

艺术鉴赏概要

郑雪来 方成等著

艺术

- 81545

J05
88-10

艺术鉴赏概要

郑雪来 方成 等著

求实出版社

责任编辑 沈丹英

封面设计 张志明

DA178/15

艺术鉴赏概要

郑雪来 方成 等著

*

求实出版社出版发行

新华书店经销

北京燕山印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 7.75印张 153千字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数 1—4500册

ISBN7-80033-041-9/J·1

定价 2.10元

前 言

时代在急速发展，生活在催人奋进。我国自推进全面改革和对外开放以来，广大干部和有志青年都在为适应时代需求而不断实现自身素质的健全与完善。然而，我们生活的天地和视界是如此宽广，除了直接的经济世界之外，还有浩渺广袤的知识世界和艺术世界。许多同志常有一种工作繁忙和要学的东西太多而不知从何学起的苦恼。因此，开辟一种自学途径，提供一些必要的指导，是非常必要的。本书特约有关专家、学者和专业工作者撰稿，目的是使广大干部和青年能在有限时间内对文学的最基本知识有一个大概的了解。

对文学艺术的关注和喜好，首先来自对其特征和它们在社会生活中的地位与价值的正确认识。不少同志只是在建设社会主义精神文明的一般意义上肯定文学艺术的作用，而对它们的美感特性及其在人们心灵上所起的联结思想、调顺情感的作用，却较少了解。缺少后一方面的理解，前一方面的认识也只能流于空论。同样，有的同志只是在一般意义上承认美育的重要性和必要性，而对美育的主要内容即艺术教育并无深入了解，在实际工作中，他们不是把文艺活动仅仅视

为一种可有可无的娱乐活动，就是把艺术教育与德育、智育对立起来或者割裂开来，其结果也不可能真正认识文学艺术在社会生活中的价值和作用。

艺术教育之所以是理性教育不可代替的，就在于它是一种广泛性和可接受性俱佳的教育形式。文艺作品的表现对象是人和人的生活，着力于人的精神世界和情感生活，这些东西对于不同年龄不同性别不同职业的人来说，原本有着相同的感受，因而易为他们所认识，再加上艺术掌握世界的方式有其独到之处，以诉诸感官的形象，表现对生活的审美体验，通过激发人们的情感产生效果，由情感的净化达到精神的升华，寓教于乐，潜移默化，有时明知是受教育，也乐此不疲。因此，人们普遍认为，艺术教育在青少年的成长过程中，可以发挥最好的启迪心智、陶冶性情的作用。

艺术教育对于干部素质的作用，也是不容忽视的。钱学森同志1985年在中央党校讲课时曾说：“提出文学艺术作为培养领导干部的课目是必要的吗？我认为是必要的。”“我们党的许多杰出领导人都有很高的文学艺术修养，为什么不想想文学艺术的高度修养对他们的领导才能所起的作用呢？”因此，他认为，“没有文学艺术素养的领导干部，其发展是要受影响的。”^①钱学森同志的意见是极为正确的。文学艺术对于干部领导才能发展的影响不仅是巨大的，而且是多方面的，就其显而易见的方面来说有以下几点：第一，文学艺术可

