

艺术欣赏

YI SHU XIN SHANG

主 编 丘振声 周 楷

563175

(90563175)

艺术欣赏

主编 丘振声 周 楷

广西美术出版社

563175

责任编辑 欧阳耀地 余亚万

封面设计 甘武炎

版式设计 张忠民 万 一

艺术欣赏

主编 丘振声 周 楷

广西美术出版社出版

(南宁市望园路9号)

广西新华书店发行

玉林正泰彩印包装公司印刷

开本 850×1168mm 1/32 印张 15

1999年1月第1版 2000年4月第2次印刷

ISBN 7-80625-637-7/J·509 定价:18.00元

内 容 简 介

本书内容包括音乐、美术、戏剧、影视与舞蹈艺术欣赏，既包含艺术各门类的基础知识，又密切结合当前大学校园和广大青年在艺术欣赏上的热点问题，深入浅出，图文并茂，是高等学校、部分中专学校开设艺术欣赏课的教材，也是广大干部、青年提高艺术修养和思想文化素质的良好读物。

编委主任 李 林
编委副主任 甘幼坪
编 委 陈先乐 方 略 丘振声 周 楷
金 涛 吴辰海 梁 晴 余亚万

主 编 丘振声 周 楷
撰 稿 (以姓氏笔画为序)
丘振声 孙 葳 刘益之 吴辰海
陆海鸣 陆红阳 周 楷 周 青
金 涛 姚 秦 梁 晴 黄文宪
谢 森

目 录

导 论	1
音 乐 篇	
音 乐——以声表情的艺术	14
第一章 母体文化的折射	16
—— 中国民族音乐 (上)	
第二章 母体文化的折射	25
—— 中国民族音乐 (下)	
第三章 飞翔的诗句	34
—— 歌曲音乐	
第四章 乐器中的宠儿	42
—— 钢琴、小提琴音乐	
第五章 沙龙里的对话	50
—— 室内乐	
第六章 流动着的诗画	58
—— 标题音乐	

第七章	融会构成的交响·····	66
	—— 管弦乐（上）	
第八章	融会构成的交响·····	75
	—— 管弦乐（下）	
第九章	跳跃在足尖上的音符·····	83
	—— 舞蹈音乐	
第十章	戏剧与音乐的联姻·····	91
	—— 戏剧音乐	
第十一章	对传统音乐的反叛·····	100
	—— 现代音乐	
第十二章	新潮时尚的律动·····	108
	—— 流行音乐	

美 术 篇

美 术——造型的艺术·····	120
第十三章	瑰丽的千年画卷·····122
	—— 敦煌莫高窟艺术
第十四章	诗、书、画、印的有机结合·····133
	—— 中国文人画
第十五章	乡情民俗的荟萃·····143
	—— 中国民间美术
第十六章	革命的、战斗的乐章·····154
	—— 中国新兴版画
第十七章	人对自身的肯定与表现·····165
	—— 西方人体美术

第十八章	传统的背离与拓展·····	174
	—— 西方现代派美术 (上)	
第十九章	传统的背离与拓展·····	184
	—— 西方现代派美术 (下)	
第二十章	天、地、人的和谐统一·····	194
	—— 环境设计艺术	
第二十一章	城市文明之光·····	206
	—— 城市雕塑艺术	
第二十二章	科技与艺术的联璧·····	217
	—— 现代工业产品设计	
第二十三章	自身美化的追求·····	226
	—— 现代着装艺术	
第二十四章	瞬间的永存·····	237
	—— 摄影艺术	

戏剧篇

戏剧——动作的艺术·····	248
第二十五章	过去的辉煌·····250
	—— 中国古典戏曲 (上)
第二十六章	过去的辉煌·····260
	—— 中国古典戏曲 (下)
第二十七章	戏曲随着时代走·····270
	—— 现代戏曲
第二十八章	历史与现实的沟通·····278
	—— 新编历史剧

