

艺术欣赏教程

Art Appreciation

杨辛 谢孟 主编

本书是一本鉴赏各个艺术门类的教程，包含对建筑、绘画、雕塑、工艺美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、摄影、电影、电视十二个艺术门类的欣赏，从各门类艺术语言的读解，到经典作品的赏析，再到欣赏方法的提示，凝聚着名家作者的研究成果和鉴赏经验，图文并茂，深入浅出。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

艺术欣赏教程

Art Appreciation

杨辛 谢孟 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏教程 / 杨辛, 谢孟主编. — 北京: 北京大学出版社, 2008.10
(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-14167-0

I. 艺… II. ①杨…②谢… III. 艺术—鉴赏—高等学校—教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 124477 号

书 名: 艺术欣赏教程

著作责任者: 杨 辛 谢 孟 主编

责任编辑: 谭 燕

封面设计: 奇文云海

内文设计: 设计 · yp2010@yahoo.cn

标准书号: ISBN 978-7-301-14167-0/J · 0216

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

720mm × 1020mm 16 开本 25.25 印张 349 千字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

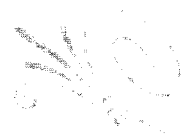
定 价: 45.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第一章	引 论	杨 辛 谢 孟	001
第一节	艺术欣赏与艺术创造		001
第二节	艺术欣赏与艺术批评		004
第三节	艺术欣赏方法		005
第四节	艺术欣赏与人生修养		013
第二章	建筑艺术欣赏	萧 默	016
第一节	建筑艺术的特性与建筑艺术语言		016
第二节	建筑艺术作品欣赏		02
第三节	建筑艺术欣赏方法		0
第三章	绘画艺术欣赏	邵大箴 范迪安	054
第一节	绘画概说		054
第二节	绘画艺术欣赏方法		058
第三节	形与色的交响：油画作品欣赏		062
第四节	线与墨的灵性：中国画作品欣赏		076

目 录

091	第四章 雕塑艺术欣赏	钱绍武 谢 孟
091	第一节 雕塑艺术的语言	
095	第二节 雕塑艺术作品欣赏	
124	第三节 雕塑艺术的欣赏方法	
126	第五章 工艺美术欣赏	李绵璐
126	第一节 工艺美术的特点	
129	第二节 工艺美术作品欣赏	
139	第三节 工艺美术欣赏方法	
142	第六章 书法艺术欣赏	杨 辛 张以国
142	第一节 书法艺术语言	
144	第二节 书法艺术作品欣赏	
159	第三节 书法艺术欣赏力的培养	
167	第七章 音乐艺术欣赏	周荫昌
167	第一节 音乐艺术的主要特征	
183	第二节 音乐艺术的语言	

目 录

第三节	音乐艺术作品欣赏		196
第四节	音乐艺术欣赏方法		217
第八章	舞蹈艺术欣赏	胡尔岩	220
第一节	舞蹈艺术语言		220
第二节	舞蹈艺术作品欣赏		224
第三节	舞蹈艺术欣赏方法		239
第九章	戏剧艺术欣赏	谭霈生	244
第一节	戏剧欣赏的独特性		244
第二节	戏剧艺术的语言与形式结构		252
第十章	戏曲艺术欣赏	陈义敏	275
第一节	戏曲的艺术特征		275
第二节	戏曲剧种		291
第三节	戏曲流派		293
第四节	戏曲艺术欣赏方法		296

目 录

300	第十一章	摄影艺术欣赏	朱羽君 韩子善
300	第一节	摄影艺术的诞生	
302	第二节	摄影，神奇而美妙的天地	
313	第三节	摄影艺术美的形态	
322	第四节	摄影的审美方式	
335	第十二章	电影艺术欣赏	郑洞天
335	第一节	电影的基本语言：画面与声音	
342	第二节	电影的构成形式：蒙太奇	
349	第三节	电影的综合艺术特征	
357	第四节	电影的片种和样式	
363	第十三章	电视艺术欣赏	刘扬体
363	第一节	电视艺术的主要特征	
365	第二节	电视艺术的语言	
371	第三节	电视艺术作品欣赏	
393	第四节	电视艺术欣赏方法	
399		后 记	

