

文艺鉴赏向导

WENYI JIANSHANG XIANGDAO

全国理工科高等院校文科教程

文艺鉴赏向导

欧阳周 主编 顾建华 路桂湘 副主编

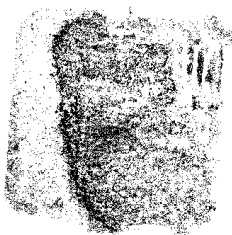
中国青年出版社

首都师范大学图书馆

21131795

1131795

内 容 提 要

这是一部引导青年正确地阅读、观赏、品鉴文学、艺术作品的知识读物。全书分十七章。前三章系统地讲述文艺鉴赏的性质和特点、文艺鉴赏的心理过程，以及文艺鉴赏的意义和方法。后十四章对文学艺术领域里十四个门类，包括民间文学、诗歌、小说、散文、戏剧、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、摄影、电影电视、书法、工艺美术和建筑艺术等，结合每个门类的分类情况和审美特征，着重讲解“如何鉴赏”。读者通过阅读此书，不但可以增长文艺知识，开阔文艺鉴赏的视野，还可以培养审美情趣，提高文艺鉴赏的能力。

封面设计： 唐伟杰

全国理工科高等院校文科教程

文艺鉴赏向导

欧阳周 主编 顾建华 路桂湘 副主编

*

中国青年出版社出版 发行

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 15印张 2插图 290千字

1987年12月北京第1版 1987年12月北京第1次印刷

印数1—22,000册 定价2.60元

序

金开诚

我有这样一种直觉，似乎当代青年比以往时代的同龄人更重视艺术欣赏。他们不仅扩大了艺术欣赏在生活中所占的比重，而且许多人还把提高艺术欣赏能力当做一种必要的修养。我认为这是社会主义精神文明建设中值得注意而令人高兴的现象。

文学艺术对人有陶冶情性、潜移默化的作用，这是在久远的时代已经被人肯定了的。但以前的论者一般都视欣赏者为完全受动的一方。只是从近代以来，人们才逐渐重视欣赏者的能动作用；终于得出结论：一切文艺创作的社会效果之充分显现，乃是创作与欣赏双方都发挥了能动作用的结果。进而又可以肯定：不仅现实中的创作与欣赏是互相制约、彼此促进的，而且历史上各个时期的文学艺术之所以发展成这样而不是那样，其间也有欣赏者的反馈起了重大的作用。正是在这种认识之下，欣赏者一方的社会与文化背景，以及欣赏主体的各种心理因素，乃成为文艺研究的重要对象；同时，欣赏者本身也把提高艺术欣赏能力作为一种有意的追求。这些都是有重要意义的观念变

化。

那么，单从欣赏者一方来说，究竟怎样才能提高欣赏能力呢？应该说收效最快的方法莫过于自己搞点创作。然而，这在事实上恐怕难以普遍做到。因此剩下来便只有两项众所周知的方法：

首要的一个方法是致力于欣赏的实践，并在实践中做一个有心人。这主要因为任何艺术都是以特定的感性形象作用于人，因此不论艺术研究者作出多么深入具体的语言论述，也无法充分揭示其感性的奥秘。例如古人论诗，说“味在酸咸之外”；其实，即便是简单的酸味咸味，通过语言描述也无法如实再现它究竟是什么样的酸，又是什么样的咸；更何况是“味在酸咸之外”，当然更加难以言传。大家都知道，感受酸味要喝醋，感受咸味要尝盐；由此也就可以推知，想要感受“在酸咸之外”的诗味，并不断提高感受的准确性和深刻性，那就必须进行大量的诗歌欣赏的实践。这种欣赏实践在开始时最好还要较为集中，即专门捉摸一种艺术，以便在反复玩味与大量的比较中养成较为敏锐的感受、较为深入的理解和较为活跃的联想与想象等能力；这些合在一起，便成为对某种艺术的欣赏能力。一个时期的集中，完全不必担心视界与趣味的狭隘；相反却因各种艺术有其共通之处，所以在某一种艺术中养成的较高的欣赏能力，随后又将通过举一反三、观同察异等能动作用，而有益于对其它艺术的欣赏，从而逐渐进入“一通百通”的境地。

