

文清余境

中華書局
美術書畫

The Graceful Chinese Arts
and Culture Series

李春青 李珺平 ◎ 主编
张正国 郝昭庆 ◎ 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

大清余境

中華書局
美術叢書

*The Graceful Chinese Arts
and Culture Series*

李春青 李珺平 ◎ 主编
张正国 郝昭庆 ◎ 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

大清余境 / 张正国, 郝昭庆著. —北京: 北京师范大学出版社, 2009.9

(中华雅风美俗丛书 / 李春青, 李珺平主编)

ISBN 978-7-303-10199-3

I. 大… II. ①张… ②郝… III. 美学史—中国—清代 IV. B93-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 046988 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京新丰印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 140 mm × 215 mm

印 张: 8.625

字 数: 165 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

策划编辑: 饶 涛 责任编辑: 饶 涛 肖维玲

美术编辑: 高 霞 装帧设计: 高 霞

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 丽

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

一个时代有一个时代对美的追求，这便形成了时尚。在一个时代文人雅士的艺文制作、言谈行止中往往渗透着一种“风神气韵”，我们姑且称之为“雅风”；在一个时代平民百姓的衣食住行之中，也往往蕴涵着一种风气习俗，我们姑且称之为“美俗”。“雅风美俗”者，人们普遍之趋美避丑之心也。

人是肉体和精神的复合体，人先有肉体存在而后方有精神世界。弗洛伊德的学说问世之后，人们便已明了，人的

肉体借助无意识的中介而左右人的精神。个体生命是如此，一个时代、一个社会亦复如此。一个特定社会中人们的行起坐卧、相互交往、典章制度、生活方式都必然将自己的影响施之于这个社会的普遍精神。这中间同样有一个巨大的“无意识”作为中介，那便是人们普遍的社会心理。一个时期里，人们都关心些什么？喜欢穿什么颜色、式样的衣服？建造怎样格局的住宅？欣赏什么样的仪表、风度？爱说什么谚语、俏皮话、歌谣？这些都反映着一定的社会心理。“雅风美俗”便是社会心理在美的趣味方面的表现。

“雅风美俗”不是二三理论家提出来的美学观念，她是笼罩在特定时代人们心理之上的评品美丑的标准，是人们自觉和不自觉地持有的一种审美倾向。她从不抽象地存在着，而是融汇在人们的行旅宴游、清谈品茗、诗文酬唱、日常生活中。我们正是要通过对可见的行为方式、诗文书画、服饰器物的描述阐释，将那不可见的“雅风美俗”拈将出来，从一个方面窥破一个时代的精神风貌，从而弘扬中华民族在美的文化方面对人类的杰出贡献。

中华民族延绵五千年的文化璀璨多姿，研究继承先人文化遗产是我辈责无旁贷的义务。我们构想这套丛书，目的正是要为中国文化的继承、发扬尽一点微薄之力。我们认为，研究历代“雅风美俗”对于整个古代文化研究具有特殊的意义，因为她是浩瀚无涯的文化海洋中蒸腾的云气霞光，是给默然耸立的古代生活之峰以灵气的烟岚，透过她我们可以重新听到中华民族的先辈们在漫长的历史之旅中留下的足音。

这套丛书在内容上以“雅风美俗”为核心，在具体描述阐释上将涉及下列几个方面：

第一，民风民俗。在婚丧嫁娶、节日庆典、服饰装潢、生活习惯中蕴涵着一个时代最普遍的心理，处处显露着对美的向往，对丑的弃掷。例如，唐五代时何以兴起女子缠足之风？这代表了一种什么样的审美趣味？

第二，文人习气。知识分子是时代精神的直接承担者。他们将“百姓日用而不知”的社会心理、时代精神、审美倾向以更明确的方式呈现出来。因此，文人的行为方式、时代风尚、生活态度最能体现一个时代的趋美避丑之风。例如，魏晋士大夫何以喜着宽袍大袖，甚至带兵的儒将也“羽扇纶巾”？不少名士敷粉施朱，效女子之态，这究竟代表了一种什么审美趣味？

第三，典章制度。一个社会的政治生活的外在形式构成一系列典章制度、仪礼规范，它们对时代的“雅风美俗”有极大影响。例如，“汉官威仪”在普通人的生活中造成怎样的影响？科举制度对时代的审美精神有何作用？九品中正制带来了怎样的社会风气？都大有可言说者。

第四，艺文之作。音乐、绘画、舞蹈、雕塑、器物、书法、戏剧、诗文都是时代审美趣味最直接的物化形式。它们既是一定“雅风美俗”的升华，又反过来巩固、强化着一种美的文化和风俗。例如，元明戏曲对百姓的审美倾向就有极大影响，明清小说亦复如此。

