

藝術 美與欣賞

The background of the cover is an abstract ink wash painting. It features several dark, expressive brushstrokes in black ink on a light beige or cream-colored paper. The strokes vary in thickness and direction, creating a sense of movement and texture. Some strokes are more defined and bold, while others are lighter and more gestural, resembling traditional Chinese ink wash techniques.

戚廷貴著

· 丹青藝術叢書 ·

丹青圖書有限公司

藝術 美與欣賞

戚廷貴 著

· 丹青藝術叢書 ·

丹青圖書有限公司

Jo
QTG

429276

2658

藝術美與欣賞

戚廷貴 著

中華民國七十六年一月台一版

發行人：張 玉 屏

出版者：丹青圖書有限公司

行政院新聞局局版台業字第2870號

台北市光復南路473巷11弄56號2樓

電話：7075431・7068688

郵撥：1092549-9 丹青圖書有限公司

平裝一冊

定價 新台幣130元

目錄

緒 篇

如何認識藝術美	一
---------	---

一、什麼是藝術美	三
----------	---

(一) 自然美	三
---------	---

(二) 社會美	八
---------	---

(三) 藝術美是對社會生活的反映	一三
------------------	----

二、藝術美的特點是什麼	二一
-------------	----

(一) 具有鮮明的形象性、典型性	二二
------------------	----

(二) 藝術美打動人的情感，具有強烈的愉悅性、教育性	二六
----------------------------	----

(三) 具有獨創性與多樣性	三〇
---------------	----

四、具有差別性與共同性	三六
-------------	----

wt03/01

上篇

各門藝術有那些特點

一、實用藝術	四三
(一) 建築藝術	四三
(二) 實用工藝	五四
(三) 書法藝術	五八
(四) 裝飾藝術	六七
二、表情藝術	七五
(一) 音樂藝術	七五
(二) 舞蹈藝術	八六
三、造型藝術	九三
(一) 繪畫藝術	九三
(二) 雕塑藝術	九八
四、綜合藝術	一〇四
(一) 戲劇藝術	一〇五

(一) 電影藝術·····	一一三
二、語言藝術·····	一一一
(一) 詩歌·····	一一一
(二) 小說·····	一三〇
(三) 戲劇文學·····	一三七
(四) 散文·····	一四一

下 篇

怎樣欣賞藝術美·····	一四七
--------------	-----

一、掌握藝術欣賞規律，按照規律欣賞藝術·····	一四七
二、注意作品產生的時代背景、藝術家的思想傾向和創作意圖·····	一七二
三、透過完整的藝術形象，把握藝術作品的審美特性·····	一九〇
四、具備一定的藝術修養，以藝術的眼光欣賞藝術·····	二二一

末 篇

欣賞藝術美有那些益處·····	二四一
-----------------	-----

一、認識社會，認識人生，啓迪人們爲真理而奮鬥……………	二四三
二、增長自然科學知識，開發人們的智慧……………	二四六
三、純正情感，陶冶性情，培養人們高尚的道德情操……………	二五四
四、提高藝術修養、審美能力……………	二五九

緒 篇

如何認識藝術美

朋友們，當你漫步於璀璨奪目的藝術長廊，一定會被那優美動聽的音樂、曼娜動人的舞蹈、清新悅目的繪畫、激動人心的小說所吸引！一定會使你發生一種情緒上的激動，也許是愉快興奮，也許是悲哀激昂，激起愛憎的情感；還會使你駐足沉思，啓迪對生活真理的認識，給你以智慧和力量，塑造著美的靈魂。

記得高爾基在回憶錄中，曾講過他青少年時期的一段趣聞，有一年過節，他偷偷地爬到一間雜貨店的屋頂，以一種神秘的心情，讀起法國作家福樓拜（1821—1880）的短篇小說《樸素的心》。當他一打開書，就像著了魔似的，被作品中的人物、事件、場景迷住了，進入了另外一個世界，外界的任何聲音和事物都聽不到、看不見了；像聾子、瞎子一樣，節日裡喧鬧的聲浪和夕陽下美麗的原野都似乎遠離了他。只有小說裡的主人公，一個普通的廚娘在他身邊來回走動，並和他親切交談。於是，引起了他對美好事物的熱愛和追求，激勵他對美好理想的渴求和嚮往。他

