

《谈美》

图书基本信息

书名：《谈美》

13位ISBN编号：9787533619435

10位ISBN编号：7533619439

出版时间：2006-8

出版社：安徽教育出版社

作者：朱光潜

页数：160

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

開場話

- 7
- 一、我們對於一棵古松的三種態度——實用的、科學的、美感的
13
- 二、“當局者迷，旁觀者清”——藝術和實際人生的距離
21
- 三、“子非魚，安知魚之樂？”——宇宙的人情化
31
- 四、希臘女神的雕像和血色鮮麗的英國姑娘——美感與快感
41
- 五、“記得綠羅裙，處處憐芳草”——美感與聯想
49
- 六、“靈魂在傑作中的冒險”——考證、批評與欣賞
57
- 七、“情人眼底出西施”——美與自然
67
- 八、“依樣畫葫蘆”——寫實主義和理想主義的錯誤
77
- 九、“大人者不失其赤子之心”——藝術與遊戲
87
- 十、空中樓閣——創造的想像
97
- 十一、“超以象外，得其環中”——創造與情感
107
- 十二、“從心所欲，不逾矩”——創造與格律
117
- 十三、“不似則失其所以為詩，似則失其所以為我”——創造與模倣
125
- 十四、“讀書破萬卷，下筆如有神”——天才與靈感
133
- 十五、“慢慢走，欣賞啊！”——人生的藝術化
143

书籍目录

序

开场话

- 一 我们对于一棵古松的三种态度 实用的、科学的、美感的
- 二 “当局者迷，旁观者清” 艺术和实际人生的距离
- 三 “子非鱼，安知鱼之乐？” 宇宙的人情化
- 四 希腊女神的雕像和血色鲜丽的英国姑娘 美感与快感
- 五 “记得绿罗裙，处处怜芳草” 美感与联想
- 六 “灵魂在杰作中的冒险” 考证、批评与欣赏
- 七 “情人眼底出西施” 美与自然
- 八 “依样画葫芦” 写实主义和理想主义的错误
- 九 “大人者不失其赤子之心” 艺术与游戏
- 十 空中楼阁 创造的想象
- 十一 “超以象外，得其环中” 创造与情感
- 十二 “从心所欲，不逾矩” 创造与格律
- 十三 “不似则失其所以为诗，似则失其所以为我” 创造与模仿
- 十四 “读书破万卷，下笔如有神” 天才与灵感
- 十五 “慢慢走，欣赏啊！” 人生的艺术化

精彩短评

- 1、仅看此书编辑顾问，那年代的精英阵容就能吓死人。借谈美，及春秋，所谓深入浅出通达至理的行文便当如此吧。人生必艺术的说法简直就是给我这些年来的想法和方向照上一道曙光！不再多言，否则便也是自彰其“丑”了。
- 2、舉凡中國之國人，大概都難以逃脫“儒道互補”的大體系，做學問也好，做人也罷/在作者看來，“美”近似于一種“玄幻”的東西，摸不著碰不得，兜兜轉轉，還是無法對美有一個完整確切的認識/中國人終究還是重實用輕理論
- 3、艺术是另一个世界里的东西。
- 4、美学入门
- 5、MD 盗版这书 还写三联~不过书还好
- 6、很多自认为懂得的道理，却不能像朱老这样能用简单的例子说明白。
- 7、相比李泽厚、宗白华，我更喜欢朱的文笔，有感受，又有理论
- 8、哲学和科学，穷其究竟，都是要满足求知的欲望。#无法心动的理由，2016春#
- 9、入门之作
- 10、深入浅出，学问蕴涵于故事中。不说教，但让人读了很长知识。适合一般读者阅读~
- 11、人心净化，人生美化。
- 12、真正的美不是性欲的快感，不是动情的联想，而是优美的比例与画面构成的，让你赏心悦目的事物。原来懂得欣赏也是一种能力。
- 13、这是一本平心静气安安静静品读的书，我却没有在那种环境和心境下阅读，所以我只读出了四颗星的价值。
- 14、为了《审美教育书简》的相关内容，又找来《谈美》读了下。学了近一年美学后，对一些以前停留在感性认识上的观点也有了深层的认知了。比如“我坚信中国社会闹得如此之糟，不完全是制度的问题，是大半由于人心太坏。我坚信情感比理智重要……要求人心净化，先要求人生美化”这种看似迂阔又让人感动的观点，都有其根源。后来朱光潜接受马克思主义作出了调整，再晚一点又带有回旋余地的反拨。
- 15、小书巨著。以及，没见过更质朴可爱的后记了。只有两句话：这部稿子承朱自清、萧石君、奚今吾三位朋友替我仔细校改过。我每在印成的文章上发见到自己不小心的地方式觉得头痛，所以对对他们特别感谢。~哈哈~
- 16、还是看的电子版，全集第一卷的部分内容
- 17、把简单的东西说的玄妙复杂，把复杂的东西说的简单明了。句句紧逼，让我对美的理解更上几层楼，就是热爱无所谓而为。
- 18、《文艺心理学》之初级读者版~~
- 19、好读！若世人皆爱美，世道会好很多。
- 20、易懂和唯心，加一星减一星，抵消了。
- 21、朴实的语言，十几篇诚恳的对“美”的讲解。
- 22、翻看，美的历程的确值得一读，但是此书……比较适合扫盲
- 23、(^__^)...嘻嘻，这本书虽说有那么一点深奥，但是总体而言还是很不错的。
- 24、我读的那本可能是安徽教育97年最早那一刷的《谈美》，中学图书馆里借的，封面上有个断臂维纳斯雕像还带一圈黄色发光的外边，设计得真是丑爆了，和《谈美》这两个字的书名配在一起真是富有戏剧性的视觉效果！现在这个看着好了很多。另外豆瓣“读这本书的人常去的小组”让我出了一身冷汗>-<0
- 25、的确不错。
- 26、对我来说，有点浅了。
- 27、“慢慢走，欣赏啊！”
- 28、把简单的东西说的玄妙复杂，把复杂的东西说的简单明了。句句紧逼，让我对美的理解更上几层楼，就是热爱无所谓而为。（2015.7.30）
- 29、我还是应该回到虚构类去...
- 30、深入浅出，明白晓畅，喝茶时能读的一本美书。

