

李渔文学思想

李渔文学思想的
审美文化论

◎ 骆兵 著

江西人民出版社

李渔文学思想的 审美文化论

骆兵 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

李渔文学思想的审美文化论/骆兵著.—南昌:江西人民出版社,2010.10

ISBN 978-7-210-04618-9

I.①李… II.①骆… 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(2010)第203098号

李渔文学思想的审美文化论

作者:骆兵

责任编辑:邓丽红 姚继舜

封面设计:同异文化传媒

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路47号附1号

编辑部电话:0791-6898702

发行部电话:0791-6898893

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32

印张:10.75

字数:300千字

印数:1-3000册

ISBN 978-7-210-04618-9

赣版权登字-01-2010-98

版权所有 侵权必究

定价:28.00元

承印厂:南昌市华颜印务有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

目 录

绪 论

第一章 李渔名号艺术的审美文化阐释

第一节 “雅人韵士而故俗其名”

一、取名显志,改号易心

二、性癖自为,特立独行

第二节 “莫愁钓客”别号考辨

一、息钓归休,山水设像

二、顾名思义,正体表德

第二章 李渔戏曲创作的审美文化阐释

第一节 中道和谐的娱乐取向

一、人物形象的中道持守

二、故事情节的和谐主题

三、团圆结局的娱人旨趣

第二节 神佛形象的人味性俗

一、神佛形象的艺术价值

二、神佛形象的文化内涵

三、神佛形象的社会意义

第三节 女性形象的真情曲致

一、解放个性,批判礼教

二、道德纠偏,观念反叛

三、调侃揶揄,张扬丑美

第四节 因果报应的是非功过

一、积德尚善倡家和

二、因果循环致祸福

第五节 传统中医药的艺术韵味

一、传统中医药对戏曲创作的影响

二、戏曲创作与中医药家庭的背景

第六节 园林艺术的戏曲生发

一、戏曲艺术融会园林之美

二、戏曲创作得益造园经验

三、双美成就折射人生轨迹

第七节 曲文宾白的修辞技巧

一、顺向修辞增强语言刻画力

二、逆向修辞赋予语言滑稽性

第三章 李渔戏曲理论的审美文化阐释(一)

第一节 编剧方法的死与活

一、入曲三昧,在“巧”一字

二、填词之理,变幻不常

第二节 结构布局的主与次

一、间架步骤,自宜可观

二、传奇主脑,剧终奏雅

第三节 撷取题材的实与虚

一、顺乎情理,剔祛荒诞

二、传奇无实,大半寓言

第四节 语言表达的雅与俗

一、街谈巷议,直说明言

二、浅处见才,文章高手

第五节 填词心理的苦与乐

一、自然合律,纵横如意

二、按谱填词,有才独展

第六节 宾白字数的多与少

一、意则期多,字惟求少

二、短易检点,长难照应

第七节 剧本选择的仍与改

一、填词之设,专为登场

二、继承创新,通变稍异

第八节 搬演形态的形与神

一、妙在自然,切忌造作

二、形神兼备,进入化境

第四章 李渔戏曲理论的审美文化阐释(二)

