

新世纪青年成功素质

• 训练教程系列丛书 •

主编：李平收

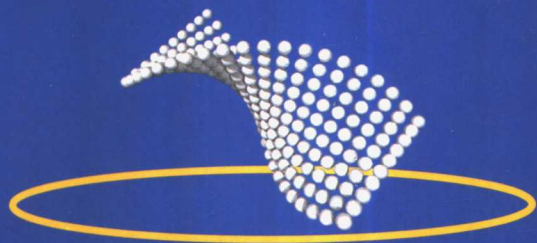
青年艺术鉴赏能力

QINGNIANYISHUJIANSHANGNENGLI

有没有较高的艺术鉴赏水平，是衡量一个青年综合素质高低的重要标尺之一。

训练教程

XUNLIANJIAOCHENG

◀ 知识出版社 ▶

1200221661

1200221661

青年艺术鉴赏能力 训练教程

主编：李平收

J05
356

图书在版编目(CIP)数据

青年艺术鉴赏能力训练教程/李平收主编. - 北京:知识出版社, 2002. 1

(新世纪青年成功素质训练教程系列丛书)

ISBN 7-5015-3238-9

I. 青… II. 李… III. 艺术 - 鉴赏 - 青少年读物

IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090635 号

策 划 人:冯子龙

责任编辑:杨小凯

青年艺术鉴赏能力训练教程

出 版:知识出版社(北京阜成门北大街 17 号)

邮政编码:100037 电话:68363660)

网 址:<http://www.ecph.com.cn>

印 刷:北京市金华彩印厂

开 本:880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张:10.125

字 数:279 千字

版 次:2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1 - 15000 册

书 号:ISBN 7 - 5015 - 3238 - 9/G·1684

定 价:18.80 元

青年艺术鉴赏能力训练教程

前言

所谓艺术鉴赏,就是对艺术作品的体验、欣赏和鉴别。我们为什么要鉴赏艺术,为什么要学习鉴赏艺术呢?

那些影片,不就是光波和声波构成的虚假影像吗?那些画,不就是些色彩在画布上的涂抹吗?那些音乐,不就是种种乐器混杂在一起发出的声音吗?它们和我们的日常生活有什么相干呢?为什么我们还要花费自己的金钱和短暂生命中的宝贵时间,进影院看电影,进画廊看画展,进礼堂听音乐会,并因此而受到了感动,得到了愉悦呢?艺术到底有什么样的魔力呢?

我们说欣赏艺术,可什么才是艺术呢?比较简单的一个定义,就是:艺术是艺术家创造的产品。但这样的定义严密吗?有位西方现代派画家,在他的画展中,放上一个小便池当展品,命名为“泉”,声称这就是他的艺术作品。另一位西方现代音乐家,在一次音乐会上,出场演出时,只见他坐在钢琴前,一动不动,长达几分钟,观众正在诧异间,音乐家站起身来,走向后台,表演结束了。这是怎么回事呢?原来,这部作品叫《4分33秒》,刚才演奏家在钢琴前坐了4分33秒,这4分33秒的寂静,就是这部作品的全部内容。现代艺术家当然有他们的独特考虑,但这和我们平常心目中的艺术品,是不是有一定的距离呢?

在我们心中有一个关于艺术的模糊概念,但是一旦要明白地讲出来,就有些为难了。新版的《现代汉语辞典》对“艺术”这个词是这样定义的:艺术是用具体的形象反映现实却又高于现实的一种社会意识形态。

决定欣赏艺术所达到的境界的因素有几种:阅历、感悟、有关的专业知识。阅历深的人,在艺术品中发现的意蕴,就可能比阅历浅的人多得多。阅历的深浅不一定是由年龄来决定的。另外是各人心灵的感悟程度,敏感度高的人可能比敏感度低的人有利。再有就是对艺术门类

的专业常识。比如音乐吧,一般人听音乐,是因为好听,而专业人士听音乐,会注意演奏技法、和弦运用、主题反复等等,都属于一般人很难懂的专业知识。但是,艺术欣赏是没有专业、业余之分的,只要是自身有所悟,无所谓什么高与低。比如看电影,不管是喜欢看艺术片,还是喜欢看娱乐片,都是欣赏艺术,不能说前者就比后者高明。甚至对于创造作品的艺术家来说,他也没有对作品的优先解释权。在他完成作品的那一刻起,艺术品就有了它自己的生命,艺术家、艺术品、欣赏者,这几维的地位是完全平等的了。而在艺术品中,往往超越了艺术家的主观意志,而表现出他自己也不清楚的东西来。在《雷雨》的写作中,曹禺一开始的立意只是想写出命运的残酷,而在后来对《雷雨》的评论中,却分析出了工人阶级和资本家之间的阶级斗争,这是曹禺本人也没有想到的。又如有一个性格凶恶的女人,是一位画家的房东,有一次她请画家为她画一幅肖像,画家本来也想把她画得和善一些,漂亮一些,可是等画完成了之后,却还是画出了女房东的真实面目。

