

这场关乎嗅觉的旅程，
承载了如诗一般的香氛雅致，
是独属于灵魂的产物。
人以香分，闻香识人。看一个人，如何呈现一种味道。

何处有香丘

■ 红楼谈香录

亚比煞 —— 著

作家，资深翻译 匡匡
好好虚度时光主编 云晓
温暖推荐

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

何处有香丘

■ 红楼谈香录

亚比煞 —— 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

何处有香丘·红楼谈香录/亚比煞著. —武汉: 华中科技大学出版社,
2018. 5
ISBN 978-7-5680-3809-6

I. ①何… II. ①亚… III. ①香料-文化-中国 IV. ① TQ65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 063808 号

何处有香丘·红楼谈香录

亚比煞 著

Hechu You xiangqiu honglou Tan Xiang Lu

策划编辑: 陈心玉

责任编辑: 陈心玉

封面设计: 一起平面设计

责任校对: 何 欢

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 7.625

字 数: 151 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

红楼谈香：

你也许错过了一个世界

每当有人问我，爱读什么书时，下意识我会脱口而出：《圣经》和《红楼梦》。现在想想，说爱读并不准确，我根本是浸润在这两本书中长大的。它们就像我精神的父母，《圣经》是父，威严而有规则，带来庞大整全的世界观。《红楼梦》是母，温柔细腻，给我美的教育，爱的启蒙。从上小学起，就常踩着小板凳去够我爸放在橱柜里的那套《红楼梦》，当时并不能读懂，但喜欢里面的诗词和工笔人物画，用薄薄的白纸描下来，夹在课本里，就觉得很开心。

可惜的是，那套《红楼梦》在一次搬家途中遗失了。后来，我又收藏了好多本《红楼梦》。有新书也有旧书，有横排也有竖排，有脂本也有程本，《红楼梦》里的优美、娴雅，在成长的岁月里，不断地浸润着我，让我从一个淘气的小孩

变成了一个对美心怀尊敬的人，它给我最好的美的教育，让我一点点拥有了感受美的能力。

除了《红楼梦》之外，另一件我所珍爱的美的事物，就是香水了。大约世间美的事物总是贯通的，所以，读《红楼梦》时，我常想到香水，用香水时，常想到《红楼梦》。文字和香味，虽是两种不同的介质，却常唤起我心中相似的情感，其中有某种微妙又遥远的相似性，在我心中不停盘桓，久久萦绕。

盘桓日久，终于想，我应该写这样一本书呀，把这两件一古一今，一中一西，看似毫不相关的，却又在美的教育上给我极深触动的两种事物联系在一起。我总相信，这虽然是我个人的感受，也一定能在世间寻到几许知音吧。

于是，就有了你现在看到的这本《何处有香丘》。

选这个名字，纯粹出于个人的偏爱。《红楼梦》里的诗词，大半能背，但念诵最多次，抄写最多次的，是《葬花词》。而《葬花词》里，最锥心的一问，莫过于“天尽头，何处有香丘”。彼时黛玉葬花，亦是埋葬自己，而这一问，不但是黛玉心中所问，更是曹雪芹借黛玉之口，为天下古今所有纯良之人，向着苍茫天地的一次发问：“在这污浊腥臭的世间，若是没有美的容身之处，那么天尽头，在远离尘嚣的地方，会不会有一片散发着幽香的净土，能让在这风刀霜剑中备受摧残的身心，得到休憩和解脱呢？这香丘，到底要向何处去寻呢？”

因为“香”这件事，在所有的诗词文章中，都绝不仅是嗅觉上的存在。它一直被视为对善和美的追求，指向一种超逸而纯净的品格。从陶渊明到王维，从桃花源到大观园，经历过太多战争和苦难的中国人，心中始终抱有对这片净土的执着梦想。最有名的，自然是屈原的《离骚》，他在《离骚》中写到自己身披许多奇花异草，满身芬芳，四方周游，这种看似行为艺术的古怪举止，最终指向的是他精神上的“香丘”：“亦余心之所善兮，虽九死而犹未悔。”

司马迁在《史记·屈原列传》中曾如此评价屈原：“其志洁，故其称物芳。”“志洁”和“物芳”是互为因果的，因为心中干净，志向高洁，所以爱慕芬芳之物，而草木的芬芳，也把诗人灵魂中的不流俗，变成了外化的、可以感知的存在。

