

插图本

苏州文学通史

第四册（全四册）

范培松 金学智 主编

第四册（全四册）

汝是何人
到此
未有
畫眉
聞鼻孔
請天
浮于
古风
香香

范培松
金学智
主编

第四册
全四册

范培松
金学智
主编

第四册
全四册

插图本苏州 文学通史

第四册

(全四册)

● 江苏教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

插图本苏州文学通史/范培松等主编. --南京: 江苏教育出版社, 2004. 5
ISBN 7-5343-5324-6

I. 插... II. 范... III. 文学史-苏州市
IV. I209. 953. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 045313 号

书 名 插图本苏州文学通史(全四册)
主 编 范培松 金学智
责任编辑 徐宗文 林 明
出版发行 江苏教育出版社
地 址 南京市马家街 31 号(邮编 210009)
网 址 <http://www.1068.com.cn>
集团地址 江苏出版集团(南京市中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 淮阴新华印刷厂
厂 址 淮安市淮海北路 44 号(邮编 223001)
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 55.875
插 页 4
字 数 1 543 000
版 次 2004 年 5 月第 1 版
2004 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1~2 970 册
书 号 ISBN 7-5343-5324-6/G·5019
定 价 130.50 元(全四册)
邮购电话 025-85400774, 8008289797
批发电话 025-83249327, 83249091
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
邮购免收邮费, 提供盗版线索者给予重奖

名誉顾问：梁保华 王 琛
顾问：杨卫泽 杜国玲
周向群 朱永新
主编：范培松 金学智
编委：朱金龙 缪学为 杨 新
丁晓原 陈本源 范培松
金学智 徐国源 廖大国

