

微言

晚明设计批评的
文人话语

彭圣芳 著

上海人民出版社

微言

晚明设计批评的
文人话语

彭圣芳 著

图书在版编目(CIP)数据

微言:晚明设计批评的文人话语/彭圣芳著. —
上海:上海人民出版社,2014
ISBN 978-7-208-12107-2

I. ①微… II. ①彭… III. ①设计-艺术评论-中国-晚明 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第036160号

责任编辑 李莹

微言:晚明设计批评的文人话语

彭圣芳 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张9 插页2 字数193,000

2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12107-2/I·1232

定价 38.00元

序

凌继尧^①

彭圣芳博士的《微言：晚明设计批评的文人话语》是设计批评的断代史著作，这类著作写作的最大难度在于：怎样写成真正符合学科意义的设计批评史，而不是设计批评和设计理论的混合史？这个问题是我国文学批评史和艺术批评史一直未能解决的问题。

中国文学批评史的研究远比中国艺术批评史发达。在 20 世纪 20 年代，我国就出版了《中国文学批评史》（陈钟凡，1927），稍后于 1934 年郭绍虞、罗根泽分别出版了同名著作。除了单卷本的《中国文学批评史》外，我国还出版了多卷本的《中国文学批评史》，如王运熙、顾易生主编的 7 卷本《中国文学批评通史》（上海古籍出版社 1996 年版，2007 年重印）。

然而，我国所有的中国文学批评史著作实际上都不是真正意义上的文学批评史著作，它们把文学理论和文学批评混为一谈，成为文学理论和文学批评的混合史。王运熙、顾易生主编的 7 卷本《中国文

① 凌继尧先生为东南大学艺术学院教授、博士生导师、学术委员会主席，艺术学国家重点学科带头人，还担任国务院学位委员会艺术学学科评议组成员、全国博士后管理委员会委员专家组成员、全国艺术学学会会长；著有《艺术设计十五讲》、《中国艺术批评史》等作品。

学批评通史》认为，所谓“文学批评”，“包括文学观念、理论、具体的文学批评、鉴赏以及其他有关文学理论批评的思想资料”。^①这里所说的“文学观念、理论”应该属于文学理论，而不属于文学批评。

从学理上看，艺术批评作为一门学科形成于18世纪的欧洲。当时，文字印刷和新闻业得到比较广泛的发展，这是艺术批评产生的物质基础。法国的狄德罗(1713—1784)被认为是西方第一位现代涵义上的艺术批评家，他的《沙龙随笔》是艺术批评的范例，他把对具体绘画作品的艺术评价与艺术家的个性以及美学理论结合起来。

我在《中国艺术批评史》(上海人民出版社2011年版，辽宁美术出版社2013年版)绪论中写道：“艺术批评和艺术理论有密切联系，但是又有明显区别。艺术批评所注意的直接对象是个别的、现实存在的艺术作品，艺术理论所研究的直接对象是艺术的一般规律和原则。艺术批评的对象主要是批评家同时代的艺术作品，艺术理论的对象主要是过去的艺术作品，是艺术遗产。艺术批评偏重于评价，艺术理论偏重于认识。艺术批评往往具有主观的、论战的色彩，艺术理论则是冷静的、客观的研究。这样，艺术批评有四个主要特点：是对个别的、现实存在的艺术作品的批评；侧重于现代时，而不是过去时，是对批评家同时代的艺术作品的批评；偏重于评价，旨在确定艺术作品的艺术价值；具有强烈的论辩的、情感的色彩。”

彭圣芳博士具有高度的理论自觉，她努力把《微言：晚明设计批评的文人话语》写成真正符合学科意义的设计批评断代史，这是这本著作的可贵之处和特色所在。她在绪论中给设计批评下的定义是：

^① 王运熙、顾易生主编：《中国文学批评通史》第1卷，上海古籍出版社2007年版，第1页。

“设计批评是对一定的设计对象、设计思想和设计实践进行分析研究,进而作出判断和评价的一种科学活动;它除了评价具体的设计作品,还要关注与其相应的文化和社会背景,广泛地研究整个设计活动过程中关涉到的各种问题。”这则定义强调了设计批评不同于设计理论的评价性,可以说是抓住了设计批评的核心。