《红楼梦》中的“香”也是如此。

第一次读《红楼梦》，是读情节，第二次读，是读细节，读到第三、四、五、六次，甚至十几次，几十次之后，它就不再是一本书，而是成了某种空气般的存在，好像一缕幽香随身相伴，书里的许多句子、人物，都成了生活的一部分，走在路上，会想起他们；吃饭、睡觉，做许多无关杂事的时候，也会想起他们。

甚至有时，已经不是想起，而是成了一部分的潜意识，它就成为你举手投足间精神气质的一部分，你甚至不会意识到它的存在，但它已经融进你的灵魂、你的生命之中。它无

声地存在着，存在于你说出的每一句话中，你说话时的表情里，你对所有事物的感觉里，若细细辨认，都会有它的影子。

这一点，也非常像香水。

最初学着用香的时候，总能意识到香水的存在，好像你是你，它是它。但用久了一些熟悉的味道之后，它就慢慢化为你身体的一部分，再也无法从你身上剥离。那香味若有似无，若去还留，从来不特别注意，却带来一种熟悉的安全感，就如同一本读久了的书，一件穿得软熟的贴身衣服，一个平凡而长久的爱人。

你会知道，什么都会消失，但是香味不会，它会一直陪着你，每当心绪烦乱，闻到熟悉的香味，就像老友在耳边细细低语，就会获得一种莫名的安心。友情与香，它们的相同点，就是都无处捉摸，是透明的，是无形的，却又是如此无所不在的存在着。

如同林夕写过的那一首《玉蝴蝶》：“恋生花也是你，风之纱也是你……夫斯基也像你，早优生也像你……”

上天入地，什么都不是你，但也都是你。聂鲁达写“你从万物中浮现，充满了我的灵魂”，红楼与香水，对我而言，都是这样的存在着。

中国人历来重视的是道德教育，君子要有德，终日乾乾，要有才，兼济天下，却唯独很少谈美，认为“美”只是旁枝末节，或者是玩物丧志，更甚之，是迷惑人心，会使人

误入歧途的存在，比如“红颜祸水”。

但是，今天我们必须要为“美”正名，我们迫切需要美的教育。我们真正需要的是“美德”而不是“道德”，差别在哪里呢？道德，也许本意是好的，但容易沦为动听的口号，变成一味的拔高与求全，由于缺乏可操作性而必然导致弄虚作假。见过了太多道德教育的高压之下培养出的“伪君子”，我如今越发相信，只有美的教育，才是真正的、有效的人格教育。而道德的真正实现，一定需要依靠美的教育。

只有真正感受过美，沉醉于美，人心中才会生出善与真，因为懂得美，处处看见美，所以不忍伤害与玷污，这就是善。因为相信美，也愿意创造美，才会知道所有美都是从“真”中来，人也才能够真正的卸下伪装，诚实而勇敢的成为自己。

美的教育，会让人从心中生出真正的平等、淡定和慈悲，美能将人我之见渐渐消灭。而美的教育，最有效的方式，就是学会欣赏艺术。

所谓艺术，是取世间所有天然之物为原材料，来表达作者内在的情感和思想的独特性。每个艺术家，擅长使用的元素不同，于是也就有了艺术的多种样貌。

有人善用色彩和颜料，于是就画画，把感情、经验和思想倾注在画面之中。有人，对声音和节奏敏感，于是就作曲，将世间所有声响铺排成动人的音乐。而有人，则沉醉于香气，所以他们就成了调香师，广采世间所有植物与物质的

香味为原料，把自己的品位、感情与观点融入其中。

也许，对于香味，很多人都是陌生的，若以声音做比，可以这么说，有些香水，简单如风铃，如八音盒，又或是钢琴独奏，美在纯粹与简单。而有些香水，则滋味、层次复杂，如同气势恢宏的交响乐，美在气场与内涵，绕梁三日，余香不绝。

调配一支香水的过程，也非常像在谱写一首交响乐，从哪里起，到哪里收？选择哪种香料，就像是选择哪种乐器，该奏出多大的声音？谁是主角，谁又是陪衬，统统都要做得恰到好处。

闻香时也如欣赏交响乐，你如果有一个灵敏的鼻子，当然可以去细心地分辨其中的每一种香料，但是最重要的，还是要去感受整支香水所带来的意境。它会牵动你怎样的情绪？唤醒你的回忆，还是希望？是让你感受愉悦，还是悲伤？这才是香水最为迷人的所在。

