

① “名著导读” 名家讲解版

给青年的十二封信· 谈美

朱光潜 著

岳麓书社

“名著导读” 名家讲解版

给青年的十二封信·谈美

朱光潜 著

岳麓书社·长沙

图书在版编目(CIP)数据

给青年的十二封信·谈美/朱光潜著. —长沙:岳麓书社, 2018. 1

(“名著导读”名家讲解版/郭英德主编)

ISBN 978-7-5538-0801-7

I. ①给... II. ①朱... III. ①思想修养—青年读物

IV. ①D432. 63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 232413 号

GEI QINGNIAN DE SHIER FENG XIN TAN MEI

给青年的十二封信·谈美

作 者:朱光潜

策 划:蔡 晟

责任编辑:彭卫才

责任校对:舒 舍

封面设计:风格八号

岳麓书社出版发行

地址:湖南省长沙市爱民路 47 号

直销电话:0731-88804152 0731-88885616

邮编:410006

岳麓书社网址:www. yueluhistory. com

2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:640mm×960mm 1/16

印张:11. 75

字数:141 千字

印数:1—30 000

ISBN 978-7-5538-0801-7

定价:27. 00 元

承印:湖南众鑫印务有限公司

如有印装质量问题,请与本社印务部联系

电话:0731-88884129

总 序

每一部名著,都经受过历史老人苛刻的检验。换句话说,只有通过了历史老人苛刻检验的文化产品,才能称得上是名著。同样的,每一部名著,也都经受过地域空间的检验。换句话说,只有跨越了地域空间遥远阻隔的文化产品,才能称得上是名著。

名著能否不朽,不在于镌刻金石还是抄录纸张,也不在于尘封书库还是流传网络,而在于名著本身是不是蕴含着隽永而灵动的意义、丰厚而深邃的精神。有了这些,名著便足以不朽。而不朽的名著,借助读者的观赏和阅读,更加得以长存。

我们为读者呈献的“名著导读名家讲解版丛书”,以最新版中学语文教科书中设置的“名著导读”及“自主阅读”所列书目为基础,包括数十部精挑细选的古今中外名著,有中国古典的《世说新语》《唐诗三百首》《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》《聊斋志异》……有中国现代的《朝花夕拾》《呐喊》《骆驼祥子》《湘行散记》《山地回忆·芦花荡——白洋淀纪事》……还有来自域外的《格列佛游记》《简·爱》《猎人笔记》《名人传》《海底两万里》《钢铁是怎样炼成的》《泰戈尔诗选》……它们不仅是货真价实的文化精品,更是蕴藏丰富的文化宝藏。

阅读名著,既是一场灵魂的对话,也是一场生命的体验。在这场灵魂对话中,读者可以自由自在地超越渺远的时间和广袤的空间,“观古

今于须臾，抚四海于一瞬”（陆机《文赋》）。在这场生命体验中，读者可以出入自如地周游外在的宇宙和内在的心灵，“念天地之悠悠，独怆然而涕下”（陈子昂《登幽州台歌》）。

每一个人，当他呱呱落地的时候，都有一颗赤子之心，犹如一张白纸，好写最新最美的文字，好画最新最美的图画。而阅读就是这支写字和绘画的生花妙笔，阅读名著就是为洁白的心灵书写最新最美的文字，彩绘最新最美的图画。

来自北京师范大学、北京大学等著名高校的专家学者，凭借他们自身丰富的文化修养、生活体验、审美感受和人文精神，将陪伴每一位读者，走进中外名著的文本世界，欣赏五彩缤纷的文学景观，享受视觉和听觉的盛宴。

对每一位读者来说，接受“名著导读名家讲解版丛书”，既是一次阅读的挑战，也是一次思考的挑战。

我相信，你一定愿意接受挑战，也一定能够成为挑战的胜者。

我也相信，经历中外名著洗礼的心灵，是最为玲珑剔透的心灵，也是最为绚丽多彩的心灵。能够永远葆有这样的心灵，是一生之福。

北京师范大学文学院教授 郭英德

2016年12月28日

导 读

朱光潜(1897—1986),别名孟实,安徽桐城人,中国著名美学家、文艺理论家、教育家和翻译家。六岁开始在私塾就读,从小背诵四书五经,中学上的是桐城派古文大家吴汝纶所办的桐城中学,他古典文学修养极好。1918年考取北洋政府教育部派送生,被选送到香港大学受教育。1922年港大毕业,先后在上海的中国公学中学部、浙江上虞的白马湖春晖中学教书,与夏丏尊、丰子恺、叶圣陶、朱自清等同事。1925年考取安徽公费留学生,赴英国爱丁堡大学,致力于文学、心理学与哲学学习与研究,在法国斯特拉斯堡大学获哲学博士学位。1933年回国后,历任四川大学、武汉大学、北京大学教授。1946年后一直在北京大学任教。