人人都有不同的艺术趣味。在影片《埋伏》中,罪大恶极的犯罪分子,偏偏爱看革命历史题材的影片,公安人员摸清了他这个特点,在电影院中一举把他抓获,在他被抓的时候,他还正被银幕上的情节感动得涕泗横流。我们可以通过这个不乏荒诞色彩的场景,来说明人们观看艺术作品时候的需求,其中之一就是寻找心灵的净化和平静。获得自身的平衡感和道德优越感,就是犯罪分子,也不例外。为什么悲剧经常表现恐惧、毁灭、死亡,却还有那么多人爱看呢?这就是重要的原因之一。

对艺术的理解,很大程度取决于对生活的理解。欣赏不同的艺术,需要不同的阅历。

例如,某位古代诗人,本来年轻的时候,极其不喜欢杜甫的诗歌,而当他也经历了像杜甫所经历的悲欢离合、沧桑巨变之后,再看杜甫的诗,顿感字字珠玑、句句情真。这和我们常说的,同一句话,在一个小孩嘴里和一个饱经风霜的老人嘴里说出来,意义不同,是一样的道理。再如,前不久放映的影片《一声叹息》,讲述了一个有婚外恋的男人在妻子和情人之间无所适从的经历。有相同经历或者意识的人,感受必定就比没有这样经历的人要深。

涉世未深的青少年,可能喜欢听摇滚风格、激烈刺激的乐曲;历经沧桑的中年人,对宏大厚重的交响乐,可能情有独钟。样板戏,青年人大都不爱看,而中年以上的人,正是从全国人民八个样板戏那个时代走过来的,那时候每天除了这八个样板戏之外,没有什么别的可看,没有任何别的艺术可以欣赏。那么当今天他们再次听到或者看到《智取威虎山》、《红灯记》这些戏,就不仅仅是看戏这么简单,还有这些戏所代表的他们所经历过的时代,和一去不复返的时光。知青题材的影视作品,看得最多的就应该是那些当年轰轰烈烈上山下乡的知识青年,剧中所反映的,正是他们最好的青春年华。外向性格的人,喜欢剧情直截了当,气势磅礴;内向性格的人,则喜欢剧情内敛纤细,一波三折。看电影的时候,男性可能更喜欢武打片、战争片;女性则可能更喜欢文艺片、爱情片。老年人喜欢的可能是反映数十年家族兴衰的《大宅门》;少年人,喜欢的可能就是反映青年男女谈情说爱的《像雾像雨又像风》……

有多少种人,就会有多少种艺术家,多少种艺术。

艺术的价值,是由很多方面所决定的。我们在这部书里,着重讲的是艺术品的形式和普通欣赏心理这一层面。从我们每一个个人的角度来讲,对于艺术,不管是认识得深,还是认识得浅,欣赏的不管是高雅艺术,还是通俗艺术,只要是获得了审美的快感,那么就有同样的快乐,只要它能使你获得内心的某种感应,无论是激情,还是平静,无论是惊悚,还是和谐,你说它是什么它就是什么。这样说起来,对艺术的欣赏是没有高下之分的。但是,一旦开拓了艺术的视野和胸襟,也会领悟到更大更开阔的艺术世界,对生活,对人生,也会有一些和以前有所不同的见解,生命也会相应地拓展到一个新的广度。而反过来说,对艺术的理解深度,决定于对生活的理解深度。这样,我们对于艺术进行进一步的探寻,也就不全是没有必要的了。这样的态度,就不再是轻松的、娱乐性的,而是严肃的、求知的。艺术决不仅仅是供人们在茶余饭后消磨时光的可有可无的附属品。对艺术的探寻,也是对心灵的探寻,对人生的探寻。我们将以电影、文学、音乐来作为进入艺术殿堂的引子,在一个也许不很称职的导游的引导下,进行一次艺术世界的旅行。

