

探討終身學習護照與通識教育——以明人張岱為例

**The Discussion of Whole Person Development and
General Education: A Case Study of the Ming-Qing Artist
Zhang-Dai**

徐紀芳

Chi-Fang Hsu

Author's Correspondence Information

作者通訊

徐紀芳 Chi-Fang Hsu

Associate Professor

Department of Chinese Literature

Chinese Culture University

中國文化大學中國文學系副教授

No.55, Huagang Rd., Shilin Dist., Taipei City 11114, Taiwan (R.O.C.)

摘要

拙文不揣鄙陋，嘗試以明清藝術人張岱為例，探討其多元藝術成就所建構的終身學習護照，如何做為現今藝術通識教育之典範，進而模擬一套藝術通識教育的學習地圖。一方面提供藝術人與通識教師角色轉換與學習的參考手冊；另一方面提供藝術與跨域學習的簡易指標。

張岱（1597－1680）是明末清初文學家、散文家、史學家，其《琅嬛文集》與《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》、《夜航船》、《白洋潮》並為絕代文學名著。出身朝廷官員仕宦家庭，早年過著衣食無虞的生活，喜歡遊覽山水，深諳園林佈置之法；既懂音樂，又諳彈琴製曲；善品茗，茶道功夫相當深厚；喜歡收藏，藝術鑒賞造詣高妙；更精通戲曲，編導、評論都要求盡善盡美。

前人說：「吾越有明一代，才人稱徐文長、張陶庵；徐以奇警勝，先生以雄渾勝。」明崇禎抗清進士李長祥以為「當今史學，無逾陶庵」。張岱與畫家好友徐文長並列明代藝術雙璧，他個人藝文兼修，可以說是明代版的莎士比亞；民間版的李後主；落拓版的蘇東坡。在古典藝術集大成的明清兩代，堪稱藝術與跨域、終身學習護照等——通識教育，最佳典範。拙文回溯張岱一生如何結合多元藝術，並能融入生活與生命情操；其藝文專長如何能轉化成為現今通識教育師、生學習的教材，以及教案設計與實踐。

關鍵字：明清藝術人、張岱、終身學習護照、通識教育、全人教育

探討終身學習護照與通識教育 ——以明人張岱為例

壹、前言

張岱生平，47 歲前，生在明代；48 至 83 歲的後 35 年，生在清代，從張岱家族、背景與影響中揭櫫其：（1）先世、叔輩、兄弟的生平網絡；（2）優勢混搭悠閒的生活架構；（3）通識教育，從家開展等三個面向，說明一個終身學習護照的通識教育策略，在張岱成長脈絡上而言，應針對時代背景、人口結構¹ 與社會群組做調查與分析，先鳥瞰「人我關係圖」上，張岱的座標、定位與發展進路。

其次，探討張岱交遊、嗜好與情性之於通識教育。張岱分別以：（1）時藝、古文、史學知己，立足當代；（2）詩學、曲學、戲劇、琴藝知己，深耕心靈；（3）山水、字畫、禪學知己，超越塵世。通識教育，應從幼開展。現行通識課程，大約從高中、大學才開始規劃，不但很難再整合幼童時期，一起學習的網絡；更遑論擴大形成綿密的通識社群，加以經營人脈。大學期間修習的課程，以專科、專業教育，甚至就業、專才訓練為主，只靠九門（十八學分）通識課程；² 一門約略 30 小時研習，欲增加學生知識廣度並拓展其視野，以期能兼備人文與科學素養的目標，只能停留在皮毛層面的認知，容易流於填鴨式教育。如果可以將目前規劃通識課程，改成所謂「十六年」一貫，³ 研發小學即可開展的通識課程與社群網絡，建立個人學習護照與通識教育規劃檔案，才臻綿密與完善。

¹ 孫達人：〈明初戶口升降考實〉，《文史哲》，第 2 期，1980.11，頁 17-25。八〇年代以後關於戶口和戶籍問題的研究有〈明初戶口升降考實〉考察了明代初期戶口升降的兩個基本事實，即洪武十四年以後明朝的戶口基本沒有上升；北方戶口大幅度上升，南方戶口大幅度下降。嘉靖（俗稱「家淨」）年的暴斂，農民不堪剝削，紛紛逃亡，但張氏家族，似乎不受影響。

² 國立臺灣大學：〈國立臺灣大學九十六學年度通識課程實施辦法〉，《國立臺灣大學通識課程實施辦法》，2006，2010.3.3，網址〈http://cge.ntu.edu.tw/law/law_08a_generalcourselaw.htm〉。臺大通識課程分為「文學與藝術」、「歷史思維」、「世界文明」、「哲學與道德思考」、「公民意識與社會分析」、「量化分析與數學素養」、「物質科學」、「生命科學」八大領域。參見「國立臺灣大學通識課程實施辦法」：九十六學年度（含）以後入學之本校學士班學生，至少應修習十八學分之通識課程，始能畢業。

³ 我國自九十學年度起逐年實施九年一貫課程：輔導各縣市發展教師專業網絡、發展社群知識管理相關技術、經營思摩特教師專業社群網站。目的為了整合所學不要重複或缺漏。

明清藝術全才張岱，在（1）茶道、聚書、著述上能怡情養性；（2）珍玩、華燈、彈琴、戲曲⁴上能陶冶風雅；（3）蹴鞠、⁵鬥雞、美食上能遊歷人間，優遊瀟灑，通識教育，應從心開展，仍舊須考量興趣、嗜好與性向。亦即上述所言，須提早、拉長通識教育研習年限；也應增加多元品項，寓教於樂。張岱全方位進路與精彩人生就是這個樣的體現，他歷經衣食無虞的前半人生：（1）富裕多金，風雅盡興；（2）創意空靈，一往深情；（3）文化⁶薪傳，極品奇葩。他能藉由人生的「豐年」，儲備「食糧」、發展才藝，不至於獨學無友、孤陋寡聞。及至遭逢亡國貧窘、飽經落拓的遺民人生。昔之玩日愒歲，頓時幻滅；折鼎病琴，常至斷炊，仍能窮愁而卓犖，無入而不自得。其秘訣便在他多元發展的藝術人生：（1）多元典範，卻並行不悖；（2）一世戲夢，空靈卻可以落實；（3）琴藝書畫的陶冶，可以乘風破浪、完成理想；直掛雲帆、笑看風雨，啓航渡濟幽冥的滄茫大海。這也正是終身學習護照與通識教育之真諦！

貳、終身學習護照與通識教育

一、家族、背景與影響⁷

（一）先世、叔輩、兄弟的家族網絡

張岱，一名維城，字宗子、一字石公、號陶庵、又號蝶庵居士、六休居士，明浙江山陰（今浙江省紹興市）人。祖籍四川綿竹，故張岱常自稱「蜀人」或「古劍老人」（四川境內有劍門）。生於神宗萬曆二十五年（1597）。⁸ 岱家足遍江南；累世通顯；他自己讀萬卷書、行萬里路；後寄情山水，張岱時代的中國（江南），儼然成了他人生的「後花園」。（參見圖1、圖2、表1）高祖張天復，岱於其傳曰：「…高祖之祥正以不盡發爲後人之發。」高祖能爲後代避開「福盡之憂」。如此家風，至曾祖元忬，年十七爲文哭楊繼盛，聞者吐舌；徐渭以殺後妻下獄，爲其百計出之；鄉里有不平事，輒侃言不避，後因未能昭雪父冤，鬱悒不已，遂以膨疾卒。祖汝霖

⁴ 林鶴宜：《規律與變異：明清戲曲學辨疑》，臺北：里仁書局，2003。

⁵ 一種古代踢球遊戲，類似現今的踢足球。起源於黃帝時代，流行於漢唐，宋代發展到巔峰。現在的踢毽子還留有蹴鞠的影子。

⁶ 余德餘：《浙江名人研究大系·浙江文化名人傳記叢書·都市文人張岱傳》，浙江：浙江人民出版社，2006。

⁷ 黃桂蘭：《張岱生平及其文學》，臺北：文史哲出版社，1977。

⁸ 據邵廷采《逸民傳》稱享年七十餘歲，而徐鼎《小腆紀傳補遺》則說，卒於清聖祖康熙二十三年（1684），享年八十八歲。又據《山陰縣志》說，卒於清聖祖康熙二十八年（1689），享年九十三歲。

