

依据教育部推荐的中学生必读书目编写

◆ 名家解读中外文学名著书系 ◆

主 编 傅璇琮 彭定安 刘继才

《歌德谈话录》与《谈美书简》

全新解读

李泽淳 都春月 著

东北大学出版社
Northeastern University Press

名家解读中外文学名著书系

主 编 傅璇琮 彭定安 刘继才

《歌德谈话录》与《谈美书简》
全新解读

李泽淳 都春月 著

常州大学图书馆
藏书章

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 李泽淳 都春月 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

《歌德谈话录》与《谈美书简》全新解读 / 李泽淳, 都春月
著. —沈阳: 东北大学出版社, 2014. 3

(名家解读中外文学名著书系/傅璇琮, 彭定安, 刘继才主编)

ISBN 978-7-5517-0393-2

I. ①歌… II. ①李… ②都… III. ①歌德, J. W. V. (1749 ~
1832) —语录—研究②美学—著作研究 IV. ①I516.64②B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 164260 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83687331(市场部) 83680267(社务室)

传真: 024-83680180(市场部) 83680265(社务室)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 北京高岭印刷有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 10.75

字 数: 149 千字

出版时间: 2014 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 3 月第 1 次印刷

组稿编辑: 郭爱民

责任编辑: 郎 坤

封面设计: 刘江旻

责任校对: 叶 子

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-0393-2

定 价: 21.50 元

花季正宜读好书

——《名家解读中外文学名著书系》总序

读书是一件愉快的事儿，我们要高高兴兴地去读。东晋的陶渊明说：“开卷有得，便欣然忘食。”（《与子俨等书》）南宋的胡仔在谈到读书时也说：“盖其辞意典雅，读之者悦然。”（《苕溪渔隐丛话》）因此，林语堂先生把读书列为娱乐范畴。他说，读书是文明生活中人所共识的一种乐趣，极为无福消受这一乐趣的人所羡慕。他认为，读书不能首先树立一个什么崇高的目标，然后才硬着头皮去读，那样一切乐趣会完全失掉。但是在现实生活中，我们读书还是有正当需求的，这与乐趣并不矛盾。现在不少青少年似乎没有享受到读书的乐趣，他们往往把读书当成了苦差事。这当然有一个过程，读书是可由苦而乐的。

读书基本可以分成两大类：一类是生存阅读，一类是性情阅读。现在，生存阅读类的实用书很多，如应试、推销等的图书充斥书店。而不为功利或淡化功利色彩、属于性情阅读类的图书则较少。最近，教育部建议的中学生课外读物就基本属于性情阅读类图书。这些图书与应试教育的教辅读物大不相同。学生阅读这些名著不像读教辅读物那样仅仅为了应付考试，以求立竿见影地提高考试成绩；但是通过阅读大

量中外文学名著，可以潜移默化地提高学生的语文素质和语文能力，并会陶冶情操，领悟做人的道理，对其一生的成长都具有重要意义。从这个意义上说，这些必读书与一般的性情阅读类图书又略有不同。它不是提倡青少年随意消遣式阅读，而是有选择、有目的地去阅读。开始时，虽然没有急功近利的目的，但读后却大有裨益。

要使读书真正成为一件乐事，就要选择自己喜欢的书去读。教育部建议的中学生课外读物，固然都是当读之书；但是选取的面还不够宽，某些书的内容也不免有些沉重。为此，我们遴选并编辑了这套《名家解读中外文学名著书系》，除了包括教育部建议的中学生课外阅读书目，又适当扩充，共30本。这样就为青少年选择自己喜欢的书，提供了更大的余地。青少年选择有趣的书去读，就会读出兴趣来。长期坚持下去，就会培养出自己的读书兴趣。兴趣渐浓，逐渐成“瘾”；一俟上“瘾”，即会变成自觉行动，不再当作苦差事。对此，鲁迅先生曾作妙喻，他说读书如打牌，“真打牌的人的目的并不在赢钱，而在有趣。……它妙在一张一张地摸起来，永远变化无穷。我想凡嗜好读书的，能够手不释卷的原因也就是这样。他在每一页每一页里，都得到深厚的趣味。自然，也可以扩大精神，增加智识的，但这些倒都不计及，一计及，便等于意在赢钱的赌徒了，这在赌徒之中也算下品。”（《鲁迅全集》第3卷第439页）

