

文学·美学丛书

李渔闲情美学 思想研究

王飞 著

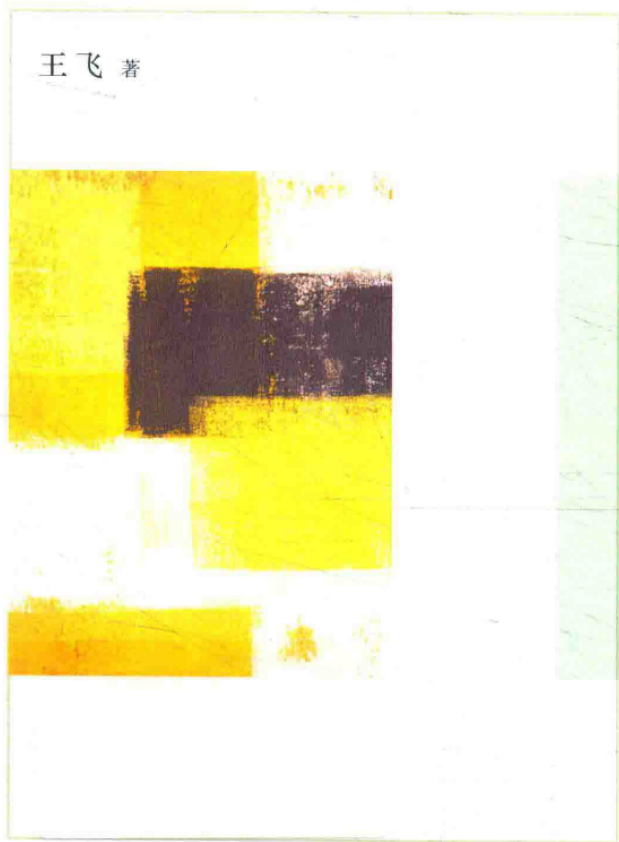
Liyu

Xiangqing

Meixue

Sixiang

Yanjiu

中国传媒大学出版社

文学·美学丛书

李渔闲情美学 思想研究

王飞 著

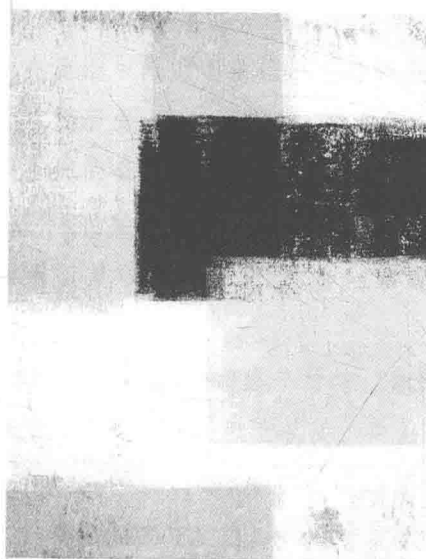
Liyu

Xiangqing

Meixue

Sixiang

Yanjiu

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

李渔闲情美学思想研究 / 王飞著. -- 北京: 中国传媒大学出版社, 2019. 8
(文学·美学丛书)

ISBN 978-7-5657-2494-7

I. ①李… II. ①王… III. ①李渔(1611 - 约 1679) — 生活 — 美学思想 — 研究 IV. ①B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019) 第 112553 号

李渔闲情美学思想研究

LIYU XIANQING MEIXUE SIXIANG YANJIU

著 者 王 飞
策划编辑 程 平
责任编辑 程 平
特约编辑 张 婧 丁 萌
责任印制 阳金洲
封面设计 大鹏设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 三河市东方印刷有限公司
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 14.75
字 数 211 千字
版 次 2019 年 8 月第 1 版
印 次 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2494-7/B · 2494 定 价 69.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

王飞，四川外国语大学新闻传播学院副教授，美学博士，主要研究方向为生活美学、媒介技术哲学，主持完成省部级课题1项、省部级教学改革项目1项，参与国家级课题2项和省部级课题多项，先后在《光明日报》《艺术百家》《当代文坛》和《文艺报》等各级刊物发表学术论文10余篇。

内容简介

李渔是我国历史上著名的生活艺术大师。本书系统梳理了李渔的闲情美学思想，归纳了四大概念、三大层次和一个追求，并指出《闲情偶寄》具有中国古代社会向近代社会转型时期市民生活美学指南的性质。

