

国家出版基金项目
National Publishing Fund Project
国家社会科学基金项目
National Social Science Fund Project

朱栋霖 周良 张澄国 主编

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX WENYI PUBLISHING HOUSE

苏州艺术通史

下

曾日月之幾何而江山不可復識矣余乃攝
一豹登虬龍攀栖鶻之危俯馮夷之幽宮蓋二
不震動山鳴谷應風起水湧余亦悄然而悲肅
而登舟放乎中流聽其所止而休焉時夜將
東未翅如車輪玄裳縞衣曼然長鳴掠余舟
山夢一道士羽衣翩躚過臨臬之下揖余而
紅名俛而不答嗚呼噫嘻我知之矣疇昔之夜
士顧笑余亦驚寤開戶視之不見其處

復遊於赤薛之下江流有聲斷
夜何客曰今者博幕舉網得魚
歸而謀諸婦婦曰我有斗酒藏
月假而相與已而

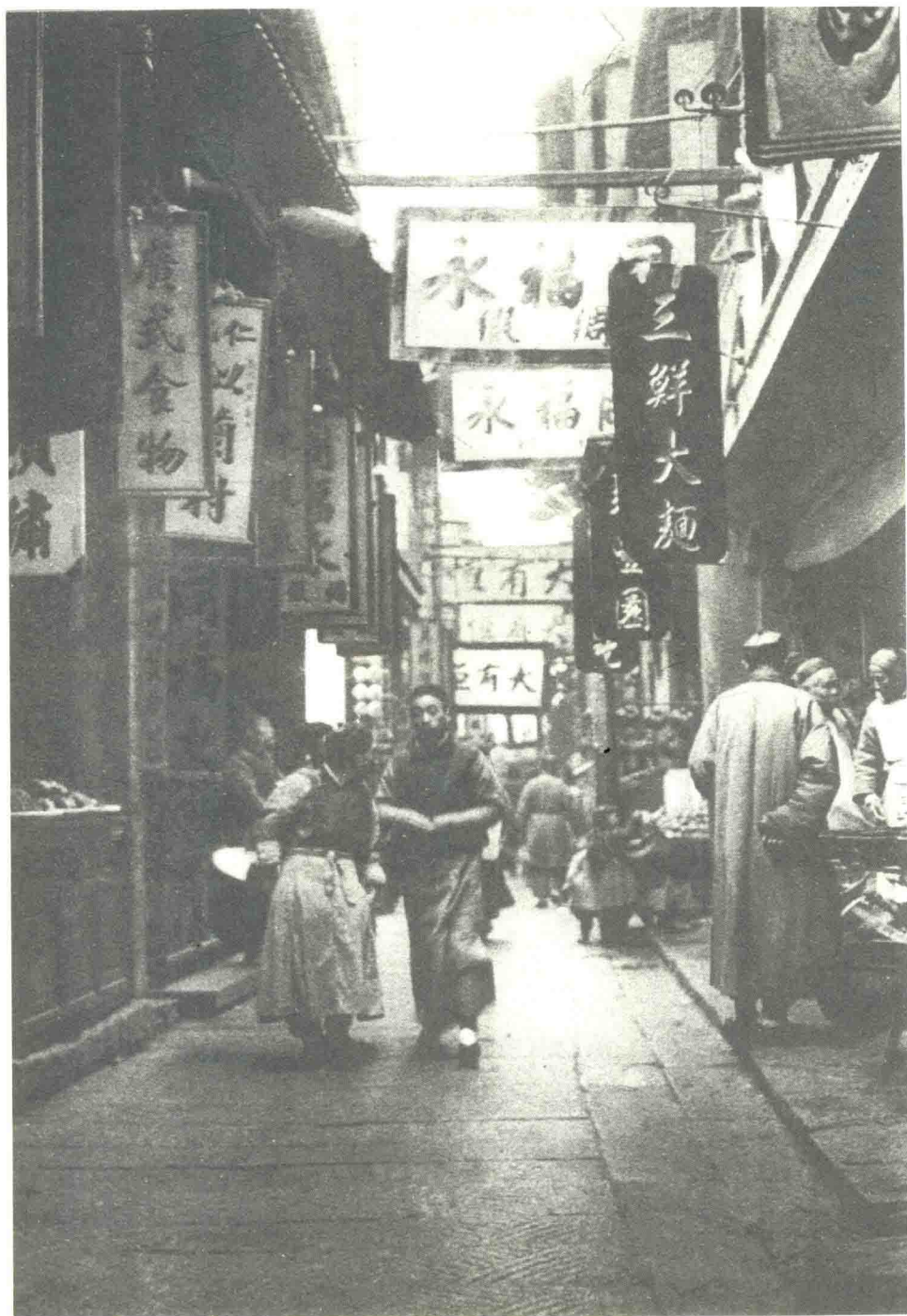
朱栋霖 周良 张澄国 主编

江苏美术出版社

苏州艺术通史

① 下

＞ 民国初年观前街

中国近代史是屈辱挨打与沉痛的历史。从1840年的鸦片战争戳穿“天朝大国”的迷梦起,外侮便接踵而来,把中国变成了俎上鱼肉。一次次的巨额赔款和农村自然经济的破产,使国内矛盾激化,终于爆发了长达十三年的太平天国运动。中国内部出现了变法图强的呼声,百日维新的失败证明清政权已无可挽救。1911年,辛亥革命推翻了清王朝,建立民国,胜利果实不久落入袁世凯手中。袁氏称帝失败后,中国陷入军阀混战乱局。1919年,“巴黎和会”召开。和会决定将

＞苏州林则徐禁烟纪念碑林则徐任江苏巡抚，严行禁烟