第一节 观众本位的戏曲接受

一、观众本位的思想内核

二、编剧、导演、表演与接受

第二节 崇尚通俗的艺术追求

一、曲文音律的通俗性

二、故事题材的通俗性

第三节 娱乐至上的功利取向

一、传奇作者善驱睡魔

二、填词一道加倍求新

第四节 “机趣”说的范式嬗变

一、汤显祖的“机趣”说

二、吕天成的“机趣”说

三、王骥德的“机趣”说

四、李渔的“机趣”说

第五节 艺术的传道授业解惑

一、思想、道德、娱乐

二、素养、方法、技艺

第五章 李渔小说思想的审美文化阐释

第一节 传统文化的世俗化图解

一、别出心裁写世情

二、独辟蹊径叙常理

第二节 生活理想的艺术化演绎

一、民风习俗的直面教化

二、礼教演绎的经世致用

第三节 叙事方式的戏曲化转型

一、表现手法的戏曲化

二、情节构思的戏曲化

第六章 李渔诗学思想的审美文化阐释

第一节 应时而动,创作个性独特

一、诗歌作品数量丰赡

二、诗学理论推陈出新

第二节 深浅隐显,各随所宜而发

一、世情三昧天性语

二、匠心独造无常师

第七章 李渔词学思想的审美文化阐释

第一节 春花秋蟹运兴其伦

一、今美于昨,明日复胜于今

二、祛书本气,情出景明好词

三、暗室一灯,尽显雄才大力

四、人我之分,神明存乎其人

第二节 雅俗相和耐读歌词

一、点铁成金,化腐朽成神奇

二、脱落窠臼,推陈旧出尖新

三、别开生面,变质实为清空

四、寓谐于庄,引意趣入词篇

第八章 李渔散文创作的审美文化阐释

第一节 博学古今,独树一帜

- 一、意到笔随悉发底蕴
- 二、《闲情偶寄》言近旨远
- 三、《笠翁论古》曲直往事

第二节 富裕对联,联论文心

- 一、内容情韵丰富多彩
- 二、览胜纪游心意真挚
- 三、联论文心哲理贯注

第九章 李渔文学思想的传承与融通

第一节 对公安派思想的继承和发展

- 一、文学的发展理论
- 二、文学的创新精神
- 三、文学的通俗旨趣
- 四、思想、情志、秉性

第二节 文学思想与旅游文化的融通

- 一、履迹天下交谊缘
- 二、造物奇幻扩文思
- 三、沧桑历尽知废兴

主要引用书目和参考文献

后 记

绪 论

李渔,浙江金华兰溪人,明神宗万历三十九年(1611)出生于江苏如皋,清圣祖康熙十九年(1680)卒于浙江杭州。李渔生卒时间跨越明末清初,是中国古代不可多得的文学家和文化名人。李渔人生阅历丰富,亦文亦商而且多才多艺,一辈子在学林艺苑刻苦耕耘,涉足的社会现实领域非常广泛,包括戏曲、小说、诗歌、词、散文、篆刻、书法、绘画、音乐、历史、建筑、装潢、工艺美术、服装设计、园林、旅游、餐饮、医学、美容、养生、印刷、出版、营销等,特别是在文学艺术方面,给后人留下了以数百万字计的作品和专著,在许多问题上都显露出不同凡响的真知灼见,为中国古代文学艺术的发展乃至传统审美文化的构建作出了重要的贡献。

李渔的文学思想主要贯穿并且体现在文学创作和文学理论上,其内含的审美文化意蕴辐射到文学和文化的诸多方面,所作出的审美文化贡献不仅充实了中国古代文学和文化宝库,而且为后世文学和文化的发展繁荣提供了有益的借鉴,博得了世人的充分肯定和称誉。迄今为止,关于李渔文学创作和文学理论的研究已经取得了丰硕的成果,发表论文达 600 篇左右,出版专著 10 余部。例如:茅国权、柳存仁著《李渔》(美国,1977 年),埃里克·亨利著《中国娱乐·李渔的戏剧》(美国,1980 年),杜书瀛著《论李渔的戏剧美学》(1982 年),黄强著《李渔研究》(1996 年),张晓军著《李渔创作论稿》(1997 年),沈新林著《李渔新论》(1997 年),杜书瀛著《李渔美学思想研究》(1998 年),沈新林著《李渔评传》(1998 年),俞为民著《李渔评传》(1998 年),郭英德著《李渔》(1999 年),赵文卿、李彩标编《李渔研究》

