

Perceiving the Arts

感知艺术

第11版

Dennis J. Sporre

[美] 丹尼斯·J·斯波勒 著

史梦阳 译

中信出版集团 CHINACITICPRESS

Perceiving the Arts

感知艺术

第11版

Dennis J. Sporre

[美] 丹尼斯·J·斯波勒 著

史梦阳 译

图书在版编目 (CIP) 数据

感知艺术 / (美) 斯波勒著 ; 史梦阳译. —北京 : 中信出版社, 2016.4

书名原文: Perceiving the Arts: An Introduction to the Humanities

ISBN 978-7-5086-5890-2

I. ①感… II. ①斯…②史… III. ①艺术学—通俗读物 IV. ①J0-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第022123号

Authorized translation from the English language edition, entitled Perceiving the arts: an introduction to the humanities, 978-0-205-99511-0 by Dennis J. Sporre, published by Pearson Education, Inc., Copyright ©2015,2011,2009.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD. and CITIC PUBLISHING HOUSE, Copyright ©2016.

本书仅限中国大陆地区发行销售

感知艺术

著 者: [美] 丹尼斯·J·斯波勒

译 者: 史梦阳

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 880mm × 1230 mm 1/32

印 张: 11 字 数: 250千字

版 次: 2016年4月第1版

印 次: 2016年4月第1次印刷

京权图字: 01-2016-1557

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-5890-2/J-109

定 价: 68.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

《感知艺术》出到第 11 版，证明了以真实而直接的方法介绍艺术的重要性。《感知艺术》单纯地教读者如何观察和聆听艺术品和文学作品。这本书展示了艺术是触手可及的，我们应该如何利用感知技巧来接近它们。最终，读者获得的自信（授权）帮助他们与艺术和文化建立了终生的联系。在教室中，这本书可以激发内容丰富的讨论，并加深学生对于审美体验的理解。

从对待艺术的种种态度中，我继承了哈里·布劳迪（Harry Broudy）的美学反应方程。具体而言，对于一件艺术作品，我们可以问 4 个问题：（1）它是什么？（形式问题）（2）它是怎样形成的？（技术问题）（3）它如何触动知觉？（体验问题）（4）它有什么意义？（语境和个人问题）这些问题组成了一个可行的组织，将本书的各个章节联系在一起。

《感知艺术》介绍了基本的定义和概念，并指出它们通常充满争议、非常复杂，还可能淹没在历史文本中。另外，大多数艺术家并不根据严谨的公式来进行绘画、雕塑、作曲或写作。然而，通过提出应对导向的问题和关注术语来接近审美体验，我们可以

鉴别所见所闻，并有效地将我们的回应与其他人进行沟通。任何学科的学习，不论是艺术、生物、外语、社会学还是其他学科，都始于词汇。词语非常重要。

这一版本希望将本书变得对于读者而言更加平易近人，可以引起他们的兴趣。

我一如既往地感激那些意见提出者，他们的观察和建议形成了本次修订的核心。多年以来，我始终深深感谢我的太太希尔达（Hilda），感谢她的爱与支持，还有敏锐的编辑眼光。

丹尼斯·J·斯波勒（D. J. S）

目录

前言

第一章 绪论	1-40
艺术是什么？我们应该如何应对并评价它？	
第二章 画	41-90
图画、绘画、版画和摄影	
第三章 雕塑	91-116
第四章 建筑	117-152
第五章 音乐	153-192
第六章 文学	193-234
第七章 戏剧	235-264
第八章 电影	265-290
第九章 舞蹈	291-312
词汇表	313-340
引用	341-344

第一章

绪论

如果我们，公民们，不支持我们的艺术家，那么我们将在残酷的现实面前牺牲自己的想象力，最终毫无信仰，梦想一文不值。

扬·马特尔（Yann Martel），《少年派的奇幻漂流》

艺术是什么？
我们应该如何应对并评价它？

一位同事走进我的办公室，把一本非常昂贵的关于建筑的书放在我的桌上。“一个充满感激的学生送的。”他说。

“打分前还是打分后？”我当然开玩笑地回答道。

他不悦地给了我一个凶恶的眼神，充满戏剧效果地停顿了一下之后，给我讲了“萨姆”的故事。

萨姆是一位建筑工人，作为夜校学生选修了我同事教授的“艺术导论”这门课。学期结束后（而且成绩都出来了），萨姆拿着这本书找到了我的同事。那时，这本书可能花掉了萨姆一周工资的 1/4。

