次，除了中原之外，江南是历代建都最多的地域，成为历史上第二个政治中心的所在，具有天然的政治地缘优势，因此长期以来集中了大量的人才与资源，是无可争议的华夏文明积累最为丰厚的地区。再次，在长期的对立与交流中，江南内化、同化、深含了中原文化，同时也发育生长了自身的特性，既与千年传统为一体，又有新的格局。譬如说，以大河流域为界，中国的地域文化，黄河流域的深稳厚重，珠江流域的清新开放，长江流域的江南，则兼有二者的长处。

然而，关于江南更多、更丰富的思想意味与文化内涵，仍有待于现代人的深入发掘。清代诗人吴梅村曾经 003

有一句诗：“世间何物是江南？”如果说古人已经体会到这个概念的重要与复杂，那么我们今天来理解更具有意味深长的现代意义。正是在这样的“江南”意味上，上海现代文化艺术研究所敏锐地感知了江南与中国文化、与中国当代有着更深细也更广阔的内在联系，他们组织了来自上海市委宣传部、市委党史研究室、上海历史博物馆、交通大学、上海师范大学、华东师范大学、华东理工大学、上海大学等各方面对江南文化研究颇有造诣的专家学者，通过认真执著地检索历史资料，深入细致地实地、实物的调研，拿出了有理论、有实践、有传承、有前瞻、有创意、有见地的课题成果，在此基础上撰写了一套江南文化研究丛书，并经过长三角地区造诣很深、卓有成就的江南文化研究知名专家的评审，成就为现在这套由上海人民出版社付梓出版的“释江南”丛书。经过检索，这套丛书，是迄今为止，在研究江南文化领域比较系统、比较全面、比较深入、比较前瞻的研究成果，为研究领域补充了相对比较真实详细的参考资料，也为对江南文化有兴趣的普通读者提供了比较有质量的读本。其中，《风泉清听——江南文化理论》提出一种特色鲜明的江南文化理论。正如作者所说，江南文化的诗性特质并没有受到应有的重视。以当下的江南研究主流话语为例，它们主要表现为以下形态：一是江南传统文献的整理与研究，二是以经济史和社会史为重点的历史学研究，三是更加实用的区域经济社会发展研究。尽管这些研究各有所长，也很重要，但却不同程度地存在着“偏实证而轻人文”、“偏实用而轻审美”等倾向，作者明确提出，“江南文化本质上是一种以‘审美—艺术’为精神本质的诗性文化形态”。《振衣千仞——江

南文化名人》从“遗民”、“山人”、“学人”、“红颜与帝子”等方面研究江南历史上的重要人物，把遗民归结为偏于“政治”的诗人政治家，把山人与学人概括为重在“审美”的诗人哲学家。这种划分类型突破了江南所谓“才子俊秀”、“白衣卿相”的主流人物模式，也贯穿了从诗性的视角理解江南的旨趣。而雨量充沛、气候潮湿、土地肥沃、河网纵横的地理环境，孕育了“饭稻羹鱼”、“桑麻遍野”、“粉墙黛瓦”、“舟楫代步”的江南民俗生活特色，形成了文化上表现的精细典雅，风俗上的清新宜人，江南工艺美术的秀美精致，长期的历史创造中，成就了委婉清丽的昆曲，甜美柔转的越剧、沪剧，珠圆玉润的评弹，唱出了细致、繁荣、感性的江南人的小康心境。云霓披霞的南京云锦、柔滑精美的苏杭丝绸、丝丝溢彩的苏州刺绣，渗透了江南女子柔美的气质。建筑、园林、雕刻反映江南人的智慧与灵巧……《水清土润——江南民俗》与《杏花春雨——江南文学与艺术》两部书，从下层与上层分别书写了江南文化创意的独特魅力和个性，更挖掘了江南文化背后的江南精神：好学善思、机智灵活的思维方式；与时俱进，融会贯通的文化态度；从容理性、开放兼容，敢为天下先的创造精神。这一切不仅是昨天的，而且是当下的，都可以在今天的江南城市与乡村生活中得到印证。最后，我们看到《繁枝有待——江南文化产业发展》更将此一套大书的眼光，从历史的回溯转而落脚于当下：宽厚包容的精神衍生出开放的文化心态，从而能够积极地应对全球化的文化挑战；重文尚柔的秉性，一方面促其谦让贵和、讲究诚信，从而与现代经济伦理相接通；另一方面也为文化产业注入了勃勃生机。至于江南生活的审美传统，更是江南文化

