

大美中国 | 元明卷

姹紫嫣红开遍

大美中国 | 元明卷

姹紫嫣红开遍

陈炎 主编
王小舒 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

姹紫嫣红开遍: 元明卷 / 陈炎主编; 王小舒著.

—上海: 上海古籍出版社, 2017.9

(大美中国)

ISBN 978-7-5325-8544-1

I. ①姹… II. ①陈… ②王… III. ①文化史—中国—元代 ②文化史—中国—明代 IV. ①K240.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第174190号

2

大美中国 元明卷

姹紫嫣红开遍

陈 炎 主编

王小舒 著

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/32 印张12.375 插页11 字数175,000

2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

印数: 1—3,050

ISBN 978-7-5325-8544-1

G·665 定价: 52.00元

如有质量问题, 请与承印公司联系

前 言

过去在人们心目中，元朝是一个不怎么清晰的时代，甚至带着点神秘感。这些年兴起了历史热，在追寻历史踪迹时，人们又往往只关注他的某一些方面，比如战争与冲突，却忽略了其他的方面。

实际上，元朝是一个文化内涵极其丰富的时代，是民族冲突与民族融合并存、多元文化交汇互动的时代。在这种空前规模的交相融合过程中，产生出了崭新的艺术形态和审美

文化。享誉全球的青花瓷便是这种文化的典型标志，而元杂剧又何尝不是元代文化的精彩名片？华夏文化就是借助于这些精美的工艺产品向西方频频传播的，而畅通的丝绸之路、往返繁忙的商业运输恰恰成就了这种文化传播。元代社会也因此变得生机勃勃。这一切，来自东罗马帝国的使者——马可·波罗，在他的《马可·波罗游记》中，描绘得栩栩如生。

历史往往就是这样，冲突与融合，战争与通商，黑暗和光明，紧密地交织在一起，争斗并存，互为依托，推动历史向前。当我们了解了这些，对元朝的审美文化，便会有深一层的体认。

推翻了元朝的大明政权俨然以文化正统自居，意欲重新恢复唐宋时期的秩序和辉煌。殊不知，明王朝面对的是一个全新的历史局面，农业化的中国正在向商业化和手工业化的中国转型，在经济发达的江南地区，手工作坊如林，中小城镇如雨后春笋般地冒出来，挡都挡不住。崇尚消费，喜欢变化，不愿墨守成规，一时间竟成了社会潮流，世道自此大变。

同时，随着城市化进程的发展，涌现出了一个崭新的社群——市民阶层，主要由商人和手工业者组成，他们和农民有着很大不同：崇尚变化、新奇，对生意

和技能精益求精；同时又追求消费和享受，有着对新生活的热切憧憬。正是他们，创造出了一个繁华似锦的大明世界。

中国的工匠精神就是在此时大放异彩的。其实，工匠精神依托的恰恰是市民的观念和文化，追求个性，追求卓越，追求与士大夫平起平坐，以显示尊严。

面对如此日新月异的新世界，人们的生活观和审美观必然都在发生变化，旧的、传统的思想受到了严峻挑战。汤显祖在名剧《牡丹亭》中塑造的陈最良这个人物，抱残守缺，不愿与时俱进，是被嘲笑的迂腐的代表形象。

怎样才能适应新的形势，思想家们都在严肃思考，王阳明“心学”就是在这种形势下诞生的。传统只有和社会发展趋势相向而行，互为推助，才能成为时代的核心与灵魂，而这，必然是一个艰苦、长期的斗争和创造的过程。新和旧，进和退，变与不变，在明朝展开了全面的争斗，中国的近代文化发展的进程便是这样拉开序幕的。

目 录

前言.....	1
---------	---

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	9
戏曲成长的曲折历程	10
自诩为鬼的作家群落	16
身份卑贱的天才演员	19
2. “怨气如火”：以叛逆为主旨的元代悲喜剧	25
弱以抗强的悲剧冲突	27
惊天动地《窦娥冤》	35
社会型喜剧与伦理型喜剧	39
3. 刚柔相济：南戏在北南大交流中成熟	51
南北乐曲的混合交融	54
对家庭和个人命运的关注	61
新型审美品格的产生	65

二、文人畸士的翰墨风骨..... 71

1. “荡人血脉”：背弃传统的新诗体——散曲 75
 - 有别于宋词的蒜酪之趣 76
 - 从冒犯神圣到嘲弄自我 84
 - 游戏人生与以丑为美 89
2. 挥写逸气：元代文人画的山水情结 93
 - 走出院体传统 94
 - 四大家的山水意趣 102
 - 书画合体的有我之境 112

三、异族情调的雅俗交融..... 127

1. 大漠之风：草原风俗与新的审美趋尚 131
 - 以勇为美的蒙族习性 132
 - 喜歌好舞的西部风尚 152
 - 民族风情的万花筒 159
2. “藻而不华”：凝聚东方品格的艺术陶瓷 175
 - 以白为美的枢府瓷 178
 - 艳丽淡雅的青花瓷 182
 - 从多元对立走向融通浑一 187

四、明代奇艳的市俗世界····· 199

1. “僭拟无涯”：对传统生活习规的全面冲决 205
 - 以华为美的消费风尚 207
 - 花虫之恋 212
 - 放情纵欲 217
2. 精美绝伦：突显创造激情和个人风采的工艺品 225
 - 万紫千红在织造 227
 - 大明五彩瓷 230
 - 陶竹神韵 237

五、推尚情欲的明代小说戏曲····· 251

1. 美在平凡：通俗小说由神向人的回归 255
 - 两部英雄谱 261
 - 《西游记》：平民的神话 277
 - 市情小说里的情和欲 281
2. “情存理亡”：在冲突和较量中掘进的舞台艺术 305
 - 深邃凄婉的昆山腔 309
 - 传奇和杂剧的历史变革 313
 - 浪漫热烈的临川派 326

六、探求更新的明代诗歌散文····· 337

1. 呼唤汉唐：借亡灵重振士风的复古派文学 341
 - 明初诗文与台阁体 341
 - “前后七子”与文学自救运动 346
 - 唐宋派与平民文风 356
 - 吴中风流 360
2. “独抒性灵”：标榜个性美的革新派文学 367
 - 公安派的文化心态 368
 - 向俗文学靠拢 373
 - 竟陵派与明末小品文 377

元代昌盛的舞台大观

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，这个人就是成吉思汗。历史赋予了成吉思汗以改变世界的使命，他毫不畏惧地带领自己的子孙，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，但在吸收汉族文化、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，“民亦久习胡俗，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，甚至还扩散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、苗、傣、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