古今学者以愉悦为读书的基本标准，是一种诚实

的态度。一本书，无论专家说它怎么好、如何重要，如果读后不能令我们愉悦，我们就不愿意读下去。不去读它，又怎能产生共鸣，获得知识和享受呢？特别是文学作品，其本身并无实用。只有读过，才能陶冶性情，使生活更加充实。因此，读书也是一种交流。书籍只有通过读者交流，才能产生价值。

据调查，现在青少年离世界文学名著越来越远了。其原因主要有三：一是学业负担过重，出于功利目的，学生一般都拒绝与考试无关的阅读；二是现代文化多元化，学生往往选择电视、网络等轻松的方式作为课外的休闲；三是有些名著年代久远，因缺乏必要的解读，致使学生不易读懂。针对上述情况，我们在编写丛书时，要求作者至少做到“五化”，即将名著深层化、外展化、立体化、时代化和生活化。

——将名著深层化。要挖掘作品的深层含义，而不是简单地归纳作品的主题。本着形象大于思想的原则，从形象入手，分析作品的多重主题。既阐述作者的主观意图，又揭示作品的客观意义。

——将名著外展化。不要就作品论作品，而应适当地说开去。例如：有的名著，可写其创作的缘起故事；有的写读者的接受过程，或介绍某一名著对读者性格形成及其成长的影响等；有的可写不同读者对名著的不同感受，等等。

——将名著立体化。本“书系”对文学名著的展示不是平面的，而是立体的、全方位的。不仅从时间上横贯古今，而且在地域上沟通中外。为此，我们一

是运用生动、形象的语言，给读者以形象感；二是着重对人物的个性分析，使人物形象化。

——将名著时代化。所谓时代化，主要指将名著作当代转化与深加工，挖掘其在今天的时代价值与历史意义。本“书系”要求既要说深说透，又要恰到好处，避免牵强附会地去寻找作品的所谓现实意义。

——将名著生活化。对名著的阐释要尽量贴近我们的生活，使读者感到名著就在身边，与我们的日常生活息息相关。例如：在评述作品的影响时，顺便指出从名著引出的成语和典故等；但是将名著生活化，并不等于将其庸俗化、琐碎化，而是要做到既有趣味，又有意义。

我们的愿望是好的，但要实现这些愿望并非易事。“暨乎成篇，半折心始”。因此，书中如有不当之处，恳请读者和同行专家不吝赐教，以便再版时改正。

勤学苦岁晚，读书趁年华。值此第20个“世界读书日”即将到来之际，我们祝愿中学生朋友在花季里，迎着朝阳，沐浴春风，愉快地读书，让自己的青春大放光彩！

《名家解读中外文学名著书系》编委会

2014年3月

目 录

引 言

1

《歌德谈话录》全新解读

7

一、研究歌德的权威材料

——爱克曼与《歌德谈话录》 9

(一) 贫困而勤奋的爱克曼 9

(二) 《歌德谈话录》为什么出版在歌德
逝世之后 12

(三) 虔诚的崇拜者与忠实的记录者 14

二、走进歌德的内心世界

——歌德的经历与创作 16

(一) 幸福的童年——歌德的家世 16

(二) 感情丰富充满活力——歌德的青年时代 17

(三) 叛逆的天才——“狂飙突进”中的歌德 20

(四) 政治改良实践——歌德在魏玛的十年 25

(五) 重获自由恢复自我——旅居意大利的歌德 ... 30

(六) 革命与进化——法国大革命中的歌德 36

(七) 友谊与收获——歌德与席勒合作的十年 38

(八) 难忘的会见——歌德与拿破仑、贝多芬
的见面 42

(九) 勤奋而充实——歌德的暮年 46

三、“世界的一面镜子”

——《歌德谈话录》的丰富内容 54

(一) 艺术创作是客观与主观的统一 55

(二) 关于古典与浪漫的统一 64

(三) 有价值的题材是艺术的生命 67

(四) 艺术创作要通过个别来表现一般 70

(五) 作家的风格与作家的人格、时代的风格 72

(六) 艺术从现实中来, 又高于现实	73
(七) 歌德对戏剧、绘画、雕塑等艺术的观点	77
(八) 歌德的鉴赏批评观	79
(九) 歌德对社会科学、自然科学的贡献	82
(十) 歌德对学习、体育、社交、思想道德等问题的看法	86