产业赖以开发汲取的源源不绝的源泉。江南之务实，使其不拘成法，锐意创新，与之一脉相承的进取与担当精神，加速了中国近现代化的进程，促成了中国传统文化的转型发展。所有这一切都表明，江南文化历史悠久而又指向未来，从而成为长三角文化产业发展的重要动力源。

从《中庸》“南方之强”算起，“江南文化”已经有两千多年的时间了。透过这套丛书，我们分明可以看出，江南文化的双重身份越来越明显：一方面，江南意识与认同是由中原意识而形成的，离不开中原文化；另一方面它又区别于中原意识而存在。一方面植根于故土传统，另一方面又变化于时代新意。她最中国，又最走出传统中国。江南文化在历史发展过程中一方面根据中国文化的基本原则推动了社会文化的发展，另一方面又跳出中原的局限，变革传统，打破成局，与时俱进地展开自身的文化创意。江南文化既有根源性的智慧、主体性的价值，又清新生动，有创造性、求新意的动力，这正是江南文化的特色所在。

我们看到一幅江南文化的大图景：从贫穷走向繁荣，从功利走向审美，从经济走向文化，从乡村走向城市，从累积走向开放，从对立、斗争、冲突走向和谐、人文、发展。这幅图景仍在活生生地继续着，未来中国，江南文化仍将是一个大的展示，是一个富有生机的创意。古人当初说：“当今赋出天下，江南居十九”¹、天下“扬一益二”²、“上有天堂，下有苏杭”³、“苏常熟，天下足”……今天我们看到，这些历代称赞江南的话语，正在以一种新的形式，在一种新背景中，获得新的生命。

006 江南文化精神绝不仅仅只是一种地方认同，而且正在成

为一种普遍的文化意义感，甚至连接着更大共同体的思想含义，是对于什么样的生活更好、更值得追求的现代主张。诗意与美学，生活与习俗，文化的个性与多样性，已经成为 21 世纪极其可贵的文明理想。过去的历史长河中，江南犹如一文化的深渊大藪，深深接纳了来自长江黄河两岸的荆楚文化、巴蜀文化、徽派文化、岭南文化、齐鲁文化、秦晋文化等，通过长时期的互相交流，冲突融合，在 21 世纪，最终在上海开埠后又与西方思想文化激荡冲突交融而成功对接。

因而，江南文化是开放的，她向着未来。

是为序。

王仲伟

2010 年 1 月 1 日

1 韩愈《送陆歙州诗序》。

2 洪迈《容斋随笔》卷九，《唐扬州之盛》。

3 范成大《吴郡志》卷五〇，《杂志》。

前言

江南，与世界所有人类文明一样，依水而生。它东临大海，北依长江，太湖和钱塘江构成江南水系，境内河网发达。江南属丘陵地带，丰富的水资源滋润了大地，所以植被丰富，山色葱茏。江南山水相依，物产丰足，成为中国最美丽富饶的地区之一，拥有秀美山川的江南本身就是艺术，因而可称之为艺术的江南。

可以这么说，人类战争多起源于生活资源的争夺，江南除了卷入春秋战国时期的大混战中，以后就很少有自发的战争发生，即便有也是被动地卷入或抵抗外来侵略的保家卫国战争。在中国连绵不断的农民战争史上，江南地区的农民革命仅有唐末859年裘甫发动的浙东起义和北宋末年发生在浙江淳安的方腊起义，原因就是江南发达的经济给予生活安定的保障。