《微言:晚明设计批评的文人话语》也注意研究晚明设计批评家对同时代的设计作品的评价,而且这些评价往往具有强烈的情感色彩,这完全符合艺术批评的特点。例如,书中第三章谈到张岱对计成为仪征汪士衡修建的“寤园”的批评。寤园的石料花费巨资,达四五万之多,“其所最加意者,为‘飞来’一峰”,然而,张岱对飞来峰体现出来的艺术趣味作了严厉的批评:飞来峰“阴翳泥泞,供人唾骂”。文震亨用相当激烈的语言批评了同时代文人追从俗众的奢靡。至于李渔,则是对造园和造物中奢侈炫奇的现象批评得最多的学者。

对晚明设计批评话语的研究是彭圣芳博士这部著作的另一个特色。晚明设计批评的主体是文人群体,他们对设计的批评言论构成了特殊文人话语。这种文人话语带有晚明小品的风格和特色,用一种品辨和玩味的审美眼光去观察设计作品,以短小的篇幅、清雅闲适和灵趣十足的文字作出一语中的的评价。例如,“梅边之石,宜古;松下之石,宜拙;竹旁之石,宜瘦;盆内之石,宜巧”。女子着装“春服宜倩,夏服宜爽,秋服宜雅,冬服宜艳;见客宜庄服,远行宜淡服,花下宜素服,对雪宜丽服”。正如彭圣芳博士所指出的那样,这是一种更加注重体验和感悟的诗意抒情式的言说方式,不同于西方条分缕析式的思辨性论述。

令人感兴趣的是，西方的艺术批评也不都是立足于理论体系的建构。晚明约200年后，欧洲浪漫主义艺术批评的表述方式和晚明设计批评的小品风格颇为类似。欧洲浪漫主义艺术批评家把他们的艺术批评形式称为“片段”。所谓“片段”，就是隽永短小、充满智慧和思想火花的语录式文字。德国浪漫主义艺术批评家F.施莱格尔对片断的要求是：“一条片段必须宛如一部小型的艺术作品，同周围的世界完全隔绝，而在自身中尽善尽美，就像一只刺猬一样。”^①例如，德国音乐家和艺术批评家舒曼对才能和天才的区别有个箴言式的表述：“才能工作着，天才创造着。”他在论述萧邦音乐时形象地指出，“萧邦的作品是覆盖着鲜花的大炮。”F.施莱格尔说：“音乐与道德更亲近，而历史与宗教更亲近。因为节奏是音乐的理念，而历史却追寻本源。”

对晚明设计批评主体的研究是《微言：晚明设计批评的文人话语》的又一个特色。一定的社会历史条件造就了晚明设计批评主体特殊的生活方式，他们醉心于观物、论物、用物，设计批评不是他们的职业需要，而是生活方式的一个组成部分。他们看重当下的物质生活，追求生活的艺术化、精致化。在这种意义上，有人说他们是日常生活审美化的先行者。晚明设计批评主体在肯定物所带来的感官享受和身体享受时，也关注物的符号意义，以物的符号意义标榜个性，寄托情志。正是有了这样的设计批评主体，才产生出晚明的设计批评模式：将设计批评作为实现美学观的手段，而不是以伦理道德为主要内容的批评。

① F.施莱格尔：《浪漫派风格》，华夏出版社2005年版，第78页。

序

彭圣芳博士多年前曾在我校(东南大学)读艺术学硕士,毕业后到华中科技大学工作。后来在苏州大学读了设计艺术学博士,又调到广州美术学院工作。祝愿彭圣芳博士在一线城市发达的设计背景中,在设计理论和设计批评的研究中作出更大的成绩。

2013 年 11 月于南京

目 录

序	1
绪论	1
一、本书的缘起	1
二、研究背景及写作思路	4
三、“设计批评”:从历史形态到理论形态	11
四、“晚明”界定	21
五、“文人话语”的意涵	23
第一章 晚明文人设计批评的背景	25
第一节 设计批评客体的丰富	25
一、晚明手工业:制度·资本·技术	26
二、晚明造物设计的繁荣	30
三、设计批评客体的三个层次	36
第二节 设计批评主体的生成	43
一、文人政治职能的没落	43
二、文人文化职能的上升	47
三、文人作为设计批评主体的价值	50