他的著作中,《给青年的十二封信》《谈美》《谈美书简》《诗论》《谈文学》等几部,以青年读者为对象,语言深入浅出,影响了一代又一代青年读者。《给青年的十二封信》写于1920年代朱光潜在爱丁堡大学留学时。当时国内战乱,经费经常停发,为解决生活问题,他为国内杂志写稿,挣稿费以补日用,他以书信形式陆续写了十二篇文章发表,1929年以现书名结集在开明书店出版。该书的文章篇幅不长,所谈问题,都是青年关心的。

在《给青年的十二封信》的首篇《谈读书》中,他倡导一种自由的、

非功利的阅读。他还指出:要读经过人类千百年时间淘汰而留存下来的经典书籍;不要读“迎合一时的社会心理”的那类“新书”。人生的面向和价值是多元的。在《谈多元宇宙》中,朱光潜指出人类生活在道德、科学之外,还有美。

19世纪末20世纪初,出现了反理性中心的主观化思潮,即朱光潜说的“反理智”,柏格森、尼采、叔本华等哲学家便属这一派。心理学领域,弗洛伊德的学说,也支持了直觉主义、情感本体论。1920年代的中国,科学主义备受推崇,不少人针对传统中国学术感性居多、缺乏理性的特点,推崇科学、理性,认为理智高于情感,甚至出现“理智救国”的说法。朱光潜并不赞同,他在《谈情与理》中指出,“生活是多方面的,我们不但要能够知(know),我们更要能够感(feel)。”“理智的生活只是片面的生活。理智没有多大能力去支配情感,纵使理智能支配情感,而理胜于情的生活和文化都不是理想的。”

关于情感生活,朱光潜推崇爱,认为爱是一种基于人格平等、以尊重为前提的情感。以“恋爱”为例,他强调恋爱是一种具有高尚品质的情感生活——“恋爱是人格的交感共鸣,所以恋爱真纯的程度以人格高下为准”。对于中国人最推崇的“孝”,朱光潜则这样解释:“孝只是一种爱,而凡爱都是以心感心,以情动情,决不像做生意买卖,时时抓住算盘子,计算你给我二五,我应该报酬你一十。换句话说,孝是情感的,不是理智的。”“孝”不是交换,不是子女对父母的无条件服从,不是子女不得已的仪式化义务,“孝”的核心是爱。他的阐述,非常适合我们今天理解传统文化,只有做这样合于现代文明的转化,才是有生命的,也才是善的。

朱光潜不赞同政治代替专业,推崇公民责任。他在《谈中学生与社会运动》一文中谈如何做一个社会公民,认为学生要丢开架子,脱下长

衫,到民间去,不要做光喊口号的知识者,而要尽一个普通公民应尽的责任。他以孙中山为例子,要大家一点一滴地做,不做空头革命家。他推崇蔡元培的“读书不忘救国,救国不忘读书”,认为“这两句话是青年人最稳妥的座右铭”。当时,有日本学者厨川白村的《出了象牙之塔》《走向十字街头》这两本书在中国流行,国际左翼思潮影响高涨,反精英、反偶像的大众化运动兴盛,朱光潜对此抱有独特见解。他在《谈十字街头》中指出:“十字街头”对应的大众文化,往往体现保守的社会习俗,并不“先进”,更不具备引领社会走向文明的力量。他强调精英知识分子应担负对社会意识形态引领的作用,知识分子要保持特立独行的品格,不但要对强权说不,也要对以民间和大众面目出现的落后思想、庸俗价值观和保守习俗说不。“我们要能于叫嚣扰攘中以冷静态度,灼见世弊,以深沉思考,规划方略,以坚强意志,征服障碍。总而言之,我们要自由伸张自我,不要汨没在十字街头的影响里去。”他提醒人们不但要警惕民粹主义,还要警惕消费主义。朱光潜认为,青年人应该时时瞻望代表精英纯精神活动的“象牙塔”,也就是去追求一种非功利的精神生活。

书信的方式,似朋友闲谈,既推心置腹,又亲切自然。他谈人生,谈读书,谈社会,谈艺术,哲人的睿智和思辨,使这十二封信充满了思想的深刻与辩证,富于启迪,故而在当时极受青年欢迎。《谈美》是《给青年的十二封信》问世三年之后所写,副标题是“给青年的第十三封信”,从体例到语言,它与“十二封信”一脉相承。其中内容,多为《文艺心理学》中已有,故有人认为是其缩写本,但其实不然。《文艺心理学》中包含了《谈美》的基本美学观点,但文体不同。《文艺心理学》及后来的《西方美学史》,理论性、系统性强;而《谈美》仍是“谈话”——闲聊的口吻,以普通生活现象为例证,深入浅出地谈论理论问题,亲切,有趣,是

