

文艺欣赏漫谈

WEN YI
XIN SHANG
MAN
TAN

吴 战 垒

上海文艺出版社

10/38

文艺欣赏漫谈

吴战垒

上海文艺出版社

文艺知识丛书

责任编辑：郝铭鉴

封面设计：朱展程

文艺知识丛书

文艺欣赏漫谈

吴 战 垒

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张5.375 插页4 字数74,000

1982年2月第1版 1982年2月第1次印刷

印数：1—28,000册

书号：10078·3311 定价：(软精)0.51元

编辑前言

“文艺知识丛书”是一套普及性的读物，以高等院校文科学生、中学语文教师和广大文艺爱好者为阅读对象。编辑这套丛书的目的，主要是想为读者学习马列主义文艺理论、阅读中外文学史和文艺作品，提供一些辅助材料。

丛书的内容包括文艺的基本原理和常识、中国古典文学、现代文学、当代文学以及外国文学等方面。在编写工作中，力求能以马列主义、毛泽东思想为指针，对文艺科学中的各种理论问题，对中外文学史上的重要作家、作品、文艺思潮和流派，进行科学的介绍和分析；丛书的具体写法，提倡百花齐放，不拘一格，文字尽可能生动活泼、深入浅出。

文艺欣赏是人民群众文化生活中的重要内

容，也是文艺理论中的基本问题。吴战垒同志的《文艺欣赏漫谈》，在前面三章中，重点谈文艺欣赏的性质、特点及其作用，以后各章则是从各个侧面，讲述文艺欣赏的方法。作者采用“漫谈”的形式，联系具体的文艺现象，从揭示创作规律的角度来揭示欣赏规律；全书文字比较流畅、生动。

编辑这套丛书，对于我们来说，是一个新的尝试，恳切地希望广大读者和专家们能提出宝贵的意见。

上海文艺出版社

一九八一年九月

目 次

一	艺术品创造欣赏者	[1]
二	欣赏的再创造	[12]
三	以艺术的眼光欣赏艺术	[24]
四	从九方皋相马谈起	[35]
五	从“心灵的窗子”看进去	[49]
六	采着花瓣时,得不到 花的美丽	[63]
七	第一印象与欣赏的深化	[75]
八	峰断云连	[89]
九	苔点的美及其他	[103]
十	别出心裁的“谬误”	[115]

十一	入乎其内, 出乎其外	[127]
十二	偏爱与偏见	[141]
十三	江山如画与画如江山	[153]
后 记		[165]

一 艺术品创造欣赏者

在日常生活中，人们经常需要欣赏文艺作品，从中汲取各种营养，来丰富自己的精神生活和陶冶自己的个性。

当你还处在襁褓时代，从母亲的摇篮歌和催眠曲中，你就开始受到文艺的熏陶了。稍后，你在夏夜的星空下，出神地倾听老祖母讲故事，它唤醒了你对世界的好奇心，从而第一次张开了认识世界的眼睛。这就是最初的文艺欣赏。

你投身于社会以后，接触文艺的机会更多了。你少不了要看戏、听音乐和读小说吧？那些优秀的文艺作品，会紧紧地抓住你的心，启发你认识生活的真理，给你以智慧和力量；它们会成为你人生道路上的亲密伴侣和可靠老师。不是吗，解放前有不少青年人最初就是受到进步

文艺的感召，从而投身到革命洪流中去的。文艺不仅给人以审美的感受，培养着人们的审美观，而且潜移默化地影响着整个人格的塑造。

因此文艺欣赏不但是美育的重要内容，而且对于德育和智育也有不可忽视的作用。一部优秀的文艺作品，以其崇高的思想、优美的情操和感人的艺术魅力，打动亿万读者或观众的心灵，使激动的灵魂接受真善美的洗礼而显得清明透亮。正是在这个意义上，斯大林把作家称为“人类灵魂的工程师”。

—

我们知道，人的审美感受能力，是从人的生理感觉发展而来的，但促成其发展的动力首先不是文艺，而是人类长期的社会生产实践。正是人类的社会生产实践，在改变感性知觉的客体的同时，也改变着感性知觉本身的性质，从而使感觉无论在主观上，还是在客观上都变成了人的感觉。^①马克思说得好：

