

普通高等教育“十五”国家级规划教材

文艺鉴赏概论

(第2版)

魏 怡 刘海涛 主编

高等教育出版社

内容提要

本书为普通高等教育“十五”国家级规划教材,是在我社2001年版《文艺鉴赏概论》基础上修订完成的。全书分上、下两编,上编为文艺鉴赏的基本原理,着重阐述文艺鉴赏的方式方法;下编为各类文艺作品的鉴赏,包括诗歌、散文、小说、戏剧、美术、书法、音乐、舞蹈、影视等作品百余篇(幅),并附有精当评点。此次修订,除对原有内容进行补充完善之外,还在下编增加了“文艺鉴赏的表达”一章,注重培养学生的实际运用能力。本书体现了作品选与鉴赏方法、文学艺术作品与其他艺术作品并重的原则,有利于全面提高大学生的综合审美素质。

本书可作为大学生文化素质教育课程教材,也适合一切爱好文艺的社会读者阅读使用。

图书在版编目(CIP)数据

文艺鉴赏概论/魏饴,刘海涛主编. —2版. —北京:
高等教育出版社,2004.6
ISBN 7-04-015351-3

I. 文… II. ①魏… ②刘… III. 文艺鉴赏学—
高等学校—教材 IV. I06

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046609号

策划编辑 迟宝东 责任编辑 孙璐 封面设计 刘晓翔 责任绘图 朱静
版式设计 范晓红 责任校对 俞声佳 责任印制

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷			
开 本	787×960 1/16	版 次	年 月第1版
印 张	27.25	印 次	年 月第 次印刷
字 数	470 000	定 价	35.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

《文艺鉴赏概论》(第2版)编委会

顾 问： 张 炯 董学文 郑惠坚

主 编： 魏 怡 刘海涛

副主编： 沈国芳 季水河 余三定

编写者：(以姓氏笔画为序)

王友胜 田中阳 田绍登 田贵武

成慧芳 成慧慧 刘赤符 刘海涛

江正云 许连军 许艳文 杨俊华

李哲练 李 峻 吴世永 吴慧平

何云波 余三定 沈国芳 陈果安

陈蒲清 季水河 周凤甫 祝德纯

曾庆怀 蔡觉民 魏 怡

根据教育部教高司函[2003]45号《关于印发普通高等教育“十五”国家级教材规划补充选题的通知》精神,我们组织2001年高教版《文艺鉴赏概论》的部分作者对该教材进行了较大幅度修订。第2版由湖南文理学院魏飴教授、湛江师范学院刘海涛教授任主编,南京师范大学沈国芳教授、湘潭大学季水河教授、湖南理工学院余三定教授任副主编。本教材所配光盘资料主编由许连军博士、曾庆怀同志担任。

一、本次修订力争体现以下几个特点:一是继续坚持作品选与鉴赏方法、文学作品与其他艺术作品并重的原则,以提高大学生的综合审美素质为目标;二是使教材文本与多媒体声像资料配套,更方便教与学;三是紧扣鉴赏实践,注重鉴赏方法的辅导和鉴赏能力的培养,包括鉴赏的书面表达。

二、本教材分上下两编。上编系统讲解文艺鉴赏的基本原理,带有本门课程纲领性的性质;下编为各类文艺作品鉴赏辅导,涉及文学、戏剧、美术、书法、音乐、舞蹈、影视等七类作品近百篇(幅),并配有光盘资料,弥补了文本的不足。考虑到文学的普及性和文学分类相对独立的特点,我们对诗歌、散文和小说采取了分章表述。

三、对原教材中的作品选部分,除少数篇目外基本保持了前后一致性;而作品选中的“思考与练习”,则作了较多修订,更注重习题的灵活性、新颖性和科学性。

四、这次修订工作,原副主编李俊、陈果安同志未参加,适当吸收了其他新作者,各自的任务也相应作了调整。具体分工为:绪论、第二章、第五章由魏飴负责修订;第一章、第三章由余三定负责修订;第四章、第十四章由沈国芳负责修订;第六章由田绍登负责修订;第七章由周凤甫负责修订;第八、九、十章由刘海涛负责修订;第十一章、第十三章由成惠芳负责修订;第十二章由蔡觉民负责修订;第十五章由刘赤符增写。全书最后由魏飴统稿,许连军协助。