第二十九章	千锤百炼见功夫·····	286
	—— 戏曲折子戏	
第三十章	璀璨的明珠·····	295
	—— 京剧艺术	
第三十一章	以小见大 以少胜多·····	304
	—— 戏剧小品	
第三十二章	对白、旁白和独白·····	312
	—— 话剧构成的要素	
第三十三章	虽九死而不悔·····	321
	—— 悲剧艺术	
第三十四章	在笑声中告别丑恶·····	328
	—— 喜剧艺术	
第三十五章	主流戏剧·····	336
	—— 正剧艺术	
第三十六章	变态了的社会众生相·····	343
	—— 现代派戏剧	

影 视 篇

影 视——声画结合的艺术·····	352
第三十七章 “伟大的哑巴”·····	354
	—— 无声电影
第三十八章 社会生活的逼真写照·····	363
	—— 艺术影片（上）
第三十九章 情采各异的人生景观·····	371
	—— 艺术影片（中）

第四十章	个性意识的精神家园·····	381
	—— 艺术影片(下)	
第四十一章	全景式的英雄乐章·····	390
	—— 历史巨片	
第四十二章	取悦“上帝”的奇货·····	399
	—— 商业影片	
第四十三章	迅速崛起的大众艺术·····	407
	—— 电视剧	

舞 蹈 篇

舞 蹈——人体的动态艺术·····	416
第四十四章 华夏古风流韵·····	418
	—— 中国古典舞
第四十五章 民俗画廊的情采·····	428
	—— 中国民间舞
第四十六章 足尖上的轻柔梦恋·····	439
	—— 芭蕾舞
第四十七章 跨越常规的探索·····	448
	—— 现代舞
第四十八章 心灵碰撞的火花·····	458
	—— 国标舞
后 记 ·····	466

导 论

人为什么需要艺术欣赏

许多史料表明,人类在穴居野处、茹毛饮血的蒙昧时期,经常受着寒冷与饥饿威胁的时候,就拿着简陋的工具在洞穴里或岩壁上描画或刻着各种动物图像或人自身的画像了,他们还在一起跳舞或哼着简单的歌,这恐怕就是人类最早的艺术活动了。不管是绘画,还是歌舞,这都说明,人类的艺术活动与人类的生存活动,是同时存在、同步发展的。有的学者曾提出“艺术起源和人类起源同步”^①的观点,这是符合客观实际的,因而受到学术界的肯定。著名的艺术史论家王朝闻就指出:“艺术起源与人类起源是同步发生的观点,有独创性和科学性。在一定意义上看来,人类的第一件工具和人类第一件艺术品是有同一性的。……从原始社会第一件到最后一件艺术品——任何一件石斧、陶鬲,或一幅岩画,都不过是史前艺术发展链条上的一个过渡环节。既然艺术的发生可以这样追溯到第一件工具,艺术发生的上限与人类历史的开端是同一的。”^②

人类为什么一诞生就需要艺术?有人回答说:是为了祭神。这只是原始艺术产生的一个动因。其实,从根本上说,艺术的产生是人的自身需要所决定的。原始时代,艺术虽然有娱神的作用,但归根到底是为了娱人。因为那个时候,在人看来,人与神是同一物,只是形态不同而已,神是人按自己的意愿创造出来的,体现着人的某些意志,神愉悦了,人也就愉悦了,所以娱神与娱人是相通的。

可以简单地回答:无论是原始人,还是文明人,他们创造艺术,都是为了欣赏,是出于自身的需要。这是因为:

首先,人们通过艺术欣赏,去观照自我,寻求生命的价值。当

人从动物群中分化出来，学会了思考之后，就不断地反观自身，探索着人是什么？人应该怎样活着？人与自然是一种什么关系？生命的价值是什么？而艺术就是人观照自我，认识自我，寻求人生价值的最便捷的手段，一旦有所认识，有所发现，就会兴奋无比。鲁迅先生曾经指出，画在西班牙亚勒泰米拉洞里的野牛，并不是像有些人所说，只是原始人画着玩儿的，而是关于野牛，或者是猎取野牛、禁咒野牛的事^①。一句话，是人征服了野牛，这既包含着对野牛的认识，以及猎取的经验，也是人对自身力量的确认，对人的价值的肯定。可以想见，人们对这样的肯定人的价值的作品是十分赞赏的。

