

新课标世界名著必读丛书

彩色插图精读本

谈美书简

朱光潜 / 著 刘在平 / 选编 夏雪 / 编图

岳麓书社

新课标世界名著必读丛书

彩色插图精读本

谈美书简

朱光潜 / 著 刘在田 / 选编 夏雪 / 编图

岳麓书社

图书在版编目 (CIP) 数据

谈美书简 / 朱光潜著; 刘在平选编. —长沙: 岳麓书社, 2004
(新课标世界名著必读丛书)

ISBN 7-80665-525-5

I. 谈... II. ①朱... ②刘... III. 美学 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124964 号

新课标世界名著必读丛书·彩色插图精读本

谈美书简

朱光潜 / 著 刘在平 / 选编 夏雪 / 编图

文字责任编辑: 张铁燕 皮朝霞

特邀编辑: 吴 波

美术责任编辑: 颜 雷

平面设计: 北京翰彩光华艺术设计有限公司

审校: 徐寒梅

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市新民路 10 号

电话: 0731-8885616

邮编: 410006

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32

印张: 3

字数: 30 千字

印数: 1-30,000

ISBN 7-80665-525-5/I·677

定价: 8.00 元

承印: 长沙鸿发印务实业有限公司

地址: 长沙县高桥镇

邮编: 410145 电话: 0731-6154061

如有印装质量问题, 请与承印厂联系

导 读

朱光潜，1897年生于安徽省桐城县，中国现代著名美学家、翻译家、教育家，他是我国第一个系统介绍西方美学的人。

朱光潜从小在家里接受传统教育，15岁进官办学校。后经教育部选派，在香港大学学习英国语言文学、生物学、心理学和教育学。1925年考取官费留学生，在英国爱丁堡大学研习英国文学、哲学、欧洲文艺史和心理学，获文学硕士学位。后又在伦敦大学、法国巴黎大学研习英国文学、艺术心理学等。1931年进斯特拉斯堡文学院研究所研修文学和心理学，获博士学位。在学习期间，他的《悲剧心理学》等论著就已出版。1933年回国以后，他先后在四川大学、武汉大学和北京大学任教授，并潜心于美学研究。他的人生格言是“用出世的精神，做入世的事情”。在学术研究上，他既不随风转舵，口是心非，也不墨守成规，故步自封。在20世纪30、40年代，他接受克罗奇、里普斯等人的美在直觉说、移情说，是唯心主义的。50年代以后提出主客观统一说，认为美必须以客观事物作为条件，此外还必须加上主观的意识形态或情趣的作用。60年代按照马克思主义的实践观点，认为主观就是实践的主体——“人”，客观世界与主观世界能动地统一于实践。他一生勤于学习，勤于思考，勤于工作，直至去世的前两年还在翻译维柯的《新科学》，1986年辞世。

