

XINSHIJI QINGNIAN

GAO SUZHI

ZONGHE NENGLI XUNLIAN JIAOCHENG

新世纪青年 高素质综合能力训练教程

青年要懂得的艺术欣赏

刘宝恒 / 主编

吉林大学出版社 吉林音像出版社

XINSHIJI QINGNIAN

GAO SUZHI

ZONGHE NENGLI XUNLIAN JIAOCHENG

新世纪青年 高素质综合能力训练教程

青年要懂得的艺术欣赏

刘宝恒 / 主编

吉林大学出版社 吉林音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

青年要懂得的艺术鉴赏/刘宝恒主编; - 长春; 吉林大学出版社; 吉林音像出版社, 2004. 3

ISBN 7 - 5601 - 2844 - 0

I. 青… II. 刘… III. 青年读物—要懂得的艺术鉴赏
IV. G·098

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052351 号

青年要懂得的艺术鉴赏

责 编 于 泓

作 者 刘宝恒

出版发行 吉林大学出版社

吉林音像出版社

社 址 长春市人民大街 4646 号(0431 - 5628831)

邮 编 130021

开 本 850 × 1168 32 开

印 张 215

印 刷 厂 北京顺义康华福利印刷厂

版 次 2004 年 3 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7 - 5601 - 2844 - 0

定 价 (全套 24 册) 680 元

Contents

目 录

第一部分 电影鉴赏能力 训练

- 第一章 怎样具备初步的鉴赏能力 \2
 - 第一节 打开你的眼睛——多看 \2
 - 第二节 反复看你喜欢的作品 \4
 - 第三节 反复欣赏大师的作品 \7
- 第二章 怎样提高你的鉴赏能力 \11
 - 第一节 初步了解电影历史 \11
 - 第二节 初步了解电影创作理论 \25
 - 第三节 初步了解电影艺术技巧 \33
 - 第四节 比较深入地欣赏一部作品 \42
 - 第五节 研读一种或几种较深的著作 \45
 - 第六节 逐步关注更宽范围的作品 \48

第二部分 文学鉴赏能力 训练

- 第一章 怎样具备初步的鉴赏能力 \52
 - 第一节 睁开你的眼睛——多看 \52
 - 第二节 反复看你喜欢的作品 \56
 - 第三节 读评论文章 \60
- 第二章 怎样提高你的鉴赏能力 \69
 - 第一节 初步了解文学历史 \69
 - 第二节 初步了解文学理论 \84
 - 第三节 初步了解文学艺术技巧 \90
 - 第四节 逐步关注范围更宽的作品 \97

第五节 逐步关注更有深度的作品 \101

第三部分
音乐鉴赏能力

第一章 认识音乐 \112

第一节 认识音乐 \112

第二节 如何欣赏作品 \114

第二章 维也纳古典乐派时期音乐欣赏 \124

第一节 莫扎特作品欣赏 \127

第二节 乐圣贝多芬 \142

第三章 浪漫乐派时期的音乐欣赏 \159

第一节 舒伯特 \160

第二节 门德尔松 \166

第三节 肖邦 \170

第四节 柴科夫斯基 \180

第五节 约翰·施特劳斯 \185

第一部分

电影鉴赏能力
训练

第一章 怎样具备初步的鉴赏能力

训练目标：具备初步的电影鉴赏能力

训练方法：尽可能地多看电影

反复看你喜欢的影片

反复欣赏大师的作品

与别人交流你的感受

有意识地记忆重点的东西

阅读能读懂的评论文章

第一节 打开你的眼睛——多看

电影是我们日常生活中接触得比较多的一种艺术形式。人们通过各种机会，如影院中，电视上，或者购买、租用的 VCD 影碟、录像带，就可以欣赏到电影艺术，无论是乡村，还是城市，大多数人都有着丰富的观影经验。电影对我们来说，可以说是一门最亲近的艺术形式了。可是现在，到电影院里看电影的人越来越少了。除了“美国大片”还有人看外，提到中国电影，没有太多的人有兴趣。前十几年，全国每年还有两百多亿人次的电影观众，可现在，

