

• 文学研究丛书 •

魏琛琳◎著

雅俗之间

——李渔的矛盾性及其审美独特性

非外借

九州出版社
JIUZHOU PRESS

本书由人文在线出版基金资助出版

魏琛琳◎著

雅俗之间

——李渔的矛盾性及其审美独特性

图书在版编目(CIP)数据

雅俗之间：李渔的矛盾性及其审美独特性 / 魏琛琳
著. --北京：九州出版社，2018. 11
ISBN 978-7-5108-7639-4

I. ①雅… II. ①魏… III. ①李渔(1611-约1679)
—文学研究 IV. ①I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第281183号

雅俗之间——李渔的矛盾性及其审美独特性

作 者 魏琛琳 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话 (010) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京市金星印务有限公司
开 本 710 毫米 × 1000 毫米 16 开
印 张 15.5
字 数 183 千字
版 次 2019 年 5 月第 1 版
印 次 2019 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-7639-4
定 价 62.00 元

序

魏琛琳博士的大著《李渔的矛盾性及其审美独特性》即将付梓，她嘱我给她写一篇序，我对李渔没有专门研究，且自认为资历太浅，还远不到可以给人的书作序的时候，本想婉拒，但还是答应下来了。

2016年暑假，琛琳博士随香港大学中文学院的暑期班来北大中文系，参加过一个为期一个月的学术讨论班，但在这期间我们接触不多，我对她只有一些模糊的印象。今年5月上旬，琛琳在港大的导师余文章教授邀我参加她的博士论文评审和远程答辩会。她的这篇论文给我留下了深刻的印象，尤其是她文笔之清通，辨析之审慎，剖判之独到，令人眼为之顿青，我在港大发来的论文评审表上，毫不犹豫地勾选了“excellent”这一项。后来在答辩会上，答辩主席公布了另外几位评审专家的意见，我才发现来自不同领域的五位专家的看法都完全一致。这充分说明了她这篇论文确实相当出色。这也是我答应她来写这篇序的主要原因了。

琛琳的这篇论文选择了由明入清的著名作家李渔作为她的研究对象。自清代以来，李渔就是一位饱受争议的人物——他是成就斐然的小小说家、戏曲家、文学批评家、生活艺术家，他传世的著作被今人整理成《李渔全集》，竟然达到皇皇二十巨册！李渔也是一位成功的

戏班老板、导演和书铺经营者，但同时他还是一位游走于权贵之门的“帮闲文人”与“山人清客”，尤以后面这一层身份备受同时人与后人非议。进入现代以来，学术界对李渔的评价也一直毁誉参半，在不同的历史时期，对他的评价表现出很大的差异。那么为什么会出现这么一种奇怪的现象呢？琛琳的论文就致力于从一个特定的角度来回答这一问题。

这本专著的篇幅不算大，但选题相当精彩，问题意识也十分突出，她试图从整体上对李渔和其同时代其他文人的生活方式和艺术创作进行对比分析，从而解释李渔在人格与创作两个方面所表现出来的复杂性，并进一步对其所处时代及其特征加以更准确的理解和判断。

她从李渔对“雅”的态度、作文和为人的独特性以及饮食书写这三个方面来展开论述，全面结合李渔存世的全部作品文本来解读其复杂性与独特性。

对“雅”的态度方面，作者没有泛泛而论，而是从晚明文人对“雅”的四大要素“古”“合宜”“素”“清”的讨论入手来加以分析，指出李渔跟当时其他风雅文人相比，对待“雅”的主要态度方面颇为相似，但他又跟这些人之间有着明显的不同。比如，他只对“雅”的前三个要素进行过明确认同，而他对这些要素的看法跟同时期大多数风雅文人观念中的概念也并不完全相同，也就是说，看上去他们都是在提倡“雅”，但是“雅”的内涵、适用范围，或是潜在的意义已经发生了改变。而这一变化的最核心的内容乃是李渔对“物”的鉴赏标准已经开始向着世俗化、市民化的方向转变，他对“物”的要求在所谓“雅”之外，也很重视其实用性的目的，重视工巧的技艺作为一个独立的审美对象所具有的审美效应。李渔要表现出自己比大多数风雅

文人更高明之处，因此刻意创新求奇。他抱着一种引导性的态度对大众进行劝说，各种主张明显具有普适性，是有预设观众和阅读对象的刻意标榜。虽然打着“脱俗”、“风雅”的旗号，但仍不乏“适俗”之举，言行并不完全一致。