① 参见马克思《经济学—哲学手稿》第87页，人民出版社1957年版。本书所引书籍第一次注明版次，其后不再注出。

只有凭着从对象上展开的人的本质的丰富性，方能发展着而且部分地第一次产生着人的主观感受的丰富性：欣赏音乐的耳朵，感到形式美的眼睛，——简单地说，能够从事人的享受和把自己作为人的本质力量来肯定的各种感觉。因为不仅五官的感觉，而且所谓精神的感觉，实践的感觉（意志、爱情等等）——一句话，人的感觉，感觉的人性，——都只凭着相应的对象的存在，凭着人化了的自然，才能产生。①

马克思的这段话，读来是艰深的，但内容是重要的。它深刻地阐明了“自然的人化”和“人的对象化”是一个同时进行的对立统一的过程。人只有在改造对象，从对象上看到自己本质力量的肯定时，才能从对象上展开自己的本质的丰富性，发展自己的感觉的丰富性；这种感觉正是把自己作为人的本质力量来肯定的感觉。从这里，产生了人的心灵的无限丰富性。随着自然的人化，从生产劳动实践中产生了原始的艺

① 《马克思恩格斯论艺术》第1卷，第204—205页，人民文学出版社1960年版。重点原有。

术。人对艺术的审美感也相应地产生和发展起来了。因而人的感觉，从生理学的适应性发展到艺术的审美感，正如马克思所说这是“以往的整个世界历史的工作。”①

马克思还说：

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。②

这句话从欣赏对象和主体之间的辩证关系上，深刻地揭示了一条艺术欣赏的重要规律。

艺术是人按照美的尺度来生产的精神产品。③它一旦诞生，就激发主体的审美要求，影响主体，并按照美的尺度来塑造主体。

艺术品创造“了解艺术而且能够欣赏美的公众”，问题的这种提法，正是强调了审美的欣赏活动对于塑造和提高主体的审美鉴赏力的关键作用。“创造”二字的意义，必须以审美欣赏为前提，才能得到正确的理解。

① 《马克思恩格斯论艺术》第1卷，第205页。

② 同上书，第207页。

③ 参见马克思《经济学—哲学手稿》第59页。

一件艺术品，只有通过欣赏，才能沟通对象和主体的联系，完成欣赏对象和欣赏主体之间的相互交流和相互转化，使艺术作品产生社会作用。艺术欣赏活动使主体的审美鉴赏力得到了锻炼，感受和领略了对象的美；进而发现了美的奥秘即美的规律性所在，对象的美就被主体所掌握，转化为主体；或者说主体的审美鉴赏力在对象身上得到了肯定。而每一次这样的肯定，都使审美鉴赏力得到新的发展和提高，意味着创造了一个新的了解艺术而且能够欣赏美的公众。

艺术品对于审美主体的审美鉴赏力的创造，一点也离不开具体的、反复的欣赏活动。恩格斯在谈到如何提高理论思维的能力时说：“这种能力必须加以发展和锻炼，而为了进行这种锻炼，除了学习以往的哲学，直到现在还没有别的手段。”^① 审美鉴赏力从本质上说，就是一种形象思维的能力。它只能通过欣赏形象思维的产物——艺术——来培养和提高；正如要发展和锻炼理论思维的能力，必须通过学习同一种思维的产物——哲学——一样。

^① 《自然辩证法》第27页，人民出版社1971年版。

如果你想发展和提高对于艺术的审美鉴赏力,你就必须向审美对象学习,主动去接受它的教诲和培养。鲁迅在回答文学青年“应该怎样写”的问题时说:“凡是已有定评的大作家,他的作品,全部就说明着‘应该怎样写’。”^①同样,凡是这样的作品,也都会全部告诉你“应该怎样欣赏”。欣赏名作,含英咀华,反复体味,自然“如鱼饮水,冷暖自知”。旁人的鉴赏经验,可以给你以启发,但你自己的亲身感受和体味,终究还是第一位的。即使名家的指点,也还是要通过自己反复欣赏加以印证才能发生作用。一个很少欣赏文艺作品,缺乏丰富的感性体验的人,企图光靠读点文艺理论,来提高自己的审美鉴赏力,这只能是一种天真的愿望。这就象光研究游泳术而不肯下水的人一样,永远也学不会游泳。