五、教育部已明文规定将大学生的人文艺术素质教育列入各高校的必修课程或选修课程。为此，恳切希望各高校能够将使用该教材后的意见反馈给我们。

编著者

2004 年 2 月 16 日

绪 论	培养具有文艺审美素养的一代新人	1
第一节	文艺鉴赏研究的学科构建	1
一、	文艺鉴赏学科的含义	1
二、	文艺鉴赏的学科范畴	2
三、	文艺鉴赏学科研究的任务	3
第二节	一门新兴而古老的学科	4
一、	文艺鉴赏学科与“接受美学”	4
二、	关于早期文艺鉴赏学科的研究	5
三、	大学开设“文艺鉴赏学”课程的构想	6

上编 文艺鉴赏的基本原理

第一章	本质论	11
第一节	文艺鉴赏是一种审美活动	11
一、	文艺鉴赏以审美享受为根本标志	11
二、	文艺鉴赏是人的本质力量的对象化	12
三、	文艺鉴赏必须使用形象思维	14
四、	文艺鉴赏伴随着丰富的情感体验	15
第二节	文艺鉴赏是人类文学艺术活动的一个重要构成部分	16
一、	文艺鉴赏是实现文艺作品价值与功能的中间环节	16
二、	文艺鉴赏是推动文艺创作的动力之一	17
三、	文艺鉴赏是一种审美创造	17
四、	文艺鉴赏是文艺批评的基础	19

第三节	文艺鉴赏的特征	20
一、	感同身受：内蕴的体验性	20
二、	赏心悦目：强烈的审美愉悦性	21
三、	还原与探求：文艺鉴赏的再创造性	23

第二章 主体论

第一节	文艺鉴赏主体	25
一、	主体的含义	25
二、	期待视野：鉴赏主体必备的前结构	26
三、	鉴赏个体、鉴赏群体和文化圈	28
第二节	文艺鉴赏的趣味及其衡量	31
一、	关于文艺鉴赏趣味的几个问题	31
二、	文艺鉴赏趣味的衡量	33
第三节	文艺鉴赏能力的培养	36
一、	文艺鉴赏能力的形成与发展	36
二、	文艺鉴赏能力面面观	38
三、	文艺鉴赏能力的自我培养	40

第三章 客体论

第一节	文艺作品作为审美鉴赏客体的存在	43
一、	客体的含义	43
二、	文艺鉴赏客体的基本属性	44
三、	文艺鉴赏客体审美价值的构成层次	47
四、	文艺鉴赏客体的艺术类型	48
第二节	文艺诸类型的审美特征	50
一、	书法艺术的审美特征	50
二、	美术艺术的审美特征	51
三、	文学艺术的审美特征	53
四、	戏剧艺术的审美特征	56
五、	音乐艺术的审美特征	58
六、	舞蹈艺术的审美特征	60
七、	影视艺术的审美特征	62

第四章 过程论 66

第一节 文艺鉴赏过程的三个环节	66
一、作者	66
二、作品	69
三、读者	69
第二节 文艺鉴赏过程的三个阶段	71
一、直觉阶段	71
二、体验与理解阶段	72
三、认识阶段	73
第三节 文艺鉴赏过程中的审美心理	73
一、审美感知	73
二、审美想像	75
三、审美情感	76
四、审美理解	78

第五章 方法论 80

第一节 读者学：文艺鉴赏方法的种类	80
一、“逆志”、“知人”与原型理论	80
二、文本重构理论	84
三、“不求甚解”的自适理论	87
第二节 完形律：化分组合、逐层递进	92
一、直寻中的顿悟	92
二、移情与活参	96
三、披文入情、识深鉴奥	100

