

郭力

石崇英

编著

表演艺术

与

欣赏

天津人民出版社

美育指南
meiyuzhinan—biaoyanyishuyuxin
shang meiyubiao
yanyishuyuxinshang mei
yuzhinan—biaoyanyishuyuxinshang

演艺术与欣赏

郭力 石崇英 编著

美育指南

——表演艺术与欣赏

郭力 石崇英 编著

*

天津人民出版社出版

(天津市赤峰道190号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

787×1092毫米 32开本 9.26印张 169千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数：1—2,240

ISBN 7-201-00706-8/B·31

定 价：4.75元

前 言

在我国，美学方面的书，以及某一种表演艺术的书，几乎比比皆是。但是，专门地、综合地从欣赏角度探讨四种基本的表演艺术美——舞蹈美、音乐美、戏剧美、戏曲美的书至今尚未见到一部。

作者在高校美育教学实践中，深感广大青年学生对美的追求很强烈，对艺术美的兴趣特浓厚，对表演艺术的欣赏更有一种饥饿感和占有欲。遗憾的是，关于舞蹈、音乐、戏剧、戏曲美的欣赏，或散在美学书籍中，而失之于简；或附在某种表演艺术专著里，而有些“高不可攀”。因此深入浅出地介绍各种表演艺术，引导人们进行审美欣赏的著述就显得非常之需要。

本书主要作者郭力同志曾长期从事舞台艺术表演和戏曲、戏剧、舞蹈表演理论教学工作，近几年又在综合性大学进行了美育课教学探索。在编著本书过程中，作者汲取了多年来艺术界关于舞蹈、音乐、戏剧、戏曲的研究成果（包括古代的和国外的），总结了自身三十余年艺术实践和教学工作的经验体会。本书第二、三、四、五章由郭力同志编

写，第一章绪论和第六章结论由石崇英同志执笔，郭力负责全书的统稿、定稿，石崇英参与了全书的整体设计、逻辑加工和文字校订。

本书系统地介绍了表演艺术的四种基本形式，探讨了它们的起源、发展和特点，重点阐述了如何欣赏的问题，可以说为读者提供了一把打开表演艺术大门的钥匙。它博采众长，又有自己特色，既可以供专业工作者参考，更可以为广大社会读者所接受，凡有高中以上文化程度的人都可以读懂，也可选作大学、中专的美育教材。

本书腹稿曾在青岛大学美育课堂上与大学生们见过面，正如同学们所说：学了它，受益匪浅，了解了表演艺术美，从“看热闹”转变为“懂门道”。愿意粗知表演艺术，期望加强欣赏能力的朋友们，不妨浏览一下您面前的这本《美育指南——表演艺术与欣赏》。

本书在编写过程中，曾得到青岛大学科研处、天津人民出版社政编室等单位的热情支持，谨此表示深深的感谢。

编著者

1990年7月

目 录

第一章 绪论

一、 美、美育和表演艺术

人人爱美..... (1)

什么是美..... (3)

如何求美——美育和表演艺术..... (9)

二、 表演艺术的特性

表演艺术历来受人青睐..... (13)

表演艺术的几个特点..... (14)

1. 二度创造..... (15)

2. 依据角本..... (15)

3. “现身说法”..... (16)

4. “三度创造”..... (17)

三、 表演艺术的要素和形式

表演艺术的要素结构..... (20)

表演艺术的各种形式..... (22)

四、 表演艺术的欣赏要旨

声容美..... (24)

神韵美..... (24)

意境美·····	(25)
色调美·····	(26)
风格美·····	(27)

第二章 舞蹈艺术欣赏

一、 舞蹈的起源和发展

舞蹈是特别吸引人的艺术·····	(29)
舞蹈是既古老又年轻的艺术·····	(30)
舞蹈艺术的不断发展·····	(32)

二、 舞蹈的定义和特点

舞蹈是形体表演艺术·····	(34)
舞蹈的动作性·····	(35)
舞蹈的节奏性·····	(36)
舞蹈的造型性·····	(37)
舞蹈的抒情性·····	(38)

三、 舞蹈的分类和形式

舞蹈的分类·····	(40)
民族民间舞及其特点·····	(40)
1. 汉族民间舞——秧歌舞·····	(42)
2. 蒙古族舞·····	(47)
3. 维吾尔族舞·····	(49)
4. 藏族舞·····	(50)
5. 朝鲜族舞·····	(51)
6. 壮族舞·····	(53)
7. 彝族舞·····	(54)
8. 苗族舞·····	(55)
9. 傣族舞·····	(56)
古典舞·····	(57)