(2000年),胡元翎著《李渔小说戏曲研究》(2004年),黄果泉著《雅俗之间:李渔的文化人格与文学思想研究》(2004年),骆兵著《李渔的通俗文学理论与创作研究》(2004年),万晴川著《风流道学:李渔传》(2005年),李彩标主编《李渔思想文化研究》(2005年)等等。有关李渔文学思想研究的观点主要表现在以下七个方面:一是蒋星煜先生、俞为民先生等侧重褒扬性评价李渔的戏曲理论。二是吴国钦先生等侧重批评性评价李渔的戏曲理论与创作的关系。三是沈新林先生等侧重褒扬性评价李渔的戏曲创作。四是廖奔先生、刘彦君先生等侧重结合李渔的戏曲创作与人格,有褒有贬地评价李渔。五是王汝梅先生、张羽先生等侧重褒扬性评价李渔的小说理论。六是萧欣桥先生等侧重褒扬性评价李渔的小说创作。七是欧阳代发先生、万晴川先生等侧重结合李渔的人生经历与文学创作,有褒有贬地评价李渔。

当前,关于李渔文学创作和文学理论的研究总体趋势和特点是:第一,研究领域日益宽广,除了李渔小说、戏曲理论与创作本身之外,已经扩大并且深入到李渔小说、戏曲理论与创作相互之间的关系,李渔的小说、戏曲理论与创作同他人(如王实甫、汤显祖、冯梦龙、凌濛初、金圣叹、孔尚任、曹雪芹、纪晓岚等)的小说、戏曲理论与创作等相互之间的关系,版本的校讎,作品的考证,作品的流传,作品的禁毁,作品与社会、出版、园林、中医、建筑的关系等等。第二,研究方法更加多样,除了采用美学的和历史的方法之外,还采用了比较文学的方法(如与亚里士多德、莎士比亚、世阿弥、歌舞伎等进行比较)、系统论的方法、叙事学的方法、心理学的方法、神话批评的方法等等。第三,研究人员由中国到外国。日本(如伊藤漱平、冈晴夫等)、美国(如韩南等)、德国(如马汉茂等)、俄罗斯(如华克生等)、韩国(如朴泓俊等)等国家都有研究李渔文学创作和文学理论的学者。

但是,综观上述研究,笔者认为,对李渔文学创作和文学理论的研究并未穷尽,还有待于进一步扩大深化。这主要表现在以下两个方面:一是研究领域尚待拓展。人们对李渔的戏曲、小说研究比较深

广,论文数量比较多,但是,对李渔的诗歌、词,尤其是散文研究比较薄弱,论文数量比较少,尚难以全面而客观地评价李渔及其文学成就,特别是李渔在诗、词、散文领域的真实地位;二是研究角度有待于调整。人们对李渔全部文学创作的审美文化价值和审美文化蕴涵的综合性研究还不够。李渔的亦文亦商而且颇具争议的传奇人生、李渔的文学创作和文学理论的撰著经历、尤其是李渔文学创作的审美文化旨趣,从根本上来看,是一种中国古代社会审美领域里的文化现象,受到明清易代和学术思想变革中的传统审美文化的浓烈熏陶,以及萌芽发育中的近代审美文化的深刻影响。笔者曾经于2004年出版了《李渔的通俗文学理论与创作研究》一书,着重从通俗文学的角度论述李渔的戏曲、小说创作与理论,因此,本书将扩大研究视野,转换研究视角,从审美文化的角度切入,进一步全面地认识和客观地评价李渔的文学创作和文学理论在中国审美文化历史上的重要地位、意义和价值,从而对李渔的文学思想辐射下的李渔文学创作和文学理论作一种崭新的揭示、剖析与阐述,以期在原有研究的基础上更加纵深而全面地把握李渔的文学思想,也为更加整体地认识与正确地评价李渔提供新的补充、借鉴与参考。

