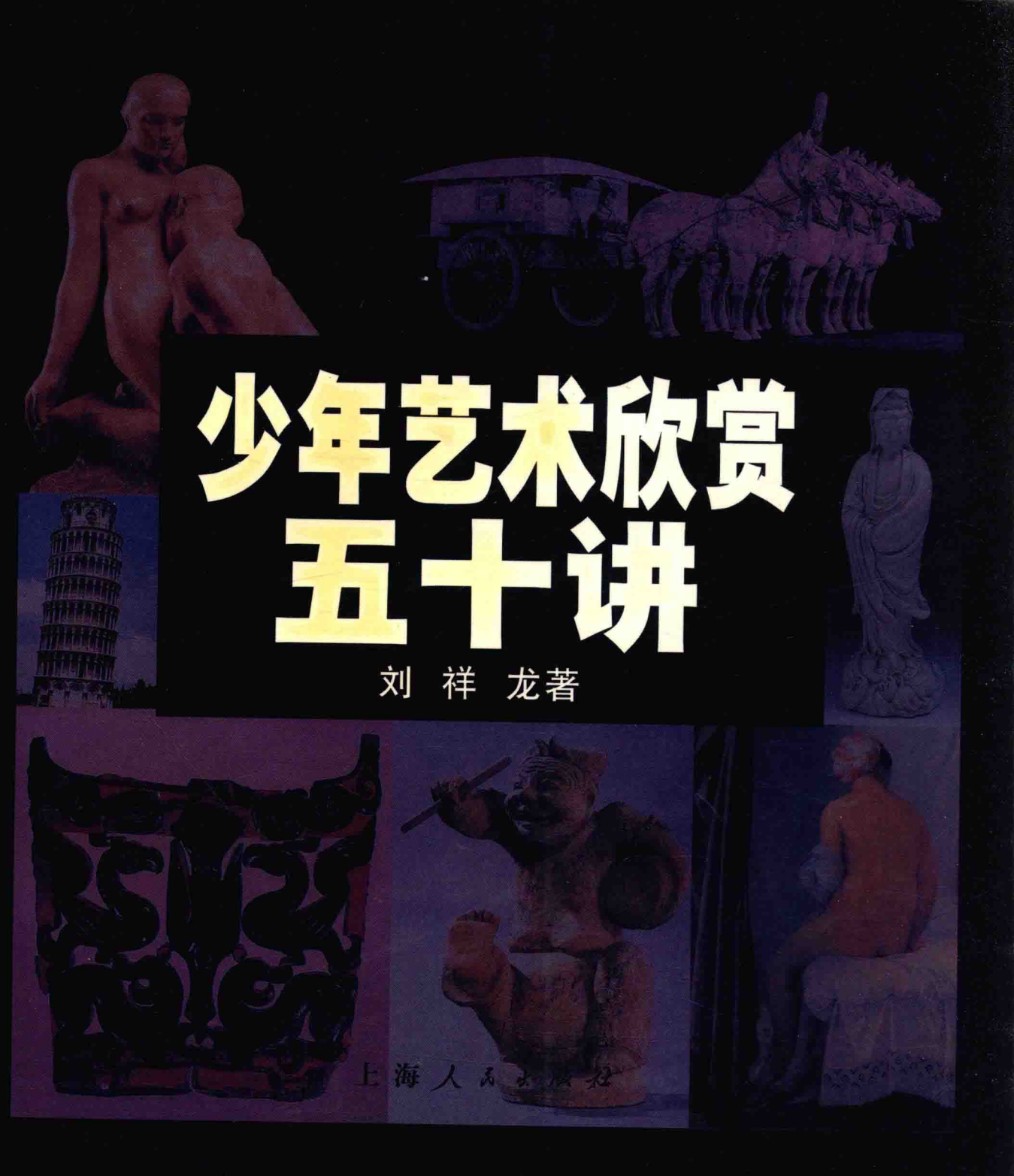




少年艺术欣赏 五十讲

刘 祥 龙 著

上海人民出版社

少年艺术欣赏五十讲

刘祥龙 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

少年艺术欣赏五十讲/刘祥龙著.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04065-6

I. 少... II. 刘... III. ①艺术-鉴赏-少年读物

②文学欣赏-少年读物 IV. ①J05-49②I106-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007709 号