江南虽然近海，由于土地肥沃，没有必要像古希腊那样，因土地贫瘠而发展海上贸易，也没像古罗马因地域狭小刺激国民向外扩张，更没像历史上的波斯人、阿拉伯人、突厥人（土耳其人）、蒙古人因气候、食物、居所条件恶化而频繁发动战争，富足的江南人心满意足地在家乡过着平静的农家生活。衣食满足后，江南人面对青山绿水，内在的艺术创造冲动被激发，艺术的江南客体被一点点化成江南的艺术。

委婉清丽的昆曲，甜美柔转的越剧、沪剧，珠圆玉润的评弹，唱出了小康江南人的心境。云霓披霞的南京云锦、柔滑精美的苏杭

丝绸、丝丝溢彩的苏州刺绣，渗入了柔美江南女子的气质。建筑、园林、雕刻反映江南人的智慧与灵巧。字画、玉器、扇子体现江南人的雅趣。文学没有大风歌般的雄阔帝王气派，也没有“须关西大汉执铜琵琶、铁棹板，唱‘大江东去’”的豪放，却有福建人柳永唱出“杨柳岸，晓风残月”，江苏高邮人秦观写出“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”和“斜阳外，寒鸦数点，流水绕孤村”的江南人细腻情感。当然，江南人的服饰、饮食也随之表现出这种纤细入微、点点滴滴皆有意思的表情。这不是一般的表情，是令人回味无穷的艺术表情。

江南艺术是如此的迷人，古往今来不知有多少笔墨赞叹她，不过，这些赞叹都是零散的，以江南区域为着眼点，专门讲江南艺术的书本还没有，这本书可以补此空缺。

我们注意避免稍嫌乏味的以时间顺序写艺术史的老模式，强调环境—精神—艺术创作的逻辑关系，希望通过这种逻辑关系的叙述，有助我们对艺术客体与主体、艺术精神与创作、艺术形式与内容之间关联性的认识，说明艺术不是艺术家头脑中纯粹非理性的凭空想象、突然从天上掉下来的坠落物。我们这种观点并不是从一个极端跳到另一个极端，把艺术世界看做纯粹理性的必然的逻辑世界，而只是说产生艺术的前提条件是必要的，就像母体的羊水之于胎儿。按这种关系叙述艺术的人不在少数，只是没有这样来讲江南艺术，本书就是想通过这种模式研究江南艺术，对江南区域文化的特殊之处作概括，使读者更便捷地抓到江南艺术的本质，以便较为准确地理解她。也许读者可以从逻辑叙述模式中获得新的阅读感受，以此加强艺术的感受力，因为我们知道，艺术之美在西方那儿大多是来自于逻辑，中国艺术同样有逻辑之美，只是我们很多时候不强调，以致忽略了它的存在，这岂不是一大损失。更重要的是，逻辑地理解和解释艺术无疑有助于还原艺术本义，也有益于传承和创造艺术，这正是我们当前亟需的。