---

^① 钱学森，《社会主义现代化建设的科学和系统工程》，中共中央党校出版社1987年版，第24—25页。

以作为干部了解社会、体察民情的窗口。优秀的文艺作品可以艺术地表现问题的实质，能够把许多实际生活中纷繁复杂、不易看清的现象，清晰地展示在人们的面前。马克思长期把文学艺术作为向历史和现实调查研究的对象之一，不是没有原因的。第二，经常欣赏文艺作品，有利于干部创造才能的发展。文学艺术与科学技术一样，同属人类创造活动的产物，文艺作品中大胆、丰富的想象与幻想，可以拓展我们的视野，优化我们的思维；文艺对美的事物的发现与创造，可以提高我们感受美的能力，逐步培养起创造美的能力，并由美的创造能力旁及一般工作中的创造能力。不少人的语言表达能力，也明显受益于优秀文学作品。第三，欣赏文艺作品，可以改变心理上的不平衡状态。古希腊人认为音乐能浸入心灵的最深处，如果教育得法，可以使之达于“和谐”。我国古代也有人认为，诗歌可以使“忧者乐之，劳者逸之”。据说，达尔文上了年纪时，感觉失去了心灵的一部分能力，他每天坚持读诗和听音乐，竟然奇迹般地使业已失去的一部分能力重新恢复。对艺术教育作用估计过高或是作夸张描述，固然是不对的，但艺术教育有助于人全面、和谐的发展，却是毋庸置疑的。

艺术教育包括若干方面，但就其最迫切的方面来说是懂得艺术鉴赏，不仅能够辨识文艺作品的客观形态及其特征，还能知道审美感受的方式。因此，文艺鉴赏指导，是艺术教育中最为普及、最为一般，也最为必要的教育。

二

要使自己成为一个鉴赏的行家，懂得一定的鉴赏理论是十分必要的。尽管文艺鉴赏的原理和规律可以从具体的鉴赏活动中领悟和总结，但有无必要的理论指导，其自觉程度是不一样的。

第一，须懂得文艺鉴赏的意义。文艺鉴赏的意义在于广大群众通过熟悉艺术、掌握艺术，促成整个社会感受美和创造美的能力的提高。也就是说，文艺鉴赏既可以使人们的审美能力得到发展，又可以促进创作水准的提高。而上述目的实现，又是在二者相互作用下完成的。在实际生活中，文艺鉴赏活动无形中会对创作产生强大的影响，整个社会鉴赏水准的高低、审美需求的取向，是调节和制约文艺创作的一种重要因素；而要使整个社会鉴赏水准得到提高，又须使人们阅读观赏高水平的作品成为一种自觉的选择。实践证明，鉴赏力的提高和深层审美意识、审美情致的形成，靠阅读低档的作品，是不可能实现的。因此，要提高文艺创作的水准，与提高整个社会的鉴赏水准是相互关联的，单从一个方面使劲，是不现实的。

第二，须懂得鉴赏的必要条件。文艺创作与文艺鉴赏是互为条件的。马克思曾经指出：“产品在消费中才得到最后完成”，“因为只是在消费中产品才成为现实的产品”。^①文艺作品与文艺鉴赏，与物质方面的生产和消费有相似之处。

---

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第94页。

只有在鉴赏中，文艺作品的社会目的和使命才得以实现。不同的是，文艺鉴赏具有直接生产的意义，鉴赏过程中鉴赏者要参与艺术创造。从这种意义上说，文艺作品的艺术创造到此才算最后完成。所以，接受美学认为，艺术品的价值说到底是由作者和读者共同完成的，读者和观众也是艺术的一个组成部分。以主次而论，文艺作品是鉴赏的先决条件，进一步说，所谓“共同完成”即客体（文艺作品）和主体（鉴赏者）的结合，并不是没有条件的，一方面客体所展示的经验要同鉴赏者的经验相一致，另一方面，主体要具有起码的信息储备，要有相关的生活实践和文化知识，包括来自大自然和社会生活的具体感受、经验总结以及从造型艺术中得来的形象记忆，从书本中汲取的种种知识。

第三，须明了文艺鉴赏的性质。文艺鉴赏的性质，主要表现为以下两个方面：1. 文艺鉴赏是一种审美活动。文艺鉴赏与阅读理论著作大为不同，它首先是唤起我们对美的事物的体验与感受，美的事物引起审美主体情绪上、感情上的反应为其本质特征。2. 文艺鉴赏也是一种认识活动。鉴赏活动并非仅仅停留于情感反应，它还是一种创造性的思维活动。在引起情感反应的同时，人们常常或是将艺术形象抽象为一种性格模式，与自己所处的现实世界进行类比（如从实际生活中发现与诸葛亮一样多谋善断的人，从自己的周围寻觅乔光朴式的厂长），或是对作品的意蕴加以延伸（如对《迷人的海》中小海碰子与老海碰子由彼此轻蔑、隔阂转变为彼此敬重、携手合作、共同与命运抗争所作的种种联想和延伸），