朱老一生著作等身，主要论著有《文艺心理学》、《悲剧心理学》（1983年出中文版）、《谈美》、《诗论》、《谈文学》、

朱光潜

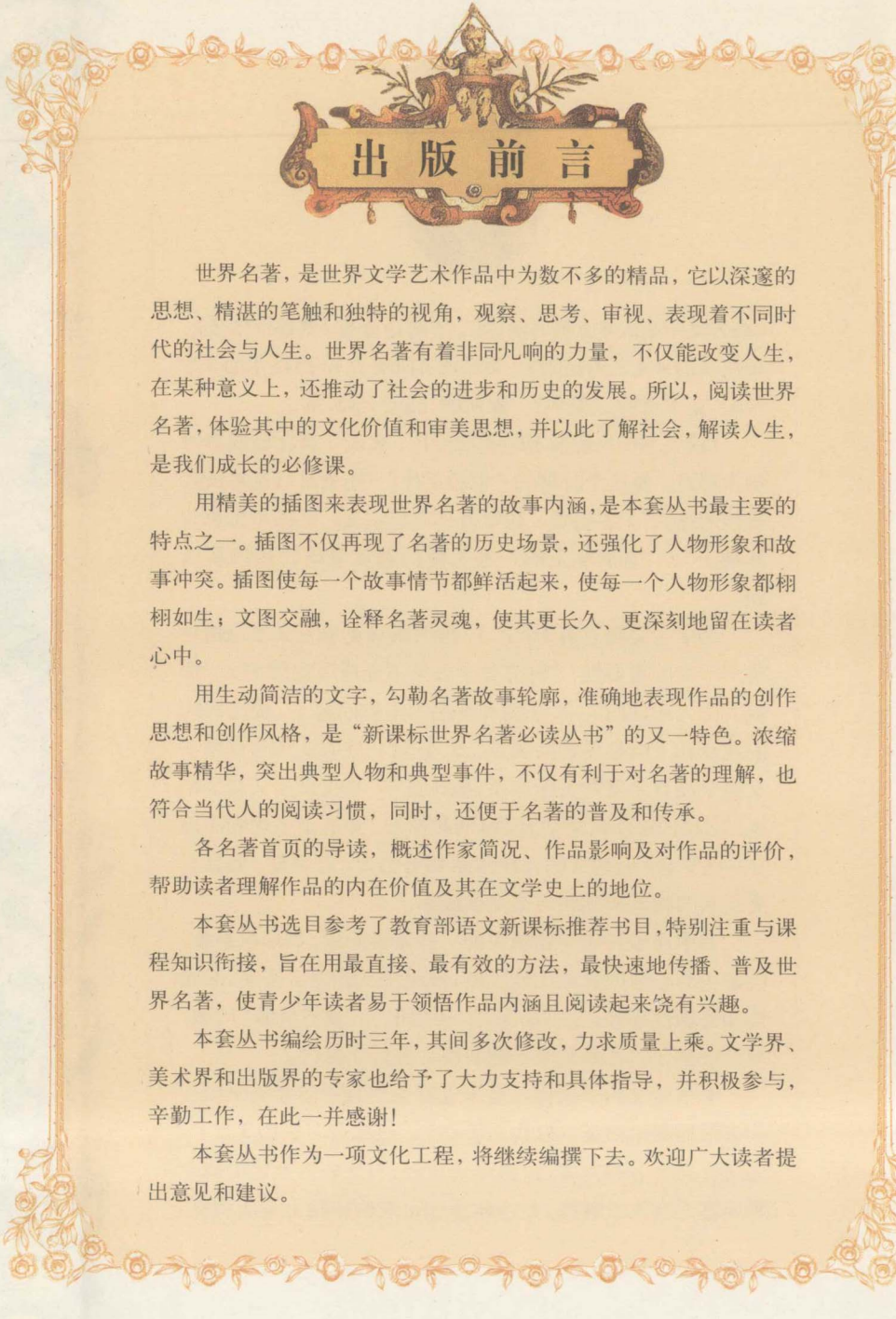
《西方美学史》、《谈美书简》等；主要译著有《歌德谈话录》、柏拉图的《文艺对话录》、莱辛的《拉奥孔》、黑格尔的《美学》、克罗奇的《美学》、维柯的《新科学》等。

《谈美书简》是朱老的晚期著作，代表了其比较成熟的学术观点。他这个时期的“中心工作”“还是对马克思及其著作的摸索”，本书是“在学习马克思主义、毛泽东思想的基础上”，“对美学上的一些关键问题反复研讨后的新认识”。

书中主要观点有3个：1. 指出用马克思主义理论指导美学研究的重要性，“研究美学如果不弄通马克思主义，那就会走入死胡同”。2. 在美和美感的本质问题上，提出实践的观点和人的整体性的观点。3. 针对一些人认为马克思主义美学没有完整的美学体系，他论证了“马克思主义美学体系，比起过去任何美学大师（从柏拉图、亚里士多德到黑格尔、克罗奇）所构成的任何体系都更宏大，更完整，而且有更结实的物质基础和历史发展线索。”