责任编辑 陆凤章

封面装帧 杨德鸿

少年艺术欣赏五十讲

刘祥龙 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/20 印张 7 插页 6 字数 183,000

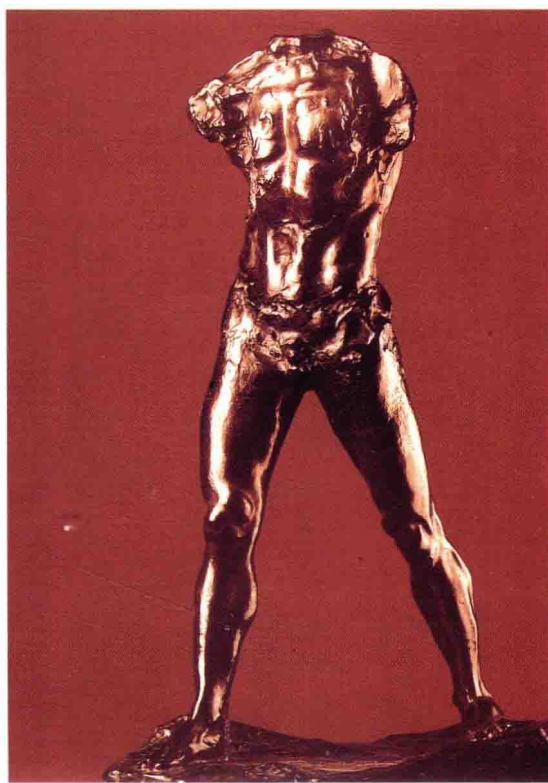
2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-4,100

ISBN 7-208-04065-6/J·40

定价 15.50 元

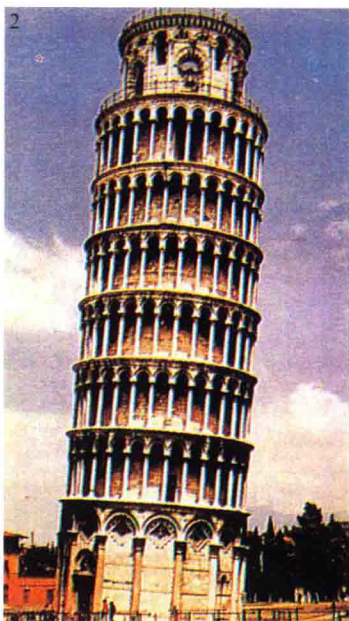
1. 说唱俑 陶 (东汉)
2. 永恒的偶像 大理石 罗丹
3. 行走的人 青 铜 罗丹



