

教育部指定 30 种中学生必读文学名著

文学名著导读 总主编/江咏华

《谈美书简》

导读

阿 倩 著

辽宁大学出版社

A decorative rectangular border with floral motifs at each corner, enclosing the text.

教育部指定30种中学生必读文学名著导读

《文学名著导读》

(高中部分)

作者介绍

- 王立明 沈阳师范学院教授、辽宁省外国文学学会副秘书长
方位坤 首都师范大学中文系教授
冰 山 辽宁大学中文系教授、辽宁省文学学会秘书长
戈 河 沈阳师范学院中文系教授
孙绍振 福建师范大学中文系教授、中国文艺理论研究会副会长
李春林 辽宁省社会科学院研究员、辽宁师范大学中国现代文学专业硕士生导师、中国鲁迅研究会理事
何乃英 北京师范大学中文系教授
李 杰 北京鲁迅博物馆鲁迅研究室研究员、中国鲁迅研究会理事
李宇魁 沈阳大学教授、辽宁省外国文学学会常务副会长兼秘书长
马步云 抚顺教育学院讲师
张京鹏 沈阳师范学院中文系教授
张敏茂 辽宁大学中文系教授、中国现代文学学会理事、郭沫若研究会理事、萧军研究会会长
余岱安 福建师范大学硕士研究生
周 杰 辽阳高等技术学院副教授
陈 伟 北京师范大学中文系教授、中国比较文学学会副会长
阿 倩 春风文艺出版社编审(文艺学硕士)
陈周方 辽宁师范大学中文系教授
胡 胜 辽宁大学文化传播学院副教授、副院长(古代文学博士)
曾文成 辽宁大学文化传播学院教授、“红学”专家(硕士)
晓 辉 沈阳大学师范学院中文系副主任
康 林 中国社会科学院研究生院教授
温德夫 沈阳师范学院中文系教授
顾思钰 辽宁教育学院教授、辽宁鲁迅学会副会长兼秘书长

1948/18

为了明天的太阳

——致中学生朋友们的一封信

(代前言)

亲爱的同学们：

语文教学改革春风，迎着 21 世纪的曙光，吹遍了大江南北、长城内外，吹进了学校，吹进了家庭，吹动了我们每一个人的心——因为你们是父母掌上的明珠、祖国的未来、民族的希望、明天的太阳——事关你们的成长，谁能等闲视之？！

“大纲变了，教材变了，考试的范围、方式也变了。素质教育代替了应试教育，教材不再代表考试的范围，课堂教学必须与课外阅读相结合，《语文教学大纲》推荐了 30 种课外必读的文学名著……”辛勤的园丁们和望子成龙心切的家长们，一面奔走相告，一面细心研讨。在思维敏捷的同学们当中已默默地掀起了课外阅读的高潮。

虽说是“书山有路勤为径，学海无涯苦做舟”，可终难免面向书海因看不到航标而望海兴叹？终难免因没有舵手难以行舟而发愁。

莫愁，莫愁。君不见这专为你编撰的《文学名著导读》(以下简称《导读》)已上市销售！

这《导读》是依据《语文大纲》推荐的书目，聘请北京、天津、上海、大连、南京、沈阳等地 30 余位有专门研究的学者、教授，针对同学们的阅读需求而编著。

这《导读》就像茫茫书海中的航标，它靠着人类精神创造的奇光异彩，昭示着通向人类艺术之宫的航道，它将

引你轻松步入文学艺术的殿堂，去认识巴尔扎克、托尔斯泰、鲁迅、巴金、老舍等等世界文豪；去饱饮文学大师们精心酿造的文学艺术的甘露，滋养我们自己那尚未成熟的艺术细胞。

这《导读》将向你逐一展示世界文学的东方神韵和西方精彩，将告诉你这些大师们凭借着什么打开了广大读者的心灵通道，用什么方法完成了这神奇的精神创造。

这《导读》不仅为你们提供了以往闻所未闻的文学知识和信息，还告诉你们面对文学作品应该怎样思考。

鲁迅说：“倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作家的全人，以及他所处的状态，这才较为确凿。要不然，是很容易近乎说梦的。”