书中还谈到美学领域中的一些重要问题，如形象思维、美感中的心理因素和生理因素，浪漫主义和现实主义，悲剧性和喜剧性等等。在书的末尾，还提出了“偶然机缘”问题，对“灵感”、“艺术起源于游戏说”进行了探讨。

本书原文为书信体，是朱老对美学爱好者和美学同行们来信的集中回复，总共7万多字。这次改写后约3万字。为适合初学者的需要，语言尽量通俗，对比较专业化的概念和问题适当作了解释，并在体裁和每章的标题上有所调整。

出版前言

世界名著，是世界文学艺术作品中为数不多的精品，它以深邃的思想、精湛的笔触和独特的视角，观察、思考、审视、表现着不同时代的社会与人生。世界名著有着非同凡响的力量，不仅能改变人生，在某种意义上，还推动了社会的进步和历史的发展。所以，阅读世界名著，体验其中的文化价值和审美思想，并以此了解社会，解读人生，是我们成长的必修课。

用精美的插图来表现世界名著的故事内涵，是本套丛书最主要的特点之一。插图不仅再现了名著的历史场景，还强化了人物形象和故事冲突。插图使每一个故事情节都鲜活起来，使每一个人物形象都栩栩如生；文图交融，诠释名著灵魂，使其更长久、更深刻地留在读者心中。

用生动简洁的文字，勾勒名著故事轮廓，准确地表现作品的创作思想和创作风格，是“新课标世界名著必读丛书”的又一特色。浓缩故事精华，突出典型人物和典型事件，不仅有利于对名著的理解，也符合当代人的阅读习惯，同时，还便于名著的普及和传承。

各名著首页的导读，概述作家简况、作品影响及对作品的评价，帮助读者理解作品的内在价值及其在文学史上的地位。

本套丛书选目参考了教育部语文新课标推荐书目，特别注重与课程知识衔接，旨在用最直接、最有效的方法，最快速地传播、普及世界名著，使青少年读者易于领悟作品内涵且阅读起来饶有兴趣。

本套丛书编绘历时三年，其间多次修改，力求质量上乘。文学界、美术界和出版界的专家也给予了大力支持和具体指导，并积极参与，辛勤工作，在此一并感谢！

本套丛书作为一项文化工程，将继续编撰下去。欢迎广大读者提出意见和建议。

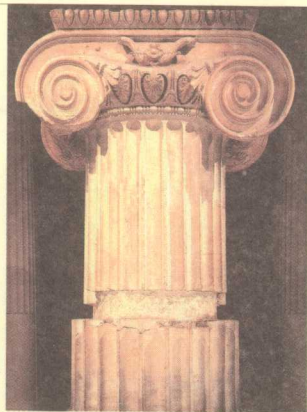

目 录

2	一、怎样学习美学？
5	二、从现实生活出发还是从抽象概念出发？
15	三、谈人
24	四、关于马克思主义与美学的一些误解
29	五、艺术是一种生产劳动
40	六、共同美感、人性论和人道主义
47	七、从生理学观点谈美与美感
53	八、形象思维与文艺的思想性
60	九、文学作为语言艺术的独特地位
64	十、浪漫主义和现实主义
72	十一、典型环境中的典型人物
80	十二、审美范畴中的悲剧性和喜剧性
87	十三、从“偶然机缘”说开去

一、怎样学习美学？

西方有一句谚语：“条条大路通罗马”，学习美学也是如此，各人资禀不同，环境不同，工作的性质不同，就难免走不同的道路，没有哪一条是学好美学的惟一的路。我们只能少走弯路，千万不要走上邪路。美学研究是科学工作，是一项玩弄不得一点虚假的艰苦工作，既要有清醒的头脑和坚定的恒心，也要有排除一切阻碍和干扰的勇气。

◎ 罗马柱头

马克思在《政治经济学批判》序言中曾教导我们：“在科学的入口处，正像在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：‘到这里的人们就应该排除一切疑虑；这个领域里不容许有丝毫畏惧！’”立志要研究任何一门科学的人，首先要端正人生态度，老老实实地走正路。

