

世界文化名人散文精品

447689

学术小品

贵州人民出版社

ENSANWENJINGPIN

学
术
小
品

散 文 精 品

贵州人民出版社

目 录

[意大利]达·芬奇
[英]培根
[意大利]伽利略
[英]爱德华·杨格
[法]伏尔泰
[法]伏尔泰
[法]布封
[英]哥尔德斯密斯
[德]莱辛
[英]赫兹特列
[英]赫兹特列
[英]雪莱
[法]米什莱
[法]巴尔扎克
[俄]普希金
[英]马考莱
[法]雨果
[美]爱默森
[英]约翰·拉斯金
[英]约翰·拉斯金
[美]惠特曼
[法]波德莱尔

笔记	(1)
论建筑	(5)
我们的知识是有限的	(10)
试论独创性写作(节选)	(13)
论美	(17)
论宗教	(19)
动物素描	(30)
蜘蛛	(45)
“诗中画”与“画中诗”	(49)
远处的物体为何令人喜悦	(53)
谈绘画的乐趣	(56)
诗辩(节选)	(70)
山	(76)
谈谈艺术家	(98)
俄罗斯剧院之我见	(105)
诗歌的式微	(113)
莎士比亚	(122)
谈美	(128)
论画家的修养	(136)
开阔的天空	(138)
有感于莎士比亚(外一篇)	(141)
葡萄酒	(145)

[苏]维·涅克拉索夫	美丽的莫斯科	(158)
[英]威廉·赫德逊	鸟的音乐	(169)
[英]威廉·赫德逊	鸟类的迁徙	(176)
[法]莫泊桑	法国的风趣	(184)
[英]小泉八云	波德莱尔	(193)
[英]小泉八云	托尔斯泰的艺术理论	(201)
[俄]绥青	木版画	(207)
[美]戴可	文学之路	(218)
[古巴]何塞·马蒂	美洲古代人类及其原始艺术	(224)
[奥地利]弗洛伊德	论幽默	(228)
[英]华尔特·罗利	释风格	(234)
[印度]泰戈尔	季节	(237)
[印度]泰戈尔	散文诗和自由体诗	(241)
[英]亚瑟·克里斯托弗·本森	谈话	(246)
[美]乔治·桑塔耶纳	云雀	(253)
[苏]阿·托尔斯泰	思维·语言·手势	(263)
[英]叶芝	魔幻	(271)
[英]高尔斯华绥	观舞	(289)
[英]高尔斯华绥	假如我知道	(291)
[英]阿·贝奈特	个性的表露	(295)
[英]阿·贝奈特	风格与内容(节选)	(299)
[日]夏目漱石	子规的画	(302)
[英]克拉顿·布洛克	教育的目的	(305)

目 录 · 3 ·

[日]德富芦花	哀音	(307)
[加拿大]里柯克	我的幽默观	(309)
[法]安格尔	谈艺术的美	(320)
[英]培洛克	论晓畅	(322)
[法]普鲁斯特	艺术与直观	(329)
[美]薇拉·凯瑟	不带家具的小说	(336)
[印度]古伯本度达斯	语言与民族的统一	(341)
[日]寺田寅彦	妖魔的进化	(344)
[英]罗伯特·林德	无知的乐趣	(357)
[英]斯特拉彻	巴尔扎克	(362)
[英]伍尔芙	笑的价值	(367)
[英]伍尔芙	论现代散文	(371)
[英]伍尔芙	女人的职业	(385)
[俄]阿·托尔斯泰	天蓝色的斗篷——戏剧漫谈	(392)
[黎巴嫩]纪伯伦	诗人	(401)
[英]D·H·劳伦斯	性与美	(403)
[法]法布尔	胡蜂窝探访	(410)

笔 记

[意大利] 达·芬奇

卷 一

能创造发明的和在自然与人类之间作翻译的人，比起那些只会背诵旁人的书本而大肆吹嘘的人，就如同一件对着镜子的东西比起它在镜子里所生的印象，一个本身是一件实在的东西，而另一个只是空幻的。那些人从自然那里得到的好处很少，只是碰巧具有人形，如果不是因为这一点，他们就可以列在畜生一类。

许多人认为他们有理由责备我，说我的证明和某些人的权威是对立的，而这些人之得到尊敬却是由于他们缺乏经验根据的判断。他们从来不考虑到我是由简单明白的经验得到我的结论的，而经验才是真正的教师。