1



2



3



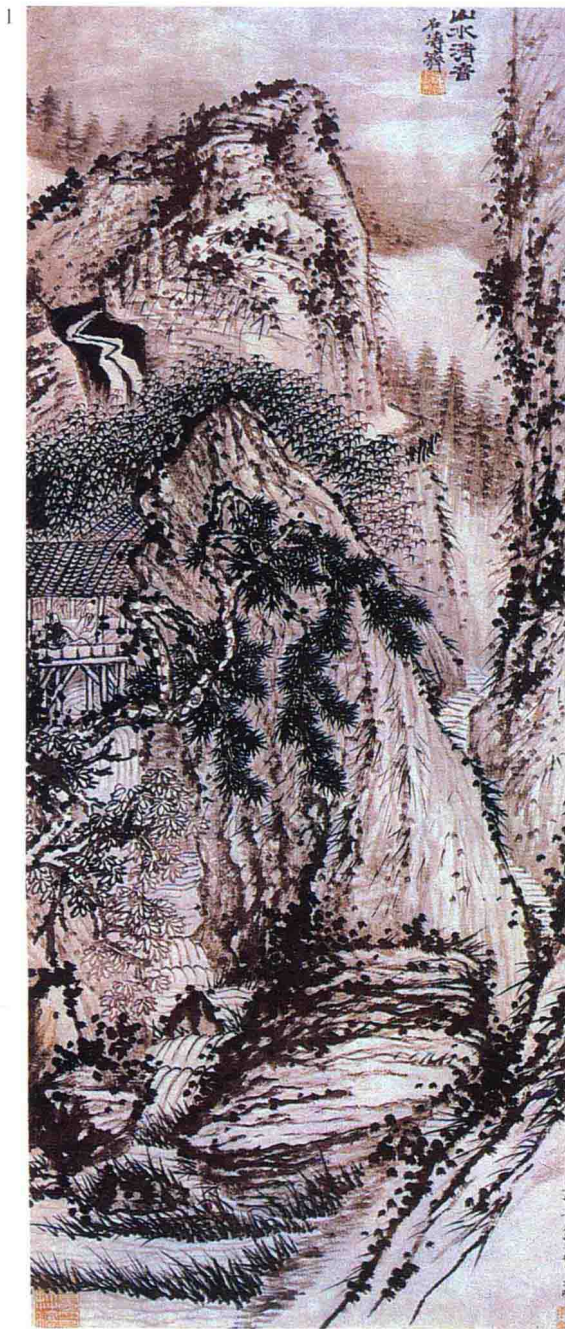
1. 承德外八庙 [中国] 刘祥龙摄
2. 比萨斜塔 [意大利]
3. 夏特尔多大教堂 [法国]
4. 浦东现代建筑 [中国] 孙瑾摄
5. 颐和园牌楼 [中国] 刘祥龙摄

