

全民艺术鉴赏普及读本

书法 / 绘画 / 音乐 / 摄影 / 影视鉴赏

王兴国等◎编著

光明日报出版社

全民艺术鉴赏普及读本

书法 / 绘画 / 音乐 / 摄影 / 影视鉴赏

王兴国 黄金城 邓娜 朱敬◎编著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全民艺术鉴赏普及读本：书法、绘画、音乐、摄影、
影视鉴赏 / 王兴国等编著. -- 北京：光明日报出版社，
2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5194 - 4666 - 6

I. ①全… II. ①王… III. ①艺术—鉴赏—普及读物
IV. ①J05-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 224293 号

全民艺术鉴赏普及读本——书法、绘画、音乐、摄影、影视鉴赏 QUANMIN YISHU JIANSHANG PUJI DUBEN—SHUFA、HUIHUA、YINYUE、 SHEYING、YINGSHI JIANSHANG

编 著：王兴国等

责任编辑：曹美娜 郭思齐

责任校对：赵鸣鸣

封面设计：中联学林

责任印制：曹 诤

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市西城区永安路 106 号，100050

电 话：63131930（邮购）

传 真：010 - 67078227, 67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E - mail：caomeina@gmw.cn

法律顾问：北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷：三河市华东印刷有限公司

装 订：三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换，电话：010 - 67019571

开 本：170mm × 240mm

字 数：248 千字

印 张：14.5

版 次：2019 年 1 月第 1 版

印 次：2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5194 - 4666 - 6

定 价：68.00 元

版权所有 翻印必究

编者简介

王兴国 成都大学美术学院教授，书法硕士生导师，同济大学2017级美学方向博士。四川省学术技术带头人后备人选，重庆市首批宣传文化“五个一批人才”，国家艺术基金评委，中国书协会员，中国文艺评论家协会会员，成都市书法家协会副主席兼学术委员会主任，成都市评协副主席兼秘书长等。公开出版个人专著、教材9部，发表论文百余篇；书法作品数十次参加全国及省市各级书法展览，主持主研各级纵向科研项目15项。

本成果获四川省2016年度社科普及规划项目资助，
项目编号SC16KP007

前 言

艺术，在古代指的是六艺及术数方技等各种技能。如今，人们把艺术概括为对社会生活进行形象概括而创作的作品。艺术体现着人们一定的审美观念、审美趣味与审美理想。无论艺术的审美创造抑或审美接受，都需要通过主体的感官去感受和传达并引发相应的审美经验。对艺术的审美分类，主要应根据主体的审美感受、知觉方式来进行，依据这个原则，艺术可以分为造型艺术、表演艺术、综合艺术和语言艺术四大类。其中造型艺术（视角艺术）主要包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术、书法、摄影等；表演艺术主要包括音乐、舞蹈、曲艺等；综合艺术主要包括电影、电视、戏剧等；语言艺术通常包括诗歌、散文、小说等。

真正的艺术应该具备以下三个方面的特征：

一是形象把握与理性把握的统一。形象是艺术活动特有的存在方式，艺术作品作为人的精神生产的产品，依存于一定的物质载体，它必须是直观的、具体的，能为人的感官直接感知的感性存在。形

象是构成艺术作品的基本要素，所以每个艺术形象都必须以个别具体的感性形式出现，把生活中的人、事、景、物的外部形态和内在特征真实地表现出来，有血有肉，有声有色，使人产生一种活灵活现的真实感。因此，艺术欣赏的过程也要通过对艺术形象的感情来引发对作品中情境、意境的体味。同时，艺术形象的创造又不能离开理性，艺术中的形象是有意义的形象，是渗透了艺术家深刻理性思考的形象。它不是客观生活图景的随意照搬，而是艺术家经过选择、加工并融入艺术家对人生的理解，对社会事物的态度和理性认识的外化和彰显。艺术家从事创作活动中的理性思维，在把握时代氛围，遴选素材和题材，构思主题和情节，选择表现形式等方面均具有举足轻重的作用。艺术活动是形象把握与理性把握的有机统一。