1. 古代宫廷舞蹈	(58)
2. 宗教舞蹈	(59)
3. 戏曲舞蹈	(59)
4. 仿古舞蹈	(61)
芭蕾舞	(63)
1. 晚宴芭蕾	(63)
2. 情节芭蕾	(64)
3. 浪漫芭蕾	(65)
4. 古典芭蕾	(66)
5. 现代芭蕾	(68)
现代舞	(69)

四、 舞蹈美及其欣赏

舞蹈动作技巧的美	(79)
舞蹈节奏韵律的美	(81)
舞蹈表情造型的美	(84)

第三章 音乐艺术欣赏

一、音乐的起源和发展

音乐被称作“艺术皇后”	(89)
音乐，是一门渊源流长的艺术	(92)
近代欧洲音乐发展为多种流派	(95)
1. 古典主义	(95)
2. 浪漫主义	(96)
3. 印象派	(98)
现代西洋音乐的各种流派	(100)

二、 音乐的定义和特点

音乐是乐音表演艺术	(103)
-----------------	-------

音乐的乐音性 (104)

音乐的听觉性 (106)

音乐的表情性 (107)

三、音乐的要素和分类

音乐的基本材料——音响 (110)

音乐的表情手段——音乐语言 (114)

1. 旋律 (114)

2. 节奏 (117)

3. 和声 (119)

4. 调式 (121)

5. 调性 (121)

6. 音色 (122)

音乐的体裁和曲式分类 (124)

1. 器乐 (124)

2. 声乐 (126)

四 音乐美及其欣赏

对音乐的感知力 (134)

对音乐的想象力 (137)

对音乐的理解力 (144)

第四章 戏剧艺术欣赏

一、戏剧的起源和发展

戏剧是特别感人的艺术 (149)

戏剧起源的多种说法 (150)

戏剧发展的几大流派 (152)

1. 古典主义 (152)

2. 浪漫主义 (154)

3. 现实主义	(156)
现代派戏剧种种	(158)
二、 戏剧艺术的特性和分类	
戏剧是综合性艺术	(160)
戏剧是动作性和语言性艺术	(163)
戏剧是假定性和逼真性统一的艺术	(166)
戏剧的三大体裁	(169)
1. 悲剧	(169)
2. 喜剧	(170)
3. 正剧	(172)
三、 戏剧观与表演理论	
两种基本的戏剧观	(173)
斯坦尼斯拉夫斯基表演体系	(175)
布莱希特表演体系	(179)
梅兰芳表演体系	(185)
四、 戏剧美及其欣赏	
戏剧故事情节美	(189)
戏剧舞台动作美	(194)
戏剧“内心”情感美	(200)
戏剧台词语言美	(203)
第五章 戏曲艺术欣赏	
一、 戏曲的起源和发展	
戏曲是闪耀民族异彩的不朽艺术	(208)
戏曲的历史发展	(210)
二、 戏曲的定义和特点	
以歌舞演故事的艺术	(214)

戏曲的综合性	(216)
戏曲的虚拟性	(219)
戏曲的程式性	(223)

三、 戏曲的角色行当和剧种分类

生旦净末四大行当	(228)
一些剧种的演唱特点	(232)
1. 京剧	(233)
2. 昆剧	(236)
3. 评剧	(237)
4. 豫剧	(237)
5. 越剧	(238)
6. 川剧	(239)
7. 吕剧	(240)
8. 吉剧	(240)
9. 黄梅戏	(241)

四 戏曲美及其欣赏

戏曲唱念功法的美	(241)
戏曲做表打功法的美	(251)
戏曲“精”、“气”、“神”的美	(264)

第六章 结 论

一、 训练审美感官	(274)
二、 拓广审美知识	(275)
三、 增强审美情趣	(277)
四、 发挥审美想象	(279)
五、 进行审美评价	(280)
附录：本书主要参考文献	(284)

第一章 绪 论

一、美、美育和表演艺术

人人爱美

世界上有没有这样一种现象：人们一谈起它，都觉得有兴趣，一接触它，都感到有魅力。它占去了人们的话题，吸引着人们的注意。有！这就是美。

美，是男女老幼都感兴趣的话题。美的事物，美的生活，对人们有一种吸引力、诱惑力、感染力，或者说魅力。古语云：“爱美之心，人皆有之。”即使是不太懂事的小孩子也不例外。例如，美国得克萨斯大学做了个“爱美实验”，方法是找了三十四个6—8月的婴儿，让他们看16名高加索女人头像的幻灯。其中一半女像是漂亮的、有魅力的，另外一半不漂亮、无魅力（漂亮不漂亮，则由数百名大学生鉴定、筛选出来），每个头像，各放20秒钟，结果，婴儿们对有魅力的美人像看得时间长，表现出更喜欢。心理学家们分析，这可能是有魅力的面孔更富有曲线，更垂直对称的缘故。从这个实验，说明人们从小爱美，也说明美有它的客观