从而显示出人的鉴别美丑、善恶、优劣的能力，并借以认识自己、认识世界，进而引发改造自己、改造世界的决心和具体行动。

第四，须懂得文艺鉴赏的基本特点。文艺鉴赏具有以下几个基本特点：1. 它是一种强烈的情感活动。鉴赏中，主体对自己所感受到的事物常常要产生好恶倾向，先是形成审美判断，然后引起爱憎之情，爱憎之情又反过来深化主体对事物的认识。2. 文艺鉴赏是一种再创造活动。所谓“再创造”是指鉴赏过程中主体通过想象和联想，把文艺作品描绘的形象和不确定的部分，在自己的头脑中定型并显现出来。由于想象的东西本质上都是记忆里的东西，主体所储存的往日生活中感受过的形象和情绪，一旦为艺术形象所触发，经过凝聚和新的组合，即可形成作品所昭示的逼真形象和情绪。“再创造”能力的高低强弱，与鉴赏者的生活经验的多寡有着直接的关系。3. 文艺鉴赏是一种审美享受。文艺鉴赏可以使我们的身心为之放松，精神上得到愉悦，教育与净化都与这种精神愉悦相伴而行。鉴赏常常是自发的、心甘情愿的，强迫不可能有真正的鉴赏。

第五，须掌握鉴赏的一般规律。从广义上说，前面谈到的鉴赏的必要条件和鉴赏活动的几个特点，也可看作鉴赏规律。但从严格意义上讲，鉴赏规律主要指以下几个方面。

1. 客体对主体鉴赏活动的规范性。前面已经谈到，鉴赏活动归根到底是一种认识活动，尽管这种认识与一般的理性认识有所不同，但主体仍须真实地反映客体的基本属性和

特征，在此过程中客体对主体的规范和引导作用是显而易见的。鉴赏中主体的审美判断和情感反应，无一不是导源于艺术形象所蕴含的审美体验和情感倾向。不同的题材和主题，不同的艺术形象体系，引导鉴赏者思考的问题是迥然不同的。只有当作品的情感倾向和审美趣味引起鉴赏者的反感时，主体才抗拒作品的规范和引导。在一般情况下，客体对主体的规范不表现为量的限定，而只表现为总体走向上的启悟。

2. 主体在鉴赏活动中的能动性。鉴赏活动中的“再创造”，表明主体对客体的反映不是被动的、机械的，他要以时代赋予自己的眼光和各种内在素质去显现艺术形象，填补作者留下的空白，发掘其隐蔽的涵义。主体的能动性是充分实现作品潜在价值的必要条件。而能动性的发挥，必然出现见仁见智的种种差异，这又使鉴赏活动表现为主观性和多样性。主观性和多样性的形成，除了客体方面的原因（如艺术掌握世界的方式、作者在作品中留下无数未定点等）外，还由于主体具有多变的性质。首先，同一个作品处在不同的时代、不同的阶级和不同的民族面前，鉴赏主体必然是不同的；其次，时代、阶级、民族虽然相同，由于生活经验、文化水准和想象、联想能力的不同，也会使主体的审美感受千差万别；再其次，即使是同一个主体，由于经常处在自我更新的状态，随着时间的推移，对同一个作品的鉴赏，也会出现深浅和视角的种种变化。因此，同样一个作品，如果搁置在不同的历史时代、不同的社会层面上和个人的各个不同阶

