

89

505
1456

高等学校素质教育教材(各专业通用)

文艺鉴赏概论

主 编 魏 怡 刘海涛

A0967968

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺鉴赏概论/魏怡,刘海涛主编. —北京:高等教育出版社,2001.7 (2002 重印)

ISBN 7-04-010061-4

I. 文... II. ①魏... ②刘... III. 文艺鉴赏
学-高等学校-教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 26190 号

文艺鉴赏概论

主编 魏 怡 刘海涛

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 张 15.5

印 次 2002 年 5 月第 2 次印刷

字 数 390 000

定 价 24.00 元

插 页 4

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

《文艺鉴赏概论》编委会

顾问：张 炯 董学文

主 编：魏 飴 刘海涛

副主编：李 峻 季水河

陈果安 沈国芳

编写者：(以姓氏笔画为序)

王友胜 田中阳 田贵武

田绍登 江正云 许连军

许艳文 刘海涛 成慧芳

成慧慧 季水河 吴世永

吴慧平 何云波 沈国芳

李哲练 李 峻 陈果安

陈蒲清 杨俊华 周凤甫

祝德纯 蔡觉民 魏 飴

内 容 简 介

本书为大学生素质教育教材。全书分上下两编，上编是文艺鉴赏理论，着重从方法论的角度，交给读者鉴赏各类文艺作品的“钥匙”；下编是古今中外名著名篇导读和欣赏，包括诗歌、散文、小说、戏剧、美术、书法、音乐、舞蹈、影视等作品百余篇（幅），并附有精当评点。

与其他同类教材相比，本书的特点是：（1）与《大学语文》课程改革联系起来，改变原《大学语文》重在作品、选文单一的状况，强调作品选与鉴赏方法、文学艺术作品与其他艺术作品并重的原则，努力提高大学生的综合审美素质；（2）鉴赏理论的阐述，紧扣鉴赏，立足方法论，让学生真正能够学以致用；（3）注意与新编中学课本的衔接，避免重复。本书对提高大学生的文艺审美素质、培养具有文艺审美素养的一代新人有积极意义。

目 录

绪 论 培养具有文艺审美素养的一代新人	1
一、一门新兴而古老的学科	1
二、关于文艺鉴赏研究的学科构建	2
三、新世纪的期盼：大学审美教育	4

上编 文艺鉴赏的基本原理

第一章 本质论	9
第一节 文艺鉴赏是一种审美活动	9
一、文艺鉴赏以审美享受为根本标志	9
二、文艺鉴赏与形象思维	11
三、文艺鉴赏与情感体验	13
第二节 文艺鉴赏是人类文学艺术活动的一个重要构成部分	14
一、文艺鉴赏是实现文艺作品价值与功能的中间环节	14
二、文艺鉴赏是推动文艺创作的动力之一	15
三、文艺鉴赏是一种审美再创造	15
四、文艺鉴赏是文艺批评的基础	18
第三节 文艺鉴赏是人类精神生活的需要	19
一、文艺鉴赏与审美需求	19
二、文艺鉴赏与人的本质力量的对象化	21
三、文艺鉴赏与人格完善	23
第二章 主体论	25
第一节 文艺鉴赏主体	25
一、主体的含义	25
二、期待视野：鉴赏主体必备的前结构	27
三、鉴赏个体、鉴赏群体和文化圈	30
第二节 文艺鉴赏主体的审美表现	33

一、审美愉悦	33
二、审美判断	34
第三节 文艺鉴赏主体审美能力的培养	38
一、文艺鉴赏能力的形成与发展	38
二、文艺鉴赏能力的培养	41
第三章 客体论	45
第一节 文艺作品作为审美鉴赏客体的存在	45
一、客体的含义	45
二、文艺鉴赏客体的基本属性	46
三、文艺鉴赏客体审美价值的构成	50
四、文艺鉴赏客体的艺术类型	52
第二节 文艺诸类型的审美特征	54
一、书法艺术的审美特征	54
二、美术艺术的审美特征	57
三、文学艺术的审美特征	59
四、戏剧艺术的审美特征	63
五、音乐艺术的审美特征	66
六、舞蹈艺术的审美特征	69
七、影视艺术的审美特征	72
第四章 过程论	76
第一节 文艺鉴赏过程的三个环节	76
一、作者	76
二、作品	80
三、读者	81
第二节 文艺鉴赏过程的三个阶段	83
一、直觉阶段	83
二、体验与理解阶段	85
三、认识阶段	86
第三节 文艺鉴赏中的审美心理	87
一、审美感知	87
二、审美想象	89
三、审美情感	91