策划编辑 程 平

责任编辑 程 平

特约编辑 张 婧 丁 萌

封面设计 大鹏设计
010-01574848

生活在明末清初的李渔是我国历史上著名的生活艺术大师。一部《闲情偶寄》总结了他在生活中努力突破物质条件的限制,美化生活,追求幸福的经验和心得,是我国历史上第一部写给市民大众的实用生活美学著作。一直以来,学界对李渔的研究主要集中于他在戏曲、小说创作方面取得的成就,关于《闲情偶寄》的研究相对较少,而且多零散、不成体系。所以,王飞提出想将《李渔闲情美学思想研究》作为自己博士论文题目时,我表示支持。

王飞完成博士论文四年后,本书终于付梓。她请我为此书作序,我欣然应允。一则作为她的博士生导师,乐见其成。二来也是因为我深知书中凝聚的不仅是她对李渔以《闲情偶寄》为主要载体的闲情美学思想的学术思考,也有她自身对生活的感悟与反思。作为老师,看到她的成长,无论是在学术上还是生活中,我都深深为她感到高兴。

在王飞完成博士论文的时候,我们曾就李渔闲情美学的问题进行过深入的探讨。在日常生活审美化盛行的今天,人们的生活充斥着各种精美炫目的事物,幸福感却并未因此而得到提升,相反,被美化的外表所包装、遮蔽的欲望,驱使人们不断与物追逐,在丧失主体性的同时,身心俱疲。在这样的背景下,生活美学研究应时而生,有着很强的现实意义。由于今天的生活美学研究肇始于西方学者,其研究对象多以西方经验为主,而对于美与生活从未割裂的中国古代,其丰富的生活美学资源,却没有得到应有的重视。因

此,对中国古代生活美学思想的梳理,就显得非常有必要。

王飞博士的这本书,通过对李渔以《闲情偶寄》为主要载体的闲情美学思想进行系统的梳理和理论阐释,以期准确、全面地把握李渔闲情美学思想的特点与本质,同时,结合社会学、历史学的相关研究成果,指出产生于中国古代社会向近代转型时期的李渔闲情美学思想,具有鲜明的市民审美特性。这与以往的研究习惯性地将李渔美学思想按其文人身份自动划归到士大夫审美趣味中的做法大相异趣。

李渔生活在商品经济对传统封建社会制度产生巨大冲击的明末清初。他一生只取得了童生资格,是介乎于“士”与“民”之间的“士民”,就文化属性而言,属于士人阶层,就经济属性和生活样态而言,属于市民阶层。朝代更迭造成人生幻灭感、社会生活同一性破碎带来的撕裂感、心学思想引发的寻找自我的冲动,这些外部现实因素与纾解现实人生的沉重、弥合身心分裂、完成自我身份建构的内心需求,共同构成了李渔闲情美学的心理动因。

由于《闲情偶寄》本身内容丰富、结构松散,以往关于《闲情偶寄》的研究,大多是从其中关涉的戏曲、居室、园林、养生等具体方面展开。本书以《闲情偶寄》为核心文本,结合李渔的诗、词、文、戏曲和小说,系统地梳理、归纳、总结李渔闲情美学思想的美学特征,指出李渔闲情美学的四大概念:“新奇”“经济”“实用”“自然”。其中,“新奇”是李渔闲情美学最低的审美层次,“经济”“实用”是第二个层次,“自然”是李渔闲情美学的最高层次。包含所有感官审美在内的“乐”则是李渔闲情美学的美学追求。这四大概念、三大层次和一个追求,彼此交织,相互作用,使得李渔的闲情美学成为一个有机、丰富的整体。李渔追求的“乐”不是单纯的感官享乐,而是一种内心的宁和与愉悦,他追求的是幸福而非快乐。他的《闲情偶寄》也不是一部简单的个人生活享乐之作,而是展示个人追求幸福之路的实用生活美学之作。

李渔闲情美学是时代和个人经历共同作用的产物。晚明时期市民文化的繁荣,精神枷锁的破碎,文人治生之风的兴起,以及他青少年时期居住的“兰溪—金华”地区的社会风俗、文化传统,都影响到李渔的生活方式和人生道路选择,并在他的闲情美学思想中得到体现。从理论渊源来看,李渔闲情