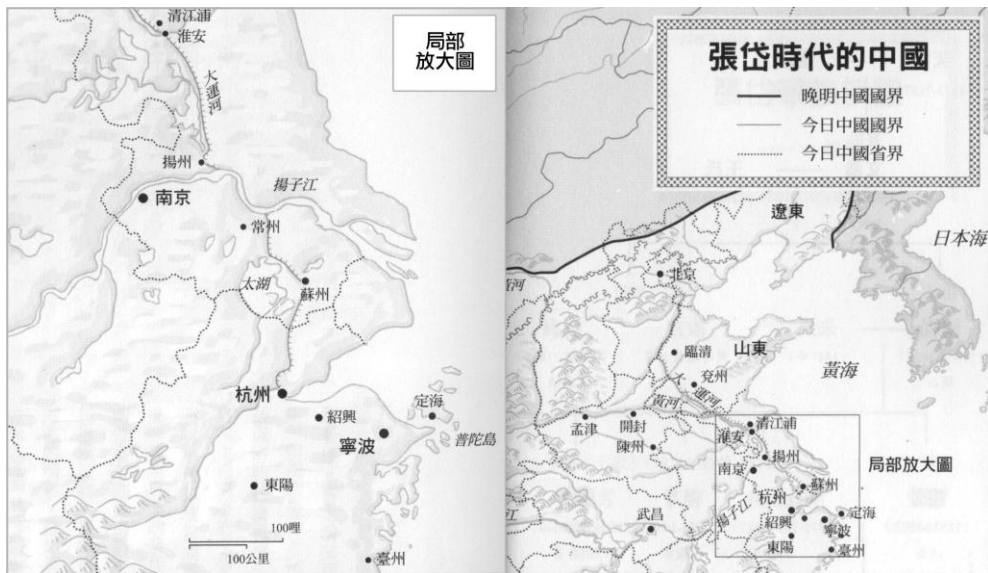

圖 1 張岱時代的中國⁹

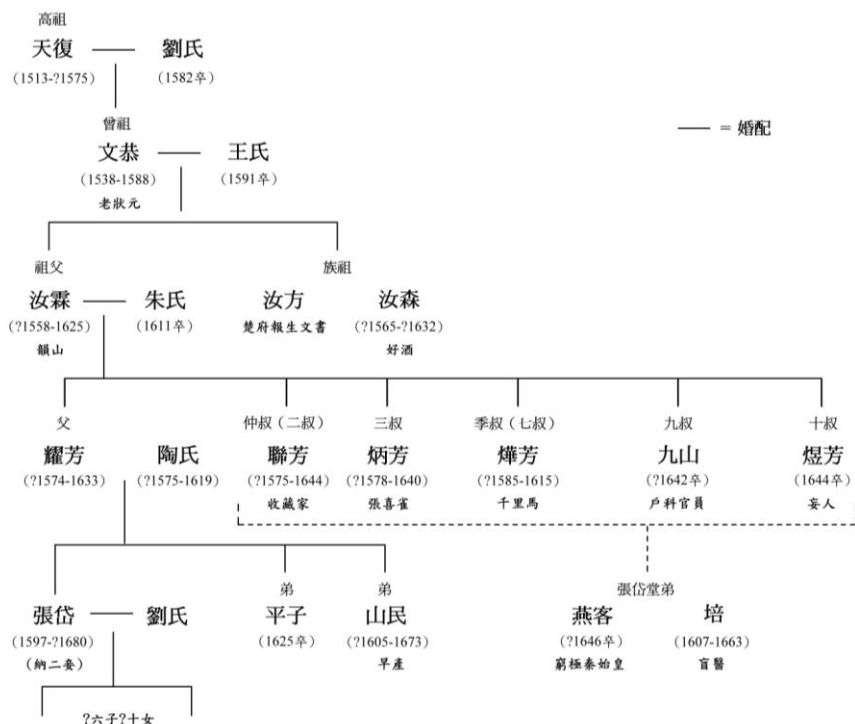

圖 2 張岱家族族譜¹⁰

⁹ 史景遷：《前朝夢憶——張岱的浮華與蒼涼》，溫洽湓譯，臺北：時報文化出版社，2009。

¹⁰ 同注 9。

表 1 家族宦跡、行誼表

稱謂	姓名	字、號	生卒	宦跡、行誼	備註
高祖	天復	復享、 內山	正德八年—萬曆二年（1513—1574）	嘉靖二十六年進士，甘肅道行太樸卿致仕	年 62
高祖母	劉安人			有遠識，夫與子之仕路、禍福皆能預知	
曾祖	元忭	子藎、 陽和	嘉靖十七年—萬曆十六年（1538—1588）	隆慶二年廷試第一。修撰了《萬曆紹興府志》、《萬曆會稽縣志》。輒侃言不平事、與父，人稱「談遷父子」。上書請復父官。	年 51
曾祖母	王宜人			天性簡約，不事華靡，結帽易錢，人爭售之。	
祖父	汝霖	肅之、 雨若	嘉靖三十六年—天啓元年（1557—1625）	萬曆二十三年進士，任廣昌令，又任刑部，為讀史社。黔人譽為「三百年來無此提學」，以廣西參議致仕。	年 69
祖母	朱恭人			性卞急，為朱金庭女，朱門多驕恣不法，岱祖汝霖，無一稍縱。	
父	耀芳	爾弢、 大滌	萬曆二年—崇禎五年（1574—1632）	十四歲補邑弟子，年五十三以副榜貢謁選，授魯藩長史司右長史。好神仙之術	年 59
母	陶宜人			戮力成家，力足以給，世產、家業富裕。	
仲叔	聯芳	爾葆、 二酉生	萬曆三年—崇禎十六年（1575—1645）	少習古文、攻畫藝，收藏古玩。補河南臬幕。	年 71
三叔	炳芳	爾含、 三峨	萬曆六年—崇禎十三年（1578—1642）	少有機穎，與人交，輒能洞察肺腑。土木精工赤手立辦。天啓七年取內閣秘書	年 65
七叔	燁芳	爾蘊、 七磬	萬曆八年—萬曆四十三年（1580—1615）	俠邪、名宿皆交往之，見其友，可知其人。	年 35
十叔	煜芳	號紫淵		弱冠補博子弟子，目空一世，無友往來，崇禎十三年補刑部貴州司主事。	
季弟	岷	字山民		屏居深山，退史可法聘題授軍前贊畫	
堂弟	萼初	字介子 （燕客）		仲叔爾葆之子，溺愛之，性躁暴繁恟。	
堂弟	培	字伯凝	—康熙二年（？—1663）	六符叔之子，好讀書，尤喜談醫書。	

乃與曾祖元忬和曾外祖父朱金庭女（祖母朱恭人）指腹為婚。曾外祖舅家，多豪橫，但張岱家族講究服食、遊戲，乃受戚婭之薰染，岱心不無憾意存焉！¹¹ 岱父耀芳，少極靈敏，善詩歌，聲出金石。後因沉埋帖括¹² 中四十年，雙瞳既眊，戴西洋眼鏡；又病翻胃、不事生計，岱母陶宜人辛苦居積，造船樓一二，鼓吹戲劇，一切繁靡事，任其父意為之。後魯獻王好神仙，岱父精引導。對子姪不廢笑謔，臨終前曾預言將去之日，遍辭親友，果是日無疾而逝。岱母陶宜人，身出平民，失歡高堂，故受姑舅嚴厲以待，但其益加恭慎，有「女中曾閔」之譽。岱父晚年，自陶宜人過世之後，身無長物，張岱評其父：「…先子如邯鄲夢醒，繁華富麗，過眼皆空。」¹³ 所謂「邯鄲夢醒」，似乎也成了張岱回顧其前半生，竟步上其父後塵，岱亦覺不勝唏噓！

（二）家族背景與影響

張岱之仲叔聯芳、三叔炳芳、七叔燁芳，為人有瑜有瑕，張岱說：「言其瑜則未必傳，言其瑕則的的乎其可傳也。」可見其叔輩深具影響。舅氏朱石門多收藏古畫，仲叔聯芳朝夕觀摹；復精賞鑒，造精舍，與朱競收藏，鼎彝玩好充牣其中。曾日宿戎樓，夜為友人畫，筆墨安詳、意氣生動。其子萼初，任誕不羈、不事生業，將其以千萬計之尊壘、古彝、名畫、法錦，不數日輒盡。三叔炳芳，是一位過目不忘，天生土木工程師，赤手創大廈；不攜錢鏹走京師，卻任內閣秘書。時人稱之「張喜鵲」，而張岱眼中是當今的「蔡澤」；¹⁴ 立談間取大位，又能於卿相之前，顛倒侮慢。七叔燁芳，生而跋扈，不喜文墨。曾招集里中俠邪，相與彈箏蹴鞠，陸博蒲擲，粉墨登場，鬪雞走馬，食客五六十人之多；又喜啖橘、參馬。年二十，下帷讀書，三年有成，亦好飽學名宿。十叔煜芳乖戾益甚，但好學，能文章。張岱《瑯嬛文集》¹⁵ 卷五，列其為「異人」傳中。

岱之兄弟有三：季弟岷自讀經書子史、稗官小說，無不涉獵。精於骨董書畫，真贋立見，岱稱「家庭師友，當以吾弟為第一」。堂弟萼初，穎敏異常人，但卻荒誕縱恣，窮奢極慾，世所少見。岱曰：「吾弟自讀書、做官以至山水、園林、骨董、伎藝，無不以欲速一念，乃受鹵莽滅裂之報，其間趣味削然，實實不堪

¹¹ 岱祖傳後評曰：「…我張氏自文恭（元忬）以簡樸世其家，而後來宮室器具之美，實開舅祖朱石門先生，吾父叔輩效而尤之，遂不可底止。」

¹² 鳳凰視頻：〈明代科舉——江南貢院與科舉沉浮〉，《鳳凰視頻·鳳凰網》，2009，2010.2.15，〈<http://v.ifeng.com/documentary/history/201009/0b2b04e1-c630-4461-8c9c-31f85d68b26b.shtml>〉。唐代舉子把經書裡難記的句子編成歌訣，以便誦讀，稱為「帖括」。後來通指科舉的文字。《儒林外史》第四十六回：「論余大先生的舉業，雖不是時下的惡習，他要舉國初帖括的排場，卻也不是中和之業。」