《谈美》

- 31、以简单平实的语言为我们铺设通向美的道路
- 32、受用
- 33、很早以前读的，突然发现一种全新的看世界的方法，惊喜
- 34、美的启蒙。
- 35、薄薄的一本，但蕴含的内容太丰富
- 36、深入浅出，有茅塞顿开之感
- 37、通俗易懂，适合入门。
- 38、绝对好书，陪我度过了最艰难的时光，比《谈美书简》写得好
- 39、进入了一个新的奇妙的美的世界。
- 40、很值得读一下
- 41、“无所为而为的玩索”
- 42、高中语文书后面的名著导读里介绍了好几部书，当时我只看过红楼梦，而因为看了导读萌生阅读原书冲动的，不是三国不是莎剧不是论语，而是这本名叫谈美的小书，或许当时我就在好奇究竟什么是美了吧，即使作为一个没有任何理论修养的高中生，阅读此书也没有太多困难之处。上大学后，我也曾重读此书（部分），觉得虽然易懂但仍大有裨益，不得不佩服朱先生之学养深厚而又能深入浅出。可以说建国后的美学家里我一直最爱朱先生，宗先生虽然学问也好，文字灵动，但文人气息较重，而朱先生的文字踏实质朴，读着总让人无比安心。
- 43、当做消遣还是很有趣的。
- 44、与其叫《谈美》不如叫《如何培养一个艺术家》，究竟什么才是美朱光潜并没有给出明确定义，作者只告诉我们如何运用感知去做个有心人进而成为一个艺术家，那到底什么是美呢？当你把自己培养成一个“艺术家”自然就明白了。
- 45、浅显易懂

1、我一直无法弄清，现实生活与纯洁高尚的艺术之间的距离，自己该采取什么的态度来面对这纷繁复杂的社会，不断困惑，不断地找不到出路。我终于至于自己于一片混沌和矛盾。我企图把现实与艺术对等，换来的是冷嘲热讽，我也一直自为清高的不那么喜欢和熟悉的人相处，我怕自己堕入浅薄。可是，我知道我错了，却不知道，自己究竟错在哪里，该怎样对整理自己的生活。我开始一点点的接触一些本质，一些显而易见的道理，发现道理总是让人觉醒。我看到了朱光潜先生的《谈美》。我找到一些现实生活与艺术的距离，毕竟人首先是生之为人，有时候要像蝼蚁一般的活着，避免格格不入。但要时刻铭记，我不单只会简单，不单只会饿了吃饭，见到女人渴望。禁欲并不是封杀、淹没你的性情，是要你更明了的懂得我们要学会静心地面面对事情，即使是花草虫鱼，或是凌乱无章的世界。太近，日子太过忙碌不堪；太远，容易抑郁生厌。离堕落只一步，你会活得更平淡。