只有几亿了。前不久有些影院想用降低票价把观众再给吸引回来，但是如果片子质量不行的话，就算不要钱，又会有多少人看呢？

有一种说法：好电影是钱堆出来的，“美国大片”一般都是一下子投个几千万甚至上亿美元，咱们的一部电影投资，顶多也就是两三百万人民币，能跟人家比吗？这话有一定道理，可是有的时候钱不是万能的，我们自己的电影拍不好，很大程度上也是因为没有号准中国观众的脉，也没有号准电影艺术的脉。

我们所熟悉的“美国大片”，大多以票房收入为追求目的，特别注意调动广大观众的情绪，比如，制造恐惧、悬念、灾难、温馨场景，都是它们的专长。电影和其他艺术相比，还是个“小弟弟”，因为它至今才有 100 多年的历史。而比起其他“哥哥姐姐”来，它也带有更多的商业气息。比如文学吧，写一首诗或一部小说，写得再差，顶多是没有人看，糟蹋的也顶多是稿纸墨水，值不了几个钱。可是拍一部电影，胶片、服装、道具、场地、演员……是要花不少钱的，投资拍电影的人，必须考虑到把钱赚回来，这就得让尽可能多的人爱看。早年美国出现了很多“类型片”，比如，西部片、警匪片、歌舞片。都是因为拍了一部赚钱的戏，别的就照猫画虎的一块儿上，因为这样保险。这种电影，看了一部就知道别的什么样了。比如美国的西部片，连好人坏人戴的帽子的颜色都是固定的。这种方式有利有弊。利则是可以较大限度地把某种艺术手法探索到极致；弊就是过于循规蹈矩，不利于艺术创新，把艺术变成了批量生产的东西。

而且这个世界上也不仅仅是只有“美国大片”的。如欧洲的法国、德国、意大利，亚洲的日本、伊朗等国家，都曾经出现过世界级的电影大师，并在电影史上留下不朽的作品。只是我们有的时候

因为视野的局限，了解得不多，目之所及，只是“美国大片”，所以久而久之，未免就把它当做惟一的电影模式了。

对那些喜好电影，并想进一步提高欣赏水平的读者来说，多看电影是一个比较好的办法。不过，电影诞生已经有100多年了，在这100多年中，世界各国所拍摄的各种电影恐怕是无法统计得清的，我们应当怎样去看呢？哪些是必须要看的？哪些是可看可不看的？哪些是不看也罢的？这样就需要具备起码的辨别能力。不分好坏，碰上什么就看什么，既不系统，也不利于提高欣赏水平。

而在提高欣赏能力的初级阶段，也不妨从我们所最喜欢的作品开始看起，所谓“兴趣是最好的老师”。

然而，兴趣只是入门的一个必要条件。我们自身的兴趣，有些可能无益于鉴赏水平的提高，甚至于产生有害的影响。比如，一些西方国家的电影美化其生活方式，宣扬其道德观念，宣扬暴力与色情。而且，有些我们中国的影片，同样为了追求商业目的，也孜孜追求一些低级趣味的东西。这就需要我们具有起码的辨别能力，把兴趣真正集中到艺术上来。

第二节 反复看你喜欢的作品

在电影艺术的欣赏活动中，不同的人有不同的选择：有人喜欢紧张激烈的武打片或警匪片，有人则喜欢曲折缠绵的爱情片，也有人喜欢晦涩难懂的艺术片……即使对同一部电影来说，不同的人也会有不同的评价。如张艺谋的《红高粱》，有人说，它歌颂了中华民族敢恨敢爱，不屈不挠的精神；也有人说，它是故意夸大了中国