興奮地跑出門外，對著陽光展開書頁，希求從字的後面找出引誘他著迷的秘密來。

青年時代的恩格斯，非常喜歡聽音樂，特別是匈牙利作曲家李斯特·弗蘭茲（1811—1886）和德國作曲家貝多芬（1770—1827）的作品。李斯特是一位愛國主義音樂家、鋼琴家，他用琴聲道出了匈牙利人民愛國的心聲，點燃了人們愛國的火焰。西元一八四八年訪問柏林時，引起了社會上的廣泛轟動。當恩格斯聽到他演奏的那優美、雄壯的樂曲時，激動的感情不能自己，被樂曲所流露出來的崇高思想、優美的情操所打動、所感染，還爲他特地畫了一幅肖像速寫畫，以表示對他的崇敬心情。恩格斯對貝多芬的交響樂也十分喜愛，特別是《C小調交響樂》和《英雄交響樂》。西元一八三一年三月，他曾以激動的心情給妹妹寫信，告訴妹妹他聽了貝多芬的《C小調交響樂》，並說這首交響樂加上《英雄交響樂》，是他所最喜歡的作品。李斯特、貝多芬的樂曲，對恩格斯似乎有一種神奇的魔力，像磁石一樣吸引著他，從中汲取精神營養，成爲他青年時代人生道路上不可缺少的親密伴侶。

如此看來，人們在現實生活中，特別是成長著的青少年，優秀的藝術作品對他們有著極大的誘發力，成爲他們成長道路上的摯友。平時，大家都愛把喜歡戲劇的人叫「戲迷」，把喜歡看小說的人叫「小說迷」，把喜歡聽音樂的人叫「音樂迷」，把喜歡看電影的人叫「電影迷」。這種種藝術「迷」，除了說明每個人的愛好之外，還說明了藝術自身有「迷」人的地方。在藝術史上，那些有影響的作品，都是很有神通的，它能「抓」住人，觸動人的感情深處，激動人的心靈，使人產生愉悅的感情，並在潛移默化中，影響著人的氣質、情操、心理、性格、意志、信念，塑

造人的靈魂。那麼，藝術美爲什麼具有如此之大的作用呢？我們要解開這個「迷」，就要知道什麼是藝術美？藝術美有什麼樣的特點？這就必須首先從藝術美自身去尋找答案。朋友們，讓我們一起到藝術之宮遨遊，來共同認識藝術美吧！

一、什麼是藝術美

在日常生活中，人們常常會對一首詩、一曲歌、一尊雕塑、一幅繪畫、一齣戲曲、一幢建築，贊不絕口，感嘆道：「太美啦！」然而，也常常會對那種低劣的作品，搖頭嘆氣道：「不怎麼樣！」這實際上是對藝術作品的美與不美問題，作出的審美評價。藝術美，是指藝術作品的美，比如詩歌美、音樂美、繪畫美、雕塑美、舞蹈美、建築美、工藝美等等。藝術美與藝術既有聯繫又有區別：藝術美，首先應當是藝術；但藝術不一定都是美的。

對美，人們習慣於把它分爲自然美、社會美和藝術美三種形態。我們要懂得什麼是藝術美，恐怕先要走一點「彎」路，那就是先要明白什麼是自然美和社會美，在這個基礎上才會對藝術美有一個根本的認識和把握。

(一) 自然美

自然美是以自然物爲對象的美。自然美是非常迷人的。我們中國，幅員遼闊，氣候溫暖，地形複雜，物產富饒，歷史悠久，文化燦爛，到處有名山勝水、奇花珍木和美麗的自然景物。有一位作家就會經贊美道：

不但是雄巍的峨嵋，嫵媚的西湖，幽雅的雁蕩，與夫「秀麗甲天下」的桂林山水，可以傲視一世，令人稱羨，其實中國無地不美，到處皆景，自城市以至鄉村，一山一水，一丘一壑，只要稍加修飾和培植，都可以成流連難捨的勝景；這好像我們的母親，她是一個天姿玉質的美人，她的身體的每一部分都有令人愛慕之美。

面對中國壯麗的河山，人們流連忘返，愛國之情，對事業奮發之心，都會在此時此刻湧現。自然物成爲人們的審美對象，是非常廣闊的，像桂林的山水、廬山的瀑布、火紅的太陽、皓潔的月亮、遼闊的大海、茫茫的草原、茁壯的莊稼、美麗的飛禽、雄健的走獸、健美的人體……都是我們所說的自然美，它們都能引起人們的精神愉悅，成爲審美對象。