具体而言,本书将以李渔的文学思想为审视李渔文学创作和文学理论的立足点,以李渔的戏曲、小说、诗歌、词、散文等创作和理论及其审美文化内蕴为研究对象。本研究的学术意义、理论意义和现实意义主要体现在以下三个方面:一是通过对李渔文学创作和文学理论及其审美文化内蕴的研究,可以更加准确地把握李渔文学思想的真谛,为客观评价李渔的文学创作和文学理论成就奠定坚实基础。二是加强对李渔文学创作和文学理论的审美文化价值和审美文化蕴涵的综合性研究,有利于进一步正确地认识李渔、李渔的文学创作和文学理论撰著经历,尤其是李渔的文学创作旨趣和审美文化价值取向,正确地认识传统审美文化对李渔文学创作和文学理论撰著的决定性作用,发现李渔取得有目共睹的文学创作和文学理论成就的终

极传统审美文化根源,从李渔文学创作和文学理论中内置的中国传统审美文化核心价值观念昭示中国传统文化的主流意识形态,从李渔的文学思想当中获得构建当代社会主义审美文化的有益思想启迪。三是以上述研究为基础,进而在审美文化的历史意义上,可以借此为拓展中国古代文学研究的领域提供新的思路;在审美文化的现实意义上,可以借此为创新、发展与繁荣中国当代的文学艺术提供新的可资借鉴的对象;在审美文化的创造意义上,可以借此向文学艺术家提出新的更高的具备必要的审美文化素养和深厚的审美文化功底要求,有效地提升中国当代的文学艺术的审美文化品位;在审美文化的接受意义上,可以借此通过审美文化接受活动开启民智,通过对真善美的认识塑造人们的灵魂,在审美文化的接受过程中传承文学艺术的民族风格、彰显文学艺术的民族气派;在审美文化的理论意义上,可以借此为建构中国审美文化理论体系提供必需的思想资源。

本书研究主要采用历史唯物主义和辩证唯物主义的方法,充分占有和研读李渔的文学作品和文学理论著作,客观评价李渔的文学创作和文学理论,尤其是李渔文学创作的良莠瑕瑜,及其蕴涵的审美文化价值取向的积极意义。采用例证法,联系李渔文学创作和文学理论的实际进行阐释,注意挖掘李渔文学思想的审美文化历史根源以及影响,并阐明李渔文学思想的审美意识和文化价值,揭示李渔文学思想对于构建传统审美文化大厦的现实功能。采用阐释学方法,揭示李渔文学创作和文学理论的基本策略和理念旨趣;采用比较的方法,论述李渔文学创作及文学理论与他人文学创作及文学理论的个性化表达的异同,及其在审美文化精神传承方面的对立、错位、偏离、发展、突破、创新等等。在研究过程当中把文学史与思想史、文学表述与理论阐释、文献资料和史实考辨、文本阐述与时代氛围结合起来,尽量做到有总有分、有述有论、有考有辨、有征有断,通过对具体作品和理论的探讨,在文学创获、文学思想和审美文化三个层面,充分体现实事求是、辩证分析的科学精神。

本书研究的重点与难点主要在于：一是诠释李渔文学创作和文学理论的审美文化意蕴在中国传统审美文化历史上的地位和价值。二是诠释李渔文学创作和文学理论的基本策略、审美意识和文化取向与时代审美文化转型的相互关联和相互作用。三是在前人较少涉猎的李渔的诗、词、散文创作领域进行开掘，揭示其审美文化意蕴、价值和意义。四是全面而客观地评价李渔文学创作和文学理论在改变人们文学创作和文学理论的审美文化态度、提升人们文学创作和文学理论的审美文化品质方面所产生的积极影响。

本书研究的主要观点和创新之处在于：从李渔的宏观、整体而全面的文学思想入手，切入李渔的微观、局部而具体的文学创作和文学理论文本，一是认为李渔文学创作和文学理论的审美文化意蕴受到古代传统审美文化和明清学术思想转型时期审美文化的双重影响，与此同时，也取决于李渔个人独特的生活经历和艺术理念。二是认为李渔的文学创作和文学理论价值指向对广大市民百姓的艺术旨趣、审美情感、伦理道德、文化精神、生存方式诸方面有所引导、重构和超越，故此引发了人们长期的褒贬争议。三是认为李渔文学创作和文学理论的审美文化意蕴充满个性化表达风格，具有难能可贵的近代审美文化价值趋向，对现今创新、发展与繁荣社会主义文学创作有积极的借鉴意义。四是认为当今人们理应重新对李渔文学创作和文学理论进行更加客观而准确的判断与评价，批判地继承和弘扬李渔留给后人宝贵的审美文化遗产。

