

长沙铁道学院

杨林 编著

中外文艺精品鉴赏

艺术的鉴赏

就在于心的

拥有

中国大学生文化素质教育丛书

中国铁道出版社

中国大学生文化素质教育丛书

中外文艺精品鉴赏

长沙铁道学院 杨 林 编著

中 国 铁 道 出 版 社

1998年·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书为中国大学生文化素质教育丛书之一。它从审美心理谈起,将审美的古典心态、现代心态与后现代心态作了比较性的介绍,指出了在艺术鉴赏活动中寻找最佳的艺术视角和情感依托的重要性。全书分为十章,从音乐、舞蹈、戏剧、电影到书法、绘画、雕塑、建筑乃至散文、诗歌等,对多种艺术形式均作了深入浅出而又精辟详尽的阐释。各章中,作者还从古今中外的名作精品中选出一些经典性的作品进行具体分析,使读者在获得美的享受的同时,潜移默化地提高了鉴赏水平。

图书在版编目(CIP)数据

中外文艺精品鉴赏/杨林编著. -北京:中国铁道出版社,1998.5

(中国大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-113-03001-7

I. 中… II. 杨… III. ①文学-作品综合集-世界②艺术-作品综合集-世界

IV. ①I11②J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 14059 号

书 名:中外文艺精品鉴赏

著作责任者:长沙铁道学院 杨 林 编著

出版·发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑:赵 静

封面设计:陈东山

印 刷:北京市燕山联营印刷厂

开 本:787×1092 1/32 印张:10.25 字数:220 千

版 本:1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印 数:1—5000册

书 号:ISBN7-113-03001-7/G·102

定 价:12.80元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

中国大学生文化 素质教育丛书编委会名单

主任委员 李植松

副主任委员 徐行言 王凤英

赵士廉 郭乃正

委 员 (按姓氏笔划为序)

王浩吾 王救文 阮 航

田卫平 李万青 李凤岭

李 岗 何云安 陈洛加

罗选民 林其荣 杨 林

陈 光 肖 平 何云波

孟秀湘 杨树莉 钟良明

徐长松 柯尊平 谭德晶

戴 宾

序

一个国家兴旺发达归根结底决定于国民素质。科教兴国,科技是关键,教育是基础,最根本的还是依靠提高国民素质来兴国。所以,素质教育是兴国之根本。

素质教育要求全面贯彻教育方针,全面提高教育质量,确立正确的教育观、质量观、人才观。为此,国家教委将加强大学生文化素质教育作为面向 21 世纪中国高等教育改革的重点课题之一,它是改善大学生的知识与能力结构、充分发挥高等学校作为社会主义精神文明建设主阵地的作用、切实提高当代大学生的全面素质的一项重要举措。随着这项改革试点在国内一批重点高校中全面展开,一场触及我国高等学校的传统教育观念、学科结构、课程体系、育才模式和办学体制的深刻变革已在酝酿之中。

由于众所周知的原因,自 50 年代以来,我国高等教育中长期存在着专业划分过细、偏重知识传授、重理轻文等弱点,这些都直接导致了相当一部分大学毕业生知识面窄、适应能力较弱、文化素质偏低的状况。随着高等教育改革的

深入,越来越多的教育家开始强烈地意识到,这样的状况已经难以适应现代科学技术既高度分化又高度综合而以综合化为主的发展趋势,也难以适应与社会主义市场经济体制的建立伴随而来的日益多样化的人才市场需求。为此,调整传统的教育思想、转变教育观念,将重知识传授的教育模式向更注重素质提高和能力培养的新型教育方法和体制转变,已经成为广大教育工作者的共识。