德国在山东的利益转让给日本,这激起了中国人民的愤怒,五四运动由此爆发。科学与民主的文化启蒙运动,从而揭开了中国走向现代化的篇章。

1840到1919年,苏州社会的变化很大。一是官办实业的兴起,如1864年李鸿章在桃花坞建立洋炮局,1896年陆润庠在盘门外建立纱厂和经厂。二是出现了新式学堂和医院:1871年美国基督教监理公会教士蓝柏首先在十全街开办学堂;1877年后,蓝柏之子蓝华德等人先后开办了中西医院、博习医院、福音医院和妇孺医院;1889年美国基督教监理公会在申衙前办了英华学堂,1901年又在天赐庄创办了东吴大学堂。在此影响下,自1900年起,江苏巡抚奎俊创办了中西学堂、官立江苏师范学堂、江苏省官立法政学院和官立农业学堂。三是开辟了外国租界,1897年盘门外设立日租界后,又设立了公共租界。四是有了民办报纸,1900年,黄摩西(黄人)、黄谦斋创办了苏州第一家日报《独立报》,同年,包天笑主编出版了周报《苏州白话报》,1904年,张一麀、张一鹏印行的半月报《吴郡白话报》问世。

商部批

宣統元年五月

據呈已悉前據該紳等呈稱蘇城各業商人
 議先於省垣設立商部總會當經批示俟奉定會
 員擬定詳細章程送部核辦後再行辦理茲據呈
 到暫行試辦章程八條並舉定總理協理各員
 應予鑒核施行前奉本部詳加查核所擬章程
 全理既無組織完備自應可行其總理協理各員
 應俟奉定章程後再行公舉均係公正明通高情業
 經理會務繁難任愉快應即一併照准
 門等處政立總會本部及次辦理成案亦屬相符應
 俟本部查明後再行刊登因俾昭信守陰理協
 理另行札委外為此批示該紳士等仰即與該會選
 協理各員無辜認真經理悉心籌辦並將開會日
 期呈報本部以備稽核可也此批