第五，经子之学。历代均有阐发玄理、探求奥义之人，都有追问世界本原、人生真谛之人，诸如儒道之说，佛释之学，或论非常之道，或析人伦义理，诸子百家，各显其时，它们都对一个时代的雅风美俗同样有很大影

响。例如，儒家精神在人们的生活习俗中是怎样变为美丑标准的？道家思想与寄情山水、饮酒狎妓的文人习气有何关联？这均为本丛书所要阐发的问题。

以上五个方面是丛书可能涉及的大致范围。但因每本书所反映的时代有远近之别，材料有多寡之分，它们必然依据各自的情形而有所侧重，能恪守“雅风美俗”之主旨即可，并不强求一律。

丛书编委会

目 录

◆
1

引言/1

一、旧时堂前燕/7

- 辫子源流/9
- 皇帝风雅/16
- 文网森严/26
- 长歌当哭/35

二、感时花溅泪/39

- 遁入空门/41

- ② 埋头书斋 / 52
- ③ 寄情山水 / 64
- ④ 土浇水栽 / 76
- ⑤ 理不胜数 / 82
- ⑥ 感伤——清代审美精神的主旋律 / 87

三、讽时笑含悲 / 91

- ① 夷齐下山 / 93
- ② 科场流红 / 98
- ③ 过犹不及 / 105
- ④ 官场风尚 / 112
- ⑤ 讽刺——清代审美精神的另一侧面 / 116

四、托古抒忧愤——感伤戏剧举例 / 121

- ① 杜鹃啼血 / 123
- ② 神游故国 / 132
- ③ 感叹兴亡 / 138
- ④ 雕琢技艺 / 148

五、曲笔鸣心声——感伤讽刺文学

举例 / 161

- ① 吊古伤今 / 163
- ② 谈狐说鬼 / 178
- ③ 言明即清 / 188
- ④ 以幻写真 / 195

六、余境透余香/207

- ① 绘画书法/209
- ② 园林微雕/216
- ③ 音乐口技/221
- ④ 围棋品茶/225

七、漫夜人乍醒/231

- ① 昏聩自得/233
- ② 维新先驱/239
- ③ 拆庙夺鼎/247
- ④ 气壮山河/252

后记/265

引 言

大清朝，一个王朝的背影已经远去，历史故堆里的沧桑回忆，注定了会是一次感慨万千的心路历程。作为中国封建社会最后的挽歌，二百年的历史沉浮，流淌着的更多是流血漂橹与感伤悲情。自从金人的金戈铁马踏破大明河山，自从努尔哈赤的八旗子弟进驻汉人千年的疆土，自从满族开始了异族称王的统治，一段新的历史书写拉开了帷幕……

大清朝，一个王朝的背影已经远去，历史故堆里的沧桑回忆，注定了会是一次感慨万千的心路历程。作为中国封建社会最后的挽歌，二百年的历史沉浮，流淌着的更多是流血漂橹与感伤悲情。自从金人的金戈铁马踏破大明河山，自从努尔哈赤的八旗子弟进驻汉人千年的疆土，自从满族开始了异族称王的统治，一段新的历史书写拉开了帷幕……

异族统治往往从武力开始，“剃头留辫”和“文字狱”便是满清王朝奠定其统治权威的最残酷的手笔。君不见“扬州十日”、“嘉定三屠”，有多少汉族人被迫剪去“受之父母”的头发，头顶这一条油光发亮的辫子，背负起亡国为奴的耻辱，又有多少仁人义士宁可断头，拒绝剃发，硬生生地拿身家性命来抵抗满清异族的残酷统治。一条辫子可以威慑人心，却无法改变融入汉人骨子里的文化与传统。满清王朝强硬的剃头剪刀在汉文化面前明显信心不足，于是破坏变成了学习，统治者崇尚理学，附庸风雅里倒是成就了汉文化的又一次胜利，也埋没了一代文人的个性与才情；大兴文字狱，文化恐怖下的精神压抑，为整个清代罩上了浓厚的阴影。

改朝换代的沧桑巨变让清代社会生活充满了悲剧的色彩，也让清代人、尤其是清代的知识分子，内心充满感伤。他们将这种感伤宣泄于行为，于是出现了遁入空门的李柏、吕留良、石涛、八大山人、渐江，出现了埋头书斋的李二曲、顾炎武、王夫之、孙奇逢、陈瑚、黄宗羲，出现了寄情山水的袁枚、郑板桥、李伯元。整个朝代的知识阶层，呐喊控诉者有之，喷血狂哭者有之，忏悔自赎者有之，奋笔疾书者有之，感伤浸润了他们的人生，也孕育出无数感人心肺的艺术奇葩。