有一位学者，在谈到艺术起源时作了这样的一段描述：“在古代巫师的口中，最原始的诗歌是和对神灵的祈求一起唱出来的，《诗经》中就不乏这样的例子。澳洲土人在舞蹈中表现从地里挖掘植物块根的动作，爱斯基摩人逼真地摹仿海豹的姿势，生存意识和劳动的欢欣的确是这些原始艺术的生身父母。……无论怎样解释艺术的起源，都离不开这最基本的一条：艺术产生于人对生活的无尽热爱，产生于人对人类奥秘的不懈探求。”^②对人类奥秘的不懈探求，也是艺术欣赏的一种永恒的内驱力。

其次，艺术欣赏是人们进行情感交流，消除心灵孤独的有效途径。人是需要群居的，一旦脱离群体，是不可能生存的。如果把一个人放在一个孤岛上，即使勉强活下来，过了一定时间，他连说话也不会，更不可能像人一样，活得长久。人即使在襁褓中，在牙牙学语的时候，也渴望与大人交流感情，或看着人们的笑脸而兴奋，或听着摇篮曲而安然睡去，或看着母亲的手势而学走步。这说明，人有合群的天性，不愿孤独，这就促使人们之间进行对话、沟通。艺术作品是人进行对话与沟通的最好形式。英国著名学者哈德罗·奥斯本说：“艺术作品的创作有许多动机和目的，然而它最普遍和持久的作用一直是人们之间相互交流的一种方式。”^③人们通过对艺术作品的欣赏，使心灵长上翅膀，飞腾起来，思接千载，贯通古今，遐飞万里，沟通中外；使个体的心灵，有着广阔的情感空间，有着无限的思维天地，不断地获得各种信息，与古今中外的人对话；使自己融化到人类群体中，享受着人世间种种物质和精神的美的成果。就拿电影欣赏来说，观众既与影片的创作人员（编、导、演）交流对话，同时观众之间也在交流对话：

在电影院里，不管相识与不相识的人，他们在感受着影片画面所构成的人生的悲欢离合，以及那激动人心的生活场面时，会自然而然地发出同样的感慨，或同声悲泣，或拍手称快，彼此在心理上联在一起，形成一个群体，在这个群体中出现了审美沟通，甚至产生某种共同的社会行为。这是艺术欣赏经常出现的现象。

再次，艺术也是对生活的一种补偿。人们在生活中都会碰到这样或那样的遭遇，产生喜怒哀乐的感情，因而需要感情的寄托与心理的平衡。失望时，优秀的作品能给予你鼓舞与力量。苗族的神话故事《灯花》曾使一位想自杀的日本女性，放弃了轻生的念头，重新建立起生活的信心。小说《钢铁是怎样炼成的》使一位读到它的失足青年悔改自新，走上正道。在炮火连天的抗日战争岁月，人们高唱着战歌走向战场，英勇杀敌。在社会主义现代化建设的今天，人们从优秀作品里寻找道德力量，建立美好的精神家园，使我们的人际关系更加和谐，生活更加美满。从这个意义上说，艺术欣赏是人们寻找对生活的一种补偿，它使人们感到世界的美妙，从而更加热爱生活，为理想而奋斗。

此外，艺术欣赏还能使人获得生命体验的愉悦。艺术作品以人为表现对象，它不仅描写人的音容笑貌，而且更揭示人的丰富的心灵世界。优秀的艺术作品总是对人的生命意识、生命感情的独特体验。这对欣赏者来说，欣赏对象不仅使他们看到了人的生存方式、生命的表象、生命的本质，而且能使他们对生命的价值、生命的情感，产生新的体验，新的感知，从而增强人的自觉性，不断地超越自我，提高自己的素质。我国著名的原始艺术研究专家宋耀良在《艺术家生命向力》一书中曾写道：“所有艺术的最高等级实际上都指向这种生命的存在。舞蹈是人类最早诞生的艺术之一，它就是靠生命体运动的姿式展示美，……这种舞蹈甚至对人的本能、原始冲动、潜意识等生命本质都提供了一种认识与观照的基础。……音乐是一种旋律的艺术，它对应于生命的律动，包括心跳、呼吸、起卧、生命体的周期性变化。诗的基础就是生命的节律意识。……诗歌作为一种想象力的产物，更多地依靠生命的冲动。”^⑥生命体验是人的最深刻的情感体验，主体与对象往往交融在一起，有时主体会进入迷狂与忘我的境界。

