

中国现代人生论 美学文献汇编

| 金 雅 刘广新 | 编选 |

中国社会科学出版社

中国现代人生论 美学文献汇编

| 金 雅 刘广新 | 编选 |

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国现代人生论美学文献汇编/金雅，刘广新编选. —北京：
中国社会科学出版社，2017. 6
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0236 - 4
I. ①中… II. ①金… ②刘… III. ①美学—中国—文献—汇编
IV. ①B83 - 092
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 086509 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 韩海超
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 27.75
插 页 2
字 数 336 千字
定 价 118.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

美的人生	王显诏 1
艺术和人生	吕 澂 7
艺术与人生	李安宅 10
音乐与人生	王光祈 14
文学与人生	朱光潜 16
美育与人生	蔡元培 23
美术与生活	梁启超 25
儿童的艺术生活	雷家骏 29
艺术与道德	徐朗西 43
艺术与学术	徐朗西 46
艺术和美育	吕 澂 49
美育之原理	李石岑 59
艺术教育的效能	陆其清 67
美的根本问题	徐庆誉 70

美的观照	范寿康	80
有用与美	徐蔚南	88
美与用的连系	朱稣典 潘淡明	92
美流	张竞生	94
动美与宏美	张竞生	98
极端的情感	张竞生	102
情绪底养育及其完成	向培良	107
艺术如何引导人类	向培良	110
艺术活动之力	徐朗西	113
文学上的五种力	王森然	116
艺术家是什么	洪毅然	130
艺术家的难关	邓以蛰	137
戏剧与道德的进化	邓以蛰	142
诗与历史	邓以蛰	149
民众的艺术		
——为北京艺术大会作	邓以蛰	160
中国画中花卉之意义：经过组织的人生经验	李长之	166
孔子的古典精神	李长之	169
中国先哲的艺术理想	方东美	172
美术与科学的关系	蔡元培	178

孔子之精神生活	蔡元培	181
文化运动不要忘了美育	蔡元培	184
美育实施的方法	蔡元培	186
“知不可而为”主义与“为而不有”主义	梁启超	193
趣味教育与教育趣味	梁启超	203
学问之趣味	梁启超	209
情感的性质和作用	梁启超	213
情圣杜甫	梁启超	215
屈原研究	梁启超	230
陶渊明之文艺及其品格	梁启超	252
孔子之人格	梁启超	274
老子的精神	梁启超	279
《红楼梦》评论	王国维	289
文学小言	王国维	311
人间词话	王国维	317
屈子文学之精神	王国维	332
孔子之美育主义	王国维	336
“慢慢走，欣赏啊” ——人生的艺术化	朱光潜	340
我们对于一棵古松的三种态度 ——实用的、科学的、美感的	朱光潜	348

看戏与演戏

——两种人生理想

朱光潜 354

无言之美

朱光潜 368

谈读诗与趣味的培养

朱光潜 379

诗的严肃与幽默

朱光潜 385

谈美感教育

朱光潜 392

论《世说新语》和晋人的美

宗白华 402

中国艺术意境之诞生（增订稿）

宗白华 420

美的人生

王显诏

一 人类精神活动的目的和手段

宇宙之大，虫鱼之细，草木荣枯之变幻，四时寒暖之推移；以至于见善以趋，遇恶以戒：这一类的事物，都属于吾人的精神活动。自柏拉图（Prato）及亚里士多德（Aristotle）而后，已把这类精神活动，作为学理上之研究；至近代文德（Wundt）等，再为研究上之便利，分析这类精神活动为“知”“情”“意”三方面，凡吾人一思想，一行为，都含有这三种元素，虽然有强弱之不同。因此，这人类精神活动的三方面，恰如一透明体之三棱镜，我们既看着它的一面，同时也可看见它的其余的两面；严格说来，这类的精神活动，还是整个的。

人类是最进化的，举凡一切之思想行为，各有其相当之目的。然则，“知”之目的为何？曰：“知”以求“真”。“情”之目的为何？曰：“情”至于“美”。“意”之目的为何？曰：“意”至于“善”。19世纪以后，求“知”的科学，日见昌明，几有一刻千里之势，吾