4



5

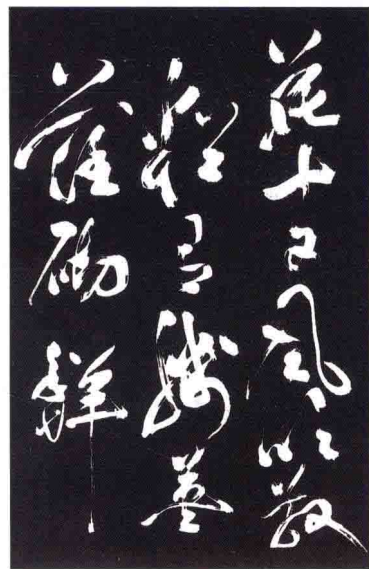




1.山水清音图(清) 石涛作
2.墨竹图(清) 郑燮作
3.荔枝图 齐白石作



1. 乌鸦群飞的麦田 1890年 文森特·梵·高作
2. 瓦品松的浴女 1808年 多米尼克·安格尔作
3. 鱼的循环 1926年 保罗·克利作



1. 祭侄稿（唐） 顏真卿
2. 始平公碑（北魏）
3. 九成宮醴泉銘（唐） 歐陽詢
4. 《梅花詩》碑刻（明） 祝枝山

1



2



1. 大盂鼎古文字（西周）

2. 赵之谦 篆书

3. 江流有声 断岸千尺

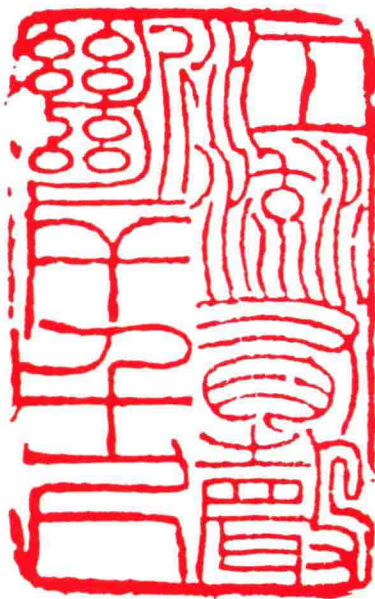
（清） 邓石如

4. 寡交因是非 齐白石 篆刻

5. 故乡无此好天恩

齐白石 篆刻

3



4



5



1



2



3



1. 铜车马（秦）

2. 彩绘透雕漆箭箠（战国）

3. 德化窑白釉“何朝宗”款观音像（明）

1



3

2

4



1. 《乐手》 赵植臻摄
2. 《劲挺》 刘祥龙摄
3. 《东方卫士》 杜益仁摄
4. 《双龙喜日满天红》 潘 锋摄

目 录

第一讲 去听,去看,去感受	1	第二十七讲 音乐	78
第二讲 真、善、美	4	第二十八讲 声乐	80
第三讲 审美形态	6	第二十九讲 器乐	83
第四讲 艺术的起源	10	第三十讲 歌剧	86
第五讲 艺术与生活	12	第三十一讲 舞蹈	88
第六讲 艺术形象	15	第三十二讲 中国舞蹈	91
第七讲 艺术作品的内容	17	第三十三讲 西方舞蹈	93
第八讲 艺术作品的形式	20	第三十四讲 戏曲	95
第九讲 现实主义作品	22	第三十五讲 曲艺	97
第十讲 浪漫主义作品	24	第三十六讲 京剧	99
第十一讲 艺术风格与流派	26	第三十七讲 语言艺术	101
第十二讲 艺术与欣赏	30	第三十八讲 小说	102
第十三讲 艺术欣赏的过程	33	第三十九讲 小说欣赏	104
第十四讲 艺术欣赏的共鸣与差异	35	第四十讲 诗歌	106
第十五讲 艺术欣赏的作用	37	第四十一讲 诗歌欣赏	108
第十六讲 造型艺术	39	第四十二讲 散文	110
第十七讲 中国画	42	第四十三讲 散文欣赏	112
第十八讲 西方绘画	47	第四十四讲 电影	114
第十九讲 中国建筑	51	第四十五讲 电视剧	116
第二十讲 西方建筑	55	第四十六讲 影、视欣赏	118
第二十一讲 书法	58	第四十七讲 影、视评论	120
第二十二讲 篆刻	61	第四十八讲 戏剧	122
第二十三讲 雕塑	64	第四十九讲 戏剧欣赏	124
第二十四讲 摄影	68	第五十讲 艺林漫步	126
第二十五讲 工艺美术	71	后 记	131
第二十六讲 民间工艺	74		

第一讲 去听,去看,去感觉

日出,是辉煌的。

当太阳刺破了朦胧的晨曦,朝霞染红了东方的天际,都市的轮廓渐渐清晰了。母亲河满载着碎金子般的涟漪,由北向南欢快地流淌着。风格迥异的浦江两岸建筑伸展开巨臂,迎来了它们又一个灿烂的早晨。

浦东是太阳升起的地方,她令世界瞩目,她是我们心中的骄傲。曾几何时,滩涂变绿洲,物质和精神堆砌成此邻彼接的现代建筑群,它们富有生机的造型与张力,为现代上海挥洒了绚丽的一笔(图1-1)。耸入云端的金茂大厦总高421米,它是东方塔型建筑风格与现代科技完美结合的超高层摩天大楼。与之交相辉映的东方明珠电视塔更是璀璨夺目,她采用东方民族喜爱的圆曲线作为基本线条,多个斜筒体组成了巨大的空间框架结构,体现了现代科技与东方文化的完美统一。巨球型建筑风格的国际会议中心、花团锦簇的世纪大道、欧陆风情的滨江花园

