

中国大学生文化素质教育丛书

中外文艺精品鉴赏

长沙铁道学院 杨 林 编著

中 国 铁 道 出 版 社

1998年·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书为中国大学生文化素质教育丛书之一,它从审美心理谈起,将审美的古典心态、现代心态与后现代心态作了比较性的介绍,指出了在艺术鉴赏活动中寻找最佳的艺术视角和情感依托的重要性。全书分为十章,从音乐、舞蹈、戏剧、电影到书法、绘画、雕塑、建筑乃至散文、诗歌等,对多种艺术形式均作了深入浅出而又精辟详尽的阐释。各章中,作者还从古今中外的名作精品中选出一些经典性的作品进行具体分析,使读者在获得美的享受的同时,潜移默化地提高了鉴赏水平。

图书在版编目(CIP)数据

书 名: 中外文艺精品鉴赏

著作责任者: 长沙铁道学院 杨林 编著

出版·发行: 中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑: 赵 静

封面设计: 陈东山

印 刷: 中国铁道出版社印刷厂

开 本: 78× 1092 1/32 印张: 9.875 字数: 千

版 本: 1998 年 月第 1 版 1988 年 月第 1 次印刷

印 数: 一 册

书 号: ISBN7-113-03001-7/G · 102

定 价: 12.80 元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

目 录

导 论 审美的三种心态·····	(1)
一、倾心于“ 再现 ”的古典心态 ·····	(2)
二、沉醉于“ 表现 ”的现代心态 ·····	(5)
三、迷恋于“ 解构 ”的后现代 心态·····	(12)
第一章 心声的放飞—— 音乐艺术	
鉴赏 ·····	(18)
一、音乐鉴赏引言·····	(18)
二、音乐作品选鉴·····	(18)
梁 祝·····	(26)
二泉映月·····	(31)
春江花月夜·····	(32)
草原上升起不落的太阳·····	(34)
半个月亮爬上来·····	(34)
草原之夜·····	(35)
C 大调弦乐小夜曲·····	(37)
第四十交响曲第一乐章·····	(38)
第五(命运) 交响曲·····	(40)
升 c 小调(月光) 奏鸣曲·····	(43)
献给爱丽丝·····	(44)
如歌的行板·····	(45)
天鹅湖组曲·····	(46)

天鹅	(48)
拉德茨基进行曲	(49)
梦幻曲	(51)
升 f 小调第 5 号匈牙利舞曲	(51)
卡门序曲	(52)
爱情故事	(54)
我的太阳	(55)
小夜曲	(57)
第二章 长于抒情的人体律动——舞蹈艺术鉴赏	(60)
一、舞蹈鉴赏引言	(60)
二、舞蹈作品选鉴	(68)
水	(68)
鱼美人	(69)
孔雀舞	(70)
丝路花雨	(71)
吉赛尔	(72)
葛蓓莉娅	(74)
天鹅湖	(75)
天鹅之死	(77)
马赛曲	(78)
第三章 人生大舞台——戏剧艺术鉴赏	(80)
一、戏剧鉴赏引言	(80)
二、戏剧作品选鉴	(88)
西厢记	(88)
白蛇传	(89)
天仙配	(90)
雷雨	(91)

十五贯·····	(93)
屈原·····	(94)
茶馆·····	(95)
被缚的普罗米修斯·····	(98)
俄狄浦斯王·····	(99)
美狄亚·····	(100)
威尼斯商人·····	(101)
哈姆莱特·····	(102)
玩偶之家·····	(105)
茶花女·····	(106)
浮士德·····	(108)
推销员之死·····	(110)
等待戈多·····	(111)
第四章 跨越时空的蒙太奇——电影艺术鉴赏·····	(103)
一、电影鉴赏引言·····	(103)
二、电影作品选鉴·····	(125)
城南旧事·····	(125)
天云山传奇·····	(127)
黄土地·····	(129)
红高粱·····	(132)
罗马假日·····	(137)
斯巴达克斯·····	(139)
走出非洲·····	(142)
乱世佳人·····	(144)
第四十一·····	(147)
老枪·····	(149)
苔丝·····	(151)

法国中尉的女人	(153)
酋山节考	(155)
第五章 墨迹流动中的气韵——书法艺术鉴赏	(157)
一、书法鉴赏引言	(157)
二、书法作品选鉴	(163)
兰亭序	(164)
中秋帖	(164)
裴将军诗帖	(164)
郑羲下碑	(164)
书谱	(165)
苦笋帖	(166)
金刚经	(166)
陆柬之书陆机文赋	(167)
幽兰赋	(167)
廉颇蔺相如列传	(167)
多景楼诗帖	(168)
胆巴碑	(169)
蜀山图歌	(170)
泛舟石湖	(170)
经钅堂杂志	(171)
第六章 两度空间艺术——绘画艺术鉴赏	(173)
一、绘画鉴赏引言	(173)
二、绘画作品选鉴	(182)
牧马图	(182)
虢国夫人春游图	(183)
清明上河图	(184)
江山秋色图	(186)

