

文艺欣赏

Wen Yi
Xin Shang
Gai Lun

概论

张蝶娜 张树霞 周玲 主编

群众出版社

文艺欣赏概论

主编 张蝶娜 张树霞 周 玲

群众出版社
2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

文艺欣赏概论 / 张蝶娜, 张树霞, 周玲主编. — 北京: 群众出版社, 2003.8

ISBN 7-5014-2945-6

I. 文… II. ①张…②张…③周… III. 文艺鉴赏学—高等学校—教材 IV. I 06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 033249 号

文艺欣赏概论

主 编: 张蝶娜 张树霞 周 玲

责任编辑: 亢 健

封面设计: 王 子

出版发行: 群众出版社 电话: (010) 67653544 转

社 址: 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

网 址: www.qzCBS.com

信 箱: qzs@qzCBS.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京东远新宏印刷有限公司

850×1168 毫米 32 开 13.25 印张 314 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—3500 册

ISBN 7-5014-2945-6/G·53 定价: 27.00 元

《文艺欣赏概论》编委会

主 编 张蝶娜 张树霞 周 玲

副主编 艺 丹 林初阳 郑瑾宇 张连举

编写说明

本书为高校非文学专业开设文艺欣赏课教学、对学生进行素质教育的教材，同时也是一本向一般读者普及文艺理论和文艺欣赏知识的读物，着重引导人们积极参与文艺欣赏实践，从而提高自身的文化修养、审美能力和整体素质水平。

本书绪论，主要说明什么是艺术、文学艺术的分类，什么是文艺欣赏等问题。

上编：文学欣赏，包括诗歌、散文、小说、戏剧四大文学体裁的欣赏，各为一章。

下编：艺术欣赏，包括美术、音乐、舞蹈、戏剧艺术、影视艺术五大艺术门类的欣赏，也各为一章。

各章的内容大致包括欣赏对象的界定和特点，欣赏方法的介绍、典型作品的欣赏等，分为若干节。每章后面附有参考书目。

绪 论

随着人类社会的发展,世界文化的进步已达到一个相当高的程度,作为文化的一个重要组成部分的艺术,也早就成为一个相对独立、高度发展的领域。在现代社会中只要是一个正常的人,就几乎没有一天会离开文学和艺术的,如读书、看报、听歌、看电视等等,都是在同文学艺术亲密接触。那么,什么是文学和艺术,人为什么需要文艺欣赏,怎样提高我们的艺术欣赏水平呢?这些,都需要我们有一个正确的科学的认识。

一、什么是文学和艺术

人类在社会历史发展过程中,不断地创造着物质财富和精神财富,这些财富的总和就构成人类的文化。人类的文化包括了众多领域,比如有认识领域(语言、哲学、科学、教育),规范领域(道德、法律、信仰、宗教),生产领域(工具、器皿、制造技术),社会领域(制度、组织、风俗习惯),艺术领域(文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧)等等,其中艺术是人类文化中最重要、最具活力的一个部分。

艺术,有广义和狭义之分。广义的艺术,指用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等,还有摄影、书法、篆刻、杂技等,也是艺术。

狭义的艺术,是把文学分离出来,指文学以外的其他艺术门类。在这里,文学在各个艺术门类中是最具重要意义的一个。

文学,指以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包

括诗歌、散文、小说、戏剧文学等。

文学是以语言或文字符号作为物化手段的一种艺术形式，它以语言作为材料和手段来塑造形象和反映现实，故也称语言艺术。在整个艺术系统中文学与其他艺术门类有着广泛的联系，并且处于基础地位。不少艺术门类都不同程度地离不开文学。如戏剧、电影、电视剧，从剧情结构到人物台词，都要运用文学手段；歌曲的歌词，实际上是诗歌的一种；还有美术、音乐、舞蹈作品的标题，建筑、园林的题名、牌匾、对联等，都有文学的参与。

所以，人们习惯上把文学和艺术并列，文学指语言艺术，艺术专指造型艺术（绘画、雕塑、摄影、建筑）和表演艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视），合称文学艺术，又简称“文艺”。

二、人为什么需要文艺欣赏

文艺，实际上也可以通称为艺术；文艺欣赏也就是艺术欣赏。从艺术起源来说，艺术和人类起源关系十分密切，两者几乎是同步产生，又并行发展的。

远古人类祖先，穴居野处，茹毛饮血，经常受着饥饿和寒冷的威胁。人们为了生存，必须群居，必须共同觅食，在生活和劳动中，先民们需要互相交流，彼此协调。正如鲁迅在《门外文谈》里说的：“我们祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”

