

谈美

朱光潜著

开明出版社

谈美

朱光潜◎著

开明出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

谈美 / 朱光潜著 . — 北京 : 开明出版社 , 2018.7

ISBN 978-7-5131-3943-4

I . ① 谈… II . ① 朱… III . ① 美学 IV . ① B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 140906 号

责任编辑 : 卓玥 张慧明

特约编辑 : 吕征 李海旺

书 名 : 谈美

出版人 : 陈滨滨

著 者 : 朱光潜

出 版 : 开明出版社 (北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 6 层)

印 刷 : 天津中印联印务有限公司

开 本 : 880mm × 1230mm 1/32

印 张 : 5.5

字 数 : 102 千字

版 次 : 2018 年 11 月 第一版

印 次 : 2018 年 11 月 第一次印刷

定 价 : 42.00

印刷、装订质量问题, 出版社负责调换。联系电话 : (010) 88817647

美并不是天上掉下
来的；它一半在物，一
半在你，在你的手里。

悠悠的过去只是一片
漆黑的天空，我们所以还
能认识出来这漆黑的天空
者，全赖思想家和艺术家
所散布的几点星光。

美和实际人生有一个
距离，要见出事物本身的
美，须把它摆在适当的距
离之外去看。

艺术都是主观的，都是作者情感的流露，但是它一定要经过几分客观化。

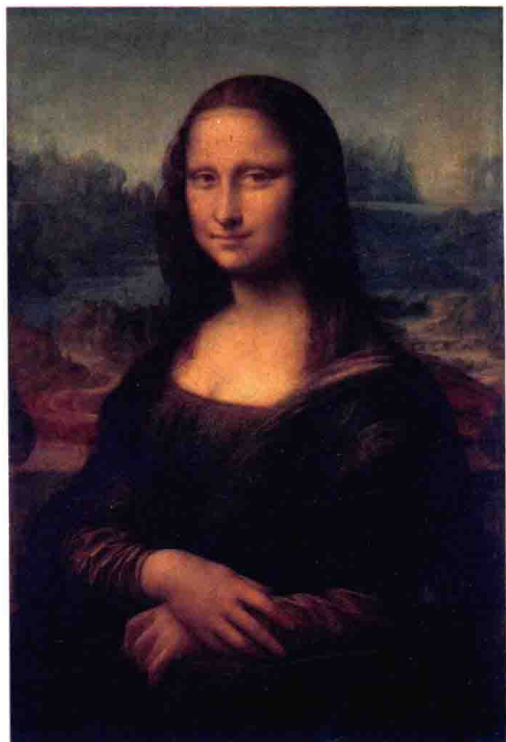
多数人觉得一事物美时，都是因为它能
唤起甜美的联想。

一个对于文艺有修养的人决不感觉到世界的干枯或人生的苦闷。

凡是艺术家都须有一
半是诗人，一半是匠人。
他要有诗人的妙悟，要有
匠人的手腕。

世间有两种人的生活最不艺术，一种是俗人，
一种是伪君子。

序

朱自清

新文化运动以来，文艺理论的介绍各新杂志上常常见；就中自以关于文学的为主，别的偶然一现而已。同时各杂志的插图却不断地复印西洋名画，不分时代，不论派别，大都凭编辑人或他们朋友的嗜好。也有选印雕像的，但比较少。他们有时给这些名作来一点儿说明，但不说明的时候多。青年们往往将杂志当水火，当饭菜；他们从这里得着美学的知识，正如从这里得着许多别的知识一样。他们也往往应用这点知识去欣赏，去批评别人的作品，去创造自己的。不少的诗文和绘画就如此形成。但这种东鳞西爪积累起来的知识只是“杂拌儿”；——还赶不上“杂拌儿”，因为“杂拌儿”总算应有尽有，而这种知识不然。应用起来自然是够苦的，够张罗的。