第三节 文人生活方式促成了设计批评高潮	57
一、文人生活方式与形而下关注	57
二、文人生活风气与设计批评	63
三、文人论艺:晚明设计批评的高潮	80
 第二章 晚明文人对设计的审美批评	86
第一节 从“样式”到“模式”:从类型学视角研究	87
一、倡导文人趣味的风格样式	87
二、归纳文人趣味的形式法则	94
三、建立文人趣味的设计模式	99
四、文人设计批评的类型学方法:以《园冶》为例	104
第二节 文人“尚雅贬俗”的批评标准	112
一、文人批评雅俗标准的权威性及其内涵	112
二、文人批评雅俗标准的话语形构	117
三、身份的危机与确认:《长物志》雅俗观的社会学阐释	123
第三节 文人设计审美观的雅俗辩证	129
一、“古”与“时”	131
二、“工”与“拙”	142
 第三章 晚明文人对设计的价值批评	148
第一节 文人关切设计价值问题的角度	148
一、以文人人生价值的显现为中心的批评	149
二、以设计本身价值的实现为中心的批评	159
第二节 文人设计价值批评的主要标准	183

一、实用性	184
二、适用性	191
三、象征性	196
第三节 合宜:文人设计价值批评的儒学本质	204
一、“合宜”是整体设计观的体现	204
二、“合宜”是美善统一的价值标准	209
第四章 晚明文人设计批评的方法	214
第一节 文人设计批评方法的形成	214
一、借鉴文艺批评的思维方式	215
二、借用文艺批评的范畴体系	219
第二节 文艺批评对设计批评方法的具体影响	223
一、意趣论	224
二、本色论	228
三、结构论	234
第三节 设计批评方法的诗性特征	240
一、直觉感悟式的体验方式	241
二、比较鉴别式的评价方式	244
三、诗意抒情式的言说方式	248
结论	255
参考文献	258
后记	271

绪 论

一、本书的缘起

生活在一个由西方工业文明与后工业文明交织构成的物质世界却一边做着有关本土传统物质文明的研究,相信许多关注和研究设计理论的人都如我一样,对自己所做工作的价值追问和反思会常萦于心:本民族传统的文明成果的深度与厚度究竟如何,她应该如何被看待,又能为当代中国带来些什么?事实上,对传统物质文明成果的更深入的了解和掌握,乃至对她的学术体认、历史定位和价值判断理应成为设计理论研究者长期的问题意识,因为它决定着我们以何种方式来传承传统文明,决定着我们在当下的设计创造活动中文化取向的选择。值得欣慰的是,近十数年来国内设计学界与中国传统有关的研究领地已经摆脱贫瘠而逐渐繁荣起来了,可以说是出现了自西学全面侵入的一百多年以来关注和研究中国传统设计的最高峰。^①之

① 近十几年来,国内的中国传统设计研究已从造物技术、设计思维、设计审美和文化等角度展开逐步构成了较为完整的传统设计的历史体系,并产生了许多成果。可以看到,相关学术论文、专著已较为多见,也有一些“传统设计理论”和“设计史”主题的学术会议召开。从学术研究的导向上看,全国艺术科学研究“十二五”(2011—2015年)规划中,将“我国古代传统造物思想的整理和研究”定为艺术科学研究的重点领域与方向;近年的国家社会科学基金艺术学项目的课题指南中,也将“中国设计艺术史研究”和“中国设计思想研究”列为亟待研究解决的重大理论问题,给予重点关注和优先资助。因此,一系列有关中国传统设计的研究课题纷纷立项并产生了成果。

所以出现前所未有的相对繁荣,应该有两个方面的原因:一方面,当代中国综合国力日益增强,民族自信心和文化自豪感的树立使学界加强了对“文化多样性”的重要性的认识,开放多元的文化观念使得设计研究者以主动的意识去构建和展示以往在西方视野下被视为“非主流”的设计文化;另一方面,西方工业文明以后,因“现代性”被全面地认识和评价而给予国内学界更为冷静的态度,使得研究者因意识到西方现代工业文明及其设计文化的历史局限,而开始有意识地对那些未经“现代启蒙”的传统设计文化和资源进行重新开掘。无论如何,对中国传统设计和物质文明成果重视的背后都有着这样乐观的共识,即认为,在当代中国社会转型的关键期,先辈创造物质文明的规律和方法对我们当下是有价值的,甚至在多元共生的全球对话背景下,她或许能对整个人类的未来发展有所启示。