美学的启蒙读物。

《谈美》除了“开场话”，共十五篇，以十五种现象为例，谈的都是美学中的基本问题，浅显生动，趣味横生。例如第一篇《我们对于一棵古松的三种态度——实用的、科学的、美感的》，解释美学的基本问题，即什么是美，或什么叫审美。文章通过现实中三种人——商人、科学家、艺术家，对待古松的不同反应，解释了人们对待事物的三种态度，解释了真、善、美三个概念。第二篇《“当局者迷，旁观者清”——艺术和实际人生的距离》，解释美学上的另一个道理——“美在距离”。以风景为例，我们通常感觉此岸不如彼岸美，房舍草木不如倒影美，熟悉的不如新奇的，现在的不如古代的，本行的羡慕他行的——这全因空间、时间、经验等“距离”，而“距离”，实际是“不受实际的切身的利害牵绊”，风、雨、雾等自然物如此，人文社会现象亦如此。“艺术须与实际人生有距离，所以艺术与极端的写实主义不相容”。

“美感”与“快感”也是美学领域的重要问题，二者有联系却又不同，日常生活中，却常常难分彼此。朱光潜告诉我们：美感与实用活动无关，而快感则起于实际要求的满足。他将“血色鲜丽的英国姑娘”——现实中的美女，与希腊女神的雕像进行对比，认为欣赏前者，可能带有欲望——占有欲，因而更多是快感；欣赏后者，则不带占有欲，也就成为纯粹的审美了。在《谈美》中，“美到底是主观的还是客观的”这个主要讨论的问题，也是美学史上长期争论的问题，至今莫衷一是。朱光潜的观点介于主观与客观之间，他强调美需有主体——人——的存在。

《谈美》中的篇章，都是以深入浅出、充满趣味的文字，阐述高深的美学理论。而美学的讨论，最终落实为人生的意义。朱光潜指出，人类的生活，在科学、理性、伦理之外，必须有艺术。真善美三位一体的人

生,才是完整而有意义的。人生本来就是广义的艺术——“慢慢走,欣赏啊!”他用浅显简练的语言表达深奥的理论,文字优美而富哲理。将学术通俗化,是朱光潜《谈美》最显著的特点,它是美学的入门读物,告诉我们美学关心的是什么,解决的是什么,人的审美活动中有哪些基本问题等。依靠它的引领,我们可以走向美学和艺术理论更高深的殿堂。

杨联芬

杨联芬《给青年的十二封信·谈美》讲解

序号	标题	二维码
1	朱光潜其人	
2	《给青年的十二封信》的创作背景	
3	《谈读书》中关于读书的建议	
4	谈写作的方法与功夫	
5	《给青年的十二封信》以书信 方式写作的特点	
6	《给青年的十二封信》中的精神与情感	

续表

序号	标题	二维码
7	《给青年的十二封信》体现特立独行的人格性情	
8	《谈美》对美学的启蒙	
9	用优美而富有哲理的语言谈美	
10	审美中的“移情”现象	
11	“美感”和“快感”的区别	
12	学术通俗化是《谈美》最显著的特点	

《给青年的十二封信·谈美》精华片段演播

序号	标题	二维码
1	谈读书	
2	谈 静	
3	谈十字街头	
4	谈情与理	
5	无言之美	

续表

序号	标题	二维码
6	我们对于一棵古松的三种态度 ——实用的、科学的、美感的	
7	“情人眼底出西施” ——美与自然	
8	“慢慢走,欣赏啊!” ——人生的艺术化	

目 录

给青年的十二封信

序	003
谈读书	005
谈动	010
谈静	013
谈中学生与社会运动	017
谈十字街头	021
谈多元宇宙	025
谈升学与选课	029
谈作文	034
谈情与理	038
谈摆脱	046
谈在卢佛尔宫所得的一个感想	050
谈人生与我	054
附录	059
代跋 “再说一句话”	073

谈美

序	077
开场话	080
我们对于一棵古松的三种态度	
——实用的、科学的、美感的	083
“当局者迷,旁观者清”	
——艺术和实际人生的距离	089
“子非鱼,安知鱼之乐?”	
——宇宙的人情化	095
希腊女神雕像和血色鲜丽的英国姑娘	
——美感与快感	101
“记得绿罗裙,处处怜芳草”	
——美感与联想	106
“灵魂在杰作中的冒险”	
——考证、批评与欣赏	111
“情人眼底出西施”	
——美与自然	117
“依样画葫芦”	
——写实主义和理想主义的错误	123
“大人者不失其赤子之心”	
——艺术与游戏	129
空中楼阁	
——创造的想象	135

“超以象外,得其环中”

——创造与情感 141

“从心所欲,不逾矩”

——创造与格律 147

“不似则失其所以为诗,似则失其所以为我”

——创造与模仿 152

“读书破万卷,下笔如有神”

——天才与灵感 158

“慢慢走,欣赏啊!”

——人生的艺术化 164