性。

那么年纪大的人又怎样呢？中年有所谓“徐娘半老，风韵犹存”的说法。老年有所谓“老来俏”的比喻。目前看，人到老仍爱美似乎成了一种趋势和潮流。据说这有它深刻的心理学根据，国外有人曾对1438名60—80岁讲究衣着打扮的老年人作了调查，发现其中90%以上的人比他们的实际年龄年轻得多，有的看上去要小二、三十岁以上。心理学家认为，老年人讲究美，会带来青春活力，产生“我还年轻”的心理，对健康十分有益，追求流行色，打扮入时，能给予老年人一种心理上的快慰感，等等。

至于青年人对于美的热爱与追求，更是其他年龄段的人所不能比的。美丽和青春是天然地联系在一起的。青春是美丽的，青年人是更爱美的。据有关材料统计，我国七十年代末以来，尤其八十年代中，在最为畅销的书目里美学方面占了不少，而读者又大多是年轻人。笔者在高校美育教学实践中也看到，表演艺术欣赏、美育等选修课是大学生报名学习者最多的课程之一。其学习情绪之热烈、学习兴趣之浓厚，与厌学风恰成反差。有的同学甚至连学几遍都不感到腻味，有些报不上名的同学（因电化教室不够用，每学期都限制听课人数），自带板凳悄悄在教室后面一坐，说“偷学不犯法”。还有个值得注意的现象，即英雄模范人物，或对科学文化做出重大贡献一旦又报道出去的专家学者们，收到各地读者来信较多，其中也大部分是青少年，这说明他（她）们对精神美、心灵美、智慧美的追慕也是相当强烈的。

那末，是否人人爱美就都会美呢？不是的。如有的浓妆

艳抹，或者片面追求穿着奇特，非但不得体大方，甚至让人感到不舒服；有的纵有“个头”，但挺胸驼背，走路没有“派”；有的相貌虽也俊俏，但言谈举止却比较粗俗；有的尽想从外表上吸引异性，却又不注意美化自己的心灵；有的希望自己高雅、有文化素养却又苦于不懂得音乐、舞蹈和艺术，等等。为此，我们需要共同地研究一下美，什么是美，如何求美等应用美学、美育专题。

什么是美

美，是一个人人关注而又十分难解的范畴。自古以来，对美的解释多歧意，单是美学家搜集的美的定义就不下几十种、上百种。

比如，有的说美是“比例的对称”；有的说美是“和谐”、“神圣的比例”；有的说美是“完满”，是从神那里来的，是天意的安排；有的说“美就是感性认识的完善”；有的说美是愉快，是快感；有的说美是一种关系；有的说美是“理念的感性显现”；有的说“美是生活”，等等。这些说法都有其合理因素，都从美的一个方面作了探索，但从整体上讲还不能认为是完美的，还有缺陷，都不够准确、全面。

根据马克思主义科学的观点，作者认为，美是一个历史范畴，就是说，有它产生和发展的过程，与一定的时代、历史条件分不开。美，是在一定的社会实践基础上产生，在人们审美活动中实现的。但历史范畴很多，美和其他历史范畴有什么区别？它的本质何在？美，是人的本质力量的对象化或感性显现，是客观现象中能够感染主体使人们感受到愉悦、激动的那种性质。