右批新報院編修王同愈等准此

光緒三十三年

>1905年清政府批准苏州商会

>清官员到东吴大学堂

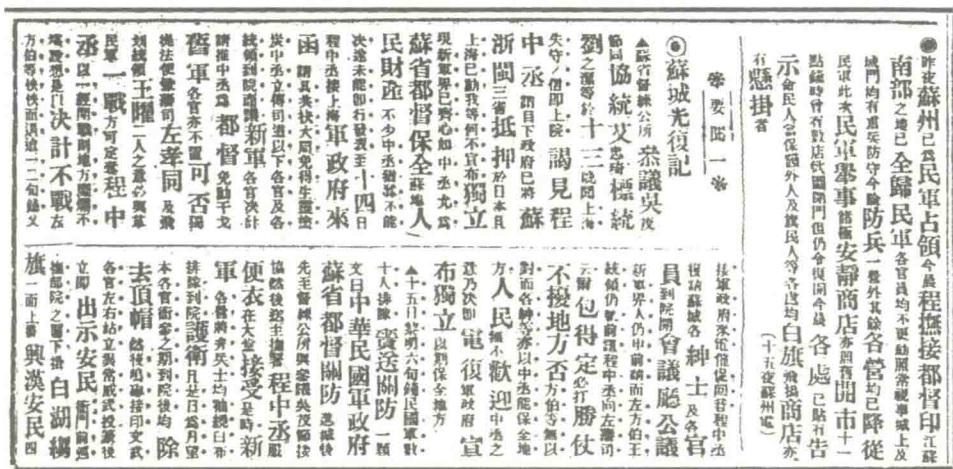

>《苏州白话报》（1900年创刊）

在交通方面,1892年,苏州有了机械发动的小火轮,可直通上海、杭州。1906年,苏州到上海的铁路通车,两年后沪宁铁路全线竣工。古代苏州的繁荣是与大运河分不开的,沪宁铁路的开通为苏州更添了交通主渠道。铁路运输以安全、便捷、容量大的优势,跃升为运输天骄。

单靠水运的扬州因此衰落,苏州却左右逢源,无远弗届,特别是与上海的联系更为密切。

上海自辟为通商口岸后,渐次成为华东经济中心。作为苏州近邻的中国近代化先驱城市,它不仅为苏州提供了广大市场和发展机遇,而且促进了苏州近代化建设。这条铁路还加强了两地的文化交流,苏州文化流入上海后,成为海

>1911年11月5日苏州光复,7日《申报》报道

派文化的构成部分。上海又以其“洋派”的生活方式影响了苏州社会尤其是年轻一代。这些变化,对苏州的经济文化都产生了巨大影响。

在近代化的影响下,苏州文学出现了新面貌。王韬、冯桂芬的散文走出了桐城派古文模式,他们“务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法,纵笔所至不检束”的文风受到了梁启超的称赞。这种文风经梁启超的发展,成为风靡一时的新文体。同时,梁启超、黄遵宪鼓吹的诗界革命,以及“熔铸新理想入旧风格”等主张,对诗坛同光体诗和常州派词造成冲击。苏州的旧体诗词创作也受到影响,如出现了金天翮大气磅礴的长诗《招国魂》和柳亚子采翻译名称入诗的写法。但是传统文学的形式仍居主要地位,如王韬虽为新文风的先导者,可是他的短篇小说仍沿袭《聊斋志异》的笔法。白话小说如俞达《青楼梦》、曾朴《孽海花》,也还是章回体,即使是把文学作为民族民主革命武器的南社成员,如陈去病、叶楚伦的诗文,也仍用文言文和旧体诗词表达。清末苏州又出现了徐枕亚《玉梨魂》等鸳鸯蝴蝶派小说,这一流派继承了明清通俗文学的特点,又注意与市场经济相结合,因而在辛亥革命后风行了二十年。

作为社会变革标志的广义的五四运动也是一场文学革命运动,自此新文学兴起。新文学不仅使文学的语体和文体摆脱了旧框框,而且以新思想开创了全新的格局。苏州在二十世纪二十年代就涌现了一批新文学作品:出版的新诗集有宗白华《行云》,小说集有叶圣陶《隔膜》《火灾》及长篇《倪焕之》。其时鸳鸯蝴蝶派文学依然风行,苏州的主要作家有徐枕亚、包天笑、周瘦鹃、程小青、范烟桥、郑逸梅、江红蕉、程瞻庐等。

苏州还经历了两次江浙战争的破坏,但是市政建设和文化建设还是有进展的。1937年抗战爆发,日伪统治下的苏州,不但经济严重倒退,文化也深受摧折。在书市露面的只有武侠和侦探小说了。经过八年抗战,中国赢得了反法西斯战争的胜利。