香水是造境的艺术，所以我在写香评时，并不倾向于一一分辨其中所有的成份，而是更想描述香味带来的境界让读者感受。香味一旦被感知，就会神奇地在我脑中幻化出一幅立体而饱满的风景，有些层次复杂的香水甚至还能带出情节，如同梦境。所以，对香水的评价，是很私密与个性化的，它为我唤起的图景，未必和你相同，但是我想试着用语言来捕捉那一刻我所感受到的美妙。希望在语言的留影中，那一刻的美妙能够定格，成为永恒。

但是，我也必须要说，文字的描述即便再精准，它终究无法代替香味本身。如果艺术创作也有高下之分，在我心中，它们的排序应该是这样的：香水和音乐排首位，其次画面，最后文字。也许会有人不同意，那么容我解释一下自己排序的标准。

首先，我认为最美妙的艺术，一定是对世界的还原与升华，所以创作某种艺术的元素，越贴近自然的，当然就越真实。香水，是以自然之物，造自然之境；音乐，是用自然之音，造自然之境，这两者皆取材于自然之中。再往下，画就比较抽象了，而文字就完全是抽象的东西了。

其次，我认为艺术的整体性越强，留白的空间越大，就越是接近真相的实体。最好的艺术，是给人以印象，而不是概念。

香水触动的是嗅觉，音乐触动的是听觉，都是直击感官和神经元，能够留下一个印象，而难以表达一个概念，它们皆是微妙之物，无形无影，直通人的气质、情绪，无以名状，如烟云聚散，是流淌的、变化的，没有空间的限制。

而到了画，则有了空间和局部的限制，到了文字，更依赖于人的逻辑，一旦需要逻辑说明，就已经失去全面而聚焦于片面了，说明总不如表现来得好。所以，在我看来，香水和音乐是更加直接的艺术，纯粹表现的艺术，它不依靠符号翻译，它给你的感受是什么，就是什么。

而画和文字，本质上还是符号的艺术，他们仅仅只能表

达局部，而不可能还原一个完整的本体，虽然画家和作家们也一再的挑战，一再的试图突破局限，所以才有了艺术上的抽象派，有了文学里的意识流。这都是画和文字，试图向整体靠近的努力尝试。

人自生来，便有眼耳鼻舌身意，佛教称为“六根”，这是我们与世界联系的入口，一切构成我们灵魂要素的经验，都是从这六处而来，能满足这六根的，便有其存在的价值。人类的一切创造，莫不是紧紧围绕着六根的存在而产生的。

人们想尽办法，创造出种种生活用品与艺术品，来满足六根所需。有眼，便有美色美景供其欣赏；有耳，便有许多音乐供其聆听；有舌，便有无数美食供其品味；有身，便有各种柔软舒适的织物供其感触，或温泉，或按摩，供其享受；有意，便有许多书籍、电影等灵魂食粮，供其打发空虚与无聊……

这些事物，人的一生多多少少都会经历，都曾被满足过，也都能略知其妙。而唯独为嗅觉所做的这一门艺术：香水，许多人甚至一生都与其鲜有接触，对它的幽微美妙，也无从了解，究其原因，大概还是受限于成本。

与音乐、美术、文字可以无限低成本复制的方式相比，香水的传播是比较受制约的，它很难被复制，必须是原版才能被欣赏。它制作的原料比较昂贵，所以很难让所有人都亲自体验，而且有很多经典名香，一旦消失就是永远消失了，因为创造它的原料是纯粹的物质，所以它也必须依附于物质

而存在。

在我看来，这是一大憾事。可以这么说，从来没有用过香水，或完全不懂得欣赏香水的人，他的重要感觉之一“嗅觉”基本等于是荒废的，至少是从来不曾被开发过，也不曾被抚慰和真正享受过的。也许有人会不同意，我不闻香水，也可以闻花花草草，闻美食啊，何必非得是香水才能满足嗅觉呢？

天然的香味，固然也很美，但是与经过调香师妙手调配，拣择世间万物再组合出的气味的艺术相比，那是完全不同的。就像你也可以去欣赏大自然的各种原声：鸟鸣、水流声、金属碰撞声、孩子的哭声，以及各种动物的叫声、人的说话声……但是，这些声音，与音乐相比，是完全不同的，曾经听过音乐的人，自然明白这一点。没有闻过香水的人，就像是从来不曾用耳朵听过音乐的人一般。