四、审美理解	93
第五章 方法论	96
第一节 围绕文艺鉴赏三环节的方法论	96
一、以作者为核心的审美鉴赏	96
二、以作品为核心的审美鉴赏	102
三、以读者为核心的审美鉴赏	106
第二节 围绕文艺鉴赏诸阶段的方法论	112
一、对艺术生命的直觉	112
二、对艺术情感的体验	118
三、对艺术形象的多层认识	123

下编 各类文艺作品的鉴赏

第六章 书法的鉴赏	131
第一节 书法的表现手段与风格	131
一、汉字与书法	131
二、书法风格的时代性	136
第二节 书法鉴赏的基本方法	143
一、认识书法之“法”	143
二、从线条的表现力看书家的技法	147
三、从书法的品格看书家的人格修养	150
第三节 书法鉴赏示例	151
一、祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞（甲骨文）	151
二、大孟鼎铭文	152
三、泰山刻石（李 斯）	153
四、乙瑛碑	153
五、丧乱帖（王羲之）	154
六、张黑女墓志	154
七、颜氏家庙碑（颜真卿）	155
八、古诗四帖（张 旭）	155
九、苕溪诗（米 芾）	156
十、草书杜诗卷（王 铎）	157

十一、篆书（吴昌硕）	158
第七章 美术的鉴赏	159
第一节 中外美术概述	159
一、中国画	159
二、油画	162
三、雕塑	167
第二节 美术鉴赏的基本方法	170
一、对美术形象美的观感	170
二、对美术结构美的认知	172
三、对美术内蕴美的领悟	175
第三节 美术鉴赏示例	179
一、尸毗王本生故事（敦煌壁画）	179
二、簪花仕女图（局部）（周 防）	180
三、庐山高图（沈 周）	180
四、梅花图轴（吴昌硕）	181
五、日出·印象（莫 奈）	182
六、亚威农的少女（毕加索）	182
七、哥特教堂（法国）	183
八、卧牛	184
第八章 文学的鉴赏	185
第一节 诗歌的鉴赏	185
一、诗歌的表现手段	185
二、诗歌鉴赏的基本方法	191
（一）赏诗要懂得“诗家语”	191
（二）以意逆志，进入意境	193
（三）注意品鉴诗歌的韵味	195
三、诗歌鉴赏示例	198
（一）橘颂（屈 原）	198
（二）宣州谢朓楼饯别校书叔云（李 白）	199
（三）羌村三首（杜 甫）	199
（四）长恨歌（白居易）	201
（五）鹊桥仙（秦 观）	203

(六) 炉中煤——眷念祖国的情绪 (郭沫若)	203
(七) 雨巷 (戴望舒)	205
(八) 布谷 (余光中)	207
(九) 告白 (海 涅)	208
第二节 散文的鉴赏	210
一、散文的表现手段	210
二、散文鉴赏的基本方法	218
(一) 牵住线索, 沿波讨源	218
(二) 领悟意趣, 品尝意味	224
(三) 找准文眼, 细察理趣	225
三、散文鉴赏示例	228
(一) 秦晋骰之战	228
(二) 管晏列传 (司马迁)	230
(三) 始得西山宴游记 (柳宗元)	232
(四) 墨池记 (曾 巩)	233
(五) 梦溪笔谈 (三则) (沈 括)	234
(六) 论毅力 (梁启超)	236
(七) 白莽作《孩儿塔》序 (鲁 迅)	237
(八) 往事 (二之三) (冰 心)	238
(九) 鹰之歌 (高尔基)	240
第三节 小说的鉴赏	246
一、小说的表现手段	246
二、小说鉴赏的基本方法	252
(一) 从解读故事到理解人物	252
(二) 从体味细节到把握情节	253
(三) 从分析主题到欣赏技巧	255
三、小说鉴赏示例	258
(一) 世说新语 (四则) (刘义庆)	258
(二) 转运汉遇巧洞庭红 (凌濛初)	260
(三) 风波 (鲁 迅)	274
(四) 麦琪的礼物 (欧·亨利)	281
(五) 苦恼 (契诃夫)	287

