

青／春／风／采／丛／书

鉴赏篇

撷

英

咀

华

张燕玲 张世平
熊大方 谢东强 王丕君

海燕出版社
团中央宣传部编

青 / 春 / 风 / 采 / 丛 / 书

鉴赏篇

撷英咀华

张燕玲 张世平
熊大方 谢东强 王丕君

海燕出版社
团中央宣传部编

(豫)新登字06号

青春风采丛书 鉴赏篇

撷英咀华

熊大方 谢东强

王丕君 张世平

张燕玲 著

海燕出版社出版

河南第②新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 36开本 5.375印张 80 千字

1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

印数 1—5,360 册

ISBN 7-5350-0750-3/I·188

定 价 2.90 元

到生活实践中去读书（代序）

青年人是最注意自己的形象的——不仅是镜子里的形象，更重要的是在别人心中的形象。

但是有不少青年人也常常为自己的形象感到苦恼——其实这不是苦恼，而是对忽然展现在面前的熟悉而又陌生的世界无法把握的惶惑。

青年人以什么形象走入社会？有老师总比没有老师好，过来人毕竟有宝贵的体验。

可惜，愿当学生的人并不容易找到好的老师，能当老师的人又常常含而不露。

于是青年人只有向书本求教，几乎在世界各国的青年读者群中，谈论塑造自己形象的修养书刊都是他们追踪的热门。

但是很少有人光靠书本上的条条就能成为一个富于修养、有良好形象的人。因为真正的“条条”无法写在书本上，只能蕴含在现实的社会实践中。一个有美好希望的青年人，必须把自己主观的向往

与社会客观对他的要求一致起来，才可能正确地塑造自己。而社会客观对青年人的要求总是在不断发展的。

书本上条条的局限性还在于人间社会的丰富多彩。用世上最美的颜色来装饰衣服，红的、黄的、粉的……如果人们都穿上一种美色，也就没有任何美感可言。倒是夏日街头各色裙衫随心所欲地搭配，才显出人类社会万紫千红的风采。同样，青年人的美好形象没有某种千篇一律的模式，每个人只能在自己个性的基础上剪裁，才能使自己有活的风采。

一个有风采的青年人应该有远大的理想和有社会价值的抱负。一个年轻人要是不能也不想为社会或他人做点什么，再有修养和才华也不会给人们留下好的形象。

我在这套谈青年人修养的书前写这么几句话，大有点“反其道而行之”的味道，其实我想的只是这样一个意思：把这套书带进你的真实生活中去吧，用你的亲身体验来检验立说者们的经验。

李源潮

一九九二年六月五日

目 录

引 言	(1)
第一章 鉴赏的性质和作用	(3)
一、什么是鉴赏	(3)
二、鉴赏的作用和意义	(16)
第二章 鉴赏的特征及规律	(23)
一、审美鉴赏中的感性和理性	(24)
二、审美鉴赏的想象性	(28)
三、审美鉴赏的情感感染愉悦性	(35)
四、审美鉴赏的主观能动性	(42)
第三章 自然美的鉴赏	(52)
一、什么是自然美	(52)
二、自然美的分类	(55)
三、自然美的美学特征	(58)

目 录

总 序

四、从结构要素入手鉴赏自然美·····	(60)
五、从形象特征入手鉴赏自然美·····	(63)
第四章 社会美的鉴赏·····	(76)
一、什么是社会美·····	(76)
二、社会美的特征·····	(80)
三、劳动美的鉴赏·····	(85)
四、生活美的鉴赏·····	(90)
五、人物美的鉴赏·····	(96)
第五章 艺术美的鉴赏·····	(102)
一、什么是艺术美·····	(102)
二、艺术美的特征·····	(105)
三、如何鉴赏造型艺术美·····	(112)
四、如何鉴赏表情艺术美·····	(121)

目 录

五、如何鉴赏语言艺术美·····	(129)
六、关于艺术美鉴赏的一些基本方法·····	(142)
第六章 怎样提高鉴赏能力·····	(148)
一、天性·天份·修养·····	(148)
二、树立正确的鉴赏观和鉴赏情趣·····	(152)
三、广益知识，不断提高文化修养·····	(156)
四、坚持不懈于鉴赏实践·····	(160)

引 言

如果你要得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。

——马克思

青年朋友们，不知你们是否遇到过这样的情况，有的人看到一件艺术品，或是见到一处美丽的风景，只会说：“真好，真美！”你若追问他究竟“好”在哪儿、“美”在哪儿，他却理不出个头绪来。虽然可以肯定，凭着直觉（这种直觉在审美鉴赏中十分重要）他确实感觉到了“美”，但为什么他说不出其所以美呢？这就涉及到本书要议论的“鉴赏”问题了。法国杰出的雕塑家、艺术理论家罗丹有一句名言：“美是到处都有的。对于我们的眼睛不是缺