2、终于把这本薄薄的《谈美》读完了。。。朱光潜说，“无所为而为”，人要有处世的精神才可以做如实的事业。伟大的事业都是出于宏远的眼界和豁达的胸襟。真的是无比赞成他的观点，以艺术家的方式生活，以美感的态度生活。“无所为而为”，这让我想起了父亲在我来传媒读书前对我说的一句话：在不合任何企图和目的的前提下，我付出了，就会的到别人的认可。这不正是“无所为而为”的处世态度和处事方式吗？这本小书大概是讲了四个方面的东西：对美的概述、艺术欣赏、艺术创作以及艺术与人生。首先，是朱光潜先生对美的概述，通过对一棵古松的三种态度，告诉我们美感的态度和艺术的生活最鲜明的特点是不计较实用的（无所为的）形象的直觉。他认为人生有三种生活方式组成：实用活动、科学活动以及美感活动。这三点就分别对应着有利的善、抽象的真和物我交互时的美。但是，不同于一般狭义理解，朱光潜先生认为：真和美并不是没有价值的。他认为，真和美相对于善而言，真和美是人生精神上的饥渴。由于当时写作的背景，他在书中还提到：一个没有精神上饥渴的人和民族，你可以断定他的心灵已经到了疾病衰老的状态。朱光潜先生提到的疾病衰老的状态，就像是警钟时代的警钟一样，不仅敲击着当时沉睡的中华名族也回荡在当代的时空中。美学对当代艺术文化建设的意义：在物质极度膨胀的当代世界里，我们要挖掘使用价值的同时，每个人都应该尽可能得挖掘自己美感的价值，让我们也努力散布几点星光去照耀那和过去一般漆黑的未来。其次，是艺术欣赏的部分。在此部分中，最让我感兴趣的就是艺术和实际人生的距离，其中，提到了一个观点“家花不比野花香”。读到这个观点的时候，我真是愈发喜欢朱老先生了。我觉得，如果他的太太看到了这段文字时，应该感到十分欣慰。朱太太每天和朱先生在一起生活，在柴米油盐的氛围里，朱先生竟然可以跳出使用生活的角度，以“无所为而为”的精神欣赏朱太太。这不是每个已婚女子所期盼的吗？如果每个男人都能像朱先生那样，爱情就不回出现因生活实用的牵绊而出现的审美疲劳和“小三”的问题了。接着谈了一些“移情”、“人情化”什么的。大概就是说，艺术欣赏和美感体验是物我交互时的情感往复。在我们欣赏外物时，外物是被我们赋予人的感情；而且，人也会反过来将无的姿态吸收，模仿无的形象，这也就是美感作用的“陶冶性情”了。所以“无竹使人俗”。广义的快感包括美感，美感并不是狭义的快感，狭义的快感就只是愉悦。“艺术是另一个世界的东西，对实际人生没有引诱性。”艺术离不开联想，但是辗转不知的乱想是不可取的。乱想也许会让你增加好感和快感，但是乱想并不会增加美感。“乱想只是艺术本身以外的价值。”考证、批评与欣赏，考证是有必要的，对艺术作品的时代背景做一些了解有助于我们欣赏，但是考证只是在历史的领域，并未进入艺术的领域。批评和欣赏的区别在于：“批评是冷静的、科学的、不含感情的，是一种反省，在作品之外的评判；欣赏注重感情与物的往复低回的交流，是一种直觉，是无我合一，在作品里享受”。美感和美对应人脑与自然美感和美之间是形象，形象出现的动力是创造和情感。人的感觉和自然交互时就出现了美和美感，美感在人脑里，美在自然里。可是只有在欣赏者和自然直接出现聚精会神的情感往复时才会出现美感和美。写实主义和理想主义看似相反，但是都承认自然中本来就有所谓的美，都认为艺术的任务在模仿，艺术美就是从自然美模仿而来的。这种观点是错误的，艺术来自自然，但是自然知识素材库，并非作品库。写实派和理想派唯一的区别就是，写实派认为只要是自然地、神造的就是完美的，所以自然全体都是完美的，不需要艺术家在加以创造，艺术家只会破坏了这种所谓的完美。写实派认为只要是自然地就可模仿；然而理想派认为，要模仿就得有“类型”，必须要是最典型的那个，可以见出其他所有的那个典型。但是，这两派的实质：理想主义是精炼的写实主义而已，都是错误的。再次，朱光潜先生谈了艺术创作。艺术与游戏，联想到了艺术起源说中的“游戏说”。艺术和游戏确有很多类似点：两者都是将想象的意象客观化；都是一种人情化的活动；都是创造另一个世界

