

50-486

176296

艺术欣赏趣谈

王德勇 罗伯良 著

● 艺术欣赏趣谈 ● 艺术欣赏趣谈 ●

艺术欣赏趣谈

艺术欣赏趣谈

王德勇 罗伯良 著

艺术欣赏趣谈

王德勇 罗伯良著

责任编辑：李恕基

湖南文艺出版社出版
(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙印刷一厂印刷

1987年5月第1版第1次印刷

开本, 787×1092 1/32 印张, 6.5 插页, 2 字数: 126,000

印数: 1—11,650

ISBN 7—5404—0063—3 /I.59

统一书号: 10456·240 定价: 1.05元

前 言

艺术，是人类自始至终真正的同行者，无论是我们前进、徘徊，抑或倒退、堕落的时刻，它都忠实地陪伴我们，并最终让我们的步子迈得矫健一些。

遗憾的是，人类对自身的了解最少，对自己最亲密的伙伴——艺术的认识也极其有限，以至我们无时不在为这样的问题烦恼：什么是艺术呢？

不是因为太远，而是因为太近，因为它常常与我们融为一体，因为它象人本身一样是一个奇迹。

揭示这个奇迹，不是任何一个人、一本书所能做到的（这也正是艺术世世代代的魅力所在）。我们的这本小册子，也只是想把笔者曾经感受和体验到的激动和谜一般的诱惑尽可能地借助文字传达出来，和青年朋友们在艺术的宫殿里一同徜徉。

目 录

1	艺术欣赏的前提——感受和体验
4	艺术欣赏是情感的操练
7	虚实相济 一以当十
10	着眼全局 明察局部
13	没有想象就没有艺术欣赏
18	只有理解了才能欣赏
21	形神兼备 方为上品
25	要有丰富的生活经验和知识
28	积极进行再创造
30	见同思异
33	神奇的艺术通感
35	中国古画构图赏趣
40	<u>白石老人的两幅画</u>
42	郑板桥的兰竹画
44	十二种笑面脸谱

- 46 赏心悦目的生肖邮票
- 48 方寸艺术中的金陵十二钗
- 51 寓动于静的雕塑艺术
- 54 举世闻名的慕尼黑女子肖像画廊
- 57 身后有知音的勒南三兄弟
- 61 被喻为“丁香花和红玫瑰”的画坛对手
- 63 印象画派艺术拾趣

- 67 漫话音乐欣赏
- 71 中西文化交流的一根纽带
- 74 他不是小溪，而是海洋！
- 79 永恒的旋律家舒伯特
- 83 贝多芬的《C小调奏鸣曲》

- 86 电影的色彩语言
- 89 电影和文学结良缘
- 92 蒙太奇的妙用
- 97 画外音的作用
- 100 沉默如黄金
- 103 电影艺术中人物眼神镜头的刻画
- 106 寓悲剧于无声之中

- 109 歌、舞、剧结合的独特艺术形式

113	令人心醉的梅派“醉酒”	784
115	写意的表演艺术	
117	从周瑜、诸葛亮年岁说起	
120	薛仁贵“打擂”	
123	丑角不丑	
127	雄伟矫健的狮子舞	
130	形体模拟与表情达意	
134	隋唐伎乐发新枝	
138	装满笑料的包袱	
143	“马大哈”的来历	
147	风趣颖脱的语戏类相声	
151	刘兰芳说书艺术的语言特色	
156	话说李润杰的快板书	
160	京韵大鼓与金嗓歌王	
165	听高元钧演唱山东快书	
170	龙壁建筑及其他	
173	游雍和宫 赏万福阁	
176	曲径通幽 深远不尽	
180	同一格局 两样情怀	
183	梵俗一体、赏用结合的普乐寺	