目 录

第六编 现当代苏州文学

概 述 /1331

第一章 诗歌 /1336

第一节 金天翮：“文章绝险无宗派” /1336

第二节 宗白华：现代“小令”短章的痴迷者 /1345

第三节 袁水拍：现代讽刺诗的开拓者 /1349

第四节 唐祈：现代边塞风情诗的最早实践者 /1354

第五节 “归来者”的寻觅与怪异派的探索 /1361

第二章 散文 /1367

第一节 周瘦鹃及其花木散文 /1367

第二节 “补白大王”郑逸梅 /1374

第三节 名士散文家俞平伯 /1383

第四节 费孝通的“杂写”式散文 /1387

第五节 “艾苏州”：艾雯的怀乡散文 /1399

第三章 小说 /1403

第一节 “唯美文学”的才女苏雪林 /1403

第二节 学者型作家杨绛与“海派”才女施济美 /1410

第三节 苏童：在历史与现实之间的追寻(上) /1422

第四节 苏童：在历史与现实之间的追寻(下) /1429

第四章 戏曲文学 /1436

第一节 戏剧文学：滑稽戏、昆剧及其他 /1436

第二节 评弹：推陈出新，繁花似锦 /1442

第五章 南社 /1451

第一节 提倡气节，研讨文学 /1451

第二节 南社诗人(上)：柳亚子 /1461

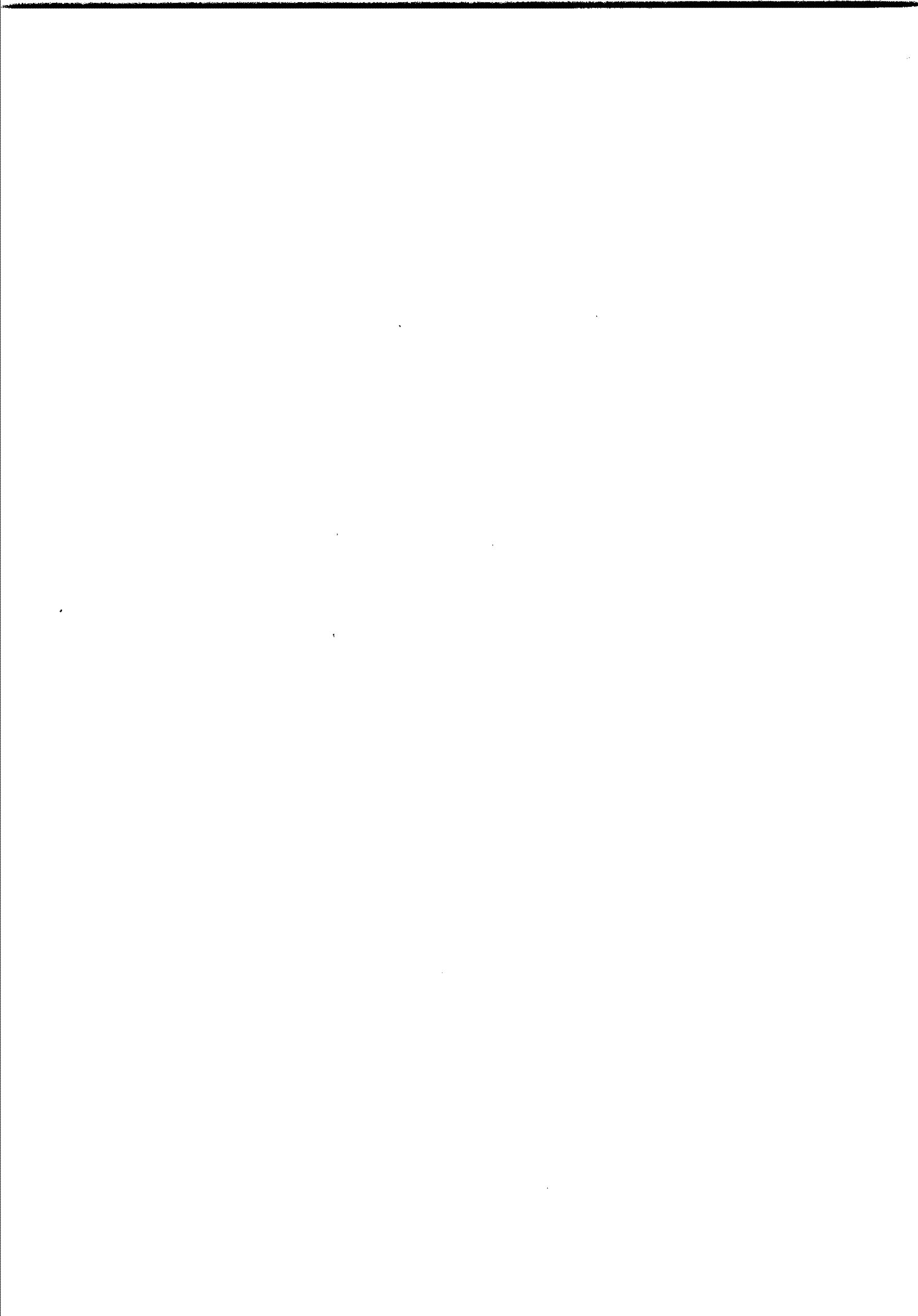
第三节	南社诗人(中):陈去病 /1472
第四节	南社诗人(下):苏曼殊 /1477
第五节	南社其他诗人 /1481
第六节	唤起民众,戏剧救国 /1488
第六章 鸳鸯蝴蝶派 /1494	
第一节	鸳鸯蝴蝶派小说创始人:徐枕亚 /1494
第二节	中国侦探小说宗匠:程小青 /1503
第三节	传统与现代之间:徐天啸 /1511
第四节	通俗文学盟主:包天笑 /1521
第五节	哲理滑稽小说名家:徐卓呆 /1531
第七章 曾朴 /1542	
第一节	曲折的经历,旷达的文学观 /1542
第二节	浪漫豪放的诗歌 /1556
第三节	《孽海花》与《鲁男子》 /1560
第四节	沉湎于法国文学 /1566
第五节	弃旧革新,探求新文学之路 /1569
第八章 叶圣陶 /1577	
第一节	道地的苏州“土著” /1577
第二节	短篇小说:平凡的人生故事 /1584
第三节	思乡小品:《没有秋虫的地方》、《藕与莼菜》 /1593
第四节	现代童话的里程碑:《稻草人》 /1600
第九章 小巷文学 /1607	
第一节	当代苏州的世风民情图 /1607
第二节	陆文夫:小巷世界的表现者和批判者(上) /1613
第三节	陆文夫:小巷世界的表现者和批判者(下) /1623
第四节	范小青:小巷人生的一曲清唱 /1635
第十章 文学批评 /1648	
第一节	国学泰斗:章炳麟 /1648
第二节	中国文学史的开山祖:黄人 /1657