¹³ 明·張岱：〈家傳〉，《瑯嬛文集》，雲告點校，長沙：嶽麓書社，1985，頁154-88。

¹⁴ 蔡澤功名事業未成時，請唐舉幫他看相，受唐舉譏笑時，仍自信「富貴吾所自有」。卷七十九《史記·范雎蔡澤傳》。

¹⁵ 中國明代研究學會主編：《明人文集與明代研究》，臺北：樂學書局，2002。

咀嚼也，譬猶米石宜爐，入手即壞，不期速成，只速朽耳。」¹⁶可見張岱便以爲凡事不能求速，速則容易壞事，不易有味。堂弟張培，性嗜飴，以疴疾壞雙目。無不淹博，過目不忘；凡診竊諸病，觸手即知；甚或救濟窮人，所費不惜。岱曰：「吾家十世祖鑑湖府君爲越郡名醫，所開藥肆，甲於兩浙，後以陰功，子孫昌大。昔人雲公侯之家，必父其祖。伯凝殆其後身矣。」族中凡修葺宗祠、培植墳墓、解釋獄訟、評論是非、分析田產、拯救患難，一切不公不法、可駭可愕之事，皆於張培取直。而其一有空閒，輒喜玩骨董、葺園亭、¹⁷種花木、講論書畫；更喜養鶉鴒、陸龜、黃眉、驢馬、鬥骨牌、著象棋、製服飾、畜僮僕，知無不爲；興無不盡！

張岱一生行徑，生活林總，堪稱張氏家風之縮影，集家族網絡、傳承於一身。

二、優勢混搭悠閒的生活架構

張岱家族自高祖天復，世以官宦傳家，但從父耀芳起，不事生計，端賴母親陶宜人，辛苦拮据，居積二十年，家業稍裕。十七歲（1613）遊會稽蘭亭；十八歲過斑竹菴取禊¹⁸泉試茶；二十歲，學琴於王侶鵠；二十一歲母陶宜人逝後，其父晚年，身無長物；二十二歲，仍學琴於王本吾；二十六歲（1622）設鬥雞社於龍山下、遊蘇州葑門荷宕。

二十七歲，往嚴助廟觀盛會、聆戲、蹴鞠；二十八歲，讀書岫嶠山房；三十歲，至武林訪黃貞父¹⁹故居；三十二歲泚筆寫石匱書；三十五歲其父罷職抵家、仲叔聯芳因李自成起軍，登陴死守，岱於無錫觀競渡；²⁰三十五歲獨往湖心亭看雪，十二月父逝；三十五歲，倣虎丘故事，會各友於葑山亭。十月攜女伶朱楚生，至不繫園看紅葉；四十一歲成立「丁丑詩社」；四十三歲侍南華老人飲湖舫；四十三歲在西湖見城中餓殍昇出，扛挽相屬；四十六歲，觀競渡於瓜州，後疫作，岱也督董疫事；四十八歲（1644），明亡。在淮中，與王鐸同至武林，舟中講論書畫。

¹⁶ 朱劍心：〈五異人傳一四〉，《晚明小品選注》，臺北：臺北商務印書館，1974，頁7、頁253。

¹⁷ Anakonn2 さんのチャンネル：〈中國庭園〉，《YouTube》，2008，2010.2.15，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=8u97rFVTK8g>、<http://www.youtube.com/watch?v=QESJfRL-mN0>〉

¹⁸ 古人在陰曆三月上旬的巳日，要到郊外水邊洗濯，清去宿垢，並飲酒作樂的宴聚。《文選·王融·三月三日曲水序》：「禊飲之日在茲。」《舊唐書·中宗本紀》卷七：「三月甲寅，幸臨渭亭修禊飲，賜群官柳捲以辟惡。」

¹⁹ 張岱並未正式拜師黃貞父門下，但黃貞父與張岱的祖父張汝霖陸續有所交集，時而融洽，時而較勁。兩人還一度同在南京做官，共結「讀史社」。

²⁰ 賽舟。南朝梁·宗懷《荆楚歲時記·五月》：「五月五日競渡，俗爲屈原沒汨羅日，傷其死，故並命舟楫以拯之。」

三、通識教育，從家開展

上述年近半百的張岱，無論父祖、叔伯，均身官要職，走馬蘭臺；而穿梭其間的他，一直過著優勢混搭悠閒的生活。之後的三十五年入清歲月：至溪湖，興故宮離黍之悲、再訪黃貞父寓林；復究心易理、作「甲辰初度，是日餓」詩；寫〈自爲墓誌銘〉、爲《西湖夢尋》²¹作序；檄同志會於蘭臺，倣古修；八十一歲（1677）作〈白衣觀音贊〉、〈蝶菴題象〉，康熙十八年，張岱八十三歲，史傳記毛奇齡寄函乞藏《石匱藏書》。張岱著作等身，終其年譜²²記載，他一生的「隨遇而安」、「從容閒適」，在最艱難的亡國生涯，卻是他著作一一出品、開花結果的時辰，這一切建基於岱母提供其父安穩、無虞的發展空間，母曾謂岱：「爾父馮唐易老，河清難俟。或使其適意園亭、陶情絲竹，庶可解其岑寂。…一切繁靡之事，聽其任意爲之。」²³而其父身軀偉岸，喜談諧，亦提供其子張岱，所謂談笑風生、死難如常，胸襟豁達。復以張氏家族精彩、多才成就的綿密交錯，藝術、學術的諸多陶冶，不假外求，自得圓滿，此即所謂：通識教育，從家開展！

參、交遊、嗜好與情性

世家出身的張岱交遊廣泛，使之性行才情受到後天陶鎔的，除了尊親之育化與影響外，同儕薰陶就是重要的支持社群。而他喜與詭奇特立人交往，²⁴曾說：「人無癖不可與交，以其無深情也，人無疵不可與交，以其無真氣也。」²⁵意思是說，一個人既沒愛好又看不出什麼毛病，四平八穩，謹小慎微，沒有一點點個性，這樣的人缺乏真性情。要不特別懦弱無能；要不就過於理智，特別有心機，是不能做朋友的。所以他交的多爲心氣心意相得者。有前輩學者文人，如黃道周、周懋谷、王思任等；有史學藝術同好如查繼佐、祁彥佳等；也有民間藝人夏汝開、彭天錫等。²⁶還有身懷精藝居心高曠的魯雲穀、閔汶水等。而畫家陳洪綬²⁷可謂

²¹ 明·張岱：《西湖夢尋》，臺北：金楓出版社，1999。

²² 余德餘：〈張岱年譜簡編（上）、（中）、（下）〉，紹興：《紹興師專學報》，第1、2、3期，1994.3、6、9，頁39-48、頁31-38、頁19-25。

²³ 夏咸淳校：〈家傳〉，《張岱詩文集》，上海：上海古籍出版社，1991，頁255。

²⁴ 張忠良：〈晚明文人的嗜癖言行〉，《台南女院學報》，第23期，2004.10，頁403-28。

²⁵ 同注13，卷四，〈五異人傳〉，頁175。

²⁶ 陳進泉：《晚明張岱「陶庵夢憶」戲劇資料之研究》，臺北：中國文化大學藝術研究所碩士論文，1984。

²⁷ 陳洪綬（1598年—1652年），字章侯，號老蓮、雲門僧、遲雲、弗遲、悔遲、悔已遲、悔僧、遲和尚，浙江省紹興諸暨人，中國明代畫家。

其至交，兩人山水共遊，藝術合作。至友周戩伯，幾近全知全能，祭文云：「無藝不精，無事不妙…，得無戩伯一人，則數十人之精華，皆備於一人之身。」

張岱受於「德有獨至、術有專攻」的「詭奇人物」之間，相洵相沫，薰染激盪，亦具有風格獨具，超凡入聖之處。

一、時藝、古文、史學知己，立足當代

王思任，一號謔菴，張岱傳謂其：「筆悍而膽怒，眼怒而舌尖多率筆，恣意描摹、盡情刻劃，文譽鵲起。」²⁸ 王亦工繪事，山水林屋，饒有雅致。倪元璐（1553—1644），²⁹ 岱稱：越中只有倪元璐不學徐渭，³⁰ 而其柱對有過於徐，但可惜寥寥可數。元璐也長於書畫，擅寫文石，以水墨生暈，極蒼潤古雅之致。聞啟祥，³¹ 爲文風流婉約、蘊藉有神味。陳函輝（1589—1645）見〈祭周戩伯文〉³² 言與張岱爲古文知己，《石匱書後集》四十五有傳，《明史》³³ 卷二百七十六附〈余隍傳〉後。

黃貞父（1558—1626）爲文章宗匠，知名之士俱出門下，爲張岱時藝知己，貞父故去後，張岱甚至先後兩次（1626、1657）訪黃寓林故居，可見其追思之深。陸夢龍，明末賊陷隆德，圍靜海周，夢龍率眾禦之，戰死。黃道周，號石齋，明末學者，也是張岱知己。張岱曾說：「…余好作史，則有黃石齋、李研齋爲史學知己。」黃道周，邃於經術，又名天文、曆數、皇極諸書，工詩文、善書畫。李長祥以氣節見稱；周懋穀，字戩伯（1588—1675），³⁴ 常集名流爲舊雨堂文會，互相砥切，與張岱共筆硯者六十三載，均爲岱之史學知己。周戩伯曾爲張岱校正《石匱書》，岱稱：「…則善善惡惡毫忽不爽欲少曲一筆斷頭不爲。…吾兄筆削之妙，增一字如點龍睛；刪一字如除荆棘。」³⁵ 可見張岱受史學知己千字萬字之賜，當百世師之。

