听朱光潜讲美学

陈云路◎著

朱光潜

陕西师范大学出版社

听朱光潜讲美学

陈云路◎著

朱光潜

陕西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

听朱光潜讲美学 / 陈云路著. —西安：陕西师范大学出版社，2009.4
ISBN 978-7-5613-4612-9

Ⅰ.听… Ⅱ.陈… Ⅲ.美学—研究 Ⅳ.B83
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 033164 号
图书代号：SK9N0126

责任编辑：周 宏
版型设计：祝志霞
出版发行：陕西师范大学出版社
（西安市陕西师大 120 信箱）
邮 编：710062
印 刷：北京嘉业印刷厂
开 本：787×1092 1/16
印 张：15
字 数：223 千字
版 次：2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5613-4612-9
定 价：29.80 元

注：如有印、装质量问题，请与印刷厂联系

目 录

前 言/1

第一章 美之初

美之存在/3

◎真美无为/3

◎了无痕迹/7

◎什么是美/14

美的产生/21

◎美感经验/21

◎距离适度/28

◎移情于物/34

第二章 美之悟

美的剖析/44

◎刚柔并济/44

◎丑非不美/53

◎照猫画虎/60

◎浪漫现实/67

艺术联想/73

◎美感快感/73

◎美感联想/84

◎创造欣赏/90

◎自由文艺/95

第三章　美之境

美的创造 /108

◎诗人匠人/108

◎触类旁通/114

◎经验综合/120

◎深思熟虑/124

◎循序渐进/130

美的艺术 /136

◎诗的无限/136

◎诗的境界/143

◎诗与音乐/149

◎诗与绘画/154

◎孤寂诗人/159

第四章　美升华

美的学习 /167

◎古代美学/167

◎美育必要/176

◎学习经验/182

释然之美 /189

◎告别烦闷/189

◎趣味培养/198

◎艺术人生/205

朱光潜小传

朱光潜其人 /212

他实现了生命的价值 /213

我的师长朱光潜 /217

缅怀朱光潜先生 /222

附　录

作品名录 /227

部分作品 /228

参考书目

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

我国当代美学研究对西方美学的引进和学习，已经持续了一个多世纪。从首次引进西方美学理论开始，近百年来，中国美学发展的一个突出特点，就是中西碰撞激烈，古今沟通频仍。

无论是“五四”前后的中西文化异同优劣之争，还是近些年中国古代文论现代转换的讨论，都离不开“中西、古今”的问题。实质上，“中与西”和“古与今”之间的矛盾，在很大程度上是相互交叉重叠的。许多“古与今”的差异和对立，其实主要是由“中与西”的矛盾冲突所造成的。中国美学史上诸多关于“古与今”的争辨，都和“中与西”的论战密切相关并相互交织，甚至不少“古与今”的问题都可以归并到“中与西”问题的大框架之中。就此而言，如何把握中西矛盾的冲突和转化，可谓是近百年来中国美学发展乃至整个文化发展的核心问题之一。

对于如何处理中西美学关系的问题，长期以来众多美学家从各自的学术观点和立场出发，做了积极的探讨和研究。从建国后五、六十年代的美学初步大讨论到八十年代的美学热，再到今天美学研究的深化，在理论体系的建构上，我国美学已经基本上形成了以实践美学为主流的当代美学理论体系。在这样一个艰难探索的过程中，一代美学大师朱光潜先生可谓功不可没。他在长期对西方美学理论进行系统把握和全面研究的基础上，也在不断地对我国美学的理论构建问题进行思考。他的一系列著述，如《文艺心理学》、《谈美》、《诗论》、《谈文学》，充分体现了他对中国美学理论发展的全面