在現實生活中，人們都接觸、欣賞過自然美。只要是一個正常的人，都愛自然美，喜歡觀賞自然美。那麼，怎樣才能正確理解自然美呢？

首先，自然美是人類社會的產物，是人類在改造自然中產生和形成的。在人類社會的初期，一方面人生活於自然界，服從於自然界，仰仗自然界給自己提供生活資料，這時，人對自然是消極的、被動的；另一方面人對自然是陌生的，在大多數的時間裡，自然是人的迫害者、降災者，

因而人們總是懷著恐怖的心理，很少對它有其他感情。在這種情況下，人們怎麼會感到大自然的美與不美呢？有一位哲學家曾舉過一個有趣的例子：原始的部落，例如布什門人和澳洲土人，雖然他們居住的地方遍地是花，但他們從來不用花來裝飾自己。花，對原始初民來講，是沒有什麼美學意義的。而只有當人類在與自然界的抗爭中，亦即在勞動活動中，對自然進行改造，使之更符合人的目的，變成人類的現實和作品，通過自然界能夠透視出人類在改造自然抗爭中的創造才能、智慧、思想、品格、感情、力量時，自然才會成為人們的審美對象，具有美學意義。

其次，自然美具有不確定性。一般說，社會美的美學性質是確定的、穩定的，美的就是美的，醜的就是醜的。而自然美却不是這樣，有人認為它是美的，有人可能認為它是醜的。唐代文學家皮日休（約834—約883）在他的《咏蟹》中道：

未游滄海早知名，

有骨還從肉上生，

莫道無心畏雷電，

海龍王處也橫行。

皮日休在詩中塑造的蟹的形象，具有著天不怕、地不怕的高貴品質。但是，現代書畫大師齊白石（1863—1957）在日本侵略中國時，他畫了一幅蟹畫，並在畫面上題詞道：「看你橫行到幾時？」到了日本投降以後，白石老人又畫了兩只死了的螃蟹，並在畫面上題詞道：「為何不行？」

顯然，在白石老人筆下的蟹形象是醜的，它諷刺日本帝國主義者的橫行霸道，說明他們必然失敗的歷史命運。還有，同一個自然事物，在一個人看來，有時認為是美的，有時認為是醜的。比如，同樣是面對竹，唐代大詩人杜甫（712—770）在兩首詩中就有不同的審美評價。在《嚴鄭公宅同咏竹》中吟道：

綠竹半含籜，
新梢才出牆；
色侵書帙晚，
陰過酒樽涼。
雨洗娟娟靜，
風吹細細香；
但令無剪伐，
會見拂雲長。

在《將赴成都草堂途中有作先寄嚴鄭公五首》中，有下面兩句詩：

新松恨不高千尺，
惡竹應須斬萬竿。

在前一首詩中，竹的形象是美的，它象徵著生長著的新事物，詩人希望它快快成長，不願意有人剪伐它；而後邊兩句詩中的竹，是醜的，它代表違背人們意願的舊事物，詩人希望把它們斬盡，不要留情面。

自然美的不確定性，不僅僅表現為美醜的二重性，也表現在同一個美的形象或醜的形象中。清代有兩位畫家都善於畫竹：一位叫鄭燮（西元1693—1765年），號板橋，一位叫原濟（西元1692—約1718年），號石濤。在大多數情況下，鄭板橋畫的竹欣欣向榮、充滿生機，給人一種兀傲清勁、堅勁不拔的精神美。他在《竹石圖》上題詩道：

咬定青山不放鬆，

立根原在破岩中，

千磨萬擊還堅勁，

任爾東南西北風。

而石濤畫的竹，竹節明麗有勁，竹葉瀟灑淨潔，表現出山竹清風亮潔、永不變節、不同流合污的品格。他在一幅竹畫上題詞是：「天下不可廢者，無如節。」鄭板橋與石濤，面對著竹這同一個審美對象，其美的特點是不一樣的。

最後，自然美是人類社會生活美的一種暗示和象徵。前邊我們曾講到了自然美的不確定性。但是，一旦自然事物某種自然屬性與人類社會生活美的某種屬性相類似，而認定這一自然物是美

