

● 戚延贵

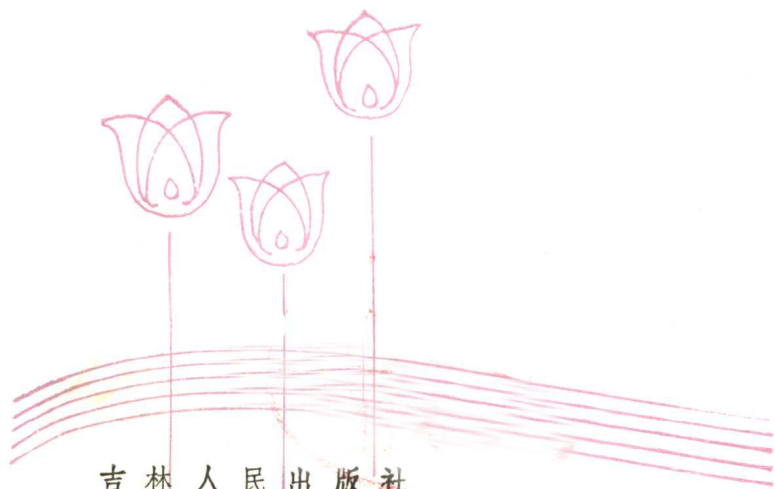
艺术美 与 欣赏

艺术美与欣赏

YISHU MEI YU XINSHANG

戚廷贵

吉林人民出版社

13CE14/p8

目 录

绪 篇

——如何认识艺术美?

一、什么是艺术美?	3
(一) 自然美	3
(二) 社会美	9
(三) 艺术美是对社会生活的集中反映	19
二、艺术美的特点是什么?	28
(一) 具有鲜明的形象性、典型性	29
(二) 艺术美打动人的情感, 具有强烈的愉悦性、 教育性	36
(三) 具有独创性与多样性	41
(四) 具有差别性与共同性	49
(五) 具有目的性与进步性	58

上 篇

——各门艺术有哪些特点?

一、实用艺术	64
(一) 建筑艺术	64
(二) 实用工艺	75
(三) 书法艺术	80
(四) 装饰艺术	88

二、表情艺术.....	96
(一) 音乐艺术.....	96
(二) 舞蹈艺术.....	107
三、造型艺术.....	113
(一) 绘画艺术.....	113
(二) 雕塑艺术.....	119
四、综合艺术.....	126
(一) 戏剧艺术.....	126
(二) 电影艺术.....	134
五、语言艺术.....	143
(一) 诗歌.....	143
(二) 小说.....	156
(三) 戏剧文学.....	163
(四) 散文.....	167

下 篇

——怎样欣赏艺术美?

一、掌握艺术欣赏规律，按照规律 欣赏艺术.....	172
二、注意作品产生的时代背景、艺术家的思想 倾向和创作意图.....	197
三、透过完整的艺术形象，把握艺术作品的 审美特性.....	216
四、具备一定的艺术修养，以艺术的眼光 欣赏艺术.....	257
五、在马克思主义审美观点、审美理想的指导下， 欣赏艺术作品.....	277

末 篇

——欣赏艺术美有哪些益处?

一、认识社会, 认识人生, 启迪人们为真理而斗争.....	309
二、增长自然科学知识, 开发人们的智力, 培养 有文化的劳动者.....	316
三、纯正情感, 陶冶性情, 培养人们高尚的 道德情操.....	323
四、提高艺术修养、审美能力, 更好地参加艺术实践 活动.....	332
后 记.....	340

绪 篇

——如何认识艺术美？

朋友们，当你漫步于璀璨夺目的艺术长廊，一定会被那优美动听的音乐、袅娜动人的舞蹈、清新悦目的绘画、激动人心的小说所吸引！一定会使你发生一种情绪上的激动，也许是愉快兴奋，也许是悲哀激昂，激起爱憎的情感；还会使你驻足沉思，启迪对生活真理的认识，给你以智慧和力量，塑造着美的灵魂。