二是情感体验与逻辑认知的统一。艺术活动总是伴随着情感。艺术家在自己的心里唤起曾一度体验过的感情并且在唤起这种感情之后，用动作、线条、色彩、声音及言词所表达出形象来传达这种感情，使别人也能体验到同样的感情，这就是艺术活动。艺术家的情感往往通过艺术形象得到充分的展现，艺术家反映生活，描绘艺术形象，绝不是冷漠的、无动于衷的，而是凝聚着他的思想情感、爱憎褒贬，渗透着他的审美情趣、审美理想。在审美及艺术创造和艺术欣赏活动中，情感不仅与形象联系在一起，也同认知联系在一起，是随着审美认知而产生的一种特殊的心理现象，其基础是审美认知。经过审美认知，生活中的美才能被发现、被感悟。在艺术活动中，情感与思想认知是交融在一起的。没有情感的说教不是艺术，没有思想的情感也不能产生艺术。真正的艺术活动是情感体验与逻辑

辑认知的统一。

三是审美活动与意识形态的统一。艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动的根本标志。所谓审美特性，是指艺术作品所具有的美学品质和审美价值。艺术作品是艺术家审美理想的结晶，是美的创造的结果。它不仅以情动人，更以美感人，使人得到一种精神上的愉悦享受。艺术不仅是一种审美的活动，具有审美特性，而且艺术仍属于上层建筑中的意识形态，具有意识形态性质。归根结底，艺术是人对世界的一种精神把握的方式，人们通过艺术达到对世界的认识，也包含着人对自己的认识。而且，艺术中的审美性是其最根本的本质属性，其意识形态特征则是隐藏在审美特性之中的，它使艺术的审美世界具有更为广阔和深刻的内涵，因此，我们说艺术活动是审美活动与意识形态的统一。

艺术是民族精神的火炬，是时代前进的号角，最能代表一个民族的风貌，最能引领一个时代的风气。艺术具有审美功能、认识功能、教育功能和娱乐功能。现在，全国各族人民正按照党的十九大确立的奋斗目标，一步一步向着实现中华民族伟大复兴的中国梦迈进。在这个过程中，举精神之旗、立精神支柱、建精神家园、聚中国力量，都离不开艺术。艺术关乎人的生活，关乎人的心灵，关乎国民精神的塑造，关乎一个民族的品质和未来。有艺术浸润的生活才是美好的生活，有艺术滋养的心灵才是高贵的心灵。全民艺术鉴赏普及所指向的是全民文化艺术素养的提高、审美水平的提升、精神面貌的提振、核心价值观的培育、文化创造力的激发。它旨在让艺术融入人们的日常生活，使生活审美化、艺术化，更有情趣，更

有精神和审美内涵，更有价值和意义。

本书分为七章：第一章绪论；第二章如何鉴赏艺术；第三章书法鉴赏；第四章绘画鉴赏；第五章音乐鉴赏；第六章摄影鉴赏；第七章影视鉴赏。其中第一、二、三、七章由王兴国撰稿，第四章由邓娜撰稿，第五章由黄金城撰稿，第六章由朱敬撰稿，全书由王兴国统稿。

感谢各位同仁的精诚合作，感谢四川省社科联、成都大学中国—东盟艺术学院领导对本书编写工作的大力支持！由于时间紧迫，再加上编写人员水平有限，书中错误和不足之处难免，请读者提出宝贵意见。

王兴国

2018年5月于成都大学

目 录

CONTENTS

第一章 绪论——人生为何需要艺术	1
第二章 如何鉴赏艺术	7
第一节 什么叫艺术鉴赏	7
第二节 如何开展正确的艺术鉴赏	10
第三章 书法鉴赏	17
第一节 什么是书法	17
第二节 书法的相关常识与鉴赏要素	21
第三节 如何鉴赏书法艺术	39
第四节 中国书法经典鉴赏实例	42
第四章 绘画鉴赏	62
第一节 绘画艺术简述	62
第二节 绘画类型介绍	68
第三节 绘画鉴赏的基本法则	70
第四节 绘画经典作品鉴赏实例	77