人之衣、食、住及日用所需之物质对于吾人直接需要上的东西，无非受科学之赐，而宇宙的“真”，也被吾人逐渐地探索出来，“科学万能”的声浪，也随着空气而传送到吾人之耳膜了。吾人物质享受之领域，既如此广袤，而社会里人我相处的方法——换言之，即社会秩序之维持——不得不借宗教的引诱和嘉言、懿行等历史事迹的种种伦理的教训，然后社会可以安宁，人心渐归于善。谈到这里，也许有人说：由上以观，真的方面有科学，善的方面有宗教和伦理等，那么人类的生命，便可繁殖、持续了，又何需乎美？

固然，人类有科学，有宗教和伦理等，便能维持着我们人类之躯体的繁殖和继续；但，“真”“善”两方面所维持的繁殖和继续的“生”，还是片面的“生”，畸形的“生”，牛马的“生”，还不是整个的“生”，人类的“生”。何以故？牛也，马也，它们也能够经营它们的物质的生活，它们也有它们相处的方法，它们也能够繁殖它们的个体，它们也能够持续它们的种族；我们人类，如果也像它们一样的生活，岂不是闹成笑话吗？人类是最有灵性之动物，也有其所以为人之方法，于是除“真”“善”而外，当然还有其经营精神生活之“美”。吾人如唱一曲歌，弹一会琴，画一幅画，作一首诗……无不是吾人情感的流露，吾人日沉浸于这歌、曲、诗、画……之中，则吾人的情感，更加“美化”了；歌曲、诗、文……是什么？曰：“艺术”。

总之，人类的精神活动，既归根于“知”“情”“意”三方面，这三方面应令其平均发展，三者缺一是不行的。现代的科学和道德，固为一般人所重视，独以艺术为小道，多略而不谈。于今，我也来谈谈艺术之重要，以完成人类整个的“生”。

再把人类精神活动的目的和手段，列表于下：

手段	目的	精神活动
科学	真	知
宗教伦理	善	意
艺术	美	情

二 艺术足以救济科学之弊

科学之赐予吾人以各样的物质之享乐，吾人当深深地感谢；然而，科学越发达，知识越增高，而人类的残酷也越甚。因为知识本身，原无好歹，既可用以造福，也可用以酿祸，古代人类知识幼稚，其奸诈虚伪的程度，远不及现代人类之万一，杀人的利器，也没现代人类的发达；如古代人类的战争，要杀死一个人，实在是不容易，岂若现代人类之用毒瓦斯杀人的方便；甚至能够祸国殃民，残害人类者，全部是一般强有力的知识阶级。试把整个的国族，或人类，慷慨地交付给那般知识薄弱的乡下人，他们固然不能把它弄得好，也没有法子破坏；假如那个国族或人类，被那知识程度过人者所攫取，那么立刻便可把它的生命断丧了！可是，立足于 20 世纪的现在，人类的知识，如果回复到和古代人一样，也是绝对不能维持生命的继续而被淘汰。因此，现在只有一方面极力求科学之进步，知识之增高，另一方面再尽量地利用艺术的陶冶，使一切的人类，都忘了人我之见。于是乎一切的私欲，自然摒除，害人利我之念，也便无从而发生，人类的残酷不消灭也自消灭了。盖知识如快刀，可以杀贼，也可以杀人，只因用之者的如何，而发生不同之现象。如果人类的私欲存在，则知识有时不免为私欲所利用，而造成一切人类的残酷，人类的私欲如果利用艺术的力量而摒除，则快刀只是用以杀贼，而不至于杀人；科学

之知识，只能造成人类物质的享乐，而不至于祸国，殃民，残害人类了！

进而言之，吾人利用科学以求真理，只得用客观的抽象的方法去讲求，故所得仍属片面的、浅薄的现象，岂若艺术之用主观的具体的精神，以深入于对象的里面，而得到之一种感应，以把捉其内部整个人命为真确。席勒曾说过：“美非一种架空之想象，乃真理之显现。真理之直观，由于美的享乐，即达真理之路。”由是以观，艺术不但可以救济科学之弊，而且是求真中之一大径路，并能予科学直接或间接的一个有力的帮助。