美学主要是以经世致用、化民成俗、张扬人的主体力量的儒家思想为基本底色,同时吸收了心学尊重个体欲望、泯灭圣凡差别的思想而形成。尽管李渔闲情美学推崇自然,但其中所包含的自然观,并非道家所说的自然,而是一种世俗的自然观,是基于现实、功利的考虑,在满足个人欲望与迎合社会规范之间求得平衡的世俗文化特征的体现。

与李渔同时期的晚明文人群体中多有关于闲情逸致、生活审美的著述,形成了晚明闲赏美学。但李渔闲情美学与晚明闲赏美学有着本质的差异:晚明闲赏美学是文人自我情趣的表达,品赏的事物无关实务,追求超凡脱俗的美感,审美趣味高雅、纯粹、精致,是晚明文人群体借品位以强调自身与市民阶层地位差异的结果;而李渔闲情美学则讲求实用,以市民日常生活内容为基础,在审美趣味上相对晚明闲赏美学而言更显粗糙、混杂,追求的是俗中之雅,俗多而雅少,是基于市民生活的现实土壤所作的日常生活美学的总结,既具有市民文艺浓厚的商业性、娱乐性,充满喜剧色彩,诙谐、俚俗,同时又注入了士人知识分子的文化情趣,体现出中国古代向近代转型时期的混杂性特征。但从本质上讲,李渔闲情美学是植根于市民生活,给市民生活以指引的实用生活美学。

关于李渔及其《闲情偶寄》,前人往往站在伦理道德和政治的立场上加以审视,多有不公允之论,简单粗暴地加以批判。我们不应脱离李渔生活的时代与阶层,对他提出不符合实际情况的要求,求全责备。我们应当看到,李渔的闲情美学虽然回避了社会、人生的现实问题,将对幸福的追求局限于个人家庭生活的小天地之内,带有一定的狭隘性和庸俗意味,但也应当承认,他的闲情美学在特殊的历史背景下,有其合理性。他试图在旧的伦理道德与新的社会变化的矛盾冲突中,为茫然的世人指明一条可能的幸福之路。尽管他的答案是肤浅的,但他毕竟对时代的变化作出了自己的回应。其闲情美学引导市民阶层从盲目追逐欲望的享乐主义中抽身出来,通过审美体验而非占有物品,去美化生活,具有一定的进步性和很强的实践性。与此同时,我们也应当看到李渔闲情美学思想对于今天的消费社会有着重要的启示意义。

更有意义的是,这本书通过对李渔闲情美学思想的梳理,将这一宝贵的生活美学思想资源呈现在大家面前,使古代中国的美好生活智慧,能够在今天继续绽放光彩,成为消费社会里的一剂醒药。

这是本书的社会价值所在,也体现了王飞博士这位青年学者的人文情怀。

代迅

2018年12月1日

第一章 绪 论 / 1

第一节 生活美学 / 2

第二节 市民审美趣味 / 19

第三节 李渔闲情美学研究现状 / 25

第二章 李渔闲情美学形成的现实背景和心理动因 / 48

第一节 士民:李渔的生活现实 / 49

第二节 李渔闲情美学形成的心理动因 / 62

第三章 李渔闲情美学的特点 / 84

第一节 李渔闲情美学的主要观点 / 84

第二节 乐:李渔闲情美学的追求 / 104

第三节 得美之途:李渔闲情美学的审美模式 / 130

第四章 李渔闲情美学的思想渊源及市民特性 / 142

第一节 李渔闲情美学产生的社会环境 / 143

第二节 李渔闲情美学的理论渊源 / 160

第三节 李渔闲情美学的市民特性 / 180

第五章 结 语 / 199

参考文献 / 218

后 记 / 226

第一章

绪 论

一直以来,关于李渔的研究,主要集中于他的戏曲美学和园林美学的研究,对于他的美学思想的其他方面,人们研究得不多,也不成体系,而且在现有的著作中,几乎找不到关于李渔美学思想的相对成系统的研究,基本上都是“分而治之”,相关专著也多为论文汇集。近年来,一些研究者试图将李渔的《闲情偶寄》置于生活美学、休闲美学的视阈下加以分析,这无疑是一种有益的探索,可能因此而开拓出李渔美学乃至中国古典美学研究的一个新方向。但目前的问题在于,生活美学、休闲美学本身作为新兴领域,至今仍以未完成的动态面貌存在着,作为美学研究相对独立的一个研究领域,不仅体系尚未确立,核心概念的内涵和外延以及研究边界的划定都还存在着许多争议。在这样的前提下,要想依靠一套相对成型的理论,资以对李渔的《闲情偶寄》展开分析、讨论,存在着诸多困难。