- 第三节 曲学大师：吴梅和王季烈 /1665
第四节 美学中国化的先驱：宗白华 /1676
第五节 吴歌研究的新开拓 /1683
第六节 郭绍虞、钱仲联的古代文学研究 /1702
后记 /1715

目
录

第六编

现当代苏州文学

概 述

中国的 20 世纪是新旧交替风云激荡的时代。在这个时代里,中国文学经历了 1917 年的“文学革命”的脱胎换骨的蜕变,从而结束了古代文学的漫长路程,进入了现代文学发展的新时期。到 1989 年的近百年的文学历史长廊中,无数文人骚客竞相争现,其中,苏州的一些文人骚客又是特别的一道亮丽的风景线。

1909 年,以提倡气节、研究文学为宗旨的文学团体南社在苏州宣告成立。集合在社团里的人,虽然都是能诗善文的文人,但他们又是一群具有不屈的灵魂,以反清为共同目标的志士。他们以苏州为重要活动地点,主要领导和骨干都是苏州籍作家,如柳亚子、陈去病、吴梅、包天笑等。“操南音不忘其旧”,南社是属于苏州的。他们以己之长,创作了大量的诗文。虽然在新旧交替时代,他们仍然以旧体诗文为主,但在文坛上呼风唤雨,“洗前代结社之积弊,作海内文学之导师”,为 20 世纪苏州文学也为中国文学写下了令人骄傲的第一页。他们的主要文学成就表现在诗歌上,慷慨悲歌、愤世嫉俗,代表作家有柳亚子、陈去病、苏曼殊等。在戏剧上,他们创刊的《二十世纪大舞台》,也产生了较大的影响。值得一提的是在南社内部发生了关于同光体诗歌的论争,焦点是同光体诗是否是亡国之音以及诗歌的评价标准问题。论争双方各有其合理之处,也有其偏颇之处,可供后人借鉴。

就在南社诸君为国事民事慷慨悲歌的同时,洋场上的鸳鸯蝴蝶派正在悄然兴起。鲁迅认为鸳鸯蝴蝶派发端于 20 世纪初,他们的基本队伍不是读书人中的“君子”,而是读书人中的“才子”。他们都是写言情的高手。和南社相比,真是一刚一柔,相映成趣,在国内文坛上十分引人注目。鸳鸯蝴蝶派作家有“南派”和“北派”之分,以南派而论,有学者认为,发源地在苏州,大概是指南派鸳鸯蝴蝶派的执笔者大多是苏州人。究其原因,一是写鸳鸯蝴蝶派的作品,大抵要一点旧学根基,苏州这个人文荟萃之地,出身于

书香门第的才子是不乏其人的；二是苏州素有“上有天堂，下有苏杭”的天堂之称，当时是个地主官僚纸醉金迷的“安乐窝”，这些才子耳濡目染，对鸳鸯蝴蝶派所要求的题材有相当的了解；三是苏州在地域上与上海为邻，这些才子跑到洋场上的机会，比起其他地域的人来说算是得天独厚；四是上海洋场上的名妓，苏州人多，苏州才子以同乡之谊，容易和她们联络感情，获取素材；五是同乡亲友相互影响^①。事实上，还和苏州才子的生活态度、方式有关。在清末民初的“不许谈政，无门可进”的大背景下，苏州才子对政治不感兴趣，他们公开标榜超然于党派争论之外，回避现实，于是就到“鸳鸯蝴蝶”中寻梦，写起逍遥文学，当起逍遥文人来。另外还和苏州人的精明的经商头脑有关，鸳鸯蝴蝶派的小说是文学和商品妥协的结晶。他们的大量读者也为他们的逍遥生活提供了物质基础。鸳鸯蝴蝶派的小说是属于旧小说。他们有自己的刊物，影响大的如苏州籍作家周瘦鹃编的《礼拜六》，代表作品是苏州籍作家徐振亚的《玉梨魂》。他们的宗旨是崇尚趣味性、娱乐性和秘闻性，以言情为主，兼及社会、黑幕、武侠和侦探等。代表人物有：通俗文学盟主包天笑，鸳鸯蝴蝶派小说的创始人徐振亚，中国侦探小说宗匠程小青等，影响大的还有徐天啸、徐卓呆等。另有弃旧图新的曾朴的《孽海花》，被誉为晚清四大谴责小说中最有价值的作品。