187 借诗情立意、造景

190 有情的图画 无声的乐章

193 别具一格的板桥体

195 “三”在艺术中的妙用

199 机智、含蓄的幽默小品

艺术欣赏的前提——感受和体验

梅兰芳先生生前谈过这样一件事：有一次，他请一位老太太去看川剧《秋江》，回来后问她：“《秋江》好不好？”老太太说：“很好，就是看了有点头晕。因为我有晕船的毛病，我看出了神，仿佛自己也坐在船上了，不知不觉地头晕起来。”（参见《梅兰芳文集》，中国戏剧出版社1962年版第30页）川剧团在演出这出戏时，舞台上没有船和流水的布景，只靠演员的做工，特别是舞蹈动作，就把小舟行于秋江江上的情景，绘声绘色地表现出来了。看这出戏，这位老太太为什么会产生“有点头晕”的独特感受呢？这就涉及到欣赏的心理活动中感受和体验的问题。

感受和体验，是进入艺术欣赏的前提。欣赏者受到艺术形象的刺激和影响，调动起与形象所反映的类似的生活经验，设身处地地去体味作品中的生活，就好象自己亲身经历过的一样，就是感受和体验的过程。那位老太太，懂得戏曲是“以虚代实”的艺术，从演员高超的做工中仿佛看到了舞台上的真船真水，这船和水刺激了她的身心，调动起她过去晕船的经历，在体味陈妙常搭船追赶潘必正的情节时，也进入了角色，于是头晕了起来。假使老太太不懂戏曲艺术的特

点，不知什么是船，调动不起自己类似的生活体验，对这出戏就不会产生“身临其境”的感受，也就没法欣赏这出戏，更谈不到“看了有点头晕”。

欣赏其他艺术品，也离不开感受和体验。史料记载，清代方薰观赏画家石谷的《清济贯河图》，“如闻奔腾澎湃声发纸上”。同观者朱生看时想起自己过去乘船遇险的情形，顿时脸色大变。他用手指画说：“前年舟过，几厄此处。畏途逼人，无那太似。”（方薰：《山静居画论》）《清济贯河图》高超的画技，吸引了方薰和朱生，调动起了朱生乘船遇险的经历，看出了神，仿佛进入画中，于是才“脸色大变”。

在日常生活中我们也有类似体验。在住房客厅中，炎夏时，张挂画家韶华的《忽如一夜春风来，千树万树梨花开》，观赏时，顿觉爽身，心情豁达。因为我们见过雪，到过旷野，用这些经验去体验这幅画，得到了爽心的感受。

感受和体验不仅能帮助我们去认识和理解艺术品的形象，而且还可以使我们体验出艺术品所刻画的事物是否符合生活常理，是否符合人物性格的发展，是否真实，等等。优秀影片《小花》中有一个编导着力渲染的场面：赵永生身负重伤，被游击队长何翠姑和另一位老游击队员在山坳里发现了，俩人使用担架把他往山顶野战医院抬。途中，山路陡峭，在前面抬的何翠姑跪着爬路，两膝被石路磨得血肉模糊。这时，轻轻荡起了影片的主题歌：“世上有朵英雄花，那是青

春吐光华……”真是一步一血，一步一泪，十分感人。假使一位在山区打过游击战的同志，调动起自己抬病员上山的经验来体验这个场面，就会感到虚假。因为他很清楚，抬担架上山，要让被抬人的头朝上，前面抬的人双手放低，后面抬的人手抬高，或者扛在肩上就行了，哪里还用得着膝盖爬路呢？

生活底子薄，无法创造出扎实的作品，硬要“创造”，只能弄虚作假。同样，观赏艺术品没有同艺术品所表现出来的类似的生活经验，就无法欣赏它；有类似的生活经验，但观赏时不设身处地去体验它，也不可能进入欣赏。

艺术欣赏是情感的操练

过去有人说：演戏的是疯子，看戏的是傻子。这类说法未免太夸张了，但从一定意义上说，确实道出了艺术创造和艺术欣赏的某些特点。演戏的人带着感情深入到角色中去，往往忘记了自己是在演戏。看戏的人边看边动脑子，边动感情，随着剧情的发展，或伤心，或冒火，常常忘了自己是在看戏。欣赏伴随着感情活动，“是情感的操练”（朱自清：

