

美的鉴赏

● 陶瑞峰 / 著

吉林大学出版社

美的鉴赏

● 陶晓燕 著

中国美术学院美术考级教材

美的鉴赏

◎ 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美的鉴赏 / 陶瑞峰著. — 长春 : 吉林大学出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5677-2157-9

I. ①美… II. ①陶… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206848 号

美的鉴赏

陶瑞峰 / 著

责任编辑: 张沐沉 责任校对: 安萌

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 1/16

印张: 15.25 字数: 250 千字

ISBN 978-7-5677-2157-9

封面设计: 张沐沉

吉林吉达印刷有限公司 印刷

2014 年 07 月 第 1 版

2013 年 07 月 第 1 次印刷

定价: 68.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

内容提要

爱美之人皆有之，在一种美的事物面前，人们都会欢快和愉悦。但是，对于什么是美，怎样欣赏美，却并不是人人都明了的。本书通过对音乐、绘画、建筑、戏剧、舞蹈、电影、现代派艺术等的欣赏，从理论和实践的结合上，对什么是美，以及怎样欣赏现实生活中形形色色的美的事物，提出了一种标准，一种规范。道理深入浅出，故事妙趣横生。文字优美流畅，对广大读者，尤其是青少年培养、提高自己对一切美好事物的欣赏和鉴别能力，都会提供很大帮助。

目
录
M
U
C
U

第一章

伯牙摔琴谢知音	/003
一、音乐的魅力	/003
二、欣赏音乐的美，要掌握音乐的美学特征	/005
三、欣赏音乐的美，要了解作者和作品的时代背景	/012
四、欣赏音乐的美，要掌握音乐的民族特征	/013
五、欣赏音乐的美，要掌握各种曲式和体裁	/014

第二章

静止的瞬间	/021
一、绘画美的特征	/021
二、中国画的欣赏	/026
三、西洋画的欣赏	/036
四、人体美的欣赏	/042

第三章

点线章法的呈现	/059
一、书法艺术的发展脉络	/059
二、书法艺术的美学特征	/065
三、书法艺术的欣赏	/068
四、著名书法家及其作品分析	/070

第四章

石刻的史书	/079
一、建筑艺术的内涵	/079
二、建筑艺术的美学特征	/079
三、建筑艺术的时代特征	/086
四、西方现代建筑及欣赏	/092
五、中国传统建筑的特征	/098

第五章

可视可触的艺术形象	/105
一、雕塑的内涵	/105
二、中国雕塑艺术的回顾	/105
三、雕塑艺术的美学特征	/108
四、雕塑美的欣赏	/113

第六章

动作姿态的艺术	/127
一、舞蹈的美学特征	/127
二、舞蹈的种类	/132
三、民间舞蹈的欣赏	/133
四、芭蕾舞的欣赏	/137
五、现代舞的欣赏	/139

第七章

舞台服饰与表演的艺术美的鉴赏	/147
一、戏剧艺术的内涵	/147
二、戏剧的美学特征	/150
三、中国话剧的诞生及特征	/158
四、中国戏曲的诞生与特征	/162
五、戏剧艺术的欣赏	/167

第八章

同鬼魅生活在一起的胡安	/173
一、千奇百怪的西方现代派艺术	/173
二、现代派艺术产生的原因	/176
三、如何欣赏现代派艺术	/187

 第九章

电影的奥秘	/195
一、电影的诞生与发展	/195
二、电影的美学特征	/196
三、电影表现技巧的丰富性	/201
四、一部精彩影片的审美标准	/206

 第十章

剖析心灵的艺术	/213
一、文学的内涵	/213
二、文学艺术的美学特征	/213
三、文学作家几种主要体裁的特点	/219
四、正确欣赏文学作品	/230

第1章

伯牙摔琴谢知音

——谈音乐美的鉴赏

伯牙摔琴谢知音

——谈音乐美的鉴赏

一、音乐的魅力

在所有的艺术中，音乐素有艺术的王冠之称。多少年来，这位得天独厚的欧忒耳泊女神，以她特有的表情魅力，强有力地占据着人们的心灵。对于音乐的美，人们有过种种赞誉。伟大的贝多芬说过：“音乐，有人将它比作花朵，因为它铺满在人生的道路上，散发出不绝的芬芳，把生活装饰得更美。”冼星海曾说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”亚里士多德指出，音乐能造就人的心灵，音乐将愉快和美好结成一个整体，使“人的心田充满激情。”他还说：在音乐的影响下，人才会“真正地爱或者恨。”捷克诗人伏契克曾热情地赞颂：“生活里没有歌唱，就像没有阳光。而在这里我们更是加倍地需要歌唱。”即使是大文学家巴尔扎克也毫不嫉妒地把音乐放在文学之上，赞颂音乐为一切艺术中最伟大的艺术。