当 1917 年的“文学革命”揭开了新文学的序幕，苏州的作家积极响应。在近一百年的苏州新文学长廊里，涌现出很多优秀的作家：

在诗歌方面，被誉为“‘诗界革命’在江苏的一面大纛”的金天翮，继承“诗界革命”的精神，锐意创新，其长诗《招国魂》呼唤革命，震撼人心。宗白华是一个颇具代表性的新诗人，他和郭沫若、田汉之间的通信所结集出版的《三叶集》，名噪一时。他痴迷现代小令短章，诗作弥漫着浓厚的泛神主义色彩，或许是受姑苏山水

^① 范伯群：《礼拜六的蝴蝶梦》，人民文学出版社 1989 年版，第 10—11 页。

影响,他的诗作呈现出一种小巧玲珑的园林格局,代表作有《流云》。袁水拍的政治讽刺诗使他成为中国现代讽刺诗的开拓者之一。九叶派诗人的重要作家唐祈,是中国描写边塞风情的现代诗的最早实践者。归来的寻觅诗人朱红,怪异诗人车前子等都在诗坛上产生了较大的影响。

在小说方面,道地的苏州“土著”叶圣陶以苏州知识分子为题材的长篇小说《倪焕之》获得了现代长篇小说的“扛鼎之作”的荣誉,他的思念苏州的小品有永久的魅力。陆文夫作为小巷世界的表现者和批判者,以描写当代苏州世风民俗著称,他似乎为小巷而生,成功地运用糖醋现实主义的表现手法,把苏州小巷文学推到了极致,其代表作《美食家》奠定了他在小巷文学中的领衔地位。范小青则以小巷人生的一曲清唱,为苏州特有的小巷文学增添了风采。苏童则对小说叙述方式和语言形式进行大胆探索,以反叛的姿态登上文坛,成为先锋派作家的代表人物。代表作有《1934年的逃亡》、《妻妾成群》、《红粉》和《米》等。苏州小说作家中影响较大的还有:荆歌、卢群、陆平等。

在散文方面,周瘦鹃是以小说成名,又以散文传世。他的花木散文是我国散文文坛上的稀有品种,在花木园林盆景中寓含着浓烈的吴文化意味,知感咏叹呈现出鲜明的个性。徐蔚南的游记《快阁紫藤花》是脍炙人口的散文名篇,尤其“是”文章最后,写自己和香甜的花雨融为一体,几乎睡去,陡然以一只啄木鸟的“骨碌碌”的一声怪响来惊梦,强烈的反差和鲜明的对比,使花雨更增添了妩媚,堪称性灵之作。郑逸梅以短小精悍、雅俗共赏的小品笔记掌故补白闻名于世,号称“补白大王”,他的补白融史料性、知识性、欣赏性、线索性、趣味性为一体,形成独特的“郑公体”。公正、超然与尊严的费孝通的“散写”式散文谈天说地,针砭时事,以亲身体验的人生视角,显示出强烈的时代感。以明人小品为师的俞平伯的散文处处散发着江南士风的名士气。苏州是江南散文的一个重镇。

在戏剧方面,20世纪30年代杨绛出版的风俗喜剧《称心如意》、《弄真成假》,广获好评。精巧的结构,幽默的语言,机智温厚

的艺术风格,显示了她的喜剧创作才能。20世纪50年代张幻尔对传统滑稽戏进行全面艺术改造,创作了群众喜爱的滑稽戏《钱笃笞求雨》、《满意勿满意》,火爆苏城。“文革”后,苏州滑稽剧团创作的《小小得月楼》、《屋顶奇缘》、《一二三齐步走》等在国内都引起极大的反响。评弹在近百年中随着时代的变化时兴时衰,逐渐积累了一些传统节目,如《西厢记》、《杨乃武与小白菜》、《三笑》等。建国后,创作了一些以现代生活为题材的作品,如评话《林海雪原》、《铁道游击队》等,弹词《苦菜花》、《青春之歌》等。80年代后,出现了新的创作改编高潮,代表作有《九龙口》等。

