

艺术鉴赏学

张启胜 著

**THEORY
OF
ART
APPRECIATION**

安徽人民出版社

艺术鉴赏学

张启胜 著

安徽人民出版社

责任编辑: 李应振 汪鹏生

装帧设计: 宋文岚

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏学 / 张启胜著. —合肥: 安徽人民出版社, 2004

I. 艺… II. 张… III. 艺术-鉴赏 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 123491 号

艺术鉴赏学

张启胜 著

出版发行: 安徽人民出版社

地 址: 合肥市金寨路 381 号九州大厦

邮 编: 230063

发 行 部: 0551-2833066 0551-2833099 (传真)

经 销: 新华书店

印 刷: 滁州长江彩色印刷有限公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 12.5

字 数: 290 千

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-212-02526-7/G.682

定 价: 29 元

印 数: 1-3000 册

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

作者简介

张启胜，1949年1月生，安徽省滁州市人。1982年毕业于安徽师范大学中文系。曾任蚌埠教育学院副院长、蚌埠职工大学副校长，从事中国古代文学（唐宋元明清文学）和艺术鉴赏学的教学；现任滁州市人大常委会副秘书长，受聘为中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。多年来在《大学语文》（安徽大学主办）、《安徽师范大学校刊》、《滁州师专学报》、《诗歌报》等有关报刊发表学术论文与其他文章数十篇，主要论文有《唐代绝句疏论》、《读〈苏武传〉——兼谈汉书记传艺术》、《从比较中看陶诗的个性》、《从〈典论·论文〉看曹丕的文学观》、《走向更高的境界》、《中国古代艺术鉴赏史掠影》、《孔子的艺术鉴赏观》、《庄子对艺术精神的发现与鉴赏心理的启迪》、《抒情诗写法探要（合作）》、《论艺术作品的多样统一性和表现性》、《艺术的细节化表达手法》等。

责任编辑：李应振
汪鹏生
装帧设计：宋文岚

编辑前言

艺术是一个充满神奇魅力的世界。人们进行艺术鉴赏时,心理、意识、情感将历经怎样的“心路历程”?鉴赏艺术为什么会产生精神发越,动人心魄的力量和震撼心灵的悲喜之情?我们如何去鉴赏艺术的精品力作?这是人们在进行艺术鉴赏时常常思索与追寻的问题。本书围绕这些问题,立足构建艺术鉴赏理论体系的高度,从艺术鉴赏对象和性质、鉴赏结构、鉴赏心理规律、鉴赏方法、鉴赏趣味及其个性差异等方面进行较为全面的论述,揭示了艺术鉴赏时,人们心理、意识、情感以及心理结构发生深刻变化的内在规律,并从实践和作者个人鉴赏体验的角度,提供可以借鉴的艺术鉴赏方法与途径。

这部《艺术鉴赏学》积作者多年教学和艺术鉴赏实践经验于其中,的确可称为精益求精之作。本书关于构建艺术鉴赏理论体系的见解颇有独到之处。书中内容涉及美学、艺术学、艺术心理学、结构主义和符号学、意识和思维科学等理论,以及中外艺术诸多门类和各个历史时期具有代表性的艺术的源生、发展的政治、经济、社会背景和特征等知识。内涵丰富、蕴意深厚,确系一部体系严谨、理论创新、视点新颖、语言清新、富有独特个性的理论思维的学术著作。我们相信这部著作的出版,将有助于推动艺术鉴赏学这个新兴领域的研究,适应目前国家教育部提出的在大中专学生中进行艺术鉴赏教育的形势要求,为我国的艺术教育事业提供新的理论滋养。同时,也为广大的艺术鉴赏的爱好者奉上一本精义纷呈的读本。读者可以从中联系自己的艺术鉴赏体验,探究艺术鉴赏的奥秘,从而提高自己的艺术鉴赏的能力和水平。