第一章 引 论

杨 辛 谢 孟

马克思说：“一件艺术品——任何其他的产品也是如此——创造一个了解艺术而且能够欣赏美的公众。”^{〔1〕} 艺术提高了公众的审美素质，提高了审美素质的公众反过来又推动艺术的发展。艺术欣赏在本质上是对审美主体的提高。在艺术的历史发展过程中，由于欣赏者的参与，艺术的精神内涵在原作的客观基础上得到不断的丰富和发展。

第一节 艺术欣赏与艺术创造

整个艺术活动包括艺术创造与艺术欣赏这两个相互依存、相互促进的方面。艺术创造是艺术家在生活的基础上，运用不同的物质材料，创造出可供欣赏的典型艺术形象。各个艺术门类运用不同的物质材料、表现手段，形成自己独特的艺术语言。离开了艺术语言，便谈不上美的创造和欣赏。艺术欣赏则是人们以艺术形象为对象的审美活

〔1〕〔苏联〕米·里夫希茨选编：《马克思恩格斯论艺术》第1卷，中国社会科学出版社，1981年，第207页。

动。欣赏者在艺术形象的基础上,结合自身的生活经验,通过感受、体验、领悟,进而注入自己富有个性的想象,对艺术形象展开“再创造”,从而丰富艺术形象的精神内涵。就这个意义而言,艺术欣赏不仅是接受,也是艺术创造的延续和扩展,它使艺术家个人创造的艺术品产生普遍的社会效应,成为社会的精神财富。因此,我们有理由认为艺术欣赏的本质也是创造。

然而,艺术欣赏的创造虽同艺术家的创造联系甚密,但二者却有着根本的区别。艺术创作中的想象不仅伴随着表现形式的种种探索,而且要运用一定的物质材料,使艺术家头脑中的意象变为可供欣赏的客观对象。而欣赏者的想象在形成头脑中的意象后,无需转化为客观的作品。艺术欣赏中的想象虽然受艺术形象的制约,却具有更广阔的社会内容。“看人生是因作者而不同,看作品又因读者而不同”^[2],“有一千个《红楼梦》的读者,他们心目中就有一千个王熙凤或别的人物”^[3]。

在艺术欣赏活动中,欣赏者产生的审美愉悦来自两个方面:一是对艺术家所创造的美的发现;一是对艺术形象的“再创造”。两者相互渗透。

所谓欣赏,首先是对艺术本身美的欣赏。德谟克利特曾说:“大的快乐来自对美的作品的瞻仰。”^[4] 艺术美的生命则在于艺术家的创造。由于艺术家的创造,艺术才成为美的集中表现。艺术美不仅包含了生活美、自然美的精粹,而且凝聚着艺术家的心灵美和精湛的技巧

[2] 鲁迅:《俄文译本〈阿Q正传〉序》,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社,1982年,第82页。

[3] 王朝闻:《审美谈》,人民出版社,1984年,第429页。

[4] 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《古希腊罗马哲学》第1卷,生活·读书·新知三联书店,1957年,第207页。

(创造美的实际本领)。但是艺术形象中的意蕴常常是含而不露、引而不发的,精湛的技巧也往往是不着痕迹地融化在艺术形象中,有待欣赏者的发现。面对一件精美的艺术品,人们经常发出“妙”、“奇妙”、“神妙”、“绝妙”的赞叹,欣赏者这种“拍案叫绝”的心情,既是对艺术家创造性劳动的肯定,也是对欣赏者自身审美能力的肯定。

聪明的艺术家以艺术形象为诱导,不仅相信聪明的欣赏者能够发现其中的美,而且为欣赏者的再创造提供广阔的空间。艺术欣赏也不仅停留在发现艺术美的阶段,还将跨入“再创造”的新天地。

对艺术欣赏中的“再创造”,除了上述所指出的它同艺术家的创作各有特点外,还可以从以下几个方面来理解:

