

<<大美人生>>

图书基本信息

书名：<<大美人生>>

13位ISBN编号：9787301136645

10位ISBN编号：7301136641

出版时间：2008-7

出版时间：北京大学出版社

作者：朱光潜

页数：254

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>

<<大美人生>>

内容概要

朱光潜是以美学的杰出贡献赢得广泛声誉的，然而他却是一位通才，不但在美学领域取得了开创性的成就，也写下了脍炙人口的通俗读物，尤其是他在20世纪20年代就开始写作的知识性随笔，更是把哲理与文采结合在一起，具有明快，朴实，清晰的特点和浓郁的精神感染力。

朱光潜从小就浸润在传统文化中，又留学西方多年，形成了自己的美学体系。

他的随笔作品立足于中西文化的深基础之上，游刃在古今中外的知识海洋，形神兼备，理趣盎然，达到了随笔写作的至高境界。

美与人生的结合使他的随笔独树一帜。

在广博的知识与高超的语言技巧中，阐发了极具操作性的真知灼见。

这部随笔集分为美的情调，美学散步，美与人生三部分，精选他近七十年的随笔41篇，代表了他一生随笔写作的成就，堪称学与文结合的文章精品。

<<大美人生>>

作者简介

朱光潜（一八九七——一九八六），杰出美学家、文艺理论家和教育家。

青年时期在武昌高等师范学校、香港大学读书。

一九二五年后，在英国爱丁堡大学、伦敦大学，法国巴黎大学、斯塔斯堡大学学习，并获得博士学位。

一九三三年，开始在四川大学、武汉大学、北京大学任教。

主要著作有《文艺心理学》、《谈美》、《诗论》、《西方美学史》、《谈美书简》等。

他学贯中西、博古通今，形成了自己的美学理论体系，是中国现当代最享盛名并赢得国际声誉的美学大师。

<<大美人生>>

书籍目录

美的情调 无言之美 旅英杂谈 慈慧殿三号——北平杂写之一 后门大街——北平杂写之二 花会
谈美感教育 人文方面几类应读的书 我在《春天》里所见到的——《春天》之欣赏 诗的意象与
情趣 谈中西爱情诗 音乐与教育 文学的趣味 回忆二十五年前的香港大学 《凤凰》序美学散步
《谈美》开场话 刚性美与柔性美 写作练习 咬文嚼字 情与辞 自由主义与文艺 山水诗与自然
美 怎样学习美学——答青年同志们的来信 漫谈说理文 我是怎样学起美学来的 中国古代美学简
介 略谈维柯对美学界的影响美与人生 私人创校计划 悼夏孟刚 我与文学 给《申报周刊》的青年读
者——民族的生命力 露宿 朝抵抗力最大的路径走 从我怎样学国文说起 消除烦闷与超脱现实 看戏
与演戏——两种人生理想 文学与人生 资禀与修养 生命 敬悼朱佩弦先生 缅怀丰子恺老友 我
学美学的一点经验教训

<<大美人生>>

章节摘录

无言之美 孔子有一天突然地很高兴地对他的学生说：“予欲无言。

”子贡就接着问他：“子如不言，则小子何述焉？”