然而,我们不能回避的问题是,设计学的科学化、系统化和理论化先发于西方,中国传统设计理论要与西方设计学理论对话,首先就应当建构一个完善的理论体系。在西方,“设计”作为一个重要的概念首先是在美术和建筑理论中出现的,因而,设计的历史书写不可避免地承接于美术史和建筑史之后。随着西方现代设计的兴起和确立,设计学科的姿态始为独立。尼古拉斯·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)的《现代设计的先驱——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》(Pioneers of Modern Design)在很长一段时期内担当了设计学权威著作的角色,即是因为作者从“社会美术史”出发,将设计史从美术史和建筑史中独立出来研究,确立了设计学科最基本的历史廓形。赫伯特·里德(Herbert Read)的《艺术与工业》(Art and Industry)提出的工业艺术概念和对技术美学的探讨也成为了设计学几个最核心的

命题,构成了西方设计理论体系的基础。希格弗莱德·吉迪恩(Sigfried Giedion)发表的《机械化掌控》(Mechanization Takes Command: Contribution to Anonymous History)相比佩夫斯纳更为强调时代的生产方式而非设计者对设计面貌的决定作用,并认为设计史的研究应当引入文化研究的方法。1977年英国设计史协会的成立进一步促进了设计学以历史为中心的系统化理论研究,也奠定了设计学研究中以英美模式为典范的基调。尽管这种模式也在被否定中不断发展,然而不可否认的是,其理论体系已经明确而稳定,其研究方法也在借鉴美术史、语言学、传播学、社会学和哲学等学科的方法中不断多样化。发展中的中国传统设计研究,亟待建立相应的完善的理论体系并借鉴其有效的方法。

作为设计学理论“三驾马车”^①之一的“设计批评”在中西方设计理论体系中发展差距最大。“欧美国家在设计批评方面拥有悠久的学术传统和完整的学科建设”^②,而中国对传统设计批评的整理和研究非常少见。的确,设计批评属于设计学科的一部分,由于设计学在中国的独立发展时间不长,传统设计批评研究的空白也就不足为奇了。然而,古人对工艺技术、审美趣味乃至造物观念的阐述和评说绝对不应该被忽略。检视文献,我们会发现中国古代自先秦始就已经有了最朴素的“设计批评”,以后历代这种阐述与评说虽不成系统,却

① 设计学界依据美术学科规范,将设计学划分为设计史、设计理论和设计批评三个组成部分。(尹定邦:《设计学概论》,湖南科学技术出版社2003年版,第2页。)并且,“设计批评与设计师、设计理论是不可分割的有机组成部分。设计史学者的工作是建立在批评判断之上的,而设计批评家的工作基础则在于设计史的常识和经验。”(李超德、张蓓蓓:《服装评论》,重庆大学出版社2011年版,第2页。)

② 黄厚石:《设计批评》,东南大学出版社2009年版,第7页。

总有吉光片羽。但本书要说的是,16 世纪至 17 世纪中叶的明代绝对是一个值得注意的特殊时代。回溯历史可以看到,以高度集权立国的明朝到了中晚期,制度松弛、政治不彰,民间却工商业繁荣、文风鼎盛。在市民文化兴起的背景下,知识阶层也开始关注形而下的物质文化和产品,对物质产品和造物设计的鉴赏、收藏、记述和品评构成了文人文化生活的重要部分。斋室庐舍、花木园艺、笔砚炉瓶、琴棋书画、山水园林、服饰妆容等物质文化范畴的事物,成为文人品评并书写的最主要的对象。文献表明,这个时代的文人发表了大量关于园林营造、居室陈设、器物装饰等方面的言论。这些言论主要针对当时的设计物或设计现象而发,具备宽广的视野和较高的审美水准。从现代设计理论的角度来看,文人对设计的批评言论,正是明代晚期以来,发达的物质文化与知识阶层的观念相遇所产生的精神果实,是传统设计批评具有代表性的成果。对中国设计理论来讲,它们不仅是研究晚明设计思想的原始材料,而且是构建中国传统设计批评理论体系极有价值的本土资源。

二、研究背景及写作思路

文人发表的言论既有系统的论著,也有存在于游记、偶谈、琐言、小语、余谈、漫记、闲话、笔谈、清言、短书等文集里的只字片言。目前,学术界尚未有从设计批评角度对这些文献进行系统的清理和研究,但对个别几部主要的论著已经从不同角度给予了研究,受到较多关注的有《园冶》、《长物志》和《闲情偶寄》三部:

对《园冶》的研究。《园冶》作为中国古代唯一的造园设计著作,其理论被研究得比较充分。据统计,近 90 年来,国内外共有 17 本研

究《园冶》的书籍(包括“译注”)出版,各类研究论文共有 155 篇。^①《园冶》一书受到关注始于日本,早在 20 世纪 70 年代,桥川时雄、上原敬二已经开始译介此书。而在中国,对《园冶》的研究首先是从造园理论和技艺的角度展开的,先后有陈植、朱有玠、童寓、张家骥、曹汛、封云等学者的译介和研究;从文化和美学角度近来有张薇的《〈园冶〉文化论》和李世葵的《〈园冶〉园林美学研究》先后出版;此外,王鲁民和黄向球的《对〈园冶〉叙述方式的探讨》分析了《园冶》的叙述方式、逻辑和结构,提出其骈文叙述是有意识地采用“以境启心”的方式传递造园意象和阐明设计思维;哈蒂(Alison Hardie)和邱治平(Che Bing Chiu)分别把《园冶》译为了英文版和法文版,其翻译和评述加强了西方学界对这一著作的认识;澳大利亚学者冯仕达(Stanislaus Fung)和英国学者夏丽森(Alison Hardie)对《园冶》的研究不仅在海外产生了较大影响,也启发和促进了国内近年的研究。尤其是冯仕达针对《园冶》中“借景”理论的研究和阐释,写作的《自我、景致与行为:〈园冶〉借景篇》超出了一般造园技巧的理解而上升至文化层面的阐释。笔者的《〈园冶〉的类型学解读》一文,则是从类型学的视角出发,认为《园冶》将构成园林设计的要素分类记述,从形式角度对设计要素的分类已经形成类型认识,尽管其类型学方法的采用并不是自觉的,但其认识、分析、归纳和判断方法客观上促进了系统化园林设计方法的形成,促成了文人园林风格的定型和传播。

对《长物志》的研究。由陈植先生做了开创性的工作,此后有陈从周、杨鸿勋、周维权、张家骥等学者纷纷关注。近年来陆续有研究

① 参见张大鹏、张薇:《〈园冶〉研究的回顾与展望》,《中国园林》2013 年 1 期。

成果产生：李砚祖的《长物之镜——文震亨〈长物志〉设计思想解读》和张燕的《〈长物志〉的审美思想及其成因》分别从设计思想和审美思想的角度对《长物志》进行了分析和解读；海军与田君合编的《〈长物志〉图说》一书的序言《格心与成物——晚明景象的广义综合》一文，结合《长物志》成书的历史情境及对作者的分析，从哲学和文化精神的角度思考了晚明造物设计；李志明的《阅读〈长物志〉——从文本到话语》则试图析出《长物志》文本的社会成因和潜藏的驱动机制，以解释《长物志》造园和造物思想形成背后的深层逻辑；英国的中国美术史学家柯律格·克鲁纳斯(Craig Clunas)对《长物志》的研究在从设计角度的阐释同时，较全面地关注了设计文献的文化环境，他的著作《长物志：早期现代中国的物质文化与社会地位》(Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China)从物质文化和消费社会学的角度做了许多有意义的探讨；笔者的《身份的危机与确认——〈长物志〉雅俗观的一种阐释》一文，从社会学的角度分析了《长物志》文本中的核心审美范畴，并将文氏的审美判断置于晚明特殊的社会背景中，认为《长物志》的雅俗观不仅注释了变动中的晚明社会雅俗互见的多元审美趣味，其话语背后更潜藏了以作者为代表的晚明文人对自身精英身份的危机意识。

对《闲情偶寄》的研究。《闲情偶寄》中与工艺和设计相关的内容集中在“居室部”和“器玩部”，阐述了许多精彩的造园和造物设计思想。杜书瀛先生是研究李渔美学思想的专家，对《闲情偶寄》所做的研究可谓集大成，其中对园林、服饰和器物的论述涉及与设计美学思想有关的见解。由此，杜书瀛先生提出并论证了李渔是“中国古代日常生活美学大师”的观点，认为李渔的美学思想开创了中国“日常生