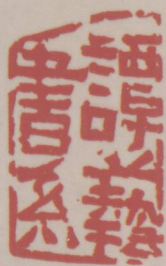

海天出版社

朱光潜卷

艺术真谛的发掘与阐释

钱念孙 著

谭艺书系·朱光潜卷

钱念孙 著

艺[术]真[谛]的[发]掘[与]阐[释]

海天出版社

海天出版社

海天出版社

海天出版社

海天出版社

海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术真谛的发掘和阐释/钱念孙著. - 深圳:海天出版社,2001.3

(谭艺书系·朱光潜卷)

ISBN 7-80654-367-8

I.艺… II.钱… III.①文艺评论-中国-当代
②朱光潜-艺术理论-研究 IV.I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 58995 号

海天出版社出版发行

(深圳市彩田南路海天大厦 518026)

<http://www.hthp.com>

丛书策划:于志斌 责任编辑:于志斌

封面设计:张幼农 责任技编:卢志贵

责任校对:陈 军

海天电子图书开发公司排版制作

深圳建融印刷包装有限公司印刷 海天出版社经销

2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.25

字数:200千 印数:1-6000册

定价:20.00元

海天版图书版权所有,侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题,请随时向承印厂调换。

引言：朱光潜的魅力

朱光潜先生是国内外负有盛名的美学大师。二十多年前，我在大学里对美学和文艺理论课产生浓厚的兴趣，曾细读朱先生的《西方美学史》、《美学批判论文集》，以及他翻译的柏拉图《文艺对话集》、《歌德谈话录》、《拉奥孔》等著作，当时就有饕餮知识盛宴的莫大快感。后来陆续读到他的早期著作《给青年的十二封信》、《悲剧心理学》、《文艺心理学》、《变态心理学》、《谈美》、《诗论》、《谈文学》、《谈修养》等，更是受到极大的震撼。这些写于 20 世纪 20 至 40 年代的作品，文笔之洗炼优美，说理之精辟入微，常使我读着读着就发起愣来，独自在灯下为其高妙的文思赞叹不已。直到今天，随着年岁的增长、阅历的增加，我对当年许多满怀兴味的书都失去了兴趣，但对朱先生著作的喜爱之情却丝毫没有减退。占据书架整整一层的各种版本的朱先生著作，多数被我摩挲成了品相不佳的旧书，就连 80 年代末至 90 年代初出版的皇皇 20 卷精装本《朱光潜全集》，许多分册的护封边沿，都在

我的反复翻阅中而起了毛，有的甚至裂了口。

朱先生的书何以对我有如此魅力？我多次暗暗检讨自己：在如今的信息社会，在这极讲效率的时代，对一个人的著作花费这么多时间和精力，是不是太不明智，太不经济了？我不知道怎样确切地回答这问题。但我常常在读了某些书、甚至是那些被炒得沸沸扬扬的书以后，往往感到收获甚微，心中也没有留下什么强烈的印象；而读朱先生的书，尤其是他的早期著作，除第一次就觉得入心入脑、受益匪浅以外，其后每次再读，时有新的领悟和会意，可谓让人受用不尽。五年前，我在完成国家社会科学基金课题《朱光潜与中西文化》时，曾在全书引言《面对大师的自省与自觉》里，写下了这样一段话：

朱光潜与一般学者不同，其学问不只是从书本到书本的知识汇聚，同时也饱和着他对人生世事的感悟和体验。他的许多著作，如《文艺心理学》、《谈美》、《诗论》、《谈文学》等，既是在探讨严肃的美学和文艺理论的学术问题，又常常是在谈论人生哲理，时时给人超出学术之外的人生启迪。他的早期作品，多半强烈地点染着他的人格色彩，兼得儒家“温柔敦厚”之风和道家“超然飘逸”之气，又拌以吸收西方文化精华而喷吐出的芬芳，具有一种意深而语淡，情切而气和的大家品格。

这就是说，朱先生的学问与他整个人格陶融一片，不仅以他的心智对中外古今的丰富知识进行了溶化和提炼，更以他的性情对人生世事和文学艺术多有独到体验和发现。在朱光潜的学术世界里徜徉，脑中常会出现浩浩荡荡、横无际涯、波光云影、气象万千的湖泊海洋，既给人心旷神怡的陶醉，又得到明理悦智的欣喜。朱先生的书何以对我有如此魅力？最粗浅也是最基本的原因，即来自于这直接而又切身的阅读感觉。