“这是为什么？”我的同事问萨姆。

“因为你改变了我的生命，”萨姆回答道，“选修这门课之前，我日复一日地浇筑着混凝土。混凝土——你知道，水泥、沙土和碎石子——仅仅是混凝土而已。选修了这门课之后，它在我眼中不再只是混凝土了。我一走到工地上，就看到各种图案、色彩、线条和形状。每当我看到一栋建筑物，我就能看到历史。我去了那些以前做梦没想到要去的地方，而且我简直难以置信，没有现在这些所见所闻，过去的人生是多么枯燥乏味。我以前真不知道，世界这么丰富多彩。”

我的同事告诉我：“你知道，这位建筑工人是一个响当当的汉子，男人中的男人，那时却双眼含泪。他为通过艺术寻求到的生命感悟而感动不已。”

萨姆的发现也发生在无数其他人的身上，过去发生过，未来也会一再地发生在那些选择让它发生的人身上。

艺术作品让一些人感到不适，这可能是因为接触艺术作品代表着涉足一个陌生的领域。不幸的是，有些艺术家和少数故弄玄虚的人试图把艺术变得富有迷惑性，除被选中的少数人之外，对绝大多数人秘而不宣。然而，这本书希望能够让读者可以自如地接触艺术作品，并且能够理解，艺术和生活相辅相成。带着背景知识与艺术作品进行互动可以让生活更

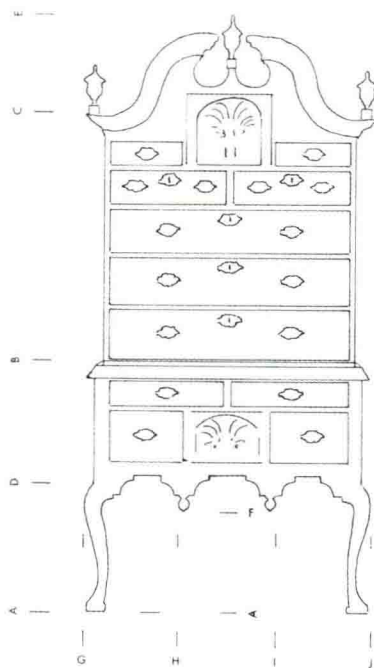

图 1.1 18 世纪高脚橱图纸。

加美好：我们能看更多可看到的，听更多可听到的。我们的人生愈加丰富，愈加深邃。

认识到我们身边的艺术原则和影响能够让我们的世界变得更有趣，也更宜居。艺术是生命的一个元素，我们能够也必须面对，每一天都需要应对。我们的生活少不了艺术，因为它的原则渗透在我们的人生之中。具体而言，美的感知提供了一种方法，让我们了解艺术，也在艺术中进行沟通，这与其他人的认知和沟通方式截然不同。

艺术在将世界变得有趣而宜居这一问题上起着至关重要的作用。艺术概念结合了惯例，让日用品富有魅力，使用感更愉快。“惯例”一词会在这本书中一再重复出现。惯例指的是一系列规矩或约定俗成的情况，比如钢琴和键盘的曲调。图 1.1 是一张 18 世纪高脚橱的图纸，它展示了艺术和惯例是如何结合在日用品身上的。高脚橱的制作者将其构思为具有实际用途的物件，即为家居用品提供一个易于拿取而隐蔽的贮藏空间。然而，在满足实际使用需要的同时，制作者还认为，他制作的作品应当富有趣味性和吸引力。如果我们带着鉴别的