记得高尔基在回忆录中，曾讲过他青少年时期的一段趣闻：有一年过节，他偷偷地爬到一间杂货店的屋顶，以一种神秘的心情，读起法国作家福楼拜（1821—1880）的短篇小说《朴素的心》。当他一打开书，就象着了魔似的，被作品中的人物、事件、场景迷住了，进入了另外一个世界，外界的任何声音和事物都听不到、看不见了，象聋子、瞎子一样，节日里喧嚣的声浪和夕阳下美丽的原野都似乎远离了他。只有小说里的主人公，一个普通的厨娘在他身边来回走动，并和他亲切交谈。于是，引起了他对美好事物的热爱和追求，激励他对美好理想的渴求和向往。他兴奋地跑出门外，对着阳光展开书页，希求从字的后面找出引诱他着迷的秘密来。

青年时代的恩格斯，非常喜欢听音乐，特别是匈牙利作曲家李斯特·弗兰兹（1811—1886）和德国作曲家贝多芬

(1770—1827)的作品。李斯特是一位爱国主义音乐家、钢琴家，他用琴声道出了匈牙利人民爱国的心声，点燃了人们爱国的火焰。一八四八年访问柏林时，引起了社会上的广泛轰动。当恩格斯听到他演奏的那优美、雄壮的乐曲时，激动的感情不能自己，被乐曲所流露出来的崇高思想、优美的情操所打动、所感染，还为他特地画了一幅肖像速写画，以表示对他的崇敬心情。恩格斯对贝多芬的交响乐也十分喜爱，特别是《C小调交响乐》和《英雄交响乐》。一八三一年三月，他曾以激动的心情给妹妹写信，告诉妹妹他听了贝多芬的《C小调交响乐》，并说这首交响乐加上《英雄交响乐》，是他所最喜欢的作品。李斯特、贝多芬的乐曲，对恩格斯似乎有一种神奇的魔力，象磁石一样吸引着他，从中汲取精神营养，成为他青年时代人生道路上不可缺少的亲密伴侣。

如此看来，人们在现实生活中，特别是成长着的青少年，优秀的艺术作品对他们有着极大的诱发力，成为他们成长道路上的挚友。平时，大家都爱把喜欢戏剧的人叫“戏迷”，把喜欢看小说的人叫“小说迷”，把喜欢听音乐的人叫“音乐迷”，把喜欢看电影的人叫“电影迷”。这种种艺术“迷”，除了说明每个人的爱好之外，还说明了艺术自身有“迷”人的地方。在艺术史上，那些有影响的作品，都是很有神通的，它能“抓”住人，触动人的感情深处，激动人的心灵，使人产生愉悦的感情，并在潜移默化中，影响着人的气质、情操、心理、性格、意志、信念，塑造人的灵魂。那么，艺术美为什么具有如此之大的作用呢？我们要解开这个“迷”，就要知道什么是艺术美？艺术美有什么样的特点？这就必须首先从艺术美自身去寻找答案。朋友们，让我们一

起到艺术之宫遨游，来共同认识艺术美吧！

一、什么是艺术美？

在日常生活中，人们常常会对一首诗、一曲歌、一尊雕塑、一幅绘画、一出戏曲、一幢建筑，赞不绝口，感叹道：

“太美啦！”然而，也常常会对那种低劣的作品，摇头叹气道：“不怎么样！”这实际上是对艺术作品的美与不美问题，作出的审美评价。艺术美，是指艺术作品的美，比如诗歌美、音乐美、绘画美、雕塑美、舞蹈美、建筑美、工艺美等等。艺术美与艺术既有联系又有区别：艺术美，首先应当是艺术；但艺术不一定是美的。我们可以试想，那些反动、落后的艺术，那些粗制滥造、远离人民生活的艺术品，怎么会成为美的呢？只有那些进步的、反映社会生活本质规律以及人民群众理想愿望的优秀作品，才具有“美”的特质。

对美，人们习惯于把它分为自然美、社会美和艺术美三种形态。我们要懂得什么是艺术美，恐怕先要走一点“弯”路，那就是先要明白什么是自然美和社会美，在这个基础上才会对艺术美有一个根本的认识和把握。

（一）自然美

自然美是以自然物为对象的美。自然美是非常迷人的。我们伟大的祖国，幅员辽阔，气候温暖，地形复杂，物产富饶，历史悠久，文化灿烂，到处有千山胜水、奇花珍木和美丽的自然景物。方志敏烈士在《可爱的中国》中赞美道：

不但是雄巍的峨嵋，妩媚的西湖，幽雅的雁荡，与夫“秀丽甲天下”的桂林山水，可以傲睨一世，令人称羨，其实中国无地不美，到处皆景，自城市以至乡村，一山一水，一丘一壑，只要稍加修饰和培植，都可以成流连难舍的胜景；这好象我们的母亲，她是一个天姿玉质的美人，她的身体的每一部分都有令人爱慕之美。