那么，音乐何以赢得如此高的盛誉呢？因为它确实具有一种特殊的魅力，下面的几则趣闻就足以说明这个问题。

《夜曲》和解了夫妻吵架。一天，德国音乐家梅亚贝尔为了一点小事和妻子争吵起来，他认为那并不是什么重大问题，不希望再吵闹下去，但也不愿意向妻子求情。为了使自己镇静，他在钢琴前面坐下，弹起友人肖邦送来的名曲《夜曲》来。

一弹起钢琴，他的精神立刻被这支乐曲的魅力吸引过去，刚才跟妻子吵架的事也完全忘掉了。过了一会，怒气未消的妻子终于也为那优美的旋律所吸引，她一步一步地走到钢琴旁边，在十分激动中忽然抱住了丈夫，热烈地亲吻起来。

肖邦的《夜曲》，就这么使一对争吵中的夫妇重归于好了，梅亚贝尔和他的妻子非常感谢肖邦的曲子有效地和解了他们之间的争吵，赶紧写信给肖邦，邀请他来参加祝贺他们俩和好的聚会。

《卡门》消除了尼采的病痛。1881年11月，尼采旅居意大利，在一个小剧场中观看法国音乐家比才的歌剧杰作《卡门》，他一下就被那动听的乐曲迷住了。当夜写信给他的友人说：“我发现了一种新的幸福了，歌剧，比才的《卡门》。我确信这是现今最高尚的歌剧。”他急切地探问作者的住址，可惜那位短命的天才已于六年前逝世了。

《卡门》第二次演出时，尼采正在生病。他欣然抱病前往观看，没想到《卡门》醉人的音乐竟使他的病骤然消失。第二天，他在致友人的信中说：“比才已经死了，成一大遗憾；我昨天又欣赏他的杰作。这是美与热情的精灵，感人极深；我近来患病，听了这音乐之后病就愈了。我十分感谢它。”

以后每次《卡门》演出，尼采一定出席，成为定规。

引诱动物走向“死神”的鼓乐。鼓是乐器之一，在印度比哈尔邦的居民中，它竟能作为猎取野兽的用具。比哈尔邦的居民狩猎时，总是鼓乐喧天，打击出一种具有魅力的鼓点，这与一般静候猎物，生怕响声的传统狩猎方式大相径庭。说也奇怪，这种特殊的鼓乐，常常将密林深处那些爱听音乐的獐、豹、野鹿、羚羊等引诱出来。就在那些动物入神地“欣赏”鼓乐的时候，隐藏在树上的神箭手便箭簇齐发，旋即便喜悦地满载而归。

能增添力量的古典音乐。保加利亚著名举重运动员，世界纪录创造者瓦尔巴诺夫，非常喜爱贝多芬和巴赫等古典音乐大师的乐章，认为古典音乐深沉、雄壮，使人精神振奋，力量增添。因而，在他训练时，总是以贝多芬的《第九交响曲》和巴赫的《勃兰登堡协奏曲》等古典名曲伴奏。比赛前也要抽空听上一段。1983年在莫斯科举行的世界锦标赛上，瓦尔巴诺夫的情绪十分高昂，一举刷新了挺举的世界纪录，并夺得总分成绩的金牌。他说：这是赛前听了《第九交响曲》中“欢乐颂”的结果。

古典音乐引白鲸脱离困境。在北极圈附近的森雅文湾，曾有一千多条

巨大的白鲸被重重冰山包围达七个星期之久。负责救助白鲸的一艘苏联破冰船，费尽九牛二虎之力，才在结冰的洋面上为白鲸凿穿一条长达二十公里的水道。然而，个性畏怯的白鲸却不肯跟苏联破冰船游出，后来，聪明的水手记起海豚——白鲸的远亲——对音乐的敏感，于是想出一条妙计：为白鲸播送歌曲。最后，发现这些北极鲸喜爱古典音乐，便用高雅悠扬的古典音乐打动它们的芳心，终于使鲸群甘心由破冰船给引离困境，游向生路。

纵观中外音乐发展史，这种例子不胜枚举。的确，音乐是一种特殊的艺术形式，它往往能够起到其他艺术形式所起不到的，连作曲家本人也常始料不及的作用。

既然音乐具有如此迷人的魅力，那么我们应该怎样去欣赏音乐呢？

马克思说过：“正如音乐才能唤起欣赏音乐的感官，对于不懂音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”其实，一个有正常禀赋的人，都能够欣赏真正的音乐。但他（她）们必须有起码的音乐修养，特别是在欣赏中外古典音乐和交响乐时，需要一定的审美能力，也就是感受、理解和欣赏音乐的内容及形式的的能力。这种对音乐的审美能力就是马克思所说的“能懂音乐的耳朵”。