钱锺书先生曾经说过,“自发的孤单见解”是“自觉的周密理论的根苗”^①,“隐于针锋粟颖,放而成山河大地”^②,“一家学术开宗明义之前,每有暗与其理合,引导其说先者,特散钱未串,引弓不满,乏条贯统纪耳”^③。这是知

① 钱锺书.七缀集(修订本)[M].上海:上海古籍出版社,1994:33.

② 钱锺书.管锥篇(第二册)[M].北京:中华书局,1979:496.

③ 钱锺书.管锥编(第二册)[M].北京:中华书局,1979:440.

识生产与创新的必经之途。李渔的《闲情偶寄》的闲情生活美学思想,正是散钱粟颗,自发孤单,虽零散而不成体系,却与今天的生活美学研究遥相呼应,确乎起着引导其之先的作用。李渔的《闲情偶寄》的生活美学性质,基本上已得到了学界认同,“《闲情偶寄》包括词曲部、演习部、选姿部、居室部、器玩部、饮饌部、种植部、颐养部八个部分,围绕着人的生活展开,是一部生活美学”^①。然而,生活是一个宽泛的概念,在这个概念之下,不同阶层的人由于其经济收入、文化水平不同,其生活形态、风格、审美趣味和价值取向势必有着本质的差异。本书正是基于这样的观点,拟对以《闲情偶寄》为核心的、李渔作品中所包含的生活美学观点进行梳理,指出其与晚明士大夫以闲赏为主的艺术化生活美学之间存在着本质差异,带有鲜明的市民生活美学指南色彩。

第一节 生活美学

尽管“生活美学”可谓当前美学界探讨的一个热门话题,但事实上,若要作为一个相对独立的学术研究领域,“生活美学”还并不成熟,目前更多还是停留在总结审美实践规律的实用层面,代表着一个可能的、新的美学研究方向,尚在开疆拓土,但并未形成自己边界分明的领地。

一种人文学科学术理论的建立,首先要求对该学科的研究领域、研究对象划定一个清晰的边界,对该学科的核心概念有相对一致的认识,在此基础上形成逻辑自洽的一套理论体系。然而“生活美学”作为一个正在兴起和发展中的领域,边界仍未划定,还需要一段时间才能进一步完善。

探讨“生活美学”,最基本的一个问题就是:什么是生活美学?一旦提出这个问题,我们就会发现,尽管现在有诸多对“生活美学”展开讨论的学术成果,但在这一点上,并没有形成比较一致的认识。诸如“生活美学是以生活美作为研究对象的应用美学学科”^②这样的定义,实际上对于我们理解“生活

① 张法,《中国美学史上的体系性著作研究》[M],北京:北京大学出版社,2008:275。

② 成远镜,朱晶,《生活美学》[M],长沙:湖南大学出版社,2007:5。

美学”这一概念不能提供太多实质性的帮助。从某种意义上讲,尽管“生活美学”一词被频频提及,但实际上,学者们往往在不同的逻辑层面上,从自己的立论需要出发,不加区别地使用“生活美学”这个名词。至于“生活美学”究竟研究什么,或者更直接一点说,“生活美学”的研究范围到底是什么,目前学界尚未达成共识。由此可见,“生活美学”这一学术领域尽管目前正在受到日益广泛的关注,却仍然处在发展的相对初级阶段,开展相关研究虽有一定难度,但也很有必要。

一、西方:日常生活美学

“日常生活美学”是一个西方背景下的美学概念。它的出现既与20世纪后半期在全球广泛出现的“日常生活审美化”的现象有关,也是美学发展历史和逻辑的必然。

在很长一段时间内,西方美学的研究对象仅限于艺术,就像黑格尔在他的《美学》一书中开宗明义地提出:“这些演讲是讨论美学的;它的对象就是广大的美的领域,说得更精确一点,它的范围就是艺术,或则毋宁说,就是美的艺术。”^①(引者注——着重号为原文所有)更有甚者,美学常常被人当作“艺术哲学”的同义语。