一、艺术形象是欣赏者发挥想象的客观基础

艺术形象规定了欣赏者的感觉、想象、体验、理解等认识活动的基本趋向和范围。欣赏者的想象有如天空飞翔的风筝,艺术形象好似系在风筝上的长线;离开艺术形象,欣赏者的想象便成为断了线的风筝。

二、欣赏者的审美活动是主动的,不是被动地接受

欣赏者总是从自己的兴趣出发,感受艺术形象,理解作品的意蕴。同一部《红楼梦》,史家、政客、才子、道学先生、痴男怨女欣赏的出发点不同,所得迥异。同一部杜诗,“兵家读之为兵,道家读之为道,治天下国家者读之为政”^[5]。而且,作者未必然,读者未必不然。所以欣赏是人的自我本质的确认,是一种精神再创造的体现。欣赏者在艺术形象的诱导下,结合自身的生活经验去驰骋想象,

[5] 薛雪:《一瓢诗话》,人民文学出版社,1979年。

深化情感体验。“欣赏是情感的操练。”艺术品的诞生不是艺术活动的终点，而是像田径运动中的接力赛，艺术家像传接力棒似地把艺术形象交给欣赏者，使艺术形象的生命在欣赏活动中显得更加活跃、更加丰富，仿佛欣赏者与艺术家在一起共同创造，并像列夫·托尔斯泰所说：“感受者和艺术家那样融洽地结合在一起，以至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，正是他早就已经想表达的。”^[6]

第二节 艺术欣赏与艺术批评

艺术欣赏是整个艺术活动的中心环节。它不仅以艺术创作的成果为前提，同时也是艺术创作成果各种功能得以实现的必由之路。没有艺术欣赏活动，艺术家的创作活动只是一种个体的活动，不可能产生普遍的社会效果。艺术欣赏与艺术批评，也既相互区别而又密切关联。艺术欣赏是艺术批评的实践基础，艺术批评则是艺术欣赏的理论升华。二者的区别主要表现在以下两个方面：

第一，艺术欣赏始终是一种感性活动过程，而艺术批评则是经过感性活动而达到的理性认识，其结果是一种理论形态。艺术欣赏固然也有理性的参与，但理性是作为一种因素融于感性形式之中，感性与理性是有机（即有生命）的统一体，而不是逻辑体系。艺术欣赏活动也有判断，也有肯定与否定，但它主要是一种情感的判断、态度的判断。欣赏活动的整个过程始终离不开具体形象（作品展示具体形象，

[6] 列夫·托尔斯泰：《艺术论》，丰陈宝译，人民文学出版社，1958年，第149页。

欣赏者也用具体形象进行思维)和情感体验,否则就不成其为欣赏活动。当然,在欣赏活动中,欣赏者也常常用简单的语句、概念表达他的判断,但这种判断是对情感判断的辅助、加强和说明,它的有无并不能改变欣赏活动的本质特征。

第二,欣赏活动带有显著的个性特点和主观随意性。欣赏者的个性、趣味、嗜好等,常常促成他对某种艺术风格、形式的偏爱,也常常左右其主观评价。“慷慨者逆声而击节,酝藉者见密而高蹈,浮慧者观绮而跃心,爱奇者闻诡而惊听。”(《文心雕龙·知音》)如有人酷爱京剧而不喜欢话剧或其他戏剧形式。这些都促成审美趣味的千差万别,要求艺术形式的多样性、内容的丰富性。这种个人的好恶、趣味的差异是客观存在的,是对美的选择(而不是美丑不分),是合理的,因此我们要尽可能地满足各种不同的审美需求,而不应、也不可能简单划一。艺术批评虽然也带有个性,但它应是客观的,具有普遍性,是一种美与丑的普遍的社会标准。

第三节 艺术欣赏方法

尽管不同的艺术门类有不同的欣赏方法,每个人在进行艺术欣赏时也可以有自己独特的途径,但人们在长期的审美实践中,对艺术作品的欣赏毕竟还是形成了许多共同的、也是十分重要的方法。我们认为应侧重把握以下几个问题:

一、在艺术欣赏的实践中提高审美能力

所谓审美能力,主要是指对艺术形象的感知能力、对美丑的判断

能力以及想象创造能力。这就要多多参加艺术活动，并把欣赏实践与美学理论的学习结合起来，才能取得事半功倍的效果。“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”（《文心雕龙·知音》），欣赏者多看、多听、多研究，才能不断使其审美器官敏锐、洞达，树立正确的审美观念，培养创造精神。为什么要多看、多听、多研究呢？因为多看、多听才能有比较，有比较才能鉴别精粗、美丑。在多看、多听中要特别着重研究那些杰出的作品，研究它们美在哪里，从而取得衡量其他作品的标准。所谓艺术的敏感，不过是“由于反复的经验而获得的敏捷性”（狄德罗）。本书安排了大量的作品赏析，正是为了在反复的欣赏实践中提高欣赏者的审美能力。

二、在艺术与现实的关系中把握艺术的审美特性

艺术作为精神产品，主要是满足人们的审美需要。一般来说，艺术不具有实际生活中的实用性质。在欣赏过程中“艺术并不要求把它的作品当做现实”。艺术的美是“妙在似与不似之间”。经过艺术家的创造，不仅生活对象的本质特征被表现得更鲜明，而且熔铸了艺术家的审美理想。艺术家为了表达自身的审美理想，并不拘泥于生活、自然中原型的某些细节。如齐白石画

〔近代〕齐白石《游虾图》

的虾是河虾与海虾特征的综合，李苦禅画的鹰是鹭、隼、雕、鹰等猛禽特征的概括。

从欣赏者的心态看，欣赏者既有一种身临其境的亲切体验，又能与作品保持一定的审美距离。如果把艺术等同于现实，那就失去了从艺术家的创造和欣赏者的再创造中取得乐趣的可能。

三、重视对艺术形象的整体把握

艺术的美在于整体的和谐。“美与不美，艺术作品与现实事物，分别就在于美的东西和艺术作品里，原来零散的因素结合成为统一体。”^[7] 因此欣赏艺术要着眼于整体，首先要看艺术的大效果，要看作品的意蕴、精神内涵是否充分得到表现。中国古代美学中所谓“得鱼忘筌”、“得意忘言”，是指作品的意蕴通过一定的形式来表现，欣赏者把握意蕴离不开形式的引导；但高明的形式和技巧完全融化在形象之中，当人们被形象感动时，往往觉察不到形式与技巧的作用，以至将它忘记了。这里既说明了艺术欣赏重在对意蕴的领悟，又说明了艺术形式具有独特的魅力。正像罗丹所说：“真正好的素描，好的文体，就是那些我们想不到去赞美的素描与文体，因为我们完全为它们所表达的内容所吸引。”^[8] 中国古代书论中所说的“深识书者，惟观神采，不见字形”，也是指艺术欣赏中整体效果的一种表现。

从形式美的角度看，整体性体现了多样的统一，即变化而不杂乱，统一而不单调。多样统一是形式美的基本法则，运用它是为了更好地表现作品的意蕴和精神内涵。

[7] 亚里士多德：《政治学》，见《西方美学家论美和美感》，商务印书馆，1980年，第39页。

[8] 罗丹口述，葛塞尔记：《罗丹艺术论》，沈琪译，人民美术出版社，1978年，第50页。

四、不断深化和扩展已有的审美感悟

艺术欣赏需要一个深化的过程，这是由两方面的原因造成的。一方面，作品所蕴涵的美需要“沿波讨源”才能被发现；另一方面，欣赏者在“再创造”过程中，由于生活经验、艺术素养的逐渐充实提高，对艺术形象的感悟也在发生变化。在艺术欣赏中常有这样的情况，原来并不觉得某位艺术家的作品怎么样，而后来却非常喜爱。如唐代画家阎立本对张僧繇绘画的评价：“唐阎立本至荆州，观张僧繇旧迹，曰：‘定得虚名耳。’明日又往，曰：‘犹是近代佳手。’明日往，曰：‘天下无虚士。’坐卧观之，留宿其下，十余日不能去。”^[9] 这是欣赏中从否定到肯定的实例。还有一个例子是欧阳修对颜真卿的书法的评价：“余谓颜公书法如忠臣烈士、道德君子，其端严尊重，人初见而畏之，然愈久而愈可爱也。”^[10] 从可畏到可爱的变化也体现了欣赏的深化过程。另一种情况是对某家作品原来很喜爱，后来却感到不入眼了。这说明欣赏者的眼光提高了，也体现了欣赏的深化过程。