”孔子说：“天何言哉？

四时行焉，百物生焉。

天何言哉？

” 这段赞美无言的话，本来从教育方面着想。

但是要想明了无言的意蕴，宜从美术观点去研究。

言所以达意，然而意决不是完全可以言达的。

因为言是固定的，有迹象的；意是瞬息万变，是缥缈无踪的。

言是散碎的，意是混整的，言是有限的，意是无限的。

以言达意，好像用继续的虚线画实物，只能得其近似。

所谓文学，就是以言达意的一种美术。

在文学作品中，言语之先的意象，和情绪意旨所附丽的语言，都要尽美尽善，才能引起美感。

尽美尽善的条件很多。

但是第一要不违背美术的基本原理，要“和自然逼真”（true to nature）。

这句话讲得通俗一点，就是说美术作品不能说谎。

不说谎包含有两种意义：一、我们所说的话，就恰是我们所想说的话。

二、我们所想说的话，我们都吐肚子说出来了，毫无余蕴。

意既不可以完全达之以言，“和自然逼真”一个条件在文学上不是做不到么？

或者我们问得再直接一点，假使语言文字能够完全传达情意，假使笔之于书的和存之于心的铢两悉称，丝毫不爽，这是不是文学上所应希求的一件事？

这个问题是了解文学及其他美术所必须回答的。

现在我们姑且答道：文字语言固然不能完全传达情绪意旨，假使能够，也并非文学所应希求的。

一切美术作品也都是这样，尽量表现，非唯不能，而且不必。

先从事实下手研究。

譬如有一个荒村或任何物体，摄影家把它照一幅相，美术家把它画一幅图。

这种相片和图画可以从两个观点去比较：第一，相片或图画，哪一个较“和自然逼真”？

不消说得，在同一视域以内的东西，相片都可以包罗尽致，并且体积比例和实物都两两相称，不会有丝毫错误。

图画就不然，美术家对一种境遇，未表现之先，先加一番选择。

选择定的材料还需经过一番理想化，把美术家的人格参加进去，然后表现出来。

所表现的只是实物一部分，就连这一部也不必和实物完全一致。

所以图画决不能如相片一样“和自然逼真”。

第二，我们再问，相片和图画所引起的美感哪一个浓厚，所发生的印象哪一个深刻，这也不消说，稍有美术口味的人都觉得图画比相片美得多。

文学作品也是同样。

譬如《论语》“子在川上曰，逝者如斯夫，不舍昼夜”几句话，决没完全描写出孔子说这番话时候的心境，而“如斯夫”三字更笼统，没有把当时的流水形容尽致。

如果说详细一点，孔子也许这样说：“河水滚滚地流去，日夜都是这样，没有一刻停止。

世界上一切事物不都像这流水时常变化不尽么？

过去的事物不就永远过去绝不回头么？

我看见这流水心中好不惨伤呀！

……”但是纵使这样说去，还没有尽意。

而比较起来，“逝者如斯夫，不舍昼夜”九个字，比这段长而臭的演义就值得玩味多了！

在上等文学作品中——尤其在诗词中——这种言不尽意的例子处处可见。

<<大美人生>>

譬如陶渊明的《时运》：“有风自南，翼彼新苗”；《读》：“微雨从东来，好风与之俱”。

本来没有表现出诗人的情绪，然而玩味起来，自觉有一种闲情逸致，令人心旷神怡。

钱起的《省试湘灵鼓瑟》末二句“曲终人不见，江上数峰青”，也没有说出诗人的心绪，然而一种凄凉惜别的神情自然流露于言语之外。

此外像陈子昂的《登幽州台怀古》：“前不见古人，后不见来者。

念天地之悠悠，独怆然而涕下！

”李白的《怨情》：“美人卷珠帘，深坐颦蛾眉。

但见泪痕湿，不知心恨谁。

”虽然说明了诗人的情感，而所说出来的多么简单，所含蓄的多么深远！

再就写景说，无论何种境遇，要描写得惟妙惟肖，都要费许多笔墨。

但是大手笔只选择两三件事轻描淡写一下，完全境遇便呈露眼前，栩栩如生。

譬如陶渊明的《归园田居》：“方宅十余亩，草屋八九间。

榆柳荫后檐，桃李罗堂前。

暖暖远人村，依依墟里烟。

狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。

”四十字把乡村风景写得多么真切！

再如杜工部的《后出塞》：“落日照大旗，马鸣风萧萧。

平沙列万幕，部伍各见招。

中天悬明月，令严夜寂寥。

悲笳数声动，壮士惨不骄。

”寥寥几句话，把月夜沙场状况写得多么有声有色，然而仔细观察起来，乡村景物还有多少为陶渊明所未提及，战地情况还有多少为杜工部所未提及。

从此可知文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。

在音乐里面，我们也有这种感想。

凡是唱歌奏乐，音调由宏壮急促而变到低微以至于无声的时候，我们精神上就有一种沉默渊穆和平愉快的景象。

白香山在《琵琶行》里形容琵琶声音暂时停顿的情况说：“水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。