第九章 戏剧的鉴赏	294
第一节 中外戏剧艺术概述	294
一、中国戏剧	294
二、西方戏剧	299
第二节 戏剧鉴赏的基本方法	304
一、把握冲突, 探求主旨	304
二、体察言行, 解读人物	307
三、明晰结构, 谙通“门道”	310
四、玩赏表演, 评品戏味	312
第三节 戏剧鉴赏示例	314
一、龙须沟(节选)(老舍)	314
二、关汉卿(故事梗概)(田汉)	337
三、雷雨(故事梗概)(曹禺)	338
四、哈姆雷特(故事梗概)(莎士比亚)	340
五、伪君子(故事梗概)(莫里哀)	341
六、等待戈多(故事梗概)(贝克特)	343
第十章 音乐的鉴赏	345
第一节 中外音乐艺术概述	345
一、中国音乐	345
二、西方音乐	348
第二节 音乐鉴赏的基本方法	352
一、音乐鉴赏过程的基本特征	353
二、音乐的体验与理解	356
三、音乐主题的感知与记忆	358
第三节 音乐鉴赏示例	361
一、流水(古琴曲)	361
二、江河水(二胡独奏)(黄海怀)	362
三、春江花月夜(民族管弦乐曲)(柳尧章 郑觐文)	363
四、梁山伯与祝英台(小提琴协奏曲)(何占豪 陈钢)	365
五、F大调第二勃兰登堡协奏曲(巴赫)	367
六、C大调第四十一交响曲(莫扎特)	368
七、第九交响曲(贝多芬)	369

八、魔弹射手序曲(韦伯)	372
九、大峡谷(交响组曲)(格罗非)	373
第十一章 舞蹈的鉴赏	376
第一节 中外舞蹈艺术概述	376
一、中国舞蹈	376
二、西方舞蹈	380
第二节 舞蹈鉴赏的基本方法	384
一、品味“动作”是舞蹈鉴赏的基础	384
二、解析画面是舞蹈欣赏的关键	387
三、深入意境是舞蹈欣赏的“至境”	390
第三节 舞蹈鉴赏示例	392
一、丝路花雨	392
二、踏歌	393
三、荷花舞	394
四、金山战鼓	395
五、小溪·江河·大海	396
六、天鹅湖	397
七、海燕	399
第十二章 影视的鉴赏	400
第一节 中外影视艺术概述	400
一、中国影视艺术	400
二、西方影视艺术	405
第二节 影视艺术的表现手段	407
一、视觉元素	407
二、听觉元素	410
三、运动元素	414
第三节 影视鉴赏的基本方法	419
一、以感受影像为起点,把握影视艺术的直觉美	420
二、遵循作品内在的感情脉络,寻求情感共振的契合点	424
三、穿透形象外壳,领悟作品深层意蕴	426
第四节 影视鉴赏示例	431
一、战舰波将金号	431

二、克莱默夫妇	433
三、与狼共舞	435
四、公民凯恩	438
五、广岛之恋	440
六、围城	442
七、红高粱（附电影完成台本，有删减）	446
后 记	478

绪 论

培养具有文艺审美素养的一代新人

一、一门新兴而古老的学科

文艺作为人类情感的一种存在形式，几乎是伴随着人类文明的产生而产生的，而文艺之被确认，又只能借助于良好的鉴赏者的反映，不为人鉴赏的文艺不可能存在。人类很早就认识到了文艺鉴赏对于自身健康发展乃至兴邦治国的重要价值。《乐记》中说：“礼以导其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其奸。礼乐刑政，其极一也，所以同民心而出治道也。”这是将“乐”（音乐）与“礼”（道德）、“政”（行政）、“刑”（法）等教育形式一并提出的。孔子在《礼记》中又说：“其为人也，温柔敦厚，《诗》教也。”这即是文艺审美对人格塑造的直接作用。在西方，席勒是较早地系统研究文艺审美的著名学者，他在《美育书简》中，将人性的发展分为自然的人、审美的人和道德的人三个阶段，同时指出从自然的人发展为道德的人，必须首先使他成为审美的人，没有其他途径。这些观点，表明了对文艺鉴赏的研究应是一个相当古老的学科。