从作文的角度而言，作者指出，李渔的主要精力并没有放在长久以来传统文人最为重视的文体如诗、词、文的创作方面，而是以诗词文创作为辅，以小说戏曲为主，并使用白话文进行写作，这是他与同时期传统知识分子的区别。他的话本小说创作虽然对于以往的话本小说形式有所继承，但更多的还是创新，出于迎合市场需求和大众喜好的考虑，他的作品普遍通俗化，颇多贴近日常生活的人情故事，不仅创作目的、写作风格和内容选取等方面都与传统文人不同，而且与他自己《闲情偶寄》中提出的创作理论也颇多自相矛盾之处——诸如此类的问题都可以看出李渔的言行不一。作者对这一问题的论述可以说是这篇论文中最精彩的部分之一。

论文又从四个方面论述李渔的人生道路选择与同时期文人的差别：就谋生方式而言，他放弃了传统文人普遍选择的科举入仕之途，走上了亦文亦商的人生道路，但他从未疏离或排斥过主流政治。从政治立场而言，他既有对保有遗民气节之人的称赞，也不乏对变节降清之友的宽容和理解。从个人心态的角度而言，他既安于现状、自我满足，常有自我称赞和自我标举之语，但又从未摆脱仕途未就的苦闷、未能实现更大抱负的失落和不得不安于现状的不甘。从自我评价的角度而言，他既标榜自己为“风雅功臣”，认为自己能够借戏场来“维节义”、“为大众慈航”，令“当世耳目为我一新”，但另一方面又说自己“于世无损益”，与正人君子们相比，“形容自愧”、“面目堪憎”、“有目羞瞠。”看似既自豪，又谦虚，实则对自己的选择充满犹豫，内

心纠结，自我矛盾。此外，从饮食书写的角度而言，他也同样表现出类似的自我矛盾之处。

总之，如果结合李渔的性格、作品、人生道路选择及处世方式，并将这些方面与其同时期文人加以对比便可以发现，李渔的文化人格、人生志趣、审美心态、艺术思想、政治态度等都具有明显的独特性，而所有的这些独特性都有一个共同的指向——矛盾。而这种矛盾，既包括李渔和当时持同类观点的风雅文人或传统文人的矛盾，更包括李渔自己言行之间的自相矛盾。

作者进一步指出，李渔的矛盾，其实是那个时代每一位经历了鼎革和动荡的士人共同的矛盾。“齐家、治国、平天下”，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这些崇高的观念是传统社会对于儒家知识分子的要求与期许，但社会的巨变、残酷的现实让这种儒家理想的实现变得极为艰难。李渔早年应该也有过这样的思想抱负，但特殊的历史环境、鲜明的个性特点与个人的特殊境遇让李渔不得不做出了最具实用性的选择。于是，他的人生道路便逐渐脱离了社会对儒家知识分子的期待，这种“脱离”表现在李渔这一个体的身上，就是无处不在的矛盾——正是这些矛盾，让他与传统精英文人拉开了距离，同时也正是这些矛盾，让李渔没有彻底沦为唯利是图或恶俗不堪的狡猾商人，而是成为一个亦正亦邪、亦文亦商、亦雅亦俗、亦理智亦随性的“风雅文人”。与其说李渔整个人都是被矛盾充斥的，倒不如说他代表着这一时期知识分子的无奈与反抗，也体现着作为特殊时期历史见证者和应对者的自觉追求。

从以上内容，我们可以看出本论文的逻辑结构，那就是：李渔的审美取向与创作形态中所具有的矛盾性与复杂性，来源于他个体的人生选择与心理状态方面的矛盾性与复杂性，而后两个方面的矛盾性与

复杂性又植根于他所处时代的特殊环境与其个人的具体境遇。这样一个研究思路看起来跟过去一度盛行的作家心态研究颇为相似，但作者运用丰富的文献资料，进行了细致深入的分析论证，更重要的是她把李渔置入跟同时代文人的广泛对比之中来展开她的论述，这就使她对李渔的理解获得了一种真正的深度感与立体感，也获得了一种真正意义上的“了解之同情”，从而跟以往对李渔比较简单粗暴的评价拉开了距离。