朱光潜《谈美书简》全新解读

91

一、饱经沧桑的美学道路, 虚怀若谷的人格魅力

——朱光潜先生的生平	93
------------------	----

二、中国美学史上横跨古今、沟通中外的“桥梁”和“引渡人”

——朱光潜先生的美学著述	99
--------------------	----

三、不断的自我完善, 高层次上的综合

——朱光潜先生深邃精微的美学思想	108
------------------------	-----

(一) 解放思想, 端正学风, 实事求是, 打好基础

——怎样学习美学	108
----------------	-----

(二) 从现实生活出发研究美, “劳动创造了美”

——谈美的本质	112
---------------	-----

(三) 思想解放, 冲破禁区——谈人性与共同美

.....	121
-------	-----

(四) “审美活动极为复杂”

——谈审美心理、生理与形象思维	126
-----------------------	-----

(五) “每个人都可当文学家”

——谈语言艺术的独特地位	134
--------------------	-----

(六) “难谈而不能不谈的问题”

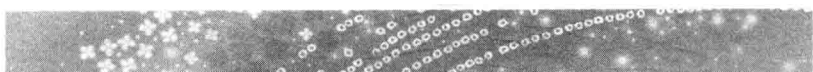
——谈浪漫主义、现实主义和典型	136
-----------------------	-----

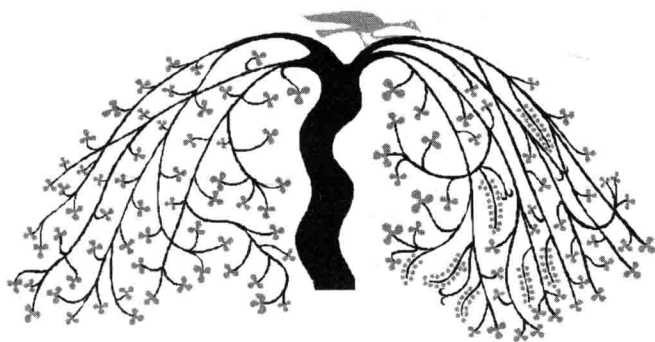
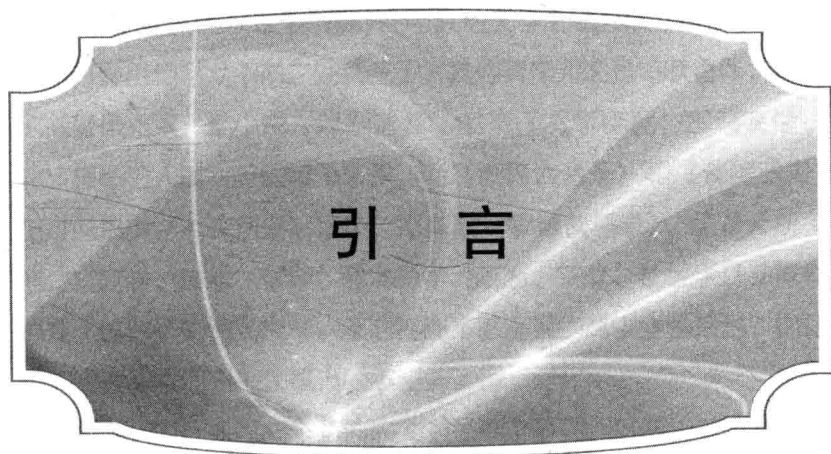
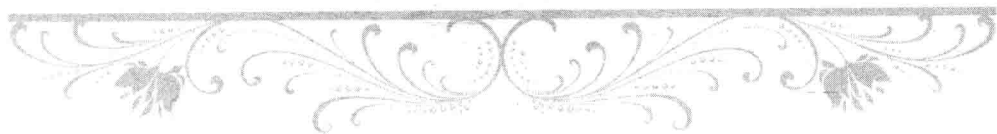
(七) “内容最复杂也最丰富的美感”

——谈审美中的悲剧性和喜剧性	145
----------------------	-----

四、美学界泰斗, 学术界榜样

——朱光潜先生美学思想轨迹综述	156
-----------------------	-----

为了深化教育改革，培养学生创新精神，提高学生综合素质，教育部对中学语文教学大纲作了全面修订。根据素质教育的要求，这次修订着眼于学生语文整体水平的提高。为此，教育部新颁发的《中学语文教学大纲》第一次指定了中学生课外文学名著阅读书目。