安徽人民出版社

2005年1月

序

朱良志

不见老友启胜先生有年，忽然有缘捧读到先生《艺术鉴赏学》一书，至为欣慰。先生近年来离开他原来的教学和研究岗位，但在公务之暇，仍然醉心艺道，每每与之谈到艺术时，其痴迷的精神和行家的眼光，颇令我折服。先生与我是艺术研究的同道，年岁稍长于我，在中国诗学和艺术研究中素有研究，对我也很有影响。读着这部刚刚拿到的新著，眼前浮现了一幕幕我们在一起相与论艺的场景。一行行清新的文字从我的眼底流过，我真想问一声：莫不是醉翁亭下慧泉洗涤的结果？

这部体系俨然、精义纷呈的《艺术鉴赏学》，是作者长期在艺术的世界中浸染、思考的结果。听先生说，这部著作前后经过了很长时间，本源于教学的需要，十多年中反复修改，现在看到这部著作，的确可称为精益求精之作，在体系构造、理论创新等方面都具有成熟的形态，由此可看出作者所付出的心血和智慧。

艺术鉴赏学是艺术学的重要组成部分，近年来国内外学界都有一些研究成果，这部著作的出版无疑会推动这个新兴领域的研究，并为我国的艺术教育事业提供新的理论滋养。这部著作成书之前，曾在有关高校艺术教学中运用过，收到了很好的效果。现在这部著作正式出版，为读书界所分享，想来它会产生更大的作用。今天，艺术教育在我国正处于方兴未艾之时，这样的著作出版显然

具有积极的意义。

艺术鉴赏学作为一门“学”，当具有一定的学科定位。本书对此有清晰的分辨。作者细致分析了艺术鉴赏学与美学、艺术学、文艺心理学、文艺理论之间既相联系又相区别的特点，认为，艺术鉴赏学是一门独立的学科，它以具体的艺术鉴赏活动为基础，又是对鉴赏活动的理论超升，它是一门研究艺术鉴赏活动规律的科学。作者的这一定位是颇有眼光的。本书为建立艺术鉴赏学的理论体系而努力，作者从艺术鉴赏学的性质，鉴赏对象、鉴赏中主客体关系、鉴赏活动中的心理活动规律，鉴赏的方法和途径等方面，多层次地展开论述，对艺术鉴赏活动所涉及的相关问题作了深入的探讨。并大量吸收国内外哲学、美学、艺术学等的最新研究成果，使这部著作内容丰富，视点新颖，具有很强的可读性。此作中有大量的艺术欣赏实例，这些实例实在是艺术鉴赏学的重要支撑，但作者把主要着眼点还是放在探讨鉴赏的内部规律上，没有停留在艺术鉴赏活动的一般心理描述上，这是难能可贵的。从中可以看出作者敏锐的艺术感知能力和精湛的艺术理论根底。

启胜先生的这部《艺术鉴赏学》对我从事的研究颇有启发，以上谈了我初读这部著作的一些浅疏的体会，并表达我对老友新著出版的真诚的祝贺之情。

甲申初秋于北京大学

目 录

序	(1)
---------	-----

引 论

一、艺术鉴赏对构建理论体系的要求	(1)
二、艺术鉴赏学是建立在多门学科边缘交叉点上的 理论体系	(8)

第一章 艺术鉴赏的对象及其性质

第一节 艺术鉴赏的历史回顾

一、孔子的艺术鉴赏观	(18)
二、庄子对艺术精神的发现与鉴赏心理的启迪	(22)
(一)庄子对于人生体验的敏悟与艺术精神的发现	(22)
(二)庄子的美、乐、巧、游与艺术的自由精神	(25)
(三)庄子的“心斋”与艺术鉴赏心态	(27)
三、古拙与弘丽的楚汉鉴赏情趣	(31)
四、魏晋文学及齐梁绘画的自觉意识	(34)
五、唐宋对艺术意境与形式的追求	(40)
(一)艺术意境的追求	(41)
(二)规范的格式、精美韵律的形式追求	(43)
(三)艺术的融合与互用	(44)
六、明清艺术的世情意味	(51)
七、小结	(54)

第二节 艺术鉴赏对象

一、造型艺术	
(一)绘画	(59)