爱好者受到所爱好的对象的吸引，正如感官受到所感觉的对象的吸引，两者结合，就变成一体。这种结合的头一胎婴儿便是作品。如果所爱好的对象是卑鄙的，它的爱好者也就变成卑鄙的。如果结合的双方和谐一致，结果就是喜悦、愉快和心满意足。当爱好者和所爱好的对象结合为一体时，他就在那对象上得到安息；好比在哪里放下重担，就在那里得到安息。这种对象是凭我们的智力认识出来的。

我们的一切知识都发源于感觉。

欣赏——这就是为着一件事物本身而爱好它，不为旁的理由。

对作品进行简化的人，对知识和爱好都有害处，因为对一件东西的爱好是由知识产生的，知识愈准确，爱好也就愈强烈。要达到这准确，就须对所应爱好的事物全体所由组成的每一个部分都有透彻的知识。

卷 二

眼睛叫做心灵的窗子，它是知解力用来最完满最大量地欣赏自然的无限的作品的主要工具；耳朵处在其次，它就眼睛所见到的东西来听一遍，它的的重要性也就在此。你们历史家、诗人或是数学家如果没有用眼睛去看过事物，你们就很难描写它们。诗人啊，如果你用笔去描述一个故事，画家用画笔把它画出来，就会更能令人满意而且也不那么难懂。你如果把绘画叫做“哑巴诗”，画家也就可以把诗人的艺术叫做“瞎子画”。究竟哪个更倒霉，是瞎子还是聋子呢？虽然在选材上诗人也有和画家的一样广阔的范围，诗人的作品却比不上绘画那样使人满意，因为诗企图用文字来再现形状、动作和景致，画家却直接用这些事物的准确的形象来再造它们。试想一想，究竟哪一个对人是更基本的，他的名字还是他的形象呢？名字随国家而变迁，形象是除死亡之后不会变迁的。

如果诗人通过耳朵来服务于知解力，画家就是通过眼睛来

服务于知解力，而眼睛是更高贵的感官。

举个例来说明这一点：如果一个有才能的画家和一个诗人都用一场激烈的战斗做题材，试把这两位的作品向公众展览出，且看谁的作品吸引最多的观众，引起最多的讨论，博得最高的赞赏，产生更大的快感。毫无疑问，绘画在效用和美方面都远远胜过诗，在所产生的快感方面也是如此。试把上帝的名字写在一个地方，把它的图像就放在对面，你就会看出是名字还是图象引起更高的虔敬！^①

在艺术里我们可以说是上帝的孙子。如果诗所处理的是精神哲学，绘画所处理的就是自然哲学；如果诗描述心的活动，绘画就是研究身体的运动对心所生的影响；如果诗借地狱的虚构来使人惊惧，绘画就是展示同样事物在行动中，来使人惊惧，假定诗人要和画家竞赛描绘美、恐惧、穷凶极恶或是怪物的形象，假定他可以在他的范围之内任意改变事物的形状，结果更圆满的还不是画家么？难道我们没有见过一些绘画酷肖实人实物，以至人和兽都误信以为真吗？

如果你会描写各种形状的外表，画家却会使这些形状在光和影配合之下显得活灵活现，光和影把面孔的表情都渲染出来了。在这一点上你就不能用笔去达到画家用画笔所达到的效果。

画家的心应该像一面镜子，永远把它所反映事物的色彩摄进来，前面摆着多少事物，就摄取多少形象。明知除非你有运

^① 当时各种艺术互争地位高低，作者在《绘画论》里提出一些理由论证绘画是最高的艺术，论画优于诗的一章特别重要，因为它涉及诗画界限与表现媒介差异的问题。

用你的艺术对自然所造出的一切形状都能描绘（如果你不看它们，不把它们记在心里，你就办不到这一点）的那种全能，就不配作一个好画师，所以你就应紧记在心，每逢到田野里去，须用心去看各种事物，细心看完这一件再去看另一件，把比较有价值的事物选择出来，把这些不同的事物捆在一起。

画家应该研究普遍的自然，就眼睛所看到的东西多加思索，要运用组成每一事物的类型的那些优美的部分。用这种方法，他的心就会像一面镜子真实地反映面前的一切，就会变成好像是第二自然。