有了这《导读》，你大可不必再为读不懂这些书而东奔西跑去寻找资料，把有限的比金子还宝贵的时间白白消耗。

这当然首先应当感谢撰写《导读》的各位专家、教授，是他们把自己多年潜心研究的成果无私地奉献给了大家。

《导读》的目的是引导你如何去读，如何去思考，引导你去发现、去创造。

由于时间关系，这套《导读》还有许多不尽人意之处。恳请同学们多提宝贵意见，以便再版时修订完善。

愿《导读》伴随年轻的朋友们，顺利到达彼岸。

祝人类未来能有更多、更辉煌的创造，出现更多更伟大的文豪！祝愿明天的太阳升得更高，更高！

《文学名著导读》编者

2001年1月1日

朱光潜

目 录

1. 关于怎样学美学
——兼谈朱光潜在我国美学界的地位 (1)
2. 《罗丹艺术论》和它的“读后记”
——一个从生活出发还是从概念出发的
绝妙例子 (11)
3. 关于“人化的自然”和“自然的人化”
——艺术是一种生产劳动 (28)
4. 关于“移情作用”的旧案重提
——也谈审美主体与审美对象
的分类 (43)
5. 艺术是人类掌握世界的一种方式
——读形象思维的特点和艺术的
思想性 (57)
6. 文学是表现力最强、群众性最广的艺术
——从《拉奥孔》谈起 (70)
7. 双重意义：既是流派的，又是创作方法的
——浪漫主义和现实主义 (91)
8. 现实主义艺术中的根本问题

文学名著导读

- 典型环境中的典型人物 (102)
- 9. 正确区分美的各种形态
 - 谈悲剧和喜剧 (114)
- 10. 结束语
 - 对《谈美书简》的认识 (127)

1. 关于怎样学美学

——兼谈朱光潜在我国美学界的地位

1·1

在我国提到美学，便不能不提到朱光潜先生。朱光潜先生几年前已经作古了，但他留下的丰厚的美学专著和译著深深地影响着一代又一代的学人。筚路蓝缕，以启山林，他为我国现代美学事业所做的开拓性工作，人们是不会忘记的。

美学作为一门独立的科学，18世纪后半叶开始在西方出现。19世纪中叶，鸦片战争以后，美学开始被介绍到中国。但是，系统地大规模地把西方美学介绍到中国来却是在20世纪的30年

文学名著导读

代至 40 年代，而主要的介绍人之一就是朱光潜。朱光潜从 28 岁起留学英法等国 8 年，回国以后，即受聘于北京大学西语系。可以说，毕生专攻美学。从 30 年代至 40 年代，朱光潜先后写了《文艺心理学》、《谈美》、《谈文学》、《诗论》、《克罗齐哲学述评》等书。柏拉图、康德、尼采、里普斯、克罗齐等一系列西方美学的代表人物，主要就是通过朱光潜源源不断地介绍到中国来的。

1·2

50 年代中期至 60 年代初期，全国范围内开展了一次美学大讨论。这次大讨论使朱光潜先生获益匪浅，他开始接受马克思主义。认识到自己美学思想中的唯心主义成分；并开始用马克思主义来指导自己的美学研究。

在这次大讨论中，关于美的本质问题，一开始就引起了热烈的争论。概括起来说，有四种不同的观点。

第一种观点认为美是主观的，以吕荧和高尔太为代表。他们认为：客观的美并不存在。“美，只要人感到它，它就存在，不被人感受到，它就

不存在。”因此，美是人的主观感受。这种观点，错误比较明显，所以同意他们的人极少。在讨论中，他们的影响也不大。

第二种观点认为美是客观的，以蔡仪为代表。蔡仪认为：“物的形象是不依赖于鉴赏者的人而存在的，物的形象的美也是不依赖于鉴赏者的人而存在的。”也就是说，美是客观的。至于自然美，是在未有人类以前就已存在了。对于蔡仪的观点，许多人都认为他坚持了唯物主义的反映论的观点。但对于蔡仪的具体论点，公开表示赞同的，可以说没有。蔡仪认为美可以不依赖于鉴赏人而存在这一点，许多人不同意。对于自然美，许多同志也认为，自然美是离不开人的。