怎样才能有效地提高大学生的全面素质呢?纵观当今世界各国的高等教育,科学教育与人文教育的结合已成为一个重要的方向,因为不论对于理工科学生还是文科学生,培养全面素质即意味着不仅要求学生具备科学素质与工程技能,还应具备作为高层次人才必不可少的较全面的知识与能力结构、高品位的文化教养和艺术情趣、富有创造活力的思维、积极向上的人生追求和价值判断、健全的人格与心理素质,以及一定的社会协调和组织工作能力。总之,要更有效地开发出学生的智慧和创造潜能,还要让学生树立体现时代要求的人文精神,使他们成为既有专业知识,又有较高的文化修养和灵活的应变能力、不受学科历史界限束缚的和谐发展的新型人才。要实现这一目标,只有依靠科学教育与人文教育的密切配合与协调。而在高等院校中开展文化素质教育正是提高学生全面素质、培养适应跨世纪社会发展要求的优秀人才的重要途径之一。

针对我国高等教育中长期存在的人文教育相对薄弱的现状,高校目前的文化素质教育首先是从加强文学、艺术、历史、哲学等人文学科的教育入手。但这种教育显然不同于一般的文科专业教育,它是一种集知识传授、能力培养、人格塑造、精神陶冶为一体的综合教育,其着眼点在于帮助学生解决好“做

人”的问题。因此,不论教学内容还是教学方法都与传统的文科课程有较大的区别,它既要求有一定的系统性、理论性,更需具有鲜明的思想性和较强的趣味性、感染力,同时,它还具有涉猎领域广泛和学生拥有一定的选择自由度等特点。此外,开展文化素质教育的形式也应是灵活多样的,除了正式的人文社会科学选修课之外,还可通过大量健康、活泼、高雅的校园文化活动和有引导的课外阅读欣赏活动等多种途径来举行。总的看来,这还是一个起步不久的新领域,如何使文化素质教育工作取得更大的成效,真正实现党的十四届六中全会决议提出的“以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”的目标,仍是一个需要在实践中不断探索的课题。

为了推动当前高校加强大学生文化素质教育的试点工作,并进而深化我们在面向 21 世纪教学内容和课程体系改革中的研究与实践,我们铁道部所属的西南交通大学、北方交通大学、上海铁道大学、长沙铁道学院、石家庄铁道学院五所高校共同组织编写了这套“中国大学生文化素质教育丛书”,其中包括一部分人文社会科学选修课的教材,还有一批指导学生课外读书活动的辅导书。第一批书目涉及的学科有文学、音乐、美术、历史、伦理学、社会学、文化学、心理学、经济学、工程美学等,不仅范围甚广,而且许多教材角度独特,尤其注重文化与科学的相互渗透,在学科上富有开拓性,并尽可能反映了最新的研究成果。期望能够以此丛书的编写为契机,促进高等学校文化素质教育课程的系列化和内容的规范化,并有力地配合正在高校中蓬勃兴起的旨在提高大学生文化艺术修养的“应读、应知、应会”活动。

这套丛书的作者大多数是长期从事文化素质教育研究与

教学工作实践的深受学生欢迎的一线教师,其中有的专家、教授虽然主要担任专业课教学,却仍然对文化素质教育工作给予高度重视和关注,还有一些长期从事思想政治工作和大学生心理研究的院校领导也参加了编写工作,他们积多年的实践经验与研究心得,厚积薄发,编写出这样一批针对性明确、学术性与可读性兼而有之的富有特色的教材和指导书,相信定能受到广大学生的欢迎和读者的喜爱。

当然,加强大学生的文化素质教育是一项尚在探索中的新事物,它的许多特点和规律都有待在实践中不断探索总结,希望这一套丛书也能在高等教育教学改革的进程中接受实践的检验,并不断加以改进,最终成为一套经得起时间考验的有良好社会效益的好教材。