(二)雕塑	(63)
(三)书法	(66)
二、表演艺术	
(一)音乐	(71)
(二)舞蹈	(74)
三、语言艺术	
文学作品	(76)
四、综合艺术	
(一)戏剧	(78)
(二)电影	(80)
 第三节 艺术鉴赏的性质	
一、艺术鉴赏的直觉性	(83)
二、艺术鉴赏的情感性	(87)
三、艺术鉴赏的联想想象与再创造性	(91)
四、艺术鉴赏的无功利、无利害关系的愉悦性	(96)

第二章 艺术鉴赏结构及诸要素之间的关系

第一节 艺术鉴赏结构

第二节 艺术鉴赏对象——艺术作品的特性

一、艺术作品的本质特性、审美属性和审美价值	(107)
二、艺术作品的形象性特征	(113)
三、艺术作品的多样统一性、再现性与表现性	(133)

第三节 艺术鉴赏主体

一、必须具有敏锐的审美感官机制	(146)
二、必须具有较高的文化艺术修养	(148)
三、必须具有丰富而深刻的人生体验和审美经验的积淀	(154)

第四节 艺术鉴赏主体与客体之间的关系

- 一、艺术作品对主体的制约作用 (160)
- 二、鉴赏主体对客体(艺术作品)的突破与再创造 (166)

第五节 鉴赏环境的间接影响

- 一、历史环境 (174)
- 二、生活环境 (176)
- 三、鉴赏的氛围 (179)
- 四、鉴赏的心理环境 (180)

第三章 艺术鉴赏的心理规律

第一节 艺术鉴赏的心理结构

- 一、鉴赏心理结构要素 (185)
 - (一)认识因素 (185)
 - (二)意向因素 (197)
 - (三)心理深层的无意识因素 (207)
- 二、鉴赏心理结构的形成 (209)

第二节 艺术鉴赏的心理准备

- 一、艺术信息的存贮 (214)
- 二、心理定势 (225)

第三节 艺术鉴赏心理活动过程

- 一、初始阶段 (233)
 - (一)艺术信息的接收与引发 (234)
 - (二)注意与初感 (236)
- 二、深入阶段 (238)
 - (一)形式的感知 (238)
 - (二)意象的显现 (240)
 - (三)情感的体验 (242)
- 三、效应阶段 (244)
 - (一)艺术鉴赏的心理状态 (245)

(二) 艺术鉴赏的心理效应	(253)
---------------------	-------

第四章 艺术鉴赏的基本方法与途径

第一节 艺术作品的形式和内容

一、艺术作品的形式特征	(258)
二、艺术作品内容的特点	(259)
三、艺术作品内容与形式的完美统一性	(262)

第二节 艺术鉴赏的基本方法与途径

一、知悉背景	(264)
二、读懂“语言”	(277)
三、理解结构	(284)
四、深入“内层”	(287)
五、把握形象	(289)
六、关注细节	(301)
七、体味意境	(302)
八、探求意蕴	(307)

第五章 艺术鉴赏审美趣味及其个性差异

第一节 艺术鉴赏审美趣味的特征、标准及其差异

一、艺术鉴赏审美趣味的基本特征	(315)
二、艺术鉴赏审美趣味的衡量标准	(320)
三、艺术鉴赏审美趣味的差异性	(323)

第二节 艺术鉴赏审美趣味的绩效及其培养

一、艺术鉴赏审美趣味的积极意义及其作用	(336)
二、艺术鉴赏审美趣味的培养与提高	(340)

后记	(343)
----------	-------

引 论

一、艺术鉴赏对构建理论体系的要求

艺术的世界充满着神秘的魅力，面对艺术作品的鉴赏有多少人发出惊奇、叹息。古往今来，许多诗人、小说家、鉴赏家用惊叹的笔调描述着他们面对卓越的艺术品鉴赏时所出现的那种整个心灵受到震撼的心态。马斯宾斯基小说《舒展了》中有这样一段描写，一个穷愁潦倒的乡村教师特雅普希金在巴黎卢浮宫参观维纳斯的塑像时，他的被生活扭曲的灵魂得到了自由的舒展：“……我机械地在陈列馆内来回走动，机械地观看着古代的那些我全然不理解的雕塑，我只感到身体的疲乏，耳边的喧闹，太阳穴的刺痛；突然间，我自己也不清楚是怎么回事，当我停步在大厅里的弥罗岛的维纳斯面前时，我被一种非同一般的、不可思议的力量所震撼……我站在她的面前，端详着她，我不住地问我自己道：‘我到底发生了什么？’从我见到她第一眼起，我就这样地问我自己，因为从这一瞥开始，我就感到在我的心中升起了巨大的欢乐……我突然感到，在这一瞥之前，我不过是手上的一只揉皱了的手套……我感到在人类的语言中找不出一个词汇，可以来说明这尊石像创造奇迹的奥秘。……打碎她，这等于使世界失去了太阳，如果在人的一生中连一次都没有感受到维纳斯的温暖，他就不值得生活在这个世界上……是她‘舒展了’我的被现代生活揉皱了的灵魂，给予了我感受这种灵魂‘舒展开来’的无涯欢乐……”