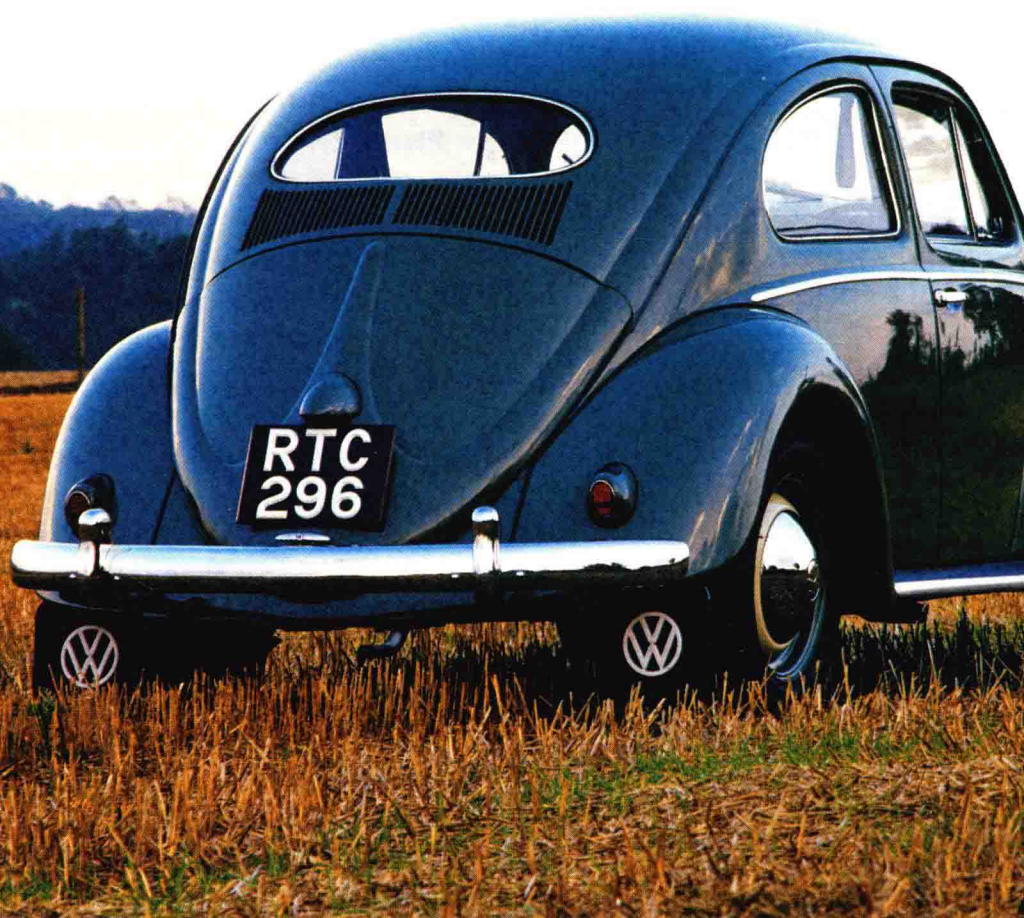

图 1.2 大众甲壳虫汽车（1953 年）。来源：保罗·德布瓦（Paul Debois）/阿拉美图片（Alamy Images）。

眼光和想象力去观察它，就会开始一段充满启迪和挑战的欣赏过程。

首先，关于餐桌和书桌高度的惯例统御了整个设计。所以橱柜的下部从 A 点到 B 点间的高度设计为与房间中其他家具相和谐统一。仔细看看，我们也能发现，橱柜的部分含有一系列精细而有趣的比例和渐进关系。AB 的长度是 AD 的两倍，并等于 BC 的长度。AF 的长度以及 CE 的长度与之前所提到的距离并没有明显的关系，但二者相等，并等同于 GH、HI 以及 IJ 的长度。另外，橱柜上部抽屉的尺寸由低到高等比例减小。

艺术渗入生活的另一个例子是图 1.2 所示的大众汽车。重复的图形显示出对统一性的重视，这点是艺术的根本特性之一。这辆大众汽车的设计运用了对于椭圆形的多次重复。最新的大众甲壳虫系列也体现了对圆弧形的重复。我们只需要看一看甲壳虫的尾部，就可以看到这一主题的各种变化，在车窗、发动机罩、尾灯、挡泥板和保险杠上均有所体现。大众汽车后来的车型与这辆车有所不同，再次反映了惯例是如何侵入设计的世界的。安全标准要求汽车配有更大的保险杠，所以椭圆形的发动机罩必须改为扁平，这样更大的保险杠可以起到保护作用。后车窗尺寸增大，并且改为方形，以增加后视野。这些惯例的侵入通过打破原有设计强烈的统一感而改变了甲壳虫的外观。