来弥补现实世界的缺陷。但是，艺术的社会性又决定了，它和游戏的不同：艺术需要有欣赏者；艺术要被客观化为作品来传达；艺术进行传达就需要技巧、需要研究其传达媒介。艺术创作中，需要有创造，就需要想象。创造就是将现有的意象用情感这条线整合起来。在这个过程中，想象起到了两种心理作用：首先通过分想将需要的意象从所有意象中提取出来；其次，通过联想，针对要表达的抽象概念（如，婕妤之怨），将这些提取出来的意象综合起来。“诗有内外意，内意欲尽其理，外意欲尽其像。内外意含蓄，方入诗格。”邵阳日影为“像”为“外意”，其“内意”为“圣宠”。要将漫散的意象和谐一气综合为艺术作品，其内在动力就是情感，意象之外必有情感。“江南可采莲，莲叶何田田！鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶北。”将小诗《江南》中的单个意象：莲叶、田、鱼抽取出来时，毫无意境。但是，因为情感的贯穿，原本漫散的意象不再漫散，形成了一幅极致幽美的意境。“艺术的任务是创造形象，形象靠感情综合。情或出于人，或出于己。出于己者跳出来审视（审美和现实生活的距离），出于人者钻进去体验。情感最易感通，座椅是可以群”。情感推动下综合的意象需嵌在格律之中。艺术须寓整齐与变化中，“文以文而工，不以文而妙”，“从心而欲，不逾矩”。这也是处世之道，在既定框架下展示个性，在法律的范围内享受自由。格律的因袭是一种模仿，技巧的传承也是一种模仿。技巧包括：传达方式和媒介知识。创造不无模仿，但只有模仿也不能算是创造。凡艺术家都是一般诗人，一般匠人。艺术创造中由一种现象叫灵感，灵感是潜意识中酝酿成的情思，经过量的积累最终实现质的突破现于意识。在潜意识中的酝酿就如蚕食的桑叶，最终现于意识的灵感就是蚕吐的丝。最后，朱光潜先生谈了艺术与人生。应该艺术的生着，生活艺术化、应该充满情趣。所以，“慢慢走，欣赏啊！”。2012年冬

3、“把简单的事情说得玄妙复杂，或把复杂的东西说得简单明白，都是不寻常的本领。前者靠联想和推理，后者靠直觉和洞察。前者非聪明人不能为，能为后者的人则不但要聪明，而且要诚实。”周国平这段话里，“能为后者的人”中大概朱光潜老先生可算是例典型。因为同时看的这书和李泽厚的《美的历程》，我不得不重新审视以前上语文课的态度。总是以为一切课本的安排都和政治书一样带着洗脑的目的，于是错过了太多对经典作品的深入解读。读到这些经典我才晓得，原来课本里面选了那些好诗好文作为传统文化的经典来给我们读，可能正是由于几位美学大师的强力推荐。回到书本身，其实在我看来，艺术最可爱之处在于欣赏的世界真正是一个如萨特所说“主观性林立”的世界。主观便不可避免地带有偏见，而偏见恰恰是一个人的个性体现。所以读到朱老先生的“注意力的集中，意象的孤立绝缘，便是美感的态度的最大特点”时，在不敢苟同之余，也深深庆幸。所谓尽信书不如无书，真正的交流和思考乃是疑惑带来的。然而到了书的最后，终有豁然开朗之感，朱老先生其实并未把审美的价值与实用的，科学的价值孤立开来。“不但善与美是一体，真与美也并没有隔阂”此言甚是。

章节试读

1、《谈美》的笔记-第81页

凡是艺术家都须有一半是诗人，一半是匠人。他要有诗人的妙悟，要有匠人的手腕，只有匠人的手腕而没有诗人的妙悟，故不能有创作；只有诗人的妙悟而没有将人的手腕，即创作亦难尽善尽美。妙悟来自性灵，手腕则可得于模仿。匠人虽比诗人身份低，但亦绝不可少。青年作家往往忽略这一点。

2、《谈美》的笔记-第89页

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。这种作品可以是艺术的，也可以不是艺术的，正犹如同是一种顽石，这个人能把它雕成一座伟大的雕像，而另一个人却不能使它“成器”，分别全在性分与修养。知道生活的人就是艺术家，他的生活就是艺术作品。

唯大英雄能本色，所谓艺术的生活就是本色的生活。世间有两种人的生活最不艺术，一种是俗人，一种是伪君子。俗人根本就缺乏本色，伪君子则竭力遮盖本色。朱晦庵有一首诗说：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠那得清如许，为有源头活水来。”艺术的生活就是有“源头活水”的生活。无论是俗人还是伪君子，他们都是生活中的苟且者，都缺乏艺术家在创造时所应有的良心，只能做喜剧中的角色。生活落到喜剧里去的人大半都是不艺术的。