对于李渔这样的重要作家而言，已有的研究积累已经比较丰厚，要在此基础上有所拓展，有所创获，很不容易。在一段时期内，出于填补所谓研究空白的多少带些功利性的考虑，导致很多研究者都避重就轻，把目光投向那些三流、四流甚至完全没有什么价值可言的研究对象，而回避对重要作家与经典作品的研究，对这种研究取向，笔者很不以为然。不久前的10月31日，笔者在《文学遗产》编辑部组织的一次中青年学者座谈会上做了一个发言，本来以为只是老生常谈，没想到在微信圈里转发之后，竟然很意外地获得了同行朋友们的众多共鸣，这里我想引用其中的一段：

古代文学研究作为人文学科研究的重镇，它的目的首先是：整理这一学科的全部文献，梳理文学发展的历史，探索其发展演变的规律，总结经验和教训，积极参与当代的文化建设，这自然是题中应有之义。但古代文学研究还应该更重视另一个功能，那就是要通过我们的研究给个体的人生带来智慧的启迪，审美的愉悦，情感的熏陶，精神境界的提升，提供创造幸福人生的精神动力。基于这样的认识，我们未来的古代文学研究或许就应该朝着如下的方向努力：1. 大力提

倡回归经典文本、经典作家，重视经典文本对研究者本人以及普通民众的涵养和提升作用，而不能抱着过于功利主义的态度来对待经典文本的研究，因为在目前的评价体制下，抱着功利主义态度来从事研究，必然导致对经典的疏离与忽视；2. 提倡在文献整理、基本史实研究的基础上上升到艺术与审美的研究，理论的研究，以及对文学中所反映的人生的重大问题、根本问题的研究；3. 重新理解古代文学研究的创造性，我认为我们应该把新文献的发现、新史实的确定视为发现性研究，而把在发现性研究的基础上对古代文学提出实事求是的新的理解、新的判断与新的理论阐释，尤其是对人的精神情感活动与艺术审美活动的特征及其规律提出新的认识的研究，视为创造性研究。

之所以引用这段文字，是因为我认为琛琳的著作正符合我所期待的这样两个标准：一是对重要作家的研究，二是创造性研究。多年前，我曾跟随葛晓音先生去北大燕南园拜访林庚先生，林先生说过一句令我一直难忘的话，他说他们那个时代的研究重视创造性，而现在的研究重视资料性。多少年来，我一直在思考这句话的意义，究竟什么是林庚先生所说的创造性研究呢？林先生自己最富有创造性的发明是提出了“盛唐气象”这一重要的理论范畴，对后来的唐诗研究发生了深远的影响。而他赖以提出这一理论的基本资料也就是一些常见的唐诗名篇，是所有研究者都看过、甚至都能背诵的作品，那么为什么只有林先生提出了“盛唐气象”而别人都没能提出来呢？

我在这里提及这段往事，当然不是说琛琳的研究已经达到了林庚先生所要求的高度，而是要说她确实也是在大家都能看到的常规资料

范围内，独具慧眼地解读了李渔这位重要作家的复杂性，并对这种复杂性的成因做出了颇具说服力的解释，这为我们更深入、更全面、也更公正地理解李渔和他的全部创作提供了一个重要的角度。而这，也正是她这部著作最重要的学术意义吧。

李鹏飞

2018年12月6日于北大人文学苑

目录 CONTENTS

一、绪论	1
二、概述	11
(一) 市民、文人	11
(二) 晚明社会的新变	13
(三) 晚明的审美风尚	17
(四) 雅与俗	20
三 从对“雅”的态度看李渔的审美独特性	25
(一) 晚明“雅”和“俗”的判定标准	29
1. 以“古”为雅	30
2. 合宜则“雅”	35
3. 以“素”为雅	41
4. 以“清”为雅	49

(二) 从对“雅”的内涵界定	
看李渔与同时期风雅文人的区别	53
1. 李渔的“古”	60
2. 李渔的“合宜”	75
3. 李渔的“素”	84
4. 小结	101
四 “作文”和“为人”的独特性——李渔的戏曲小说	107
(一) 李渔在文学创作方面的独特性	108
1. 体裁选择、写作方式与创作风格	
——李渔与精英知识分子的矛盾	108
2. 自相矛盾	
——戏曲创作理论与具体写作实践的矛盾	134
(二) 人生道路选择、个性心理方面的矛盾	150
1. 人生选择的矛盾：一条积极而又消极的路	152
2. 个人心态的矛盾：一种自得而又不甘的情绪	156
3. 对精英文人评价的矛盾：	
一种自负而又自卑的态度	167
4. 个人期待和自我评价的矛盾：	
“为大众慈航”与“无裨于人心世道”	171
(三) 作文和为人特殊性的原因分析	173
1. 对于文体分类和鉴赏标准的明确认识	174