”这就是形容音乐上无言之美的滋味。

著名英国诗人济慈（Keats）在《希腊花瓶歌》也说“听得见的声调固然幽美，听不见的声调尤其幽美”（Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter），也是说同样道理。

大概欢喜听音乐的人都尝过此中滋味。

就戏剧说，无言之美更容易看出。

许多作品往往在热闹场中动作快到极重要的一点时，忽然万籁俱寂，现出一种沉默神秘的景象。

梅特林（Maeterlinck）的作品就是好例。

譬如《青鸟》的布景，择夜阑人静的时候，使重要角色睡得很长久，就是利用无言之美的道理。

梅氏并且说“口开则灵魂之门闭，口闭则灵魂之门开”，赞无言之美的话不能比此更透辟了。

莎士比亚的名著《哈姆雷特》一剧开幕便描写更夫守夜的状况，德林瓦特（Drinkwater）在其《林肯》中描写林肯在南北战争军事旁午的时候跪着默祷，王尔德（O. Wilde）的《文德米夫人的扇子》里面描写文德米夫人私奔在她的情人寓所等候的状况，都在兴酣局紧，心悬悬渴望结局时，放出沉默神秘的色彩，都足以证明无言之美的。

近代又有一种哑剧和静的布景，或只有动作而无言语，或连动作也没有，就专靠无言之美引人人胜了。

雕刻塑像本来是无言的，也可以拿来说明无言之美。

所谓无言，不一定指不说话，是注重在含蓄不露。

雕刻以静体传神，有些是流露的，有些是含蓄的。

这种分别在眼睛上尤其容易看见。

<<大美人生>>

中国有一句谚语说：“金刚怒目，不如菩萨低眉。”

所谓怒目，便是流露；所谓低眉，便是含蓄。

凡看低头闭目的神像，所生的印象往往特别深刻。

最有趣的就是西洋爱神的雕刻，他们男女都是瞎了眼睛。

这固然根据希腊神话，然而实在含有美术的道理。

因为爱情通常都在眉目间流露，而流露爱情的眉目是最难比拟的，所以索性雕成盲目，可以耐人寻思。

当初雕刻家原不必有意为此，但这也许是人类不用意识而自然碰着的巧。

要说明雕刻上流露和含蓄的分别，希腊著名雕刻《拉奥孔》（Lao—Coon）是最好的例子。

相传拉奥孔犯了大罪，天神用了一种极惨酷的刑法来惩罚他，遣了一条恶蛇把他和他的两个儿子在一块绞死了。

在这种极刑之下，未死之前当然有一种悲伤惨戚、目不忍睹的一顷刻，而希腊雕刻家并不擒住这一顷刻来表现，他只把将达苦痛极点前一顷刻的神情雕刻出来，所以他所表现的悲哀是含蓄不露的。

倘若是流露的，一定带了挣扎呼号的样子。

这个雕刻，一眼看去，只觉得他们父子三人都有一种难言之痛；仔细看去便可发现条条筋肉、根根毛孔都暗示一种极苦痛的神情。

德国莱辛（Lessing）的名著《拉奥孔》就根据这个雕刻，讨论美术上含蓄的道理。

以上是从各种艺术中信手拈来的几个实例。

把这些个别的实例归纳在一起，我们可以得一个公例，就是：拿美术来表现思想和情感，与其尽量流露，不如稍有含蓄；与其吐肚子把一切都说出来，不如留一大部分让欣赏者自己去领会。

