

名著导读

中华人民共和国教育部制订

高中生课外阅读推荐书目

《谈美书简》

导读

〔原著〕朱光潜

〔导读〕刘叔成

《谈美书简》 导读

[原著] 朱光潜

[导读] 刘叔成

图书在版编目(CIP)数据

《谈美书简》导读/朱光潜原著;刘叔成导读.-北京:中华书局,2002重印

(高中生课外阅读推荐书目)

ISBN 7-101-03080-7

I.谈... II.①朱...②刘... III.美学思想-艺术评论 IV.B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第080198号

-
书 名	《谈美书简》导读
原 著	朱光潜
导 读	刘叔成
责任编辑	王 婷
出版发行	中华书局
(北京丰台区太平桥西里38号 100073)
印 刷	北京朝阳未来科学技术研究所印刷厂
版 次	2002年1月第1版
2002年5月北京第2次印刷
规 格	850×1092毫米 1/32
印张3 ⁵ / ₁₆ 字数77千字
印 数	10001-18000册
国际书号	ISBN 7-101-03080-7/G·395
定 价	7.00元
-

出版说明

为适应新世纪新型人才发展的需要，国家教育部提出了强化素质教育，加大阅读量的要求，并在最新中学语文教学大纲上规定了中学生必读的 30 本名著。为使中学生在有限的时间内读完、读懂这些名著，根据中学生的实际情况和要求，中华书局特请业内研究专家为中学生编著了这套“中学生课外阅读推荐书目”丛书。

本书主要包括概述、原著梗概（缩写）、总评、篇章赏析、思考与提示五个部分。

概述——包括作者小传，作品创作背景及创作过程等。本部分以丰富的资料，精当的语言，引领中学生步入文学的圣殿。

原著梗概（缩写）——情节忠实于原著，是原著的写真和缩影。这种编写方式，便于中学生较快地读完作品，又能体味到原汁原味的原著风格。诗歌、戏剧采取串讲赏析的形式，引导读者从深层次上把握作品的艺术精华。

总评——从总体上对作品中的人物、环境进行分析；对作品本身及其在文学史上的地位进行思想和艺术的价值评判。

篇章赏析——撷取原著中的经典篇章进行赏读，分析人物、环境、细节描写、情节设置、语言艺术等等，同时从阅读技巧和方法上给中学生以必要的点拨。

思考与提示——根据中学生的阅读思考能力和需要掌握的知识点，编者选取了一些与作品相关的材料，并精心设计了一些思考题，目的是为了开阔学生思路，进一步领会原著的神韵。

对于渴望对作品进行进一步研究的同学，编者特别推荐了一个阅读参考书目。本书另外还配有：主要人物关系表，人物活动场所图，作者照片、画像，精美插图，版本书影等重要内容。这套丛书观点允当，资料丰富，装帧精美，是中学生以及社会中等以上文化程度读者的必备读物。