园(图1-2)、具有凝固的舞蹈美的都市雕塑……无不张扬着现代的节奏、勃发的生机与生命的魅力。是啊,吞吐万千的浦东在人们心中构建了一个美丽的

伊甸园。



图1-1 陈欣韵 摄



图1-2

刘祥龙 摄

上海不算古老,上海也不年轻。我们跨越一个多世纪的生命隧道,素有万国建筑博览之称的外滩依然静静地显示着它昔日曾拥有过的辉煌。不远处的豫园以其精巧的亭、台、楼、榭,洞连水壁和庭院小景一展东方园林的雅致(图1-3)。伴随着悠扬的江南丝竹声,石库门民居向人们讲述着一个个过去的故事……

一块块城中绿地犹如一颗颗绿宝石,恰到好处地镶嵌在都市中心(图1-4)。翠绿的草茵、流淌的清泉、袭人的花香、浓浓的绿荫,“让晚风吹来清凉,让鸟儿日夜啼唱”,孩子们唱着幻想



图1-3 刘祥龙 摄

曲,画笔在纸上自由驰骋,用线条和色彩勾画他们心中明天的太阳(图1-5)。

人们脚踏实地,人们憧憬未来。现实发端于远古,未来由今天起步。古韵悠悠、翰墨飘香的上海博物馆珍藏了华夏文明的每一个脚印:殷墟古陶、夏周铜鼎、秦砖汉瓦、隋唐刺绣、明清书画……古人的勤劳与智慧筑成了不倒的文明的



图1-4 郑梦田 摄



图1-5 郑梦田 摄

长城,更激起了今人的奋发与创造。没有人类美的创造,那些红尘滚滚、人海滔滔的城市将显得多么浮华浅薄,枯燥乏味。没有艺术与之伴奏,我们的天宇将显得多么单调暗淡,星月无光。

日落,是悲壮的。

太阳西沉,残阳如血,晚霞退尽,夜幕降下。于是,华灯初上,万家灯火把上海的夜色装点得更加迷人。晚风轻轻地吹,它糅和着中西文化,如潮的灯火点击都市又一篇乐章。北京申奥成功为国人平添了一层喜悦,帕瓦罗蒂的《今夜无人入睡》更以无穷的魅力久久回响在星光灿烂的夜空。通体透明、宛如水晶宫般的上海大剧院拉开了不夜城的又一道帷幕(图1-6),由孩子们主演的文艺晚会在此鸣锣开台了。雄浑的民族鼓点、热烈的青春舞步(图1-7)、颇具创意的校园喜剧、激昂的交响乐曲……如同一缕春风吹绿了百花园,他们早早接过了艺术的接力棒。

岁月悠悠,沧海桑田,人类在创造惊人的物质文明的同时,又以美的旋律写就了

同等规模的精神文明诗篇。是啊,物质为人类提供了生存的基础,艺术的车轮推动人类更趋文明和进步,使生存更具质量,生命更有意义。

少年朋友们,走马上海,目光所及,我们心旷神怡;脚步所至,我们流连忘返。动与静的统一,情与景的交融,人与自然的和谐,你是否留下了一个舒适愉悦的好心境:啊,真美!



图1-6

沈晟遥 摄



图1-7

刘祥龙 摄

第二讲 真、善、美

真美，太美了，美妙无比，美不胜收……面对赏心悦目的事物和内心获得满足的快感，少年朋友往往会情不自禁地发出由衷的感叹和赞赏。美究竟是什么，换言之，什么是美？

千百年来，对美的本质、美的定义众说纷纭。古希腊哲学家柏拉图说的是一套，德国哲学家黑格尔说的又是一套，俄国的托尔斯泰颇有感慨地道“美这个词儿，竟然是个谜”，法国人更俏皮，把美称作“我不知道它是什么”。可见，人类对美的本质的认识至今仍在探索。然而，美是具体的，人类社会中处处有美的体现，且随着时代的发展和变迁，美也处在变化之中。在历史发展的长河中，美是人类始终不渝的追求。美的基本特征是真和善。