艺术家估定事物的价值，全以它能否纳入和谐的整体为标准，往往出于一般人意料之外。他能看重一般人所看轻的，也能看轻一般人所看重的。在看重一事物时，他知道执着；在看轻一事物时，他也知道摆脱。在认真时见出他的严肃，在摆脱时见出他的豁达。

西方哲人认为善有等级，至高的善是无所为而为的玩索(disinterested contemplation)。从此可知最高的伦理活动还是一种艺术活动了。

科学家去寻求事实，穷到究竟，也正因为它们可以摄魂震魄。所以科学的活动也还是一种艺术的活动，不但善与美是一体，真与美也并没有隔阂。

艺术是情趣的活动，艺术的生活也就是情趣丰富的生活。人可以分为两种，一种是情趣丰富的，对于许多事物都觉得有趣味，而且到处寻求享受这种趣味。一种是情趣干枯的，对于许多事物都觉得没有趣味，也不去寻求趣味，只终日拼命和蝇蛆在一块争温饱。后者是俗人，前者就是艺术家。情趣愈丰富，生活也愈美满，所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。

3、《谈美》的笔记-第55页

像艺术一样，游戏是在现实世界之外另造一个理想世界来安慰情感。

近代有许多学者说游戏起于精力的过剩，有力没处用，才去玩把戏。这话虽然未可尽信，却含有若干真理。人生来就好动，生而不能动，便是苦恼。疾病、老朽、幽囚都是人所最厌恶的，就是它们夺去动的可能。动愈自由即愈使人快意，所以人常厌恶有限而追求无限。现实界是有限制的，不能容人尽量自由活动。人不安于此，于是有种种苦闷厌倦。要消遣这种苦闷厌倦，人于是自架空中楼阁。苦闷起于人生对于“有限”的不满，幻想就是人生对于“无限”的追求，游戏和文艺就是幻想的结果。它们的功用都在帮助人摆脱实在的世界的缠锁，跳出到可能的世界中去避风息凉。

4、《谈美》的笔记-第15页

艺术是主观的，都是作者情感的流露，但是它一定要经过几分客观化。艺术都要有情感，但是只有情感不一定就是艺术。艺术所用的情感并不是生糙的而是经过反省的。蔡琰在丢开亲生子回国时绝写不出《悲愤诗》，杜甫在“入门闻号咷，幼子饥已卒”时绝写不出《自京赴奉先咏怀五百字》。这两首诗都是“痛定思痛”的结果。艺术家在写切身的情感时，都不能同时在这种情感中过活，必定把它加以客观化，必定由站在主位的尝受者退为站在客位的观赏者。一般人不能把切身的经验放在一种距离以外去看，所以情感尽管深刻，经验尽管丰富，终不能创造艺术。

5、《谈美》的笔记-第22页

美感经验既是人的情趣和物的姿态的往复回流，我们可以从这个前提中抽出两个结论来：

一、物的形象是人的情趣的返照。物的意蕴深浅和人的性分密切相关。深人所见于物者深，浅人所见于物者浅。因我把自己的意蕴和情趣移于物，物才能呈现我所见到的形象。我们可以说，各人的世界都由各人的自我伸张而成。欣赏中都含有几分创造性。

二、人不但移情于物，还要吸收物的姿态于我，还要不知不觉地模仿物的形象。所以美感经验的直接目的虽不在陶冶性情，而却有陶冶性情的功效。心里印着美的意象，常受美的意象浸润，自然也可以少存些浊念。苏东坡是说：“宁可食无肉，不可居无竹；无肉令人瘦，无竹令人俗。”竹不过是美的形象之一种，一切美的事物都有不令人俗的功效。

6、《谈美》的笔记-第7页

实用的态度以善为最高目的，科学的态度以真为最高目的，美感的态度以美为最高目的。在实用态度中，我们的注意力偏在事物对于人的利害，心理活动偏重意志；在科学的态度中，我们的注意力偏在事物间的互相关系，心理活动偏重抽象的思考；在美感的态度中，我们的注意力专在事物本身的形象，心理活动偏重直觉。真善美都是人所定的价值，不是事物所本有的特质。离开人的观点而言，事物都混然无别，善恶、真伪、美丑就漫无意义。真善美都含有若干主观的成分。

7、《谈美》的笔记-第87页

各门艺术的意象都可触类旁通。凡是艺术家都不宜只在本行小范围之内用功夫，须处处留心玩索，才有深厚的修养。意象的蕴蓄便是灵感的培养。

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:www.tushu000.com