第三种观点认为美是客观与主观的统一。代表人物就是朱光潜先生。所谓客观，是说美必须以客观的自然事物作为条件；所谓主观，是说单纯的客观事物还不能成为美，要等客观事物加上主观意识形态的作用，然后使“物”成为“物的形象”，这时才有美。朱光潜这种主客观统一的理论，少数同志赞成，多数同志反对。反对者认为，不能把“物”与“物的形象”割裂开来，既然承认“物”是客观存在的，那么也应当承认“物的形象”也是客观存在的，认为“物的形象”是“物反映于主观意识形态的结果”，“物的形

象”显然就是主观意识的东西了，而由此产生的美仍然是主观唯心主义的。

第四种观点认为美是客观性与社会性的统一。代表人物是李泽厚。他一方面认为美是客观的，另一方面又认为美离不开人类社会，美就是客观的社会生活的属性。客观性与社会性，是美的二而为一，一而为二的两个不可分割的方面。美尽管是人类社会才有的产物，但它却不是主观的，而是客观的。同意李泽厚观点的，比较占多数，但也有许多批评意见。蔡仪认为李泽厚的观点与朱光潜的观点，没有本质区别；而朱光潜认为李泽厚的观点与蔡仪的观点一样，都是机械唯物论。

关于美学的定义，这次大讨论有两种意见：第一种意见以洪毅然为代表，他认为，美学就是关于美的科学；第二种意见以朱光潜为代表，朱光潜认为美学就是关于艺术的科学。

这次美学大讨论 1962 年结束。这里应当着重指出的是，1962 年以前，我国高等院校文科（包括北京大学这样的名牌大学）尚未开设过美学课，由此可见，美学作为一门独立的学科，在我国处于何等落后的状态。在 1962 年召开的全国文科教材会议上，才决定在全国大专院校文科逐步开设美学课。

开设美学课，一要有教材，二要有教师。朱光潜先生在这两方面都做出了巨大的贡献。他翻译的西方美学名著，诸如克罗齐的《美学原理》、柏拉图的《文艺对话集》、莱辛的《拉奥孔》、爱克曼的《歌德谈话录》、黑格尔的三卷《美学》等，都是美学课的必读书目。他亲自编写的两卷本《西方美学史》，更是作为美学课的正式教材被使用。尤其是他还为北京大学哲学系美学组训练了第一批美学教师。说朱光潜是我国美学界的开山祖师、一代宗师，是毫不过分的。这样，从1963年起由北京大学带头，全国重点高校的文科开始逐步开设起美学课来了。然而好景不长，美学课刚开设两年，就像船刚刚启航，还没来得及驶出港湾，迎头就碰上了十级浪，——十年动乱开始了，不要说美学了，差不多一切都停顿下来了。

动乱结束后，美学才重新走上发展之路。但是，新时期以经济建设为中心，像美学这样距离经济基础比较遥远的学科能受到多大的重视呢？随着经济发展到一定时期，随着物质文明的不断发展，精神文明发展的迫切性就显得越来越突出了。人们对真善美的渴求越来越强烈，自然会越来越关注有益于提高人们审美素质的美学。在我国，在现在，年轻的美学就处在发展的的大好历史

机遇里了。

我们在对朱光潜先生和美学在中国的发展有了上述的粗浅了解之后，可以进一步来学习朱光潜先生的《谈美书简》了。朱光潜先生给我们提出的第一个问题是怎样学美学。

这是一个方法论问题。但是，朱光潜先生首先强调的却是人生态度问题。他在这里引用了马克思的话：“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：‘到这里人们就应该排除一切疑虑；这个领域里不容许有丝毫畏惧！’”这里强调的是对科学要有献身精神，孜孜不倦地、义无反顾地、无所畏惧地去追求真理，有什么学不会呢？要是想学又不想学，前怕狼后怕虎，患得患失，又能学会什么真正的科学呢？这里，朱先生特别憎恨弄虚作假。认为那是一条很不正派的邪路。“四人帮”最善于搞这一套，明明对艺术和马列主义只是一知半解，却偏偏要以艺术权威和马克思主义理论家、批评家自居。他们擅长的不过是买空卖空、弄虚作假、套