面对祖国壮丽的河山，人们流连忘返，爱国之情，对事业奋发之心，都会在此时此刻涌现。自然物成为人们的审美对象，是非常广阔的，象桂林的山水、庐山的瀑布、火红的太阳、皓洁的月亮、辽阔的大海、茫茫的草原、茁壮的庄稼、美丽的飞禽、雄健的走兽、健美的人体……都是我们所说的自然美，它们都能引起人们的精神愉悦，成为审美对象。

在现实生活中，人们都接触、欣赏过自然美。只要是一个正常的人，都爱自然美，喜欢观赏自然美。那么，怎样才能正确理解自然美呢？

首先，自然美是人类社会实践的产物，是人类在改造自然的斗争中产生和形成的。在人类社会的初期，一方面人生活于自然界，服从于自然界，仰仗自然界给自己提供生活资料，这时，人对自然是消极的、被动的；另一方面人对自然是陌生的，在大多数的时间里，自然是人的迫害者、降灾者，因而人们总是怀着恐怖的心理，很少对它有其他感情。在这种情况下，人们怎么会感到大自然的美与不美呢？俄国早期的伟大马克思主义者普列汉诺夫（1856—1918）在《论艺术》中，曾举过一个有趣的例子：原始的部落，例如布什门人和澳洲土人，虽然他们居住的地方遍地是花，但他们从

来不用花来装饰自己。①花，对原始初民来讲，是没有什么美学意义的。而只有当人类在与自然界的斗争中，亦即在劳动生产活动中，对自然进行改造，使之更符合人的目的，变成人类的现实和作品，通过自然界能够透视出人类在改造自然斗争中的创造才能、智慧、思想、品格、感情、力量时，自然才会成为人们的审美对象，具有美学意义。

其次，自然美具有不确定性。一般说，社会美的美学性质是确定的、稳定的，美的就是美的，丑的就是丑的。而自然美却不是这样，有人认为它是美的，有人可能认为它是丑的。唐代文学家皮日休（约834—约883）在他的《咏蟹》中道：

未游沧海早知名，
有骨还从肉上生，
莫道无心畏雷电，
海龙王处也横行。

皮日休在诗中塑造的蟹的形象，具有着天不怕、地不怕，敢于斗争的高贵品质。但是，现代书画大师齐白石（1863—1957）在日本帝国主义侵略中国时，他画了一幅蟹画，并在画面上题词道：“看你横行到几时？”到了日本帝国主义者投降以后，白石老人又画了两只死了的螃蟹，并在画面上题词道：“为何不行？”显然，在白石老人笔下的蟹形象是丑的，它讽刺日本帝国主义者的横行霸道，说明他们必然失败的历史命运。还有，同一个自然事物，在一个人看来，有时认为是美的，有时认为是丑的。比如，同样是面对竹，唐代大诗人杜甫（712—770）在两首诗中就有不同的审美评价。在

①见《论艺术》，生活·读书·新知三联书店1974年版，第32页。

《严郑公宅同咏竹》中吟道：

绿竹半含箨，
新梢才出墙，
色侵书帙晚，
阴过酒樽凉。
雨洗娟娟静，
风吹细细香；
但令无剪伐，
会见拂云长。

在《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》中，有下面两句诗：

新松恨不高千尺，
恶竹应须斩万竿。

在前一首诗中，竹的形象是美的，它象征着生长着的新事物，诗人希望它快快成长，不愿意有人剪伐它；而后边两句诗中的竹，是丑的，它代表违背人们意愿的旧事物，诗人希望把它们斩尽，不要留情面。

自然美的不确定性，不仅仅表现为美丑的二重性，也表现在同一个美的形象或丑的形象中。清代有两位画家都善于画竹，一位叫郑燮（1693—1765），号板桥，一位叫原济（1642—约1718），号石涛。在大多数情况下，郑板桥画的竹欣欣向荣、充满生机，给人一种兀傲清劲、坚劲不拔的精神美。他在《竹石图》上题诗道：

咬定青山不放松，

立根原在破岩中，
千磨万击还坚劲，
任尔东南西北风。

而石涛画的竹，竹节明丽有劲，竹叶潇洒净洁，表现出山竹清风亮洁、永不变节、不同流合污的品格。他在一幅竹画上题词是：“天下不可废者，无如节。”郑板桥与石涛，面对着竹这同一个审美对象，其美的特点是不一样的。