正路也难免有曲折和险阻，甚至难免误入歧途，但“失败者成功之母”，失败的教训一般比成功的经验更有益。从前我绝没有梦想自己有一天会走到美学的路上去。我前后在几个大学里做过14年的大学生，学过许多不相干的功课，解剖过鲨鱼，制造过染色切片，读过艺术史，学过符号逻辑，用熏烟鼓和电气反应仪器测验过心理反应，可我从来没有上过一次美学课。我原来的兴趣中心第一是文学，其次是心理学，第三是哲学。因为喜欢文学，我被迫研究批评的标准、艺术与人生、艺术与自然、内容与形式、语文与思想等问题；因为喜欢心理学，我被迫研究想象与情感的关系、创造和欣赏的心理活动、文艺趣味上的个别差异；因为喜欢哲学，我被迫研究康德、黑格尔和克罗奇等人的美学著作。这样一来，美学便成为我所喜欢的几种学问的联络线索了。以前我相信，研究文学、艺术、心理学和哲学的人们如果忽

◎ 维雷兹·布兰可城堡的天井
(意大利文艺复兴时期)

略美学，那是一个很大的欠缺；现在我相信，研究美学的人，如果不学一点文学、艺术、心理学、历史和哲学，会是一个更大的欠缺。

如果一个美学“专家”的“理论”，既没有文艺创作和欣赏的基础，又没有心理学、历史和哲学的基础，那就难免要套公式，玩弄抽象概念，互相抄袭，以讹传讹。这不但有害自己，而且会在爱好文艺和美学的青年朋友中造成难以估计的不良影响。

我自己在学习美学的过程中也走过一些弯路和错路。解放前我学过一些对美学用处不大的学科，如在罗素的影响下，认真学过英、意、法几个流派的符号逻辑，还写过一些介绍性的小册子。在弗洛伊德的影响下，费了不少精力研究过变态心理学和精神病治疗，出版过《变态心理学》和《变态心理学派别》两部书。在抗战时期，由于心情沉闷，读过不少佛典，看了一些医书和谈碑帖的书，可谓够“杂”了。

此外我还有一个坏习惯：学到点什么，马上就想拿来卖。我的一些主要著作如《文艺心理学》、《谈美》、《诗论》和英文论文《悲剧心理学》之类，都是在学生时代写的。当时作为穷学生，确实有名利的追求。不过这种边买边卖的办法也不是完全没有益处。为了写，就要认真学，要把原书的内容吃透，整理自己的思想，斟酌表达的方式。我发现这

也是一个很好的学习方式和思想训练方法。问题是我学的东西太少了，写得太多太杂了。假如我在专和精上多下些工夫，效果也许会更好些。

青年朋友要切记毛泽东的教导，集中精力打歼灭战，先攻主要矛盾，还应该一个战役接着一个战役打，不要东奔西窜，浪费精力。要尽量多掌握资料，增广见闻，不能老是抱着几本“理论专家”的小册子转。学通一两种外语可以勉强看外文书籍后，就可以陆续试译几种美学名著。翻译也是学好外文的途径之一。读了

几部美学名著，掌握了必要的资料，可以就专题学习写出自己的心得。选题一定要针对我国当前的文艺动态，选择大家都想解决的问题。参与热门问题的讨论，可以得到集思广益和百家争鸣的好处。为了弄清问题，就得多读些资料和书籍，多听些群众意见，逐渐改正自己的初步想法。从而逐渐深入到问题的核心，逐渐提高自己的认识能力和思考能力。这样学习美学，我认为比较踏实些。先不要轻易动手写什么美学史，因为美学史或者文学史就像导游书，你替旁人导游而自己却不曾游过，就难免道听途说，养成武断和不老实的习惯，于美学无补，还会败坏文风和学风。

