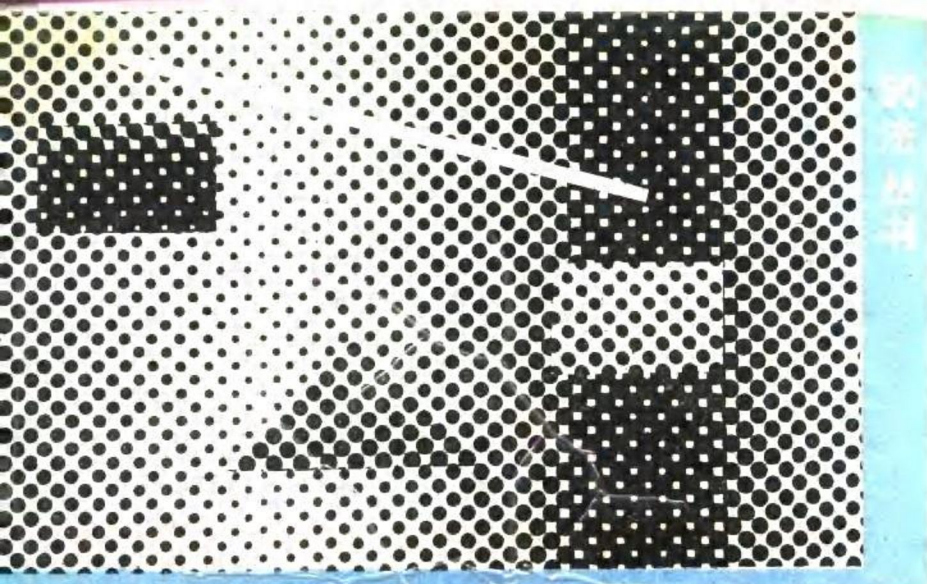

视觉传达设计

文藝鑒賞50法

● 尤 廉

Wenyi
Jianrong
Wushi Fa

法

法法法法法法法法法法
悟上备似有同节真奇花
领于兼之示相有
向法神似无密张
逆取形不以疏张

文藝鑒賞50法

尤 廉

福建少年儿童出版社

1990年·福州

文艺鉴赏 50 法

尤 廉 编著

*

福建少年儿童出版社出版

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 7.5 印张 153 千字

1990 年 9 月第 1 版

1990 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—10280

ISBN 7—5395—0415—3
I·52 定价:2.60 元

序

记得，高尔基曾经回忆他少年时代读小说时的情景，说是好像着了魔一样，不但变成了聋子、瞎子，外界任何声音和事物都听不到、看不到了，而且还兴奋得跑出门外，对着阳光展开书页，仿佛想从字里行间找出那诱使他着迷的魔术般的秘密来。

自然，阅读文艺作品时产生的感觉，会因各人的生活经验、感受能力、审美趣味的不同而不同，但是高尔基说的话至少说明了这样一个事实：文艺作品的确有一种奇异的魅力！

人们在欣赏文艺作品的时候，仿佛进入了一个新的世界，各种各样使人感兴趣的人物、事物，丰富多采的优美境界，活灵活现地展现在人们眼前，使人感同身受，使人着迷陶醉。

文艺作品使人产生的这种愉快、喜悦、兴奋等情绪和感受，就是通常所说的美感作用。这种美感作用，首先使鉴赏者得到一种精神上的愉悦和美的享受，同时，也获得一定的思想教益。