最后，自然美是人类社会生活美的一种暗示和象征。前边我们曾讲到了自然美的不确定性。但是，一旦自然事物某种自然属性与人类社会生活美的某种属性相类似，而认定这一自然物是美的时候，它就具有相对的稳定性，并且这种自然美成为人类社会美的一种暗示和象征。郑板桥在《风竹图》中，用暗示和象征的手法，把“竹”描绘成备受人间摧残、折磨的形象。这幅画的题诗是：

衙斋卧听萧萧竹，
疑是民间疾苦声，
些小吾曹州县吏，
一枝一枝总关情。

这幅画是他在山东潍县做地方官时画的。他听着“竹”的萧萧声，好象是听到民间百姓的疾苦声。显然，这个“竹”的形象，是一个充满饥苦、生活不堪的艺术形象，从而道出了画家要为百姓做一点好事的心愿。毛泽东同志在《十六字令三首》中，描绘的是“山”，但这里的“山”，是暗示或象征红军战士：

山，

快马加鞭未下鞍。

惊回首，

离天三尺三。

山，

倒海翻江卷巨澜。

奔腾急，

万马战犹酣。

山，

刺破青天锊未残。

天欲堕，

赖以拄其间。

这三首小令，都以“山”字作领，写的都是山，是对红军长征途中的无数山峻岭的艺术概括。但是，这里更是写“人”，象征着红军战士的崇高形象，象征着波澜壮阔的全国革命形势，进而显示出中国共产党所领导的广大人民群众是中国革命的擎天大柱。

一个自然对象，总是以自己独特形式，同人们的社会生活发生这样或那样的联系，于是人们就可以从自然界与人类社会生活种种类似地方，看到人、看到自己的生活形象，这就规定了自然美能在一定程度上反映人类社会生活，有某种暗示、象征、寓意的作用。茅盾的抒情散文《白杨礼赞》是借对白杨的礼赞，抒发了人民大众的革命之情，赞美了“北方的农民”在中国共产党领导下坚持抗战、英勇不屈的高贵品质。如果我们从人与自然的审美关系中去看待它，那么，它实际上形象地回答了自然美具有与人类社会生活相类似的这

一特征，因而可以成为人类社会生活的一种寓意和象征。由于作家对抗日战争中英勇奋斗的中国共产党及其领导的八路军、新四军和广大人民群众，有着崇敬的感情，因此，当他驱车行驶在一眼望不到边际的西北高原时，看到那傲然耸立、富有旺盛生命力的白杨树时，在他的审美活动中想到了抗战的北方农民：

当你在积雪初融的高原上走过，看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树，难道你就只觉得它只是树？难道你就不想到它的朴质，严肃，坚强不屈，至少也象征了北方的农民？难道你竟一点也不联想到，在敌后的广大土地上，到处有坚强不屈，就象这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵？难道你又不更远一点想到，这样枝枝叶叶靠紧团结，力求上进的白杨树，宛然象征了今天在华北平原纵横激荡，用血写出新中国历史的那种精神和意志？

北方的农民有一种质朴的美，它伟岸、正直、坚强不屈，这种质朴的生活美，跟白杨树很相似，因此作家写道：“我赞美白杨树，就因为它不但象征了北方的农民，尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺少的质朴、坚强、以及力求上进的精神。”通过这一段散文，可以进一步帮助我们认识自然美是社会生活美的暗示和象征这一特点。

（二）社会美

社会美，是指包含着社会发展本质规律、体现人们理想愿望，并能给人以精神愉悦的社会生活现象。在中华民族的

漫长历史长河中，我们的祖先不断地向自然和社会作斗争，涌现出许许多多可歌可泣的英雄人物，留下千千万万激动人心的事迹。特别是在近几十年来，中国人民在中国共产党的领导下，进行英勇的革命斗争，无数革命者为着人民的利益献出了他们毕生的精力和生命，开创了伟大社会主义祖国的新业绩；十一届三中全会以后，我们可以看到，广大人民群众在各条战线上都在专心致志、全力以赴地搞四个现代化建设，用他们的双手描绘着最新最美的画卷，用他们的实际行动奏出时代的最强音。所有这一切，都深深地感染着我们，鼓舞着我们，引导我们创造更加美好的新生活。这就是我们所理解的社会美。