²⁸ 同注 13，卷四，〈王謔庵先生傳〉，頁 193。

²⁹ 明·張岱：《石匱書後集·倪元璐列傳》，長沙：嶽麓書社，1985。

³⁰ 匡亞明編：《中國思想家評傳叢書·徐渭評傳》，南京：南京大學出版社，2006。

³¹ 張岱：《西湖夢尋·雷峰塔》，臺北：金楓出版社，1999。

³² 同注 13，卷六，〈祭周戩伯文〉，頁 274。

³³ 清·張廷玉等撰：《二十五史·明史》，上海：上海古籍出版社，1986。

³⁴ 蔡維玉：《張岱快園時期散文研究》，香港：香港城市大學中文翻譯及語文學系碩士論文，2006。

³⁵ 明·張岱：《石匱書·與周戩伯》，上海：上海古籍出版社，2008，頁 20。

二、詩曲、戲劇、琴藝知己，深耕心靈

王雨謙、蔡子佩等結為詩友，互相規勸，勿吝淘汰，王為《西湖夢尋》作序，痛芟讎校，十去其七。吳系，好行俠義，最後也因以亡身。徐渭詩中有：「吳郎少小解詩聲，吳系是徐渭諸徒中最年長者，但渭才三十八歲，吳已有解詩之子，可見從小解詩，易深入、也善傳承。卓人月，有寤歌詞，有意出新、獨闢生面。祁多佳精音律，自為新劇、自度曲、自倚洞簫和之。」

《西湖夢憶》：「余友祁止祥有書畫癖，有蹴鞠癖，有鼓鉞癖，有鬼戲癖，有梨園癖。」³⁶意即，經濟文章、琴藝書畫，皆臻神妙，才堪八面。又，張文成，益精音律，創作劇曲，寫胸中鬱勃。常鑑梨園弟子中之歌喉清雋者，按拍審音，半字差訛必究。少年放蕩，揮金如土，且多藝：診脈、施藥、相地、擇葬，無所不精。岱謂其友：有松柏道義之心；詩文如雲霞之有色；詞曲如金玉之有音。

陳洪綬佩服張岱作品，曾為已佚的張岱雜劇《喬坐衙》題詞：

吾友宗子才大氣剛，志遠博學，不肯俯首牖下。天下有事，亦不得閒置……
〈喬坐衙〉所以作也。……然吾觀明天子在上，使其人得閒而為歌聲，得閒而為譏諷當局之語。³⁷

「喬」，為當時俗語，即裝模作樣、裝腔作勢之意。自洪綬題詞，可見此劇直指其時「魏黨」。「才大氣剛」、「不肯俯首」，但「天下有事，亦不得閒置」，一語道出張、陳等明末清初文人的神貌。

張岱與明末幾位著名的戲曲³⁸名家過從甚好：彭天錫，與南京第一流的說書人柳敬亭，串戲妙天下。彭多扮淨丑角色、千古以來的奸雄佞幸，經過他的扮演，使這些人心肝愈狠，面目愈刁，口角愈險，對人物的刻畫入木三分。他的表演，在眉目之間，往往使人感到笑裡有刀，鬼氣殺機，陰森可怕。多扮丑淨，皺眉低眼、笑裡藏刀、設身處地，發揮無遺。《陶庵夢憶》之卷五、卷六：「天錫一肚皮書史、一肚皮山川、一肚皮機械、一肚皮礪礪不平之氣…特於是發洩耳。」³⁹曾五次至紹興至張岱家，串戲五六十場而窮其技不盡。柳說書「入情入理，入筋入骨」。

又，余蘊叔，演武戲搭一大臺，選剽輕精悍，能跌打者三四十人，搬演目蓮，三日三夜。王月，崇禎十二年（1641）七夕，登臺奏樂，推為時一之冠。王月

³⁶ 明·張岱：《西湖夢憶·祁止祥癖》，上海：上海書店，1982，頁4。

³⁷ 胡益民：《張岱研究》，合肥：安徽教育出版社，2004，頁4。又，陳洪綬：《清代詩文集彙編·寶綸堂集》，中國人民大學和北京大學聯合主持編纂，上海：上海古籍出版社，2009，頁3。又，胡益民：《張岱評傳》，南京：南京大學出版社，2002。

³⁸ 劉致中：《明清戲曲考論》，臺北：國家出版社，2009。

³⁹ 明·張岱：《陶庵夢憶》，上海：中華書局，2009。

多才藝，《陶庵夢憶》之卷八言其：「善楷書，畫蘭竹水仙；亦解吳歌，…南中勳戚大老力致之，亦不能竟一席。」王又好茶，與岱、閔汝水善交，常至閔處啜茶數壺、飲壁下。至於紅粉至知己女伶朱楚生，是明代戲曲史上一位難得的女表演家。色雖不甚美，但絕世佳人，亦無其風韻。飾演男角。其科白之妙，即使本腔男角也不能得其十分之一。楚生與精通音律的姚益誠合作，講究關節，妙入情理。

先岱而逝，岱語中，常有不勝追懷之情。《陶庵夢憶》中，記載了當時的表演名家，又至於琴藝知己，首推尹爾韜，應詔作皇極等譜，備授命校正歷代諸譜；奉旨撰五音取法八十篇，五音確論五十篇及原琴正議、審音奏議諸篇。張岱嘗於萬曆四十六年（1888）學琴於王本吾，同學者，尹及何紫翔等，曾取琴四張彈之，如出一手，聽者賦服。爾韜數十年精力，寢食於琴。張岱這位號「袖花老人」的音樂天才，在在說明張的琴藝等知己，各個專業，亦師亦友，方能成就全藝的張岱。

三、山水、字畫、禪學知己，超越塵世

劉侗（1593—1636），與譚元春等竟陵派為友，行文怪僻，但張岱之《西湖夢尋》追記舊遊、分記其勝。美景首為小序，而雜採古今詩文列於其下，其體例全倣劉《帝京景物略》。⁴⁰ 其為張岱山水暨文章之友。祁彪佳（1602—1645），好山水亭園，曾築寓園，祈張岱和之，岱肯定其才，謂園亭難在結構；更難於在命名。祁又好聚書，其父承燁《澹生堂藏書約》，⁴¹ 備言讀書、聚書、購書、鑒書之法，藏書之富冠於東南。又，秦一生，無日不與岱遊，其死，岱忽忽若有所失，見湖中山水，意色慘淡。秦無論：山水聲伎、絲竹管弦、擣菹博奕、盤鈴戲劇，癡往之致。

字畫知己，除了臨本幾可亂真，四方賞鑑家，得其片紙，如獲拱璧的姚允在；以及畫以煙雲滅沒，得米家神髓的王鐸（1592—1652）之外，徐渭更不在話下，⁴² 此外就屬陳洪綬。陳是經歷朝代更替的畫家，人物畫尤其成就卓著，構圖簡淨，線條遒勁，人物脫俗高古。不僅人物，畫面上的石頭樹木，筆觸多有方折痕，少皴染，乾淨奇異，一派氣象儼然，一直是有清人物畫之翹楚。1598年，陳洪綬出生於浙江諸暨名門望族，三四歲習畫，即有神童之譽。十歲，入當時著名畫家

⁴⁰ 劉侗：《北京古籍叢書·帝京景物略》，北京：北京古籍出版社，2001。是一部記述北京歷史文化及社會風俗的重要典籍，它對明代北京的寺廟祠堂、山川風景、名勝古跡、園林景觀以及京師、民俗風情等作了極為詳盡的記述。

⁴¹ 明·祁承燁：《澹生堂藏書約（外八種）》，上海：上海古籍出版社，2005。是我國第一部全面系統地記錄藏書家關於讀書、藏書經驗的理論專著。

⁴² 黃秋薇：《徐渭題畫文學之繪畫理論研究》，屏東：國立屏東師範學院國民教育研究所碩士論文，2003。

藍瑛門下，青年時就與北方畫壇高手崔子忠有「南陳北崔」之稱。二十五歲為諸生（即秀才），此後卻屢試不第。崇禎十五年（1643），因繪畫才華被召入國子監，為皇帝臨摹歷代帝王畫像，由此得以觀宮中藏畫，研習揣摩，眼界和畫藝自有收穫。張岱與陳為至交，猶如多了一隻畫家的手足，於書論畫，都有品味。

清兵入浙東，至友畫家陳洪綬在紹興雲門寺出家，一年後還俗，居紹興賣畫為生。

其時不少士人以死報效大明。此時的張岱且不為富貴畫畫，「尤喜為貧不得志人作畫，周其乏。凡貧士藉其生，數十百家。」若豪貴有勢力者索之，雖千金也不為搦筆。精於書畫文物的周亮工曾是張、陳兩人好友，但他明亡後擔任清朝官吏，張、陳都不與周相往來。陳洪綬特畫了一卷〈歸去來兮辭〉（圖3）相送，其中深意不言而喻。⁴³ 好友續作畫；張岱續著書，能在家國沉痛中昇華文人氣節，其根源在知己的相扶持。

圖3 陶淵明故事圖（局部）⁴⁴

⁴³ 清·周亮工：《讀畫錄》，浙江：西泠印社出版社，2008。

⁴⁴ 明·陳洪綬繪：《中國畫大師經典系列叢書·陳洪綬陶淵明故事圖（局部）·歸去來兮辭》，北京：中國書店出版社，2011。

兩人在藝術上也是互相支持。明朝大廈將傾之際的畫壇力作陳洪綬〈水滸葉子〉，⁴⁵「水滸牌」造型誇張神采飛揚，這些時俗認為與「殺人流寇」無異的梁山好漢。陳傾力於此，張傾情於此，讚美傾慕之情溢於筆端；當亦藉此傳遞他們對社會時局的失望，以綠林豪客草莽好漢抒發一腔複雜的家國情感。合作遂成藝術史佳話，張陳心意心志之契合、之相通是個中底蘊。在張岱晚年史著《石匱書·石匱書後集》中，陳洪綬列於「妙藝列傳」，張岱評：「筆下奇崛適勁，直追古人。木石丘壑則李成範寬，花卉翎毛則黃荃崔順，仙佛鬼怪則石恪龍眠。畫雖近人，已享重價，然其為人佻儻，不事生產，死無以殮。」⁴⁶