鲁迅还在同一篇文章里指出：“画在西班牙的亚勒泰拉洞里的野牛，是有名的原始人遗迹……他的画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”

《毛诗序》中也说：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

古代先民在洞穴里或岩壁上描画或雕刻动物和人的图像，他们在一起哼歌或跳舞，这些就是人类最早的艺术活动。这些活动包含了人类对生活的认识，经验的总结，高兴或哀痛感情的宣泄，以及寄托自己的意愿，比如祭神。可见，最早的文学艺术活动都是和人们的生存和生活密切相关的。

人类需要艺术，无论是原始人还是文明人，他们创造艺术，都是为了欣赏，是出于自身的需要。因为当人从动物群中分化出来，学会了思考之后，就不断地反观自身，探索着人是什么？人应该怎样活着？人与自然是一种什么关系？生命的价值是什么？而艺术就是人观照自我，寻求人生价值的一种手段。人们通过艺术欣赏，去观照自我，寻求人生的价值，一旦有所认识，有所发现，就兴奋无比。人类正是在对世界，包括人类自己的不断发现，有所认识，有所创造，而不断地前进的。

在现代社会中，一个人可以不从事艺术创作、艺术批评和艺术史研究等专业性的艺术工作，但他不可能不或多或少地欣赏艺术，如看电影、听音乐，观看美术作品，还有，在学校学习语文，上市场挑选包装精美的商品，这些，无不包含艺术欣赏的内容，人们的艺术欣赏活动是一种非常普遍的社会现象。那么，艺术欣赏在人类社会生活中起着什么作用呢？这是一个艺术与人生的问题，这个问题丰子恺先生讲得很通俗。

丰子恺先生在他三四十年代的作品里就曾多次谈到这个问题，并结集为《艺术与人生》，现有新整理扩充的新版出版，仍名为《艺术与人生》。

谈到艺术与人生的问题，丰子恺先生的大意是说：艺术同人生的关系，就只是看看、听听，如看图画，听音乐。但这个“看看”“听听”其实同衣食住行的人生四大事情一样重要。人皆以为嘴巴要

吃,身体要穿,人生为衣食而奔走,其实眼睛也要吃,也要穿,还有种种要求,比嘴巴和身体更难服侍。

我们用嘴巴吃食物,可以营养肉体;我们用眼睛看美景,可以营养精神,看见一片美丽的风景,心里觉得愉快,看见一张美丽的图画,心里觉得欢喜,这都是营养精神的。嘴巴是肉体的嘴巴,眼睛和耳朵是精神的嘴巴,二者同是吸收养料的器官。

原来我们吃东西,不仅用嘴巴,同时又兼用眼睛,食物只乱七八糟地装一下,看着心中不快,吃起来滋味就差一点;如果装潢得好看,见了心中先起快感,吃起来滋味就好一点。人生不但用眼睛吃东西,又用眼睛穿衣服,用眼睛住房子。人的一切生活,实用之外又必讲求趣味,一切东西,好用之外又求其好看,这是人类的特性。人类在很早的时代就具有这个特性,这种心理和行为发达起来,进步起来,就成为艺术。

人生不一定要画苹果、香蕉、花瓶、茶壶。原不过要借这种研究来训练人的眼睛,使眼睛正确而又敏感,真而又美,然后拿这真和美来应用在人的物质生活上,使衣食住行都美化起来;应用在人的精神上,使人生的趣味丰富起来,这就是所谓“艺术的陶冶”。

在认识艺术与人生关系的基础上,我们再来进一步概括一下,艺术欣赏在人类社会生活中所起的作用。

人们的艺术欣赏,首先是一种认识活动。这种认识既包含对艺术作品的形式、风格、艺术语言和艺术技巧的认识和理解;也包含着对作品中的题材意义、主题思想、人生经验、道德判断等的认识与理解;而且,欣赏者还能通过作品深入认识和理解广大的现实世界。所以,有优秀的文学作品是社会的一面镜子、是人们生活的教科书的说法。

其次,艺术欣赏是人们交流思想的一种情感活动。这是最重要的一个方面。人们通过对艺术作品的欣赏,拨动心弦,启迪思想,心潮澎湃,浮想联翩,贯通古今,沟通中外,使个体的心灵有着广阔的