01

第一章

江南艺术环境与艺术精神

总 序

前 言

第一章 江南艺术环境与艺术精神/001

一、江南地域范围/001

二、江南艺术环境/003

催生艺术种子的沃土：史前文明/003

决定艺术田野的优美风景：艺术发育的条件/006

江南艺术天空群星璀璨/008

三、江南艺术之花/009

晨光熹微/009

万紫千红/011

四、决定艺术作品的艺术精神/015

什么是艺术精神/015

对艺术精神产生影响的环境/016

艺术精神趋向/021

艺术精神内核/022

江南艺术精神/027

目 录

第二章 江南文学/037

一、奇花初胎自在生/038

泠泠古调，越歌吴吟/038

理性与个性——两汉江南/039

审美的自觉——魏晋风韵/041

二、葳蕤半露芙蓉色/046

唐诗的江南情怀/047

新体自立——南唐琵琶辞/053

三、中天皓月明世界/054

妩媚，婉转，挚情——词中江南/054

笙箫丝竹，粉墨登场——南戏初兴/057

四、世易时移百变新/059

江南底色上的明诗派/059

市井趣味，稗官野史/061

耳鬓厮磨，情韵绵绵——明代吴歌/064

一代中兴话清词——浙西派与常州派/065

词秀调柔，闺阁弹词/068

《红楼梦》的江南因缘/070

五、欧风美雨促新生/070

意气纵横贯中西——江南文人的世界眼光070

吴侬软语，花开海上/072

诗性、贯通——现代江南文坛群星谱/073

走向当代的江南文学076

第三章 江南绘画与书法/079

一、江南绘画的文脉与内涵/080

魏晋风度的士人/080

宏伟旷达的法度/082

清新淡雅的风尚/083

二、江南绘画流派与画家交游/087

“浙派”——苍劲狂肆，水墨淋漓/087

“吴门四家”——赋性疏朗，狂逸不羁/088

“吴中四才子”——情同手足，谈笑风生/090

“华亭三名士”——志同道合，千古一论/092

“南北宗论”影响下的江南画坛/094

三、江南绘画的风情与审美/096

江南山水画风源与流/096

江南“人文绘画”/098

“以形写神，情灵之致”/099

四、江南的绘画大师与佳作/100

董源：江南《潇湘图》/101

“米氏云山”/102

黄公望：《富春山居图》/103

“江南第一风流才子”——唐寅/105

“墨点无多泪点多”——徐渭/106

“我自用法”——石涛/107

郑板桥画竹“胸中无竹”/108

五、江南绘画的演进/109

江南绘画的中西融合/109
 发展江南绘画的先驱/110
 江南绘画的生机与时尚/112

六、源远流长的江南书法/115

“江左风流”下的“二王”称英/115
 《书谱》缔造下的江南书法世界/117
 由“尚文由性”到诗、书、画、印的统一/118
 天子门生第一人——状元书法的文化力量/120
 “扬州八怪”现象下的碑、帖书法/122

第四章 江南音乐舞蹈与戏曲/127

一、最难忘却江南音乐舞蹈/128

人文风物中的江南音乐/128
 闻歌始觉有人来/129
 江南音乐的另一种性格/132
 茶香水韵江南舞/134

二、源远流长江南戏/135

千年风雨话南戏/135
 瓦肆勾栏元杂剧/136
 婉转歌吹说昆腔/136
 百工争辉忆当时/137

三、采珠拾翠江南戏/137

仙乐飘飘处处闻——昆剧小史/138
 嘈嘈切切错杂弹——评弹简话/145
 菱歌一曲越女情——越剧短论/148
 西装旗袍海上腔——沪剧概说/153
 彩霞满天江南剧——苏、锡、甬及其他/158

四、似真似幻 戏中江南/159

撩人风物是江南/159
 可亲可近戏中人/162
 风俗谐趣，江南人家/163
 曲尽其妙风雅调/167
 江南戏曲的变革与新生/168

目 录

第五章 江南建筑与园林艺术/171

一、江南建筑艺术的发展/171

一方水土养一方建筑/172

河姆渡：江南建筑艺术的源头/174

水居之境：江南建筑艺术的灵魂/175

二、江南建筑的艺术气质/178

和合圆融/179

斯文儒雅/181

自然恬静/183

三、江南建筑艺术的表现/186

粉墙黛瓦：江南建筑艺术的色彩/187

小桥流水人家：江南建筑艺术的神韵/188

精雕细刻：江南建筑艺术的装饰/191

四、江南园林艺术的发展/194

江南园林生长发展的环境条件/194

江南园林的生长发展/197

五、江南园林的艺术气质/199

文人品性/199

士大夫情调/202

无奈忧伤/203

六、江南园林的艺术表现/204

讲究排场 体现身份/205

模仿自然 顺应天道/206

内敛含蓄/207

象征表意/208

七、江南园林中的盆景艺术/209

江南盆景的艺术特征/210

人文精神的寄寓及表现/212

日常生活中的盆景赏玩/214

第六章 江南工艺/219

一、江南工艺与造物艺术/219