陳自題其像曰：「浪得虛名，窮鬼見誚，國亡不死，不忠不孝。」張岱對陳洪綬落拓不羈的性情和行事作風，言語間亦卻是惺惺相惜。岱好書畫，則有陳章侯、姚簡叔為字畫知己。這些明末文人學者互相之間的交往，多緣於性情價值觀的彼此投契。

祁文載，以五經拔貢取兩榜。留心字藝、遊戲詞壇；教習梨園，有老優教師所不曾經見者。明亡後，削髮披緇十餘載，參扣精猛、闡揚佛法，叢林釋子，皆奉龍門佛像。深究佛理外，亦常往返論學。自認其解金剛經與解四書五經無異。⁴⁷

四、通識教育，從幼開展

張岱對周戩伯祭文曰：⁴⁸

與之為制藝，則才同馮許；…古文，則筆過歐蘇；與之匿跡商山，則衣冠角裡；與之怡情細聚，則顧曲周郎；與之編纂史記，則一出一入，字挾風霜；與之唱和詩詞，則一吟一詠，聲出金石；與之摹倣書法，則細楷麻姑，抄書盈篋；與之參研禪理，則提撕謔笑，各出機鋒。⁴⁹

以此典型範例，可見張岱大多結交的知己，均是多元才藝兼備，能會通、轉化，一往深情。⁵⁰ 所謂建構綜合藝文的「社群網絡」，是通識教育、終身學習護照的最

⁴⁵ 意即「水滸牌」，葉子乃其時民間流行的酒令牌子，正是張岱催促而成：「周孔嘉丐余促章侯作〈水滸牌〉，孔嘉丐之，餘促之，凡四閱月而成。」張岱專寫了「緣起」（均見《陶庵夢憶·水滸牌》），並題〈水滸牌四十八人贊〉參見《琅嬛文集》卷五。

⁴⁶ 明·張岱：〈石匱書·石匱書後集〉，《台灣文獻叢刊》，1970，2010.4.10，網址〈<http://www.greatman.com.tw/tw.htm>〉。

⁴⁷ 同注 13，卷三，〈與祁文載〉，頁 144。

⁴⁸ 張則桐：《張岱探稿》，南京：鳳凰出版社，2009。

⁴⁹ 同注 32。

⁵⁰ 明·張岱：〈台灣文獻叢刊〉，《張子文稅·祭周戩伯文》，1970，2010.4.10，網址〈<http://www.greatman.com.tw/tw.htm>〉。

高理想。張岱能成為此項典範人物，朋友知己，不是一次到位；而是日積月累，從幼開展，甚至自上一代、下一代有戚婭之誼者，也不在少數，展開一個空間與時間的長軸，形成綿密又相得益彰的藝學網絡。

肆、美學⁵¹ 陶養，實作主義

一、茶道、藏書、著述，怡情養性

張岱不只好飲茶，更精研茶道和烹茶、用水等方法，《陶庵夢憶》中的〈禊泉〉、〈蘭雪茶〉、〈陽和泉〉、〈閔老子茶〉、〈露兄〉，可抵一部《陸羽茶經》。這閒情逸致，令人悠然神往。

其家三代，喜積聚遺書，約三萬餘卷，祖父「不二齋」圖書四壁，充棟連牀。因此愛看書的張岱，可隨意攜去。岱家後雖屢遭災厄，三代藏書甚至一日盡失，但岱以他的生命、年歲，著書等身，傳承藏書於身的美好精義。

張岱前半生的繁華靡麗、風雅浪漫，陶鑄他率真、悲憫、堅定、好義，以及詼諧的性情。關鍵在於：美學陶養，須將實作主義成為後盾；亦即做中學、學中做。光有陶冶，而無實作，無法深入內裡，成為生命的一部分；⁵² 只是不斷的操作、速成，依然無法承載美學藝術的精隨。因此張岱藉由：茶道、藏書、著述，怡情養性，讓「陶養」與「實作」相輔相成，他的文章才能無一點矜矯的影子。其著作：《陶庵夢憶》、《石匱書》、《夜航船》⁵³、《冰雪文》、《說鈴》、《史闕》、《奇字問》、《老饕集》、《四書遇》⁵⁴、《昌谷集解》、《陶庵肘後方》、《桃源麻》、《茶史》、《大易用》、《詩韻確》、《柱銘抄》、《琅嬛詩集》十七種；⁵⁵ 另有《張氏家譜》、《義列傳》、《琅嬛文集》、《明易》、《快園道古》、《俠囊十集》、《西湖夢尋》七種；見於他書記載：《石匱書後集》、《琯朗乞巧錄》、《陶庵對偶故事》、《補陀志》四種。又，修《康熙·會稽縣志》，總計三十餘種，可謂著作倍身。

⁵¹ 葉太平：《中國文學之美學精神》，臺北：正中書局，1994。

⁵² 林雅鈴等編：《文學與生命教育》，中和：新文京開發出版社，2009。

⁵³ 徐世珍：《張岱〈夜航船〉研究》，臺北：國立政治大學中國文學研究所碩士論文，2001。

⁵⁴ 簡瑞銓：《張岱〈四書遇〉研究》，臺北：花木蘭文化出版社，2008。

⁵⁵ 明·張岱：《琅嬛文集》，臺北：淡江書局，1956。

二、珍玩、華燈、彈琴，戲曲風雅

張氏家族皆喜玩骨董，舉凡秦銅漢玉、周鼎商彝，鬼斧神工，世不再見者，琳瑯滿目的收藏，令人嘆為觀止！岱曾提到：巧匠梅岡製品；文公銘；徐渭書，以及張應堯鑄，人稱四絕，岱皆收藏。他的態度：博洽好古是文人韻事，詩文書畫應抬舉古人，希望子孫不要一味只想攫金銀、賺田宅；豪奪巧取，而累聖德。

《陶庵夢憶》卷八〈龍山放燈〉，記叔姪輩糜費放燈盛事，也因長輩雅好提倡，張岱也收集了許多巧奪天工且名貴的華燈，所謂以繞珠、料絲、羊角、剔紗諸燈輔之；耳金、剪綵為花，有煙籠芍藥之致，已非人力所為。

好琴的張岱，年少用心學琴，與友人結「絲社」，月必三會，對此也有精闢且深造自得的言論：⁵⁶

彈琴者，初學人手，患不能熟；及至一熟，患不能生。夫生，非澀勒離歧遺忘斷續之謂也。古人彈琴，吟揉掉注，得手應心。其間勾留之巧，穿度之奇，呼應之靈，頓挫之妙，真有非指非弦，非勾非剔，一種生鮮之氣，人不及知，已不及覺者。非十分純熟，十分淘洗，十分脫化，必不能到此地步。蓋此練熟還生之法，自彈琴撥阮，蹴鞠吹簫，唱曲演戲，描畫寫字，作文做詩，凡百諸項，皆藉此一口生氣。得此生氣者，自致清虛；失此生氣者，終成渣穢。吾輩彈琴，亦惟取此一段生氣已矣。（《瑯嬛文集·與何紫翔》卷三）

張岱精究戲曲，《陶庵夢憶》中對晚明戲曲有充分介紹，王國維說：「戲曲者，謂以歌舞演故事也。」⁵⁷ 戲曲已漸漸成熟，深入人心。《陶庵夢憶》對士大夫的家庭戲班和民間社戲都有生動的描寫，除表演上的唱、念、做、打，並關注舞臺的佈景及新穎的舞臺美術（《陶庵夢憶·劉暉吉女戲》）。⁵⁸ 又〈及時雨〉⁵⁹ 一節，張岱記載了崇禎五（1632）年七月，紹興村社禱雨的社戲《水滸》，為演梁山泊好漢，專門派人外出物色演員，「尋黑矮漢，尋梢長大漢，尋頭陀，…尋黑大漢，尋赤臉長鬚」，用重價聘請，使「梁山泊好漢，個個呵活」，以求得演出的真實效果。

三、蹴鞠、鬥雞、美食，遊歷人間

⁵⁶ 楊民：《萬川一月·中國古代散文史》，北京：清華大學出版社，2003，頁182。

⁵⁷ 清·王國維：《宋元戲曲史·附錄》，潛江：百花文藝出版社，2002，頁132。

⁵⁸ 李皓：〈《陶庵夢憶》與晚明戲曲、美術〉，《江漢藝術職業學院學報》，第7卷，第9期，2010.9，頁99-100。

⁵⁹ 同注39，〈即時雨〉，頁7。

與友人到廟蹴鞠，這是一古代的足球遊戲，毬著足，渾身旋滾，拍擊、踢蹴的運動。又，與親友設鬥雞社於龍山下，還拿骨董、書畫為賭注；戰況說成有如田單之火牛陣。後因誠於唐玄宗因鬥雞亡其國，遂不復鬥雞。

岱講究美食，堪與東坡、袁枚齊名。其家常宴客，庖廚之精，甲於江左。祖父可謂老饕，嘗與友成立「飲食社」，講求正味、著《饗史》四卷。岱加以搜輯訂正，青出於藍。《陶庵夢憶》中的〈蟹會〉、〈乳酪〉、〈樊江陳氏橘〉以及〈四方物〉，令人目不暇給。這些膾炙人口的「天廚仙供」、口腹美味，正是太平盛世的美食文明指標；明亡後，竟然餵養張岱飽經落拓，又常至斷炊的遺民人生。