下编 各类文艺作品的鉴赏

第六章 书法的鉴赏 107

第一节 书法的表现手段和风格	107
一、汉字与书法	107
二、书法风格的时代性	111

第二节	书法鉴赏的基本方法	115
一、	识书法之“法”	115
二、	从线条的表现力看书家的技法	118
三、	从书法的品格看书家的人格修养	120
第三节	书法鉴赏示例	121
一、	殷商甲骨文（佚名）	121
二、	西周早期大盂鼎铭文（佚名）	121
三、	泰山刻石（李斯）	122
四、	乙瑛碑（佚名）	122
五、	丧乱帖（王羲之）	123
六、	张黑女墓志（佚名）	123
七、	颜氏家庙碑（颜真卿）	123
八、	古诗四帖（张旭）	124
九、	苕溪诗（米芾）	124
十、	草书杜诗卷（王铎）	124
十一、	篆书（吴昌硕）	125
十二、	一切历史都是当代史（陈振濂）	125

第七章

	美术的鉴赏	127
第一节	中外美术概述	127
一、	中国画	127
二、	西画	129
三、	雕塑	131
第二节	美术鉴赏的基本方法	134
一、	感受形象	134
二、	认识结构的美	135
三、	领悟意蕴	136
第三节	美术鉴赏示例	138
一、	卧牛（汉代雕刻）	138
二、	尸毗王本生故事（敦煌壁画）	138
三、	簪花仕女图（局部）（周昉）	139
四、	庐山高图（沈周）	140
五、	梅花图轴（吴昌硕）	140
六、	日出·印象（莫奈）	140

七、亚威农的少女（毕加索）	141
八、哥特教堂（法国）	141

第八章 文学的鉴赏一——诗歌鉴赏 143

第一节 诗歌的表现手段	143
一、讲究修辞	143
二、强化音律	145
三、注意句法	146
第二节 诗歌鉴赏的基本方法	147
一、赏诗要懂得“诗家语”	147
二、以意逆志，进入意境	149
三、注意品赏诗歌的韵味	150
第三节 诗歌鉴赏示例	152
一、橘颂（屈原）	152
二、宣州谢朓楼饯别校书叔云（李白）	153
三、羌村三首（杜甫）	153
四、长恨歌（白居易）	155
五、鹊桥仙（秦观）	156
六、炉中煤——眷恋祖国的情绪（郭沫若）	156
七、雨巷（戴望舒）	157
八、布谷（余光中）	159
九、告白（海涅）	160

第九章 文学的鉴赏二——散文鉴赏 163

第一节 散文的表现手段	163
一、精心设计的结构方式	163
二、多种多样的抒情手段	164
三、灵活多变的叙述	165
四、多姿多彩的描写技巧	166
五、诗化与意化手段的使用	167
六、活跃灵动的语言表达	167
第二节 散文鉴赏的基本方法	169
一、牵住线索，沿波讨源	169
二、领悟意趣，品尝意味	173

三、找准文眼，细察理趣	174
第三节 散文鉴赏示例	176
一、秦晋殽之战《左传》)	176
二、管晏列传(司马迁)	178
三、始得西山宴游记(柳宗元)	180
四、墨池记(曾巩)	180
五、梦溪笔谈(三则)(沈括)	181
六、论毅力(梁启超)	182
七、白莽作《孩儿塔》序(鲁迅)	183
八、往事(其二之三)(冰心)	184
九、鹰之歌(高尔基)	185

第十章 文学的鉴赏三——小说鉴赏

第一节 小说的表现手段	191
一、高质量的写人细节	192
二、精致的故事情节	192
三、机智的叙述策略	194
第二节 小说鉴赏的基本方法	195
一、从解读故事到理解人物	195
二、从体味细节到把握情节	196
三、从分析主题到欣赏技巧	197
第三节 小说鉴赏示例	200
一、世说新语(四则)(刘义庆)	200
二、转运汉遇巧洞庭红(节选)(凌 初)	201
三、风波(鲁迅)	211
四、麦琪的礼物(欧·亨利)	216
五、苦恼(契诃夫)	221

第十一章 戏剧的鉴赏

第一节 中外戏剧艺术概述	227
一、中国戏剧	227
二、西方戏剧	231
三、戏剧的表现手段	234
第二节 戏剧鉴赏的基本方法	237

一、把握冲突，探求主旨	237
二、体察言行，解读人物	239
三、明晰结构，谙通“门道”	241
四、玩赏表演，评品戏味	243
第三节 戏剧鉴赏示例	244
一、龙须沟（节选）（老舍）	244
二、关汉卿（故事梗概）（田汉）	261
三、雷雨（故事梗概）（曹禺）	262
四、哈姆雷特（故事梗概）（莎士比亚）	263
五、伪君子（故事梗概）（莫里哀）	264
六、等待戈多（故事梗概）（贝克特）	265