情感空间,有着无限的思维天地,不断地获得各种信息,与古今中外的人对话,使自己融化到人类群体中,享受着人世间种种物质和精神的美的成果。

再次,艺术欣赏是人们一种重要的审美活动。人们在艺术欣赏中,会使人感到世界的美妙,更加热爱生活,使人获得生命体验的愉悦,对生命价值、生命情感产生新的体验、新的感知,激起充沛的热情,不断地超越自我,提高自己的素质,去完成自己认为应该完成的任务。

总之,艺术欣赏是人类所特有的一种情感审美活动,是人类认识世界、认识自我的一个途径。因为,人不但要有丰富的知识,科学的头脑,这是人们改造世界,追求真理不可少的条件,而充沛的热情,高尚的情操,又是构成完美的道德和坚毅的意志所必需的。劳动使人充实,运动使人勇敢,科学增长智慧,艺术提高情操,理想的人,不仅应该是聪慧的头脑与勤劳的双手的完美统一,也应该是清醒的理性与丰富的情感的完美统一。

三、怎样提高艺术欣赏能力

文学和艺术在人类社会文化中经过长期的演变和发展,各个门类都具有了不同程度的独立性和特殊性。特别是长期以来,历代统治阶级都把文学和艺术垄断在自己手里,企图把文学和艺术变成少数人的专利,以供其享用。这样,文学艺术在历史发展中产生了分化,一些文学艺术种类脱离了广大普通民众,发展成为所谓高雅艺术,这就容易使人们产生一些错觉,尤其是当现代人读不懂中外名著,听不懂交响乐,看不懂戏曲、芭蕾舞和现代派艺术的时候,就会以为文学艺术是与一般人的人生无关,只是少数人消闲享用的奢侈品,或认为文学艺术高深莫测,不是一般人能欣赏得了的。

其实,文学和艺术一直伴随在每个人的身边,人们经常在阅读、看报、观赏电视节目,有时还唱歌跳舞,几乎每天都在接触和享

用文学艺术作品带给人们的种种好处和愉悦,这就是欣赏。同时,随着社会的进步发展和人们文化水平的普遍提高,越来越多的人已经不满足只欣赏通俗的文学和艺术,人们还要求欣赏人类文化伟大结晶的中外名著和高雅艺术。因此,就有了如何提高人们艺术欣赏能力的问题。

艺术欣赏是一种审美再创造活动,是一种复杂的心理活动和思维活动。艺术欣赏需要欣赏者具有一定的文学艺术修养和文学艺术欣赏能力,人的文学艺术欣赏能力不是天生的,而是长期实践的结果,需要在长期的艺术实践中培养和提高。

首先,要大量欣赏优秀的作品。艺术欣赏的实践经验非常重要,人们多听音乐就能培养和提高耳朵的音乐感,多看绘画就能训练和发展眼睛对构图和色彩的感受力;文学作品读多了,读得熟了,就有比较,能鉴别和欣赏。尤其是大量地、经常地欣赏优秀的文学艺术作品,更是直接有助于人们的艺术修养和欣赏能力的培养与提高。

第二,要熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。这说的就是艺术修养的问题,包括对一般艺术理论和艺术史的初步了解,也包括对各个艺术门类的艺术特征、美学特点和艺术语言的熟悉和了解。只有掌握了一定的艺术基本知识和规律,才可能更好地进行艺术欣赏。本书将着重介绍这方面的知识和实例。

第三,要学习广泛的历史、文化知识。文化知识水平对艺术欣赏有很大影响,广泛、丰富的历史、文化知识对艺术欣赏十分重要。每个人的艺术修养既是个人文化修养的一个重要组成部分,同时又直接受益于文化修养的深厚程度。从一定意义上讲,文化修养较高的人,他的艺术欣赏能力也会有相当的水平。

第四,要重视生活经验和生活阅历的积累,艺术创作离不开社会生活,艺术欣赏也同样离不开社会生活。欣赏者总是在自己生活经验的基础上去感受、体验和理解艺术作品的,欣赏者的生活经验

越丰富、深刻,越有助于对艺术作品的审美欣赏。反之,欣赏者在生活经历中从未直接或间接经历过的内容,在欣赏艺术作品时就往往难以接受。因此,对艺术作品的理解能力和欣赏能力,一般来说,成年人要比未成年人强,生活经历丰富的人比生活经历单一的人强,一个热爱生活、积极投身社会生活的人,也往往会有较强的理解和欣赏能力。