总之，艺术欣赏是人类所特有的一种情感活动，是人类把握世界、认识自我的一种方式，同时也是人类愉悦自我、超越自我

的一个途径，因此，它与人类起源同步，与人类发展相伴而行，它无时无刻不在发生，无处无地不存在。智能正常的人都需要艺术欣赏，都在不断进行艺术欣赏，可以说，艺术欣赏是普遍存在的。人正是依靠艺术欣赏活动，不断享受着审美的愉悦，接受真善美的熏陶，提高审美能力；陶冶品德情操，促进身心健康；拓宽视野，增强智力开发；完善人际关系，促进群体的和谐。一句话，艺术欣赏使人的素质不断提高，逐步地走向人格的完美。从这个意义上说，艺术欣赏，就不是个人的私事，而是“一桩公共的事情，重大的事情”^①，有着重大的社会意义。

艺术欣赏是怎样进行的

艺术欣赏总是由两个基本因素构成。一个是作品，即欣赏对象，一个是读者或观众，即欣赏主体。两者缺一不可，它们相辅相成，互为因果。马克思曾说过：“产品只是在消费中才成为现实的产品，例如，一件衣服由于穿的行为才现实地成为衣服；一间房屋无人居住，事实上就不成其为现实的房屋，因此，产品不同于单纯的自然对象，它在消费中才证实自己是产品，才成为产品。”^②这也包括艺术生产与艺术欣赏（艺术消费）。作品的出版、展览或演出，还不算是最后完成，只有通过被欣赏，才成为作品。没有欣赏者，就像一件衣服没有人穿，一幢房屋没有人住，不成其为现实的产品，它只具有潜在的价值。音乐没有听众，就不成其为音乐，戏剧没有观众，也不成其为戏剧。有一位戏剧家给戏剧下了这样一个定义：戏剧是产生于观众和演员之间的东西^③。这是很有道理的，没有演员，戏剧固然不存在，没有观众，也就没有戏剧。

欣赏对象与欣赏主体怎样才能构成相辅相成的关系？也就是说，双方各自要具备些什么基本条件？欣赏过程又是怎样进行的呢？

作为欣赏对象的艺术作品，要得到人们的欣赏，必须好看，耐看，值得看。

好看，含有两层意思：一是让人看得懂，二是吸引人。艰深晦涩、百思不得其解的作品，是没有多少人愿意看的。比如你打开电视机，看了半天，还不知所云，那就可能关掉电视机，或者

是转换频道。看不懂的东西，不可能理解，也就谈不上欣赏了。鲁迅先生在谈到连环画创作时，曾反复强调应该着眼于一般的大众，让大家都看得懂。他说：“‘懂’是最要紧的，而且能懂的图画，也可以仍然是艺术。”^⑩我们经常提倡大众化，主张雅俗共赏，为的是让更多的人能够看懂，能够欣赏。

作品在让人能懂的前提下，要有很强的艺术感染力，让人一看就着迷，离不开，放不下，久久不能忘怀，甚至对它牵肠挂肚。越是勾魂摄魄的艺术作品，越能引起人们欣赏的兴趣。平淡无奇，或格调低下的作品，不仅不能吸引人，而且还会遭到人们的唾弃。

能引起人们欣赏的作品，除了好看之外，还要耐看。什么样的作品才耐看？简言之，耐看的作品思想内容丰富深刻，艺术表现新颖独特，是别的作品所不能代替的。也就是说，它是独一无二的。

古希腊的一座雕塑《米洛斯的阿芙罗蒂德》，从公元前1世纪到今天，从在希腊米洛斯岛被发现到移驻巴黎的卢浮宫，被无数的人欣赏，她的复制品散布在世界各地。一部《三国演义》，自诞生至今七百多年来，一代一代人在读着，在谈论着，并且从中国走向世界，为越来越多的人所欣赏。它们真耐看！

如果说，好看，是指可读性、可欣赏性，那么，耐看便是典范性，或者说是经典性。可读性、可观赏性与经典性相统一的作品，便值得看了，它们既能给你思想的启迪，又使你得到审美的愉悦。