太平天国后,南方经济文化中心移往上海,上海以租界的优势面向海内外,苏州已失去明清时代的中心地位。

二十世纪上半叶,苏州就是衰落无生气的中国的缩影。凭借明清以来吴门画派、吴门书派的传统的优势与影响,民国的吴中书画界亦成为国内注目

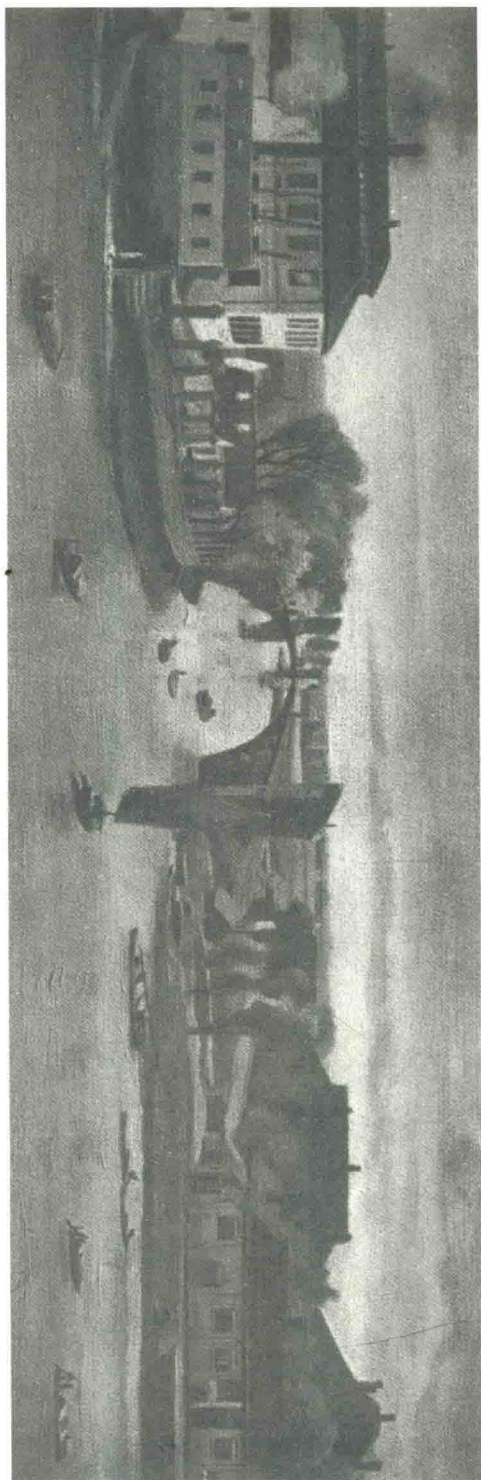
的艺坛,园林建筑难免创新,庞大的手工艺集团正在失去其高层消费对象。吴宫花草开了又开,但是终非昔日光采。历经数百年舞台变迁的昆曲一蹶难振,终于有赖几位有识之士存亡继施。接受了新思想,新文化的青年才俊开始走出苏州,寻觅与创造新空间。只有吴侬软语的评弹弦索叮咚,以唻唻莺声唱遍江南。