学习马列主义、毛泽东思想，用辩证唯物主义和历史唯物主义指导美学学习，是极为重要的，否则容易陷入唯心主义和形而上学的泥淖中；学习马列主义一定要真正学懂弄通，如果浅尝辄止，就会有公式化和概念化的危险。比如对历史上一些唯心主义的美学大师，从柏拉图、普洛丁到康德、黑格尔，我们就应该以批判继承的观点一分为二地看待，承认他们在美学领域中的不可磨灭的贡献，而不要用唯心主义的帽子把他们压死。要掌握马列主义，首先就要一切从具体的现实生活出发，实事求是，彻底清除公式化和概念化的恶劣积习。

◎ 波提切利《维纳斯的诞生》(局部)

二、从现实生活出发还是从抽象概念出发？

“美的本质”是什么，怎样给“美”定义？

把它说清楚真不是一件容易事，法国人往往把“美”叫做“我不知道它是什么”。是啊，柏拉图说的是一套，亚里士多德说的是另一套，康德、黑格尔说的又各不相同。从马克思主义的立场来看，他们都可以一分为二，都有对与不对的地方。事情本来很复杂，你不能把它简单化成一个“美的定义”，就算你找到“美的定义”了，也不能用它来解决文艺方面的一切问题。

最近有位作者写了一篇题为《美的定义及其解说》的近万字长文，他是这样给“美”定义的：

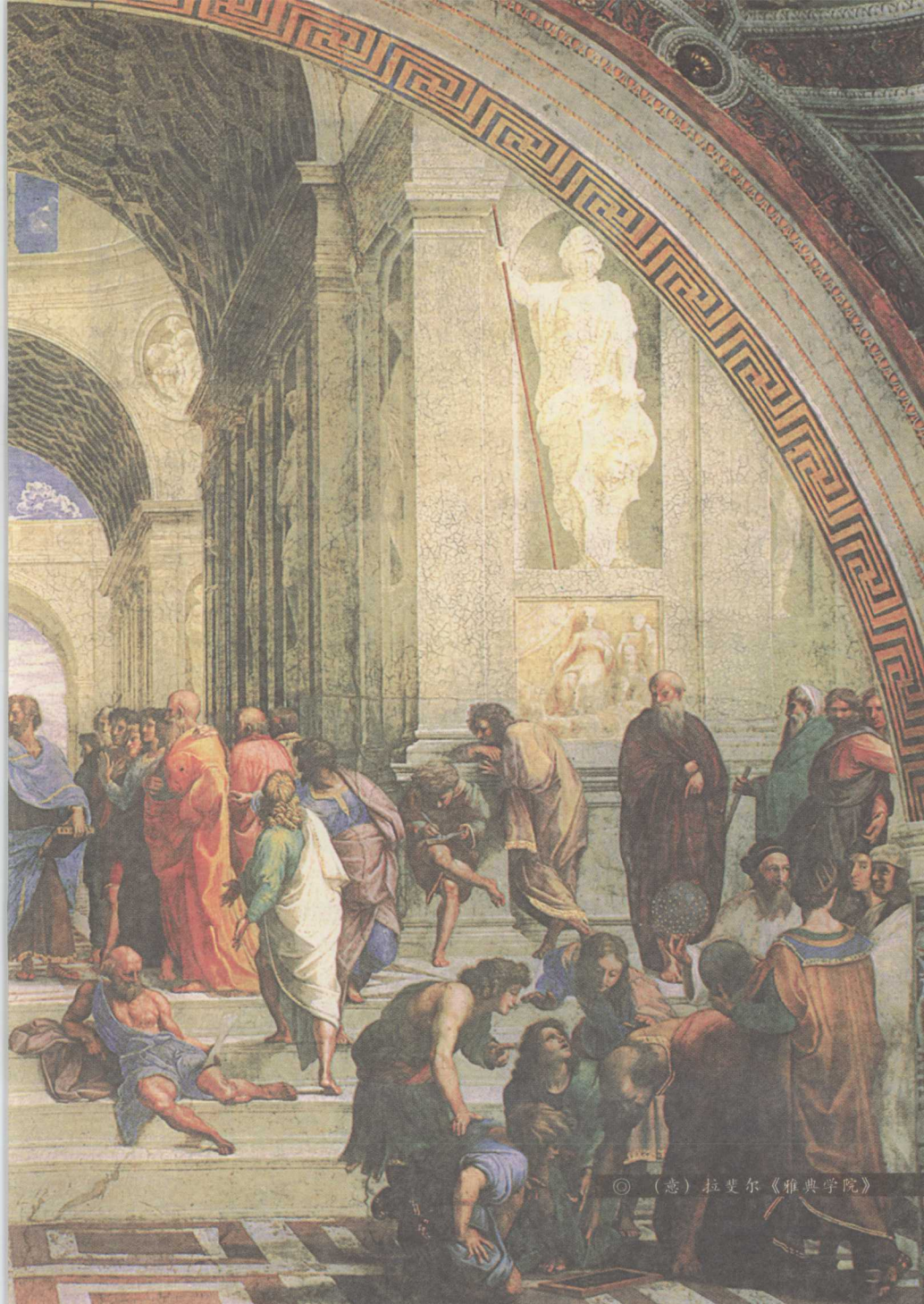

◎ 古希腊瓶画

◎ 远古人类壁画