准备好了吗?让我们开始吧。

目 录

前 言	1

第一部分:电影鉴赏能力训练

第一章 怎样具备初步的鉴赏能力	3
第一节 打开你的眼睛——多看	3
第二节 反复看你喜欢的作品	6
第三节 反复欣赏大师的作品	8
第四节 与别人交流你的感受	11
第五节 有意识地记忆重点的东西	13
第六节 阅读能读懂的评论文章	14
第二章 怎样提高你的鉴赏能力	17
第一节 初步了解电影历史	17
第二节 初步了解电影创作理论	48
第三节 初步了解电影艺术技巧	57
第四节 碰到困难怎么办	67
第五节 比较深入地欣赏一部作品	69
第六节 批判性欣赏	74
第三章 怎样达到准专业的水平	81
第一节 研读一种或几种较深的著作	81
第二节 逐步关注更宽范围的作品	83
第三节 逐步关注更有深度的作品	84
第四节 从熟悉的作品中看出新意来	87
第五节 试着写一些分析评论的文章	88

第二部分:文学鉴赏能力训练

第一章	怎样具备初步的鉴赏能力	93
第一节	睁开你的眼睛——多看	93
第二节	反复看你喜欢的作品	97
第三节	反复欣赏大师的作品	100
第四节	与别人交流你的感受	104
第五节	有意识地记忆重点的东西	106
第六节	阅读能读懂的评论文章	112
第二章	怎样提高你的鉴赏能力	122
第一节	初步了解文学历史	122
第二节	初步了解文学理论	141
第三节	初步了解文学艺术技巧	147
第四节	碰到困难怎么办	152
第五节	比较深入地欣赏一部作品	156
第六节	批判性欣赏	160
第三章	怎样达到准专业的水平	165
第一节	研读一种或几种较深的著作	165
第二节	逐步关注范围更宽的作品	171
第三节	逐步关注更有深度的作品	180
第四节	从熟悉的作品中看出新意来	188
第五节	试着写一些分析评论的文章	196

第三部分:音乐鉴赏能力训练

第一章	认识音乐	209
第一节	关于欣赏及审美心理过程	212
第二节	认识音乐	215

第三节	如何欣赏作品·····	216
第四节	外国音乐简介·····	224
第三章	维也纳古典乐派时期音乐欣赏·····	228
第一节	海顿作品欣赏·····	228
第二节	莫扎特作品欣赏·····	235
第三节	乐圣贝多芬·····	249
第三章	浪漫乐派时期的音乐欣赏·····	269
第一节	舒伯特·····	270
第二节	门德尔松·····	276
第三节	肖邦·····	279
第四节	瓦格纳·····	288
第五节	勃拉姆斯·····	292
第六节	柴科夫斯基·····	297
第七节	约翰·施特劳斯·····	301
第八节	柏辽兹·····	303
第九节	威尔第·····	306
第四章	印象派音乐欣赏——德彪西·····	309

第一部分

电影鉴赏能力训练

第一章 怎样具备初步的鉴赏能力

训练目标:具备初步的电影鉴赏能力

训练方法:尽可能地多看电影

反复看你喜欢的影片

反复欣赏大师的作品

与别人交流你的感受

有意识地记忆重点的东西

阅读能读懂的评论文章

第一节 打开你的眼睛——多看

电影是我们日常生活中接触得比较多的一种艺术形式。人们通过各种机会,如影院中,电视上,或者购买、租用的 VCD 影碟、录像带,就可以欣赏到电影艺术,无论是乡村,还是城市,大多数人都有着丰富的观影经验。电影对我们来说,可以说是一门最亲近的艺术形式了。可是现在,到电影院里看电影的人越来越少了。除了“美国大片”还有人看外,提到中国电影,没有太多的人有兴趣。前十几年,全国每年还有两百多亿人次的电影观众,可现在,只有几亿了。前不久有些影院想用降低票价把观众再给吸引回来,但是如果片子质量不行的话,就算不要钱,又会有多少人看呢?

