

阅读新闻 背景：

李渔的居室美学

日期：2008年8月2日

来源：美学研究 作者：杨岚

阅读：1653

安居乐业是百姓生活理想的集中表达。居室乃安身之所，也是用心之地。常人往往一生心血倾尽于此，传之后世，便是自己的生平事业和得意作品了，而文艺家李渔“生平有两绝技，自不能用，而人亦不能用之，殊可惜也。----一则辨省音乐，一则制造园亭。”（P269，李渔《闲情偶寄》，时代文艺出版社2001年，以下引文除特别注明外均出此书，只标页码，不再注明）事实上，这两技一难用文字描摹一难筹资金实施，致使难以传承，好在李渔用文字将其外化，于是今天我们看到，他的音乐才能在其戏曲艺术和戏剧美学理论中尚可见一斑，而他的园林建筑才能在《闲情偶寄》和芥子园遗踪中也有吉光片羽。

李渔是当时有名的居室设计专家，他家也有类似样板间的功能，连不少家庭主妇也知其大名，他自我评价其居室设计布置别开生面，因地制宜，不拘成见，别出心裁。“使经其地入其室者，如读笠翁之书，虽乏高才，颇饶别致，岂非圣明之世，文物之邦，一点缀太平之具哉？”（P269）他的居室美学集中体现在卷四居室部中，房舍贵与人相称，开窗妙在借景，途径便于捷妙于迂，墙壁坚而家始坚，联匾各出心裁，竹石可疗俗。器玩制作竭思穷虑，变俗为雅，布置务在纵横得当，忌排偶贵活变。其中又细陈床要生花嗅香，着裙保洁。帐要有骨服帖，还要加锁蔽风隔蚊。各类家具巧纳多用，务求美观新奇。古董珍玩只宜富家，炉瓶屏轴妙在点铁成金善变诗意。茶具中砂壶锡瓶为上，酒具中玉能显色犀能助香，而瓷杯雅素当首重。碗碟花纹不必太繁，取其笔法生动颜色鲜艳而已，最忌用字装饰。灯烛辉煌助宴兴，笺筒独创为神交之助，作者都不厌其详不惜笔墨，可见在个体日常生活中的社会交往欲望之强烈。

李渔的居室设计突出了文人风格，平民意识、普通价格，高文化附加值，在今天的家装市场依然是中式风格的主流风尚。而本文的重心放在他居室设计中体现的安身安心观念，体现出他无奈独善其身的生涯中隐约闪现的济世安邦的渴望和儒家美学观念。

一、夫房舍与人，欲其相称。

豪宅名车彰显地位气派，是消费时代许多人的的人生目标，日常生活中奢靡之风盛行，以致耗费资源污染环境，人类现代生存方式使地球难以支撑，形成自然规律否定人类文明的险境，于是环保主义、生态伦理、简单生存方式回归等成为一些思想先锋行为前卫的“保守主义”者的呼吁。

中国美学中，道尚素朴、墨倡节俭，法贵简明，释崇超然，均对艺术发展抱鄙夷态度，而民间和宫廷则热切追逐艳丽华美，儒家对此作了调和，礼乐均可教化百姓，按等级要求，底层安分守己，读书人安贫守道，仕宦行乐要遵制守礼，统治者则要丽以壮威。而中庸之道贯彻于艺术功能上的兴观群怨，艺术形式上的规范精致，艺术内容上平易正大、艺术情感上的温和合度，艺术发展上的与政相通。儒家虽重视艺术，但不尊重艺术，更多致力于驯化艺术，为其伦理政治目的服务。而那些鄙夷艺术一心超逸的道释之徒，倒与艺术追求精神自由的本性暗合，从而为艺术发展开辟了广阔的精神空间，提供了丰富的精神资源，因而备受艺术家推崇。

