

<<谈美书简>>

图书基本信息

书名：<<谈美书简>>

13位ISBN编号：9787200050455

10位ISBN编号：7200050458

出版时间：2004-01

出版时间：北京出版社

作者：朱光潜

页数：142

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<谈美书简>>

内容概要

《谈美书简》是朱先生八十二岁高龄的暮年之作，初版于1980年。这是一本小书，总共只有七八万字，由十三封书信结集而成。在《谈美书简》中，朱先生以亲身的经验，谈到了许多治学为人的道理。对于怎样开展学术工作，他教导说：“我们干的是科学工作，是一项必须实事求是，玩弄不得一点虚假的艰苦工作，既要有清醒的头脑和坚定的恒心，也要有排除一切阻碍和干扰的勇气……是敷衍、蝇营狗苟地混过一生呢？还是下定决习，做一点有益于人类文化的工作呢？立志要研究任何一门科学的人首先都要端正人生态度，认清方向，要‘做老实人，说老实话，办老实事’。

<<谈美书简>>

作者简介

朱光潜（1897-1986），安徽桐城人。

我国著名美学家，文艺理论家。

1925年起先后赴英、法等国学习，获博士学位。

1933年回国，历任北京大学、四川大学、武汉大学教授。

毕业从事美学教学与研究工作。

重要著作有《文艺心理学》、《西方美学史》、《悲剧心理学》等，并有多种美学译著行世。

<<谈美书简>>

书籍目录

一代前言：怎样学美学？

二 从现实生活出发还是从抽象概念出发？

三 谈人四 关于马克思主义与美学的一些误解五 艺术是一种生产劳动六 冲破文艺创作和美学中的一些禁区七 从生理学观点谈美与美感八 形象思维与文艺的思想性九 文学作为语言艺术的独特地位十 浪漫主义和现实主义十一 典型环境中的典型人物十二 审美范畴中的悲剧性和喜剧性十三 结束语：“还须弦外有余音”

<<谈美书简>>

章节摘录

书摘 正路并不一定就是一条平平坦坦的直路，难免有些曲折和崎岖险阻，要绕一些弯，甚至难免误入歧途。

哪个重要的科学实验一次就能成功呢？“失败者成功之母”。

失败的教训一般比成功的经验更有益。

现在是和诸位谈心，我不妨约略谈一下自己在美学这条路上是怎样走过来的。

我在一九三六年由开明书店出版的《文艺心理学》里曾写过这样一段“自白”：从前我决没有梦想到我有一天会走到美学的路上去。

我前后在几个大学里做过十四年的大学生，学过许多不相干的功课，解剖过鲨鱼，制造过染色切片，读过艺术史，学过符号逻辑，用过薰烟鼓和电气反应仪器测验过心理反应，可是我从来没有上过一次美学课。

我原来的兴趣中心第一是文学，其次是心理学，第三是哲学。

因为欢喜文学，我被逼到研究批评的标准，艺术与人生，艺术与自然，内容与形式，语文与思想等问题；因为欢喜心理学，我被逼到研究想象与情感的关系，创造和欣赏的心理活动，以及文艺趣味上的个别差异；因为欢喜哲学，我被逼到研究康德、黑格尔和克罗齐诸人的美学著作。

这样一来，美学便成为我所欢喜的几种学问的联络线索了。

我现在相信：研究文学、艺术、心理学和哲学的人们如果忽略美学，那是一个很大的欠缺。

事隔四五十年，现在翻看这段自白，觉得大体上是符合事实的，只是最后一句话还只顾到一面而没有顾到另一面。

我现在(四五十年后的今天)相信：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。

为什么要作这点补充呢？因为近几十年我碰见过不少的不学文学、艺术、心理学、历史和哲学，也并没有认真搞过美学的文艺理论“专家”，这些“专家”的“理论”既没有文艺创作和欣赏的基础，又没有心理学、历史和哲学的基础，那就难免要套公式，玩弄抽象概念，你抄我的，我抄你的，以讹传讹。

这不但要坑害自己，而且还会在爱好文艺和美学的青年朋友们中造成难以估计的不良影响，现在看来还要费大力，而且主要还要靠有觉悟的青年朋友们自己来清除这种影响。

但我是乐观的，深信美学和其他科学一样，终有一天要走上正轨，这是人心所向，历史大势所趋。

过去心理学只把视、听、嗅、味、触叫做“五官”，每一种器官管一种感觉。

马克思把器官扩大到人的肉体和精神两方面的全部本质力量和功能。

五官之外他还提到思维，意志，情感气器官的功用不仅在认识或知觉，更重要的是“占领或掌管人类的现实界”的“人类现实生活的活动”。

这就必然要包括生产劳动的实践活动，其中包括艺术和审美活动。

各种感官都是在长期历史发展中由实践经验逐渐形成的。

“各种感官的形成是从古到今全部世界史的工作成果”。

举听觉为例，马克思说过：正如只有音乐才能唤醒人的音乐感觉，对于不懂音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义，就不是它的对象，因为我的对象只能是我的本质的表现。