2. 明知不可为而为之的原因	176
3. 小结	195
五 从饮食书写看李渔的矛盾性及其审美独特性	197
(一) 庖人之书——李渔与精英知识分子之矛盾	198
(二) 自相矛盾——《闲情偶寄·饮馔部》中的细节探究	200
(三) 人间烟火气——与其它以清雅著称的食谱相较	208
(四) 感官描写——李渔与前人的区别和个人特点	213
结语	217
主要参考文献	227
中文著作	227
中文论文	232
英文专著	232

一、绪论

本论文的研究对象为明末（1368-1644）清初（1644-1912）的文学家、戏剧理论家、文艺评论家、美学思想家李渔（1611-1680）。李渔，江苏如皋人，祖籍浙江兰溪。初名仙侣，后改名渔，字谪凡，号笠翁。他不仅自幼聪颖，少时便获赠猛虎还乡，而且一生著述丰富，《无声戏》《十二楼》《闲情偶寄》《笠翁十种曲》《笠翁对韵》等都受到当时市民的追捧，引发了一波又一波的阅读风潮。不仅如此，他还批阅《三国志》，改定《金瓶梅》，倡编《芥子园画谱》，在文学、艺术和审美上都取得了显著的成果。

李渔出身商人家庭，“髫岁即著神颖之称，于诗赋古文词罔不优赡”，应童子试“独以五经见拔”，受知于主试。于是年少的他试图走“学而优则仕”的道路，期盼获得科举功名。但在之后的考试中，李渔屡次落第。科举的失意、易代之际的战乱、家境的衰落等逐渐消解着他的入仕之心，他徒劳地感叹“才亦犹人命不遭”，决定“归园学圃”，做一个耕耘钓月、绝意浮名的“识字农”。于是他改名易字，决心归隐，自谓“此身不作王摩诘，身后还须葬辋川”。可是后来，生活的贫困、生计的压力、籍籍无名的失落以及个人的生活旨趣，使得李渔不能像好友杜浚（1611-1687）等人一样做一个甘于清贫的明

朝“遗民”，而是中断了自己的隐居生活，“又从今日始，追逐少年场……易衣游舞榭，借马系垂杨”，过上了砚田笔耕、托钵糊口的生活。投身于文学创作的李渔取得了颇为显著的成就，其作品不仅受到市民阶层的追捧和喜爱，还赢得了当权者的认同和接纳——从这个角度而言，他可以称得上是中国最早的畅销书作家。在写出了社会大众喜闻乐见的爱情小说和市井传奇之后，李渔乘胜追击，走上了“写而优则商”的道路。他创办芥子园书铺，出版和排印自己的文学作品，向达官贵人约稿，组稿、篆修、刊刻图书、发行画谱；他还在芥子园书铺印售书签、信笺等文化用品，发展文化周边产业。此外，他还勉力经营家庭戏班，组织姬妾练习、排演剧目，到达官贵人府上演出，从而“混迹公卿大夫间，日食五侯之鯖，夜宴三公之府”。就这样，李渔凭借着自己的才华和能力，在“文人”和“商人”这两种社会身份之间游走，身兼数职却游刃有余。

李渔的复杂性既源自于他本人出身和成长的家庭生活环境，同时更离不开明清易代之际巨大的历史变革。与这种身份复杂性并存的，是李渔与同时期传统文人的差异性、其思想和行为上的矛盾性、及其个人心态的独特性。因此，本书将对李渔进行个案分析。这一分析不仅有助于我们更好地认识李渔，同时也可以让我们更清晰地看到当时的知识分子在面临社会变革时做出的尝试和探索，从而帮助我们更好地了解当时的时代和社会。具体来说，本书的研究将从以下几个方面展开：

首先，从后世认可的角度而言，李渔被称为“中国戏剧理论的始祖”“世界戏剧大师”“生活美学的集大成者”；此外他还是一个事必躬亲的出版者、成功的文化商人，等等。多种不同的身份在李渔身上交叠，使他成为一个很有厚度的历史形象。那么，这些身份共存在