人落后的、丑陋的一面，以博取外国人的欢心。另外，同一个人，在不同的年龄看同一部影片时，也会有不同的评价。如少年时候喜欢看的一部影片，隔了十几年后再看，就可能觉得不过如此。还有，不同民族的人，观看同一部影片也可能有不同的评价。如，瑞典电影大师伯格曼导演的影片《芳妮与亚历山大》，在本国放映的时候曾打破过票房纪录，而许多中国观众看了之后都说它节奏缓慢，不知所云。

为什么会有这样的现象呢？这是由于欣赏者的生活经历、社会地位、知识素养、性格气质等等方面的不同，自然会形成许多不同的审美心理。而这些内在的因素，又和一定的社会历史、文化背景等外在因素相融合，形成错综复杂、千差万别的个性心理。这决定了对电影艺术鉴赏的不同取向。人们的相貌各有不同，性格各有不同，审美情趣也会有所不同，甚至于，同一个人在不同的时间看同一部影片，也会因他的心境、情绪的改变而有所不同。一个人的审美趣味总是在不断地变化、不断地提高，不是一成不变的。但是，所有的鉴赏心理，也都要从一定的艺术作品出发，而不是无章可循的，否则，我们就没有必要在这里写这部关于艺术鉴赏的书了。

平常，一个人观察、欣赏事物，也总是会带有一定的情感，怀有一定的情趣，这在无形中制约着他本人的审美能力和审美经验。由于情感、情趣和审美能力的不同，对事物注意什么、不注意什么，以及对这些事物采取什么样的感情和态度，也就出现了差别。而体现在对电影的鉴赏上面，抱着娱乐消遣心理的观众，要达到松弛神经、改善心态、消除疲倦烦恼的目的，就会喜欢看武打、喜剧、警匪等娱乐片；抱着审美目的的观众，就会喜欢看精致的艺术片；而抱着明星崇拜心理的观众，只要是他喜欢的某位明星主演的

片子，就会一部一部地去看，而不管影片的艺术性如何。

前面讲过，一部电影看第一遍的时候，我们总是会被剧情吸引，而陷入影片所描述的情境中去。而电影的特点又是不间断的，除非是看录像带或者 VCD，否则是不可能停下来进行什么理智的分析。而在看第二遍的时候，就会变得理智一些，能够注意到故事情节以外的艺术手法。

不是从事电影专业的人可能没有时间去翻来覆去地看同一部电影，而且就算有时间的話，也未必有耐心。欣赏艺术毕竟是想得到美的享受，如果强迫自己反复看同一部电影，新鲜感消失，可能会失掉相当的快感。据说就连世界著名的电影理论家巴赞也很少把同一部影片看上两遍。而且电影和文学不同。文学因为是要诉诸自己想像的，每一次看一部作品，都会多多少少有一些不同的感受和见解，而电影的形象则是单一的。观众是被动地接受银幕上的视听形象的。除非每一次都保持和第一次同样的快感，可是这对于一般人来说较难做到。

但是，如果真的看进去的话，你会发现，总有不同的收获。有人讲，看《红楼梦》，十年前看一个样，五年前看一个样，如今看又是一个样。因为人是随着时间的推移而阅历不同，心情不同，感觉不同的。不要讲五年十年，就是更短的一段时间，心情不同，看一部作品，也会有不同的领悟。比如一部电影，看第一遍，未免走马观花，看第二遍，就有可能看到第一遍的时候所忽略的东西，而就算是看十遍八遍，也还是会有新的发现，艺术片尤其是这样。著名教授周传基先生曾经讲述过当初他通过不断地观摩同一部影片研究电影时的情形：“第一遍不加分析地傻看，找感觉；第二遍只看光是怎样处理的，没有看清楚；第三遍再看一遍光；第四遍找摄影机及人物的调度，有时要看两遍，还学会在黑暗中画下来；第五遍

找剪辑点；第六遍看演员表演；第七遍只听音乐的用法；第八遍听环境音响；第九遍看色彩等等。”