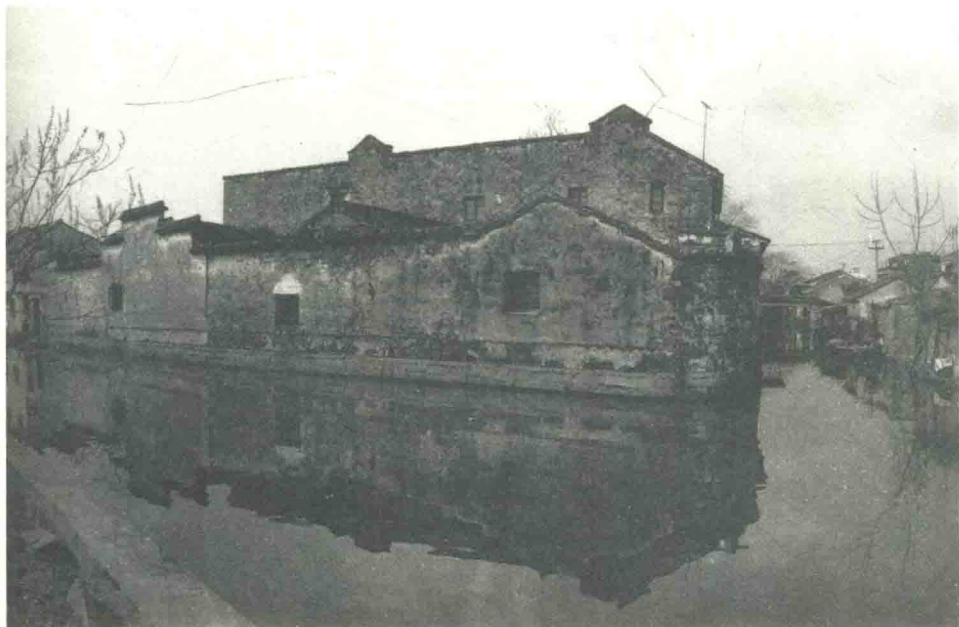

第一章

文学

〈清末冠渡桥（原件油画）〉

＞清耕裕堂，仓桥浜

1840年鸦片战争后，国门大开，中国逐渐步入现代化的轨道，文学受西方文化的濡染，发生了深刻的变化，苏州文学也和整个中国文学一道逐渐走向现代化。

本时期的苏州文学有以下特点：自觉的文学改革的意识和带有广泛性的文学社团的萌生；文学的形式和内容发生巨大的变化，呈现多元化的倾向；各种文学样式的地位起了变化。通俗小说处于空前繁荣的境地，原来处于至高无上地位的散文和诗歌，退居到次要的地位。

1840年鸦片战争前后，西方列强以鸦片与武力入侵中国，国家被迫面对全球化的挑战，几千年的经济、文明、社会结构迅速松动，若风雨飘摇，龚自珍等敏感的文人意识到一个天崩地解的时代即将来临。最先感觉到此种状态的，恰是江南文人。冯桂芬率先提出采西学，制洋器，“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”。王韬则是放眼看西方、学西方的最先弄潮儿。晚清，在梁启超文化创新思想影响下，徐念慈等创办《小说林》，黄人首著《中国文学史》，提倡新的文学观念，柳亚子等创办南社，都是因应时代潮流之变的新举。在吴门画派的深厚渊源中呼应时代新变的海上画派正应运而生。

第一节 近代诗文

晚清,苏州散文,所用的语体仍然是文言,但有些作品已经透露出强烈要求改革的倾向。重要的散文作家有冯桂芬、王韬和章太炎。他们在每一个历史发展阶段所扮演的角色和发挥的作用尽管有所不同,但其忧国忧民的情怀及视救亡图存为使命的志向却是一脉相承的。

冯桂芬

冯桂芬(1809—1874),吴县人,字林一,号景亭。近代散文家。林则徐的得意门生,道光二十年(1840)榜眼。授翰林院编修,曾充广西乡试正考官。在太平天国运动中,他在苏州兴办团练,并多方出谋划策为清王朝效力。

冯桂芬能接受西方文化影响,主张采西学,制洋器,“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。他的主张对洋务派有很大影响,为后来张之洞“中学为体,西学为用”主张的先导。

在文学方面,冯桂芬主张突破桐城派的樊篱。他在《复庄卫生书》中声言“不信义法之说”,并针对桐城派所标榜的孔、孟、程、朱的“道统”,指出文

校邠先生遺象

袁潮敬繪

> 冯桂芬

> 《校邠廬抗議》

▷ 冯桂芬校邠庐

虽载道，“道非必天命、率性”之谓，“举凡典章制度、名物象数，无一非道之所寄，即无不可著之于文”。又针对桐城派标榜的韩、柳、欧、苏的“文统”，指出“长于经济者，论事之文必佳，宣公奏议，未必不胜韩、柳；长于考据者，论古之文必佳，贵与《考》序，未必不胜欧、苏”。他明确要求“称心而言”，扩大散文的思想内容，解放散文的语言形式。

冯桂芬以政论文成就最高，文章心细虑周，指陈剴切，气理畅达。如《制洋器议》开头云：“有天地开辟以来未有之奇愤，凡有心知血气，莫不冠发上指者，则今日之以广远万里地球中第一大国而受制于小夷也。”政论文集《校邠庐抗议》四十篇，被俞樾比之为仲长统的《昌言》。