思考。他在融会中西方美学思想成果进行学术开拓方面取得了一系列的经验，为我们在新世纪里建设和发展中国现代美学奠定了坚实的基础。

作为中国现代知识分子中最具创新性的典型代表，朱光潜先生学贯中西，博古通今，他以自己深湛的研究沟通了西方美学和中国传统美学，沟通了旧的唯心主义美学和马克思主义美学，沟通了“五四”以来中国现代美学和当代美学。从飘渺的哲学玄思到利用熏烟鼓和电气反应机测试心理反应；从中国的儒道释哲学到西方哲学、文学、艺术、心理、生理、符号逻辑；从中国诗学到西方诗学，以至最后用美学范式把以上万花筒式的学术成果统摄起来，成为以“情趣”为焦点的系统言论，无不显示着这位伟大的美学家、文艺理论家所特有的学术精神与文化底蕴。

同时，与那些单一结构的学说相比，朱光潜先生的文艺思想美学体系是多维的。其间错综地交织着深刻而玄妙的哲人学说；执着而超脱的人生态度；渊博而多向的学科知识；精当入微的叙述方法，以及行云流水式的语言表达，真可谓是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，大有“不识庐山真面目”之妙。

可以说，朱光潜先生是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”，是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。他的这种学术研究精神，不管是在现代思想史上，还是在现代文学史上，都具有开创性的意义。这是“五四”之后，“中国学术、文化向何处去”的一种探险与解答！我们只有把朱光潜先生的文艺思想、美学体系放到这个高度上，才能拨开历史的云雾，客观地欣赏它的光辉。

第一章　美之初

盘古没有开天地前，宇宙一片混沌，那是它最初的原始状态，可就是这最初的混沌状态却孕育了最初的生机，以至开天辟地，以至繁衍生灵，从此宇宙不再寂寞。多么伟大的原始之美啊！你能说这最初简单，甚至于死寂的状态不是后来所有生机勃勃的一切的根源吗？答案一定是——不！

作为流传时间最长、最具代表性的中国古代传统读物，《三字经》从始至终都是家喻户晓的，它曾被列为蒙馆（一种民办学校，是古代幼童接受早期教育的地方。）教学用的课本。在我国浩如烟海的古籍文献中，就其影响力之大、流传性之广而言，没有任何一部作品可与《三字经》相媲美。它是中国古代传统蒙学教材中最具代表性的一种。

《三字经》的第一段说："人之初，性本善。性相近，习相远。"意思是说，人在刚出生时，本性都是善良的，性情也很相近。但随着各自生存环境的不同变化，和影响，人的习性就会产生差异。

孔子说，"性本善"中的"性"，指的是人人皆有，人人相同的心，也可以说是大家之真心，大家之天性。而"善"，在人们的言论中则往往是和"真""美"同时出现的，这充分说明了它们之间挣不脱、剪不断的联系。

人在初生之时，心智未开，这一时期，内在是别样美的。每个人的性情都是没受外界污染过的一片净土，这种几乎没有任何欲念的美恐怕就是朱光潜先生描述下的那种无为之美吧。只有这个时候，才能够看出人的本来面目。因为随着时间的流逝，年龄的增长，每个人都开始有了自己独特的阅历，会受到各样的影响，性情也会随之变得多种多样，或真诚，或善良，或狡诈，

或邪恶。恶也好，善也好，婴孩时代的本性都早已不再，此时，是看不出人生初时始那点最本真的东西的。

要了解人性，请于人之初时着眼。

一切学问皆性灵。美学也是同样。它是一门广博而又神秘的学问，不单单是理论的知识，更是指导我们生活，涤荡人类心灵的一股神奇力量。要了解美的本质便要从它的初始开始。发现美，感受美，被美所吸引，因此，便渴望走进它，研究它的本性、产生与发展。这，自然也要从美之初开始。

美之存在

◎真美无为

美的欣赏也是如此，也是把自然加以艺术化。所谓艺术化，就是人情化和理想化。

——《无言之美》

西施，中国古代四大美女之首，相传她在溪边浣纱时，水中的鱼儿被她的美丽吸引，看得发呆，都忘了游泳，以至沉入水底，因此她得有别号“沉鱼”，与王昭君、貂蝉、杨玉环并称为沉鱼落雁、闭月羞花。后世用“沉鱼”来形容女子的美貌，西施也便成为美的化身和代名词。