二、欣赏音乐的美，要掌握音乐的美学特征

（一）音乐，是旋律、节奏的艺术

不同的艺术，显示美的手段和方式是不同的。绘画，借助线条、明暗、色彩构成画面，显示它的美；文学，借助语言、文字构成诗文显示它的美；音乐，则是借助声音的高低、长短、强弱、音色等构成音乐作品显示它的美。音乐形象的塑造，是完全以声音为材料完成的。因此，人们常说，音乐是声音的艺术，是以音响展现美的艺术，这恰好为我们揭示出音乐的基本特征之一。

随便涂抹的线条和色彩不是绘画，任意堆砌的语言文字不是文学，同样，杂乱无章的声音组合也不是音乐。构成音乐形象的声音，是一种有组织的有规律的和谐的音响，包括旋律、节奏、调式、调性、和声、复调、曲式等要素，总称为音乐语言。

在音乐语言中，旋律是最有表现力的要素，它是音乐的主要表现手

段，音乐形象主要由旋律构成。旋律，又称曲调，它是具有调式、调性和节奏规律的不同高低长短、强弱的音的延续。具有特征的，处于显著地位的，能表现相对完整的音乐思想的旋律，称为主题。因此，主题也可以认为是典型化了的旋律，它是乐曲的核心和发展基础。例如，《义勇军进行曲》的旋律，一开始就是疾速、昂扬、振奋、悲壮、充满信心、勇气百倍的。作品中的一切，都围绕着这个旋律而运动起伏，它充分地显示了中华民族的爱国主义精神和大无畏的英雄气概，《黄河颂》的旋律则有张有弛，有徐有疾，先慢后快，疏密相间；回旋反复，既是抒情的、哀怨的，又是悲愤的、抗争的，这同样也表现了中华民族的国破家亡之痛和驱逐日寇，还我河山的爱国呼声。

节奏。节奏和旋律是形影相随的。没有旋律，就没有节奏；没有节奏，也无法表现旋律。所谓节奏，就是节拍的划分，时值的长短，速度的徐疾等之间的比例关系，这种比例关系，必须符合和谐美的原则。

声音是看不见摸不着的，一定的声音运动怎么能在人们头脑里形成形象？因为人是生活在声音的世界里的，声音伴随着我们生活的各个方面，人们在生活中接触到各种事物、现象，大都是与某种声音有密切联系的。例如，声音的由弱渐强，由强渐弱，同事物的由远至近，由近至远，运动的由小到大，由大到小相联系。根据这一现象，作曲家创作出《火车向着韶山跑》《在开往北京的列车上》等乐曲。优美和谐的声音与自由舒展、协调的事物运动相联系，如《边疆处处赛江南》《在银色的月光下》等。浑浊尖锐的声音与紧张、激烈、威胁性的事物相联系，比如，我们经常听的“鬼子进村”的音乐。声音的低沉、断续与人的悲伤相联系，比如《白毛女》中哭爹爹一段乐曲的创作。凭着脚步的快慢，不仅可以知道行走人是负重搬运、还是悠闲散步，甚至可以在某种程度上得知他的情绪和性格。至于语言音调与表现状态之间的联系，就更为显著。所以说，运动着的高低、快慢、力度、色彩……不同的声音，都与某些事物、运动直接或间接地联系着，音乐工作者按照一定的规律运动的声音，唤起了人们长期积累起来的生活和艺术的实践经验，使人在头脑中恢复了某些事物之间的联系，这就使人产生了艺术联想。另外，音乐有再现客观事物的外表特征的可能性，它可以用音乐再现生活中的实际音响，比如在描写自然风光的音乐中，模拟自然界的音响，如鸟语、钟声、流水声、马蹄声等等，用乐音直接加以再现，造成一种听觉形象。如唢呐曲《百鸟朝凤》里的众鸟

鸣声，就是用唢呐吹奏出来的一种乐音模拟。贝多芬《田园交响曲》第四乐章，也是用定音鼓写雷，短笛写风的呼啸，加上小号大号等其他乐器，来模拟暴风雨的形象。另外一些作品用乐音来暗示或象征可以由视觉辨别的物质对象。例如法国作曲家德彪西所作《夜曲》中的第一首《云》，有一段用乐队声音的层次变化，引起联想和类比，产生视觉上的光线层次变化，从而造成云层的移动感。

自然，音乐不是自然音响的简单模拟，也不同于语言的声调、音乐，是经过音乐家把客观存在的声音改造、发展，成为一种特殊的声音体系。它是音乐家在一定审美观点的指导下，把声音依一定的曲调的变化规律组织排列起来，从而饱含着音乐家在外界刺激下产生的某种心理状态，如激动、平静、愤怒、悲伤、快乐、爱慕、憎恨等。正因为这样，在音乐中，音响是具有不同的内容、色彩的情感的体现物，它不同于杂乱的无意义的声音，即使是对一定自然音响的模拟，也必须与特殊的主观感受相结合才具有音乐的意义。