王韬认为文章应该顺应时变，“贵乎记事述情，自抒胸臆，俾人人知命义之所在而一如我怀之所欲吐”^[1]。其报刊文字——时论，追求自然晓畅，通俗易懂，不拘法度，为后来梁启超的“新民体”（报章体）以及至今沿用的政论文起了先导作用。

[1] 王韬：《弢园文录外编·自序》，光绪九年，香港排印。

王韬

王韬与理雅格牧师

王韬

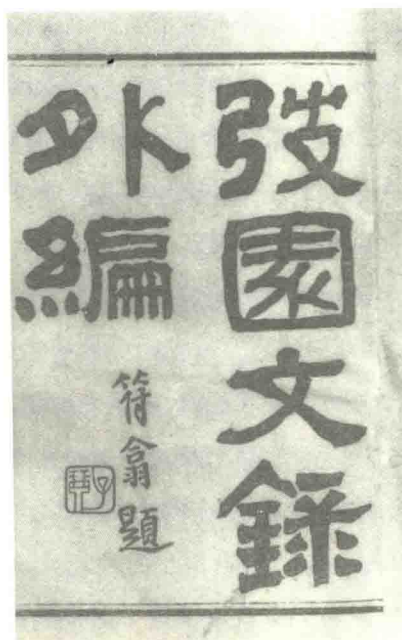
王韬(1828—1897),苏州长洲甫里(今吴中区甪直)人。原名利宾,字兰卿,后易名瀚,字濂。去香港后更名韬,字仲弢,一字紫诠,自号弢园老民等。幼聪慧,十八岁考取秀才,后因乡试失利,遂绝意科举。二十二岁到上海,在英国教会办的墨香书馆工作了十三年,开始广泛接触西方文化。其间,太平天国革命和第二次鸦片战争相继爆发,针对严峻的形势,他多次上书清廷地方当局,进献“御戎”、“和戎”和“平贼”的方略,其中有些意见虽被采纳,但仅是用其言而弃其人。1862年春,他因探望母病,回到太平军控制下的故乡,化名“苏福省儒士黄畹”,向太平天国苏福省长官刘肇均上书,提出停攻或缓攻上海,全力攻长江上游,分兵干扰清朝海运等建议。但这份题为《上逢天义刘大人禀》的书信,很快为清军所缴获,认为此信是王瀚(王韬时名)化名所作,于是严令缉拿。回沪后,王韬避居英国驻沪领事馆。后在英国领事慕西士的帮助下,化装逃亡至香港。1862年到1884年,前后二十三年的流亡生涯中,其间除了随英华书院院长理

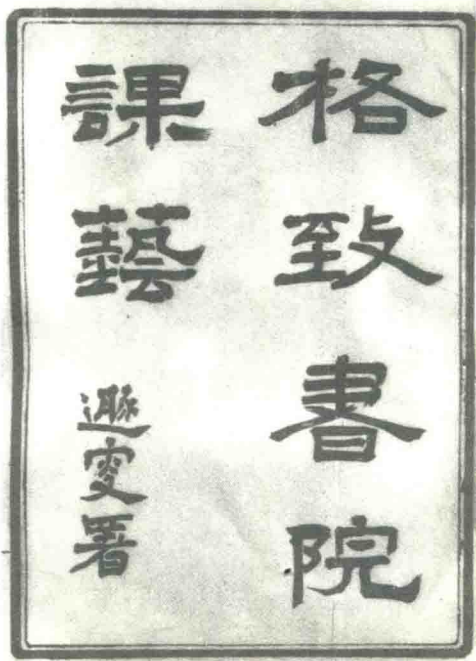
王韬主笔《循环日报》

王韬《西学原始考》

《我国家文录外编》

〉《格致书院课艺》

雅各赴英两年多，归途顺访了法国和埃及等国，光绪五年（1879）去日本做过四个月的访问以外，他主要留居香港从事文化活动。其主要成就有以下几方面：一、帮助理雅各将中国儒家经典“四书”“五经”翻译成英文。这部名为“中国经典”（Chinese Classics）的丛书，至今仍被各国汉学家们视为标准本。二、兼任《孖刺西报》的中文附刊——《近事编录》的编辑工作，《华宇日报》主笔。1874年创办了《循环日报》，自任主笔。这是我国新闻史上第一家以政论为主的报纸。三、从事文学创作和其他学术研究，著有