古时候，便有人用“情人眼里出西施”来形容美与自然的关系了。清·翟灏《能人编·妇女》中有云：“情人眼里出西施，鄙语也。”“情人眼里出西施”的意思是说，恋人之间产生了好感，就会觉得对方像西施一样美丽无比。正如古人诗云：“草茅多奇士，蓬荜有秀色，西施逐人眼，称心斯为得。”“情人眼里出西施”这句话，在一定意义上说明了意识是客观世界的主观映象这一辩证唯物主义哲学道理。

“情人眼里出西施”更是朱光潜大师对美与自然的关系的一个形象的总结。他认为，从美学观点看，“自然美”三个字是自相矛盾的，是“美”就不“自然”，只是“自然”就还没有成为“美”。如果你觉得自然美，自然就已经经过艺术化，成为你的作品，不复是生糙的自然了。

如《邹忌讽秦王纳谏》中记载，邹忌身高八尺多，形体容貌光艳美丽。……

天早晨，邹忌穿戴好衣帽，照着镜子，对他的妻子说："我同城北徐公比，谁漂亮？"他的妻子说："您漂亮极了，徐公哪里比得上您呢？"城北的徐公，是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公漂亮，就又问他的妾："我同徐公比，谁漂亮？"妾说："徐公怎么能比得上您呢？"第二天，有客人从外面来，邹忌同他坐着闲聊，邹忌又问他："我同徐公比，谁漂亮？"客人说："徐公不如您漂亮。"又过了一天，徐公来了，邹忌仔细地看他，自己觉得不如徐公漂亮；再照镜子看看自己，觉得自己远远不如徐公漂亮。晚上躺着想这件事，说："我的妻子认为我漂亮，是偏爱我；妾认为我漂亮，是害怕我；客人认为我漂亮，是想有求于我。"

于是邹忌上朝拜见齐威王，说："我确实知道自己不如徐公漂亮。可是我妻子偏爱我，我的妾害怕我，我的客人想有求于我，他们都认为我比徐公漂亮。如今齐国有方圆千里的疆土，一百二十座城池，宫中的妃子、近臣没有谁不偏爱您，朝中的大臣没有谁不害怕您，全国范围内的人没有谁不有求于您：由此看来，大王您受蒙蔽很深啦！"

齐威王说："好！"就下了命令："大小官吏百姓能够当面指责我的过错的，受上等奖赏；书面劝谏我的，受中等奖赏；能够在公共场所批评议论我的过失，并能传到我的耳朵里的，受下等奖赏。"命令刚下达，许多大臣都来进谏，宫门前庭院内人多得像集市一样；几个月以后，还不时地有人偶然来进谏；满一年以后，即使有人想进谏，也没有什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听说了这件事，都到齐国来朝见齐王。这就是所谓在朝廷上战胜别国。

这个例子中的妻子的做法就是典型的情人眼里出西施。邹忌本没有徐公漂亮，但妻子偏爱自己的丈夫对他进行赞美，在这其中，是蕴含着很深的个人情感的。因此可以说明，美其实是欣赏者将自己的主观情感融合在自然内，将其人情化和理想化了。只要在"情人"眼里，自己的爱人都是美的，因为爱人符合自己的情感需求，所以看待他的过程就像带上了有色眼镜，再灰暗的东西也变得色彩缤纷了，这就是欣赏过程中欣赏者对欣赏对象的艺术化。