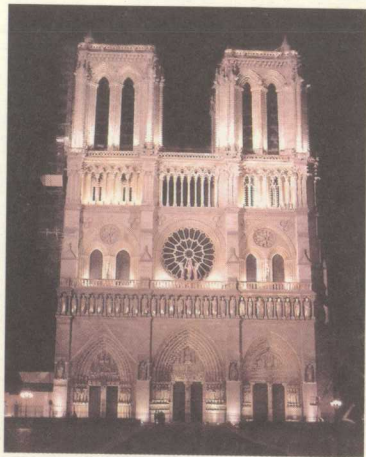

◎ (意) 拉斐尔《雅典学院》

美是符合人类社会生活向前发展的历史规律及相应的理想的那些事物，以其相关的自然性为必要条件，而以其相关的社会性（在有阶级的社会时期主要被阶级性所规定）为决定因素，是矛盾统一起来的内在的本质之外部形象特征，诉诸一定人们感受上的一种客观价值。

作者把一大堆抽象概念像积木一样拼凑在一起，仿佛主观与客观的矛盾就统一起来了，但根据这样拼凑起来的楼阁，就可以进行文艺创作、欣赏和批评了吗？

◎ 巴黎圣母院

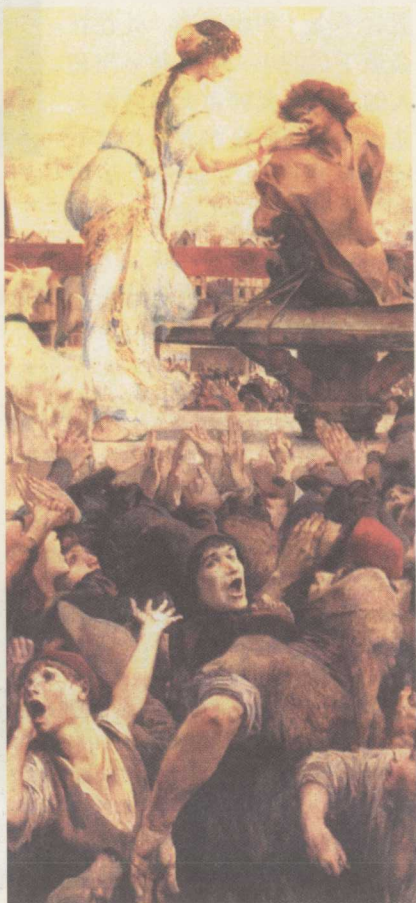

◎ (英) 琼斯《西卜拉预言》

实际上我们每天都在接触到一些美的和丑的事物，在情感上都有不同程度的感受甚至激动。比如一位年轻小伙子碰到一位他觉得中意的姑娘，他就会有美的感受。一个正派人在一些政治事件中看到正反两派人物的激烈斗争，也多少能感觉到美的确实是美，丑的确实是丑。一般人对于具体的美和丑都有些认识，这种认识在开始时不一定正确，不一定很深刻，但在不断地体验现实生活和加强文艺修养的过程中，它会逐渐由错误到正确，由浅到深，这正是审美教育的发展过程。如果放弃亲身接触过和感受过的事物不管，他永远也抓不着所谓“美的本质”。