然而，长期以来人们对文艺鉴赏的研究却又是相当滞后的。其原因大致有二：一是文艺鉴赏学乃至更高一层的美学一直就有人否认它作为一门科学存在，黑格尔在《美学》“全书序论”中就曾列举过种种言论^①；二是过去学者们又把文艺鉴赏看得非

^① 参见黑格尔《美学》第1卷，第6~8页，商务印书馆1979年版。

常神秘，过于强调“以心会心”，似乎文艺鉴赏只可意会而不可言传。在这样的背景下，再加上文艺鉴赏这种高层次的精神生活的普及又必须建立在相对发达的物质文明基础之上，因而在过去漫长的历史长河中，它就难以真正走进我国平民百姓的生活。

直至近代，蔡元培作为民国政府第一任教育总长，虽明确将美育定为其新式教育方针的内容之一，但它如同席勒的美育观一样，仍然只能落入空想。在贫穷落后的旧中国，广大民众的生存权都不能有基本的保障，人性不能充分展现，美育包括文艺鉴赏的全面普及不可能真正实现。

新中国成立之后，我们也有一段重视文艺鉴赏的历史，可惜很快就被“文革”的狂澜给冲刷掉了。进入新时期以来，百废俱兴，文艺鉴赏也逐渐被人们所重视。特别是自20世纪80年代后期以来，我国文艺学、美学的研究有了长足的发展，由于受“接受美学”的启示，我国学者真正开始了对文艺鉴赏的研究，并有朱立元的《接受美学》，刘衍文、刘永翔的《古典文学鉴赏论》等著作出版，但把文艺鉴赏当作一门相对独立的学科来进行研究却还是近几年的事。

二、关于文艺鉴赏研究的学科构建

关于文艺鉴赏的研究，它首先应属于美学范畴，确切地说，它是关于人类进行文艺鉴赏活动的美的科学。因此，我们所谓的“文艺鉴赏学”亦可称为“文艺鉴赏美学”，是文艺美学中的一个分支学科。文艺美学研究的是整个文艺交际系统，它包括文艺创作、文艺作品、文艺鉴赏三个子系统，那么文艺美学即是围绕文艺这个独特系统的三个方面展开的。

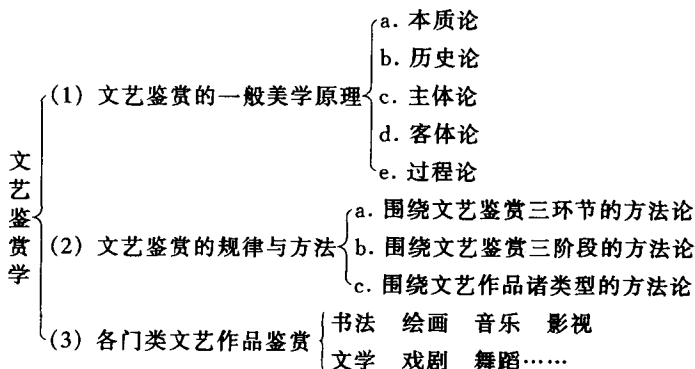
文艺创作的研究主要探讨艺术家在创作过程中是如何“按照美的规律”创作文艺作品的；文艺作品的研究重在揭示艺术家创作的结果——作品（本体）的特殊价值、特殊功能和特殊结构；

文艺鉴赏的研究则是侧重研究文艺作品如何被读者、听众或观众所接受。以上三者既相互独立，各有侧重，又互为联系。

“文艺鉴赏学”当然有它特定的研究对象、研究范畴和研究任务。

“文艺鉴赏学”的研究对象是人类从事文艺鉴赏的活动过程、活动规律及其鉴赏方法。

“文学鉴赏学”的研究范畴，可从以下三个方面来概括，一是关于文艺鉴赏的一般美学原理；二是关于文艺鉴赏的规律与方法；三是各门类文艺的鉴赏实践。

“文艺鉴赏学”的任务，从根本上来说，同美学的任务目标是一致的，它们都是关于人的科学，或者说是关于人类审美的科学。它的最终目的是帮助人们掌握文艺审美活动的规律，确立健康的文艺审美情趣和崇高的文艺审美理想，从而铸造人们丰富的、完美的个性，促进精神文明的建设，以期使得整个社会走向稳定、协调和进步。