少美，而是缺少发现。”如果一个人不懂得美，不善于品评美，不能够通过这种品评、玩味去欣赏美，一句话，不会鉴赏美，那么，尽管你已经站在美的世界而前，你还是无法进入美的大千世界。这中间反映出一种能力，这种能力，就是人们对现实世界和文学艺术的美感把握能力，也就是人们通常所说的“艺术眼光”，美学理论上称之为审美能力或鉴赏力。

审美能力，是人们对于美的感官感受能力、想象创造能力、情感体验能力和形象意蕴判断能力的综合体现。它是衡量人类精神文明发展水平的重要尺度，也是标志个人自我完善程度的综合指标。审美能力的表现范围十分广泛。它不仅表现在审美鉴赏活动中，也表现在审美创造（艺术创作）过程中，还表现在人们的生产劳动、社会交往、衣食住行等一切社会生活中。当代青年要成为美的探索者、占有者，就不可不学习一点鉴赏理论，懂得什么是美的鉴赏、鉴赏的一般规律和方法，并以此为指导，在审美实践中，提高鉴赏能力，做一个如马克思所说的“有艺术修养的人”。

美是一个神奇的王国，一个闪烁着奇光异彩的迷人世界。若要开启美的大门，到美的奇妙世界里探幽揽胜，撷英咀华，必须掌握“找美”的“金钥匙”。

审美鉴赏知识，将给你这把“金钥匙”。

第一章

鉴赏的性质和作用

一、什么是鉴赏

鉴赏，也叫审美鉴赏，是一种审美实践活动。所谓审美，就是对美的事物的观照、欣赏和审辨。审美活动不仅包括审美鉴赏，也包括审美创作。就审美鉴赏活动而言，任何审美鉴赏都是由审美鉴赏主体（即“审者”、鉴赏者）和审美鉴赏客体（即“美者”、鉴赏对象）两方面共同构成的，是鉴赏者在接触鉴赏对象过程中产生的一种心理感应。审美鉴赏活动，既和鉴赏对象（美）相联系，又和鉴赏主体的心理活动（审）相联系。因此，鉴赏的性质，是在鉴赏主体与鉴赏客体的关系中显现出来的；

要完整准确地把握“什么是鉴赏”即“鉴赏”的性质，就必须从鉴赏主体的心理内容和鉴赏客体的客观内容及其本质两方面进行考察。

（一）从“黛玉赏曲”谈起

——鉴赏主体的心理活动内容及其本质

《红楼梦》第二十三回《〈西厢记〉妙词通戏语，〈牡丹亭〉艳曲警芳心》里，有一段描写林黛玉偶听《牡丹亭》的描写：

正欲回房，刚走到梨花院墙角外，只听见墙内笛声悠扬，歌声婉转，黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文。虽未留心去听，偶然两句吹到耳朵内，明明白白一字不落道：“原来是姹紫嫣红开遍，似这般，都付与断井颓垣……”黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止步侧耳细听，又唱道是：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院……”听了这两句，不觉点头自叹，心下自思：“原来戏上也有好文章，可惜老人只知看戏，未必能领略其中的趣味。”想毕，又后悔不该胡想，耽误了听曲子。再听时，恰唱道：“只为你如花美眷，似水流年……”黛玉听了这两句，不觉心动神摇。又听道：“你在幽

“自怜……”等句，越发如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。忽又想起前日古人诗中，有“水流花谢两无情”之句；再词中又有“流水落花春去也，天上人间”之句；又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红，闲愁万种”之句，都一时想起来，凑聚在一处。仔细忖度，不觉心痛神驰，眼中落泪。

从“偶然两句吹到耳朵内”，到“十分感慨缠绵”，从“不觉点头自叹，心下自思”，到“不觉心动神摇”、“越发如醉如痴”，从“细嚼……滋味”，到“忽又想起”古人诗词戏语，一直发展到“心痛神驰，眼中落泪”，不仅淋漓尽致、维妙维肖地刻画出黛玉那春情萌动、细如发丝的“芳心”被“触”动的内心情态，而且生动完整地揭示出文艺鉴赏活动的心理活动全过程及其本质特征。在这一过程中，包含了她对艺术美的发现和感知、联想和想象、鉴别和评价、玩味和享受等一系列感情和理性的审美心理活动内容；她从开始的“未留心去听”，转而“步步侧耳细听”，是因为她发现和感知了美；她“忽又想起前日古人诗中有‘水流花谢两无情’之句”，是她的联想生发；她“自叹”“原来戏上也有好文章，可惜老人只知看戏，未必能领略其中的

趣味”，表明她在鉴别和评价美；她“细嚼‘如花美眷，似水流年’八个字的滋味”，以至“不觉心动神摇”、“如醉如痴”，甚而“心痛神驰，眼中落泪”，证明她产生了愉悦，享受和玩味了美。