第五章 音乐鉴赏	92
第一节 音乐与人生	92
第二节 名人与音乐的故事	94
第三节 中国音乐鉴赏基础知识	102
第四节 西方音乐鉴赏基础知识	111
第五节 中外音乐名曲鉴赏实例	122
第六章 摄影鉴赏	138
第一节 摄影艺术概述	138
第二节 摄影的分类及其学习要领	146
第三节 如何鉴赏摄影作品	151
第四节 中外著名摄影师及其作品鉴赏	162
第七章 影视鉴赏	178
第一节 影视艺术概述	178
第二节 电影电视的类型	182
第三节 影视艺术的艺术语言	187
第四节 影视艺术的审美特征	192
第五节 影视艺术的鉴赏方法	197
第六节 影视经典作品鉴赏实例	204
参考文献	218

第一章

绪论——人生为何需要艺术

在我们身边，时刻都有艺术，处处都有艺术。艺术是什么？它有什么用？这个话题既简单又复杂。说它简单，艺术就是一首歌、一幅画、一场电影、一幕戏剧、一张照片、一幅书法、一件雕塑或工艺品、一座好看的房子、一首朗朗上口的诗歌、一篇文辞优美的文章、一段生动活泼的舞蹈，等等。甚至一件陈设物品、一盘色香味俱全的菜肴也都无不可以称为艺术。你只要觉得它好看、好听、好吃、好用，都可称为艺术。但是，在今天的生活中，可能也有让你感受到并不那么好看的画或者并不太好听的音乐，一些读着生涩模糊、看着别扭或不解的舞蹈动作、绘画和文字造型，别人也称之为艺术，这又是怎么回事呢？这就涉及一个较复杂的问题——什么是艺术？什么对象才有资格被称为艺术？艺术到底有什么特征和标志？它有什么意义和作用？所以，关于“什么是艺术”的问题和“艺术是什么”的问题，严格追问起来都很难有满意的回答。历史上的许多哲人、艺术理论家们都曾反复讨论过“什么是艺术”的问题，但其结果都难以令人满意。当然，对于我们一般人来说，不需要像哲学家那样刨根问底，去弄明白什么是艺术。而只需要懂得哪些对象是艺术，或者说只要明白你身边天天都能见到的事物哪些属于艺术品和艺术活动，以及我们如何去理解和欣赏这些艺术品和艺术活动。这两个问题中，前者比较简单，它基本属于常识性问

题。我们天天看到的电视电影，时时听到的音乐歌曲，到处都能见到的绘画、摄影（老百姓也称之为照片）、书法等都是艺术，似乎没有太大疑义。但是，这些我们基本都能认定的艺术作品，为什么是艺术？它的艺术性或者说可观赏性在哪里？这个问题就复杂一些了，没有经过学习和训练的人是难以懂得的。这就是艺术欣赏，或者也可称为艺术鉴赏知识。在今天，我们绝大部分的普通人对于如何鉴赏艺术，基本上还处于无知状态。这绝不是贬低大众的知识与能力，而是研究者经过对大众的艺术知识构成，对当下艺术的普及教育情况做过调查研究而得出的结论。不要说普通民众，特别是文化水平低于中学以下的人群，即使在大学校园，对于这些有着良好科学文化知识素养的大学生们来说，如何正确欣赏艺术，也显得很力不从心。可见，当下社会，民众对于艺术鉴赏的知识与能力是多么的欠缺！

欠缺艺术知识，特别是欠缺对艺术的鉴赏知识，这个问题对于我们人生来说重要吗？甚至有的读者会说，当下社会，我们只要能吃好、喝好、用好、玩好，有钱赚，有名牌衣服饰物，有大房子、好房子住，有车开，特别有好车开，有好的物质生活，我们还需要什么艺术？我们为何还需要鉴赏艺术？

这里我想分几个方面来讨论这一问题。

首先，就前述这些问题，认为只要有丰富的物质生活，能吃好、喝好、用好、玩好，有好房子住，有名牌衣物穿戴，有好车开，哪里还需要什么艺术？！应该说持这种观点的人在当下社会有很大一部分。也可以说这是当代社会实用主义、拜金主义的一种表现。针对这类观点，我想反问一下，你们为什么要住好房子，穿名牌、戴名牌，开豪车、出入高档场所，吃高档宴席？古人常说，“广厦千间，夜卧六尺；家财万贯，日食三餐”。也就是说，即使你拥有数不尽的钱财，有规模巨大的豪宅房屋，但你每晚只能睡六尺之地（一张小床的面积），每天仅能吃三餐，你的肚子容量有限、体积有限，只能吃那么一点食物，