欣赏主体在欣赏活动中处在一种什么样的地位呢？欣赏的实践表明，欣赏主体对于欣赏对象不是消极被动，即你演我看，你唱我听，而是始终积极主动地进行艺术的再创造。我国当代著名的艺术史论家丰子恺对于艺术欣赏曾作过这样的描述：“艺术创作时，先由艺术家心中发生感动，再向外表现而成作品。鉴赏则是反向路径：先鉴赏作品的外部，然后体会作者的感动。故鉴赏的顺序，第一诉于感觉，第二发生感情，第三感情移入，第四美的判断，第五美的批评。”^⑪

其实，这只是为了便于分析，人为地加以划分层次。欣赏是一个心理活动十分复杂的过程，主体与对象之间不断产生着同化与顺应的运动，也就是主体的对象化（同化）与对象的主体化（对应）的相互作用。审美活动是一个心理不断流动，并循环往复的

动态流程。从思维形式看,这个流程经历着形象思维和逻辑思维,即具象思维和抽象思维,从感性认识到理性认识,很难截然分开。

首先是感知。作品作用于欣赏主体的视觉或听觉,产生刺激,然后通过感觉神经传导到大脑的相应部位,便产生了感知。感知是认识的初始阶段,往往从对象外部开始,即从形式切入,如绘画的线条、色彩、明暗、构图等,音乐的节奏、调式、音高等,文学作品的语言、体裁、技巧、风格等。正如刘勰的《文心雕龙·知音》所说:“观文者披文以入情”,这里所说的“文”,即语言、体裁等形式因素,接触了形式,然后从形式进入作品的内在世界。这个感知,学者们称为认识的直觉性。所谓直觉性,就是对艺术形象直接的观照,不需借助推理判断的形式。普列汉诺夫曾指出:“一件艺术品,不论使用的手段是形象或声音,总是对我们的直觉能力发生作用,而不是对我们的逻辑能力发生作用”^⑩。这种艺术欣赏的直觉性,与克罗齐完全排斥理性的直觉主义有着本质的差别。

其次是动情。在感知的基础上,便引发出感情,或爱,或恨,或喜,或悲,或愤怒,或哀叹,或爱恨交加,或悲喜交集,这是作品的深刻意蕴与艺术独创性所激发出来的。掀起了感情的波澜,便带来了审美的愉悦。这包含着生理的快感与心理的快感。这种审美的愉悦性,是艺术欣赏的又一个突出特点。列夫·托尔斯泰有过这样的情感体验:“感受者和艺术家那样融洽地结合在一起,以致感受者觉得那个艺术作品不是其他什么人所创造的,而是他自己创造的,而且觉得这个作品所表达的一切正是他很早就已经想表达的。”^⑪中外古今都曾出现许多人或听音乐如醉如痴,或在剧场忘记了自己的存在,或为作品的主人公的不幸命运而伤心落泪,乃至哀绝而死,死时还不断呼喊作品主人公的名字的情况。无论是悲是喜,是爱是恨,都会产生审美的愉悦性。

第三是想象。感情调动欣赏主体过去曾有过的生活经验、审美经验以及所积累的知识,以作品的艺术形象为出发点,张开想象的翅膀,创造出新的形象。新形象比作品形象更新颖、更有创造性的,称为创造形象;与原有的形象大同小异的,叫再造形象。想象是艺术欣赏最重要的一个环节,可以说,没有想象,便没有欣赏。“真正的创造就是艺术想象的活动。”^⑫通过想象,能使平面变成立体,使死的变活,使残缺的变得完美;通过想象,可以沟

通古今，联接物我，交融情景；通过想象，能使有限化为无限，从像内延伸到像外，从浅层进入深层。“无中生有”，以小见大，以一当十，只有通过想象，才能实现。“作者得于心，览者会以意”，“作者”与“览者”能联接起来，“心”与“意”能相通，也是依靠想象。我国古代俞伯牙操琴，钟子期从琴声中听出了志在高山，情若流水^⑤；人们看刘褒的《云汉图》觉得炎热，观《北风图》感到寒意^⑥，从大理石的雕像里感到脉搏的跳动，这些都是想象的结果。由想象所激发的艺术再创造，是艺术欣赏的又一个鲜明特点。从这一点说，艺术欣赏也是一种艺术创作，是一种特殊形态的艺术创作。