李渔的身上，会让他具有怎样与众不同的特点？在他人生的漫漫长路上，又是哪种身份对他的影响最大，从根本上制约着李渔的形象？

其次，从身份认定和阶层划分的角度而言，李渔的文化水平使他能够被归类为士大夫知识分子，这一身份可以使他在社会上享有一定的声誉和名望；但李渔的经济水平使他仅能够隶属于普通的市民群体，可以被认为是明末清初为生计而奔波劳碌的市民阶层的代表，因而在商品经济飞速发展、城市日趋繁荣的明清易代之际的社会生活中不占有任何优势。这种文化地位和经济地位的不对等，甚至是截然相反的情况，会对李渔产生什么样的影响？以怎样的方式展现出来？从另一个角度而言，即使李渔的经济地位较为低下，在日常生活的消费、鉴赏和经营中也不占任何优势，但是其生活美学著作《闲情偶寄》仍然获得了各个阶层读者的喜爱，其中提及的生活方式和各类日常装饰、居所布置等建议更是得到了大众的争相效仿。大众认可他的原因是什么？不仅如此，他的其他作品也造成了万人空巷的局面，盗版、翻刻、伪刻的现象层出不穷。他是凭借什么才从当时众多的作家中脱颖而出的？其特殊性究竟表现在哪里？

再次，如果着重关注李渔的选择，我们可以发现，无论是其人生道路的选择、文学创作方面的选择还是政治立场的选择，都呈现出纠结和摇摆的特点。他一度选择了科举和仕途，并为自己“学为公卿”的人生理想付出了多年的努力；但当其科举不顺利时，他便回到家乡开始隐居，并写诗记录自己此时平淡闲适的心绪，强调自己“决意浮名”“不干寸禄”“擅有生之至乐”的渔樵之志，说自己的隐居生活可谓“享列仙之福”。但没过多久，他便厌倦了隐居生活的平静和寂寞，感叹自己“疏城市交”、担心自己“岂无身后句，难向目前誉”，于是中断隐居生活重新“出山”，投身于戏曲创作，并卖文为生，搬

演戏剧、去达官贵人家中“打抽丰”，过上了亦文亦商的生活。可就在这种生活方式刚刚稳定下来，并带给他颇为丰厚的回报时，他又开始不停地发出懊恼与愧悔的感叹……似乎无论他选择怎样的人生道路，都会感到无尽的纠结、苦恼、懊悔和矛盾。又如，他选择了一种创作方式，自夸以这种方式写出的作品长处颇多，可以吸引更多的读者、有助于向更多的人进行道德教化，但一旦跟其他人进行比较，李渔便又觉得自己的创作也没好到哪里去，甚至说自己在前贤面前总感到“形容自愧”“面目堪增”。他在做出选择和对以往的选择进行评价时，总是呈现出一种纠结和摇摆的状态；再如李渔曾明确表达过自己对故朝的眷恋以及对清朝的不满，然而他并没有像范景文（1587-1644）、刘宗周（1578-1645）一样直接参加抗清的政治、军事斗争，或是以流亡隐居或削发为僧保持气节，而是对清廷既回避又迎合，在一定程度上表现得比较纠结和暧昧：一方面不肯折节仕清，并对献身明朝的忠义之士表达赞美；另一方面却又依靠清朝权贵施舍的“抽丰”为生，积极拓展、维系与清朝政府官员的关系，日食五侯之鯖，夜宴三公之府。总之，李渔身上的种种纠结、矛盾和摇摆更加说明了他是一个独特而复杂的存在，是在明末清初文人中褒贬不一、聚讼纷纭，也是让人最难做出恰切评价的重要作家。

也正是因为这样，李渔在对自己的历史作用和意义进行自我定位时，在感受到自我失落的同时进行了格外的自我张扬，这是十分值得研究的。所谓文学是人学，作为人生的镜像，从李渔的作品中我们能够看到他的人生轨迹、个人选择；若对此深入分析，我们甚至可以将其作品看作是在明清易代的巨大社会变革之中，一个经济上不占有任何优势，文化地位也在逐渐丧失的文人，在面对各阶层的社会力量重新分配时所作出的尝试、探索和反抗。从这个角度而言，李渔可以