李渔是个外浪内儒的艺术大家，艺术和美是他的最高追求，而社会生活是他的关注焦点，这使他的美学思想不至于如道释般散淡、墨法之功利，也脱离了艺人的匠气、儒家的正统刻板，而体现出一个有社会责任感的独立知识分子的卓尔不群及内心矛盾，和一个有世俗情怀和经济头脑的艺术家的灵动通脱及琐细媚俗。

在他看来，置宅安身首先是一种基本需要，“人之不能无屋，犹体之不能无衣。衣贵夏凉冬，房舍亦然。”，而衣要与体形称，房要与人相称，不能离体离谱，才舒适可人。房舍应适于人居，以人为尺度，太大太小均不舒适，令人不快。“----登贵人之堂，令人不寒而栗，虽势使之然，亦寥廓有以致之；----造寒士之庐，使人无忧而叹，虽气感之耳，亦境地有以迫之；此耐萧疏，而彼憎岑寂故也。”“夫房舍与人，欲其相称。”（P268）广厦高堂显得人矮小，可铺陈摆设以“略小其身，宽大其身”。而低檐窄庐倍觉窘迫，则要注重收纳打扫，“净则卑者高而隘者广矣”。（P268）

二、居室风格贵雅素而新奇

李渔认为：“土木之事，最忌奢靡，匪特庶民之家，当崇简朴，即王公大人，亦当以此为尚。盖居室之

Digg 排行

- 2 杨新磊：显豁于传媒思想丛林的...
- 1 郝建：坏孩子带来的思考——暴...
- 1 张彩华：《泰坦尼克号》——一...
- 1 从《红高粱》看影视美学观念的...
- 1 王志敏：现代电影美学体系简介...

热门评论

制，贵精不贵大雅，贵新巧烂漫。凡人止好富丽，非好富丽，因其不能创异标新，舍富丽无所见长，只得以此塞责。”(P269) 他一心要倡导“雅素而新奇”的居室风格，而且立定平民甚至贫民根基，“凡予所言，皆属价廉工省之事。”(P269) “古语云：耕当问奴，织当问婢。予贫士也，仅识寒酸之事。欲示富贵，而以绮丽胜人，则有从前之旧制在。”(P270)

李渔注重创新，认为凡立户开窗安廊置阁事事皆仿名园，纤毫不谬，是抄袭陋风。而他“性又不喜雷同，好为矫异，常谓人之葺居治宅，与读书作文同一致也。”(P268) “以构造园亭之胜事，上之不能自出手眼，如标新创异之文人；下之不能换尾移头，学套腐为新之庸笔，尚噤噤以鸣得意，何其自处之卑哉？”(P269) 这倒是纠正复制时代时风的一剂良药。他把其艺术创新精神移植到制造园亭之事业中，力求别开生面，别出心裁，形成自家风貌。艺术以无法为至法，而造园因地制宜，“总无一定之法，神而明之，存乎其人，此非可以遥授方略者矣。”(p274) 他的戏曲美学以结构第一，词采第二，音律次之，他认为文章书画俱是“结构全体难，敷陈零段易”，艺术大家重全幅规模，“气魄胜人，而全体章法之不谬也。”园林艺术也如是，“山之小者易工，大者难好”，可以以土代石，土石相伴，草木滋生，则浑然一体，生机盎然。“虽由人作，宛自天开”（计成《园冶》），这正是为文造园的至高境界。

文如其人，庭院也是主人写照，“叠山垒石名手，往往俱非能诗善绘之人，然诗情画意自粗人出，”然后知运动机关，全由神力。“然造物鬼神之技，亦有工拙庸俗之分，以主人之去取为去取。主人雅而取工，则工且雅者至矣；主人俗而容拙，则拙而俗者来矣。有费累万金钱，而使山不成山，石不成石者，亦是造物鬼神作祟，为之摹神写像，以肖其为人也。一花一石，位置得宜，主人神情已见乎于此，奚俟察颜观貌，而后识别其人哉？”(P329-330) 建筑园林美学中的知人论世的艺术批评，欣赏决定创造的接受美学，均可在这里窥见渊源？