李植松

1997年3月8日

导 论 审美的三种心态·····	(1)
一、倾心于“再现”的古典心态 ·····	(2)
二、沉醉于“表现”的现代心态 ·····	(5)
三、迷恋于“解构”的后现代 心态·····	(12)
第一章 心声的放飞——音乐艺术	
鉴赏 ·····	(18)
一、音乐鉴赏引言·····	(18)
二、音乐作品选鉴·····	(26)
梁祝·····	(26)
二泉映月·····	(31)
春江花月夜·····	(32)
草原上升起不落的太阳·····	(34)
半个月亮爬上来·····	(34)
草原之夜·····	(35)
C 大调弦乐小夜曲 ·····	(37)
第四十交响曲第一乐章·····	(38)
第五(命运)交响曲·····	(39)
升 c 小调(月光)奏鸣曲·····	(42)
献给爱丽丝·····	(44)
如歌的行板·····	(45)
天鹅湖组曲·····	(46)

天鹅	(48)
拉德茨基进行曲	(49)
梦幻曲	(51)
升 f 小调第 5 号匈牙利舞曲	(51)
卡门序曲	(52)
爱情故事	(54)
我的太阳	(55)
小夜曲	(57)
第二章 长于抒情的人体律动——舞蹈艺术鉴赏	(60)
一、舞蹈鉴赏引言	(60)
二、舞蹈作品选鉴	(68)
水	(68)
鱼美人	(69)
孔雀舞	(70)
丝路花雨	(71)
吉赛尔	(72)
葛蓓莉娅	(73)
天鹅湖	(75)
天鹅之死	(76)
马赛曲	(77)
第三章 人生大舞台——戏剧艺术鉴赏	(79)
一、戏剧鉴赏引言	(79)
二、戏剧作品选鉴	(87)
西厢记	(87)
白蛇传	(88)
天仙配	(89)
雷雨	(90)

十五贯	(92)
屈原	(93)
茶馆	(94)
被缚的普罗米修斯	(97)
俄狄浦斯王	(98)
美狄亚	(99)
威尼斯商人	(101)
哈姆莱特	(102)
玩偶之家	(104)
茶花女	(105)
浮士德	(107)
推销员之死	(109)
等待戈多	(110)
第四章 跨越时空的蒙太奇——电影艺术鉴赏	(112)
一、电影鉴赏引言	(112)
二、电影作品选鉴	(124)
城南旧事	(124)
天云山传奇	(126)
黄土地	(128)
红高粱	(131)
罗马假日	(136)
斯巴达克思	(138)
走出非洲	(141)
乱世佳人	(143)
第四十一	(146)
老枪	(148)
苔丝	(150)

法国中尉的女人	(152)
酋山节考	(154)
第五章 墨迹流动中的气韵——书法艺术鉴赏	(156)
一、书法鉴赏引言	(156)
二、书法作品选鉴	(162)
兰亭序	(162)
中秋帖	(163)
郑羲下碑	(163)
裴将军诗帖	(164)
书谱	(164)
苦笋帖	(165)
金刚经	(165)
陆柬之书陆机文赋	(166)
廉颇蔺相如列传	(166)
幽兰赋	(167)
多景楼诗帖	(167)
蜀山图歌	(168)
胆巴碑	(169)
泛舟石湖	(170)
经钜堂杂志	(170)
第六章 两度空间艺术——绘画艺术鉴赏	(172)
一、绘画鉴赏引言	(172)
二、绘画作品选鉴	(180)
牧马图	(180)
虢国夫人游春图	(182)
清明上河图	(183)
江山秋色图	(185)

风雨归舟图	(185)
雪柳寒禽图	(187)
劲竿凌云图	(188)
晚帆	(188)
虾图	(190)
受伤的野牛	(191)
蒙娜·丽莎	(192)
最后的晚餐	(193)
维纳斯的诞生	(195)
西斯廷圣母	(196)
自由引导着人民	(196)
干草车	(198)
创世纪	(198)
蒙特芳丹的回忆	(199)
晚钟	(200)
泉	(201)
印象·日出	(202)
塔希提岛的妇女	(203)
向日葵	(204)
星夜	(204)
舞蹈	(205)
格尔尼卡	(205)
第七章 刻在石头上的激动——雕塑艺术鉴赏	(207)
一、雕塑鉴赏引言	(207)
二、雕塑作品选鉴	(213)
秦朝兵马俑	(213)
马踏匈奴	(215)