張岱為人灑脫自由，自為墓誌銘中的不俗不滯、適性逍遙。岱窮年累月，讀萬卷書、行萬里路：考訂山經、詳辨水脈，馳騁數萬里。《陶庵夢憶》、《琅嬛文集》中，有三分之一，約四十多篇皆為紀遊；《西湖夢尋》全為湖光山色。其中〈湖心亭看雪〉⁶⁰、〈西湖香市〉、〈西湖七月半〉、〈虎丘〉、〈冷泉亭〉、〈揚州瘦馬〉等，道盡明清文化地圖的全貌。

四、通識教育，從心開展

除上述諸多嗜好之外，岱也好煙火、好駿馬、好花鳥、好印章，興趣非常廣泛，憑藉明代江浙繁華社經條件，張岱創造了多彩多姿的人生。雖然幾乎豪貴人人如此，明亡後，他覺得：這種宴安鴆毒；「癡如劉禪，淫過隋煬」，應在佛前懺悔。世族、時代教育張岱，領受豐盛的通識才華；而他凡事從心開展，用心做到最好，即便到了遭逢國變、生趣蕭索，他也能披髮入山，「收心」頓悟，回歸平淡。

伍、全方位進路與精彩人生

一、衣食無虞的前半人生

岱少為紈袴子弟，極愛繁華。好精舍，好鮮衣，好美食，好駿馬，好華燈，好煙火，好梨園，好鼓吹，好古董，好花鳥；兼以茶淫譎諠，書蠹詩魔。他出身

⁶⁰ 徐紀芳：〈湖心亭看雪〉，《youtube》，2012，2012.12.15，網址〈http://www.youtube.com/watch?v=v2Sw8TBze_c〉。Dracoboy：〈湖心亭看雪〉，《浙江衛視》，2012，2012.12.15，網址〈<http://videosearch.nifty.com/video/watch/712b301c0d886125?chartype=>〉。

仕宦家庭，早年過著衣食無虞的生活，晚年窮困狼狽，隱居山中，仍然堅持著述。一生落拓不羈，淡泊功名。張岱愛好廣泛，頗具審美情趣。喜歡游山逛水，深諳園林佈置之法；既懂音樂，又諳彈琴制曲；善品茶茗，茶道功夫相當深厚；喜歡收藏，極具鑒賞品味。張岱，在西湖看龍舟競渡即達十二、三次之多，以後又相繼在無錫、瓜州、金山寺看競渡，他感到「西湖競渡，以年競渡之人勝，無錫亦如之。」這就是說，在杭州、無錫山溫水軟的溫柔富貴之鄉，看競渡的人最多，也就是參與者最廣泛。但是，瓜州是長江北岸的渡口，形勢險要，浩浩長江，蒼蒼莽莽，奔騰東去。客商雲集，文化繁盛。這種地域特徵，鮮明地反映在龍舟身上。清人繪〈龍舟盛會圖〉局部，⁶¹張岱生動地寫道：「瓜州龍船一二十只，刻畫龍頭尾，取其怒；傍坐二十人持大楫，取其悍；中用採篷，前後旌幢繡傘，取其絢；撞鉦撾鼓，取其節；艄後列軍器一架，取其鏑；龍頭上一人足倒豎，拈掇其上，取其危；龍尾掛一小兒，取其險。」⁶²

瓜州龍船的特色是何等鮮明！張岱還記述，從五月初一至十五，江上每日都有龍舟競渡、金山、鎮江也相繼開始。值得一提的是，當時的金山還在茫茫大江之中，直到清朝康熙年間，因江流北進，金山才與南岸陸地連接，如今日狀。因此，當時「金山上人團簇，隔江望之」，看到波濤滾滾的江面上，「驚湍跳沫，群龍格鬥，偶墮洄渦，則百捷摔，蟠委出之。」真是驚心動魄，何其壯哉！

（一）富裕多金，風雅盡興

岱家自高祖即講究園亭池沼的佈置，《陶庵夢憶》所記先人所經營的亭台、書屋，林林總總，美不勝收：高祖的「筠芝庭」；祖父的「斲園」；父親的「懸杪亭」，都是他留連、讀書的地方，而時所怡寄之處，日後常夢寐尋往。使他的心靈寬廣、康舒。又，就其酷愛收藏：奇石名硯、茶碗酒壺等古玩，其珍妙不可思議，應傳為佳話。與收藏甲骨，出版《鐵雲藏龜》的劉鶚；收藏碑帖書畫，認為可研究史實的魯迅，及《四世同堂》的作者老舍，一生熱衷收藏書畫扇等，都是康莊模範，足為效法，以舒展胸襟、以培養專注。

（二）創意近俗，一往深情

張岱散文標舉了「一往深情」的情懷，是他在晚明文藝求真求變的思潮影響之下，由於素質及家世等因素所形成，趨近魏晉名士的審美觀。明亡後，轉為接近陶淵明，在洞悉生命底蘊的基礎上，對人生的深情眷戀。作品中呈現不同風貌，

⁶¹ 高強：〈中國古代體育文物圖錄〉，《中華書局》，2009，2010.3.3，網址〈http://www.ccnpic.com/user/User_Templet/3/homepage.htm?userid=112179〉。

⁶² 同注 39，頁 78。

張岱具有傳統士人與晚明市民文化融合的特色。⁶³ 在就他的《夜航船》，⁶⁴ 抓住了極具水鄉特色的一種濃郁的文化形態與氣息，體現一種近俗傾向。⁶⁵

（三）文化薪傳，極品奇葩

《有明於越三不朽圖贊》成書於清康熙十九年（1680），主要輯錄紹興歷代大老的事跡和畫像，說明先賢立德、立功、立言以三不朽垂世。⁶⁶ 岱之先祖均為學術大師，官至禮部尚書、樞密大臣等職務。八歲時祖父就帶張岱與當時一些文化名人交往，如陳繼儒、王思任等，在濃厚的尚學氛圍裡，積累良好的知識素養，⁶⁷ 奠定文學、藝術、歷史等多方面極高成就。⁶⁸

二、飽經落拓的遺民人生

（一）玩日愒歲，頓時幻滅

從《陶庵夢憶》善於描寫風俗場景，可見張岱以方寸幅地牢籠百態、吞吐萬象。〈揚州清明〉描寫遊人出城掃墓踏青、飲宴娛樂，自鈔關、南門、古渡橋、天甯寺、平山堂一帶，靚妝藻野，弦服縟川。分寫不同類型的娛樂活動：長塘豐草，走馬放鷹；高阜平岡，鬥雞蹴鞠；茂林清樾，劈阮彈箏；浪子相撲，瞽者說書。又，范長白之風雅，王月生之孤高，張東穀之詼諧，牙婆之伶俐等等。⁶⁹ 生活彷彿宮裡的行程與排場：如正月初一要焚香、放紙炮、跌千金，還要飲椒柏酒，吃水點心、百事大吉盒兒，嚼驢肉，並互賀新年；人日要吃春餅、和菜；上元節，像內臣宮眷般，皆穿燈景補子蟒衣，又要吃元宵，逛燈市；燕九節訪白雲觀…。⁷⁰ 這一切在明亡、入清之後，戛然而止，但卻在岱的筆下永遠復活，炯炯如生。

（二）折鼎病琴，常至斷炊

清初明遺民中，少有像張岱身在歷史已是折鼎病琴，常至斷炊，卻書寫歷史散文，達到了極致的思想深度。他追究明朝滅亡內在原因的同時，從庶民小人物

⁶³ 張則桐：〈「一往深情」：張岱散文情感底蘊論〉，《浙江大學學報》，第3期，1999.5，頁145-93。

⁶⁴ 張則桐：〈張岱《夜航船》與筆記小說，明清小說研究〉，《明清小說研究》，第3期，2000.3，頁170-74。

⁶⁵ 同注64。

⁶⁶ 蔡彥：〈《有明於越三不朽圖贊》與紹興文化名人〉，《浙江高校圖書情報工作》，第5期，2008.5，頁62-63。

⁶⁷ 該書另一作者徐沁（1626—1683）徐渭曾孫。他與張岱交識深厚，詩文、善畫、又喜戲曲。

⁶⁸ 周明初：《晚明士人心態及文學個案》，北京：北京東方出版社，1997。

⁶⁹ 王海燕：〈散文奇葩小品極致——試論《陶庵夢憶》的創作藝術〉，《甘肅社會科學》，第1期（總第113期），1999.1，頁15-19。

⁷⁰ 張勃：〈《酌中志·飲食好尚紀略》及其揭示的明代宮廷節日生活〉，《北京聯合大學學報》，第8卷，第4期，2010.11，頁84-90。

身上看到了民族大義、過人本領和理想生活境界，初步認識到歷史脈動的底層力量所在，成為儒林外史寄望平民奇人的先聲。⁷¹ 國破家亡，無所歸止，披髮入山，作自輓詩，每欲引決。因《石匱書》未成，尚視息人世。又曰：「余之不死，非不能死也，以死而為無益之死，故不死也。能不死，而更欲超出於不能死之上，千磨萬難，倍受熟嘗。十五年後之程嬰，更難於十五年前之公孫杵臼；至元二十六年之謝枋得，更難於至元十九年之文天祥也。」⁷²

張岱艱難忍死，將歷史散文的撰寫視為其文化人格與生命價值所在，飽經落拓的遺民人生，為的是寄託君王、臣子、庶民的文化省思。

（三）窮愁卓犖，無入自得

1645 年 4 月，清軍破揚州。陳洪綬剃髮披緇。⁷³ 張岱也「披髮入山」，潛心著述，直至 84 歲終。1652 年，55 歲的陳洪綬在杭州去世。張岱時年 56 歲，僦居紹興快園。