三、笔耕砚田——作为精神家园和脑力劳动工地的书房

李渔的居室美学重“雅素新奇”，这显然是区别于民间艳丽祥和、宫廷华美庄严、富贵之家奢华辉煌，宗教建筑肃穆神秘旨趣的，最能体现他的美学追求，最典型地体现出日常生活中文人情趣，文人情趣的载体在居室设计中集中体现在书房，书房是文人的精神家园。有一间自己的房间，不仅仅是女作家沃尔夫的梦想，在现实中挣扎的文化人，谁不需要一个可供喘息的壳呢？而有一间自己的书房，布置一个心仪的精神空间，是许多文人的追求，书斋联匾、桌椅炉瓶、文房四宝、琴棋书画、古玩信笺等等，曾是文人雅兴所钟的审美焦点，书香门第更是重视这一部分，书房接待，方显精神品味，在“万般皆下品，唯有读书高”的科举时代，居室装潢的文人情趣是时尚领军者，富贵俗丽则在其次。不像如今的家居展示，衣柜床饰背景墙，美轮美奂，类似书架的展示区，玩偶傲立花饰焉然，连个书影儿也难得一见，偶有精装的摆饰书，精气神全在皮上，主客绝少翻阅。而真正的知识分子的书房，又往往书堆至顶，桌摊百项，清风一过，乱如劫后，不过是个精神生产作坊，哪里顾得上美的意趣。

李渔是个高产文人，却不是个只顾埋头干活的苦工，他在精神生产的同时，把自己的文人生涯打造成后人仰慕的审美生存，而且是在极端艰苦的情况下发掘诗意，光大他的审美情趣，不能不令人肃然起敬，不为其“穷”，而为其“酸”。“吾贫贱一生，播迁流离，不一其处，虽赁而食、赁而居，总未尝稍污其座。性嗜花竹，而购之无资，则必令妻孥忍饥数日，或耐寒一冬，省口体之奉，以娱耳目，人则笑之，而我怡然自得也。”(P268)

如此艰辛地追求生活美化和精神自由，自然会对盗版夺食者深恶痛绝：“我耕彼食，情何以堪？誓当决一死战。---总之，天地生人，各赋以心，即宜各生其智，我未尝塞彼心胸，使之勿生智巧，彼焉能夺我生计，使不得自食其力哉！”(P386) 笺筒制售是他的重要经济来源，在自己的戏剧创作上，他重“机趣”取“尖新”，在戏曲改编上，他善于“变旧成新”，而在笺筒制作上，他也独树一帜，一改以往笺筒巧艺之极，但构思驰高骛远，与书牍之本事无干的风尚，将实用功能与审美理想熔铸一炉。他设计制作韵事笺八种，织锦笺十种，花样翻新，惨淡经营，并以笺为广告形式，“售笺之地即售书之地，凡予生平著作，皆萃于此。有嗜痴成癖者，贸此以去，如偕笠翁而归。千里神交，全赖乎此。”(P386) 他的经济头脑固比当时一心只读圣贤书的腐儒灵光，而他的捍卫产权、版权、发明权的超前意识和激烈行为，也算是捍卫其笔耕生涯支撑的精神自由的壮烈之举。这个在《闲情偶寄》中不断感叹自己“因觅知音，尽倾肝膈”(P66)“非笠翁为千古痴人，不分一毫人我，不留一点渣滓者，孰肯尽出家私底蕴，以博慷慨好义之虚名乎？”(P72) 在这个小小笺筒上则锱铢必较，“是集中所载诸新式，听人效而行之；惟笺帖之体裁，则令奚奴自制自售，以代笔耕，不许他人翻梓。”(p386) 而且到处奔波维权，布告控诉，实在是无奈之举，促进市场经济的规范化只是副产品，依此断定他是个俗商或儒商，倒是冤枉。

四、书房布置中的文人情趣

目前家庭装修中，年轻人选择简约，有钱人选择豪华，文化人喜爱古典，时尚偏于西式，真正能体现中国古典文人情趣和审美心理的简素清逸风格并不太多，而李渔的居室美学体现的是中国文人雅兴，将文人的生活元素集合展示，形成鲜明的文人画般的居室个性风格。