《标准与尺度》，上海文光书店1949年版第118页），这是它的重要特点之一。

任何艺术创作，都渗透着艺术家的思想感情，特别是抒情性的作品，更是如此，它是以感情为脉络来构思的。欣赏时只有细心体察作者所表现的思想感情，紧紧把握作品的感情脉络，才能领会到作品的深意，得到“情感的操练”。

有一次我们听到两位青年谈论南唐李后主的《虞美人·春花秋月何时了》。其中一位说道：“都捧这首词艺术性高，我看它不怎么样，东一榔头，西一棒子的，什么玩意儿？”这首词果真是“东一榔头，西一棒子”吗？

先把原词抄录下来：

春花秋月何时了，往事知多少？小楼昨夜又东

风，故国不堪回首月明中！

雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。

词的起句劈空而下，似乎有点没头没脑。其实这一句蕴含的感情，十分深沉。作者李煜是南唐后主，在位时花天酒地。后来南唐灭于宋，李煜当了俘虏被囚禁起来。昔日的荣华富贵变成了今日的冷落孤凄，这种经历使他厌倦岁月的周而复始，冲口道出了“春花秋月何时了”这样的幽怨之词。第二句“往事知多少？”从字面上看，与首句没什么联系，但从情感上，与首句表现的感情互为因果。年年月满，岁岁花开，前视茫茫，苦无出路。前面没有路，回过头看看自己的过去，反过来更增添了绝望的哀愁。第三句：“小楼昨夜又东风”，从感情的脉络来说，与首句隔句相承。作了俘虏，囚居异地，屈辱的以泪洗面的生活，使李煜对一切都失掉了兴趣，根本不想看到伤情的“春花秋月”了。但是，春风不解人意，偏偏又吹到他囚居的小楼上来挑逗，月色偏偏又照到小楼上来拂动他的情思。春风明月依旧妩媚，这给眷恋帝王生活、多愁善感的李煜增添了多少烦恼！第四句“故国不堪回首月明中”与“往事知多少”句内容上似乎有矛盾——痛苦已使词人害怕回首往事，可偏偏又要回首往事，这确实是矛盾！这只有从情感上去体会，去把握，才可理解。回忆往事是痛苦的，但痛苦的现实又迫使自己不能不去回首，这恰恰表现了李煜此时此刻无法摆脱愁苦心绪这

种无可奈何的情境。

这首词一会儿写眼前景物，一会儿抒发眷恋过去的感情，句与句之间又常出现矛盾。但是我们只要把握住它的感情基调和理出感情的脉络，就不难理解了。它表达的思想感情在最后一句点出来了，无论是写过去还是写现在，都是为抒发词人象春水一样无穷无尽、连绵不断的忧愁。它从头到尾贯穿着一种感情——愁。李煜所抒发的是亡国之君的个人哀愁，这种个人哀愁谈不上什么社会意义，但是却有很强的感染力。特别是那些在生活中有不幸遭遇或者丧失掉某些美好东西的读者，很容易同词中表达的典型情感相呼应，引发出自己的愁苦之情。抗日战争时期，国土沦丧，民不聊生，不少仁人志士低咏“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，就说明了这种情况。

前面提到的那位青年对《虞美人》的评语，表明了他未把握这首词的感情脉络，因而不能对它的艺术性作出正确评价。欣赏中感情活动是非常重要的，只有摸准艺术品的感情基调，调动自己类似的情感体验，去体味它，才能获得更高更深的美的享受。

李煜这首词，在艺术上也有许多特点。首先，这首词在结构上，上片写景，下片抒情，情景交融，浑然一体。其次，这首词在语言上，清新自然，通俗易懂，但又含蓄隽永，耐人寻味。最后，这首词在表现手法上，运用了比喻、拟人、夸张等手法，使词的形象更加生动，情感更加真挚。