不仅如此,艺术对于生活是排斥的。“可以说,西方‘艺术否定生活论’有两种历史传统:一种肇源于柏拉图,另一种则肇源于亚里士多德。一种是艺术‘高于生活’的历史,另一种则是艺术‘低于生活’的历史,前者是人们思想‘上溯的’结果,后者则是‘下降的’结果。”^②到了现代,西方马克思主义美学更将文艺与社会对立起来,“提出文艺与现实的‘非同一性’等原则,强调文艺本质的超现实性和否定性,并直接与社会革命联系在一起”,认为人类解放必须走艺术解放之路,高雅文化对于人类解放有着积极意义,现代社会

① 黑格尔. 美学(第一卷)[M]. 朱光潜,译. 北京:商务印书馆,1979:3.

② 刘悦笛. 生活美学——现代性批判与重构审美精神[M]. 合肥:安徽教育出版社,2005:144.

的文化工业和大众文艺则是造成现代社会“单面性”和“攻击性”的祸端,必须对其加以批判。法兰克福学派强调艺术的社会职能,认为现存社会否定了人性,艺术就应当彻底否定和批判现存社会,这样艺术才能反抗社会,参与拯救和恢复人性的活动,成为解放人类的工具。^①

艺术不仅超越生活,更批判生活。生活是平庸的、面目模糊的、世俗的和颠顶的,而艺术正是对生活这种庸常性的突破,是精神对物质的超越,是在人生圣洁的彼岸照亮此岸世界的那一盏明灯。因此,审美是非功利的,艺术是自律的,美是圣洁的、脱俗的、不食人间烟火的,“那规定鉴赏判断的愉悦是不带任何利害的”^②,而“对快适的愉悦是与利害结合着的”^③。所以,一切人间烟火、七情六欲,都与快适、快感紧密联系,都与利害密切相关,因此在美学意义上来说都是不美的。

然而,现实永远走在理论的前面,时光进入 20 世纪后半叶,随着物质生产和经济的飞速发展,消费主义思潮席卷全球。为了加速消费,保证过剩的商品能够转化为利润,商家通过各种手段,将人们的注意力引向商品的形式上面。人们的商品消费行为已经由对使用价值的考量转向对其审美价值、符号价值的追逐,以至于“渐渐的,消费资料不再拥有使用价值。它们的本质在于无论如何都可以消费。”^④大众不仅看重商品的形式是否具有美感,更看重拥有某一特殊商品所代表或构建的自我形象。于是,艺术走下神坛,成为大众消费的对象。当审美的态度被应用于一切可能的日常事务,审美已经不可能再保持“非功利”(disinterestness)的纯洁性,而是和功利、欲望紧紧纠缠,就在它们之中,艺术也不再是“自律”(autonomy)的,而是受到市场规制的。

这一社会现象引发了学者们对艺术、美和生活三者之间关系的重新思考,他们开始将目光从封闭的艺术世界转向更广阔的日常生活空间。20 世纪 80 年代,英国学者迈克·费瑟斯通(Mike Featherstone)提出“日常生活审

① 朱立元. 美学大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,2010:522.

② 康德. 判断力批判[M]. 邓晓芒,译. 北京:人民出版社,2002:38.

③ 康德. 判断力批判[M]. 邓晓芒,译. 北京:人民出版社,2002:40.

④ 瓦格纳姆. 日常生活的革命[M]. 张新木,戴秋霞,王也频,译. 南京:南京大学出版社,2008:89.

美化”(the aestheticization of everyday life)的命题,标志着美学研究的重心从艺术转向生活。^① 尽管费瑟斯通对于日常生活审美化现象的学术兴趣主要在于消费文化,其理论走向是社会学的而非美学的,并且他对于这种现象所持的主要是理性批判态度而非审美、观赏、玩味的态度,但他对于这一领域的研究使得日常生活之美的课题日渐受到学界重视。

