

余杭方志馆“人人讲堂”——

漫谈《闲情偶寄》的生活美学

孙燕华 整理

12月17日下午,余杭方志馆“人人讲堂”开展了一场名为“向古人借智慧——漫谈《闲情偶寄》的生活美学”的主题讲座,主要讲述了明末清初文学家、戏剧家李渔其人以及他生活美学的当代价值。

本期的主讲人是浙大人文学院党委书记、副院长、博士生导师楼含松教授,兼任浙江省文学学会会长、浙江省休闲学会副会长。楼教授长期从事中国古代文学的教学与研究,主要学术方向为“中国古代小说戏曲研究”,著有学术专著《从“讲史”到“演义”——中国古代通俗小说的历史叙事》、《〈长生殿〉校注》、学术普及读物《〈西游〉揽胜》、《〈聊斋〉探异》,曾先后到德国、日本、美国、马来西亚等国大学做访问学者。

李渔

生活不止眼前的苟且,
还有诗与远方

讲座一开始,楼教授提了一个问题:何谓生活?生活是我们朝九晚五剩下的一部分,也是我们对生活本身的态度。

楼教授笑说,现如今,不仅有许多文艺青年经常引用“诗意地栖居”这类的字句,还有许多房地产、广告也引用这句话,常常将此当做是产品的一个卖点。有点年纪的人都知道,在2000年初期,楼盘的名称大都带着“富”、“贵”、“洋”等字眼,多用于彰显财富及身份;而近些年来,开始带有一些诗意、复古的意味,例如“花苑”、“山居”、“草庄”等。

无论是荷尔德林的“诗意地栖居”,还是高晓松的“诗与远方”,都在体现着我们对生活之美的追求日益成为需求。“日常生活审美化”是20世纪八十年代在西方兴起的一种后现代文艺美学和大众文化研究理论。这一理论的主要观点包括两个方面:一是“日常生活审美化”,指的是当今社会生活中,审美需求成为一种重要资源,并被广泛利用;二是“艺术的生活化”,指的是艺术从原来的纯粹性中走出,融入社会,成为日常生活的一部分。这一理论是对古典美学的解构,也是对西方现代生活现实的回应。

那么,是什么在利用我们的审美需求呢?现代资本善于以满足审美感官需求的形式,影响和诱导人们的审美需求,从而达到推销产品的目的。因此,如何在五花八门的消费引导中,在日常生活中保持健康、平和、积极的理念和趣味,便要向古人借点智慧了。

古代生活美学范本:
《闲情偶寄》

楼教授告诉我们,《闲情偶寄》是李渔生活美学的集大成之作。全书从戏曲、器玩到

衣食住行,涉及到中国古代文化生活各个领域,是中国古代文化生活闲适悠乐、精美细腻的浮世绘。林语堂、周作人等都曾对李渔有较高的评价,“李渔对生活艺术的透彻理解,充分显出中国人的基本精神。”

李渔其人工诗能文,风流倜傥。明末秀才,入清后绝意仕途,一生从事文学创作和包括戏曲、造园在内的文化活动。他是明清之际一类知识分子的代表:他们怀长技,薄功名,自食其力,贴近生活。他是一位全能型的文艺天才,是一位实践型的理论家,是一位商业型的文化人。重“治生”,热爱生活,对日常生活有丰富的实践和真切的体验。他注重生活品质,以审美的态度对待生活,对待生命。

《闲情偶寄》是一部讲解生活经验的书,理论与实践并行,当然还有作者的情感投入。它共包括《词曲部》、《演习部》、《声容部》、《居室部》、《器玩部》、《饮馔部》、《种植部》、《颐养部》等八个部分,论述了戏曲、歌舞、服饰、修容、园林、建筑、花卉、器玩、颐养、饮食等艺术和生活中的各种现象,真正将传统文化落实到切实的生活细节之中。

生活美的经营,
生命美的探寻

之后,楼教授引用《闲情偶寄》中的各种片段向我们展示了李渔是如何经营生活之美,又是如何探寻生命之美,以及为我们总结了李渔之生活美学对于如今现实生活的启示。

《闲情偶寄》声容部中道,“妇人惟仙姿国色,无俟修容;稍去天工者,即不能免于人力矣。”“然一时风气所趋,往往失之过当。”李渔谈女性美学,认为女性应该化妆,但是不能流于失真。“妇人之衣,不贵精而贵洁,不贵丽而贵雅,不贵与家相称,而贵与貌相宜。”这句话的意思是说,一件衣服只有与主人的肤色,五官,身材相适宜,自然就会是一件会突出主人优点的衣服,看起来如同第二层皮肤一般的协调,永远不会过时。这些都体现了李渔崇尚顺乎自然,合乎人性,反对追求时尚,违背规律。

李渔的文章涉猎广泛,诗词歌赋、饮食男女无所不谈,身为一个文士,对建筑理论同样有着与常人不同的建树。李渔提倡精致且个性化的住房,拒绝奢侈:“土木之事,最忌奢靡。匪特庶民之家,当崇俭朴,即王公大人,亦

当以此为尚。盖居室之制,贵精不贵丽,贵新奇大雅,不贵纤巧烂漫。”李渔的这一见解,在本质上与“适用、经济、美观”是一致的,然而遗憾的是,现在的许多建筑仍然囿于奢靡之风。

在家装陈设方面,楼教授说我国居民基本上只在新居入住之前,进行精心的装修设计,投入一大笔钱,便一劳永逸。确实,在讲座现场的调查中,三五年内甚至十年之内对自己家里装修陈设进行过改造的寥寥无几。“幽斋陈设,妙在日新月异。”李渔提倡陈设贵在活变,我们日日所见必定影响着我们的的心境,若是想要改变心境,那就要先改变我们所见到的。

李渔阅历丰富,表面上游山玩水,声色犬马,但他的人生是坎坷的。他在世时,就是一个有争议的人物,遭受过许多的批评。他奔走豪门,四处打秋风,但这些都妨碍他能从生活中获得幸福感。金钱与幸福感并不能成正比,更重要的是我们要善于发现美的生活方式,平中见奇,以欣然之心对待。

“人人讲堂”是余杭方志馆今年新推出的小型精品讲座活动,讲座将邀请各领域的达人,分享讲座主题包括但不限于余杭历史、余杭旧闻、科技知识科普、书画赏析及技法探讨、摄影技术及其它一切有益身心的文化科技相关内容。讲座信息将通过微信公众号“余杭史志”进行发布,有兴趣的市民可以通过搜索“yhqszb”进行关注和报名参与。