作者在这段描述中，真切地再现了艺术作品多么神奇的力量。这并不是小说家的夸张描写而是展示了一个鉴赏者真实精神情态。罗丹在鉴赏维纳斯的塑像时也产生过类似的感觉：你得承认，你想不到会发现那么多细微的地方。你瞧，连接腹部与大腿的山谷，不断在起伏……臂部的富有肉感的曲线，你要细加玩味……现

在你瞧那里……腰部的令人消魂的浅涡。这是真的肌肉！真好像是在接吻与爱抚的气氛中塑成的，抚摸这座像的时候，几乎会觉得温暖的。

我们面对雕塑艺术作品的鉴赏会产生神奇的精神感受，对其它类型的艺术作品的鉴赏又何尝不是如此呢？我国明代大戏剧家汤显祖的《牡丹亭》一经问世，轰动当时的文坛，曾触动多少青年女性的凄伤情怀。有位女子冯小青读《牡丹亭》感慨万分，写下一首绝句：

冷雨击窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。

人间亦有痴于我，岂独伤心是小青。

更有甚者，《牡丹亭》上演时，杭州的商小玲当唱到“惊梦”之后的“寻梦”时，随声扑地而死。汤显祖还曾为读《牡丹亭》忧伤断肠而死的娄江俞二娘写了悼诗：《哭娄江女子二首》，并序：“娄江女子俞二娘，秀慧能文辞，未有所适，酷嗜《牡丹亭》传奇。蝇头细字，批注甚切。十七惋愤而终。”

画烛摇金阁，真珠泣绣窗。
为何伤此曲，偏祇在娄江？
何其为情死？悲伤必有神。
一时文字业，天下有心人。

由此可见戏剧艺术感人至深的巨大力量。

不仅是戏剧，小说、诗歌、音乐、舞蹈都具有强大的激动人心的

图1 米洛的维纳斯（大理石）

力量,即使像书法那样经过特殊抽象的艺术,也可以使人接触到五光十色的神采,而且还会感觉到音乐般轻重疾徐的节奏,它无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐。

在艺术鉴赏中,人们似乎进入了另一个美妙世界。他们往往在迷惘中如醉如痴,如颠如狂,在现实中忘情、失控,失落了尘俗的形体上的自我,而在另一个世界中发现了主体上的“本我”,感受到一种化实为虚的超越感,脱去凡尘桎梏的轻松感。无论是悲的震撼或是喜的震撼,人们的身心乃至灵魂得到自由的舒展与无限快慰。

艺术鉴赏为什么会产生如此动人心魄的力量?这种力量是来自于艺术作品本身呢,还是来自鉴赏者的主体的超感性质?鉴赏艺术作品时人们心理、意识、情感将经历着怎样的生发与变化?这种心理历程的动荡有无规律可寻?这就是本书提出并将探讨的理论命题。对于这个命题我国古代就有一些人进行过探讨,但由于历史的局限,他们只能从个人的感受与体验上作表层现象的说明。《论语》中说孔子“在齐闻《韶》乐,三月不知肉味,曰:‘不图为乐之至于斯也’。”“《韶》尽美矣,又尽善也。”孔子只能把内心受音乐的强烈感染力与肉味相比较,说想不到欣赏音乐竟到这种境界。发出美极了又好极了的感叹。《礼记·乐记》中对音乐激发人的多种情感作过这样的描述:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声哌以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。六者非性也,感于物而后动。”为什么会这样呢,文中归为“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉。”这虽然比孔子前进了一步,但仍然只是从事情“果”的方面说明,对“因”的方面还不能探究。齐梁时代理论家钟嵘在论及诗歌鉴赏时说:“宏斯三义(兴、比、赋),酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之