睡觉也只能占据那么一点空间（一张床位）。但为何却要追求好的房子、大的宅院，要穿戴漂亮衣服和首饰，吃高档宴席，开高档车呢？或许有人说，这是社会进步的体现，是生活质量的体现，生活品位的体现。而所谓生活质量、品位，我们用一个比较简单而学术化的名词来概括它，那就是追求生活的美！这个“美”，犹如学者们对它的一种解释，拆开美字看，上面为“羊”，下面为“大”，也叫“羊大为美”。意指我们的祖先在造字时，所谓“美”，就是看到一只肥大的羊，胃口好，感觉好，这就很美。反之，干瘦的、弱小的“羊”是不能称之为美的。这其实也是一种实用主义的审美。就像我们前面说到当今通行的一些实用主义观点一样，豪宅自然就美，简陋的房子算不得美；做工考究、材质昂贵（价格也不菲）的衣服首饰就美，而做工粗率简单、材料低廉的服饰就不美。它是从满足人们的精神需求（而非仅仅是物质需求）方面来衡量的。否则，如果仅从物质需求或实用功能看，夜晚睡在两三平米的斗室中，与睡在数百平米的大房子（或别墅）中，其作用与效果应该没有什么区别。吃着几元钱的快餐（或粗茶淡饭）与一餐消费数千数万者，在充饥和补充能量这些功能方面应该也没有什么大的区别。但我们为什么要追求住豪宅、穿名牌、消费奢侈品和价格昂贵的食物？应该说这其实是一种超越基本的物质需求而走向精神需求的体现。豪华别墅、名贵衣物、高档宴席给你的已不再是生理上的满足，不仅仅是吃饱、穿暖和遮风避雨，免受饥饿、寒冷和风吹雨淋日晒等自然环境中的生存威胁，而是在满足生理需求之后追求一种心理上的慰藉。好房子、名贵衣物看着美观舒适，高档宴席吃着环境舒适、口感舒适，所以，这些其实都应该是精神层面的需求了。

包括我们今天社会高度发达后，人们不仅在吃的、住的、用的方面条件都得以改善，都已超越基本的物质满足而向美的、善的精神层面需求转移。社会进步后一系列新的行为如旅游度假、休闲娱乐，以及不断对一些物质产品、人

类居住环境（市政文化、园林、建筑）的美化与改造，都是以满足人类的精神享受为目的的。当然，作为艺术活动（包括各门类的艺术展览演出、艺术活动等）就更是以满足人的精神需求为目的的了。例如，我们每天都在看的电视电影（发展到今天还包括各种网络视频）、体育比赛，在各种场合都在听的音乐、每逢大型活动必有的歌舞晚会，城市大大小小的博物馆、美术馆乃至我们的家庭陈设、宾馆酒店会议厅等各种公共场所都在陈列展出的绘画、书法、雕塑、摄影等各类艺术品，都充斥着我们的生活。可以说，社会越是发达，物质条件越是丰富，满足人的生存越不是问题的时候，对于以艺术为代表的精神层面的需求也就越发频繁，精神需求在人的生活中所占的比重也就越大。

其次，我们从艺术的本质与人类的关系上来讨论。艺术是人类的精神寄托，是人类活动和社会发展的必然结果。社会越是发展，人们对艺术的需求也越大，艺术消费在社会总消费中所占的比重越大。特别是当下高度发达的社会，人们对艺术更是具有深刻的依赖性，我们的社会时时刻刻处处都有各种艺术活动的存在。或者说，正是艺术，使人类一步步从野蛮走向文明，从最低级的物质需求发展到高级的精神享受，它使人们变得更优雅、更有品位，它使社会变得更加文明、更加健康和谐。

从艺术的基本原理中我们知道，古今中外的学者们都曾对艺术的本质与功能，对艺术的起源与发展进行过许多研究。关于艺术起源，比较有代表性的观点认为，艺术起源于人类早期对自然社会的摹仿，起源于原始人的巫术活动，起源于人类早期的游戏，起源于人类情感表达的需要。普列汉诺夫和马克思等学者则认为艺术起源于劳动，人类在自己的劳动生活中创造了艺术。

