

中国审

中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史

文化史

主编 陈炎

元 明 清 卷

王小舒 著



山东画报出版社

中国审

美

文化史

主编 陈炎

元 明 清 卷

王小舒 著

MAR 25/02



山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国审美文化史·元明清卷/陈炎主编;王小舒著.
—济南:山东画报出版社,2000.10
ISBN 7-80603-494-3

I. 中… II. 王… III. ①美学史-中国-元代②美学史-中国-明清时代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50939 号

书 名 中国审美文化史·元明清卷

主 编 陈 炎

著 者 王小舒

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)2060055—5420

发行部(0531)2052472 2906847(传真)

网 址 <http://www.sd-pictorial.com.cn>

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

电子信箱 webmaster@www.sd-pictorial.com.cn

印 刷 山东人民印刷厂

厂 址 泰安市灵山大街东首 邮编 271000

版 次 2000 年 10 月第 1 版

印 次 2000 年 10 月第 1 次印刷

规 格 32 开(880×1230 毫米)

13.25 印张 102 幅图 248 千字

印 数 1—4000

I S B N 7-80603-494-3/Z·120

定 价 29.00 元

如有印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

◆王小舒

一九五三年生。上海知青，曾赴黑龙江大兴安岭地区插队落户。一九九三年获文学博士学位。现任山东大学文学院副教授。主要著作有《中国文学精神的轨迹》、《神韵诗史研究》等。



◆作者的话

我在探索历史中认识自己的民族，也认识我自己。原来一个民族的中老年竟也会如此丰富，并富有迷人的魅力。有人说青春才是美的，这自然是真理，然而就像陈酿的佳酒一样，中年以后的美方显得醇厚。其实酸甜苦辣无一不是审美。只有始终保持着审美心态的民族，才可能拥有自己的第二青春，也许这就是我写作这本书最大的收获。



山东教育出版社 新书目录

剑桥插图考古史	98.00 元
剑桥插图中国史	86.00 元
百年中国	23.00 元
晚清遗影	13.00 元
老北京人的生活	14.60 元
庚子之变图志	15.80 元
顾颉刚和他的弟子们	22.00 元
话说周氏兄弟	18.50 元
弘一大师影集	12.00 元
胡适影集	15.50 元
中国考古大发现(上、下)	28.00 元
你没见过的历史照片(珍藏版)	160.00 元
老照片(第14、15辑)	每辑8.50 元

目录

一、元代昌盛的舞台大观	1
1. 百川归海：元杂剧在文化冲撞与交汇中诞生	7
戏曲成长的曲折历程	8
自诩为鬼的作家群落	11
身份卑贱的天才演员	13
2. “怨气如火”：以叛逆为主旨的元代悲喜剧	16
弱以抗强的悲剧冲突	17
惊天动地窦娥冤	22
社会型喜剧与伦理型喜剧	24
3. 刚柔相济：南戏在北南大交流中成熟	33
南北乐曲的混合交融	34
对家庭和个人命运的关注	39
新的审美品格的产生	41
二、文人畸士的翰墨风骨	45
1. “荡人血脉”：背弃传统的新诗体——散曲	48
有别于宋词的蒜酪之趣	48
从冒犯神圣到嘲弄自我	53
游戏人生与以丑为美	57

- | | |
|--------------------|----|
| 2. 挥写逸气：元代文人画的山水情结 | 60 |
| 走出院体传统 | 60 |
| 四大家的山水意趣 | 65 |
| 书画合体的有我之境 | 75 |

三、异族情调的雅俗交融 87

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. 大漠之风：草原风俗与新的审美趋尚 | 89 |
| 以勇为美的蒙族习性 | 89 |
| 喜歌好舞的西部风尚 | 104 |
| 都市绚彩：民族风情的万花筒 | 108 |
| 2. “藻丽不华”：凝聚东方品格的艺术陶瓷 | 117 |
| 以白为美的枢府瓷 | 118 |
| 艳丽淡雅的青花瓷 | 122 |
| 从多元对立走向融通浑一 | 126 |