反复看自己爱看的电影，还有一个好处，就是可以不断地强化自己的艺术鉴赏的心理定势。因为我们大多数人在鉴赏的初级阶段，一般不会去非常理性地分析自己的欣赏口味，总是看到什么就是什么，或者喜欢什么才看什么。那么，自己喜欢的作品，同时又是在电影史上的经典作品，反复地看，第一是不大会厌烦，可以从不同角度，不同层面来欣赏它；第二是在这样的欣赏中，潜移默化地培养了自己独特的审美趣味，并也会带着这样比较固定，比较深刻的眼光和定势，去看其他的片子。

但是其中有一个问题，就是有可能对符合自己口味的作品，看了又看，不知疲倦，而对不符合自己口味的作品不加理睬，很少关注。如何解决这个问题，如何去关注其他的作品呢？我们在后面还会有所论述。

第三节 反复欣赏大师的作品

电影虽然只有短短的 100 多年的历史，但涌现出的大师却璨若星河。大师们以他们对宇宙、社会、人生的深刻领悟，创作了一部又一部的艺术珍品，在电影艺术的凯旋门上镌刻下了他们不朽的名字。

大师是何以成为大师的呢？

雕刻大师罗丹说：“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现

美来。”

电影作品，往往是要通过视觉、听觉以及视听交合的形象，来带给观众审美的享受。大师往往是掌握电影视听语言精华的人。他们坚持自己的艺术追求，不为世俗的偏见和以往惯常的思维定式所左右。他们不哗众取宠，搞些花里胡哨的东西来取悦他人，不为商业利益所动，而是扎扎实实地用视听语言表现着自己的心灵和对真理的探求。他们对他们所处的世界有着比常人深刻的认识，并能够用他们所掌握的视听语言，把他们的思考转化到银幕上。他们已经不仅仅是艺术家，而是用电影语言思考的思想家。他们思考着人类的命运，思考着人类的价值。

瑞典电影大师伯格曼是这样的人。他出身在一个牧师的家庭中，从小受到严格的宗教教育。长大以后面对人类的社会生活现状，西方资本主义的精神危机，他痛苦地反思着：生活的价值和意义在哪里？到底有没有上帝？上帝能否拯救这个世界的人们？人与人之间能否达到交流？他于是用摄影机探究这些问题。他的大多数影片都是由他自己编剧自己导演的，他是“作者电影”的代表人物。他的《第七封印》拍摄于冷战紧张的阶段，超级大国的核武器对抗威胁着整个人类的命运。伯格曼用象征和隐喻的手法，描写了一个中世纪的故事。片名来自《圣经》中的《启示录》，耶稣拆开第七封印，这是世界末日和最后审判的信号。十年前被骗去参加远征的骑士和他的随从疲惫地登上回家的旅途，却发现世界已经笼罩在可怕的瘟疫之中，人们充满着恐惧，向上帝祷告。在海边，身披黑斗篷，手持大镰刀的死神降临了，他要带走骑士的灵魂。骑士和死神以棋局的输赢决定自己的生死，骑士最后失败了，却在最后时刻使一对青年夫妇和他们的幼子逃离了死神的掌握。这一家三口便

是耶稣一家的隐喻，这象征着纯洁、善良和爱的永世长存。

英国电影大师希区柯克是这样的人。尽管他的悬念电影获得了很大的商业价值，但他并不仅仅以商业为目的，而是用电影的影像挖掘人类最为隐秘的世界。探究现代人充满焦虑、欲望和仇恨的内心，描绘现代世界的荒谬，被称作电影界的弗洛伊德。他的代表作《精神病患者》讲述了一个携款潜逃的女职员，在夜宿汽车旅馆的时候，被一个双重人格的男青年杀害的故事。其中女职员在浴室被杀一段是电影史上的经典段落。希区柯克在这里并没有渲染血腥，而是运用了黑白胶片，也没有刻意用演员的暴露去满足某些观众的窥视欲望。在短短几分钟之内，他用了数十个镜头切换，并伴随着画外刺耳的声音，给观众强烈的视听震撼与心灵震撼。浴室是人最为隐秘的地方，女主角却恰恰在她最不防备，也是观众最预料不到的地方、时刻被杀害。人类的安全感，在这里被彻底颠覆了，看罢这一段戏，观众在震惊之余，陷入了深深的焦虑之中。