二

你懂得了艺术品创造欣赏者的道理, 你就

^① 《不应该那么写》,《鲁迅全集》第6卷,第246页。本书所引《鲁迅全集》系人民文学出版社1956年—1958年版。

必须对艺术品有所选择。因为在某种意义上说，什么样的艺术品，可以造就什么样的欣赏者。《阳春白雪》所造就的欣赏者，和《下里巴人》所造就的欣赏者是大不相同的。——我在这里提到这两个曲子，是就其本来的意义而说的，并无揶揄之意。能够欣赏《阳春白雪》的耳朵，不难听出《下里巴人》的粗劣；而听惯《下里巴人》的耳朵，却听不出《阳春白雪》的美妙。因此文艺欣赏一定要“取法于上”。这就是说要选择最优秀的艺术品作为自己的欣赏对象。

凡是有定评的优秀之作都具有某一方面的典范意义，例如李白的诗，豪放飘逸，在唐诗中孤标独秀。反复欣赏李白的诗，对其风神韵味有了深切的感受和体会，那么你对于同类风格的作品，其深浅高下，就能一目了然了。因为你已经品尝过这类作品的“至味”，无形中有了一个鉴赏的高标准；“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，权衡之下，你的鉴赏力自然能高出一头了。

在某一方面风格突出，具有典范性的作品，古人称之为“名家之作”。还有一种作品，熔铸众长，牢笼万态，能“兼人所独专”，具有多方面

的典范性，这就是所谓“大家之作”了。杜甫的诗是被前人推为“大家之作”的。王安石赞誉杜诗：“悲欢穷泰，发敛抑扬，疾徐纵横，无施不可”；“有平淡简易者，有绮丽精确者，有严重威武若三军之帅者，有奋迅驰骤若泛驾之马者，有淡泊闲静若山谷隐士者，有风流酝藉若贵介公子者。盖其诗绪密而思深，观者苟不能臻其闾奥，未易识其妙处，夫岂浅近者所能窥哉？”^①所以杜甫之后不少有成就的诗人，都以杜诗为范本，从中汲取养分，后来甚至还形成了独立的诗派。欣赏这类“大家之作”，可以使鉴赏力得到多方面的接触和锻炼，有助于丰富艺术的审美感受；而且从荟萃群英而又有风格基调的“大家风范”中，也可以体会到各种不同美学因素的对立统一。

所以选择典范性的优秀作品作为欣赏对象，不单是为了审美需要的满足，同时对鉴赏力的培养具有方法论的意义。歌德很懂得这一点，爱克曼这样记录了歌德对他的教诲：

他（指歌德）在每一类画中只指给我看

^① 胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷六。

完美的代表作，使我认识到作者的意图和优点，学会按照最好的思想去想，引起最好的情感。他说，“这样才能培养出我们所说的鉴赏力。鉴赏力不是靠观赏中等作品而是要靠观赏最好的作品才能培育成的。所以我只让你看最好的作品，等你在最好的作品中打下牢固的基础，你就有了用来衡量其他作品的标准，估价不致于过高，而是恰如其分。”①

十九世纪法国古典主义名画家安格尔也说过类似的话：

每个人的判断力无论如何薄弱，他对于艺术的理解和对美的事物的感觉始终有必要反复地同荷马进行交流，因为他所取得的最纯洁的乐趣要归功于荷马。②

安格尔这段话的意思也是强调反复欣赏艺

① 《歌德谈话录》第 32 页，人民文学出版社 1978 年版。

② 《安格尔论艺术》，浙江美术学院《国外美术资料》第 6 期。

术巨匠的名作对于培养和提高审美鉴赏力的重要作用。荷马在这里不仅是一个专有名词，而且可以作为所有艺术巨匠的代名词来读。

有道是：“取法于上，仅得其中；取法于中，不免为下。”这话对创作来说是真理，对欣赏同样也是真理。艺术巨匠的名作，经受了时间和群众的考验，它本身就具有某种艺术准绳的意义。你经常与这样的作品交流，那么对于二、三流的作品就不难看出它们有几分成色了。

三

强调“取法于上”，重点在于“取法”，即从欣赏中掌握美的法则，从根本上提高审美鉴赏力。因为优秀的作品，内容与形式得到完美的结合，美的法则体现得比较充分。但是这并不意味着欣赏的对象只限于优秀的作品；相反，必须尽可能地扩大欣赏的视野。决不可划地为牢，孤芳自赏；自己虚悬了一个高标准，象明七子那样，“非先秦两汉之书不观”，“文必秦汉，诗必盛唐”，那就显得可笑了。好的东西在任何时候总是少数，而且好之为好也是相对而言的。好的