四、明代奇艳的市俗世界 135

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. “僭拟无涯”：对传统生活习规的全面冲决 | 140 |
| 以华为美的消费风尚 | 141 |
| 花虫之恋 | 144 |
| 放情纵欲 | 147 |
| 2. 精美绝伦：突显创造激情和个人风采的工艺品 | 152 |
| 万紫千红在织造 | 153 |
| 大明五彩瓷 | 155 |
| 陶竹神韵 | 162 |

五、推尚情欲的明代小说戏曲 173

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. 美在平凡：通俗小说由神向人的回归 | 176 |
| 两部英雄谱 | 179 |

《西游记》：平民的神话	193
市情小说里的情和欲	196
2. “情存理亡”：在冲突和较量中掘进的舞台艺术	209
深邃凄婉的昆山腔	211
传奇和杂剧的历史变革	214
浪漫热烈的临川派	221
六、探求更新的明代诗歌散文	229
1. 呼唤汉唐：借亡灵重振士风的复古派文学	232
明初诗文与台阁体	232
“前后七子”与文学自救运动	235
唐宋派与平民文风	240
吴中风流	243
2. “独抒性灵”：标榜个性美的革新派文学	248
公安派的文化心态	248
向俗文学靠拢	251
竟陵派与明末小品文	254
七、清代典雅的末代文化	261
1. 情系古人：以古雅为美的世俗风尚	266
文物之癖	266
好书之癖	269
嗜古情结的民间形态	271
2. 气韵盎然：传统绘画在归宗复祖中走向集成	273
四王与南宗画派	274
山水精神的薪火相传	277
吴历与恽格	282
3. 墨趣刀工：书法篆刻将古典美推向极致	286

帖学派	286
怪诞派	289
碑学派	292
篆刻印章	298
4. 荟萃群英：工艺世界的复兴与集成	303
仿古瓷风	304
两种五彩瓷	307
珐琅与粉彩瓷	308
5. 华夏丰碑：儒道精神在宫殿园林中的体现	312
故宫：有序化和对称性建筑的典范	313
凝固的音乐与绚丽的图画	314
江南私家园林	318
回归自然的审美追求	321
6. 无限夕晖：传统诗文最后的辉煌	325
继宋之后的又一座高峰	326
感伤美与神韵诗	328
清词的一片精彩	330
散文的复归	333
八、古典精神的自我批判	337
1. “人生如戏”：戏曲艺术与理性反思结缘	340
雅部与花部	341
苏州派	345
世情剧中的人兽观	349
2. “以曲为史”：两部名剧与两种价值评判	351
爱情与人生：《长生殿》的反思	351
兴亡与离合：《桃花扇》的悲愤	355
3. 出入幻域：批判与憧憬并存的文言小说	360

由俗向雅的转化	360
用传奇法志怪：《聊斋志异》	362
异类之美	364
4. “忧患人心”：中国长篇小说最后的高峰	367
《儒林外史》：为一代文人写心曲	367
《红楼梦》：替两个世界唱挽歌	371
九、迎接现代的审美曙光	379
1. “以怪为美”：反叛传统、标榜自我的艺坛怪杰	382
八大山人与苦瓜和尚	382
扬州八怪	386
2. 渴望风雷：封建末世的两位狂飙诗人	394
离经叛道的袁才子	394
骇世惊俗的龚狂人	399
3. “来日方长”：全面革新的近代审美文化	403
审美与启蒙	404
诗界革命	406
散文与小说	408
中西文化的交融	412
后 记	414

一、元代昌盛的舞台大观



— 7 —

1. 百川归海：元杂剧在文化冲撞与交汇中诞生

— 16 —

2. “怨气如火”：以叛逆为主旨的元代悲喜剧

— 33 —

3. 刚柔相济：南戏在北南大交流中成熟



公元13世纪初，在漠北草原上出现了一个伟大的人物，他以钢铁般的手腕统一了分散四处的蒙古各族，建立起一个强悍的大蒙古国，他就是成吉思汗。历史赋予了成吉思汗以改变世界的使命，他毫不犹豫地带领自己的子孙，指挥着无坚不摧的蒙古铁骑，向所能达到的一切地域进行征服，“并西域，平西夏，灭女真，臣高丽，定南诏，遂下江南，而天下为一”（《元史·地理志》）。这股狂飙过后，一个空前庞大的帝国出现在东方的地平线上，它取《易》“大哉乾元”之意，号称“大元”。大元帝国彻底改变了三百多年中国分裂、局促的形势，扫除了那日益纤弱、沉迷的文化空气，给中国大地吹进了草原上特有的勃勃生气，带来了有史以来最大规模的一次民族大融合。