李渔的居室装饰，装饰之外，尤重书香意趣。他的顶格用糊纸做成“手卷册页”形状，“简而文，新而妥”；他的地砖“能自运机”，“使小者间大，方者合圆，别成文理，或作冰裂，或肖龟纹”，他的借景扇窗梅窗巧绝，而乱石垒成的墙颇具禅意，“泥墙土壁，极有萧疏雅淡之致”，“更是常人难解之诗情画意。花鸟鱼虫力求如置自然场景中，两相愉悦。

“厅壁不宜太素，亦忌太华。名人尺幅，自不可少，但须浓淡得宜，错综有致。”（P310）“书房之壁，最宜潇洒。壁间书画自不可少，然粘贴太繁，不留余地，亦是文人俗态。”（P313）联匾设计当然是书房点睛之笔，他又特别为文人体贴设计了有收纳废稿残牍等杂物的抽屉书桌，可比孝子贤妇的多用暖椅，多容善纳的书橱，两房借光的壁灯，甚至有不必打断思路的书房内用竹筒引流的便厕，真是贴心设计，细致入微，今天的室内设计师怕是难得为业主这般用心考虑的。看来自己的房子还得有自己规划，设计师只是帮助你发现和实现你自己的居住理想而已，对于精神品位精细固执的文人，更是如此。

书房生活无非读书著书，书房的主角自然是书。书比古董珍玩这些器物层次的东西更能体现文人的活精神真性情。“物之最古者莫过于书，以其合古人之心思面貌而传之乎？其书出自三代，读之如见三代之人；其书本乎黄虞，对之如生黄虞之世；舍此则皆物矣。物不能代古人言，况能揭出心思而现其面貌乎？”（P362）这显然是一个典型的真文人的价值观，是这个以读书为最大乐事，以著书为疗疾秘方，以藏书养心，以售书为业的文人最真实的心思，可以在知识经济时代高等教育普及知识分子泛化的时期引起广泛共鸣。何况信息技术发达之后，多媒体传播优势尽显，纸质书真的在逐步变成精神意义和物态意义上的古董，逐渐成为大众收藏焦点。

五、居室美学与修身治世之道

李渔的儒家风范在居室美学中也展示出来。如他谈到墙的时候：墙壁可分内外辨贫富，“故富人润屋，贫士结庐，皆自墙壁始。-----居室器物之有公道者，唯墙壁一种，其余一切，皆为我之学也。然国之宜固者城池，城池固而国始固；家之宜坚者墙壁，墙壁坚而家始坚。其实为人即是为己，人能以治墙壁之一念治其身心，则无往而不利矣。人笑予只务闲情，不喜谈禅讲学，故偶为是说以解嘲，未审有当于理学名贤及善知识否也。（P307）如今城市楼房建筑墙壁更是众人公器，但装修时首先拆墙打壁而影响整体建筑的安全显然有违公道公德，此时倒可重温李渔一说，比理学名贤之说更显亲切。治心德业与治学智业不同，前者知易行难后者知难行易，李渔把治身心之说引入日常生活，于行中求知，于知中践行，并未流俗为工匠，也不高蹈作圣人，不过是生活常态中彰显智慧情趣，更符合现代人的性情行止。

21世纪初中国现代化建设开始由工商文明转向信息文明的阶段，中国人在解决温饱问题后，文化消费水平提高，在保护文化遗产弘扬传统文化的热潮中，古董收藏又开始升温，与集大成尚古雅的清代有几分相合。在器玩部中，李渔对古董收藏谈了自己的看法：“崇尚古器之风，自汉魏晋唐以来，至今日而极矣。----古物原有可嗜，但宜崇尚于富贵之家，以其金银太多，藏之无具”，“贫贱不必效颦”，“生平不识古董，亦借口维风，以藏其拙。”（P363）