第五,要加强美育与艺术教育的工作。美育与艺术教育在培养和提高人们的艺术欣赏能力方面,具有特别重要的地位和作用,美育和艺术教育作为一个独立或专门的领域,就是要通过培养与提高人们敏锐的感知力,丰富的想象力和审美的理解力,从而使人们形成健全的审美心理结构,促进人的整体素质的升华。美育与艺术教育不但重视培养提高欣赏者个体的艺术修养和欣赏能力,而且重视培养提高全社会群体的艺术欣赏能力,提高广大群众的艺术欣赏水平。

参考书目:

1. 张岱年、方克立主编:《中国文化概论》,北京师范大学出版社,1994年版,2001年印。
2. 成高教组编:《艺术概论》,辽宁大学出版社,2000年版。
3. 丘振声、周楷主编:《艺术欣赏》,广西美术出版社,1997年版,1998年印。
4. 《门外文谈》,选自《鲁迅全集6卷·且介亭文集》,人民文学出版社,1958年版。
5. 中学生丛书:《艺术集》,科学普及出版社,1987年版。
6. 丰子恺:《艺术与人生》,湖南文艺出版社,2002年版。

目 录

绪 论	(1)
-----------	-----

上 编 文学欣赏

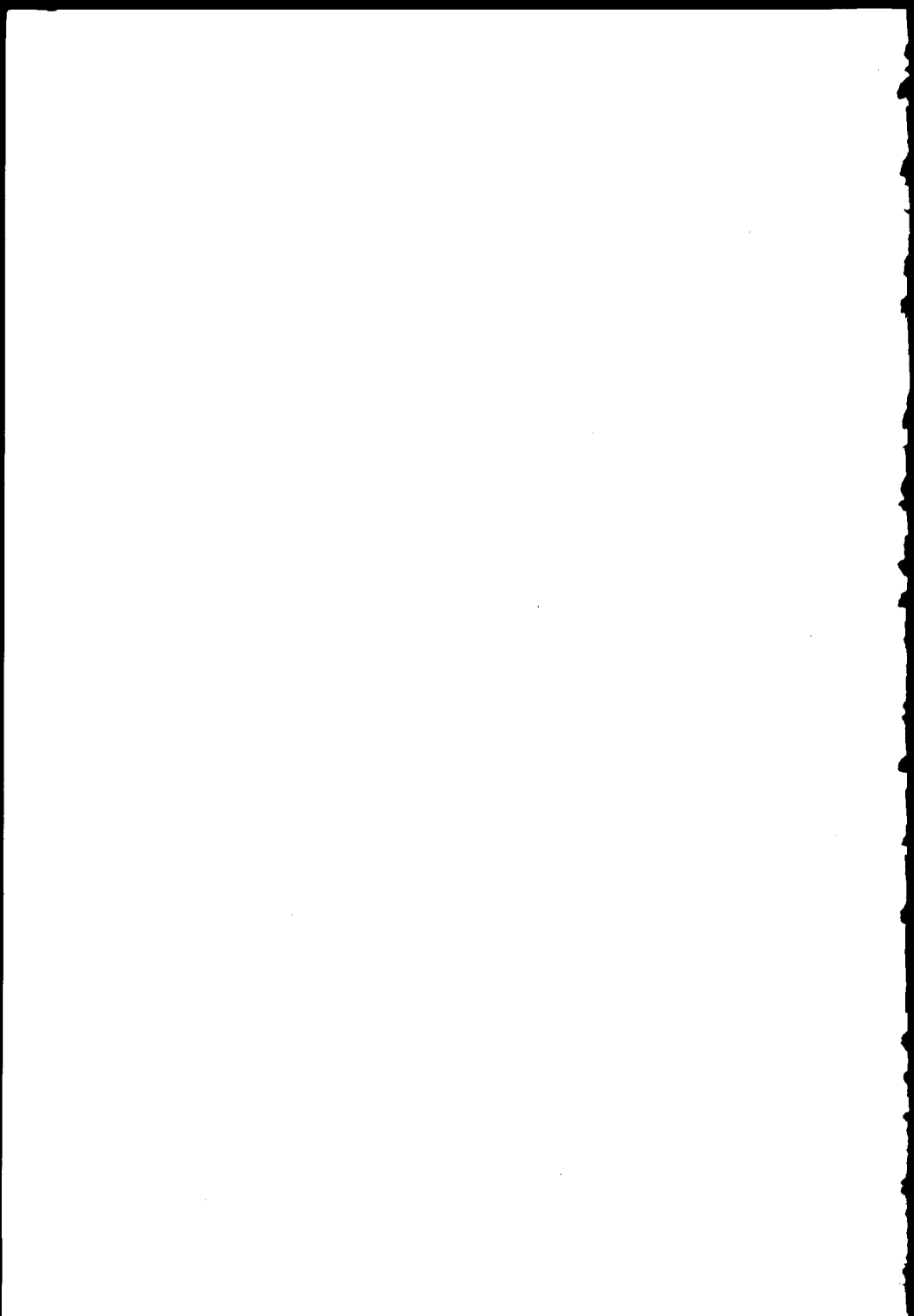
第一章 诗歌欣赏	(3)
第一节 诗歌欣赏概述	(3)
第二节 诗歌欣赏的方法	(10)
第三节 朦胧诗欣赏	(45)
第二章 散文欣赏	(55)
第一节 散文欣赏概述	(55)
第二节 鲁迅杂文	(68)
第三节 秦牧散文	(76)
第四节 余光中散文	(82)
第五节 董桥散文	(91)
第三章 小说欣赏	(99)
第一节 小说欣赏概述	(99)
第二节 中国古典小说的丰碑《红楼梦》	(106)
第三节 西方现实主义小说的经典 ——巴尔扎克的《人间喜剧》	(120)
第四节 金庸的新武侠小说	(134)
第五节 西方现代派小说和卡夫卡的《变形记》	(146)
第四章 戏剧文学欣赏	(159)
第一节 戏剧文学欣赏概述	(159)