三 艺术可以替代各种伦理的教训

人与人相处，因私欲之存在，因之残酷的现象，跟着知识之发达，而日甚一日，于是古代的人类或野蛮的民族，遂有一般有心世道者，倡鬼神之说，假设种种宗教，以维系人心；若佛家之有释迦牟尼，耶教之有上帝、耶稣，以至于自然现象之日、月、山、云、草、木、山、河……都有神之存在，再引诱以天堂、天国等名目，而寓以惩恶劝善之意；及至近代，人类知识发达，鬼神之说，已无存在之地位，教之本身，也多因着一己之私欲，和其他利害的关系，也大起残杀，失了一般人之信仰。故此，现在所可借以维系世道人心者，也只有嘉言、懿行等历史事迹的模范和法律的压抑而已。然而，嘉言、懿行等历史事迹，固为一般知识阶级者所讲求，但仍敌不过自私自利之私欲，甚且为私欲所利用，反成为“为奸作恶”者的门面的粉饰，以愚骗社会人之耳目，况且那些嘉言、懿行等历史事迹，多数是典故的、骸骨的，绝对不能适应于现代社会的需求，故现在能够继续存在而暂时维持社会之秩序者，只有片面的法律而已，此所谓由鬼治之社

会而于法治之社会也。但是，法律只可以暂治其已然，而不能根本改造人们的心理，且只能粗治其轮廓，而不能启示微妙的人生，其远不及艺术能力的伟大，可以陶冶吾人之品性，潜移默化，自忘私欲，不期然而然地纯洁起来，同时，社会也不期然而然地跟着秩序有序者，不知几千万里。且种种伦理的教训，和法律的制裁，都是规范的、压抑的、义务的、凝滞阻碍的，其流弊足以使社会之进步停止或退化，艺术的感化是直觉的、趣味的、自发的、活泼渗透的，甚至社会人类上一切的进步和创造皆有靠于艺术的力量。路斯金（John Ruskin）有句话说：“培养趣味的事情，就是所以造成品性。”

四 艺术是无阶级性的

艺术既然有那样伟大的效果，自然不是普通所谓“生活的调剂”“无聊的安慰”的那样消极的说法，也不是有闲阶级者之玩物，是积极的进展，是一切人所共有的东西，因为艺术的鉴赏和创作，都是人类固有的本能，不论男、女、老、孺，以至于极原始、极野蛮、极文明的民族，皆具有艺术的特性。试举一个例来说明：不论任何人，比方在夜里从屋内跑到屋外去的时候，在野外或庭前，见着天空中挂了一钩的明月，谁不爱望着徘徊了一番，等到缓缓地走回屋子里的时候，一定向着他的同伴说：“外面的月亮，是多么光亮呵！”不禁赞叹了一番才罢。这样的爱在月下徘徊，便是艺术的欣赏，和同伴说的话，便是艺术的创作。虽然只用言语表现出来，实在已是很宝贵的艺术品了。因为的确赏月者，那时候不知不觉地精神已被月亮震动着，心灵已被月亮陶醉了，在那一刹那间，如果不发表出来，心里便觉得被大石头压住似的苦闷不过的。已经有了这样的需要，便不得不来找些发表的方法，正因着所用的材料的不同，便成了各种不同的艺术

品，贝多芬（Beethoven），Moon-Light Sonata 一曲，便是这个例子的一个很好的证据。试问那个时候，还有顾到什么功利呢！还有想到什么私欲呢！况且大自然本是无私的，如日月星辰的棋布，大地、山河的罗列，风云雨雪的幻灭，鸟兽虫鱼的飞驰……何曾稍有所私呢！即无论哪一个人，皆可尽量地去欣赏，尽量地去创作，以臻于“无我”之境域，于是人类的精神，一天天地向上，美之神也一天天地来临，由人类而组成之社会，也随着一天天地美化了。至其极则人人之间，各能顺从人性以行，自由自在地无一些屈抑和沮塞，同时不妨害他人的尽性发展其生活，这样的社会，便是美的社会；这样的天地，便是美的天地；这样的人生，也是美的人生。