这两句极简单的话解决了美和美感以及美的主观性或客观性的问题。

上句说音乐美感须以客观存在的音乐为先决条件，下句说音乐美也要靠有“懂音乐的耳朵”这个主观条件。

请诸位想一想：一、美单是主观的，或单是客观的吗？二、美能否离开美感而独立存在呢？想通了这两个问题，许多美学上的问题就可以迎刃而解了。

朋友们：前此我们已屡次谈到，研究美学不能不懂点艺术，否则就会变成“空头美学家”，摸不着美学的门。

艺术究竟是怎么回事呢？它有哪些门类？各门艺术之间有什么关系和差别？这些都是常识问题，但是懂透也颇不易。

<<谈美书简>>

“艺术”(art)这个词在西文里本义是“人为”或“人工造作”。

艺术与“自然”(现实世界)是对立的,艺术的对象就是自然。

就认识观点说,艺术是自然在人的头脑里的“反映”,是一种意识形态;就实践观点说,艺术是人对于自然的加工改造,是一种劳动生产,所以艺术有“第二自然”之称。

自然也有“人性”的意思,并不全是外在于人的,也包括人自己和他的内心生活。

人对自然为什么要加工改造呢?这问题也就是人为什么要劳动生产的问题。

答案也很简单,劳动生产是为着适应人的物质生活和精神生活的需要,并且不断地日益改善和提高人的物质生活和精神生活。

一切艺术都要有一个创造主体和一个创造对象,因此,它就既要有人的条件,又要有物的条件。

人的条件包括艺术家的自然禀赋、人生经验和文化教养;物的条件包括社会类型、时代精神、民族特色、社会实况和问题,这些都是需要不断加工改造的对象;此外还要加上用来加工改造的工具和媒介(例如木、石、纸、帛、金属、塑料之类材料,造型艺术中的线条和颜色,音乐中的声音和乐器,文学中的语言之类媒介)。

所以艺术既离不开人,也离不开物,它和美感一样,也是主客观的统一体。

艺术和社会都在不断变化和改革中,经历着长期历史发展的过程。

关于艺术的这些基本道理我们前此在学习马克思的《经济学—哲学手稿》和《资本论》、恩格斯的《自然辩证法》等经典著作的有关论述中已略见一斑了。

最常见的艺术门类是诗歌、音乐、舞蹈(三种在起源时是统一体),建筑、雕刻和绘画(合称“造型艺术”),戏剧、小说以及近代歌剧、哑剧和电影剧之类综合性艺术。

这些艺术之间的分别和关系,自从莱辛的《拉奥孔》问世以来,一直是西方美学界研究和讨论的问题。

德国美学家们一般把艺术分为“空间性的”和“时间性的”两大类。

属于空间艺术的有建筑、雕刻和绘画,其功用主要是“状物”,或写静态,描绘在空间中直立和平铺并列的事物形状;所涉及的感官主要是视觉,所用的媒介主要是线条和颜色。

属于时间艺术的主要有舞蹈、音乐、诗歌和一般文学,其功用主要是叙事抒情,写动态,描绘在时间上先后承续的事物发展过程,所涉及的感官较多,音乐较单纯,只涉及听觉和节奏感中筋肉运动感觉,舞蹈、诗歌和一般文学则视觉、听觉和筋肉运动感觉都要起作用。

时间艺术在所用的媒介方面有一个值得重视的差异,这就是其他各种艺术的媒介如声音、线条、色彩之类都是感性的,即可凭感官直接觉察到的;至于文学则用语言为媒介,而语言中的文字却只是代表观念的一种符号,本身并无意义,例如“人”这一观念,各民族用来代表它的文字符号各不相同,英文用man,法文用homme,德文用Mensch,单凭这种文字符号并不能直接显出“人”的感性形象,只能显出“人”的观念或意义,所以语言这种媒介不是感性的而是观念性的,也就是说,语言要通过符号(字音和字形)间接引起对事物的观念。