因为在欣赏者的头脑里所生的印象和美感，有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。

换句话说，说出来的越少，留着不说的越多，所引起的美感就越大越深越真切。

这个公例不过是许多事实的总结束。

现在我们要进一步求出解释这个公例的理由。

我们要问何以说得越少，引起的美感反而越深刻？

何以无言之美有如许势力？

想答复这个问题，先要明白美术的使命。

人类何以有美术的要求？

这个问题非一言可尽。

现在我们姑且说，美术是帮助我们超脱现实而求安慰于理想境界的。

人类的意志可向两方面发展：一是现实界，一是理想界。

不过现实界有时受我们的意志支配。

譬如我们想造一所房屋，这是一种意志。

要达到这个意志，必费许多气力去征服现实，要开辟荒地，要造砖瓦，要架梁柱，要赚钱去请泥水匠。

这些事都是人力可以办得到的，都是可以用意志支配的。

但是我们的意志想造一座空中楼阁。

现实界凡物皆向地心下坠一条定律，就不可以用意志征服。

所以意志在现实界活动，处处遇障碍，处处受限制，不能圆满地达到目的，实际上我们的意志十之八九都要受现实限制，不能自由发展。

譬如谁不想有美满的家庭？

谁不想住在极乐国？

然而在现实界决没有所谓极乐美满的东西存在。

因此我们的意志就不能不和现实发生冲突。

一般人遇到意志和现实发生冲突的时候，大半让现实征服了意志，走到悲观烦闷的路上去，以为件件事都不如人意，人生还有什么意味？

所以堕落、自杀、逃空门种种的消极的解决法就乘虚而入了，不过这种消极的人生观不是解决意志和

<<大美人生>>

现实冲突最好的方法。

因为我们人类生来不是懦弱者，而这种消极的人生观甘心让现实把意志征服了，是一种极懦弱的表示。

然则此外还有较好的解决法么？

有的，就是我所谓超脱现实。

我们处世有两种态度；人力所能做到的时候，我们要竭力征服现实；人力莫可如何的时候，我们就要暂时超脱现实，储蓄精力，待将来再向他方面征服现实。

超脱到哪里去呢？

超脱到理想界去。

现实界处处有障碍有限制，理想界是天空任鸟飞，极空阔极自由的。

现实界不可以造空中楼阁，理想界是可以造空中楼阁的。

现实界没有尽美尽善，理想界是有尽美尽善的。

姑取实例来说明。

我们走到小城市里去，看见街道窄狭污浊，处处都是阴沟厕所，当然感觉不快，而意志立时就要表示态度。

如果意志要征服这种现实哩，我们就要把这种街道房屋一律拆毁，另造宽大的马路和清洁的房屋。

但是谈何容易？

物质上发生种种障碍，这一层就不一定可以做到。

意志在此时如何应付呢？

它说，我要超脱现实，去在理想界造成理想的街道房屋来，把它表现在图画上，表现在雕刻上，表现在诗文中。

于是结果有所谓美术作品。

美术家成了一件作品，自己觉得有创造的大力，当然快乐已极。

旁人看见这种作品，觉得它真美丽，于是也愉快起来了，这就是所谓美感。

因此美术家的生活就是超脱现实的生活，美术作品就是帮助我们超脱现实到理想界去求安慰的。

换句话说，我们有美术的要求，就因为现实界待遇我们太刻薄，不肯让我们的意志推行无碍，于是我们的意志就跑到理想界去求慰情的路径。

美术作品之所以美，就美在它能够给我们很好的理想境界。

所以我们可以说，美术作品的价值高低就看它超脱现实的程度大小，就看它所创造的理想世界是阔大还是窄狭。

但是美术又不是完全可以和现实绝缘的。

它所用的工具——例如雕刻用的石头，图画用的颜色，诗文用的语言——都是在现实界取来的。

它所用的材料——例如人物情状悲欢离合——也是现实界的产物。

所以美术可以说是以毒攻毒，利用现实的帮助以超脱现实的苦恼。

上面我们说过美术作品的价值高低要看它超脱现实的程度如何。