画家如果拿旁人的作品做自己的标准或典范，他画出来的画就没有什么价值；如果努力从自然事物学习，他就会得到很好的结果。罗马时代以后画家的情况就是如此，他们继续不断地在互相摹仿，他们的艺术就迅速在衰颓下去，一代不如一代。

(朱光潜译)

论建筑

[英] 培根

建房是为了居住，而不是为了观看；故应先考虑房屋的实用而后求其整齐美观，除非是二者得以兼顾则另当别论。把专为美观而修建房屋的权利留给诗人去建造他们的魔宫吧；反正他们建造这些魔宫是不花什么钱的。在不良的地点盖上一幢好房子，等于把自己囚于牢笼。我所说的不良地点，不仅是指空气不合乎卫生，气流不均也算在内；就像你看到的许多精美建筑坐落在小山丘上，四周高山环抱，使太阳的热力禁闭其中，过往的风聚集于内如灌水于槽；所以若住在这种地方，你会感到气温突变，寒暑异常，像住在好几处温变悬殊的地方。另外，使一个地点成为不宜居住的因素不仅仅是空气不好，还有不良的道路，不良的市场；而且你若愿意考虑毛姆斯的意见，爱挑剔的邻居也应包括在内。别的我就不多说了：如缺水，缺林木树荫和隐蔽场所，缺多产土壤，土质掺杂，缺景观，缺平地，附近又缺少可打猎、放鹰和跑马的地方等；再就是离海过近或过远；缺少可资利用的河道，或有河水泛滥成灾之弊。离大城市过远会妨碍事业，离大城市过近则会因浪费多，物价昂贵，不知不觉耗掉你大量钱财。大城市或使人聚积大产业，或使人贫穷无所作为；所有这些情况可能不会集中于一地，我们了解考虑这些情况有好处，这样就可以尽我们所能，利用其中的有利条件。我们若有几处住所，也可以妥善布置，以便这一住处缺乏的东西在另一处可以找到。据说卢克莱修有一次接待庞培，庞培看见他那些壮观的画廊和高大明亮的房间时说道：

“这真是一处避暑胜地，但是冬天你怎么办？”卢克莱修答得很妙：“怎么，鸟儿尚知道在冬季来临时要迁居，难道你认为我还不如鸟儿聪明吗？”

现在由建房的场地转到建房的本身。说到这里我们要学西塞罗论演说的方法：西塞罗曾写过几本《论演说》的书，却又写了一本书名叫《演说家》，前面的几本书讲的是演说术的法则，后一本书则讲演说术的最高成就。所以我们先描述一个君主或王公的宫邸，将它当作一个简明的样板，因为眼下欧洲虽有像梵蒂冈^① 和埃斯库瑞尔^② 一类的大建筑物，却难从中找到一间舒适宜人的住房，此种情况令人惊异。

因此，第一我认为若要有一座完美的宫邸，非从两个不同的方面考虑不可；一方面是宴会厅，如犹太经典《海斯特书》^③ 中所说的那样；另一方面是住房，前者是为欢宴演剧之用，后者是为居住之需。但我们所说的这两方面并不仅限于后院也可为前院的一部分；从外表上看应是整齐协调的，尽管它们内部可以划分成几部分，宴饮部分与起居部分应在宫邸正中高大富丽的楼阁两侧，就像由这座楼阁从中将这两部分连接起来一样，我想在宴会厅那一边的正楼上要有一间相当大的房子，约须四十英尺高；在这间房子下面还应有一间房子，以备不时演戏更衣化妆之需。在另一边就是住家的那一边，我希望首先应分出客厅和小教堂，（用隔墙分开）。二者都应环境良好且宽敞，但不应把全部地方都占了，在这一边的端侧还应设两

① 梵蒂冈（Vatican），位于罗马的教皇宫庭，据说有4500多间大小不同的厅室。

② 埃斯库瑞尔（Esc Wrial），马德里附近的一所宏大建筑，由西班牙王腓力普二世创建。

③ 《海斯特书》（Hestef）犹太经典中，一篇海斯特是阿哈苏鲁斯王之妻。

间客厅，一间冬季用，一间夏季用，这两间客厅都要美观漂亮。在这些房子下面要有一个又大又好的地窖；还要有些带有配膳室、餐具室之类的小厨房。至于中间的那座楼阁，应当高出两翼的那两层，每层高约十八英尺，上面应用铅皮做顶，周围有栏干，栏柱为雕像。这层楼阁还应根据需要分成若干个房间，并且用染成古铜色的木制雕像围起来。旋梯顶端应有一块美丽的平台。但是这样一来，你就不能把旋梯下面的房间当作仆人用餐的地方。不然，你就得让仆人在你用过饭之后再吃饭；否则他们吃饭时的气味会顺楼梯像烟顺着烟囱一样冒上来。关于房子的前半部分就谈这些，不过我认为头一层楼梯的高度应是十六英尺高，也就是楼下房屋的高度。