第二节 中外著名的戏剧家	(180)
第三节 中外戏剧经典作品欣赏	(187)

下 编 艺术欣赏

第一章 美术欣赏	(205)
第一节 美术欣赏概述	(205)
第二节 中国画的欣赏	(211)
第三节 西方美术作品欣赏	(218)
第二章 音乐欣赏	(231)
第一节 音乐欣赏概述	(231)
第二节 中国音乐作品欣赏	(237)
第三节 外国音乐作品欣赏	(250)
第三章 舞蹈欣赏	(263)
第一节 舞蹈欣赏概述	(263)
第二节 中国舞蹈作品欣赏	(270)
第三节 外国舞蹈欣赏	(284)
第四章 戏剧艺术欣赏	(301)
第一节 戏剧艺术欣赏概述	(301)
第二节 中国戏曲艺术	(308)
第三节 中外戏剧艺术经典作品欣赏	(341)
第五章 影视艺术欣赏	(348)
第一节 影视艺术史略	(349)
第二节 影视艺术的特性和制作	(374)
第三节 影视艺术的鉴赏	(387)
后 记	(409)

上 编 文学欣赏

第一章 诗歌欣赏

第一节 诗歌欣赏概述

一、诗歌的涵义

关于诗歌的概念一直是众说纷纭，古往今来人们从不同的角度对诗歌的本质作过很多的阐释和探讨。有人说，诗是一粒闪光的希望，永远地在前面召唤着；还有人说，诗就是诗人输出的信息，容纳了诗人的万般感受、千种情怀；更有人认为，诗的审美本质就是抒情；等等。我国古代最早对诗的解释是“诗言志，歌永言。”（《尚书·舜典》）“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。”（《诗大序》）袁枚认为：“其言动心，其色夺目，其味适口，其音悦耳，便是佳诗。”（《随园诗话》）一些文学大家也对诗的内涵、特征进行了论述，如：真正的诗，永远是心灵的诗，永远是灵魂的歌（高尔基：《论文学》）；诗可以界说为想象的表现（雪莱：《诗辩》）；诗是叙述或然之事及表现普遍的（亚里士多德：《诗学》）；等等。对于什么是诗的问题，每一个诗人、诗评家、欣赏者等都有自己的答案。迄今为止，学术界还没有一个统一的定义，这是因为历来人们对诗歌理解的角度不同产生的差异。目前诗坛上大多采用何其芳的说法，即：“诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式，它饱含着丰富的想象和感情，常常以直接抒情的方式来表现，而且在精炼与和谐的程度，特别是在节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。”