朱光潜先生 1897 年 10 月 14 日（农历九月十九）出生在安徽省桐城县的一户书香门第。桐城位于大别山南麓，长江北岸，明清两代，是中国学术文化的重镇之一。激荡清朝文坛两百余年、全国影响最大的文学流派“桐城派”，其发祥地和大本营就在桐城。朱先生幼承庭训，在父亲开设的私塾学馆里广涉国学经典，对四书五经和唐诗宋词等沉潜把玩，多能熟读成诵。后人吴汝纶创办的桐城中学，深谙桐城派古文奥诀，因做得一手好文章，致使先生们指望他接古文一线之传。青年时代，他跨洋过海，先后在香港大学、英国爱丁堡大学、伦敦大学、法国巴黎大学、斯特拉斯堡大学苦读十三载，博览西方学术文化，于文学、美学、哲学、心理学钻研尤深。朱先生的国学根基和西学素养，皆玉润珠圆，晶莹剔透，两者彼此照明，融会贯通，自是一代渊博大家。

然而，朱先生著述从不“掉书袋”以炫学富五车，

甚至很少旁征博引以壮声势。他在《给青年的十二封信》的“跋”中说：“我所要说的话，都是由体验我自己的生活，先感到（feel）而后想到（think）的。换句话说，我的理都是由我的情产生出来的，我的思想是从心出发而后再经过脑加以整理的。”^①在《文艺心理学》的“作者自白”里，他声明：“以往的美学家大半心中先存有一种哲学系统，以它为根据，演绎出一些美学原理来。本书所采的是另一种方法。它丢开一切哲学的成见，把文艺的创造和欣赏当作心理的事实去研究，从事实中归纳得一些可适用文艺批评的原理。”^②他在《谈修养》的“自序”里申述：“我信赖我的四十余年的积蓄，不向主义铸造者举债。”^③在《谈文学》“序”里，他还强调自己写作时“一不敢凭空乱构，二不敢道听途说，我想努力做到‘切实’二字”^④。凡此种种，向我们点出了朱先生著作的一个重要特点，即他所谈的种种理论和思想，多是自己在文艺园和人生场中体悟、感受、揣摩和思考的结果；他引述别人的见解和观点，主要是因为它们于己之心“有戚戚焉”，而不是简单地以他人之说代替自己的探索。正是如此，朱先生多次说他谈艺论道的文字，“主要的是我自己学习文艺的甘苦之言”^⑤。惟其是“甘苦之言”，所以富有他自己独特的见识和神采。本书之所以取名“艺术真谛的发掘和阐释”，原因即在此。

一般说来，人文学科学者著书立说大约有四种类

型：其一，自己是位思想家或专家，有独创研究，于是专门陈述自己的学说，对于别人的学说或加以批评，或根本置之不理；其二，自己是专家或不是专家，可并无独到研究，于是依附一位大师，只阐述他一家学说，把别人的学说一概置若罔闻；其三，自己不是专家只是一般学者，没有独到研究，于是搜罗各家之说，依据社会流行的观点编成一种教科书式的读本；其四，自己是一位专家，有些独到研究，于是综合各家学说，根据自己的观点取其精华熔炼一炉，铸成一部既有自己思想又平正通达的著作。这四种著书方法，第一种只有真正创体系的大家如老子、孔子、柏拉图、康德等才配得上采用；第二种多半是大家的忠实门徒所为，时有偏于一端过于武断之弊；第三种则显得有点平庸，并过于芜杂；第四种是不少真正专家学者著作的存在形态，既不失兼容各家的长处，又富有自己的学术洞见。

朱先生的著作，即属第四种类型。他对人生和艺术每有所悟，决不率尔成文，而是深思明辨，把自己的看法放在古今中外的学术长河里比照、考察、定位，并吸收其营养以修正、补充、完善自己的见解。朱自清当年评价他的名作《文艺心理学》时指出：“孟实先生是有主张的。他以他所主张的为取舍衡量的标准，折衷和引申都从这里发脚。有他自己在里面，便与教科书和类书不同。他可是并不偏狭，相反的理论在书

中有同样充分的地位，这样的比较其实更可阐明他所主张的学说。”^⑥这一概括，可以说抓住了朱先生著述的整体风貌，即既有自己的观点，又兼顾各家学说，两者彼此照明，融为一体，犹如天上的云彩辉映在波光粼粼的湖泊里，呈现一片阔大、灿烂的动人景致。