风雨归舟图	(187)
雪柳寒禽图	(188)
劲竿凌云图	(189)
晚帆	(189)
虾图	(189)
受伤的野牛	(193)
蒙娜·丽莎	(193)
最后的晚餐	(195)
维纳斯的诞生	(196)
西斯廷圣母	(197)
自由引导着人民	(198)
干草车	(199)
创世纪	(200)
蒙特芳丹的回忆	(200)
晚钟	(202)
泉	(202)
印象·日出	(203)
塔希提岛的妇女	(204)
向日葵	(205)
星夜	(205)
舞蹈	(206)
格尔尼卡	(207)
第七章 刻在石头上的激动——雕塑艺术鉴赏	(208)
一、雕塑鉴赏引言	(208)
二、雕塑作品选鉴	(214)
秦朝兵马俑	(214)
马踏匈奴	(216)

青铜奔马	(216)
敦煌莫高窟彩塑	(217)
狮身人面像	(219)
米洛的阿芙罗蒂德(断臂维纳斯)	(220)
吹笛的少女	(221)
掷铁饼者	(223)
胜利女神	(223)
拉奥孔	(224)
大卫像	(225)
哀悼基督	(225)
花神	(226)
舞蹈	(226)
思想者	(227)
巴尔扎克像	(228)
地中海	(229)
帕格尼尼像	(230)
太阳之手	(230)
龙虾与鱼尾	(231)
第八章 石头垒成的史书——建筑艺术鉴赏	(232)
一、建筑鉴赏引言	(232)
二、建筑作品选鉴	(239)
长城	(239)
圆明园	(240)
帕特农神庙	(241)
罗马大圆型斗兽场	(242)
巴黎圣母院	(243)
康达立耶—玛哈迪瓦庙	(243)

米兰杜奥莫大教堂	(244)
卢浮宫	(245)
比萨斜塔	(246)
凡尔赛宫	(248)
仰光大金塔	(249)
圣彼得大教堂	(250)
埃菲铁塔	(251)
雄狮凯旋门	(253)
朗香教堂	(254)
华盛顿国会大厦	(254)
圣路易斯拱门	(256)
英国国会大厦	(256)
花田薄壳餐厅	(257)
柏林新国家美术馆	(257)
迪斯尼世界	(258)
悉尼歌剧院	(259)
鲍豪斯学院	(260)
第九章 自由畅谈的艺术——散文鉴赏	(262)
一、散文鉴赏引言	(262)
二、散文作品选鉴	(269)
逍遥游(节选)	(269)
出师表(节选)	(270)
与宋元思书	(271)
秋日登洪府滕王阁饯别序	(272)
前赤壁赋	(273)
翡冷翠山居闲话	(275)
滑稽与愁闷	(278)

《激流总序》	(280)
读书的艺术(节选)	(282)
贝多芬百年祭(节选)	(284)
第十章 用心灵点化自然——诗歌鉴赏	(289)
一、诗歌鉴赏引言	(289)
二、诗歌作品选鉴	(293)
饮酒	(293)
将进酒	(293)
琵琶行	(294)
无题	(296)
水调歌头	(296)
雨巷	(297)
再别康桥	(300)
一棵开花的树	(302)
纪念碑	(303)
我不相信,两颗真心的姻缘	(304)
好吧,我们不再一起漫游	(305)
叹	(306)
我辞别了我出生的屋子	(307)
深沉的誓言	(308)
《飞鸟集》选	(309)
后 记	(312)

导 论 审美的三种心态

当你欣赏那些优秀的艺术作品时,你可能很容易找到一种“感觉”,一种能让你沉醉其中、让你激动起来的感觉,一种言之不尽甚至无从说起的美好。于是你纳闷,开始问自己,开始向书本学习理论、向艺术求教真谛、向生活索取答案。

渐渐地,你开始明白,你所做的这一切最终是为了拥有一种心态,一种美好爽亮的心态,艺术的定义说穿了只有一个,那就是“心的拥有”。

于是,我们开始用心来观察世界,用心来检阅艺术,用心来运筹人生,用心来与这个世界对话和交流。所以当我们在艺术鉴赏中与作品面对面、心对心地交流时,我们终于懂得了建构一种心态的重要性。它是艺术理解力的基础,也是产生由“感官愉悦”到“高峰体验”的重要前提。