虚实相济 一以当十

成功的艺术形象，都能做到虚实相济。这种艺术形象是虚的，生活中并非实有其人，实有其事，实有其景；但它又是实的，到处可以看到其人、其事、其景的影子。正因为如此，它才有一以当十的妙用。清代并非实有范进其人，但从那时的儒林中到处可以发现他的身影；当代也找不到陆文婷大夫，但她那默默无闻地为祖国和人民忘我劳动的精神，从不同地区、不同单位中年知识分子的身上均不难发现。

艺术形象具有虚实相济的特点，是艺术家对生活进行艺术概括的结果。他从同类的许多事物中，提炼出具有本质意义的东西，熔铸到具体可感的、具有审美意义的形象中。因此，欣赏艺术品时，必须把握住形象以个别反映一般的特点，由表及里地去体验、领略，才能对艺术品获得完整的认识。当我们看影片《大闹天宫》时，眼前出现了机智勇敢的孙悟空、虚伪狡诈的太白金星、威严冷酷的玉皇大帝，以及这些人物所处的环境，这些人物之间的矛盾、冲突所构成的一系列事件。我们先受到这些具体可感的、具有审美意义的个别人物形象的安装，从而产生了敬佩孙悟空、憎恶太白金星和玉皇大帝的情感。当我们再进一步深入形象内部并剖析

这些人物形象之间的联系和斗争时，会逐渐发现，这些现实世界中根本不存在的神话人物，都是封建社会中实际存在的人物的曲折的反映。从玉皇大帝身上我们看到了封建帝王的专横冷酷；从太白金星身上看到了尘世官僚的种种手段；从孙悟空同玉皇大帝及其御林军——天兵天将的斗争中，看到了封建社会中人民反抗封建统治的思想。我们得出这样的认识，是因为了解电影形象具有虚实相济的特点，正因为艺术品具有虚实相济的特点，它们才能发挥超时空的艺术魅力。

反之，如果观赏艺术品时抛开了艺术品虚实相济的特点，单凭科学的眼光去欣赏，去品评，就会因背离艺术创作的规律，不仅得不到美的享受，还会作出谬误的判断。

唐代诗人杜牧有一首《赤壁》诗，诗云：“折戟沉沙铁未消，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”宋人许彦周在《彦周诗话》中指斥这首诗说：“孙氏霸业，系此一战。社稷存亡，生灵涂炭都不问，只恐捉了二乔，可见措大不识好歹。”意思是说，吴魏赤壁之战的胜负，是关系到吴主孙权能否建立霸业的大事，但是杜牧诗中对百姓的苦难不闻不问，只怕曹操捉了二乔这两个女子（大乔系孙权兄孙策之妻，小乔系吴都督周瑜之妻），可见读书人不识好歹。以史论诗，国家的存亡，人民的命运，当然远比两个女子重要。但是，这是诗，是以诗歌形象反映赤壁之战的。赤壁之战中，吴都督周瑜以火攻曹操水师，大获全胜。杜牧诗中说如果东风不给周瑜帮忙，火攻的计划就会化为泡影，

周瑜必定国破家亡，连二乔都将被俘。也就是说，周瑜赤壁之战获胜，实在是侥幸成功。文学艺术总是通过个别形象来反映一般，“二乔”实际上代表了吴国君民，试想象“二乔”这样高贵身份的人都成了俘虏，一般将相和黎民又怎能免于战祸？“锁二乔”实是吴国灭亡的写照。许彦周抛开了艺术形象虚实相济的特点，以史论诗，望文生义，便闹出了这个笑话。

青年朋友们，欣赏艺术品一定要从具体形象入手，透过它虚实相济的特征去体验、领略作品的思想，这样可以避免象许彦周那样冒傻气。