有一种说法:好电影是钱堆出来的,“美国大片”一般都是一下子投个几千万甚至上亿美元,咱们的一部电影投资,顶多也就是两三百万人民币,能跟人家比吗?这话有一定道理,可是有的时候钱不是万能的,我们自己的电影拍不好,很大程度上也是因为没有号准中国观众的脉,也没有号准电影艺术的脉。

我们所熟悉的“美国大片”，大多以票房收入为追求目的，特别注意调动广大观众的情绪，比如，制造恐惧、悬念、灾难、温馨场景，都是它们的专长。电影和其他艺术相比，还是个“小弟弟”，因为它至今才有100多年的历史。而比起其他“哥哥姐姐”来，它也带有更多的商业气息。比如文学吧，写一首诗或一部小说，写得再差，顶多是没有人看，糟蹋的也顶多是稿纸墨水，值不了几个钱。可是拍一部电影，胶片、服装、道具、场地、演员……是要花不少钱的，投资拍电影的人，必须考虑到把钱赚回来，这就得让尽可能多的人爱看。早年美国出现了很多“类型片”，比如，西部片、警匪片、歌舞片。都是因为拍了一部赚钱的戏，别的就照猫画虎的一块儿上，因为这样保险。这种电影，看了一部就知道别的什么样了。比如美国的西部片，连好人坏人戴的帽子的颜色都是固定的。这种方式有利有弊。利则是可以较大限度地把某种艺术手法探索到极致；弊就是过于循规蹈矩，不利于艺术创新，把艺术变成了批量生产的東西。

而且这个世界上也不仅仅是只有“美国大片”的。如欧洲的法国、德国、意大利，亚洲的日本、伊朗等国家，都曾经出现过世界级的电影大师，并在电影史上留下不朽的作品。只是我们有的时候因为视野的局限，了解得不多，目之所及，只是“美国大片”，所以久而久之，未免就把它当做惟一的电影模式了。

对那些喜好电影，并想进一步提高欣赏水平的读者来说，多看电影是一个比较好的办法。不过，电影诞生已经有100多年了，在这100多年中，世界各国所拍摄的各种电影恐怕是无法统计得清的，我们应当怎样去看呢？哪些是必须要看的？哪些是可看可不看的？哪些是不看也罢的？这样就需要具备起码的辨别能力。不分好坏，碰上什么就看什么，既不系统，也不利于提高欣赏水平。

而在提高欣赏能力的初级阶段，也不妨从我们所最喜欢的作品开始看起，所谓“兴趣是最好的老师”。

然而，兴趣只是入门的一个必要条件。我们自身的兴趣，有些可能无益于鉴赏水平的提高，甚至于产生有害的影响。比如，一些西方国家的电影美化其生活方式，宣扬其道德观念，宣扬暴力与色情。而且，有

些我们中国的影片,同样为了追求商业目的,也孜孜追求一些低级趣味的东西。这就需要我们具有起码的辨别能力,把兴趣真正集中到艺术上来。

从一个普通影迷,过渡到较高层次的鉴赏者,甚至准专业者,还需要有另外一个重要的条件,就是:学会理智的鉴赏态度。

有两句古诗:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”如果在看电影的过程中,不能保持一定距离,而是被动地跟着电影的情节走。要么被悲惨的情节打动而落泪,要么被滑稽的场面引逗而大笑,要么被煽情的故事吸引而感动,那么这只能算得上是一个影迷,而不是一个鉴赏者。固然,像这样潜移默化地熏陶自己的鉴赏趣味,也不是不可以,但如果要进行有意识的提高,就要像一个科学家对待他的实验那样冷静,客观。一部电影,看第一遍的时候,往往会被它的情节所吸引,而如果看第二遍,第三遍,甚至更多遍的时候,就可以从中跳出来,比较冷静地分析剧情结构,摄影造型,节奏处理,表演层次等等属于艺术范畴的东西,进而能够辨别艺术性与商业性。电影,由于它自身的特性,不得不与商业紧密结合起来。要成为一个高水平的电影鉴赏者,就要去努力发现在它的商业性背后所隐藏着的艺术性。

这就是从感性的普通观众向理智的鉴赏者的过渡。我们大多数人可能不会成为电影工作者,而只是电影爱好者。艺术和其他事物一样,在它的表面,是有趣的,但是一旦进入到它的内部,就是严谨的,甚至是枯燥的。有一位教电影的老师说,自从她学电影以来,就失去了像一个普通观众那样欣赏电影的乐趣。因为她总是要以一个专业者的眼光来看电影,很难投入到电影所设计的情境中去。比如,在别的观众被剧中的故事感动得落泪的时候,她却会想到,这一场戏的故事是如何讲的啦,叙事的节奏是不是得当啦,摄影的光线正不正确啦,等等。举一个可能不太恰当的例子,就像是知道了骗子是怎样骗人之后,再遇到骗子就不会再上当了一样。但是,随之而来的可能是另外一种乐趣,就是识破骗术的乐趣,智能的乐趣。这是两种不同的境界。