俗话说：“外行看热闹，内行看门道。”如果缺乏正确的鉴赏知识和鉴赏方法，就只能永远当一个外行的看客。

那么，什么是正确的鉴赏方法呢？我以为就是学会用艺术的眼光来鉴赏艺术。艺术鉴赏活动是一种形象思维，从本质上说，也是一种认识；但它又是一种特殊的认识，因为审

美的想象、联想和愉悦等情感因素涉及心理学的范畴，不完全等同于狭义的、自然科学式的认识论。欣赏者既神游于形象之中，又往返于情理之间，他感动而意识到自我，判断而饱蘸着感情。这是一个十分复杂微妙的心理过程和认识过程。因此，本书就先从鉴赏的心理过程和认识过程的角度，谈谈常见的文艺鉴赏方法；然后再从创作的艺术性、艺术技巧和不同艺术门类的艺术特点出发，结合探讨其他种种鉴赏方法。当然，并不是说文艺鉴赏唯此 50 法，也不是说这 50 法便是文艺鉴赏的“正宗”。它只不过是“抛砖引玉”，为青少年读者提供一些入门的途径罢了。

文艺鉴赏，顾名思义，既有欣赏的意思，也有鉴别的意思，可以说它是文艺批评的基础。但文艺鉴赏毕竟不同于文艺批评，鉴赏者用不着像批评家那样对作品持一种“平理若衡，照辞如镜”的客观、公允的态度，文艺鉴赏是相当自由、轻松、愉快的活动，并且带有明显的主观性，允许有所偏爱：你爱看电影，我爱听音乐；你爱看闽剧，我爱听京戏；你喜欢曹操的横槊赋诗，我喜欢陶潜的田园歌唱；你爱欣赏写意的中国画，我爱欣赏写实的西洋古典油画……“萝卜白菜，各有所爱。”这些都无所不可。所以，说到鉴赏方法，也就更是五花八门，甚至因人而异了。本书只是在一般意义上，给读者提供一些文艺鉴赏的初步知识和若干基本方法；而要真正地提高自己的鉴赏能力，主要还是多读多看多欣赏古今中外的文艺名篇佳作，所谓“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，说的就是这个道理。

近年来，读书界出现了一股“鉴赏热”，各种各样（如诗词、散文、小说、书画、篆刻等）“鉴赏辞典”相继出版，其

中还有集大成式的“鉴赏集成”、“鉴赏大全”之类，但大多是就单篇的名篇名作（名曲名画）进行赏析的，真正从鉴赏方法的角度，对各类文艺作品作横向的、综合性的论述则比较少。从目前我们的读者——特别是青少年读者的购买力和阅读时间来说，要一一买下和阅读那些大部头的书，恐怕还有困难。那么，这本小册子也许对这些读者还是适宜的。为了提高本书的质量，曾参阅并借鉴了不少专家、学者的论著及有关资料，在此谨致谢意，恕不一一注出。同时，限于水平，书中谬误之处定然难免，恳请广大读者批评指教。谢谢！

尤 廉

1990年1月写于晚晴斋

目 录

序

- (1) 直觉感受 (1)
——鉴赏者好比一个游园的人
- (2) 逆向领悟 (5)
——作品是领我们向现实生活回归的向导
- (3) 想象再造 (9)
——难道这“斗鸡场”容得下法兰西的万里江山
- (4) 表象联想 (13)
——白小玉说书令人耳朵忙不过来
- (5) 联觉通感 (17)
——声音是听得见的色彩，色彩是看得见的声音
- (6) 移情于物 (22)
——“我有时逃开自我，俨然变成一棵植物”
- (7) 不即不离 (26)
——B博士为何得了“象棋中毒”症？
- (8) 同感共鸣 (31)
——一部《红楼梦》，多少痴人泪

- (9) 能入能出 (36)
——请别把馄饨担踹翻了
- (10) 优化情趣 (40)
——切不可把肉麻当有趣
- (11) 深化理解 (44)
——名酒的醇味需要仔细品尝方能领略
- (12) 知人论世 (49)
——若非个中人，不知其中妙
- (13) 取法于上 (54)
——拉斐尔因为看了大师的画才成了大师
- (14) 同类比较 (58)
——“不怕不识货，只怕货比货”
- (15) 相反相成 (63)
——“若要甜，下点盐”
- (16) 化丑为美 (67)
——丑女竟然作了美女的装饰品
- (17) 情景交融 (72)
——借景生情情更浓
- (18) 形神兼备 (76)
——好就好在“得赵郎情性言笑之姿”
- (19) 不似之似 (80)
——难道毕加索的画艺还不如他的女管家？
- (20) 以假作真 (85)
——卓别林扮演自己，结果只得第二名
- (21) 不全求全 (89)