的時候，它就具有相對的穩定性，並且這種自然美成爲人類社會美的一種暗示和象徵。鄭板橋在《風竹圖》中，用暗示和象徵的手法，把「竹」描繪成備受人間摧殘、折磨的形象。這幅畫的題詩是：

衙齋臥聽蕭蕭竹，
疑是民間疾苦聲，
些小吾曹州縣吏，
一枝一枝總關情。

這幅畫是他在山東濰縣做地方官時畫的。他聽著「竹」的蕭蕭聲，好像是聽到民間百姓的疾苦聲。顯然，這個「竹」的形象，是一個充滿飢苦、生活不堪的藝術形象，從而道出了畫家要爲百姓做一點好事的心願。

(二) 社會美

社會美，是指包含著社會發展本質規律、體現人們理想願望，並能給人以精神愉悅的社會生活現象。在中華民族的漫長歷史長河中，我們的祖先不斷地向自然和社會作抗爭，涌現出許許多多可歌可泣的英雄人物，留下千千萬萬激動人心的事迹。

社會美分爲社會事物和人的美。在現實生活中，每個人都會接觸到各種各樣的社會美，並爲

它們所激勵、所感動。那麼，怎樣才能正確理解社會美呢？

第一，社會美存在於人類社會生活當中，是社會實踐產物的最爲直接的存在形式。這種美，首先體現在工作勞動美之中。人類的工作勞動，不僅有生產價值，而且有審美價值。在原始社會，集體勞動是最基本的現實，人們爲了生存和發展，要不斷地同大自然作抗爭。因此，工作勞動就成爲最早的美的領域。原始氏族的生產活動、生產工具以及生產對象，常常是社會美的樸素形態。在流傳下來的原始藝術中，可以清楚地看到原始人如何將自己工作勞動的活動、場面、成果，作爲美來欣賞和反映的。如《淮南子·道應訓》中記載：

今夫舉大木者，前呼「邪許」，後亦應之。此舉重勸力之歌也。

「邪許」，是抬木頭的人發出的聲音；「勸力」，就是互相激發，互相鼓勵，鼓足幹勁，戰勝疲勞。這是工作勞動之歌，是對勞動的場面、工作勞動的手段和技術的贊美！《呂氏春秋·古樂》中記載：

昔葛天氏之樂，三人操牛尾，投足以歌八闕：一曰「載民」（歌頌從事勞動的人們），二曰「玄鳥」（歌唱春天燕子來），三曰「遂草木」（歌唱草木繁茂），四曰「奮五谷」（歌唱五谷長勢好），五曰「敬天常」（歌唱自然風調雨順），六曰「建帝功」（歌唱天帝功

德)，七曰「依地德」（歌唱地神的恩惠），八曰「總禽獸之極」（歌唱狩獵的豐收）。

葛天氏，是傳說中原始部落的一個酋長。葛天氏之樂，正是反映原始人類在緊張的勞動之餘，人們再現自己勞動生活而載歌載舞，歡慶自己的勞動成果的情景。這是對勞動場面和勞動成果的贊美，是原始初民對勞動的一種藝術化。大家都知道，在原始社會裡，生產力是極其低下的，人們只能在極為狹小的範圍內征服自然，因而，原始社會中的人們，只好在神話裡借助想像，來虛構對自然的勝利，他們在優美的神話裡，塑造了英雄。在《淮南子·覽冥訓》中，記載了女媧煉五彩石補天的故事，歌頌了女媧同大自然英勇爭戰的業績；在《淮南子·本經篇》中，記載了羿射九日的故事，歌頌了羿戰勝旱災的偉大壯舉；在《山海經·大荒北經》中，記載了大禹治水的故事，歌頌了禹戰勝水災的光輝功業……這是一種藝術美。這種藝術美正是勞動生活美的集中體現，從中可以看到工作勞動是原始人類的最基本的美的領域。

當出現私有制以後，勞動雖然產生了異化現象，然而勞動仍然具有美的一面，人民仍然把勞動當作自己的美德。在我國的古典詩歌中，常常把不勞而獲、厭棄勞動的人比作「老鼠」。例如在《詩經》的《碩鼠》中，把貪圖享受、不參加勞動的剝削者比作「食我黍」、「食我麥」、「食我苗」的大老鼠。晚唐詩人曹鄴（生卒年不詳）在《官倉鼠》中，更是辛辣地諷刺了專靠剝削、不願勞動的貴族：

官倉老鼠大如斗，