本书将立足对李渔的文学思想的把握，以审美文化为衡量标准，按照文学体裁的分类原则，对李渔的文学创作和文学理论从全面阐释导入局部分析研究。整体论述结构主要从以下九个方面予以平行安排：第一章从李渔的命名艺术切入，阐述李渔的文学思想蕴含的审美文化理念。第二章以中国传统戏曲艺术为背景，阐述李渔戏曲创作内置的审美意识蕴涵和文化价值取向。第三、四章以中国古代戏曲理论的生成为参照系，阐述李渔戏曲理论内置的审美意识蕴涵和

文化价值取向。第五章以中国古代小说创作为背景,阐述李渔小说创作内置的审美意识蕴涵和文化价值取向。第六章以中国古代诗歌创作为背景,阐述李渔诗歌创作和诗歌理论内置的审美意识蕴涵和文化价值取向。第七章以中国古代词的创作为背景,阐述李渔词创作和词论内置的审美意识蕴涵和文化价值取向。第八章以中国古代散文艺术为背景,阐述李渔散文创作内置的审美意识蕴涵和文化价值取向。第九章以纵横两个向度为视角,阐述李渔文学思想的历史传承与现实融通。全书从审美文化的角度,对李渔的文学思想进行客观而全面的评价,阐明李渔文学思想的审美文化特点给予后人创新、发展与繁荣社会主义文学创作的有益启迪。

第一章 李渔名号艺术的审美文化阐释

第一节 “雅人韵士而故俗其名”

姓氏是公共的,名乃自命也,号则指人名字之外另起的称号。名与号可有也可无意义上的联系。中国古代的姓名观和谱牒学以及当代人类学和符号学的原理认为,“名号”是一种语言符号,“命名取号”是一种基于社会、民族或者个人自觉的文明行为,名号艺术能够折射出社会、民族或者个人的心理、志趣、追求等,具有重要的历史、社会和文化意义。清初的李渔作为一介布衣文人,尽管生活经历特殊,却多才多艺,最终跻身于著名的文学家和文化家之列。迄今为止,李渔的诸多文学思想及其独到见解依然具有难能可贵的学术价值、应用价值和借鉴价值。毫无疑问,李渔特殊的人生经历和所取得的文学成就,以及所构建的文学思想,无不受到中华民族历史悠久、积淀雄厚的审美意识和传统文化的深刻影响。这种影响甚至可以从李渔名号艺术的角度管中窥豹,略见一斑。