章侯（陳洪綬）已去；《陶庵夢憶》中，好友章侯陳洪綬再躍然紙上，張岱藉由散文書寫，即便窮愁卓犖，仍能無入自得。晚明癖人的出現，是掙脫心性束縛，滿足追求自由個性審美意圖的結果，但唯有衝破嗜癖中的物障、慾障，才能使生活更能無待，而保有更多身心的自主性。⁷⁴

三、多元發展的藝術人生

在其《自為墓誌銘》中，謔稱自己為「茶淫橘虐」。精于品茶鑒水，在《陶庵夢憶》中專載「閔老子茶」一節。還改制家鄉的「日鑄茶」為「蘭雪茶」而風靡茶市。並為紹興一茶館題名為「露兄」，取宋代米芾的「茶甘露有兄」之意，還為其作〈鬥茶檄〉一篇。平日以茶會友，好玩茶具。

（一）多元典範，並行不悖

多元嗜好所展現的生活美學，包括追求個性化的生活、享受複合式的生活情趣、從物癖中尋求節制之道、提昇辨析、品味能力及對物質世界的深入瞭解。張岱嗜癖言行，在晚明官場上的勞頓猥瑣，令許多文人難以生受；有「七尺之軀

⁷¹ 潘承玉：〈遺民張岱歷史散文書寫中的物件考察〉，《上海大學學報》，第 14 卷，第 15 期，2007.9，頁 70-74。

⁷² 同注 23，頁 43。

⁷³ 同注 27。

⁷⁴ 張忠良：〈晚明文人的嗜癖言行〉，《台南女院學報》，第 23 期，2004.10，頁 403-28。

疲於奔命，十圍之腰綿於弱柳」之嘆。側舉袁宏道自訴為例：「弟作令，備極醜態，不可名狀。大約遇上官則奴，候過客則妓。治錢穀則倉老人，諭百姓則保山婆。一日之間，百暖百寒，乍陰乍陽，人間惡趣，令一身嘗盡矣。」⁷⁵

袁宏道寫給朋友丘長孺的一封信，藉此引文透露出官場生活的無奈與無趣，寫的生動有趣，足見明代文人，需有此嗜癖言行，佐為生存之道。以上種種因政治惡象，使得許多文人對宦途心生畏懼，而歸隱田園，正因為他們有更多的時間去享受生活，於是如何規劃人生，尋找精神寄託，便成為他們生活中重要的課題，在這種情況下，各式各樣的嗜癖便一一應運而生。這些言行，有其歷史性、集體性、跨越性及矛盾性。

（二）一世戲夢，空靈落實

在八種知己關係中，無不透露晚明知識分子，除了追求自我實現之外，更主動追求志趣相投、心靈相契共踐其形的知己同志，蔚成一文人風潮。互相切磋、教學相長，同遊、觀月、看戲；彈琴、合奏，粉墨登場。雖人生如夢、人生如戲，亦能從一世戲夢中，將空靈的陶鑄，落實在日用理常之中；與結髮知己，共憐同調。⁷⁶

（三）琴藝書畫，夢想啟航

張岱在人文科學諸多領域中，都取得卓越貢獻，其豐富的文藝美學，是將生命體驗提升到藝術哲學的高度。他提出「炎涼勢利者不足以言藝」、「大不幸之際其詩乃工」等命題，既有對傳統理論的發揮，更是身處國變「大困厄之世」生命體驗。⁷⁷在明清之際的諸多學術文化史上，對審美心理、美之形態、藝術範疇論、藝術家論等，都有深入獨到的研究。倚深厚琴藝書畫的底蘊，幅短神遙、墨稀旨永。融鑄特殊的經歷為神采。岱以詩為文，隨著《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》，善於選擇最佳切入生活的角度，營造飄逸雋永的韻味，在清淡的筆致中，深藏滄海桑田之慨；國破家亡之痛，形成一種體制省淨、言近旨遠的風格，充滿深婉的韻外之致。⁷⁸所謂「悲憤出詩人」，在在讓理念，因時窮而後工；得以經挫折、砥礪，使才藝的寶色酣熟，進而載著夢想啟航。

⁷⁵ 黃石閻注：〈丘長孺〉，《新校本幽夢影》，臺北：漢京出版社，1982，頁283-84。

⁷⁶ 張璉：〈偕我同志——論晚明知識份子自覺意識中的群己觀〉，《東華人文學報》，第5期，2003.7，頁161-82。

⁷⁷ 胡益民：〈張岱藝術家論的特質與歷史意義〉，《安徽大學學報》，第24卷，第4期，2000.7，頁31-37。

⁷⁸ 黃暉：〈幅短神遙，墨稀旨永——論張岱《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》的韻外之致〉，《淮陽師專學報》，第19卷，第4期，1997.12，頁84-90。

陸、結論

藝術創作來自藝術人對生命的詮釋與文化的傳承，因此探討現今藝術與通識教育核心精神，拙見以為應從文化傳統中的典範藝術家看齊，特別是張岱的藝術專業，便是通識教育如何轉換與融通的最佳示範；也是優質通識課程與教學實踐的文化地標。

張岱的戲夢人生，從顯貴家世啓蒙；繼以各方才藝知己的教、學相長；結髮友朋，共憐同調，從幼至長，自縱連橫，形成綿密的通識育才網絡。自做中學的實作精神，能在生活中多元落實，加上多樣形式的文化與社會活動，造就張岱得以成為通識教育的典範人物。現行通識教育若以張為鑑，應發行「通識教育終身護照」，落實「終身學習護照」的各項指標。一言以蔽之，終身學習護照應從家、從幼、從心開展再結合社群網絡。舉凡：詩詞文史、山水遊歷、茶道美食、蹴鞠鬥雞、琴藝書畫、珍玩華燈、彈琴戲曲、易學、制義，均所涉獵，才堪稱「終身學習護照」。最後筆者謹此以其詩作〈天下士操〉⁷⁹作結，並為其譜曲（如圖4），呼應張岱之全人發展，體現其一生精彩絕倫，在號稱「中國的文藝復興時期」的明代，文人在95%落榜、考死科場，以及八股荼毒之下而苟活，他能投身明代時尚——崑曲⁸⁰的繽紛世界；編、導、演、評，全方位粉墨登場。即便入清之後生活困頓到去挑大糞，常因不擅勞動，重心不穩而將大糞灑得滿身都是。在這個折鼎病琴，常至斷炊的身心凌遲，即便他會有輕生念頭；但至終他能忍受苦悶、寂寥，著作倍身。這首顛覆悲壯才士傳統思維的〈天下士操〉，可見證他超越的智慧與懷抱的絕卓。因此，全人發展的通識素養暨「終身學習護照」⁸¹，帶領張岱熬過亡國後的死蔭幽谷，在時代劇變的嚴峻挑戰下，實現立德、立功、立言，三不朽的輝煌成就！

⁷⁹ 同注13，卷六，〈琴操〉，頁280。〈天下士操〉：「排難兮解紛，薄卿相兮重鴻名，談微中兮全危城，連兮連兮揮其金。揮其金兮，世多負心，多負心兮，是以有戒心。」

⁸⁰ 陳麗、萬娟：〈崑曲六百年〉，《崑曲六百年》，2001，2010.2.14，網址〈<http://www.tudou.com/programs/view/W8IsNpubMKc/>〉。陳麗、萬娟：〈崑曲六百年〉，《YouTube》，2001，2010.2.14，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=R2NvX3zCxa4>、<http://www.youtube.com/watch?v=92obrpm7UEI>〉。陳麗、萬娟：〈大明王朝的時尚——崑曲〉，《土豆網》，2008，2010.2.15，網址〈<http://www.tudou.com/programs/view/tAVKTPPwgIs/>〉。

⁸¹ 徐紀芳：〈探討終身學習護照與通識教育之典範——以明清藝術家張岱為例〉，《YouTube》，2010，2010.12.14，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=0FANuLgfCsk>〉。

天下士操

詞：(明)張岱

曲：徐紀芳

2011.05.27

♩ = 79

Acoustic Grand Piano

4 排 難 兮 解 紛， 天 下

8 士 兮 排 難 解 紛。 薄 卿 相 兮 重 鴻 名， 薄 卿

12 相 兮 重 鴻 名， 談 微 中 兮 全 危 城， 連 兮

16 連 兮 揮 其 金。 揮 其 金 兮， 世 多 負 心， 多 負 心 兮，

是 以 有 戒 心。

圖 4 〈天下士操〉創作曲譜

參考文獻 References

- 明·祁承燁：《澹生堂藏書約（外八種）》，上海：上海古籍出版社，2005。
- 明·張岱：《瑯嬛文集》，臺北：淡江書局，1956。
- ：《瑯嬛文集》，雲告點校，長沙：嶽麓書社，1985。
- ：《西湖夢尋》，臺北：金楓出版社，1999。
- ：《西湖夢憶》，上海：上海書店，1982。
- ：《石匱書》，上海：上海古籍出版社，2008。
- ：《陶庵夢憶》，上海：中華書局，2009。
- ：《石匱書後集》，長沙：嶽麓書社，1985。
- ：〈石匱書·石匱書後集〉，《台灣文獻叢刊》，1970，2010.4.10，網址〈<http://www.greatman.com.tw/tw.htm>〉。
- 明·陳洪綬：《中國畫大師經典系列叢書·陳洪綬陶淵明故事圖（局部）·歸去來兮辭》，北京：中國書店出版社，2011。
- ：《清代詩文集彙編·寶綸堂集》，中國人民大學和北京大學聯合主持編纂，上海：上海古籍出版社，2009。
- 清·王國維：《宋元戲曲史·附錄》，潛江：百花文藝出版社，2002。
- 清·周亮工：《讀畫錄》，浙江：西泠印社出版社，2008。
- 清·張廷玉等：《二十五史·明史》，上海：上海古籍出版社，1986。
- Anakonn2 さんのチャンネル：〈中國庭園〉，《YouTube》，2008，2010.2.15，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=8u97rFVTK8g>、<http://www.youtube.com/watch?v=QESJfRL-mN0>〉。
- Dracoboy：〈湖心亭看雪〉，《浙江衛視》，2012，2012.12.15，網址〈<http://videosearch.nifty.com/video/watch/712b301c0d886125>〉。
- 中國明代研究學會編：《明人文集與明代研究》，臺北：樂學書局，2002。
- 王海燕：〈散文奇葩小品極致——試論《陶庵夢憶》的創作藝術〉，《甘肅社會科學》，第1期（總第113期），1999.1，頁15-19。
- 史景遷：《前朝夢憶——張岱的浮華與蒼涼》，溫治溢譯，臺北：時報文化出版社，2009。
- 匡亞明編：《中國思想家評傳叢書·徐渭評傳》，南京：南京大學出版社，2006。
- 朱劍心：《晚明小品選注》，臺北：臺北商務印書館，1974。
- 李皓：〈《陶庵夢憶》與晚明戲曲、美術〉，《江漢藝術職業學院學報》，第7卷，第9期，2010.9，頁99-100。