至也。”^①钟嵘仍然没有超越孔子比之於肉味的“滋味之说”。刘勰曾说：“夫缀文者情动而辞发，观文者披文以入情，沿波讨源，虽幽必显。”“故心之照理譬目之照形，目瞭则形无不分，心敏则理无不达。”^②刘勰也只能结合自己的鉴赏体会指点迷津，至于鉴赏的具体过程是怎样进行的，他也无法说得明白，故而刘勰很坦白地表露：“形器易征，谬乃若是；文情难鉴，谁曰易分？”^③

绘画艺术在我国艺术史上也是一大洪流，但对绘画作品的鉴赏与诗歌、音乐一样，历代鉴赏家有的从比喻入手进行表象的直观描述与笼统的感受性评说。如明代文徵明《题马远虚亭渔笛图》：“……此《虚亭渔笛图》，风致幽绝，景色萧然，对之觉凉飕飕，从涧谷中来也。”^④元代柯九思《题夏珪晴江归棹图》：“钱塘夏禹玉，画笔苍老，墨汁淋漓……此卷酝酿墨色，丽如傅染，殆荆、关以上人也。”文徵明题此图谓“……善画人物山水，酝酿墨色如傅染；笔法苍古，气韵淋漓，足称奇作。”^⑤倪瓒《夏珪千岩竞秀图跋》：“夏珪所作《千岩竞秀图》，岩岫萦回，层见叠出；林木楼观，深邃清远。”^⑥有的从技法上进行原因的探究。如

图2 宋 夏珪 溪山清远图(部分)

①郭绍虞主编：《中国历代文论选》第1册，钟嵘《诗品序》，第309页，上海古籍出版社，1979年。

②周振甫：《文心雕龙选译》，第300~301页，中华书局，1980年。

③周振甫：《文心雕龙选译》，第299页，中华书局，1980年。

④《南宋院画录》卷七引《宝绘录》。

⑤《南宋院画录》卷六。

⑥《南宋院画录》引《清閟阁集》。

清人沈宗骥：“故画之色非丹铅青绛之谓，乃在浓淡明晦之间，能得其道，则情态于此见，远近于此分，精神于此发越，景物于此鲜妍，所谓气韵生动者，实赖用墨得法，令光彩晔然也。”^①

我国历代的艺术家与鉴赏家从音乐、绘画、书法、诗歌、戏剧等不同的艺术门类对艺术鉴赏进行分析研究，从不同的侧面去观察，以不同的方式去感受与体验，全方位的外层包抄研究，但所得到的仍然是外表的现象描述，或一些只可意会，不可言传不可思议的“妙悟”。他们有时模糊地、有时也清晰地意识到在艺术鉴赏时有那么一种“东西”存在，感到悲、喜、忧、愤如潮水般的鼓荡，有一种无形的力在身体之内，在精神之中升腾、跃动，但至于其源何处，去踪何方，无从知晓。所以宋代严羽说鉴赏诗歌觉其有味有趣，但其妙如何呢，他只能说：“其妙处莹彻玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷。”如“羚羊挂角，无迹可求”。^②这就如我们的前人对宇宙、自然、人生的认识一样，人们在长期的劳动观察实践中，知道日出而耕，日落而息，看到四季更替，斗转星移，雷电起，风雨作，日有朝升夕没，月有阴晴圆缺，人有生死但生生不息，水有涨落但江不断流。然而对人生、自然、宇宙，始于何年，成于何因，茫茫然混沌一片，不知其所始所终，于是一些圣人贤哲常常对其奥妙求索发问。从古代诗歌中，我们看到了他们迷惘叹息的神情。

遂古之初，谁传道之？

上下未形，何由考之？

冥昭瞢闇，谁能极之？

①《芥舟学画编》卷一。

②郭绍虞主编：《中国历代文论选》第2册，第424页，上海古籍出版社，1979年。