虽因经济问题对器玩购求不力，但丰厚的艺术修养使其布置有方。布置与经营一理，“布置器玩与布置人才同一理也。设官授职者，期于人地相宜；安器置物者，务在纵横得当。---有才不善用，与空国无人等也。他如方圆曲直，齐整参差，皆有就地立局之方，因时制宜之法。能与此等出展其才略，使人入其户登其堂，见物物皆非苟设，事事具有深情，非特泉石勋于此以征全豹，即论庙堂经济，也可由此略见一斑。未闻有颠倒其家，而能整齐其国者也。”（P388-389）看来，被认为是浪子闲人的笠翁并不是没有经天纬地之志，安邦富民之才，不过是生不逢时，只能坐视颠倒其国，任凭风云激荡，一介寒儒沦落底层，也只好强打精神于颠沛流离中整齐其家，笑谈风月，而在笔底心头徒唤奈何。

布置器玩与书法中的结构、绘画中的经营位置、音乐中的主旋律、文学中的叙事线索也是同理，李渔的论戏曲艺术也是讲结构第一的，“至于结构二字，则在引商刻羽之先，拈韵抽毫之始，如造物之赋形，当其精血初凝、胞胎未就，先为制定全形，使点血而具五官百骸之势。”（P4）布置器玩也一样，得全局在胸，死物活用，才能血脉贯通，活泼生动。他的艺术感觉使其布置器玩也迭出妙招，忌排偶 忌八字、忌并列、四方、梅花等刻板对称，宜品、心、火形等活格局，“但宜疏密断连，不得均匀配合，是谓参差。”（P390）这个“参差”与张爱玲的粉红配葱绿是一个道理，是细腻到极致的颓废贵族品味才能体会的，而李渔给这个“参差”灌注的是生机和情感的温暖，关键在“贵活变”尚新奇，“幽斋陈设，妙在日新月异。----或卑者使高，或远者使近，或二无别之既久而使一旦相亲，或数物混处多时而使忽然隔绝，是无情之物变为有情，若有悲欢离合于其间者。但须左之右之，无不宜之，则造物在手，而臻化境矣。”（P392）如此一来，家庭装饰便也成了艺术创作，专业设计师与家庭主妇均可体会其趣运用其妙，这正是生活美学的典型体现形式和迷人魅力所在。

参考文献：

（清）李渔，《闲情偶寄》，时代文艺出版社2001年。

（明）计成《园冶》

陈志华《外国建筑史》，中国建筑工业出版社2005年

梁思成编著《中国建筑史》，百花文艺出版社2005年
荆其敏、张丽安著，《情感建筑》，百花文艺出版社2004年
徐恒醇《设计美学》，清华大学出版社2006年
胡德生著，《明清宫廷家具二十四讲》，紫禁城出版社2006年
亢亮、亢羽编著，《风水与城市》，百花文艺出版社1999年

顶一下

收藏 推荐 打印 | 字体：大 中 小

李渔的养生美学

李渔对自然的审美

相关新闻 全部新闻

俞兆平：现代性视野中的马克思主义美学 (8月26日)
古风：20世纪中国古代美学研究方法反思 (8月24日)
古风：丝织锦绣与文学审美关系初探 (8月24日)
古风：中国古代原初审美观念新探 (8月24日)
古风：“以锦喻文”现象与中国文学审美批评 (8月24日)
许著：探讨美感的本质 (8月24日)
仪平策：《中古审美文化通论》(8月21日)
宗白华：《美学散步》(8月21日)

本文评论 查看全部评论 (0)

表情： 姓名： € 匿名 字数 0

评论声明

- 尊重网上道德，遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
- 本站有权在网站内转载或引用您的评论
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

点评：

同意评论声明

管理入口 - 搜索本站 - 分类浏览 - 标题新闻 - 图片新闻 - 推荐链接 - 站点地图 - 联系方式
投稿请发送至美学研究网邮箱：Email:Aesthetics.com.cn@gmail.com
制作维护：美学研究网 京ICP备05072038号