朱光潜先生借恋爱中的对象是已经艺术化过的自然来比喻美的欣赏，但另一方面他又认为美的欣赏和寻常恋爱有一个重要的异点。那就是寻常

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

恋爱都带有很强烈的占有欲，你既恋爱一个女子，就有意无意地存有“欲得之而甘心”的态度。美感的态度则丝毫不带占有欲。

这一点到是在无形中契合了老子的“无为”思想。

老子哲学的中心观念是“道”：他的整个哲学系统都是由他所预设的“道”而展开的。其中，形而上的“道”我们人类的感觉知觉不能直接接触。如果这个形而上的“道”不与人生发生关系，那么它只是一个挂空的概念而已。老子的哲学形而上的色彩固然浓厚，但他最关心的仍是人生与政治的问题。因此，“道”必然要向下落实到经验界中，老子认为自然、无为、柔弱等观念都是“道”所表现的基本特性和精神。其中，“无为”的观念，成为《老子》一书的中心思想，其他的重要观念都是围绕这个观念展开的。

老子所处的时代诸侯混战，天下大乱，统治者“有为”而治，强作妄为、贪求无厌、肆意放纵，严重违背自然规律和社会规律。意识到“有为”的祸害已经非常严重的老子说：“民之饥，以其上食税之多，是以饥；民之难治，以其上之有为，是以难治。”老百姓饥寒交迫，是因为统治者的苛捐杂税太多；老百姓的灾难不断，是因为统治者妄自作为，违背规律。老子对当时的统治者过着越来越奢侈的生活却不顾人民死活的现象提出了批判，他说：“朝甚除，田甚芜，仓甚虚，服文采，带利剑，厌饮食，财货有余，是谓盗夸。”这几句话，道尽了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的人间不平。统治者侵公肥私，过着豪华的生活，穿着名贵的服装，带的是宝刀利剑、吃的是山珍海味，钱财货物堆积如山，而农民却是田园荒芜、仓库空虚、家无隔夜之粮。这种情形，老子看在眼里，怎么能不感叹呢？无怪乎他要气愤地骂一句：“这简直是强盗头子”

老子宁静而无为

在他的心里，“有为”是祸国殃民的源泉所在，是破坏和谐、破坏美的罪魁祸首。

“无为而治”本言自于孔子“无为而治者，其舜也与？”但在老子哲学里，“无为而治”的思想成为了一个体系。针对当时的统治者本是无德无能但却好大喜功，他们的妄自作为使老百姓疲于奔命，劳民伤财，以致造成人民的灾难这一现象，老子极力呼吁统治者为政要“无为”，实行“无为而治”，不要过多干涉老百姓的生活。老子说：“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。”“好静”、“无事”和“无欲”是分别针对统治者的骚扰、苛政和贪欲而提出的。老子认为为政者应当能做到“无为而治”，有管理而不干涉，有君主而不压迫；君主应当学水的本色，有功而不自居，过着勤俭的生活；日理万机不贪享受，治国能顺应社会规律、时代潮流；制利国、利万众的宪政；宪政一旦制订颁布，就不轻易改动，让万民在其中自化。

老子的“无为”是指不妄为、不乱为、顺应客观态势、尊重自然规律，并不是什么都不做，不为的意思。有人认为“无为”就是毫无作为、消极等待，只是听从命运的摆布，这实在是误解了老子的本意。老子说过：“无为而无不为”意思是说：“不妄为，就没有什么事情做不成了。”这里，“无为”是一种立身处世的态度和方法，“无不为”是指不妄为所产生的效果。这和“为无为，而无不治”的意思是相通的。“为无为，而无不治”的意思是以“无为”的态度去对待社会人生，一切事情没有不上轨道的。万事万物均有自身的规律，我们要顺应规律，顺应时代的潮流，促其前进。不能违背规律，否则就是“有为”——乱为、妄为。“为无为”是讲从“无为”的态度去“为”可见老子并不反对人类的努力，老子说：“万物作而弗始，生而弗有；为而弗持，功成而弗居。”“生”、“为”、“功成”正是要人去工作、去创造、去发挥主观能动性。“弗有”、“弗持”、“弗居”即是要消除一己的占有冲动。人类社会争端的根源，就在于人人扩张一己的私欲。因而，老子又叫人不要妄为、不要贪、不要争夺、不要占有、不要违背规律。老子的这一“无为”思想体现在欣赏美上即为不带有占有欲的无所为而为的欣赏。