前房后面应有一个讲究的庭院，此院三面建有比前房低得多的房屋，在这个院四角的角楼里面均装上好看楼梯，而角楼修在院墙之外。角楼也不可与前部房屋等高。其高度应该和其它三面那些较低的房屋相称。院子不宜用砖石铺砌，否则夏天太热，冬天太冷。惟有庭院内的人行十字小径可以用砖铺砌，其余地段铺草皮，要修剪，但不可剪得过勤。宴会厅庭院的那一面，应设有堂室、陈列室；陈列室上方再建三五个精致的圆顶，均隔一定距离排列开来，还应该有彩绘着各种精美图案的玻璃窗户。在住家那一面应该有会客室和带有卧室的一般招待所；庭院三边的房屋应该全是对着的两间套房，不至于一面全晒着，这样你的房间在上午或下午都可以避开日晒。你也可以设置一些为消夏的房屋，一些为过冬的房屋；夏天荫凉，冬天暖和。有时候你会发现有些漂亮房子满是玻璃窗，使你说不出往哪儿去才躲避日晒或防止寒冷。至于弧形窗我认为是很有用的（但在城市里，为使房屋临街的一面看上去整齐划一，还是直窗好一些）。在人们公务之余，休闲聚会的场所，安置

这种弧形窗是较适宜的，此外还能避开风吹日晒，因为本可穿透整个房间的日光和风几乎进不了这种窗子。但是这种窗子有几个就够了。庭院里要安四扇，分设在两侧，每侧两扇。

过了这个庭院，还应该有个内院，与上述的那个庭院面积一样大，房屋也一样高。这个内院四周要以花园环抱，在庭院内部四边要有回廊，修筑在一些匀称而美观的拱门之上，高度与第二层楼相等。在第一层对着花园的那些房子，应改成洞室、乘凉地，或歇夏的房屋。这些屋子的门窗都开向花园；并且要高出地平面，切不可低于地平面，以避潮气。在这个内院中间还应该有个喷泉或一些精致的雕像；并像前院那样铺砌，院内两厢的房间可以作为个人寝室，后端的房间可作为私人陈列室。还需要一些屋中设一间疗养室，以备君主或某贵宾身体不适时用。疗养室配有套间、卧室、前室与后室。这些房屋应设在第三层楼上，至于平地上的一层，应该有一个美观敞亮以立柱支撑的阳台。同样在第三层也应该有个敞亮的以立柱支持的阳台，用来观赏和呼吸园内的景色和新鲜空气。在伸入花园的阳台的两个远角各有一个优美豪华的小阁亭，亭内地上要铺得精致，墙上要挂得富丽，窗上要安水晶玻璃，顶上是漂亮的穹窿天花板，此外你还可以根据自己的设计，尽量多加一些精美的装饰。在那高一层的阳台上，若建筑条件允许，也应该有几道清泉从墙各处溢流出来，当然这要有优良的排水装置。关于宫邸的模型就说以上这么多了。还有一点，就是在宫邸正院先要建三个庭院。第一个院长满绿草、四面有围墙，第二个院和第一个院大致相同，不过稍加装饰，墙上加些小角楼之类的点缀，第三个院和宫邸正面构成一个正方形，但是周围不要有什么建筑或建什么光秃秃的院墙。三面要用梯级草坪环绕，草坪上方的回廊要用铅皮覆盖，且装饰美丽，回廊要用立柱而不

用拱门支撑。至于办公的房间则应离宫雕有一定距离，并用一些较低的回廊将其与宫邸联接起来。

(黄望来 译)