想得到电影艺术美的享受,我们必须具有一定的艺术修养。这除了我们自己需要有一定的文化水平之外,还需要具备一些起码的影视

方面的知识,其中包括:电影技术常识、电影历史常识、电影理论常识等。而对具体的电影来说,它的拍摄年代、拍摄背景、创作人员,是什么类型,什么风格,当时的影响如何、在电影史上的地位又怎样等等,都应该有一定的了解。这就需要我们具备一些电影史的知识 and 电影的一些专业知识。

我们也要调整和改变过去的观片心理,比如,过于被电影所讲述的故事所吸引,而往往忽略电影的其他重要创作手段和艺术表现方式的传达。电影艺术是一种综合性很强的艺术形式,只凭单一的欣赏角度,不可能全面理解电影艺术丰富的表现能力,也不能尽可能多地接收电影艺术创作者所要传递的各种艺术信息,因此,我们必须培养与电影艺术相适应的审美眼光。

欣赏电影,最好还是到电影院中去,因为通过录像带、VCD 等,电影的一些艺术手段诸如色彩、音响等等,都要大打折扣。不过,除了专门的研究机构,如电影学院、电影资料馆等,一般经营性的电影院也不大会放映原版的经典影片。所以,购买、租赁 VCD、录像带,或从电视中随机地收看,也是一种退而求其次的选择。

第二节 反复看你喜欢的作品

在电影艺术的欣赏活动中,不同的人有不同的选择:有人喜欢紧张激烈的武打片或警匪片,有人则喜欢曲折缠绵的爱情片,也有人喜欢晦涩难懂的艺术片……即使对同一部电影来说,不同的人也会有不同的评价。如张艺谋的《红高粱》,有人说,它歌颂了中华民族敢恨敢爱,不屈不挠的精神;也有人说,它是故意夸大了中国人落后的、丑陋的一面,以博取外国人的欢心。另外,同一个人,在不同的年龄看同一部影片时,也会有不同的评价。如少年时候喜欢看的一部影片,隔了十几年后再看,就可能觉得不过如此。还有,不同民族的人,观看同一部影片也可能有不同的评价。如,瑞典电影大师伯格曼导演的影片《芳妮与亚历山大》,在本国放映的时候曾打破过票房纪录,而许多中国观众看了之后都说它节奏缓慢,不知所云。

为什么会有这样的现象呢?这是由于欣赏者的生活经历、社会地位、知识素养、性格气质等等方面的不同,自然会形成许多不同的审美心理。而这些内在的因素,又和一定的社会历史、文化背景等外在因素相融合,形成错综复杂、千差万别的个性心理。这决定了对电影艺术鉴赏的不同取向。人们的相貌各有不同,性格各有不同,审美情趣也会有所不同,甚至于,同一个人在不同的时间看同一部影片,也会因他的心境、情绪的改变而有所不同。一个人的审美趣味总是在不断地变化、不断地提高,不是一成不变的。但是,所有的鉴赏心理,也都要从一定的艺术作品出发,而不是无章可循的,否则,我们就没有必要在这里写这部关于艺术鉴赏的书了。

平常,一个人观察、欣赏事物,也总是会带有一定的情感,怀有一定的情趣,这在无形中制约着他本人的审美能力和审美经验。由于情感、情趣和审美能力的不同,对事物注意什么、不注意什么,以及对这些事物采取什么样的感情和态度,也就出现了差别。而体现在对电影的鉴赏上面,抱着娱乐消遣心理的观众,要达到松弛神经、改善心态、消除疲倦烦恼的目的,就会喜欢看武打、喜剧、警匪等娱乐片;抱着审美目的的观众,就会喜欢看精致的艺术片;而抱着明星崇拜心理的观众,只要是他喜欢的某位明星主演的片子,就会一部一部地去看,而不管影片的艺术性如何。

前面讲过,一部电影看第一遍的时候,我们总是会被剧情吸引,而陷入影片所描述的情境中去。而电影的特点又是不间断的,除非是看录像带或者VCD,否则是不可能停下来进行什么理智的分析。而在看第二遍的时候,就会变得理智一些,能够注意到故事情节以外的艺术手法。

不是从事电影专业的人可能没有时间去翻来覆去地看同一部电影,而且就算有时间的话,也未必有耐心。欣赏艺术毕竟是想得到美的享受,如果强迫自己反复看同一部电影,新鲜感消失,可能会失掉相当的快感。据说就连世界著名的电影理论家巴赞也很少把同一部影片看上两遍。而且电影和文学不同。文学因为是要诉诸自己想像的,每一次看一部作品,都会多多少少有一些不同的感受和见解,而电影的形象