1. 人的 质力量的对象化或感性显现

所谓“本质力量”就是指人们自觉自由的创造活动，主要是劳动和在劳动基础上的游戏、健康、娱乐活动等；所谓“对象化”则是活动的结果，是在对象中实现的人的本质力量、自觉自由的创造活动。黑格尔曾举过一个浅显的例证，他说“对象化”就像小孩往河里投石头片，然后河水泛起了圆圈，小孩高兴地拍起手来。这圆圈就是小孩活动的对象化、活动的结果。在圆圈这个客体中，主体（人）把自己的目的实现出来，并引起了他的观赏。人们从这个圆圈中可以看到小孩要改变水面平静的好奇心，看到小孩拍手蹦高跳的欢快情绪，以及他那抛石头的力量和动作等。美就是这个东西，是人的本质力量，即自觉自由创造活动的对象化。所谓“自觉自由创造活动”，就其内涵而言，是指合乎目的、合乎规律的意思，有目的称自觉，合规律才自由。合乎目的为善，属道德范畴；合乎规律是真，属哲学、科学范畴。这样，美和真、善就有联系了。美是以真善为前提的，但美又不是真加善，它有自己特殊的本质，它必须是人的本质力量对象化的“感性显现”，而不是抽象表现。这又是它和真善相区别之所在。所谓“感性显现”，是对象化的深一层含义，它包括形象和有光彩。美是有形象的，但有形象并不等于美，还必须是有光彩即“充实而有光辉”、“丰富多采”的东西。

2. 客观现象中能够感染主体，使人们感受到愉悦、激动的性质

所谓“客观现象”，是指在人的意识之外的又可以为人的意识所感知的现象。它涉及到美的根源性、客观性问题。

就是说，美是存在于自然现象、社会现象和艺术现象之中的。美包括自然美、社会美和艺术美这些基本形态。美引起美感，黄山、泰山、西湖、漓江的景色美引起人们对自然美的感知和体验。樱花是美的，才使人们产生对樱花美的感受。董存瑞、黄继光、焦裕禄、雷锋、蒋筑英、罗健夫的所做所为，给人们提供了公而忘私的献身精神的榜样，他们的美好心灵、情操，引起人们对社会美、英雄行为美的感动和学习。所谓“感染主体”，是指人们的审美活动既有客体，又有主体，美既是客观存在，又是主观感受。一方面，美的客观存在引起美的主观感受，另一方面，美的主观感受又显示美的客观存在。在审美中，没有主体能够感受美这个条件，是不行的。换句话说，离开人来谈美是不可能的也是不现实的。那么这个“感染”得达到什么程度和要求呢？这是美的更深层的含义。美必须是有感染力的，直接诉诸于情感，使人感到愉悦和激动的。正因为美是有光彩的形象，所以它才可以耀眼夺目，悦耳动听，使人感到精神上的满足。它给人们带来的愉悦是比生理快感更高级的，它给人们带来的激动是更深沉、持久的，有说不尽的兴味，令人凝视神往，流连忘返。

我们还要看到，有了客体，有了主体是否就有了美呢？不，不是的，还必须有人活动，人的创造，人的欣赏，也就是美的实践。人们的美的感受是在和美的事物接触、打交道的过程中产生的，是由于对美的事物出现反映，并且通过主体状况的折射的结果。不妨举苏东坡在《琴诗》中提出的问题为例。那首诗说：“若言琴上有琴声，放在匣中何不

吗？若言声在指头上，何不于君指上听？”这里是琴声的美、音乐美、艺术美来自何处的问题。这就是说，没有琴，就不可能有优美的琴声，没有发自琴弦的震动，当然不可能有优美的琴声，这是事实。但如果由此认为琴声的美就是来自琴，那就错了。苏东坡驳斥说：如果把琴放在盒子里，没有人动它，它就不鸣了。可见，琴声的美不在琴上，这是一。再则，人的手指是弹琴所必需的，没有手指拨动琴弦，也不会发出优美的琴声，这也是事实。但如果由此以为琴声的美就是来自手指上，那也错了。苏东坡反问说，如果把琴放在不会弹琴的人的手指上，怎么能听到优美的琴声呢？可见，琴声的美不在指上，这是二。那么究竟在哪里呢？苏东坡没有回答。我们现在来回答：要听到优美的琴声，既要有“琴”，还要有“指”，这两个条件缺一不可。但在有了这两个条件之后，还必须去“弹”，而且得会弹。关键是弹不弹，弹了才会。优美的琴声是弹出来的。“弹”是“指”作用于“琴”，即主体作用于客体，“弹”就是实践，就是创造（原来无琴声）。没有实践，没有创造就没有美。“弹”这种创造活动发源于人，也是为了人。人是主体，琴是对象（客体），人弹琴是为了表现自己的情感和生活体验，那优美的琴声里颤动的不正是人的生命吗？不正是人的生活的体验吗？再比如，养花的人都有这样的感受，在他（她）欣赏花儿时，有一种特别的感情，就像喜爱自己的孩子那样，在工作、学习之余，观赏一下亲手培植的花儿，一时间，左看右看，看个没完，越看越爱看。这是为何？就因为花儿那里反射出了人的本质力量，观照出了人的劳动