我们的知识是有限的

[意大利] 伽利略

基于长期的经验，我似乎发现，人们在认识事物时处于此种境地；知识愈浅薄的人，愈欲夸夸其谈；相反，学识丰富倒使人在判断某些新事物时，变得甚为优柔寡断。

从前有一人，生在一个人迹罕至的地方，但他天资颖慧，生性好奇。他喂养了许多鸟雀，饶有兴味地欣赏其啁啾，聊以自娱。他极为惊异地发现，那些鸟儿动用巧妙之技，借助呼吸之气，能随心所欲地叫出各种声音，皆好听极了。一日晚间，他在家听到附近传来一种声音，十分悠扬，遂臆断为一只小鸟，出去捕之。路上，遇见一位牧童，正在吹着一根木管，同时手指在上面按动着，忽而捂住某些孔眼，忽而放开，使木管发出了那种响声，宛然嗜嗜鸟语，不过发音方式迥然不同。他惊诧不已，并在好奇心驱使下，送给牧童一头牛犊，换取了那支笛子。他通过思索意识到：假使牧童未从此地路过，他将永远不会晓得，自然界有两种产生声音和乐音的方法。他决定离家出走，意欲经历一些其他奇事。翌日，当他经过一幢茅舍时，听见里面响着一种乐音，为了弄清是支笛子还是只乌鸦，他信步而入，只见一少年，正用拿在右手的一根弓，拉着绷在左手持着的一只木匣子上的几条筋，同时指头在筋上移动着；根本不吹，那件乐器就发出了各种悦耳的声音。此时他有多么惊愕，凡是像他一样具有智慧和好奇心的人，都是可想而知的。他偶然见识了这两种意想不到的产生声音和乐音之新法后，遂开始相信自然界尚会存在其它方法。然而又令他感到十分奇妙的是，当他走进一座圣殿时，为了瞧瞧刚才是谁在奏

乐，便往门后看去，发觉音响是在开门之际产生自门枢和铰链。另外一次，他兴致勃勃地走进一家酒店，以为能看到某人在用弓轻轻触动小提琴的弦，但看见的却是有个人正用一只手指的指尖，敲着一只杯子的杯口，使其发出清脆的响声。可当他后来观察到，黄蜂、蚊子与苍蝇不是像鸟雀那样，靠气息发出断断续续的啼叫声，而是靠翅膀的快速振动，发出一种不间断的嗡嗡声时，与其说他的好奇心越发强烈了，毋宁说他在如何产生声音的学问方面变得茫然了，因为他的全部阅历俱不足以使他理解或相信：蟋蟀尽管不会飞，但却能用振翅而非气息发出那般和谐且响亮的声音。嗣后，当他以为除上述发声方式之外，几乎已不可能另有他法时，他又知悉了各式各样的琴、喇叭、笛子和弦乐器，种类繁多，直至那种含在嘴里、以口腔作为共鸣体、以气息作为声音媒介物的奇特方式而吹奏的铁簧片。这时他以为自己无所不晓了，可他捉到一只蝉后，却又陷入了前所未有的无知和愕然之中：无论堵住蝉口还是按住蝉翅，他都甚至无法减弱蝉那极其尖锐的鸣叫声，而不见蝉颤动躯壳或其他什么部位。他把蝉体翻转过来，看见胸部下方有几片硬而薄的软骨，以为响声发自软骨的振动，便将其折断，欲止住蝉鸣。但是一切终归徒然；乃至他用针刺透了蝉壳，也没有将蝉连同其声音一道窒息。最后，他依然未能断定，那鸣声是否发自软骨。^①从此，他感到自己的知识太贫乏了，问他声音是如何产生的，他坦率地说知道某些方法，但他笃信还会有上百种人所不知的、难以想象的方法。

我还可以试举另外许多例子，来阐释大自然在生成其事物

^① 法国自然科学家雷奥米尔（1683～1757）后来证实：只有雄蝉才会发声；鸣声产生自腹部两块肌肉对一层膜的摩擦，原理颇似击鼓。

中的丰富性，其方式在感觉与经验尚未向我们启示之时，都是我们无法设想的，即便经验有时仍不足以弥补我们的无能。故此，倘若我不能准确地断定彗星的形成之因，那么我是应当受到宽宥的，况且我从未声称能够做到这一点。因为我懂得它会以某种不同于我们任何臆度的方式形成。对于握在我们手心的蝉儿，都难以弄明白其鸣声生自何处，因而对于处在遥远天际的彗星，不了解其成因何在，更应予以谅解了。

(刘黎亭 译)