马克思所说的人按美的规律来改造，不仅是指人对客观世界的改造，同时也应包括对人自身主观世界的改造。人类的整个发展史，实际上就是人类自我塑造、自我完善的历史。然而，人类在改造自我的过程中，并不是都能自觉地按照美的规律去进行的。人类从必然王国走向自由王国，文艺鉴赏或审美，应当就是

为实现这一转变所做的精神洗礼。所以,“文艺鉴赏学”所担负的任务是极其庄重与严肃的,这也就决定了它在哲学人文科学中的重要地位。

三、新世纪的期盼:大学审美教育

随着美育和文艺实践的深入发展,审美在人类的整个精神生活中将愈来愈占有显著的位置,同时也正在成为当今教育改革中的一项重要内容。特别是随着我国经济的发展和社会的进步,在我们这个高度重视精神文明建设的社会主义社会里,将美育列入正式教育和社会文明的各个环节中的时机已基本成熟。人们的物质生活越丰富,就越是需要从一种高度文明的精神生活中求得平衡。

要在全社会实施审美教育,学校是关键。目前,我国各级各类学校对审美教育越来越重视,但发展还很不平衡。原国家教委《关于加强学校艺术教育的意见》中曾指出:“要从提高民族素质的高度认识艺术教育的重要性,把学校艺术教育工作纳入到教育的各项工作中去,真正确立艺术教育在学校教育中的地位。”1998年教育部在《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》中又进一步指出:“我们所进行的加强文化素质教育工作,重点指人文素质教育。主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育,……以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。”^①然而,如何将这些行政条文落到实处,还有大量的工作要做。

1997年下半年以来,我国开始在中小学全面推行素质教育,素质教育的基本目标就是要使学生“学会做人、学会求知、学会

^① 教育部文件:《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》(教高[1998]2号)。

劳动、学会生活、学会健体和学会审美”。在这一改革浪潮的推动下，美育课程在全国中小学开始普遍开设。然而，大学的素质教育究竟如何搞，这里还有很多问题亟待解决，尤其是在人们普遍认识到应试教育的弊端并向素质教育转向后，如何重新建构新世纪大学审美教育体系已成为我们广大美育工作者一项重要的艰巨的任务。

应当看到，审美教育的内容十分丰富，我们不可能在大学的几年里安排很多时间开设美育课程，而应当有所选择，有所取舍。譬如美学中的美的哲学、美的经验，其中很多问题可能是美学专业学生需要掌握的，而不是一般学生学习的重点。我们同意大学的人文素质教育，就是要“加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育”的观点。这里，作为美育范畴重要组成部分的“文学”、“艺术”，则应是大学审美教育的主要内容。所以，我们把本课程的名称定为“文艺鉴赏概论”。下面，就“文艺鉴赏概论”课程的开设谈几点构想：

1. “文艺鉴赏概论”的内容定位。

“文艺鉴赏概论”作为大学的人文素质教育课程，应具有大学的特点，因为中学阶段也有专门的文学艺术课程。两相比较，中学阶段的文学艺术课，主要是讲解作品或让学生亲身参加艺术实践，如唱歌、绘画等，以帮助学生增加对文学艺术的感性认识 and 实际体验。大学阶段的“文艺鉴赏概论”课，则要突出帮助学生增加对文艺美的理性认识，通过对文艺作品的分析总结出鉴赏的规律。

现在有些大学，已普遍开设“中外名著导读”、“大学语文”之类的课程，但这些课程都是以讲作品为主，与中学语文课区别不大。而“文艺鉴赏概论”这门课程则以努力提高学生的鉴赏能力为主要目标。必须明确的是，“文艺鉴赏概论”是一门能力课，而不仅仅是一门知识课。

2. “文艺鉴赏概论”课程的性质。