段上，主体对它的审美感受和意蕴发掘，不仅是杂彩纷呈的，而且几乎是没有穷尽的。这种主观性和多样性只要符合作品的总体走向，就不但是允许的，而且是需要的。

3. 鉴赏中的“共鸣”现象。鉴赏活动中主客体如果体验相互契合，情感相互交流，心境相通相似，就会发生“共鸣”现象。“共鸣”现象不仅是超越时代的，而且是超越阶级的。“共鸣”现象是否发生，首先决定于作品有无极高的艺术成就，同时也决定于社会环境和个人遭遇。如果作品的审美体验和思想情感具有一定的典型性，概括了某种生活真理，主体对它的把握是全面的、深刻的，这样产生的“共鸣”就是积极的；相反，如果主体受着时代和个人境遇的局限，鉴赏力也不健全，对作品的某一方面作了偏狭的理解，这样产生的“共鸣”就会是消极的。

三

本书侧重艺术各主要部类的鉴赏，各选题均以解决如何鉴赏为宗旨，力述各部类或品种样式的性质、特征和表现手段，同时也兼及发展概况和其他有助于认识该项艺术的基础知识。由于电影和美术属于较为普及的部类，选题设计上作了较多安排。

《电影的基本特征和中国电影的发展概况》，主要讲述电影的大众文化特性和基本特征，同时对中国电影的历史也作了扼要回顾。理论概括精当，论述富于引导性。

《当前世界电影发展趋势》是作者1987年5月在一次会上

的讲话稿，编入时略有删辑。这篇文章对七、八十年代西方电影的发展概况作了简捷评述，涉及影视关系、美国电影的新趋势、西欧电影面临的问题和所发生的显著变化、苏联东欧电影现状，并就近年我国对西方电影的某些评价，谈了自己的看法，有助于电影爱好者了解西方各主要电影生产国的特点和最新情况。

《形与色的世界》先述西方美术鉴赏要略，再从古代雕像、壁画、油画、文艺复兴时期的美术、绘画风格、装饰艺术、艺术思潮、现代美术的变异和建筑艺术等各个不同时期和不同层面上逐一展开。写法上赏析互见，读着犹如在精明的行家引导下，漫游于西方艺术殿堂，既令人大开眼界，又获得了认知方法。

《谈漫画》是一般读者不易见到的专业性较强的文章，作者作为当今著名漫画家之一，融铸艺术实践的深刻体会，对漫画艺术的特点、种类、技法和作用，作了简略的概括与描述，读后有耳目一新之感。

《音乐欣赏》从音乐表现什么，音乐的构成要素（节奏、旋律、和声、音色）和音乐的结构（曲式）几个方面，作了概略介绍。把一般人视之深奥的音乐理论，讲得通俗易懂，实属可贵。

《舞蹈与舞蹈语言》，对何为舞蹈、舞蹈的源流、舞蹈语言的构成、舞蹈艺术的美学特征、分类与功能，作了饶有兴味的讲解与描述。作者从事舞蹈表演、编导、研究工作数十年，既有丰富的实践经验，又有深厚的理论功底，写法上深

入浅出，读着令人爱不释手。

《学书向导》，先讲书法艺术的起源、演化和社会基础，次及书法的艺术性和学术性，核心部分是对我国书法艺术传统的评介，最后又对各种字体的欣赏与学习，作了详细讲解。对于一般读者掌握书法艺术的基本知识和学书门径，具有指导意义。

其余三篇文章，分别对中国画、雕塑和戏曲，作了扼要介绍。

本书个别选题曾得到邵大箴、汤池二位同志的指导和鼎力协助，在此特表谢意！

魏天祥

1988年1月21日

目 录

前 言	(1)
当前世界电影发展趋势	郑雪来(1)
电影的基本特征和中国电影的发展概况	王云绶(28)
形与色的世界	
——西方美术鉴赏概说	范迪安(47)
中国画鉴赏入门	李福顺(75)
雕塑鉴赏浅说	李福顺(98)
谈漫画	方 成(111)
戏曲欣赏	陈义敏(130)
音乐欣赏	张 弦(144)
舞蹈与舞蹈语言	兆 先(166)
学书向导	欧阳中石(203)
后 记	(232)