从这种凌乱的知识里，得不着清清楚楚的美感观念。徘徊于美感与快感之间，考据批评与欣赏之间，自然美与艺术美之间，常时自己冲突，自己烦恼，而不知道怎样去解那连环。又如写实主义与理想主义就像是难分难解的一对冤家，公说公有理，婆说婆有理，各有一套天花乱坠的话。你有时乐意听这一造的，有时乐意听那一造的，好教你左右做人难！还有近年来习用的“主观的”“客观的”两个名字，也不只一回“缠夹二先生”。因此许多青年腻味了，索性一切不管，只抱着一条道理，“有文艺的嗜好就可以谈文艺”。这是“以不了了之”，究竟“谈”不出什么来。留心文艺的青年，除这等难处外，怕更有一个切身的问题等着解决的。新文化是“外国的影响”，自然不错；但说一般青年不留余地地鄙弃旧的文学艺术，却非真理。他们觉得单是旧的“注”“话”“评”“品”等不够透彻，必须放在新的光里看才行。但他们的力量不够应用新知识到旧材料上去，于是只好搁浅，并非他们愿意如此。

这部小书便是帮助你走出这些迷路的。它让你将那些杂牌军队改编为正式军队；裁汰冗弱，补充械弹，所谓“兵在精而不在多”。其次指给你一些简截不绕弯的道路让你走上前去，不至于彷徨在大野里，也不至于彷徨在牛角尖里。其次它告诉你怎样在咱们的旧环境中应用新战术；它自然只能给你一两个例子看，让你可以举一反三。它矫正你的错误，针砭你的缺失，鼓励你走向前去。作者是你的熟人，他曾写给你十二封信；他的态度的亲切和谈话的风趣，你

是不会忘记的。在这书里他的希望是很大的，他说：

悠悠的过去只是一片漆黑的天空，我们所以还能认识出来这漆黑的天空者，全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友，让我们珍重这几点星光！让我们也努力散布几点星光去照耀和那过去一般漆黑的未来。（第一章）

这却不是大而无当、远不可几的例话；他散布希望在每一个心里，让你相信你所能做的比你想你能做的多。他告诉你美并不是天上掉下来的；它一半在物，一半在你，在你的手里，“一首诗的生命不是作者一个人所能维持住，也要读者帮忙才行。读者的想象和情感是生生不息的，一首诗的生命也就是生生不息的，它并非是一成不变的。”（第九章）“情感是生生不息的，意象也是生生不息的。……即景可以生情，因情也可以生景。所以诗是做不尽的。……诗是生命的表现。说诗已经做穷了，就不啻说生命已到了末日。”（第十一章）这便是“欣赏之中都寓有创造，创造之中也都寓有欣赏”（第九章）；是精粹的理解，同时结结实实地鼓励你。

孟实先生还写了一部大书，《文艺心理学》。但这本小册子并非节略；它自成一个完整的有机体；有些处是那部大书所不详的；有些是那里没有的——“人生的艺术化”一章是著明的例子。这是孟实先生自己最重要的理论。他分人生为广狭两义：艺术虽与“实

际人生”有距离，与“整个人生”却并无隔阂；“因为艺术是情趣的表现，而情趣的根源就在人生。反之，离开艺术也便无所谓人生；因为凡是创造和欣赏都是艺术的活动。”他说：“生活上的艺术家也不但能认真而且能摆脱。在认真时见出他的严肃，在摆脱时见出他的豁达。”又引西方哲人之说，“至高的善在无所为而为的玩索”，以为这“还是一种美”。又说，“一切哲学系统也都只能当作艺术作品去看”。又说，“真理在离开实用而成为情趣中心时，就已经是美感的对象；……所以科学的活动也还是一种艺术的活动”。这样真善美便成了三位一体了。孟实先生引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中。这种“宏远的眼界和豁达的胸襟”，值得学者深思。文艺理论当有以观其会通；局于一方一隅，是不会有真知灼见的。

一九三二年四月，伦敦

目 录

Contents

序	1
开场话	001
一 我们对于一棵古松的三种态度 ——实用的、科学的、美感的	005
二 “当局者迷，旁观者清” ——艺术和实际人生的距离	012
三 “子非鱼，安知鱼之乐？” ——宇宙的人情化	020
四 希腊女神的雕像和血色鲜丽的英国姑娘 ——美感与快感	027

五	“记得绿罗裙，处处怜芳草”	
	——美感与联想	034
六	“灵魂在杰作中的冒险”	
	——考证、批评与欣赏	041
七	“情人眼底出西施”	
	——美与自然	049
八	“依样画葫芦”	
	——写实主义和理想主义的错误	057
九	“大人者不失其赤子之心”	
	——艺术与游戏	065
十	空中楼阁	
	——创造的想象	073
十一	“超以象外，得其环中”	
	——创造与情感	081
十二	“从心所欲，不逾矩”	
	——创造与格律	089