在清朝那些极度感伤的岁月里，伴随着对感伤美的追求，讽刺的才能蓬蓬勃勃生长起来。软弱多变乃至失节的文人成为讽刺的首要对象。于是乎，我们看到无论贰臣洪承畴、钱谦益如何为自己辩解，得到的也始终是人们毫不留情的挖苦讽刺。清代的“八股取士”也是文人知识分子讽刺的焦点。吴敬梓写出了《儒林外传》，将科场流红里的虚伪残酷一一披露；金圣叹多次参加科举，用戏弄的态度嘲讽科举制度的荒谬；惯于幽默的纪晓岚虽然一生顺达，却也从心底里厌恶八股文章。还有那些假道学、考古癖、官场及官迷们，皆成为文人骚客口诛笔伐、嬉笑怒骂的对象。人们在含泪带笑的讽刺中，将无价值的东西撕碎，以此来宣泄心中无尽的感伤。

感伤的时代，孕育出感伤的艺术。戏曲，作为一种高度综合、且影响面最广泛的艺术门类，从清初的直接表现感伤思想内容，到清中期和后期的变形宣泄整个社会心态中隐秘的感伤情绪，准确而忠实地体现了时代的审美特征。李玉用一部《清忠谱》表达杜鹃啼血的悲伤情愫，洪昇用《长生殿》表达神游故国的无限追思，孔尚任用《桃花扇》抒发朝代更迭的兴亡之叹。而尤侗、李渔、蒋士铨这些杰出的剧作家避开清朝统治者严密的思想控制，雕琢技艺、追求形式美，使戏曲艺术的形式日臻完美。

感伤的时代，孕育出感伤的文学。在清代这个思想禁锢大行其道的时代，文人学士们不甘于沉默。他们选择了曲笔鸣心声，用一部部感伤讽刺的文学作品宣泄了满心的怨恨。那些以明朝遗民自居的文人吊古伤今，表达故国之思，陈维崧在词里写尽故国悲凉，朱彝尊以“到眼关河成故迹，伤心土木但空屯”表达满心感伤，吴伟业

以“浮生所欠止一死，尘世无繇识九个还”表达变节之悔；蒲松龄以一部《聊斋志异》谈狐说鬼，针砭时世；吴敬梓以一部《儒林外史》，揭露科举流弊；曹雪芹呕心一部《红楼梦》，以幻写真，悼尽余悲……

整个朝代固然充满感伤，但是文化艺术的繁盛亦不容小觑。绘画书法门类丰富、贤才辈出，佳作云集，除了当时有名的山水花鸟画家四大名僧(石涛、八大山人、浙江、髡残)与号称“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)之外，陈洪绶、顾权的人物画、“扬州八怪”奇逸放达的画作、西洋油画艺术家郎世宁的作品都展现了清朝绘画艺术的丰富与繁荣。与此同时，园林微雕，闪烁着智慧的灵光；戏曲音乐，登峰造极，民间口技，精妙绝伦；还有那风云变幻的棋盘，游戏之外，彰显着艺术的华彩，那优雅闲哉的品茶文化，蔚为大观……

感伤的朝代最终在闭关锁国中走向了灭亡。鸦片战争一声炮响，轰开了没落清廷的破落大门，让盲目无知、夜郎自大的清廷统治者手足无措，也震醒了一代仁人志士。龚自珍、林则徐、魏源、康有为、梁启超、谭嗣同……一代仁人志士为了挽救垂危国势，力图打开国门，纵目世界，或造舆论，或身体力行，采用不同的手段和办法，前仆后继，曲曲折折，探索自强图新的道路。

救国图新，难以挽救一个衰败的王朝。统治两百多年的大清王朝最终还是在辛亥革命中轰然崩塌，一个王朝的背影渐行渐远，一个王朝的记忆却留在了历史的长河里。在这个感伤的朝代，有鲜血淋漓的残酷、有精神束缚的无奈、有怀念故国的感伤、有讽刺时弊的辛辣、也有艺术门类的繁荣，无论这个朝代的功过如何，过往的历史总值得后人阅读凭吊！

一、旧时堂前燕

大清王朝，中国封建社会最后的挽歌，在历史的沧桑中，演绎着它的感伤与悲情。武力强制下的剃头留辫，奠定了满洲王朝的权威，也让汉族人陷入了亡国为奴的耻辱深渊；统治者崇尚理学，附庸风雅里成就了汉文化的又一次胜利，也埋没了一代文人的个性与才情；大兴文字狱，文化恐怖下的精神压抑，为整个清代罩上了浓厚的阴影。