老子的“无为”思想包含着对人与自然相互关系的深刻理解；包含着对社会的有益启示，数千年来，这一思想对中华民族的性格行为和人生观都产生了很大的影响。它要求人们树立一种超脱的忘我的思想境界，无私无欲，

利于他人，无论何时、何地、何境，都应继承和发扬。

所以朱光潜说，老子所说的“为而不有，功成而不居”，可以说是美感态度的定义。

◎了无痕迹

言所以达意，然而意决不是完全可以言达的。因为言是固定的，有迹象的；意是瞬息万变，飘渺无踪的。言是散碎的，意是混整的。言是有限的，意是无限的。以言达意，好像用继续的虚线画实物，只能得其近似。

——《给青年的十二封信》

（一）

一个是阆苑仙葩
一个是美玉无瑕
若说没奇缘
今生偏又遇着他
若说有奇缘
如何心事终虚化
啊……
一个枉自嗟呀
一个空劳牵挂
一个是水中月
一个是镜中花
想眼中
能有多少泪珠儿
怎经得秋流到冬尽
春流到夏
啊……

水中月，与之相近的是镜中花，比喻可以看到，但却不能实际得到的事物。

红楼梦中贾宝玉在太虚幻境中听众仙女弹唱的歌曲中，《枉凝眉》位列第一首，说明此曲非常重要。“一个是水中月，一个是镜中花。”这一句在曲中是点题之句，就如曲名的意义：一切不过是虚空一场，都是幻象，不是真实的。这又何尝不是《红楼梦》通篇的写照呢？“原应叹息”，“万艳同悲”，“贾、史、王、薛”四大家族由鼎盛到衰败，最后整幕无一不是灰云笼罩，惨淡收场。一切成空，令人顿感凄凉的结局倒也留给人们无限的想象空间，展现出一种苍茫无奈之美。

这和朱光潜先生“这个世界之所以美满，就在有缺陷，就在有希望的机会，有想象的田地。”这一观点又有异曲同工之妙。

太虚幻境，只是贾宝玉在秦可卿榻上的一席春梦

水中月、镜中花——虚幻的感觉，朦胧的感觉，若即若离。美好的事物总是那样飘渺虚幻，让人趋之若鹜，最后却是水中捞月，镜中观花。水中月，镜中花，这不能不说是一种遗憾，然而却也算是一种缺陷美吧。维纳斯断臂不是依然迷倒世人了吗？其实生活中很多的事情宛如镜花水月，正如《爱莲说》中周敦颐笔下出淤泥而不染的莲花，只可远观而不可亵玩！既然这

样，盘根究底，水落石出又有什么必要呢？不需要大彻大悟，不需要菩提，需要的是生活中对花与月执着信念，去领会、去感受罢了。

因为，言有尽而意无穷……

（二）

意境指文艺作品通过形象描写所表现出来的艺术情调和境界，是传统美学思想的重要范畴，是情与景高度融汇后所体现出来的艺术境界。

最令人眷顾和回味的美境便是无言之美、含蓄之美。

而什么是含蓄的美呢？

就像朱光潜先生所说的那样，先穷之意达之以有尽之言，所以有许多意，尽在不言中。文学之所以美，不仅在有尽之言，而尤在无穷之意。就文学说，诗词比散文的弹性大；换句话说，诗词比散文所含的无言之美更丰富。散文是尽量流露的，愈发挥尽致，愈见其妙。诗词是要含蓄暗示，若即若离，才能引人入胜。