欣赏实践虽为提高欣赏能力的首要之事，但同时也要

学点关于艺术欣赏的知识和理论。一切有用的知识理论在欣赏中的积极作用是显而易见的。就拿以上提到的诗味“在酸咸之外”这类极其朴素的论述来说，固然论者无法切实说明那究竟是一种什么“味”，但他毕竟从感性经验中总结出颇有特殊性的诗味的存在，这就对诗的欣赏者不无启示和引导作用。记得在小学时，美术老师带领我们几个同学参观画展，有个孩子问，山水画中的人为什么没鼻子没眼？老师说因为画的是远景，画中的人是在远处，观众怎能看清他们的鼻子和眼睛呢？他又说山水中人物固然不可画得太细致，但山水中人因为与景物相联系，所以也不可画得“太无势”；若象同学们画的小人那样，那就与山水不相干了。我后来知道老师的话出于《芥子园画传》，虽然是极简单的理论，却给我留下很深的印象，使我对艺术作品的完整与协调有了初步的感悟。读初中时，我又爱上了书法篆刻，学校附近有个公园，我常常去看书画展览，发现有些标价很高的书法作品，却看不出有什么特别的好处。因此就向一位字写得很好的老师请教如何欣赏书法，他的回答是：“没什么好说的，就是个多写多看！”我照他的指示去做，欣赏的能力果然不知不觉地有所提高。但我后来也接触了种种有关书法的知识和理论，深深感到这些也是有益于人的；因此便想到那位老师如果既强调实践，也跟我讲一些道理，肯定能使我欣赏书法的能力提高得快一点。知识和理论的意义在于促进对艺术作品的理解。所谓理解，就是指通过把握事物之间的联系来形成或加深对特定事物的认识；由于艺术的知识和理论是反映了

与艺术欣赏对象直接有关的事物之间的联系，所以能有效地促进对欣赏对象的理解；又因为“只有理解了的东西才更深刻地感觉它”，所以学习知识和理论乃是增进艺术修养、提高欣赏能力的一个重要环节。

正是为了适应广大读者提高欣赏能力的要求，所以就有专谈与艺术欣赏有关的知识与理论的书刊。但在我的印象中，五、六十年代这类书刊是并不多见的，而现在则如雨后春笋，这个信息显然反映了广大欣赏者已经不止把艺术欣赏当作仅仅为了娱乐和休息的生活调剂，而是也想通过对各种艺术的特点和欣赏要领的了解，在欣赏中得到更为深广的思想教益和艺术享受，从而丰富自己的精神世界，甚至促进智能的开发，活跃思维和想象。

本书是为理工科大学学生学习文学艺术课程而编写的。理工科大学学生学习文学艺术课程现正方兴未艾，这一方面是因为学生们不仅对欣赏文学艺术有浓厚的兴趣，而且还有学习有关的知识与理论的迫切要求；另一方面也是因为理工院校的领导和教师们在教学实践中已经认识到学生的知识和兴趣倘若过于狭窄，在学习生活中走“独木桥”，是不利于人才培养的。因此有的理工院校已经增设文学、艺术等系科，有的则积极开设这方面的课程。于是，有关的教材与教学参考书的编写也就变得很有必要。

本书作为一部教材或教学参考书，在内容上显然具有全面与稳实两个特点。全面，主要是指本书论述范围之广，除了前三章总论文艺鉴赏的性质特点、心理过程、意义方法之外，其它各章分论民间文学、诗歌、小说、散

文、戏剧、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、摄影、电影电视、书法、工艺美术、建筑艺术的鉴赏；分论部分又分别谈到各种艺术的源流、类别、审美特征与鉴赏方法。这就犹如一大串钥匙，有助于读者去打开一切艺术的宝库。象这样一本全面论述艺术鉴赏的专书，现在还是绝无仅有的；这主要因为任何艺术鉴赏家都不可能全面了解所有这些艺术，而本书则出自众手，是发挥了各人的专长而结撰成书。至于稳实，则是论述不求新奇，不标榜一家之言，而是根据教科书的要求，广泛介绍基本知识，博采较为公允而有代表性的论说，并出之于明白易懂的语言表述，使读者在丰富艺术知识和提高鉴赏能力方面真正能有所得益。