这些关于艺术起源的说法，其实都和人类活动紧密相关。无论是因为模仿自然也好，还是因为在人类初期的游戏活动、巫术活动和情感表现的需要也好，它都是人类的一种精神活动，是人类在物质生产活动之余进行的一种模仿自然

界鸟兽的动作（创造出音乐、舞蹈），描绘自然事物（形成绘画、诗歌等）的一种游戏活动，或者说是巫术活动（祈祷或表达某种愿望，后来演变舞蹈和绘画等）。但归根结底它还是一种人的精神活动，表达某种情感愿望或游戏娱乐，这些活动也就演变成了后来的各种艺术活动与艺术创作。所以，艺术从起源上讲，是人类的一种游戏活动，是人类表现自身情感的寄托。它与人类的精神活动息息相关。当然，它也是人类的一种生产实践活动，与人类活动紧密结合在一起。从人类发展初期，经过数千年来的社会演变，艺术活动一直存在于人类社会中。经过历朝历代，各门艺术活动不断发展繁荣，并出现和流传下来了众多的脍炙人口的艺术作品，也足以证明人类社会对艺术活动的需求与重视。艺术活动、艺术家及其作品对于人类社会来讲是不可或缺的。

从社会发展角度看，社会越发展，人类基本生存所需要的物质保障显得越容易，人们花在物质生产方面的精力也越来越少。相应地，人类用在精神需求方面的时间与精力也就越多。也就是说，随着社会的不断发展与进步，人类从事艺术活动的时间、精力与条件也就越充足，从而使艺术活动越来越成为人们生活中的一个重要内容。人们有更多的时间去休闲娱乐，有更好的经济条件去消费艺术品，去看各类演出，去听音乐会，看书画展览，去购买收藏艺术品。所以，按照社会发展规律来讲，社会越进步、越发达，便会有更多的人去消费艺术。社会越发达，艺术活动在人们的生活中所占的位置越重！从当今社会中从事艺术的人越来越多，全国艺术机构和艺术院校越来越多的事实也可以说明这一问题。

另外，人们接触艺术活动与艺术品越多，受到艺术的感染与熏陶的机会也就越多。从艺术所具有的审美、娱乐、教育、认知等功能来看，艺术活动与艺术品又会带给人审美教育的作用，能更好地提升人的综合修养和审美素质，开阔人的眼界与胸怀，提升人的品位，增强人的思想道德境界。反过来，它对社

会的整体进步又具有促进作用。古往今来无数政权统治者都认识到这一功能与作用，故而对艺术活动也是鼓励和支持的。也就是说，古今中外、历代社会对于艺术活动历来都是支持的。

从以上讨论我们可知，一方面，艺术是人类精神寄托的体现。任何时候人们都需要进行一种精神表达。特别是社会越进步，人们就有更多的时间和精力从事艺术活动，也有更多的精神需求。随着社会的不断发展，艺术活动越来越成为人们生活中的一项重要内容。而且，艺术活动渗入社会越多，它的审美教育和陶冶功能也就发挥得越突出。艺术反过来作用于社会，也不断促进社会的进步。因为，艺术活动与人类社会，二者具有相互促进、相辅相成的关系。

当然，对于我们每一个人来讲，同样具有类似的作用与价值。从人的本性来讲，人是需要与社会、与他人进行交流的。除了语言交流以外，还有情感交流。喜怒哀乐，各种情感都需要发泄表达。而各种艺术活动就是人们直接（进行艺术创作）与间接（进行艺术欣赏）来表达各种情感的一种很好的载体。这一方面，古人在谈到各种艺术活动的功能与艺术家时，都曾谈到艺术的休闲娱乐、抒情的作用。《毛诗序》中说：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故咏歌之。咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”唐代诗人韩愈《送高闲上人序》中又说：“往日张旭不治它技，喜怒哀乐一寓于书。”说的都是艺术活动与人类情感表达的关系。事实上，我们也常常深刻地感受到艺术活动对于我们每一个人的抒情娱乐作用。如，我们每逢盛大的节日都会举办文艺晚会，全体观众都会陶冶其中；下班在家都要看看电视；每到周末、假期或空闲的日子，我们总要以看电影、听音乐会、看画展、旅游、唱歌（K歌）等方式来放松身心，这就说明，在人们的生活中，实在不能没有艺术活动。