日常生活美学的研究逐渐成为当今美学研究的热点话题,同时也是美学研究自身历史和逻辑发展的必然。“在整个 20 世纪的后半叶,‘分析美学’逐渐在世界范围内占据了绝对的主导地位,艺术成了美学研究几乎唯一的对象,甚至分析美学原理本身往往就等同于‘艺术哲学’(art philosophy)。然而,超出按照分析与非分析的方法进行研究的艺术之外——‘自然与日常生活对象’——恰恰就成了超出艺术的两个崭新的研究领域。在整个 20 世纪的美学主流以艺术为主要研究对象之后,从 20 世纪末期开始,美学研究的领域又重新丰满了起来,‘艺术界’、(从自然界到)‘环境界’与‘生活界’,终于成了美学研究的三大领域,美学从而可以在最为广阔的范围内得以出场。”^②一方面,丹托的“艺术界”理论、迪基的“艺术惯例论”将对艺术的考察置换为对艺术界的考察,使得美学问题可能回到现实生活世界;另一方面,环境美学的发展要求走向应用环境美学、生态美学和社会美学,实现从自然环境向人类社会环境的转换,这三者都共同指向生活美学。

目前,国外关于日常生活美学研究的著作主要有齐藤百合子(Yuriko Saito)的《日常美学》(*Everyday Aesthetics*),卡佳·曼多基(Katya Mando-ki)的《日常美学:平凡性、文化游戏和社会身份》(*Everyday Aesthetics: Prosaics, the Play of Culture and Social Identities*),以及安德鲁·莱特和乔纳森·史密斯(Andrew Light and Jonathan M. Smith)二人编选的论文集

① 代迅,西方理论与中国文本:费瑟斯通和李渔美学思想比较研究[J],西南大学学报(社会科学版),2012(6):110-116.

② 刘悦笛,从当代艺术、环境美学到生活美学——从第 18 届世界美学大会观东西方美学新思潮[J],艺术百家,2010(5):35-41.

《日常生活美学》(*The Aesthetics of Everyday Life*)。^①

齐藤百合子的《日常美学》“由于与日常生活美学相关的主题和论题无边无际,本书内容主要是谈环境美学和日本美学。一部分原因是我此前的研究焦点聚集于这两个领域。更重要的是环境美学在今日已是一个成熟的领域,能够提供与以高雅艺术为基础的美学相区别的基本原则。”^②“尽管我大量谈及环境美学和日本美学,但本书并非专门谈它们当中的任何一个。它们提供了例子和可能性,但日常生活美学的领域要宽得多。”^③不仅如此,她也承认,她在论述中使用的例子很多是源自18世纪英国美学和日本美学。

墨西哥大都会自治大学学者卡佳·曼多基的《日常美学:平凡性、文化游戏和社会身份》篇幅厚重,全书分6个部分,既探讨了(传统意义上的)美学的迷津,也从作者的角度给日常生活美学划定界限,并从符号学、八价模型、基体与认同的角度进行了美学分析。“本书的主题是:日常生活以美学以外的方式展现出了丰富性与复杂性,美学向之敞开不仅是可能的,更是必不可少的。那也正是 prosaics 确切的含义所在:简单的、日常的美学。”^④

安德鲁·莱特和乔纳森·史密斯二人的《日常生活美学》实际上是一本关于生活美学相关论题的论文集,全书共收论文11篇,分为“日常生活美学的理论化”(Theorizing the Aesthetics of the Everyday)、“欣赏日常生活环境”(Appreciating the Everyday Environment)和“发现日常生活之美”(Finding the Everyday Aesthetics)三大部分。尽管在第一部分“日常生活美学的理论化”中有汤姆·莱迪(Tom Leddy)的《日常生活美学的本质》(*The*

① 这三本专著是本文作者在 gigapedia、google 等国外相关学术资源搜索引擎中可以搜到的、关于日常生活美学的全部著作,基本上可以称为当今西方日常生活美学研究专著的代表之作。此观点也可与刘悦笛《“生活美学”:是什么与不是什么》(《艺术评论》,2011[4])中的注释1对照来看。他在该条注释中对其文中“2005年之后西方学界出版了关于‘生活美学’的多本专著”进行补充说明时,也只列出了这三本著作。当然,鉴于本文作者眼界所限,也许另有相关著作出版,也或未可知。

② Yuriko Saito. *Everyday aesthetics* [M]. London: Oxford University Press, 2007:3.

③ Yuriko Saito. *Everyday aesthetics* [M]. London: Oxford University Press, 2007:3.

④ Katya Mandoki. *Everyday aesthetics: prosaics, the play of culture and social identities* [M]. Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2006: xvii.