显然，这样一本书除了可供理工院校教学之用外，也是适合于广大读者，特别是青年读者学习参考的。

目 录

第一章 文艺鉴赏的性质和特点·····	1
第一节 文艺鉴赏是一种审美活动·····	2
第二节 文艺鉴赏的主体和客体·····	8
第三节 文艺鉴赏的特点·····	16
第二章 文艺鉴赏的心理过程·····	26
第一节 鉴赏与感知·····	27
第二节 鉴赏与想象·····	35
第三节 鉴赏与情感·····	42
第四节 鉴赏与理解·····	49
第三章 文艺鉴赏的意义和方法·····	56
第一节 文艺鉴赏的社会意义·····	56
第二节 文艺鉴赏的一般方法·····	69
第四章 民间文学鉴赏·····	82
第一节 民间文学的性质、类别和审美特征·····	82
第二节 上古神话、传说和史诗的鉴赏·····	88
第三节 民间故事、寓言的鉴赏·····	92
第四节 民间歌谣的鉴赏·····	100
第五节 民间说唱文学的鉴赏·····	104
第五章 诗歌鉴赏·····	109

第一节	诗歌的产生、类别及审美特征·····	109
第二节	捕捉诗歌的形象美、意境美·····	118
第三节	领悟诗歌的理趣美·····	123
第四节	品鉴诗歌的形式美·····	127
第五节	体察诗人自我形象的人格美·····	136
第六章	小说鉴赏·····	142
第一节	小说的源流、分类及其审美特征·····	143
第二节	剖析丰富复杂的人物形象·····	147
第三节	把握独具特色的环境描写·····	152
第四节	赏识匠心独运的情节、结构·····	156
第五节	挖掘作品的主题思想·····	161
第七章	散文鉴赏·····	167
第一节	散文的类别及审美特征·····	168
第二节	散文的意蕴美·····	173
第三节	散文的结构美·····	178
第四节	散文的语言美·····	183
第五节	不同散文作家的风格美·····	187
第八章	戏剧鉴赏·····	193
第一节	戏剧的类别及审美特征·····	193
第二节	剧本鉴赏·····	200
第三节	话剧鉴赏·····	211
第四节	戏曲鉴赏·····	219
第九章	绘画鉴赏·····	227
第一节	绘画的类别及其审美特征·····	227
第二节	中国画和西洋画的比较·····	238

第三节	中国写意水墨画的鉴赏·····	238
第四节	油画、木刻和漫画的鉴赏·····	243
第五节	壁画的鉴赏·····	250
第十章	雕塑鉴赏·····	256
第一节	雕塑的类别及其审美特征·····	257
第二节	雕塑的形象、环境与主题·····	261
第三节	雕塑形象的形似与神似，绘景与抒情··	266
第四节	雕塑的形体美·····	270
第五节	怎样鉴赏人体艺术·····	275
第十一章	音乐鉴赏·····	281
第一节	音乐的起源、类别及其审美特征·····	281
第二节	音乐的特殊表现手段·····	287
第三节	声乐鉴赏·····	290
第四节	民族器乐鉴赏·····	296
第五节	交响音乐鉴赏·····	303
第十二章	舞蹈鉴赏·····	310
第一节	舞蹈的起源及类别·····	310
第二节	舞蹈艺术的审美特征·····	316
第三节	民族民间舞及舞剧鉴赏·····	322
第四节	芭蕾舞鉴赏·····	326
第五节	关于现代舞·····	331
第十三章	摄影鉴赏·····	336
第一节	摄影的种类及审美特征·····	337
第二节	摄影的特殊表现手段·····	341
第三节	人像摄影鉴赏·····	346