中华民族各族之间的交汇在历史上已有过多次。元帝国建立之前，北方地区便先后存在着三个少数民族政权：华北契丹族的辽、西北党项族的西夏和略后来自东北女真族的金。这三个民族都属于北方游牧民族，他们和中原汉民族在互相碰撞、交流的过程中已经相当深地接受了汉族文化。辽之“典章文物、饮食服玩之盛，尽习汉风”（《续资治通鉴长编》卷一百四十二）。西夏的汉化程度虽不及辽，却也早就开始与汉人共处，“蕃汉相杂”，并接受了中原的农耕方式。金立国最晚，在吸收汉族文化、尊崇学术方面做得比辽、夏更全面，也更系统，“正礼乐、修刑法、定官制，典章文物，粲然成一代治规”（《金史·章宗本纪》），“能自树立唐、宋之间”（《金史·文艺传》）。与之相应，中原地区的汉民族也不同程度地吸收了北方少数民族的文化，“态度嗜好，与之俱化”（范成大《揽辔录》）。然而，这种民族间的交汇、融合，其程度远不能与元帝国相比。元朝所控制的疆域，横跨欧亚，国土则包括西藏，北及今俄罗斯西伯利亚地

区，南到泰国、缅甸部分地区，相当于今天中国的两倍。它把华夏所有的民族都聚集在一个大家庭内，甚至还扩大到了华夏以外的若干异族。征服西域以后，生活在西北地区的各族大量地东迁，经由河西走廊陆续进入中原。他们中有畏兀儿人、哈刺鲁人、钦察人、康里人、阿速人、唐兀人、阿儿浑人、斡罗思人以及吐蕃人、乃蛮人、汪古人和回回人等，回回当中又包括信奉伊斯兰教的中亚突厥人、波斯人和西亚的阿拉伯人。东北地区的民族有高丽、水达达、兀者野、吉里迷等，西南地区则有白人、罗罗、金齿、百夷、傣、徭、么些、翰泥等民族，加上中原地区原有的汉、契丹、女真、渤海及新加入的蒙古族，在当时中国，实际上有几十个民族杂处混居在一起，奠定了今天中国多民族共存的局面。这些民族使用着不同的语言，拥有着不同的信仰和风俗，仅文字当时就有六种：梵文、藏文、八思巴文、畏兀儿文、西夏文和汉文。在如此巨大的文化差异的背景之下，不同民族的人们于商业交流、互通婚姻、部族迁移等等活动中逐渐增进着了解，各自吸收着异质的文化因子，形成了一种极为丰富多彩的文化大交汇、大融合的局面，“混一华夷，至此为盛”！

元朝的民族大融合，情形与唐代并不相同。唐代各民族间的交流，是在平等、和谐的基础上进行的，文化气氛充满着浪漫的诗意，而元代的融合过程却大多是在民族压迫的形式下完成的，其中充斥着野蛮、欺凌、冲突，甚至血污，它是一个痛苦的过程。蒙古铁骑踏上中原土地之初，由于文化差异的悬殊，由于法令没有建立，由于当地军民的不时反抗，杀戮是随时都在发生的。待地位巩固，杀戮停止以后，接下来是将俘获的大量中原民众变为奴隶，奴隶虽比遭杀戮强一等，却同样是非人的待遇。陶宗仪《辍耕录》卷十七载：“今蒙古、色目人之臧获男曰奴，女曰婢，总曰驱口。盖国初平定诸国，日以俘到男女匹配为夫妇，而所生子女永为奴婢。”奴婢属于元代社会最低贱的一个阶层，