日月轮回、雷鸣电闪、大河荒漠、洪水猛兽……当人类刚刚立足于地球，就面临一个洪荒的世界。在物竞天择的自然界，身处恶劣的生存环境，人类渐渐不安于自生自灭的命运，他们力图去认识世界，把握世界，从而营造一个幸福、安宁、和谐的家園。在抗争自然界，求取生存的艰难过程中，人类通过不懈的努力和探索，用多种方式逐渐认识和把握了世界。例如，电闪雷鸣乃自然周期现象，哪是什么“雷公发威”；日食月亏乃天体自然运作，哪有什么“天狗噬月”。哥白尼的太阳中心说理性地揭开了天体神秘的面纱，达尔文的进化论则诠释了生命之源的奥秘。运用科学方法探索事物发生、发展和变化的规律，其目的就是求真。找到了事物发展的规律，人类感到愉悦和满足，获得了美的快慰，因此，真是美的基础，审美与求真是密不可分的。

波瓦洛在《诗简》中说道“只有真才美，只有真才可爱”。美的事物必然是真实的。假的东西不美，因为它不真。虚情假意、假冒伪劣之所以遭到人们唾弃，就因为它们违背了事物内在的规律和“显示智慧、力量和勇气的人类天性”，它与真理相对而与谬误同义。美以真为基础，美包含了真。然而，真的东西又不一定都是美的。例如，生物学上的麻雀解剖图很“真”，但它远没有画家笔下栩栩如生的麻雀那样给人活泼怡然的情感，因为艺术作品高度概括了事物真的本质及理性内容，反映的是生活的本质和规律、人类的理想和愿望以及人生的意趣和真谛。

在科学地认识世界的基础上，人类还要按照自己的意志改造自然和社会，使之符合自己的理想和愿望。用实践—精神—再实践的方式改造自然和社会的过程是求善。所谓善，就是符合人类意志和目的的事物（图2-1），换言之，对人类有用的事物即是善。比尔·盖茨发明了电脑网络技术，大大提高了人类生活的质量，即是善。太阳给人类带来光明与温暖，太阳就是善。在社会生活中，正义、爱心等符合人类生存需要，有益于社会发展的行为就是善。雨果说，真实包括着道德，伟大包括着美。贝多芬的《英雄交响曲》之所以激动人心，因为它符合人类情感的需要。亚里士多德说“美是一种善，其所以引起快感，正因为它善”。由此可见，美以真为基础，美又以善为前提，美是真与善的统一。

在认识世界、改造世界，求真、求善的过程中，充分显示了人的智慧、力量和勇气，人类感



图 2-1 王湍泊 摄

受到了自己的存在和价值。面对绚丽多姿的劳动成果,人们在精神上获得了满足,在情感上获得了快感,人们会自豪地欣赏并为之陶醉。例

如,浦东新区辉煌的建设成果凝结了当代人的智慧与汗水,面对这一幅真、善、美的图景,谁不感到自豪、愉悦和赏心悦目,这就是人类用审美的形式在把握世界。审美的目的是为了获取情感上的激励,从而创造更高层次的美。又如,面对惊险的长江三峡,我们可以用求真的方式进行科学考察,认识它形成的原因,找到水流涨落的规律,也可以用求善的方式,从实用角度对之进行改造,使其造福于人类,从而完成人类征服和改造自然的愿望。另外,我们还可以用审美的方式去欣赏它的自然美,获取精神上的愉悦和情感上的激励。李白用审美的方式留下了千古诗篇“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。可见,审美是人类把握世界的又一重要形式。

爱美是人类的天性,追求美、创造美更是人类矢志不渝的理想。近代学者梁启超说“美,是人类生活的一要素,或者还是各种要素中之最重要者。倘若在生活的全部内容中把‘美’的成分抽去,恐怕便活得不自在,甚至活不成。”真是美的基础,善是美的前提,求真、求善的同时,人类还要按照美的规律认识生活,丰富生活,从而进一步建设我们美好的家园。