埃德温·J·德拉特（Edwin J. Delattre）给出了艺术和生活的另一种关系。他比较了学习技术学科和学习人文或艺术学科的目的。“当一个人学习内燃机的机械构造时，学习目标是应该能够更好地理解、设计、建造或维修这类

发动机，有时他应该更容易因为此类技能而找到工作，从而改善生活……当一个人学习人文学科（艺术）时，学习目标是他应当能够更好地理解、设计、建造或修复一种人生——因为尽管我们各不相同，但活着是我们共同拥有的一份职业。”

“人文学科为我们提供了机会，让我们在思考、判断、交流、欣赏和行动上具有更强的能力。”德拉特还说，这些让我们的思维更加活跃，想象力更加丰富。“这些行为解放了我们，让我们接触到至少对我们来说是新的可能性，并且将我们从过好日子的无知状态中解放出来……不能接触到先辈遗留的文化和传统，我们就如同从跨世代的共同世界中遭到放逐。”^①诗人阿齐博尔德·麦克利什（Archibald MacLeish）则更加简洁：

“没有了艺术，大学要如何教授真理？”

本书中的信息帮助我们理解组成艺术作品的元素，我们可以欣赏它们，让我们的经历和人生更加有价值。

概述

许多世纪以来，学者、哲学家和美学家们争辩不休，得不出一个统一的对于“艺术”的定义。这些具有挑战性的争辩涵盖内容甚广，包括两种相互对立的观点：一方认为，“艺术”必须满足功能性的标准，即具有社会功用；另一方认为，“艺术”只为其自身存在。本书中，我们所做的是调查，而非争论。因此，我们不会解决艺术的定义这一难题。比如，我们可能将“艺术”定义为某人对于现实的阐释，以某种媒介显示出来，并与其他人共享。这一定义可能为某些人所赞同，而因为多种原因为另一部分人所反对，因为这一定义是完全开放式的，并没有涉及

^① 埃德温·J·德拉特，《人文可以灌溉荒漠》，选自《高等教育纪事报》，1977年10月11日，32页。

质量的问题。这一定义容许一切东西被称为“艺术”，从原生艺术（art brut）、稚拙艺术（naïve art）或者“域外艺术”（outsider art），比如儿童或精神病患者的画作，到最为意义深远的大作，都可以为这一定义所包含。在我们试图定义艺术时，这些就可能颇为好奇地导致分歧。然而，我们可以检视艺术的特点，它们能够增进我们的理解。

艺术过去和现在一直对人类的生活质量有深远影响，本书将会帮助我们理解这一点。艺术的学习需要带着严肃的目的。但学习艺术目的的严肃性并不等同于将艺术作品一概地神圣化。有些作品是严肃的，有些艺术意义深远，有些极为神圣。然而，也有些作品格调轻松，有些十分幽默，还有一些干脆愚蠢而肤浅，只是作者的自娱自乐。什么作品属于哪一类型可能存在争议，但最终，我们想要做出判断，本书会帮助大家理清各种细节。

艺术和理解的方式

人类是富有创造力的物种。不论是在科学、政治、商业、技术还是艺术，我们都如同依靠其他任何事物一样依靠自己的创造力来满足日常生活的需求。任何关于艺术的书籍都由关于我们的一个故事构成：我们对于世界的认知，我们如何看待和应对这个世界，以及我们如何沟通彼此的理解，这从超过 15000 年以前的冰川世纪就开始了（图 1.3，拉斯科岩穴）。

我们对于本书的学习集中在词汇和理解上。但首先，我们需要有一个概览，了解艺术是从什么时候开始进入人类探索的领域中来的。

我们住在各种建筑物里，总在听音乐。我们的墙上挂着画作，对待电视、电影和戏剧中的人物如同对待朋友。我们到公园里逃离喧嚣，钻研小说，在公共建筑物前的雕塑四周徘徊，整夜跳舞。所有这些情景都包括了一种名为“艺术”的形式，我们每一天都会碰到。有趣的是，尽