社会美分为社会事物和人的美。在现实生活中，每个人都会接触到各种各样的社会美，并为它们所激励、所感动。那么，怎样才能正确理解社会美呢？

第一，社会美存在于人类社会生活当中，是社会实践产物的最为直接的存在形式。这种美，首先体现在生产劳动美之中。人类的生产劳动，不仅有生产价值，而且有审美价值。在原始社会，集体劳动是最基本的现实，人们为了生存和发展，要不断地同大自然作斗争。因此，生产劳动就成为最早的美的领域。原始氏族的生产劳动、生产工具以及生产对象，常常是社会美的朴素形态。在流传下来的原始艺术中，可以清楚地看到原始人如何将自己生产劳动的活动、场面、成果，作为美来欣赏和反映的。如《淮南子·道应训》中记载：

今夫举大木者，前呼“邪许”，后亦应之。此举重劝力之歌也。

“邪许”，是抬木头的人发出的声音；“劝力”，就是互相激发，互相鼓励，鼓足干劲，战胜疲劳。这是生产劳动之歌，是对劳动的场面、生产劳动的手段和技术的赞美！《吕氏春秋·古乐》中记载：

昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰“载民”（歌颂从事劳动的人们），二曰“玄鸟”（歌唱春天燕子来），三曰“遂草木”（歌唱草木繁茂），四曰“奋五谷”（歌唱五谷长势好），五曰“敬天常”（歌唱自然风调雨顺），六曰“建帝功”（歌唱天帝功德），七曰“依地德”（歌唱地神的恩惠），八曰“总禽兽之极”（歌唱狩猎的丰收）。

葛天氏，是传说中原始公社的一个酋长。葛天氏之乐，正是反映原始人类在紧张的劳动之余，人们再现自己劳动生活而载歌载舞，欢庆自己的劳动成果的情景。这是对劳动场面和劳动成果的赞美，是原始初民对劳动的一种艺术化。大家都知道，在原始社会里，生产力是极其低下的，人们只能在极为狭小的范围内征服自然，因而，原始社会中的人们，只好在神话里借助想象，来虚构对自然的胜利，他们在优美的神话里，塑造了劳动英雄。在《淮南子·览冥训》中，记载了女媧炼五彩石补天的故事，歌颂了女媧同大自然英勇斗争的业绩；在《山海经·本经训》中，记载了羿射九日的故事，歌颂了羿战胜旱灾的伟大壮举；在《山海经·大荒北经》中，记载了大禹治水的故事，歌颂了禹战胜水灾的光辉功业……这是一种艺术美。这种艺术美正是劳动生活美的集中体现，从中可以看到生产劳动是原始人类的最基本的美的领域。

当出现私有制、产生阶级以后，劳动虽然产生了异化现象，然而劳动仍然具有美的一面，劳动人民仍然把劳动当作自己的美德。在我国的古典诗歌中，常常把不劳而获、厌弃劳动的人比作“老鼠”。例如在《诗经》的《硕鼠》中，把贪图享受、不参加劳动的剥削者比作“食我黍”、“食我麦”、“食我苗”的大老鼠。晚唐诗人曹邺（生卒年不详）在《官仓鼠》中，更是辛辣地讽刺了专靠剥削、不愿劳动的统治者：

官仓老鼠大如斗，
见人开仓亦不走。
健儿无粮百姓饥，
谁遣朝朝入君口？

提起老鼠，人们自然会想起它懒惰、贪婪、危害人的本性。用令人讨厌的老鼠来比喻不劳而获的剥削者，实在贴切！所有这些，都从一个侧面，反映了人民群众把劳动作为自己的美德。

在社会主义国家里，由于废除了使劳动者与生产资料分离的资本主义剥削关系，为人的自由劳动开辟了广阔的天地。劳动是一切美好事物产生和发展的基础，是增强社会主义的物质基础、提高广大人民群众物质和文化生活的根本手段。所以，在社会主义时代，不管是体力劳动还是脑力劳动，首先应当热爱劳动，以国家主人翁的态度从事创造性劳动，通过辛勤劳动为人民造福，同时也把自己改造成为高尚的人。劳动是美的。而那些不热爱劳动，在劳动中挑肥拣瘦、投机取巧、拈轻怕重的人是不美的。人们总爱说，劳动