- “不患不了，而患于了”
- (22) 以无示有 (93)
- “雨在画处，又在无画处”
- (23) 虚实相生 (97)
- 一把桨，就是一叶扁舟
- (24) 刚柔相济 (101)
- 楚霸王也有儿女情长的时候
- (25) 疏密相间 (106)
- “疏能走马，密不透风”
- (26) 张弛有节 (110)
- 武松见到老虎“脸不改色心不跳”吗？
- (27) 薄中见厚 (114)
- 看到锋利的刀口，还要懂得刀背的作用
- (28) 同中求异 (118)
- 阿Q、孔乙己同是喝酒，怎么付钱却有讲究
- (29) 平中见奇 (122)
- “夕阳芳草寻常物，解用都为绝妙词”
- (30) 夸张变形 (127)
- 象的鼻子和牙齿同时翘起来，才跟活的一样
- (31) 适度节制 (131)
- 拉奥孔在叹息时，想象听得见他哀号
- (32) 微不失真 (135)
- 牧童批评了画家：“牛不会撅起尾巴打架”
- (33) 辨明寄托 (139)
- 言在此而意在彼

- (34) 体察象征 (144)
——解开这道“思想感情的方程式”
- (35) 曲折斡旋 (149)
——李逵杀了四虎为何不及武松杀了一虎
- (36) 象外摹神 (153)
——不出鬼反而比出鬼更吓人
- (37) 雾里看花 (157)
——神女峰的魅力在于朦胧的美
- (38) 明暗藏露 (161)
——妙在只画和尚不画古寺
- (39) 含蓄隐秀 (165)
——两句简单的反问胜过一段可怖的独白
- (40) 以意取胜 (170)
——初看虽不惊人，愈看愈觉优美
- (41) 诗歌鉴赏 (174)
——诗是酒，好酒自然是浓郁的
- (42) 小说鉴赏 (181)
——它以表现生活的丰富性，成了“社会的百科全书”
- (43) 散文鉴赏 (186)
——说了几十年的散文，自己还一点不知道
- (44) 戏剧鉴赏 (192)
——撷取多种艺术之长的综合性艺术
- (45) 电影鉴赏 (198)
——它像魔鬼，谁被它缠上就休想脱身
- (46) 音乐鉴赏 (204)

- 音乐是心灵的直接“语言”
- (47) 舞蹈鉴赏 (209)
- 形体动作最抒情，此时无声胜有声
- (48) 雕塑鉴赏 (214)
- 在无生命的材料里跳动着真实的生命
- (49) 绘画鉴赏 (218)
- 画笔创造的形象“比真人还要生动”
- (50) 摄影鉴赏 (223)
- 这是一种“丰富而艰难的艺术”

(1) 直觉感受

——鉴赏者好比一个游园的人

我们平时看一幅画，听一支乐曲，读一首诗或一部小说，常常会情不自禁地赞叹：真好！尽管一时可能还说不出它为什么好，怎么好，好在哪儿，但却是真心实意地觉得它好。这种好的感觉，便是一种审美的直觉，也就是欣赏，或称文艺鉴赏。

文艺鉴赏，就其主观动机来说，不是有意去获得知识，不是下决心去接受教育，而是消遣、是愉悦，是希图赏心悦目，即经受一种情绪和情感上的波动，一种刺激，从而获得审美感受。不是么，当你和你的朋友走进电影院或是音乐厅，去看一场电影，或去听一场音乐会，恐怕谁也不会明确地说是去获得知识的吧？而当你被电影的紧张情节所吸引，被音乐的美妙旋律所陶醉，还没有来得及进行理性的分析和思考时，这便是直觉感受。这种直觉感受，当然也存在评判，但它只是欣赏性的评判，即一种情感判断：“喜欢”或者“不喜欢”。鉴赏者好比一个游园的人，他随意逛过，称心称意地在赏花评草，而不是像研究者那样在搜集植物标本，考察这花这草