因此，我们以中国诗词为例：

宋·严羽《沧浪诗话·诗辨》说："诗者，吟咏情性也。盛唐诸人，惟在兴趣，羚羊挂角，无迹可求。故其妙处，透彻玲珑，不可凑泊。"他还用"空中之音、相中之色、水中之月、镜中之像"来形容这种"言有尽而意无穷"的空灵玄远的诗境。

羚羊夜宿，挂角于树，脚不着地，以避祸患，旧时多比喻诗的意境超脱。传说中羚羊晚上睡觉的时候，跟普通的牲口野兽不同，它会寻找一棵树，看准了位置就奋力一跳，用它的角挂在树杈上，这样可以保证整个身体是悬空的，别的野兽够不着它。

关于羚羊挂角的出处，最早见于《埤雅·释兽》：羚羊夜眠以角悬树，足不着地，不留痕迹，以防敌患。又有《景德传灯录》卷十六载义存禅师示众语谓："我若东道西道，汝则寻言逐句；我若羚羊挂角，你向什么处扪摸？"再有《景德传灯录》卷十七载道膺禅师示众语谓："如好猎狗，只解寻得有踪迹底。忽遇羚羊挂角，莫道迹，气亦不识。"后人们将其理解为禅宗用语，比喻不涉理

路、不落言筌的"妙语"。引申开来，我们以"羚羊挂角"来比喻意境超脱，不着形迹。司空图《诗品》还有言曰："不着一字，尽得风流。"

从这些言论中可以看出古人对含蓄之美的高度重视。我们要用智慧的双眼，通透的心灵时时处处去体味那份看似飘渺而又意味无穷的"含蓄之美"。

含蓄之美在诗词中的体现有如下的情形：

眷眷深情，自然流露。如元稹的《行宫》："寥落古行宫，宫花寂寞红。"首句明写地点，次句暗写环境、时间，特定的氛围为下文特定人物的出场作了铺垫。"白头宫女在，闲坐说玄宗。"此二句交待人物，写她们正闲坐谈论天宝遗事。看似冷静的字里行间其实隐藏着深情：美丽的宫女由于长期被天子幽避在这冷落的古行宫中，成日寂寞无聊地对着宫花出神，花开花落，年复一年，想自己则早已红颜憔悴，往事怎堪回首？然而除了说说玄宗遗事又别无话题，此情此景，怎不令人凄绝？"寥落"、"寂寞"、"闲坐"，既是描写当时的情景，又寄托了诗人深沉的盛衰之感。短短二十字的绝句，内涵如此丰富，难怪古人评之："语少意足，有无穷之味。"（《容斋随笔》）

化物为情，情景交融。"状难写之景，如在目前，含不尽之意，见于言外"（《金陵野录》），古诗词中寓情于景，情景交融的佳作不在少数，如王之涣的《凉州词》，"黄河远上白云间"，首句展示了广漠壮阔的风光，堪为千古绝唱。"一片孤城万仞山"，次句写高山反衬下的孤城，透视出戍守者处境的孤危。"羌笛何须怨杨柳"，引入羌笛之声，一"怨"字托"笛"寄情，委婉含蓄，耐人寻味。"春风不度玉门关"，明写边远苦寒，暗含着无限乡思离情，可谓"语绝而意不绝"，"情景名为二，而实不可离。神于诗者，妙合无垠"（《姜斋诗话》），用王夫之的这句话评《凉州词》是再恰当不过了。

背面敷粉，无迹可寻。说得通俗点，就是从侧面入手反映正面思想，写到精彩处，往往有"不着一字，尽得风流"之境。如《回乡偶书》，"少小离家老大回"，首句概括写出数十年久客他乡的事实，已暗寓自伤老大之情。"乡音无改鬓毛衰"，具体写自己"老大"之态，以不变的乡音衬托变化了的鬓毛，为下文作了铺垫。"儿童相见不相识，笑问客从何处来"，富于戏剧性的场面描写里含蓄着难言的深情。在儿童，淡淡的一笑一问之间，言尽而意止；在诗人，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com