第四节	风光摄影鉴赏·····	351
第五节	生活摄影鉴赏·····	356
第十四章	电影、电视鉴赏·····	362
第一节	电影、电视的产生及其审美特征·····	362
第二节	电影、电视的结构方法——蒙太奇·····	370
第三节	发现银幕形象的闪光点 and 影片的艺术特色·····	376
第四节	品鉴电影、电视演员的表演艺术·····	381
第十五章	书法鉴赏·····	389
第一节	书法艺术的发展概貌及审美特征·····	390
第二节	笔法——点线的和谐美·····	397
第三节	结体——字形的结构美·····	401
第四节	章法布局——全幅作品的意境美·····	406
第五节	字如其人——书法家的人格美·····	410
第十六章	工艺美术鉴赏·····	414
第一节	工艺美术的起源、类别及其审美特征·····	414
第二节	工艺形象的象征性与崇高美·····	420
第三节	工艺美术的材料美和色彩美·····	425
第四节	工艺美术的造型美和装饰美·····	432
第十七章	建筑艺术鉴赏·····	439
第一节	建筑艺术的起源、类别及其审美特征·····	439
第二节	建筑艺术形象的构成·····	445
第三节	中国古代建筑艺术鉴赏·····	452
第四节	外国古代建筑艺术鉴赏·····	456
第五节	现代建筑艺术鉴赏·····	462

第一章 文艺鉴赏的性质和特点

文艺鉴赏，是广大人民群众参与的以文学艺术作为对象和手段的一种审美活动。在社会意识形态的诸种形式中，由于文艺鉴赏具有形象性的特点，因而拥有最广泛的群众性。作为对文学艺术作品的审美感受，文艺鉴赏密切关系着社会主义精神文明的建设，而它自身又是社会主义精神文明的一个重要组成部分。文艺鉴赏是文艺发挥和实现其社会功能的桥梁和中介。文艺的认识作用、教育作用和审美作用，只有通过鉴赏活动才能发生和实现。没有广大群众的鉴赏，文艺作品就失去了它存在的价值，评论家的工作也就失去了群众基础。人们鉴赏文艺作品的过程，实际上就是文艺作品回到社会实践中去接受人民群众的检验的过程。文艺鉴赏以人与艺术的审美关系成为美学研究的一个重要课题，因而探索和阐明整个文学艺术以及不同艺术门类鉴赏活动的基本原理和特点、规律，就具有理论和实践两方面的重要意义。

第一节 文艺鉴赏是一种审美活动

文艺鉴赏是人们在阅读、观赏、品鉴文艺作品时产生的一种审美活动，也是人们通过艺术形象（或意境）去认识客观世界的一种思维活动。

文艺作品以一定的物质材料和物质手段为媒介，描绘出生动的艺术形象（或意境）和丰富的生活图画，使审美意识物态化。读者、观众或听众通过阅读、观赏、品鉴文艺作品，对艺术家创造的艺术形象（或意境）进行感受、体验、领悟、理解，在思想感情上产生强烈的反应，从而获得由浅入深、情理交融的审美把握。在这一过程中，既可得到悦耳、愉目、赏心、怡神的美的享受，又能得到思想、认识、道德、情操等方面的教益，进而加深对生活的了解和热爱，提高自己的精神境界。这种以文艺作品为对象和手段的审美实践活动，就是我们通常所说的文艺鉴赏。

为了正确认识文艺鉴赏的性质和特点，我们有必要首先弄清楚“文艺”以及与此有关的一些词语的内涵。

文艺，就其广义说，是文学和艺术的统称，狭义则专指文学或表演艺术。我们这里所讲的文艺，系指前者，即包括了文学和艺术两大门类。

文学，作为社会意识形态的一种，是以语言为手段来塑造形象、反映社会生活、表达作者思想感情的一种艺术，故又称为“语言艺术”。在我国先秦时代，“文学”一

词曾用以泛指包括哲学、历史、政治、文学等在内的一切学术和文化方面的书面著作。魏晋南北朝时期，将文学分为韵文和散文两大类。现代则按其创作形式的不同，文学通常分为诗歌、散文、小说、戏剧四种体裁，各种体裁里又有各种不同的样式。