的形态、科属，等等。

所以，欣赏者在面对一幅莫名其妙的画，一首不知所云的诗，一出引不起人兴趣的戏，一般都不去做探赜索隐的努力，或是硬着头皮看到底，而是摇头叹息，弃之而去。1933年，鲁迅在题为《偶成》的一篇杂文里，讲到他的家乡有个名叫“群玉班”的戏班，戏演得非常坏，弄得没有人要看，乡民们为此编了一支歌：“台上群玉班，台下都走散，连忙关庙门，两边墙壁都爬塌，连忙扯得牢，只剩一担馄饨担。”鲁迅说：“看客的取舍，是没法强制的，他若不想看，连拖也无益。”因此，优秀的文学艺术家，都十分注意了解和尊重群众的鉴赏要求和鉴赏兴趣，务必使自己的作品能为广大群众所喜爱所接受。我国唐朝大诗人白居易请老妪解诗的传说，是众所周知的。俄国著名作家果戈理，在自己作品发表以前，也总是喜欢先听听别人的反映。一天中午，他请名诗人茹科夫斯基来听他朗读一个新剧本，茹科夫斯基有午睡的习惯，听着听着，不觉打起盹来了。当他醒来的时候，果戈理不仅没有责怪的意思，相反地却说：“你的梦就是给它顶好的批评。”说着，便将那个剧本的手稿丢进火炉之中，毫无一点惋惜。这种不仅顾及自己的创作，而且尊重群众的欣赏需要，是非常难能可贵的。

文艺作品本来就是客观事物激起主观感受的产物。如果客观事物没有激起作者的主观感受，文艺作品就很难产生。同样，文艺鉴赏是文艺作品激起读者、听众或观众的主观感受的产物，如果文艺作品没有或者不能激发读者、听众或观众的主观感受，鉴赏活动也就无由形成。为了能让鉴赏者毫不费力地运用艺术直觉来感受作品创造最佳的条件，出色的作

家、诗人往往利用事物的相似性原理在作品中构成大量比喻、象征、暗示等艺术形象，它们都带有鲜明的表现性和可感性，可以被鉴赏者顺利地接受。列夫·托尔斯泰在《战争与和平》里有一处写到三个贵妇人走进舞厅，说她们好像是三颗花纸包的奶油糖；《水浒传》写鲁提辖拳打镇关西那一段，一连用了好几个比喻，来写郑屠被鲁智深打得头破血流、哀嚎呻吟的情状，说他身上像是“打了个酱油铺，咸的酸的辣的，一发都滚出来”；“也似开个彩帛铺的，红的黑的绛的，都滚将出来”；“却似做一个全堂水陆道场，磬儿钹儿铙儿一齐响”。这些独特新奇的比喻，一下子让读者把握住对像的特征，形象多么生动。

也许表现人的形体、动作还比较容易，那么看不见听不到的人的内心感情呢，譬如“离恨”，看来是不可捉摸的抽象概念，但李煜却给了它可见可触的直觉形象：“离恨恰似春草，更行更远还生。”要知道，春草是走到哪里都是有的啊！再说“闲愁”，贺铸在他的《青玉案》一词中写道：“试问闲愁知几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”诗人巧妙地借用了眼前的烟草、风絮、细雨来比喻一腔“闲愁”，特别是“梅子黄时雨”，要知道江南黄梅时节的雨，那是怎样日夜飘洒，朦朦胧胧，无休无止的啊！再看李白的一首诗：“玉阶生露白，夜久侵罗袜，却下水晶帘，玲珑望秋月。”这是写思妇哀怨的诗，但是没有一个字直写哀怨，而是通过一连串类似电影蒙太奇镜头：从外景——白露、秋月；特写——玉阶生露、露浸罗袜；动作——下帘、望月等直觉形象，唤起了内在的浓烈的感情。这类例子在我国古典诗词中可谓俯拾皆是。作家、诗人们努力捕捉事物的特征，然后加以艺术的表现，在某种意