这句话应稍加改正，我们应该说，美术作品的价值高低，就看它能否借极少量的现实界的帮助，创造极大量的理想世界出来。

在实际上说，美术作品借现实界的帮助愈少，所创造的理想世界也因而愈大。

再拿相片和图画来说明。

何以相片所引起的美感不如图画呢？

因为相片上一形一影，件件都是真实的，而且应有尽有，发泄无遗。

我们看相片，种种形影好像钉子把我们的想象力都钉死了。

看到相片，好像看到二五，就只能想到一十，不能想到其他数目。

换句话说，相片把事物看得太真，没有给我们以想象余地。

所以相片只能抄写现实界，不能创造理想界。

图画就不然。

图画家用美术眼光，加一番选择的功夫，在一个完全境遇中选择了一小部事物，把它们又经过一番理

<<大美人生>>

想化，然后才表现出来。

唯其留着一大部分不表现，欣赏者的想象力才有用武之地。

想象作用的结果就是一个理想世界。

所以图画所表现的现实世界虽极小而创造的理想世界则极大。

孔子谈教育说：“举一隅不以三隅反，则不复也。”

”相片是把四隅通举出来了，不要你劳力去“复”。

图画就只举一隅，叫欣赏者加一番想象，然后“以三隅反”。

流行语中有一句说：“言有尽而意无穷。”

”无穷之意达之以有尽之言，所以有许多意，尽在不言中。

文学之所以美，不仅在有尽之言，而尤在无穷之意。

推广地说，美术作品之所以美，不是只美在已表现的一小部分，尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分，这就是本文所谓无言之美。

因此美术要和自然逼真这个信条应该这样解释：和自然逼真是为了窥出自然的精髓所在，而表现出来；不是说要把自然当做一篇印版文字，很机械地抄写下来。

这里有一个问题会发生。

假使我们欣赏美术作品，要注重在未表现而含蓄着的一部分，要超“言”而求“言外意”，各个人有各个人的见解，所得的言外意不是难免殊异么？

当然，美术作品之所以美，就美在有弹性，能拉得长，能缩得短。

有弹性所以不呆板。

同一美术作品你去玩味有你的趣味，我去玩味有我的趣味。

譬如莎氏乐府所以在艺术上占极高位置，就因为各种阶级的人在不同的环境中都欢喜读它。

有弹性所以不陈腐。

同一美术作品，今天玩味有今天的趣味，明天玩味有明天的趣味。

凡是经不得时代淘汰的作品都不是上乘。

上乘文学作品，百读都令人不厌的。

<<大美人生>>

媒体关注与评论

寻常的说话作文，各人有各人的派头，讨论文艺也一样。
有砦人把文字认做数学的定理，一阵子“因为”“所以”，就达到结论：这必须如此，不能如彼。
另外一派可不尽然。

他们不把理论看做金科玉律，无论现成的或是独得的，都给它做详细的疏解，就是结论也不以为“天下之道在是”，仿佛说，我是这么想，愿与你们商量。

孟实先生的文字，一贯地属于后一派。

他能得到众多的读者，这是...个原因。

——作家叶圣陶 孟实先生引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中。

这种“宏远的眼界和豁达的胸襟”，值得学者深思。

——学者朱自清 那些谈论人生修养的哲理和探求美及艺术奥妙的学理，本来都是十分艰深的，但到了朱先生笔下，却一下子变得生动活泼，新鲜有趣起来。

——复旦大学教授朱立元

<<大美人生>>

编辑推荐

在《大美人生：朱光潜随笔》中，朱光潜将美这一抽象的理念以极其优美和形象的文字表达出来，给人以美的享受。
在这部随笔中作者还讲述了许多人生的智慧和道理，给青年人以引导。

<<大美人生>>

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>