美的物质（知识）+ 美的精神（意志和情感）= 美的人生。

（原刊《中国美术会季刊》1936 年创刊号）

艺术和人生

吕 澂

上面所说的艺术品并创作那些艺术品的精神活动，平常都称做“艺术”（art）。但这还是艺术的一种狭义解释。进一层说，艺术品所以和一般人造品不同，要加上那么一个名字的，固然为着他能表白特别的意义；但感到那样表白，非在“美的态度”里不可。假使我用平常的态度去对艺术品时，只见得是种种物质凑合起来，和别种物品不必就有怎样的不同处。就像无意间见着了弥寇朗解罗的摩西雕像也许惊得急急地走开。这必须有了“美的态度”，有了和作家制作时相近的态度，才感得作家各个特殊的生命。由这上面才断定得他是艺术品。所以艺术品虽自有他的特质，仍系成立在鉴赏者的“美的态度”里的。将这样意思推开去说，我们用“美的态度”鉴赏艺术品固然辨得一种艺术，用同样态度去对待人事，自然也没有什么不是艺术。有些学者就说艺术品的鉴赏是种“追创作”。鉴赏者心理须依着作家那样创作，自己创作过一道，有了相似的印象，才感得原来创作的美。同样的道理，我们觉得人事、自然的美，也必在当时态度里已自创作一种印象。这些创作虽没有像艺术

品那样具体，然同由着“美的态度”成立，就可一样的称作“艺术”。如此推广艺术的范围遍于“美的态度”里所构成的一切，好算是艺术的广义解释。至于平常将艺术当人们的一部分精神生活现象和道德、宗教等并称，那也算是艺术的广义解释。

就从广义的艺术说，明明是人们生活里普遍具有的一种事实。但要明白艺术（广义的）对于人生全体究有怎样意义，还须分作几层去研究。我们平常借着艺术品也会引起“美的态度”，觉到一种美感，或对于自然现象也会这样，却都是暂时间便过去的事，和生活的关系就异常浅薄。像有爱好艺术品的人，也不过精神上时时受着作家的刺激。成了种“漂泊在各作家中间”的生活。要是作家的自身，那就不然。他每一种创作，都不是偶然发生的事，和他前前后的感受创作自有连贯的关系；所以他个人生活很受着“美的态度”的支配。他最和一般人生活上歧异的地方，就系艺术（狭义的，以下并同。）创作活动的发达。一般人也会偶然有“美的态度”，那上面又自有种创作；但作家更能进一层具体地表白出来，实现出来。这种更发达的活动可称作“天才”。从前学者看得“天才”未免过于神秘，或者说他系少数人特有，又或以以为精神上偏颇发达，真和癫狂相似。其实，那活动在一般人都具有，也都可以发达的。现在且撇开这层，但问那活动的发达对于作家生活有甚意义。以前将艺术创作当作件游戏，或是种表情，在生活上当然无甚重大的关系。现在却明白了创作决不像游戏那样单为着个娱乐，又非简单地表白一种感情。作家自己感到生命最自然开展的趋向，又最自然表白出来。这无妨称作最自然的“生命表白”，为什么定要说明自然的呢？原来在人们生活里随处有表白自己的事；一举，一动，一哭，一笑，都可以表出他的生命意义来。但这不必都很自

然，也许是因人哭笑，也许是但顾自己，不计别人。所以有些表白对于自己不必要；又有些自觉必要，在别人却不必要。我们的一哭一笑，绝不能使见得听得都同声哭笑。但在艺术作家呢，他的哭笑非但能得着人们一时的同情，并能得着永远普遍的同情。

（选自《美学浅说》，商务印书馆 1931 年版）

艺术与人生

李安宅

在这粗浅的科学观念与粗浅的艺术观念很流行的时代，特别是在中国这样百孔千疮的时代，只要提到“美”，便有两种对立的误解。一种是站在粗浅的科学立场或功利主义的立场，以为研究美是耗费有用的时光，去做不急之务；或者以为美是矫揉造作，虚无缥缈。一种是站在粗浅的艺术立场，以为“艺术是为艺术而艺术”，不管怎样浪漫，不管怎样规避了人之所以为人的义务，都有“美的独立境界”做护符，以与前一种相对抗。其实，两种误解都未走进真正艺术的宫室，都未窥见真正美的境界。让我们先说后一种。

“美的独立境界”在哪里呢？那是离开人生的吗？离开人生还有什么美底境界吗？不用说艺术作品是人生的产物，根本离不开人生；即使我们所欣赏的大自然的美与某种人所希望的天国的美，也是有了欣赏的人生态度才有大自然的美。有了在死后要求永远享受的人生态度才有天国的美。“天国”是某种人的理想，是某种人的人生观底反映，所以“天国”的内容跟着生活条件与生活条件所促成的人生观而改变，根本没有纯客观的存在，根本不是什么独立境界。这是一切具