义上可以看做是为了迎合鉴赏者的需要和接受能力，或者说是为鉴赏者可直觉地感受作品内容创造条件。由于他们的这种努力，就使艺术鉴赏活动远比艺术家观察生活的活动轻松愉快得多。

一般地说，艺术鉴赏的直觉是偏于主观的、感情的，但也并不排斥理性的因素。因为“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”。（《毛泽东选集》第一卷第 263 页）文艺鉴赏既然也是一种认识活动，它必然要遵循一般的认识规律，包括从感性认识到理性认识的整个过程。仅靠感性认识还不能理解艺术形象的本质和意义，而没有理性认识的鉴赏可以说是不完全的鉴赏。直觉可以是艺术鉴赏的开始，而完美的鉴赏不应该只停留在直觉上。

(2) 逆向领悟

——作品是领我们向现实生活回归的向导

1924年7月，诗人徐志摩写了一首赠日本女郎的诗，题为《沙扬娜拉一首》。“沙扬娜拉”是日语音译，意即“再见”。诗很短，只这样几句：

最是那一低头的温柔，
像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，
道一声珍重，道一声珍重，
那一声珍重里有甜蜜的忧愁——
沙扬娜拉！

在这首诗里，诗人并没有告诉我们这位女郎的年龄、容貌及互道珍重的两人的关系。如果说描写，主要是用一朵水莲花在凉风中表现的“婀娜”、“娇羞”，来形容这位日本女郎的温柔缱绻；而我们欣赏这首诗，也是从诗人提供的这一朵水莲花出发，去想象女郎的美丽、多情、柔情，以及似乎又充满了别离的轻愁，去创造出一个动人的形象来。

一般说来，优秀的诗篇总是避免直说。不直说，自然增加了欣赏的困难，但也提供了欣赏的乐趣。为了克服欣赏上的困难，我们要做的一件事，就是要把诗人由繁复的生活现

象加以提炼、浓缩的东西，有意地“泡”开来，还原到它原先的状态中去。这在诗的欣赏中不仅是允许的，而且是受到鼓励的。这种“还原”的工作，可以使欣赏者自己，或由此联想起来的其他人物“移入”那张他所再创造的画面中去，譬如，你可以把那一位水莲花似的女郎想象成自己的女友或爱人；可以在一声充满“甜蜜的忧愁”的“沙扬娜拉”中，寄托着自己与心爱的朋友道别时的那一份眷恋。这也就是说，你可以把“我”想象为诗中的人。这种欣赏的结果，不单是了解诗人的感情活动，而且也寄托了我们自己的情思，或者重温自己曾经有过的情感的经历，从中获得欣赏的无限乐趣。

再如我们欣赏法国画家米勒的名作《晚祷》，这幅画画的是——一对农民夫妇劳动了一整天，在夕阳西下的时分，听到远方教堂的钟声敲响了，两人俯首祷告，神态十分虔诚。当然，画面上不可能画出钟声的，但我们从这一对农民夫妇虔诚的默默祷告的形象中，仿佛真的也听到了教堂的钟声，甚至还听到他们祷告的心声：生活太艰难了，上帝保佑，来年的年景好一些吧！

艺术家根据自己对现实的体验、感受和理解，借助想象而创造出艺术作品；鉴赏者则根据自己对艺术作品的体验、感受和领悟，借助想象再去认识现实。优秀的文艺作品如同我们的向导，它引导我们向现实生活回归。从这一点看来，文艺鉴赏跟创作不同之处，可以说它是逆向的领悟。

这种逆向领悟，由于鉴赏者的社会地位、个人经历、文化教养、欣赏水平以及欣赏时的气氛、心境的不同，便会形成不同的心理反映。它不像镜子映出的物像那样，是什么样子，必定反映出什么样子来。鲁迅说到读《红楼梦》：“单是