特别值得一提的是苏州的女作家。在20世纪苏州文学史上,“五四”走上文坛的苏雪林,三四十年代成名的杨绛、施济美,旅居海外的艾雯,直到80年代的范小青,等等,都深受吴文化的熏陶,都与苏州、与历史悠久的东吴大学有着千丝万缕的血缘、地缘的联系。她们的创作或以姑苏风情为背景,或从吴文化遗产中激发灵感,为苏州文学史谱写了不平凡的篇章。苏雪林是作家与学者双栖、小说与散文双栖,作品清新明丽,情趣昂然。杨绛是擅长戏剧、散文、小说的多面手,其代表作小说《洗澡》,散文《干校六记》都是脍炙人口的佳作。施济美以苏州为背景的小说,特有一股苏味。艾雯的散文痴迷苏州,她日夜思念苏州,以怀念苏州为主题的系列散文《怀乡草》,情真意切,编织成一个个金色的思乡梦。她爱苏州、迷苏州、写苏州、颂苏州,从而获得了“艾苏州”的雅号。苏州的女作家都在各自的领域里创造了丰硕的成果。

苏州的儿童文学也在国内有一定的影响。叶圣陶的童话《稻草人》是我国童话的开山之作。五六十年代的萧建亨的科幻小说《布克的奇遇》,在少年儿童中产生广泛的影响。

在文学评论和研究上,国学大师章炳麟一生著作等身,致力小学和经学,其文论在近代文学发展史上,显示了它的独特价值和意义。黄人力求“纵尽时间,横尽空间”,作家与作品相交叉,并体现《中国文学史》,开一代风气,是第一部系统的中国文学史巨著。美学家宗白华以叔本华的眼睛看世界,用歌德的精神做人,

其独特的诗人气质和敏锐的艺术感受能力,使他成为中国美学界的一面旗帜。郭绍虞、钱仲联是著名的古代文学研究学者,郭绍虞的文论研究和文学、史学研究成就卓著,他的《中国文学批评史》是文学批评史学科的奠基石,被列为 20 世纪的经典学术论著。钱仲联在研究和整理古籍上成果丰硕,他所领导的明清诗文研究室是我国研究明清诗文的重镇,他主编的《清诗纪事》是具有里程碑意义的巨著。顾颉刚是著名的民间文学研究专家,其《吴歌小史》等是吴歌研究的经典之作。他研究范围广泛,在神话、歌谣、戏曲和民俗研究上,都作出了重大贡献。20 世纪 80 年代以来,以苏州大学(原东吴大学、江苏师范学院)为中心,形成了一支实力雄厚的文学研究队伍。此外,多年来在苏州形成了一支吴歌研究队伍,整理出版了《五姑娘》等重要作品,成为吴歌研究的重要基地。

(范培松)

第一章 诗 歌

第一节 金天翮：“文章绝险无宗派”

金天翮(1873—1947)^①，吴江同里人。他和黎里的柳亚子、同里的陈去病，曾被并称为清末民初“吴江三杰”。他原名懋基，字松岑，号北游；后名天翮、天羽，号鹤望；笔名麒麟、爱自由者、天放楼主人等^②。自幼厌科举帖括，重经世之学，早年著《长江赋》、《西北舆地图表》等，颇负时誉。光绪二十四年(1898)，荐经济特科，不就。同年，因痛恨清政府之不足图自存，与陈去病等在同里镇组织“雪耻学会”。他还在家乡兴办学校，讲求实学。光绪二十九年(1903)，金天翮来到上海，进入蔡元培等创办的革命团体“爱国学社”，与章太炎、邹容等革命家结为知己。后返回故里，仿爱国学社体制，把吴江同里的同川小学改为自治学社。1904年，柳亚子也就读于自治学社。而在1903年，金天翮已开始写作具有民主革命倾向的小说《孽海花》。他说：“作此书之岁，帝俄适以暴力压中国……故以赛(金花)为骨，而作五十年来之政治小说”；他“作六回而辍”，“孟朴(曾朴)续之，第一、第二两回原文保存者较多，其预定之六十回目，乃余与孟朴共同酌定之”^③。金天翮