中华书局编辑部

目录

第一部分 概述.....	1
--------------	---

第二部分 导读.....	9
--------------	---

一 怎样学习美学.....	11
---------------	----

二 审美与人生.....	23
--------------	----

三 艺术创作的实质.....	34
----------------	----

(一) 艺术是一种生产劳动	35
---------------------	----

(二) 艺术创作中的审美思维	40
----------------------	----

(三) 审美意象的开拓与升华	46
----------------------	----

(四) 艺术的创作方法	52
-------------------	----

四 文学在艺术中的独特地位.....	59
--------------------	----

五 悲剧与喜剧.....	68
--------------	----

六 其他.....	76
-----------	----

(一) “直觉说”	77
-----------------	----

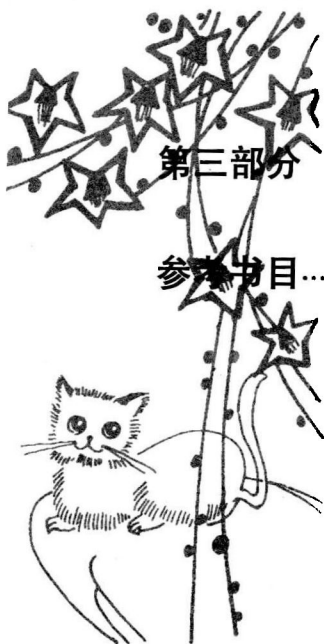
(二) “移情说”	86
-----------------	----

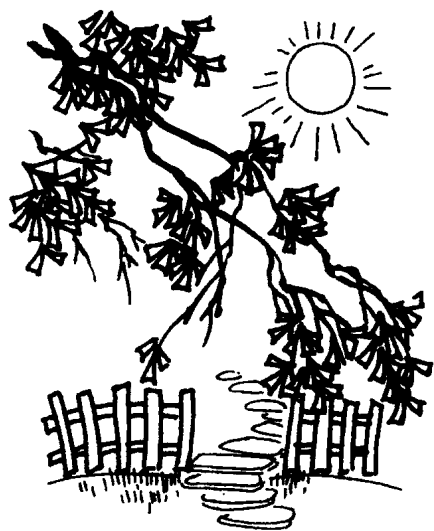
(三) “心理距离说”	91
-------------------	----

目录

第三部分 思考与提示.....97

参考文献.....107

第一部分

概述

假寐 [荷]伦勃朗 1655—56 24.5×20.3 厘米

伦勃朗在晚年喜用毛笔描绘周围人物，笔法纵横，线条粗犷触目。这幅素描，捕捉了亨得利姬小睡时的姿态，寥寥几笔，一气呵成却具有强烈的光线感；背景透明深远，是伦勃朗晚年素描代表作。亨得利姬是伦勃朗续娶的第二个妻子。

《谈美书简》的作者朱光潜，是我国现当代美学的开拓者、引路人。1897年出生于安徽桐城，1986年在北京逝世，享年90岁。

1897年9月19日，朱光潜出生于桐城乡下“一个破落的地主家庭。父亲是个乡村私塾教师”。在父亲的督导下，他“读过而且大半背诵过四书五经、《古文观止》和《唐诗三百首》，看过《史记》和《通鉴辑览》，偷看过《西厢记》和《水浒》之类旧小说，学过写科举时代的策论时文。到15岁才入‘洋学堂’（高小），当时已能写出大致通顺的文章。在小学只待半年，就升入桐城中学。”^①

在桐城派古文家吴汝纶（1840—1903）创办的这所中学里，朱光潜放弃时文而转学古文，并对中国古典诗词

①《朱光潜美学文集·作者自传》，《朱光潜美学文集》第1卷，上海文艺出版社1982年版，第5页。

产生了浓厚的兴趣。

1916 年中学毕业，在家乡教了半年小学，考入武昌高等师范学校中文系，读了一年。恰值当时教育部从全国几所高等师范学校遴选一批学生到香港大学学习，他考取了。1918 年—1922 年，朱光潜在香港学习，主要学了英国语言和文学。

港大毕业后，朱光潜先后任教于上海吴淞中学、浙江上虞白马湖春晖中学，并与夏丏尊（1885—1946）、丰子恺（1898—1975）、叶圣陶（1896—1988）等一起，创办了立达学园和开明书店。立达学园办成不久，他考取官费到英国留学，于 1925 年入爱丁堡大学，毕业后又进伦敦大学的大学学院，并同时到巴黎大学注册，学习艺术心理学课程。因撰写博士论文《悲剧心理学》的需要，后又转入斯特拉斯堡大学。在留学的八年间，由于经济困难，而以写作挣稿费。撰写出版了《给青年的十二封信》、《文艺心理学》、《谈美》，以及《诗论》的初稿及《变态心理学》等。

回国后，朱光潜先后受聘为北京大学、四川大学、武汉大学教授，并在清华大学、中央艺术学院等高等院校兼课，是全国闻名的美学、心理学专家。1946 年冬，回到北京，任北京大学文学院代理院长。1949 年，朱光潜拒绝乘蒋介石派到北京的飞机去台湾，自愿留在北京大学。他说：“拿新中国和旧中国对比，我心悦诚服地认识到社

会主义是中国所能走的唯一道路。^①

中华人民共和国成立后,朱光潜又为我国美学事业的发展,作出了多方面的贡献。除培养本科生、研究生、进修生,参与美学论争,撰写《西方美学史》和一系列美学论文外,他还“立志要多做一些翻译重要资料的工作。原已译过克罗齐的《美学原理》,解放后又陆续译出柏拉图的《文艺对话

集》、莱辛的《拉奥孔》,爱克曼辑的《歌德谈话录》以及黑格尔的《美学》三卷^②等。在他 80 余岁高龄的时候,还将维柯(1668—1744)论述“人类如何从原始野蛮时代的野兽般的生活状态逐渐发展成为过着社会生活的文明人”、“宣扬的不是神道而是人道”^③的近 50 万字的巨著《新科学》译成中文,并为青年人学习美学撰写了《谈美书简》。