公式、扣帽子而已。其实，“四人帮”的这种流毒现在也远未肃清，就看那些“速成的专家学者”何其多也，便可以明白这里的奥妙。科学是来不得一点虚假的，知识是靠一点一点积累的。功夫不到，基础的东西尚不能融汇贯通，怎么可能在一两年之内就成为专家学者？朱先生一针见血地指出：“一切不老实的人做任何需要实事求是的科学工作都不会走上正路的”。自然，不老实的人也不适宜学美学。

就方法论来说，对象决定方法，有什么样的对象，就有什么样的方法。比如学游泳，这是一种实践性的技能，最重要的方法无疑就是多到水里去练习；如果只钻研游泳方面的书籍，而绝不下到水里去，则一辈子也学不会游泳。美学是什么呢？朱先生说：“美学定义下不了。过去下的定义多得很，后来就发现不顶用了。”尽管如此，美学是哲学的一个分支，是以理论形态存在的一门科学，这些思想还是得到相当大程度的公认的。既然如此，要想学好美学，就要学好与美学有联系的相关学科。所以朱先生指出：“研究美学的人如果不学一点文学、艺术、心理学、历史和哲学，那会是一个更大的欠缺”。一年以后，朱先生的这个观点又有所发展，他说：“美学能不能脱离自然科学？很难哪。美学固然脱离不了

历史，脱离不了哲学，也脱离不了某些自然科学。”这里所说的某些自然科学主要是指制约绘画和雕塑发展的某些材料学、工艺学、技术学等等。这里朱先生反复强调的是不要把美学看成是孤立的科学。因此要想学好美学，就要学好相关的科学。这无疑是对的。

朱先生强调学好美学的另一个要义是要懂点艺术。音乐也好，绘画、雕刻也好，文学也好。总之，不论什么，要懂一点，最好能动手创作。这就是朱先生所说的“不通一艺莫谈艺，实践实感是真凭。”因为美学既然是一种科学理论、尤其艺术理论是其重要组成部分，那就应当懂一点艺术，有一点艺术实践，因为艺术理论是从艺术实践来的。“没有亲身搞过艺术，欣赏的经验也不多，这种情况很危险，只能隔靴搔痒、套公式、搞概念游戏。任何科学家一走上这条路就没有前途。”朱先生强调艺术理论要和艺术实践相结合这一点很重要，也是朱先生在接受马克思主义以后，美学思想的一个重要进步。

美学作为一门独立的学科，兴起于西方，发展的也很快。这个，我们在前面已经提到了，我们国家美学的发展状况，我们也提到了，应该说还很落后。要想更快更好地发展我们的美学，就应当借鉴西方的美学。要做到这一点，就应当通

晓一两种外语，可以看最新的国外美学著作。通晓一两种外语，是朱先生对学好美学的第三点要求。朱先生指出，“就今天多数青年人来说，目前主要矛盾在资料太少，见闻太狭窄，老是抱着几本‘理论专家’的小册子转，一定转不出什么名堂来。学通一两种外语可以勉强看外文书籍了，就可以陆续试译几种美学名著。翻译也是学好外文途径之一。读了几部美学名著，掌握了必要的资料，就可以开始就专题学习写出自己的心得。”外语是通向世界的窗口，在改革开放的时代，外语对于我们真是太重要了！

朱先生对学好美学的最后告诫就是要学好马列主义、毛泽东思想。只有学好马列主义、毛泽东思想，才能做到高屋建瓴，势如破竹。朱先生诚恳地说：“在我所走过的弯路和错路之中，后果最坏的还是由于很晚才接触马列主义、毛泽东思想，长期陷在唯心主义和形而上学的泥淖中。解放后，特别在 50 年代全国范围的美学批判和讨论中，我才开始认真地学习辩证唯物主义和历史唯物主义，从而逐渐认识到自己过去的一些美学观点的错误。学习逐渐深入，我也逐渐认识到真正掌握和运用马列主义并不是一件易事。”50 年代全国范围内的美学批判和讨论，我们在前面已大致介绍过，这里，朱先生从自己的亲身经历