^① 关于金天翮的生年，有两说。其弟子王诠济(巨川)所编《金松岑先生年谱》(华师大史学所整理本)定为同治十二年(1873)；其另一弟子杨友仁所编《金松岑行年与著作简谱》(1982年日本滋贺县大泽市清末小说研究会刊行《清末小说研究》第六号)则定为同治十三年(1874)。本节采用前一说。

^② 天放楼在吴江同里镇，为吴江市文物保护单位。金天翮的别号、笔名甚多，又号鹤舫、鹤笙，晚号天放老人，别署金城，笔名金一、K. A. P. Y 等。

^③ 《金松岑谈〈孽海花〉》，《孽海花资料》，上海古籍出版社1982年版，第146、148页。

曾翻译日本宫崎寅藏宣传孙中山革命事迹的《三十三年落花梦》和俄国虚无党史《自由血》等书，又在《江苏》杂志发表长篇政论《国民新灵魂》，主张“兼采他国之粹者”，改铸国民新魂，“倒君权而演革命之剧”。1911年他迁居苏州，后长期住在濂溪坊^①。民国初年，他曾出任江苏省议员。又曾短时期担任吴江县教育局局长、江南水利局局长。后半生主要精力从事教育工作，曾在苏州国学会讲学，提倡国学，又在上海光华大学任教。

抗日战争期间，金天翮写了不少表现爱国主义思想的诗文，特别是以《论气节不讲足以亡中国》为题的上、中、下三篇长文，据古引今，辨析利害，正气凛然，激动人心。苏州沦陷后，他先是避居上海任教职，后又因学校解体回苏州，生活清苦，但始终保持崇高气节，正如他自己所说：“不挂黠虏之网，不嗅盗泉之饵”，“衡门却扫，高阁偃仰”，“晚节不亏，傲骨依然”（《告海内知交书》）。他还写了一篇《完书记》，描写原设于苏州可园的江苏省图书馆馆长蒋吟秋，在抗战期间把馆藏一万九千余册善本古籍，冒险运往洞庭西山显庆寺（包山寺）满月阁保存起来的动人事迹，表彰了吴中爱国人士为保护民族文化遗产而不辞艰险、殚精竭虑的高尚品格。

金天翮一生著述甚丰，有《孤根集》[图90]、《天放楼诗集》、《天放楼文言》、《天放楼诗话》、《天放楼续集》、《元史纪事本末补》、《鹤舫中年政论》、《鹤望近诗》、《三大儒学粹》等。

金天翮在辛亥革命之前就非常关注文学问题，连续发表了多篇文学论著，提出自己的文学主张。其《文学观》一文，慨叹“古之所谓著书者，著他人之书而已”，“真能独立改制”者极少，因此，必然造成“文学之无新纪元”。他盛赞中国文学史上“号呼以求之，能为大胆之改革者”的庄子、屈原等人物，并期待着新时代能涌现出在文学领域里勇于改革的“健者”。其《心声》一文，指出中国已出现“警旦之士”，他们“唤大魔而使之觉，摅血泪，茹古愤”，“号召

^① 今苏州市干将路原濂溪坊旧地置有“金松岑先生故居遗址”石牌。

[图 90] [现代]金天翮(松岑)四十岁之影

据天放楼所著第八种《孤根集》，民国元年上海时中书局版。其上赞语为：“亭亭跱鹤，靄靄孤云。文字之采，郁乎璘玢。眉间蹙忧国之恨，而笔底簇思古之魂。夫子之文，夫子之人。受业徐麟謹贊。”苏州古籍馆藏。

众籁之暗噎，披豁群窍之聳聩”，如是，则“四万万人之沈瘵有瘳”。这是对那些以文艺形式宣传民主革命的有识之士所作的高度评价。其《文学上之美术观》一文，论述了文学的“美术性”（指艺术性）问题。他认为：“文之为物，其第一之效用，故在表其心之感；