这个分别黑格尔在他的《美学》里也经常提到。

这个分别就是使文学作为语言艺术具有独特地位的首要原因。

其次一个原因是各种艺术都要具有诗意。

“诗”(poetry)这个词在西文里和“艺术”(art)一样,本义是“制造”或“创作”,所以黑格尔认为诗是最高艺术,是一切门类的艺术的共同要素。

维柯派美学家克罗齐还认为语言本身就是艺术,美学实际上就是语言学。

各门艺术虽彼此有别,毕竟有基本共同点。

例如莱辛虽严格区分过诗和画的界限,我国却很早就有诗画同源说。

大诗人往往同时是大画家,王维就是一个著例,苏轼说过:“观摩诘之画,画中有诗;味摩诘之诗,诗—中有画。

”苏轼本人就同时擅长诗和画。

在起源时诗歌、音乐和舞蹈本是三位一体的综合艺术,后来虽分道扬镳,仍是藕断丝连,例如在近代歌剧和电影剧乃至民间曲艺里,语言艺术都还是一个重要的组成部分。

这些都足以见出文学作为语言艺术所占的独特地位。

<<谈美书简>>

朋友们： 诸位来信有问到审美范畴的。

范畴就是种类。

审美范畴往往是成双对立而又可以混合或互转的。

例如与美对立的有丑，丑虽不是美，却仍是一个审美范畴。

讨论美时往往要联系到丑或不美，例如马克思在《经济学一哲学手稿》里就提到劳动者创造美而自己却变成丑陋畸形。

特别是近代美学中丑转化为美已日益成为一个重要问题。

丑与美不但可以互转，而且可以由反衬而使美者愈美，丑者愈丑。

，我们在第二封信里就已举例约略谈到丑转化为美以及肉体丑可以增加灵魂美的问题。

这还涉及自然美和艺术美的差别和关系的问题。

对这类问题深入探讨，可以加深对辩证唯物主义的理解。

美与丑之外，对立而可混合或互转的还有崇高和秀美以及悲剧性与喜剧性两对审美范畴。

既然叫做审美范畴，也就要隶属于美与丑这两个总的范畴之下。

崇高(亦可叫做“雄伟”)与秀美的对立类似中国文论中的“阳刚”与“阴柔”。

我在旧著《文艺心理学》第十五章里曾就此详细讨论过。

例如狂风暴雨、峭岩悬瀑、老鹰古松之类自然景物以及莎士比亚的《李尔王》、米琪尔安杰罗的雕刻和绘画、贝多芬的《第九交响曲》、屈原的《离骚》、庄子的《逍遥游》和司马迁的《项羽本纪》、阮籍的《咏怀》、李白的《古风》一类文艺作品，都令人起崇高或雄伟之感。

春风微雨、娇莺嫩柳、小溪曲涧荷塘之类自然景物和赵孟頫的字画、《花间集》、《红楼梦》里的林黛玉、《春江花月夜》乐曲之类文艺作品都令人起秀美之感。

崇高的对象以巨大的体积或雄伟的精神气魄突然向我们压来，我们首先感到的是势不可挡，因而惊惧，紧接着这种自卑感就激起自尊感，要把自己提到雄伟对象的高度而鼓舞振奋，感到愉快。

所以崇高感有一个由不愉快而转化到高度愉快的过程。

一个人多受崇高事物的鼓舞可以消除鄙俗气，在人格上有所提高。

至于秀美感则是对娇弱对象的同情和宠爱，自始至终是愉快的。

刚柔相济，是人生应有的节奏。

崇高固可贵，秀美也不可少。

这两个审美范畴说明美感的复杂性，可以随人而异，也可以随对象而异。

.....

<<谈美书简>>

媒体关注与评论

序言 袁行霈“大家小书”，是一个很俏皮的名称。

此所谓“大家”，包括两方面的含义：一、书的作者是大家；二、书是写给大家看的，是大家的读物。

所谓“小书”者，只是就其篇幅而言，篇幅显得小一些罢了。

若论学术性则不但不轻，有些倒是相当重。

其实，篇幅大小也是相对的，一部书十万字，在今天的印刷条件下，似乎算小书，若在老子、孔子的时代，又何尝就小呢？编辑这套丛书，有一个用意就是节省读者的时间，让读者在较短的时间内获得较多的知识。

在信息爆炸的时代，人们要学的东西太多了。

补习，遂成为经常的需要。

如果不善于补习，东抓一把，西抓一把，今天补这，明天补那，效果未必很好。

如果把读书当成吃补药，还会失去读书时应有的那份从容和快乐。

这套丛书每本的篇幅都小，读者即使细细地阅读慢慢地体味，也花不了多少时间，可以充分享受读书的乐趣。

如果把它们当成补药来吃也行，剂量小，吃起来方便，消化起来也容易。

我们还有一个用意，就是想做一点文化积累的工作。

把那些经过时间考验的、读者认同的著作，搜集到一起印刷出版，使之不至于泯没。

有些书曾经畅销一时，但现在已经不容易得到；有些书当时或许没有引起很多人注意，但时间证明它们价值不菲。

这两类书都需要挖掘出来，让它们重现光芒。

科技类的图书偏重实用，一过时就不会有太多读者了，除了研究科技史的人还要用到之外。

人文科学则不然，有许多书是常读常新的。

然而，这套丛书也不都是旧书的重版，我们也想请一些著名的学者新写一些学术性和普及性兼备的小书，以满足读者日益增长的需求。

“大家小书”的开本不大，读者可以揣进衣兜里，随时随地掏出来读上几页。

在路边等人的时候、在排队买戏票的时候，在车上、在公园里，都可以读。

这样的读者多了，会为社会增添一些文化的色彩和学习的气氛，岂不是一件好事吗？“大家小书”出版在即，出版社同志命我撰序说明原委。

既然这套丛书标示书之小，序言当然也应以短小为宜。

该说的都说了，就此搁笔吧。

<<谈美书简>>

编辑推荐

《谈美书简》不是一本普通的小书，而是一位美学老人追求真理的宝贵成果，是对后辈学人语重心长的美学诤言。

<<谈美书简>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>