李谷一演唱的《洁白的羽毛寄深情》，音调明亮、亲切；胡松华演唱的《拉网小调》，则粗犷豪放；闵惠芬的二胡独奏《江河水》如泣如诉，清冷、悲凉；唐韵的小提琴独奏《苗岭的早晨》则清新、活泼、生气盎然；贝多芬的《田园交响曲》，将乡村的景色——阳光、田野、潺潺流水、鸟语花香、暴风骤雨，牧民生活等做了维妙维肖地描绘。音乐虽不可见，不可触，却能以它那神奇美妙、变化万千的音响表现出世界的万事万物，揭示出它们的美，它的形象正是通过声音的旋律，节奏的变化等描绘手段而显示出来的，也正是通过欣赏者的联想和想象而体现出来的。

（二）音乐，是情感的艺术

罗曼·罗兰曾说：“我们来看音乐的实质。它的最大的意义不就是在它纯粹地表现出人的灵魂，表现出那些在流露出来之前，长久地在心中积累和动荡的内心生活的秘密吗？”黑格尔也曾指出：“音乐是心情的艺术，它直接针对着心情。”就其本质上讲，音乐是一种直接表现人的感情体验的艺术。

1、2、3、4、5、6、7，七个音符无论如何组合、变化和发展，总是以情感的变化为依据的，正是在别的艺术难以达到的感情领域，音乐迈开了它的脚步，在感情的世界中驰骋遨游。作曲家创作的时候，指挥家演出的时候，演奏家演奏的时候他们通过音乐所表达的是源源不断变化展开着

的感情的倾诉——人类对事物的各种审美感受，无比丰富的内心世界的每一个角落——深情的爱和刻骨的恨，奔放的欢乐和由衷的喜悦，深切的悲痛和淡淡的忧愁，激动不安和彷徨惆怅，对理想执着的追求，对人生意义的深刻探讨，这一切深浅程度不同的人类感情色彩，都可以凭借音乐得以最酣畅的表达。

俄罗斯作曲家柴可夫斯基，是一位善于用旋律来倾诉情怀的音乐大师。他的《第一弦乐四重奏》使许多人为之倾倒。1877年初，列夫·托尔斯泰从家乡来到莫斯科。几天后，他应邀来到莫斯科音乐学院，参加为他举办的音乐会。当乐团奏起了情意绵绵，令人回肠荡气的抒情乐章《如歌的行板》时，大文豪被那情思幽远，寓意深切的旋律打动了，随着乐声的奔泻，他仿佛听到了在贵族地主重压下俄罗斯农民痛苦的呻吟，那时断时续，忽强忽弱的旋律，就像心灵在哭泣，倾诉着不尽的哀伤。托尔斯泰被感动得饮泣洒泪，百感交集，对柴可夫斯基说：“我已接触到忍受苦难的俄罗斯人民的灵魂深处。”通过托尔斯泰欣赏柴可夫斯基《第一弦乐四重奏》的情景，我们会认识到音乐是被情感维系着的，它能直接表达人们的情感，又能更有效地激发人们的感情。

有的乐曲，从标题上看似乎是描绘大自然的景物，实际上，所表现的仍是人们的思想感情。例如二胡曲《二泉映月》，它描绘的是无锡的明月和清泉。然而，它的富于变化的旋律，恰恰是酣畅淋漓地表现了阿炳这位民间音乐家心中种种复杂的思想感情，那优美动听，跌宕起伏的旋律，抒发了在黑暗社会中哀痛的心声。听了这首乐曲，人的心灵之湖，像被投入了一块石子，激起一阵阵感情起伏的波涛。人们欣赏奥地利作曲家约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》时，既能从富有线条美的旋律中，领悟到多瑙河碧波粼粼，春意盎然的意境，也能从轻盈美妙的舞曲音乐中，感受到多瑙河水川流不息，人们迎着明媚的春天，奔向美好的未来，在情绪上受到感染。

有人说，旋律是感情的速写。这个比喻是很贴切的，作曲家创作的旋律，只有渗透着纯朴真挚的感情，并使之升华成“情语”，音乐才能具有动人心弦的艺术感染力。作为一种交流的工具，音乐是沟通人类心灵的感情渠道。尽管世界上各民族的音乐都有其独具的心理和感情素质，各个不同时代也会给自己的音乐打上特有的印记，但是，人们在欣赏和领会这种音乐时，毕竟无须第三者从旁“翻译”，完全可以凭自己的心直接感受它