由此可见，从鉴赏主体的心理活动内容来看，鉴赏是感知、想象、鉴别、评价和愉悦享受等心理活动的总和，是感性与理性统一，“鉴”与“赏”结合的思维活动。

严格意义上的鉴赏，不同于一般的“欣赏”。“鉴”和“赏”可以总称为“审美”中的“审”。“鉴”即鉴别、评定；“赏”即欣赏、玩味。“鉴”在本质上是一种判断，而判断主要诉诸人的理智，反映了人的一种思辨能力，它使鉴赏活动显示出一定的科学性、严肃性。在审美活动中，“鉴”的基本功能在于区分美丑、品评雅俗、辨出高下，因而，它基本属于理性活动。而“赏”则不然，它在本质上是一种情感享受，主要诉诸人的情感，反映了人的一种审美感觉能力，基本属于情感活动，它使鉴赏活动显示出鲜明的艺术性、愉悦性，其基本功能在于领略美感，怡神悦性，获得审美享受。

所以，严格来讲，“鉴”和“赏”的性质应该是有区别的。它们在审美鉴赏活动中各有所用，不可替代，同时又相互依存，不可或缺；相互渗透，

不可分离。既然如此，作为表述审美主体心理活动内容概念，就应当完整准确地反映出这一特点。然而，如果我们用“欣赏”一词来表述，就不能满足这个要求。

德国诗人和文艺理论家歌德，曾为艺术欣赏划分出三种态度：①不加思索地享受美；②只作判断，不享受；③在享受的同时作判断，判断同时享受。我们说，这第三种态度才能真正称得上审美意义上的鉴赏，才能帮助我们成功地打开一道道“美门”，到美的胜境中穷妙尽玄、探幽揽胜，才能领略到那神奇世界的无尽风光，才能不仅“知其美”，也“知其所以美”，而不致总是重复着那句“真好，真美”的简单赞叹。

对“鉴”与“赏”作以上区分，绝非是在咬文嚼字，作无味的文字游戏或语义考证。因为只有了解了审美鉴赏主体心理活动的完整内容及其本质，青年朋友才能对“鉴赏”这一概念，或者说对“什么是鉴赏”这一命题，有一个完整准确的把握。即使我们已经习惯于“欣赏”的说法，也应该知道对“欣赏”这一概念可以有广义和狭义两种理解：广义的“欣赏”既有“鉴”又有“赏”；狭义的只有“赏”而无“鉴”，从而提醒我们在进行审美鉴赏的时候，自觉采取歌德所说的第三种态度，即不仅

仅满足于“赏”的“享受”，还要注意“鉴”的“判断”；不仅讲究艺术性，还要讲究科学性；不仅调动自己的审美感受力，还要发挥自己的审美判断力。

上面我们只是从鉴赏主体的审美心理方面对“什么是‘鉴赏’”，即鉴赏的性质作了说明。那么，从鉴赏的客体，或从“鉴赏什么”的角度来看，又如何理解鉴赏的性质呢？

（二）一个“千古之谜”：美

——鉴赏的客体内容及其本质

依上所述，我们知道了鉴赏是人们感知、想象、鉴别、评价和情感愉悦享受等心理活动的总和，是感性与理性统一的“审”的思维活动。然而，感知、鉴别、评价什么？或鉴赏什么，“审”什么呢？

我们说，这个“什么”，就是鉴赏客体，或称审美鉴赏对象，就是一切具有审美价值，能够与人们构成一定审美关系，引起人们的美感，满足人们审美需要的事物，也就是美的事物。

然而，“美的事物”丰富多彩，形态各异。无论什么形态的事物，只要它“身上”具有美的属性，就都可以成为我们的鉴赏对象。“美的事物”往往

不止具有“美”这一种属性，还可以有真、善等其它属性。而我们总是直接为了“美”这一种属性，才把某一形态的事物作为审美客体的。由此可知，我们所要鉴赏的，并不是各种事物的形态本身，而是它们“身上”所显示出来的“美”。鉴赏的客体与其说是“美的事物”，不如说是“事物的美”，世间一切事物的美。

鉴赏美，必先“找”到美，而为了“找”到美，先得“认识”美。美又是什么？这样，我们就来到了美学中一个令人伤透脑筋的“千古之谜”——美的本质而前。

美的本质问题，是整座美学大厦的基石，也是我们理解审美鉴赏性质的一把钥匙。古往今来，为了奠定这块基石，找到这把钥匙，真不知苦煞多少哲人智者的心！

两千多年前，古希腊的柏拉图在他的《大希庇阿斯篇》中，通过苏格拉底和希庇阿斯关于“什么是美”（美的本质）的辩论，第一次把“什么是美的”和“什么是美”这两个概念作了严格划分。针对希庇阿斯“美就是一位漂亮的小姐”的说法，苏格拉底反问道：一匹漂亮的母马、一个美的竖琴、一个美的汤罐美不美呢？希庇阿斯陷入窘境。于是苏格拉底明确指出，他们所要探讨的不是“什么是