艺术，这一概念在文艺发展史上曾包含有多种涵义。在古汉语里，“艺”一般指“技术”、“技巧”或“才能”；“术”一般指“技术”、“学术”、“手段”或“策略”。我们这里所说的艺术，则是指与美和审美紧密联系在一起，通过一定的物质手段塑造形象、具体反映现实生活、表现艺术家思想感情的一种社会意识形态。由于表现手段和方式的不同，艺术通常分为表演艺术（音乐、舞蹈）、造型艺术（绘画、雕塑、书法、摄影、建筑、工艺美术）、语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、电影、电视）。另一种分类法是根据文艺作品对鉴赏者的作用的不同，将艺术分为听觉艺术（音乐）、视觉艺术（绘画、雕塑、摄影、书法、建筑、工艺美术）、想象艺术（文学）和综合艺术（戏剧、舞蹈、电影、电视）。此外，还有将以上不同艺术门类划分为空间艺术和时间艺术，或划分为动态艺术或静态艺术、叙事艺术和抒情艺术的。我们认为，中外美学或文艺理论从不同角度提出了不同的艺术分类方法，都是有道理的，但又都不同程度地存在着某些不足之处。因为各门艺术的审美特征并不是单一的，而是多方面的，如音乐，它既是表演艺术、听觉艺术，又是时间艺术、动态艺术和抒情艺术；又如书法，它既是造型艺术、视觉艺术，又是

空间艺术、静态艺术和抒情艺术。所以仅从某一角度将它们划分到某一大类中去，可能不够全面和合理。因此，倒不如就将艺术分为文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、摄影、建筑、工艺美术、戏剧、电影、电视等主要门类，在各艺术门类里再具体分为若干品种、体裁和样式，也许研究起来更方便一些。

鉴赏，从字面上理解，“鉴”指“审察”、“识别”，“赏”指“欣赏”、“赏识”。所谓鉴赏，通常是指对文学艺术作品的鉴别和欣赏。文艺鉴赏作为文艺实践活动的一个重要组成部分，本身就包括了鉴别和欣赏这两个方面，二者密不可分。有鉴别才有欣赏，而鉴别又是为了欣赏。

在文艺鉴赏中，人们之所以被艺术形象（或意境）所吸引、所感染，并为之陶醉倾倒，赞赏击节，是因为艺术作品是美的。对于艺术的鉴赏，从根本上说来，就是对艺术美的鉴赏，对艺术作品本身所具有的美的鉴赏。

文艺鉴赏与一般审美所以不同，主要是由于它们的对象不同。一般审美是对现实美的观照。现实中的自然事物和社会事物本身，原不是作为人们的实践对象和认识对象而存在的。在实践中，它们与人首先形成了意志实践关系和理智认识关系。在这个基础上，当社会发展到人们不以直接的功利态度、实用态度对待自己的产品时，才出现了比较成熟、比较纯粹的审美关系。只有到了这时，它们才作为审美对象而呈现给审美者。而艺术美则不同于现实美，它是作为审美对象而生产、而存在的。自然事物在不作为审美对象时，仍可以作为实用对象发挥它的功用，如

房屋可以居住，马可以骑，鱼可以吃。而艺术美，当你不以审美方式、审美态度去把握时，虽然仍是一种客观存在，但既不能发挥文艺的认识作用，又不能发挥文艺的功利教育作用。艺术是一种精神产品，它不能象自然事物和社会事物那样可以作为实用品出现，如画上的马不能骑，香蕉、蜜桃不能吃等等。

艺术美是艺术的最本质的特征。一切艺术，从内容到形式，都可能而且应该是美的。人们对于美的鉴赏虽然并不只限于艺术美，但艺术美却最能充分地满足人们的审美需要。毛泽东同志指出：现实生活和文艺作品，“虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”^①人们对于艺术美较之对于现实美，更容易引起注意，所获得的美感也更集中、更纯粹、更强烈、更深刻。

有必要指出，艺术和艺术美不是一个概念，二者既有联系又有区别。艺术美，首先应当是艺术；但艺术却并不一定都是美的，那些歪曲生活本质、思想消极颓废甚至反动、艺术粗糙低劣的作品，怎能成为美的呢？只有那些进步的、反映了社会生活本质规律以及人民群众的理想愿望的优秀作品，也就是体现了真、善、美统一的作品，才是

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1953年版，第863页。