读朱先生的书（尤其是他的早期著作），我深感如入宝山，自己从中获得珍宝，得到教益，还应该加以张扬，让更多的人分享这份丰盛的精神美餐，受到智慧的启迪和人生的洗礼。这本《艺术真谛的发掘和阐释》，将朱先生著作中谈论文艺、美学及人生的精彩思想整理归类，提要钩玄，并加以适当的评述和阐发，以展示朱先生这座美学高峰的名景胜境。相信读者走入这座宝山，决不会空手而返。

注：

- ① 《给青年的十二封信·跋》，《朱光潜全集》第1卷第81页。
- ② 《文艺心理学·作者自白》，《朱光潜全集》第1卷第197页。
- ③ 《谈修养·自序》，《朱光潜全集》第4卷第5页。
- ④ 《谈文学·序》，《朱光潜全集》第4卷第155页。
- ⑤ 《谈文学·序》，《朱光潜全集》第4卷第155页。
- ⑥ 朱自清：《文艺心理学·序》，《朱光潜全集》第1卷第523～524页。

谭艺书系

- 爱 and 美的耕耘 (冰心卷) 卓 如编著 23.00 元
情感的憧憬与发酵 (曹禺卷) 朱栋霖 陈 龙编著
23.00 元
世纪灵魂的呼号与拷问 (巴金卷) 张民权编著 23.00 元
把生命溶入笔墨之中 (林散之卷) 唐 成编著 23.00 元
未带地图, 行旅人生 (萧乾卷) 傅光明著 25.00 元
艺术真谛的发掘和阐释 (朱光潜卷) 钱念孙著 20.00 元
理想的艺术境界 (傅雷卷) 金梅著

当代文化名人日记选刊

- 文坛回春纪事 (上、下册) 张光年著 42.00 元
战云纪事 常任侠著 29.00 元

长篇历史小说新作

- 史圣司马迁 (长篇史诗小说) 东方芥子著 38.00 元
朱元璋惩贪 (上、下册) 杨马林著 45.00 元

社 址: 深圳市福田区彩田南路海天综合大厦
邮 编: 518026
邮购电话: (0755) 2720397

／ 引 言 朱光潜的魅力

第一编

谈艺术与人生

- 9 人生本来就是一种较广义的艺术，每个人的生命史就是他自己的作品
- 5 世间有两种人的生活最不艺术，一种是俗人，一种是伪君子
- 7 伟大的人生和伟大的艺术都要同时兼有严肃与豁达之胜
- 10 文艺一方面是现实人生的返照，一方面也是现实人生的超脱
- 12 遇到一种工作不仅要估量它成功如何，还要问它是否由努力得来，是否为高尚理想与伟大人格之表现
- 14 我应该感谢文艺的地方很多，尤其是它教我学会一种观世法
- 17 我们处世有两种态度：人力能做到的时候，我们要竭力征服现实；人力莫可奈何的时候，我们暂时超脱现实

20 朝抵抗力最大的路径走

第二编

谈美和美感

- 27 美的问题难点就在它一方面是主观价值，一方面也有几分客观事实
- 30 我们对于一棵古松的三种态度
- 34 美和实际人生有一个距离，要见出事物本身的美，须把它摆到适当的距离以外去看
- 37 艺术的一个最好理想，是与现实保持“不即不离”的关系
- 40 物我交感，人的生命和宇宙的生命互相回还震荡，全赖移情作用
- 44 希腊女神的雕像和血色鲜丽的英国姑娘
- 46 艺术家对于自然有两重关系，他同时是自然的主人和奴隶
- 50 自然界本有两种美，老鹰古松是一种，娇莺嫩柳又是一种
- 53 艺术的雏形就是游戏，游戏之中就含有创造和欣赏的心理活动
- 57 德育从根本做起，必须怡情养性，美感教育的功用就在怡情养性