其悲惨的境遇是可以想见的。除此之外，平民也有等级高低之分，元帝国按不同的民族把人分为四等，一等为蒙古人，二等为色目人，三等为汉人，四等为南人。色目人是指西北地区迁移过来的诸民族，所谓诸色名目人。他们与蒙古族的文化习性比较接近，且较早地被征服，故列于蒙古人之后。“汉人”指居住在中原地区的汉族人、契丹人、女真人和渤海人，由于长期混处，契丹等民族都已汉化，所以通称汉人。南人则指原南宋境内的汉族人以及居住在南方的其他少数民族。元代规定，地方长官的正职只能由蒙古人或色目人来担任，在法律上蒙古人、色目人受到保护，属于尊贵的人等，而汉人、南人却处于受歧视受压制的地位，对他们的刑罚要严厉得多。由于蒙古贵族和色目官员的文化水平低下，缺乏起码的法制观念，因此，在国家治理方面存在着严重的混乱和舞弊现象。叶子奇《草木子》卷四记载：“官贪吏污，始因蒙古、色目人罔然不知廉耻之为何物。其问人讨钱，各有名目。所属始参曰拜见钱，无事白要曰撒花钱，逢节曰追节钱，生辰曰生日钱。管事而索曰常例钱，送迎曰人情钱，拘追曰赍发钱，论诉曰公事钱。觅得钱多曰得手，除得州美曰好地分，补得职近曰好窠窟，漫不知忠君爱民之为何事也！”这种毫无廉耻的公开掠夺、逼迫和杀戮行为所带来的已经不仅是一般的道德沦丧和世风败坏了，它使整个社会的价值观念发生动摇，人们判断事物的基本尺度和信念失去了平衡，一切伦理意识、观念体系都遭受到毁坏，处于混乱的状态。在这种形势下，各族民众的反抗情绪异乎寻常地高涨，对立和冲突充斥了整个社会。人们的反抗不但针对着民族和阶级的压迫，还扩大到了更深的封建文化的层面，这就使得元代审美文化呈现出与前代完全不同的格局。

元朝恰是新的审美趋尚生成的时期。这种新的审美趋尚具有以下几个特点，其一，强烈的叛逆性。此种叛逆体现为对现存秩序的不屈和反抗，也体现为对整个封建伦理观念的嘲笑和否定。

其二，丰富的包容性，这是指各民族之间不同文化因子的互相交融，彼此渗透，特别是草原游牧文化的粗犷、刚劲、勇于进取与中原农耕文化的细腻、含蓄、富有智慧和灵气相互吸收，焕发出一种新的生气。其三，雅俗两大文化在一定程度上趋向合流。这主要是由作为雅文化载体的文人地位的变化引起的，同时它也是商品经济、市民社会发展的一种结果。中国文化史上雅文化占主导地位的局面至元代宣告结束，俗文化逐渐上升为主潮流，这种交替是中国文化走向近代的先兆。

百川归海：

元杂剧在文化冲撞与交汇中诞生

每个时代都有自己独特的艺术形式，都有某种最能表达人们的喜怒哀乐、倾诉心中强烈感受的艺术类型。那么，元代的时代艺术是什么呢？毫无疑问，是戏曲。在这个充满了悲剧性冲突的时代，高雅的诗、绮婉的词都已经失去了往日的神采，不再撼动人心了，只有那从市井乡镇中走出来的戏曲才以其表现力极强的舞台形式，把人们带着血和泪的悲愤淋漓酣畅地喷吐出来，强烈地震撼人们的灵魂，成为一代文化之大观。

提起中国的艺术，人们首先想到的是温文而雅，含蓄内蕴，这其实是雅文化的特色。在中国文化史上，雅文化一直是占据统治地位的。然而到元代，情况发生了变化，直率坦露、粗俗外向的戏曲占了上风，而代表雅文化的诗文却无可挽回地走向衰落，这是一个大的转折。这当中，北方的杂剧又首当其冲，最为引人注目，在此之前，尚没有一种艺术像她那样敢哭、敢怒、敢骂、敢笑，元代的三丈舞台凝聚的正是这个时代文化的精粹和灵魂。