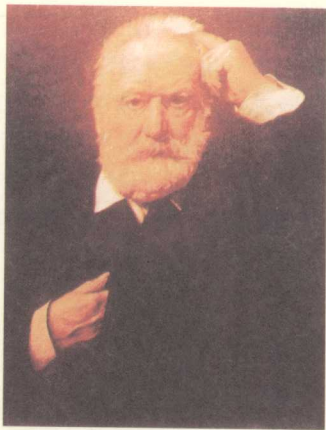
最近上演的电影《巴黎圣母院》给我上了一堂生动的美学课。那位既聋哑又奇丑的敲钟人，在见到那位能歌善舞的吉卜

赛女郎时，结结巴巴地使劲连声叫“美！美、美……”这位敲钟人一定没研究过“美的定义”，但他一生的事迹，使我深信他是一个真正懂得什么是美的人。他对美的感叹是发自肺腑的，这使我受到极大的震动，也惊赞雨果毕竟是个名不虚传的伟大作家。这位敲钟人本是一个孤儿，受尽流离困苦才在圣母院当上敲钟的奴隶。圣母院的一个高级僧侣偷看到吉卜赛女郎歌舞，便动了邪念，迫使敲钟人去把她劫掠过来。在劫掠中敲钟人遭到群众的毒打，渴得要命，在奄奄一息之际，给他水喝因而救了他的命的，正是那位吉卜赛女郎。她不但跟群众一起打他，而且出于对同受压迫的穷苦人的同情，毅然站出来救了他的命。她不仅面貌美，灵魂也美。这一口水之恩使敲钟人懂得什么是善和恶、美和丑，什么是人类的爱和恨。以后在每一个紧要关头，他都是吉卜赛女郎的救护人，甚至设法成全她对卫队长的单相思。把她藏在钟楼里使她幸免于死的是他，识破那恶棍对她的阴谋的是他，最

◎ 雨果《巴黎圣母院》插图

后把那个恶棍从高楼上扔下来摔死，因而替女郎报了仇、雪了恨的还是他。后来女郎以施行魔术的罪名被处死，尸首被抛在地下墓道里。他在深夜里探寻到那里，和她并头躺下，自己也断了气。就是这样一个五官不全、相貌奇丑、处在社会最下层的小人物，却显出超人的大力、大智和大勇乃至大慈大悲。这是我在文艺作品中很少见到的小人物的巨大形象，使我受到很大的感动。

◎ 法国作家雨果

这堂生动的美学课使我坚定了一个老信念：现实生活经验和文艺修养是研究美学所必须的基本条件。我还因此想到自然美与艺术美的关系问题。现实中有没有像敲钟人那样的小人物的高大形象呢？至少我没有见过。他是雨果用夸张虚构、集中化和典型化创造出来的艺术形象。敲钟人的身体丑，

烘托出而且提高了他的灵魂美。这样，自然丑就转化为艺术美。艺术必根据自然，但艺术美并不等于自然美，自然丑也可以转化为艺术美，因此艺术家有描写丑恶的权利。

◎ 法国雕塑家罗丹

最近我国印行的《罗丹艺术论》一书，后面附载了一篇《读后记》。罗丹的《艺术论》是艺术大师总结长期艺术实践的经验之谈，而《读后记》则是从公式概念出发，不

◎ 罗丹雕塑《思想者》

但蔑视客观现实，而且帽子棍子满天飞。文章肯定了罗丹的现实主义，但同时又指责罗丹的现实主义“不过是‘写真实’的别名”，难道现实主义就不要“写真实”吗？同时文章还反对“诚挚是惟一

◎ (英) 琼斯《圣母领报》