小说《遁窟谰言》、笔记及西洋史和天文学方面的著作。1894年，他通过巡抚丁日昌说情，得到当道默许，移家返沪。在吴淞江北自建“弢园”，以文字自娱。被推为格致书院山长，并担任《申报》编纂主任。1897年秋病逝于上海寓所，享年七十岁。去世后不久就爆发了历史上著名的戊戌变法，王韬变法的主张从后台走向前台，付诸实践。

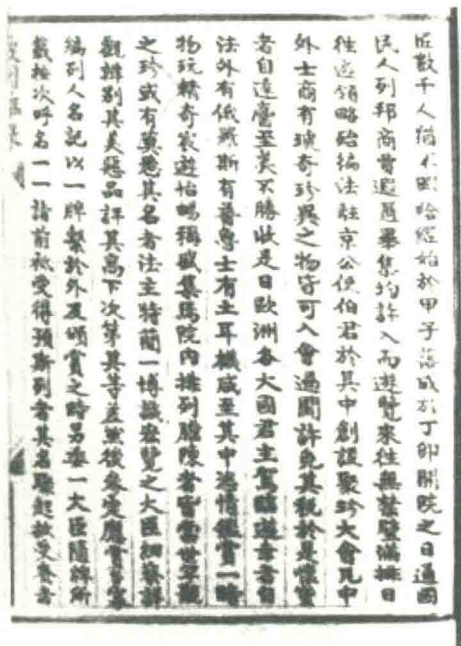
王韬是晚清重要的启蒙主义的思想家、新闻学家、历史学家和政论家、文学家，他对中国历史进步的贡献是多方面的，文学上的成就也是不容忽视的。

王韬的文学成就，主要表现在以下方面：

一、政论文。该体文一般文学史著作多视为实用文置而不论，究其实质是议论性散文，是中国古代文学的主流。王韬在他主持《循环日报》的十一年（1874—1885）间，写了数百篇政论文字。他的传世之作《弢园文录外编》中的一百多篇文章就是从这个时期的报刊上选来的。其中《变法》《变法自强》《重民》《尚简》等，系统地阐述了他渐变式改革的主张。这些政论文夹叙夹议，继

承了中国古代政论文章的传统,同时又具有自己的独特风格——短小精悍,雄辩有力,清新生动,或痛击黑暗,或臧否人物,或鼓吹改革,顽固派读后如芒刺在背,坐立不安;爱国者读后如醍醐灌顶,顿然生悟。这些文字一扫八股气,内地报刊多派人到香港,向王韬学习,并经常转载他的文章。后来的一些改良主义的政论家,如梁启超,也是继承和发展王韬政论体并有所开拓。直到现在,其政论写作的影响,还依然存在。

王韬《漫游随录》最早记载世博会

二、笔记文。笔记指随手记录

零星材料的文字。“从内容论,主要在于‘杂’,不加类别,有闻即录。以形式论,主要在于‘散’,长长短短,记叙随意。”^[1]王韬笔记类著作主要的有两部,一为《瀛壖杂志》,一为《瓮牖余谈》。两者均为王韬从十九世纪五十年代到七十年代断断续续写成的笔记汇编。两书都体现了笔记的特点:内容广泛而又庞杂,形式长短不拘,挥洒自如。两者稍可区别的地方只是前者稍偏重于上海,后者多关注于世界。

综观两书,所写的大致可以分为六类:其一,介绍西方各国的政治和经济制度和民风习俗。晚清知识界对于西方世界缺少进一步的了解,浑然一团,王韬分析了英、法、美、俄政治与经济制度各自的特点,指出它们进步与合理的程度也参差不齐。他以美国与俄国为例,认为前者的政治与经济制度要比后者相对进步合理。用“花旗善法”与“俄国弊政”两个带有强烈价值倾向的语词来表示他的好恶,赞颂了美国的自由平等、政风清廉,批判了俄国的农奴制度。其

[1] 刘叶秋:《历代笔记概述》,中华书局,1980年,第5页。