日本电影大师黑泽明是这样的人。他以他东方人特有的智慧，在他的影片中探讨着人与人之间，人与自然之间微妙的情感与复杂的关系。在《活下去》中，一个一生浑浑噩噩的小职员在得知自己只有三个月生命时，却激发了他深埋已久的良知，在最后的时刻里，他为建造城里惟一的一座儿童乐园而奔走，死后给人们留下深深的怀念。在《德尔苏·乌扎拉》中，探险家和老猎人，在东北的原始森林和黑土地上结下了深厚的友谊，猎人对大自然具有着天真的虔敬，他与所遇到的每一棵草，每一种小动物交流，把它们叫做“人”。人与自然的关系是平等的、和谐的。

我们应当尽可能地多看这些大师的作品，并反复欣赏，用心揣摩，而不是仅仅靠看介绍这些作品的文字资料。因为对于电影这样

一门丰富多彩的视听艺术来说，一切文字材料都不免是苍白的，特别是对大师的作品来说，仅凭文字语言，就更难以领悟其妙处所在了。而且，反复欣赏大师的作品，在提高鉴赏力方面也能具有一个很高的起点。

第二章 怎样提高你的鉴赏能力

训练目标：能够较深入地欣赏电影

训练方法：初步了解电影的历史

初步了解电影理论

初步了解电影艺术的基本技巧

批判性欣赏电影

第一节 初步了解电影历史

我们经常会有机会看到一些老电影，或经典电影，而了解拍摄这部影片时的社会背景，艺术思潮，在电影史上的地位如何等，都会对更深刻地了解这一部影片有所帮助。而即使是一部新电影，它也不是凭空而来的，必然对以往的电影传统有所传承，有所借鉴，有所创新。这些，都需要我们对电影的历史有大致的了解。电影的百年历史，在这有限的篇幅中不可能介绍得面面俱到，这里只能带你走马观花地浏览一番。

一、外国电影

1. 电影的诞生和电影语言的初步形成

电影被称作“第七艺术”，这个艺术门类里的“小弟弟”，却是惟一能明确知道它的生日的。它的父亲是哥儿俩，法国的卢米埃尔兄弟。1895年12月28日，他们在巴黎的一家大咖啡馆里放映他们拍摄的影片，这就是第一部电影的诞生。电影的孕育期差不多是和它的历史一样长的。在这之前，众多的科学家、艺术家们已经进行了大量的艰苦探索，其中还包括伟大的发明家爱迪生。

那时的影片，长度不像现在有一个多小时，而是顶多几分钟，并且也没有那么多的拍摄手法，就是像照相机那样，把摄影机固定在一个位置上，然后进行拍摄。卢米埃尔兄弟最先拍摄的影片，就是哥儿俩的工厂大门，表现的是下班时候的情景，工人们从大门中走出，工厂主的车开进去，看门儿的把大门关上，电影就完了。另一部电影是《火车进站》，是在巴黎火车站拍的，当银幕上的火车呼啸着冲进站台的时候，银幕下的观众有的竟被吓得跳起来。那个时候，电影的地位不高，放映电影的地点就是咖啡馆、市场这种地方，在“上等人”眼里，它和杂耍马戏差不多。他们看不起，可又按捺不住自己特别想看的好奇心，没办法，就像要去做什么见不得人的事似的，在家里精心化妆一番，然后前往，等电影开演，灯光暗下来的时候，再进去看，等电影快结束的时候，赶紧提前退场，这都为的是不让别人认出来。

卢米埃尔兄弟后来并没有再坚持拍摄电影。而一个魔术师出身的人却认定了这是个赚大钱的买卖，他买下了一台摄影机，开始拍他自己喜欢的影片，这个人叫梅里爱。他真的把摄影机当做了魔术棒，表演着各种各样的魔术。有一回，他和摄影师去大街上拍一辆