五、把握艺术家的创作个性和时代特色

艺术家的不同个性形成各自独特的风格。在美的领域最忌雷同，杰出的艺术家都有自己的独创性。在艺术欣赏中把握作品的创作个性可以加深对作品美的特质的感受和理解。唐代的吴道子和李思训都画嘉陵江山水，但是风格各异，前者自由奔放，后者严整富丽。同是画鹰，不同画家各具特色。李苦禅在论画鹰时曾指出：“林良鹰的古穆，八大鹰的孤郁，华岩鹰的机巧，齐翁（齐白石）鹰的憨勇，此所谓‘画如其人’是也。”（《李苦禅画语录》）

[9] 俞剑华编著：《中国画论类编》上卷，人民美术出版社，1956年，第451页。

[10] 北京大学哲学系美学教研室编：《中国美学史资料选编》下卷，中华书局，1981年，第5页。

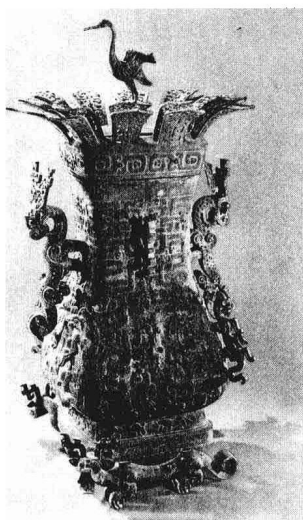
〔明〕林良《古木苍鹰图》

〔近代〕齐白石《松鹰图》

对一些杰出作品的欣赏，要“知人观世”，不仅需要了解创作者的个性，而且需要了解它的时代特征，也就是把作品放到特定的历史环境中去考察。这是一种深层次的欣赏活动。例如宗白华对春秋时期的青铜器——莲鹤方壶的欣赏，不仅分析了它的造型，而且深刻地指出了它的时代特征：“表示了春秋之际造型艺术要从装饰艺术独立出来的倾向。尤其顶上站着一个展翅的仙鹤，象征着一个新的精神，一个自由解放的时代。”^{〔11〕} 通过这样的赏析，由一件艺术品

〔11〕 宗白华：《美学与意境》，人民出版社，1987年，第381页。

〔春秋〕莲鹤方壶

体会到一个时代的精神风貌。正如丹纳所说：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^{〔12〕} 在深入欣赏一些杰作时都要留意它们的历史背景，如王羲之的书法体现了晋人风度，颜真卿的书法象征着盛唐景象，等等。

六、加强广泛的艺术修养，在欣赏中实现各类艺术相互阐发、触类多通

艺术是一个很大的领域，可以区分为十几个门类；如果更细致一些，甚至可以区分为几十个品种。要想在这么多的艺术门类中都成为行家，成为高明的鉴赏专家，几乎是不可能的。因为人的精力、才能、生命都是很有限的，不可能成为“全才”。因此欣赏者有重点地把握一两个艺术门类是必要的。不过，欣赏者的审美眼光开阔一些，多涉及一些艺术门类，多掌握一些艺术语言，还是可以做到的。对多种艺术门类都略具有一定的欣赏能力和趣味，也还是可能的，且是有益的。特别是音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑等几个门类，在深层意义上是相通的。它们各自的艺术语言，如音乐中的节奏、旋律，舞蹈中的人体造型、动作，绘画中的色彩、线条等，可以阐发自身之外的其他门

〔12〕 丹纳：《艺术哲学》，人民文学出版社，1983年，第7页。