一、取名显志,改号易心

李渔原取名仙侣,字谪凡,号天徒,又曾说:“男子生兮,弧矢四

方。”^①古人有名有字,还有号。所谓“名”,是社会上个人的特称,即个人在社会上所使用的符号。“字”往往是名的解释和补充,是与“名”相表里的,所以又称“表字”。古人的字是由长辈代取;而号或叫别号、别字,往往是自取。李渔最初的名号表明他早年在传统文化、社会环境和家庭氛围的影响之下,渴望顺从社会主流意识形态,走儒家提倡的学而优则仕的道路,有一种遵长辈之命类似神仙下凡建功立业的勃勃胸襟和理想抱负。明崇祯八年(1635),李渔在浙江婺州参加童子试,一举成功,受到主考官浙江提学副使许豸的高度赏识,称赞李渔为“五经童子”。可是,李渔后来却应乡试不中。不过,李渔并没有就此罢休,而是振作精神,重整旗鼓,孜孜以求,乐此不疲。明崇祯十五年(1642),李渔再次应乡试,孰料适逢甲申国变,半途而废。明清易代的战火彻底焚毁了李渔科举仕进的美好人生理想。明朝失政,李自成起义,清兵入关,一连串的巨大世变接踵而至,迫使李渔重新选择人生道路。时近中年的李渔面对黯淡前途,决心买山归隐。1648年,在朋友的帮助下,李渔于家乡伊山头盖起了一座伊山别业。李渔匠心独具,设计精妙,建成了不少因地制宜的风景点,取名如燕又堂、停舸、宛转桥、蟾影、宛在亭、打果轩、迂径、踏响廊、来泉灶等等。这些风景点的名字叫得美丽动听,其实大多因陋就简,甚或有名无实。由于李渔善于苦中作乐,点铁成金,因而诸多风景点命名显得别致雅趣,诗情画意陡然倍增。与此同时,李渔自己也易名改字,名渔,字笠鸿,号笠翁,表明了归隐山林渔樵生涯的心迹。李渔在《张敬止网鱼图赞》中自我解释说:“鱼我所欲也,因自名笠翁。以其才薄劣,于世无所庸。人地务相宜,所以泯其踪。”^②李渔在《卖船行和施愚山宪使》中也慨叹地说:“嗟我一生喜戴笠,梦魂无日去舟楫。谁料人间张志和,惟向口头营泛宅。四海人人唤笠翁,笠翁其名实则空。一

^① 李渔:《归故乡赋》,《李渔全集》第一卷,第12页,浙江古籍出版社1992年版。下引同一版本不再注明出版社名及出版时间。

^② 李渔:《张敬止网鱼图赞》,《李渔全集》第一卷,第111页。

竿无可置身处，倩人作画居图中。”^①张志和是唐代著名词人，初名龟龄，字子同，婺州（今浙江金华）人。16岁游太学，擢明经，向肃宗上书陈策，受赏识，命待诏翰林，授左金吾卫录事参军，赐名“志和”。后因事获罪贬南浦尉，遇赦量移，遂不复仕，浪迹江湖，自号烟波钓徒，又自号玄真子，著《玄真子》12卷，3万言；《述太易》15卷；均佚。张志和能书善画，长于音乐，现存《渔歌子》即《渔父》词5首，写江南景色、渔父生活，其一曰：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”李渔把自己与同籍贯而且志趣相合、才华相似的唐代词人张志和绾结起来，并且以张志和自况，写出了在时世面前无可奈何的隐逸者的情怀。从李渔的改名易字，不难看出李渔的思想发生了明显的转变。事实的确如此，明清鼎革之后，李渔放弃了仕途追求，全心全意地投身于文学创作和理论著述，走上了一条亦文亦商的道路，进而在文学创作和文学理论上取得了有目共睹的成就。

此后，李渔在不同的时期又署别号伊园主人（1648年，据诗歌《伊园十便》小序）、随庵主人（1655年，据黄鹤山农传奇《玉搔头序》）、觉道人（1658年，据杜濬小说《十二楼序》）、觉世稗官（1658年，据小说集《十二楼》署名）、笠道人（1658年，据小说《闻过楼》第一回）、莫愁钓客（1668年，据传奇《巧团圆》批评署名）、湖上笠翁（1671年，据《闲情偶寄》署名）、新亭客樵（1680年，据《芥子园画谱》初集《青在堂画学浅说》跋）等等。古人的别号往往是两个字，但也不排除三个字或者三个字以上。例如，王安石，字介甫，号半山；汪道昆，字玉卿，号高阳生；陶潜自称五柳先生。尤其是唐寅以惊语多字命名，自号江南第一风流才子。古代从春秋战国时起就产生了别号，两晋南北朝时期逐渐有更多的人给自己起号，唐宋时期取号形成普遍风气，元明清时期别号艺术达到鼎盛，不但人人有号，而且一人往往取

^① 李渔：《卖船行和施愚山宪使》，《李渔全集》第二卷，第52页。