已
4有
6.17

当前世界电影发展趋势

【作者简介】

郑雪来，男，1925年10月29日生，福建长乐人。1942—1943年福建建阳暨南大学外文系学习。抗日战争期间在印缅战区任美军475团第三营翻译官。解放前从事英文教学及编译工作。解放后，先在浙江省立绍兴中学任高中毕业生主任兼英、俄文教员及北京人物杂志编辑。1951年开始，专门从事戏剧、电影理论翻译、编辑及研究工作。1956年至“文化大革命”，先后担任中国电影出版社、中国电影协外国电影史论翻译出版方面的主持人，并主编过《电影艺术译丛》、《国际电影》、《外国电影资料》等刊物。1977年以后，在中国艺术研究院专门从事研究工作。中国艺术研究院研究员、中国艺术研究院外国文艺研究所所长、重点科研项目《世界电影史纲》(12卷本)主编、《世界艺术与美学》主编、《当代外国艺术》主编、中国电影艺术研究中心学术委员、中国电影家协会理事、中国世界电影学会副会长等。

主要论著及译著有：

《电影美学问题》，1983，文化艺术出版社；《斯坦尼斯拉夫斯基体系论集》，1984，中国戏剧出版社；《电影学论稿》，1986，中国电影出版社；《斯坦尼斯拉夫斯基全集》第1—6卷，1958—1985，中国电影出版社。

谈这个题目，等于自己给自己出难题、找麻烦。因为根据我们现有的看片条件，很难就“当前世界电影发展趋势”勾勒出一个哪怕比较概略的图景，更不用说得出什么准确的结论了。近两三年，我虽然去过欧洲的一些国家，有机会看到不少部欧美各国新近影片，但毕竟数量有限。何况，这已经是过去的事了，跟“当前”还有一段距离。现在我就结合自己的所见所闻和一些间接材料，谈谈我平素对国外电影问题的思考。

一、电影和电视、录像的关系

为什么要先谈电影和电视的关系？我认为脱离电影与电视的关系来谈论电影是很困难的。随着电视的日益普及，国内电影发行放映公司的同志对电影院观众的下降很着急。我说不用着急。电影院观众的下降趋势是必然的，愈往后去电影院的观众还会日益减少。但并不是电影观众下降，而是有些观众从电视里看电影去了。我可以列举一些数字，说明欧洲特别是西欧几个国家电影院观众下降的情况。

1985年我作为中国电影代表团团长，到英国去参加“中国电影回顾展”，亲眼看到英国电影可说是十分悲惨的状况。现在英国的电影院观众每年五、六千万人次。英国五千多万人口，也就是平均每人每年到电影院看一次电影。而在1960年，英国电影院观众是十亿人次。

为什么这25年来电影院观众逐步下降？是不是英国电影质量差？不是的。英国拥有第一流的编剧、导演、演员和技术人员。英国的“松树林”摄影场，其规模之大，设备之齐全，音响设施之完美，堪称全球之冠。包括《超人》等美国“巨片”在内，都在那里拍出。不过，英国的优秀电影人才也好，英国的优越制片设施也好，如今主要都不是为英国电影服务。英国早已成为美国电影的“拍摄基地”和“干部养成所”了。

近十年来(从1975年开始)意大利电影院观众从五亿五千万人次，下降到1985年的一亿六千万人次。电影院从一万多家，下降到五千多家。1984年就有一千家电影院宣告破产，平均每天有三家电影院关门。

法国的情况好一些。影片出口量也很大，从世界范围来说仅次于美国。法国片是打进美国市场最成功的国家。1984年，美输入法片数量相当于全部英语国家输入片的总和。近年来在我国公映的译制片中，法国片也一向居于前列。而在法国国内，每人每年平均看三点四至三点六次电影，这在西方发达国家中已经算是颇为可观的数字了。

我在西欧好几个城市逗留时，都去电影院看过电影。除