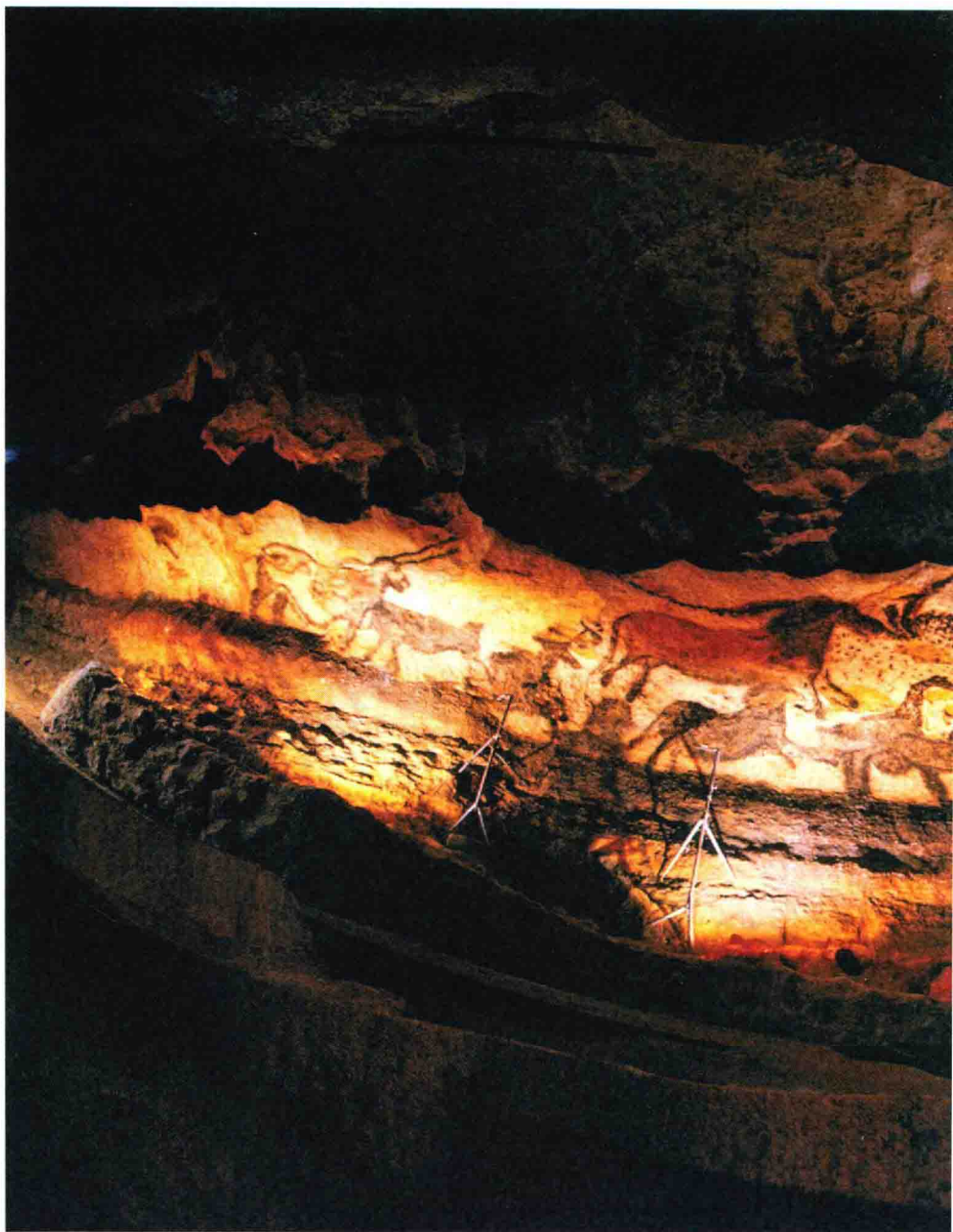

图 1.3 拉斯科岩穴全貌，法国，石器时代早期（约公元前 15000 年）。来源：希斯·布里姆伯格（Sisse Brimberg）/国家地理图库。