在这些中学生必读文学名著中有两本引人注目的著作，这就是《歌德谈话录》和《谈美书简》。与其他文学名著相比，这两部著作的十分醒目和与众不同之处就在于，其他著作无论是诗歌著作，还是散文著作，或者是小说、戏剧著作，都属于文学作品，都有文学形象，都能给人以一定的审美感受，而《歌德谈话录》和《谈美书简》则是两部美学、文艺理论著作，尤其是《歌德谈话录》，更是无所不包，文艺学、美学、哲学、自然科学、政治、宗教、社会学几乎样样都有，这对于知识面较窄、理论基础不够坚实的高中学生来说，给他们的阅读和学习带来了很大的不便。

那么，为什么在高中必读的文学名著中要列入这两部文艺美学理论著作呢？

原因有两个：一个方面的原因是，理论来自实践，理论对实践又有指导意义。文艺美学理论来自文艺创作实践和审美创造实践，反过来文艺美学理论对文艺创作和审美实践又有指导意义。中学生一旦掌握了一定的文艺美学知识，那么，对于他们更好地阅读中外文学名著，对于他们更好地学好语文课，一定会有很大的帮助。另一个方面的原因是，这两部理论著作记录的是两位八十多岁世纪老人的谈话。一位老人是欧洲四大文化名人（歌德、荷马、但丁、莎士比亚）之一，近代资产阶级文化高峰时期的典型代表，世界天才诗人——歌德（1749—1832）；另一位老人是学贯中西、中国美学界的泰斗——朱光潜先生（1897—1986）。朱先生从28岁起留学英法等国8年，回国后将西方美学源源不断地介绍到中国，成为中国现代美学的奠基人之一。这两位老人尽管不是生活在同一时代，但都在将近一个世纪的人

生中，阅尽人间沧桑，经历了时代的风风雨雨，积累了丰富的人生体验、艺术实践和审美经验。他们都广学博闻，都具有很大的人格魅力，都有极其深厚的理论功底，都能把很深奥的理论谈得浅显易懂。所以，高中学生在适当的指导下，阅读这两部理论著作应该是没有问题的，而且一定会从中学到许多东西，包括各方面的知识、学习方法、人生经验、艺术修养，等等，从而获得很大的收益。

高中学生阅读这两部文艺美学理论著作，就是要着重了解艺术美与社会生活，艺术美与艺术家的创造，艺术美与艺术家的人格，艺术美与政治、宗教、伦理道德等意识形态的关系以及艺术创作和艺术鉴赏的一些基本常识和规律。除此之外，还要了解和学习两位老人的伟大人格和他们治学、研究的方法，以及超凡的意志品质。我觉得，这两部著作有一个共同的突出特点，这就是实事求是，敢于讲真话，敢于探索真理，同时谦虚坦诚，没有架子。中学生们在阅读的同时一定会感受到这两位大学问家、大理论家的人格魅力。

通过上面的介绍，我们知道了阅读学习《歌德谈话录》和《谈美书简》的意义。那么，我们究竟应该怎样阅读学习《歌德谈话录》和《谈美书简》呢？

我觉得应该先阅读自己能读得懂的部分。

世界上无论做什么事都要先易后难，循序渐进，阅读一部文艺美学理论著作也应该这样。要先选择借用已学的知识就能读得懂的段落读。另外，在阅读之前，最好先了解一下作者的经历，了解一下作者写作这部著作的背景。比如歌德生活的那个时代的特点，德国当时的状况，德国的魏玛公国是一个什么样的邦国。结合学过的世界历史，了解法国资产阶级革命对世界的影响，了解拿破仑侵略欧洲的原因及性质，等等。这对于认识分析《歌德谈话录》中涉及的一些人物事件的性质以及歌德对这些人物事件的态度观点，对于全面理解歌德的政治思想、科学思想、哲学思想、文艺美学思想都会有很大的帮助。