第四是判断。通过想象，领略了作品的内涵。在这个基础上，进行理性的分析，运用概念进行判定，这就是判断。这个判断较多地停留在作品的局部上，如作品细节的真实与否，艺术表现完美的程度，以及形象的美丑等等。这里有属于科学的判断，有道德的判断，以及政治的判断等。

第五是评价。这是对作品的总体把握。运用一定的尺度，通过类比，对作品的成败得失、功能效应作出较全面的评价。

欣赏主体在欣赏过程中感知——动情——想象——判断——评价等的心理流程，有时一次完成，有时多次循环往复。在这个欣赏过程中，会产生综合效应，即在获得赏心悦目，身心受到陶冶的同时，进入一个新的天地，得到一些新的知识，对社会、人生、历史产生一些新的感悟，从而不仅使自己的知识得到更新，而且进入一个新的人生境界。

怎样提高艺术欣赏水平

近些年来，由于商品大潮的冲击，以及其他种种复杂的原因，在社会上和高校里产生了重理轻文的倾向。有人把文艺与理工科分割开来，或对立起来。他们忽视了文学艺术与科学技术的内在联系，看不到它们之间相互渗透、相互影响的作用；忽视了文学艺术对于提高人的思维能力、想象时空，以及提高人的整体素质（科学素质、道德素质、文化素质、政治素质）的作用。

其实，科技与艺术都是人类把握世界的手段，只是作用不同而已。两者在认识世界和改造世界的过程中，有着同一的目标，

同一的追求，因为，科技与艺术总是互相影响，互相促进的。“科学技术的成果对艺术材料、工具的革新有重要的作用：科学理论的研究对艺术表现手段的改进，新的科学思想和学说对艺术观念和实践的变革，科技的进步改变着人的环境和审美意识，从而改变艺术品种、样式。……艺术同样对科学也有重要的影响，这主要表现在：艺术家再现自然和表现自然的能力，艺术家对客观世界的独特认识和把握，艺术家敏锐的感受力。艺术作品中所包含的深刻的真理和真挚的感情，会拓展艺术家的思维，启发科学家的想象力和创造力。中外历史上许多科学家不仅热爱艺术，而且是出色的艺术家；许多艺术家则在科学上有很高的造诣。科学家的逻辑与艺术家的形象思维，往往是不可分割地交织在一起。”^⑩他们在各自的领域都创造出辉煌的成果。我国当代著名学者郭沫若就兼通科学与艺术，著名的物理学家、我国的“导弹之父”钱学森便主张科学与艺术要沟通与结合，他提出“科学的艺术与艺术的科学”的命题，并发表了不少这个方面的见解。他在谈自己的科学实践时曾说到，自己与夫人——歌唱家蒋英数十年来共同欣赏音乐、绘画、书法，大大地丰富了科学创造力。他说：“正是这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻的理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为我受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点，活一点。”他还回忆说：“在30年代中期至40年代初，当我碰到疑难问题时，苦思不得其解，总是靠形象（直觉）思维，甚至是灵感（顿悟）思维解决问题，这是说我头脑中框框太多，不能从理论上触类旁通，得靠形象，甚至靠梦境。这种困境，后来逐渐缓解，不用做梦了，推敲一阵子就能看出问题所在。”^⑪他坚信科学与艺术相结合能赋予人们以智慧和灵感，使人变得更加聪明，更加完美。这样看来，无论是从事文学艺术工作的人，还是从事科学技术的人，都应该提高对艺术欣赏重要性的认识，提高艺术欣赏的自觉性，从中吸取有益的营养。要在艺术欣赏中得到真正的收获，除了认识艺术欣赏的特点、层次以及规律之外，欣赏主体还应该加强各方面的修养：

一、加强思想修养。也就是要树立正确的人生观、世界观、艺术观，使自己成为一个有理想、品德高尚的人，这样，才能分辨出美丑好坏。有健康的审美情趣，才能不断地发现美，创造美。法