从人类文化的发展来看,心态的建构是一个非常复杂而庞大的工程,了解它的最好办法莫过于化繁为简。在这里,我们不妨作三种类型的概括,即古典心态、现代心态和后现代心态。

需要注意的是,这不单是从时间上的划分,比如不能说古典艺术就是“古时候的艺术”,在今天的艺术长廊中不乏古典风格的作品,现代人欣赏作品的心态也总有一种割不断的古典情结,比如在欣赏作品时对“协调”“流畅”以及“气韵生动”的赞叹,就表现了我们的古典心态。所以古典、现代与后现代的划分,也是共时性的、交叉渗透的,有着“解读组合”和“视界选择”的方法论上的含义。

一、倾心于“再现”的古典心态

古典心态是我们的基本心态,它是审美经验的“根”,这个“根”人类用了足足几千年的时间才把它培植起来,不是说丢就能丢的,世上有许多事情如果不从“根”上开始,就会变得不可理喻。

把握古典心态首先需要问一个很大的问题:“美的本质是什么?”这个问题确实大得无边,以致于古希腊百科全书式的学者亚里士多德都感到迷惑不解,感叹“美是难的”。古代人热衷于寻找世界的最后本质和终极根源,希望给世界找一个理性的秩序,给令人眼花缭乱的美的现象找一个“美本身”。于是柏拉图找到了“理念”,它是世界的本质,也是一切美好事物的源头,一切美的事物都是它的“影子”;亚里士多德找到了“善和整一”,在他那里,美包含了伦理性的因素,美与功用性是不可分的;神学家找到的是上帝,认为“上帝是美的源泉”。古希腊的毕达哥拉斯研究了数学、音乐和宇宙天体的运行,提出了对后世影响很大的一个命题——“美是和谐”,这是很了不起的,直到今天人们一说到美,都会很自然地想到和谐,认同和谐为美。

19 世纪德国哲学家黑格尔建立了一个庞大的美学体系,他把柏拉图死的理念变成辩证发展的活的理念,认为美是“理念的感性显现”,是用人的心灵把握的某种神秘的“绝对精神”;康德则认为美是“情感的自由”。美是自由的说法涉及面很宽,在现代中国美学中也很有市场。康德可以说是一个承前启后的人物,他开始怀疑世界本体的存在,把美导向了主观的方面。康德对古典美学还有一个重大贡献,他认为“审美不涉及利害关系而使人愉快”,不涉及利害就是审美的超功利性。这一点很重要,比如你欣赏一幅《游鱼图》,若是调动了食欲,那是大为不妥的。传统美学把“美感”和“快感”分得很清楚,视听觉是非占有性的,可以产生美感;味、触、嗅觉是占有性的,只能产生快感,两相区别,泾渭分明。认同美感的超功利性是一个比较有普遍性的共识,基本上应属于美学上的主流意识,因为艺术若不超俗,便与世俗生活划等号了。美学史上布洛提出的“心理距离”说,戏剧家布莱希特强调的“间离效果”,都是主张艺术要超越生活。超拔凡俗是人的内在需要,艺术作品为这种需要的满足提供了一个自由、广阔的天地。

至于中国传统美学,老庄以合“道”为美,庄子特别推崇游心物外、与道合一的逍遥境界;儒家在“情景合一”的背后寻找更根本的“人天合一”;佛家则以禅谈艺,体验和感悟着宇宙人生空灵的本体。中国古人不大喜欢用理性范畴来把握世界,绝大部分美论(如书论、画论、诗论)都热衷于追求“类比兴会”的雅趣,比如把书法中字的造型比喻为人的筋、骨、血、肉;把人的高雅心境比喻为“光风霁月”“林泉高致”等等,注重对美好事物的直觉感悟和具象联想,追求“物我合一”与“情景合一”的境界,这一点与西方人是有差别的。

传统审美心态根植于对世界本质和美的本质的追问,美

的事物和艺术作品都有一个大而化之的“理念”与“道”等等作为本体依托,越接近这个本体事物越能称之为“美”;而远离它就会沦为“技艺”。老庄强调“大音希声”“大象无形”;真正的艺术是对本体的观照和“玄鉴”,是与道合一的“大化”;柏拉图和黑格尔认为绝对理念是最大的美,与理念相契合的最高审美状态就是“迷狂”,“迷狂”也就是我们所说的“高峰体验”。19世纪欧洲浪漫主义者之所以迷恋大自然、迷恋自我,是因为他们相信理念,相信上帝与大自然同在、与我同在,回归自然就是接近上帝,充分地展示自我就是代上帝立言。所以当贝多芬激情澎湃地用音符表现自我时,他也是在传达“上界的语言”。传统心态以形上的本体为依托,当然要追问艺术的本体即美的本质问题。