甚至，对于歌德的情感世界也应有些了解。因为，作为伟大的诗人，歌德的情感生活也是非常丰富的。受资产阶级革命时代潮流的影响，年轻的歌德是一个狂热地追求思想解放、个性自由的青年。然而，现实的一切又令歌德感到苦闷和窒息，资产阶级的个性解放必将冲破封建专制在精神上的桎梏，所以，歌德一方面大胆地充满激情地追求自由的爱情；另一方面又为了来之不易的自由和事业，不得不一次又一次地逃避爱情的束缚，一次又一次地重新获得自由和新生。在矛盾与新生中，歌德不断走向成熟。因此，不了解歌德的爱情经历，就不可能了解完整的歌德。

又比如，要读懂朱光潜先生的《谈美书简》，就必须了解中国美学的过去和现状，了解朱光潜先生探求美学的经历，了解朱光潜先生不断地自我批判、不断地向马克思主义靠近的过程，了解20世纪50年代中国的美学大讨论，了解朱光潜先生在中国美学界的地位，了解朱光潜先生在“文化大革命”时期对美学的孜孜不倦的追求，以及粉碎“四人帮”后，老人焕发了青春，美学思想也更加成熟，在新的美学热潮滚滚涌来的时候酝酿诞生了《谈美书简》的过程。这样，同学们就会被朱光潜先生的人格所感染，就会带着极大的兴趣去阅读学习，也就会取得更大的收获。

另外，还要用实事求是、思考分析的方法阅读。

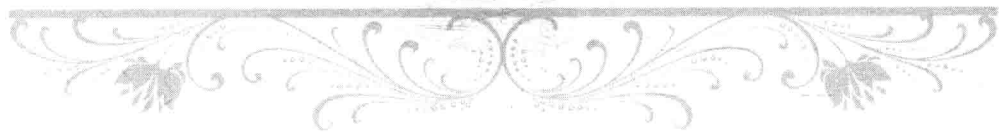
关于阅读和学习前人的书籍，我国古代的孟子就曾经提出过“以意逆志”和“知人论世”的观点。“知人论世”，就是前面我们讲过的，在阅读之前最好先了解一下作者，了解一下作者所生活的那个时代。“以意逆志”，就是用实事求是、思考分析的方法学习阅读，避免断章取义，以字害词，以词害义，曲解作品的原意和作者的本意。所谓实事求是，就是一是一二是二，哪里说的是对的，哪里说得是错的，哪里说的不够明确，都要读出来；哪里读得懂，哪里读不懂，也要注出来。另外，在阅读的时候，还要有思考和分析，不要迷信名人

和权威，要敢于提出问题。古希腊的亚里士多德就敢于向他的老师——柏拉图——的客观唯心主义提出质疑和批评，阐述创立了自己的唯物主义体系，成为对西方思想文化产生深远影响的大哲学家、大思想家、文艺美学家；马克思也是在继承批判他的老师黑格尔和费尔巴哈的基础上，创建了辩证唯物主义。

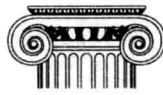
《歌德谈话录》积聚了天才诗人、科学家、思想家、文艺美学家——歌德——一生的经验，闪光之处随处可见。但是，人无完人，歌德也必然受到社会时代、主客观条件的限制，思想上也会有一定的局限。老年人思想的成熟，真理的表述，近似格言的话语，令人拍案叫绝，真是“随心所欲不逾矩”；老年人特有的固执，要面子，甚至有些时候像是“老小孩”“老顽童”，这两方面在伟大的歌德身上同时存在。另外，朱光潜先生在翻译《歌德谈话录》时，在文中有大量的注释，为我们介绍一些背景资料，为我们阅读理解原文给予了很大的帮助。但是，这部译著毕竟翻译于20世纪70年代末期，有些注释还能看到“左”的影响，需要一分为二地去思考分析，这也是我们阅读时需要注意的。另外，朱光潜先生在《谈美书简》一书中表述的美学见解已达到炉火纯青的程度，但有些观点也还需推敲，比如关于悲剧、喜剧的理论，没有涉及马克思的经典论述，毕竟是一个遗憾，对悲剧、喜剧未来发展的论断也不够严密、稳妥。

大家如果这样去阅读这两部著作，就会在学到知识的同时，提高分析判断问题的能力，这也许是更重要的收获。以上是我对如何学习阅读《歌德谈话录》和《谈美书简》的一点浅见，或许对将要阅读这两部著作的同学、朋友会有一些帮助。

《歌德谈话录》全新解读

为了更好地阅读理解《歌德谈话录》，我们先来了解一下《歌德谈话录》是如何产生的。