- 余德餘：〈張岱年譜簡編（上）、（中）、（下）〉，《紹興師專學報》，第 1、2、3 期，1994.3、6、9，頁 39-48、頁 31-38、頁 19-25。
- ：《浙江名人研究大系·浙江文化名人傳記叢書·都市文人張岱傳》，浙江：浙江人民出版社，2006。
- 周明初：《晚明士人心態及文學個案》，北京：北京東方出版社，1997。
- 林雅鈴等編：《文學與生命教育》，中和：新文京開發出版社，2009。
- 林鶴宜：《規律與變異：明清戲曲學辨疑》，臺北：里仁書局，2003。
- 胡益民：〈張岱藝術家論的特質與歷史意義〉，《安徽大學學報》，第 24 卷，第 4 期，2000.7，頁 31-37。
- ：《張岱評傳》，南京：南京大學出版社，2002。
- ：《張岱研究》，合肥：安徽教育出版社，2004。
- 夏咸淳校：《張岱詩文集》，上海：上海古籍出版社，1991。
- 孫達人：〈明初戶口升降考實〉，《文史哲》，第 2 期，1980.11，頁 17-25。
- 徐世珍：《張岱〈夜航船〉研究》，臺北：國立政治大學中國文學研究所碩士論文，2001。
- 徐紀芳：〈探討終身學習護照與通識教育之典範——以明清藝術人張岱為例〉，《YouTube》，2010，2010.12.14，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=0FANuLgfCsk>〉。
- ：〈湖心亭看雪〉，《YouTube》，2012，2012.12.15，網址〈http://www.youtube.com/watch?v=v2Sw8TBze_c〉。
- 高強：〈中國古代體育文物圖錄〉，《中華書局》，2009，2010.3.3，網址〈http://www.ccnpic.com/user/User_Templet/3/homepage.htm?userid=112179〉。
- 國立臺灣大學：〈國立臺灣大學九十六學年度通識課程實施辦法〉，《國立臺灣大學通識課程實施辦法》，2006，2010.3.3，網址〈http://cge.ntu.edu.tw/law/law_08a_generalcourselaw.htm〉。
- 張忠良：〈晚明文人的嗜癖言行〉，《台南女院學報》，第 23 期，2004.10，頁 403-28。
- 張則桐：〈「一往深情」：張岱散文情感底蘊論〉，《浙江大學學報》，第 3 期，1999.5，頁 145-93。
- ：〈張岱《夜航船》與筆記小說〉，《明清小說研究》，第 3 期，2000.3，頁 170-74。
- ：《張岱探稿》，南京：鳳凰出版社，2009。
- 張勃：〈《酌中志·飲食好尚紀略》及其揭示的明代宮廷節日生活〉，《北京聯合大學學報》，第 8 卷，第 4 期，2010.11，頁 84-90。
- 張璉：〈偕我同志——論晚明知識份子自覺意識中的群己觀〉，《東華人文學報》，第 5 期，2003.7，頁 161-82。
- 陳進泉：《晚明張岱「陶庵夢憶」戲劇資料之研究》，臺北：中國文化大學藝術研究所碩士論文，1984。

- 陳麗、萬娟：〈大明王朝的時尚——崑曲〉，《土豆網》，2008，2010.2.15，網址〈<http://www.tudou.com/programs/view/tAVKTPPwgIs/>〉。
- ：〈崑曲六百年〉，《YouTube》，2001，2010.2.14，網址〈<http://www.youtube.com/watch?v=R2NvX3zCxa4>、<http://www.youtube.com/watch?v=92obrpm7UEI>〉。
- ：〈崑曲六百年〉，《崑曲六百年》，2001，2010.2.14，網址〈<http://www.tudou.com/programs/view/W8IsNPubMKc/>〉。
- 黃石閭注：《新校本幽夢影·丘長孺》，臺北：漢京出版社，1982。
- 黃秋薇：《徐渭題畫文學之繪畫理論研究》，屏東：國立屏東師範學院國民教育研究所碩士論文，2003。
- 黃桂蘭：《張岱生平及其文學》，臺北：文史哲出版社，1977。
- 黃暉：〈幅短神遙·墨稀旨永——論張岱《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》的韻外之致〉，《淮陽師專學報》，第19卷，第4期，1997.12，頁32-34。
- 楊民：《萬川一月·中國古代散文史》，北京：清華大學出版社，2003。
- 葉太平：《中國文學之美學精神》，臺北：正中書局，1994。
- 鳳凰視頻：〈明代科舉——江南貢院與科舉沉浮〉，《鳳凰視頻·鳳凰網》，2009，2010.2.15，〈<http://v.ifeng.com/documentary/history/201009/0b2b04e1-c630-4461-8c9c-31f85d68b26b.shtml>〉。
- 劉侗：《北京古籍叢書·帝京景物略》，北京：北京古籍出版社，2001。
- 劉致中：《明清戲曲考論》，臺北：國家出版社，2009。
- 潘承玉：〈遺民張岱歷史散文書寫中的物件考察〉，《上海大學學報》，第14卷，第15期，2007.9，頁70-74。
- 蔡彥：〈《有明於越三不朽圖贊》與紹興文化名人〉，《浙江高校圖書情報工作》，第5期，2008.5，頁62-63。
- 蔡維玉：《張岱快園時期散文研究》，香港：香港城市大學中文翻譯及語文學系碩士論文，2006。
- 簡瑞銓：《張岱《四書遇》研究》，臺北：花木蘭文化出版社，2008。

Abstract

This paper attempts to explore Zhang Dai, the celebrated scholar of Ming and Qing dynasties, in terms of his diverse artistic achievements and the construction of whole-person development. It adopts his life as a model of how to teach art for today's general education and also simulate learning map of arts in general education. The result can provide general artists and art teachers' inspirations for role transformation and can also be used as a learning reference. It also provides guidance for learning across domains.

Zhang Dai (1597–1680) was a Ming Dynasty literary figure. He was a gentleman essayist, literature writers, historians, and he wrote many literary classics. Zhang Dai is known as the greatest essay writer in the Ming dynasty. He was a prolific writer with more than thirty books covering literature and history; however, only a few of Zang's works remain extant today. Zhang Dai's most famous books are: *Tao An Meng Yi & Xi Hu Meng Xun* (Search The West Lake in Dreams). His family's wealth allowed him to develop his aesthetic tastes in such pursuits. Being a historian of the Ming Dynasty and a biographer of notable figures, he wrote his own obituary, which reads: "He was an unconventional scholar, loved luxury, liked to live in a luxurious house,...wearing expensive new clothes, liked perfect food, riding a steed, luxury lantern, brilliant fireworks, drama, liked winding instruments, liked antique, he loved flowers and birds. He also liked tea ceremony and changeable banter. "In his later life, he became a private scholar and aesthete. He liked to travel, familiar landscape layout, Chinese lantern design, the sponsorship of dramatic troupes, appreciation of tea, and garden and landscape aesthetics. His writing conveys the sensuality and subtlety of these pursuits. Even when all his property was gone and he lived as a tenant in the ruins of one of his beloved gardens. It was here he completed his history of the Ming Dynasty. At this time, he is more proficient in opera, screenwriting, directing, comments etc.

Zhang Dai lives between in the Ming dynasty and the Qing dynasty. It is said that "the Ming dynasty--Hsu Wen-Chang & Zhang Tao An was talented artists, Hsu Wen-Chang was winning in the smart, most prominent and peculiar. Zhang Tao An was winning in the majestic aspect. "The scholars Li Hang-Xiang who resistance the Qing dynasty Imperial said" today, on the field in terms of history, no one more than Tao-An ". Zhang Dai and contemporary painters Xu Wen-Chang became the most outstanding artists in Ming dynasty. His artistic and literary both were excellently. He seemed the

edition of Shakespeare in the Ming dynasty, the civil version of Li Houzhu, the grinding version of Su Dongpo. In the Ming and Qing dynasties are the most successful generation of classical art, they are the best example of the Lifelong Learning, art and general education. It is quit huge and important issue to handle, for example like how to combine a number of interdisciplinary art, integrate the spirit of Zhang Dai's life and how to transform his art expertise into today's teachers and learning materials for students of general education.

Keywords: Ming-Qing artist, Zhang Dai, lifelong-learning passport, general education, holistic education