古典心态对美的本质的寻觅,大都是从“美是客观的”这一立场出发的。无论是柏拉图、黑格尔的“理念”,还是毕达哥拉斯的“和谐”,都是在人之外去找美,或在人心之外找宇宙之“心”,或在人心之外找自然之美的现实本质。“客观论”在艺术上必然是“摹仿论”和“再现论”。无论你“情人眼里”如何“出西施”,你也不能否认美与丑的现实差别,艺术再现生活和现实中的美,而并非你说它美就美。所以“客观论”给了我们一个最基本的古典心态。尤其是“和谐说”,它是古典心态的核心,相对于柏拉图和黑格尔的那个无可名状的“理念”来说,“和谐”是一个相当确定、相当现实的说法。19世纪德国数学家蔡辛,曾从数学角度诠释了古希腊的“黄金分割”说,指出它的和谐比例为1:1.618。有人对此还做了心理试验,发现这种比例分割确实符合人的审美心理规律。中国现代美学家朱光潜进一步把“黄金分割”的机理解释为“寓变化于整齐”。朱光潜的说法比蔡辛的比例分割更有普遍性。变化产生动感和活力,整

齐给人以秩序的法度。比如一首乐曲,把激越与柔美统一在一起可以产生和谐美;穿衣服也是这样,色调上既有醒目、跳跃的对比又注意协调统一,也能产生和谐美。所以“和谐为美”尽管与现代心态不尽一致,但每一时代的人都在自然而然地尊重它、遵守它。

古典心态从“客观论”的基本立场出发,坚信宇宙和世界秩序的存在,它钟情于再现和摹仿现实中的美,它用理性的精神为美设立了许多基本范畴,比如崇高(阳刚之美)、优美(阴柔之美),还有悲剧、喜剧、滑稽、正义与善等等,为我们提供了把握古典心态的理性框架。

总的看,古典心态寄情于对本体的依托,向往超然的大美,它尊重自然、尊重生活、尊重现实,它以对现实中美的摹仿和再现,理性地去创造和理解作品,突出着作品中的思想主题和作品所体现的那种崇高的精神底蕴。它是我们进行审美活动的“根”和审美精神的“源”。

二、沉醉于‘表现’的现代心态

从古典心态到现代心态的转变,是一个由圣入凡的俗化过程,现代审美心态首先对“美的本质”这个大而化之的哲学命题表示怀疑。自从爱因斯坦创立他的相对论以来,人类对世界的认识发生了根本性的变革,“美的本质”这个形而上的、无法用经验证明的问题,被认为不仅是先验的、虚构的,而且对于现实审美活动和艺术活动没有实际意义。因此与其作这种无益的哲学推论,还不如深入人的审美活动中,去探讨人的“美感”是如何产生的。美感更多的是一个心理学问题,现代人的审美心态越来越走向主观化,这个倾向是相当明显的。

用“客观论”去说明美确实有许多困难。美虽然离不开一个“恰当的对象”，但根源在一个“准备就绪的主体”，审美判断是一些主观性色彩很强的价值判断，“美”、“好”、“喜欢”这些词都带有强烈的主观情感色彩。对达·芬奇的《蒙娜·丽莎》如何看，恐怕就很难取得一致，即使大家看法都一致了，你能肯定这个共同的标准是客观的，而不是一种“主观共识”和“权威诱导”吗？所以现代心态更热衷于对美感的研究，而不是对客观的美或美的客观本质的追问。艺术成为一种自由表现，现代美学最基本的范畴就是“表现”。

“表现”一词，首先意味着它的主观性，现代审美心态注重审美过程的主观心理因素。比如立普斯的“移情论”，认为审美活动就是把人的主观情感投射到审美对象中去。暮春的伤感移情为“绿肥红瘦”；失恋了便叹一声“落花有意、流水无情”。还有闵斯特堡的“孤立说”、布洛的“心理距离说”，认为审美经验是一种特殊的经验，应当从日常经验中“孤立”出来，看海就别想海水的成份；赏花止于悦目，至于泥土如何生根，肥水如何养花，通通不在考虑之列。

审美经验究竟如何特殊？说法不一，大致认为它的肯定性因素有：（1）对事物表面、外观的愉悦感；（2）超然的全神贯注和身心的完全参与；（3）整体性和完美性；（4）感觉的非现实性或超现实性。苏珊·朗格把这种超现实性发展为“幻象”。艺术都是幻象，音乐是虚幻的时间，视觉艺术是虚幻的空间，文学作品是虚幻的生活，等等。审美经验的否定性因素有：（1）对实用性、占有欲的排除。比如一块波斯地毯，说它“值钱”是经济兴趣；问它“是怎样造出来的”是对知识的探求；想象它“假如归我所有，更能证明我的身份”则是政治兴趣。只有赏心悦目的视觉感受才是美感；（2）对理性、抽象性的排除。美感和艺