第三编

谈文学创作

- 69 学文学有如堆金字塔，要铺下一个很宽广笨重的基

- 础，才可以逐渐砌成一个尖顶来
- 68 要彻底了解文学，要尽量欣赏文学，你必须自己动手练习创作
- 69 入手即平易者难免肤浅，由困难中获得平易者大半深刻而耐人寻味
- 72 艺术的基本原则是寓变化于整齐，整齐易说，变化则全靠心灵的妙运，这是所谓“神而明之，存乎其人”
- 76 咬文嚼字，在表面上像只是斟酌文字的分量，而实际上就是调整思想和情感
- 79 文学之所以美，不仅在有尽之言，而尤在无穷之意
- 82 灵感就是在潜意识中酝酿成的情思猛然涌现于意识
- 86 艺术家一方面要有匠人的手腕，一方面又要有诗人的心灵
- 89 艺术价值之伟大，在使个人心中可欣赏的完美境界浸润到无数同群者的心里去，使人类彼此超过时空的限制而有心心相印之乐

第四编

谈文学批评

- 97 凡真正的批评家都只叙述他的灵魂在杰作中的冒险
- 100 欣赏一首诗就是再造一首诗
- 103 书评变成贩夫叫卖或是泼妇闹街，这不但是书评的末运，也是文艺的末运
- 106 文艺标准是修养出来的纯正的趣味
- 109 要养成纯正的文学趣味，我们最好从读诗入手
- 113 读诗第一件要事是养成细心的习惯，不放过题中应有之意，更不放过言外之意

- 117 做诗和读诗都要既见出此人此物此事，又见出此人此物此事以外的广阔天地
- 120 诗和散文的分别要同时在内容和形式两方面见出
- 124 诗歌虽然注重声律的音乐美，但不能离开语言所表现的意义和情感去专讲声音节奏
- 129 诗描写物体，要善于化静为动；画描绘动作，则须化动为静
- 132 随着近代艺术的发展，诗和画都在向抒情和写意的方面伸展
- 135 诗人择用一个适当的意象可以唤起全宇宙的形形色色来
- 137 文学的最大毛病是低级趣味

第五编

谈中国现代文学

- 145 我们把以前的传统文学和新文学对比参较，会发现一个空前的突变
- 148 外来影响的吸收理应经过谨慎的选择与长期的消化
- 152 完全放弃固有的传统，历史会证明这是不聪明的
- 155 文言文的训练对于写白话文还大有帮助
- 158 沈从文：世界文学史上终会有他一席之地
- 162 朱自清：在做人和做文方面都已做到炉火纯青的地步
- 166 丰子恺：从顶至踵是个艺术家
- 168 废名：丢开一切浮面的事态与粗浅的逻辑而直没入心灵深处
- 171 戴望舒：站在剃刀锋口上，毫厘的倾侧便会使他倒

在俗滥的一边去

174 曹 禺：艺术似乎离老练成熟还有些距离

177 芦 焚：一个跨在两个时代与两个世界的人

180 凌叔华：《小哥儿俩》在现代中国小说中是不可多得的成就

第六编

谈中国古典文学

187 怎样学习中国古典诗词

190 向传统学习是每一个新诗人所必须郑重考虑的

198 《涉江采芙蓉》这首诗看来很直率，实际上很曲折

196 《迢迢牵牛星》这首诗是从富有人民性的神话中吸取了源泉

199 读李白诗，要体会到他六分仙风，四分侠骨

203 “曲终人不见，江上数青峰”启示一种哲学的意蕴

206 李义山和许多晚唐诗人的作品在技巧上很类似西方的象征主义

208 辛弃疾词的愁苦之音

210 王静安的《浣溪沙》：愁苦之音以华贵出之

第七编

谈中西文学比较

217 长篇叙事诗何以在中国不发达

220 中国文学另有一个特点，就是偏重人事而伦理色彩浓厚

228 西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心，中国关于人

伦的诗却多谈朋友交情和君臣恩谊

226 中国诗人对自然的嗜好比西方诗人要早一千几百年

230 中国为什么没有产生悲剧

234 中国传统戏剧，诗的成分多而剧的成分少

238 从欧洲艺术的新倾向看，我觉得应该替中国旧艺术作一个辩护

241 对话体的衰落是一件极可惋惜的事

246 我们如果多读一些西方杰作，或许可以矫正中国书牍已往那种板面孔拉腔调的习气

250 只有真正无心给别人看，写日记才能做到毫无顾虑

254 受西方文学洗礼以后，我国文学变化之最重要方向当为批评研究

附录

大师的启示

263 以出世的精神，做入世的事业

——纪念朱光潜先生诞辰一百周年

271 面对大师的自省与自觉

——《朱光潜与中西文化》前言

277 后记

第一篇

谈艺术与人生