青铜奔马	(215)
敦煌莫高窟彩塑	(216)
狮身人面像	(218)
米洛的阿芙罗蒂德(断臂维纳斯)	(219)
吹笛的少女	(220)
掷铁饼者	(222)
胜利女神	(222)
拉奥孔	(223)
大卫像	(224)
哀悼基督	(224)
花神	(225)
舞蹈	(225)
思想者	(226)
巴尔扎克像	(227)
地中海	(228)
帕格尼尼像	(229)
太阳之手	(229)
龙虾与鱼尾	(230)
第八章 石头垒成的史书——建筑艺术鉴赏	(231)
一、建筑鉴赏引言	(231)
二、建筑作品选鉴	(238)
长城	(238)
圆明园	(239)
帕特农神庙	(240)
罗马大圆形斗兽场	(241)
巴黎圣母院	(242)
康达立耶—玛哈迪瓦庙	(242)

米兰杜奥莫大教堂	(243)
卢浮宫	(245)
比萨斜塔	(245)
凡尔赛宫	(247)
仰光大金塔	(248)
圣彼得大教堂	(249)
埃菲尔铁塔	(251)
雄狮凯旋门	(252)
朗香教堂	(253)
华盛顿国会大厦	(254)
圣路易斯拱门	(254)
英国国会大厦	(255)
花田薄壳餐厅	(256)
柏林新国家美术馆	(256)
迪斯尼世界	(257)
悉尼歌剧院	(258)
鲍豪斯学院	(260)
第九章 自由畅谈的艺术——散文鉴赏	(261)
一、散文鉴赏引言	(261)
二、散文作品选鉴	(268)
逍遥游(节选)	(268)
出师表(节选)	(269)
与宋元思书	(270)
秋日登洪府滕王阁饯别序	(271)
前赤壁赋	(272)
碧冷翠山居闲话	(274)
滑稽与愁闷	(277)

《激流总序》	(279)
读书的艺术(节选)	(281)
贝多芬百年祭(节选)	(283)
第十章 用心灵点化自然——诗歌鉴赏	(288)
一、诗歌鉴赏引言	(288)
二、诗歌作品选鉴	(292)
饮酒	(292)
将进酒	(292)
琵琶行	(293)
无题	(295)
水调歌头	(295)
雨巷	(296)
再别康桥	(299)
一棵开花的树	(301)
纪念碑	(302)
我不相信,两颗真心的姻缘	(303)
好吧,我们不再一起漫游	(304)
叹	(305)
我辞别了我出生的屋子	(306)
深沉的誓言	(307)
《飞鸟集》选	(308)
后 记	(311)

导论 审美的五种心态

当你欣赏那些优秀的艺术作品时，你可能很容易找到一种“感觉”，一种能让你沉醉其中、让你激动起来的感觉，一种言之不尽甚至无从说起的美好。于是你纳闷，开始问自己，开始向书本学习理论、向艺术求教真谛、向生活索取答案。

渐渐地，你开始明白，你所做的这一切最终是为了拥有一种心态，一种美好爽亮的心态，艺术的定义说穿了只有一个，那就是“心的拥有”。

于是，我们开始用心来观察世界，用心来检阅艺术，用心来运筹人生，用心来与这个世界对话和交流。所以当我们在艺术鉴赏中与作品面对面、心对心地交流时，我们终于懂得了建构一种心态的重要性。它是艺术理解力的基础，也是产生由“感官愉悦”到“高峰体验”的重要前提。

从人类文化的发展来看，心态的建构是一个非常复杂而庞大的工程，了解它的最好办法莫过于化繁为简。在这里，我们不妨作三种类型的概括，即古典心态、现代心态和后现代心态。