1986 年 3 月 6 日凌晨,朱光潜在北京病逝。他为中国现当代美学学科的建设,真可以说得上是鞠躬尽瘁,死而后已。

①《朱光潜美学文集·作者自传》,《朱光潜美学文集》第 1 卷,上海文艺出版社 1982 年版,第 11 页。

②《朱光潜美学文集·作者自传》,《朱光潜美学文集》第 1 卷,上海文艺出版社 1982 年版,第 11 页。

③朱光潜:《维柯的〈新科学〉的评价》,《朱光潜美学文集》第 3 卷,上海文艺出版社 1983 年版,第 559、565 页。

在 60 余年的美学学习、教学与研究中，朱光潜的美学思想经历了极大的转变与飞跃。早年，在英法学习期间，他“边买边卖”^①意大利克罗齐（1866—1952）的“直觉说”、德国立普斯（1851—1914）的“移情说”、瑞士布洛（1880—1934）的“心理距离说”等等于自己的文艺美学著作，其美学思想尽管因此显得驳杂而缺乏创新^②，但由于他深厚的古文修养和外语水平，所以能够生动、贴切地结合中国诗词等文艺创作的实际情况，来阐发美学理论，从而向广大青年传授和普及了西方美学，获得读者的喜爱。1957 年至 1962 年全国范围内的美学大辩论，使朱光潜的美学思想得到了升华。他提出了“美是客观与主观的统一”的主张，成为美学领域中“主客观统一”派的代表人物。如果说在辩论初期，由于对马克思主义及其美学理论的领悟还不够深入，因而在阐释“主客观统一”时，常常是将客观统一于主观，而显出较大的局限的话，那么，在 60 年代前后，通过对马克思主义生产实践观点的深入理解，朱光潜就进一步将他的“主客观统一论”系统化、完善化了。他在 1962 年撰写的《生产劳动与人对世界的艺术掌握》一文，标志了他已登上了马克思主义美学的新的制高点。因此，朱光潜后来承认：“它（引者按：指这场大辩论）帮助我认识自己过去宣扬的美学观点大半是片面唯心的。从此我开始认真钻研辩证唯物主义和

①朱光潜：《谈美书简·代前言：怎样学美学》，《谈美书简》，上海文艺出版社 1980 年版，第 7 页。

②朱光潜在《朱光潜美学文集·作者说明》中说：“解放前我对当时西方流行的美学论著（从最古的到最新的）涉猎过一些，自己边阅读，边思考，边写评介文章，但从来没有自成一家言的奢望，只想不问什么流派，能投合一时兴趣的都尽力把它介绍到国内，希望起一些‘启蒙’作用。”《朱光潜美学文集》第 1 卷，上海文艺出版社 1982 年版，第 18 页。

历史唯物主义。”^①

1979年，为了满足青年人学习美学的渴望，朱光潜不顾他已82岁的高龄，仍欣然应出版社之邀，写作了《谈美书简》。在这本书里，他结合自己学习研究美学的丰富经验，不仅为青年人指出了一条学习美学的正确道路，而且联系当时文艺美学界被“四人帮”一伙搞乱的种种理论问题，谈了自己的见解，以拨乱反正。为了论证自己美学见解的科学性，他不能不在这本“普及性的读物”^②中，大量引证马克思主义经典作家的论述，再加上年龄上与青年人的巨大差距，所以同他青年时代写作的《谈美》相较，这本书就显得“缺乏过去的那种亲切感和深入浅出的文笔”，偶尔还“不免有‘高头讲章’的韵味，不大好懂”^③。

为此，我们在这本《导读》里，将尽量结合人们的审美实际和文艺创作的实践，来阐释朱光潜的美学思想，力求使大家容易明白。

①《朱光潜美学文集·作者自传》，《朱光潜美学文集》第1卷，上海文艺出版社1982年版，第11页。

②上海文艺出版社：《文艺知识丛书·编辑前言》，见《谈美书简》，第1页。（《谈美书简》为上海文艺出版社编辑的“文艺知识丛书”之一。）

③《谈美书简·结束语：“还须弦外有余音”》，《谈美书简》，上海文艺出版社1980年版，第161页。

第二部分

导读

戴帽子的妇人 [法]马奈 30×24 厘米

马奈说：“艺术中的简练是必要的，也是美好的。说话简短迫使人思索，话多则令人生厌。要不断地在简练方面进行探索……在刻画人物面部时，要寻找大的明亮面及阴影面……其余部分要补充得自然，而需要补充的部分往往是极少的。”马奈的这幅素描，充分体现了他的意图。