自然的音与香，固然美丽，但艺术更美。因为艺术是对世界的提炼和表现，是经过酝酿和沉淀的，而绝非简单的重现。

所以，这也是我写作本书的一个初衷，希望通过我的介绍，能让人们多少重视香水，对香水这一门艺术开始产生兴趣，从这里打开一个新世界的大门。

香水，绝不只是女人化妆打扮的一个小玩意，它是一个完整而庞大的艺术体系，它是一个低调而小众的艺术形式，故此只要是生而为人，有嗅觉的人，都可以尝试去理解它，

它会带你发现，原来这个世界，除了声音、色彩、味道之外，还有另一种令人惊叹的美。你也许会发现，原来曾经错过了一个世界，而不自知。

在本书中，我会谈到香水的几大流派，也会分别介绍其中优秀的代表作，更因为这本书与《红楼梦》的关联，我们还将笔触延伸得更远一些，会谈到古时贵族的一些用香传统，以及在《红楼梦》里曾经出现过的香物。

古代君子有四雅：焚香、煮茶、挂画、插花。用香，在古代，为风雅之首，也是身份的象征。唯有衣食足，而后知荣辱，才会开始追求生活的质量和情趣。因此，一部《红楼梦》里，处处可见香的影子。从冷香丸，到茉莉香粉，从黛玉做的香囊，到北静王送给宝玉的香念珠，从吃的，到化妆品，从服装，到礼物，香气始终贯穿着《红楼梦》，成为它精神气质的重要部分。

曹雪芹是贵族出身，他用起香来，娴熟自然，这些香气出没在字里行间，如同他与生俱来的贵族气息，让我们看到了《红楼梦》，作为中国古代贵族生活的百科全书，那种气度，真是当之无愧的存在。

当然，我们不会仅仅沉浸在对艺术和文化的探讨中，除了谈到艺术本身，我更希望这本书能够兼顾一些实用的价值，比如可以指导初次选香的朋友，如何选择适合自己的香水。

我的建议是，最好从你欣赏的人物开始模仿，渐渐找到

自己的特点。比如黛玉，宝钗，怎么模仿呢？你可以在这本书里选择最适合你气质的人物，我为她们选择的香水，可以作为参考。

如果为黛玉选香水，我会选哪支？如果用一支香水来形容我对大观园的感觉，我会选哪支？黛玉是幽香，超逸高洁；宝钗是冷香，理性自律；宝玉是暖香，温柔体贴；妙玉是寒香，孤芳自赏；而秦可卿，则是一缕甜香，妩媚动人。人以香分，闻香识人，比照之下，就很容易确定自己的风格了。

那么，我们就从这里开始吧。

目录

钗香

- 黛玉的书房：书香与药香 3
- 宝钗的花园：清芬草木香 12
- 妙玉的庙宇：修行的真意 22
- 探春：玫瑰深浅两般红 30
- 惜春：疏离洁净少女香 42
- 秦可卿：眼饧骨软是甜香 51

合香

- 赏花记 69
- 焚香记 77
- 妆香记 92
- 食香记 107
- 香物三缘 118

品香

- 茶香系：宝鼎茶闲烟尚绿 137
- 酒香系：芳气笼人是酒香 148
- 柑橘调：巧姐的柚子，板儿的佛手 156
- 虚花悟：青枫林下鬼吟哦 164
- 白花调：淡极始知花更艳 174

恋香

- 开辟鸿蒙，谁为情种：香水中的爱情故事 203

后记：

- 繁华事散逐香尘 221

钗 香

在《钗香》中，作者以细腻、含蓄的笔触，描绘了一个发生在江南水乡的故事。故事的主人公是一位名叫“钗”的女子，她美丽、聪慧，却命运多舛。作者通过对钗的细腻刻画，展现了她内心的挣扎与痛苦。故事背景设定在一个动荡的年代，社会的不安定给个人的命运带来了巨大的影响。钗的故事不仅是个人的悲剧，也是那个时代的缩影。

《钗香》不仅是一部小说，更是一首关于爱情、命运和时代的长诗。作者通过钗的故事，探讨了人性的光辉与黑暗，以及个体在时代洪流中的无力感。小说的结尾，钗的命运依然未卜，留给读者无尽的遐想。这部作品以其深刻的主题和细腻的情感，赢得了读者的广泛好评。