第十二章

音乐的鉴赏	267
第一节 中外音乐艺术概述	267
一、中国音乐	267
二、西方音乐	269
第二节 音乐鉴赏的基本方法	272
一、音乐鉴赏过程的基本特征	272
二、音乐的体验与理解	274
三、音乐主题的感知	276
四、音乐风格的判断	278
第三节 音乐鉴赏示例	279
一、流水（古琴曲）	279
二、江河水（二胡独奏）（黄海怀）	280
三、春江花月夜（民族管弦乐曲）（柳尧章 郑觐文）	281
四、梁山伯与祝英台（小提琴协奏曲）（何占豪 陈钢）	282
五、F大调第二勃兰登堡协奏曲（巴赫）	283
六、C大调第四十一交响曲（莫扎特）	284
七、第九交响曲（贝多芬）	285
八、魔弹射手序曲（韦伯）	287
九、大峡谷（交响组曲）（格罗非）	288
十、天方夜谭（交响组曲）（里姆斯基-科萨科夫）	289

第十三章

舞蹈的鉴赏 292

- 第一节 中外舞蹈艺术概述 292
 - 一、中国舞蹈 292
 - 二、西方舞蹈 295
- 第二节 舞蹈鉴赏的基本方法 297
 - 一、品味“动作”是舞蹈鉴赏的基础 298
 - 二、解析画面是舞蹈鉴赏的关键 300
 - 三、深入意境是舞蹈鉴赏的“至境” 302
- 第三节 舞蹈鉴赏示例 303
 - 一、丝路花雨（舞剧） 303
 - 二、踏歌（古典群舞） 304
 - 三、荷花舞（古典舞） 305
 - 四、金山战鼓（三人舞） 306
 - 五、小溪·江河·大海（群舞） 307
 - 六、天鹅湖（芭蕾舞） 307
 - 七、海燕（现代舞） 308

第十四章

影视的鉴赏 310

- 第一节 中外影视艺术概述 310
 - 一、中国影视艺术 310
 - 二、西方影视艺术 314
- 第二节 影视艺术的表现手段 318
 - 一、视觉元素 318
 - 二、听觉元素 323
 - 三、运动元素 326
- 第三节 影视鉴赏的基本方法 329
 - 一、感知影像，领略影视艺术的直觉美 330
 - 二、聆听声音，实现视觉与听觉同步审美 333
 - 三、体味情感，寻求与形象共振的契合点 335
 - 四、穿透形象，理解作品深层的意蕴 337
- 第四节 影视鉴赏示例 340
 - 一、战舰波将金号（故事梗概）（苏联） 340
 - 二、公民凯恩（故事梗概）（美国） 341

三、音乐之声（故事梗概）（美国）	343
四、克莱默夫妇（故事梗概）（美国）	346
五、与狼共舞（故事梗概）（美国）	348
六、围城（故事梗概）（中国）	350
七、红高粱（电影完整台本）（中国）	352

第十五章 文艺鉴赏的表达 388

第一节 文艺鉴赏的表达概说	388
一、由鉴赏到表达	388
二、从共性到个性	390
第二节 鉴赏心得	392
一、鉴赏心得的写作要点	392
二、鉴赏心得的结构类型	395
第三节 鉴赏评论	395
一、鉴赏评论的写作要点	396
二、鉴赏评论的结构类型	398
第四节 鉴赏评论的深入：鉴赏研究	400
一、鉴赏研究的写作要点	401
二、鉴赏研究的结构类型	402
第五节 文艺鉴赏的表达示例	404
一、《最后的晚餐》（秦牧）	404
二、《红楼梦》并不是梦（老舍）	406
三、怎样认识“狂人”的形象（林非）	410

原版后记 416

绪论 培养具有文艺审美素养的一代新人

第一节 文艺鉴赏研究的学科构建

一、文艺鉴赏学科的含义

一门独立的学科，应有它特定的含义，并以某一类现象的普遍规律当作自身研究的对象。文艺鉴赏所研究的，就是人类从事文艺鉴赏及与之相关的各种现象的普遍规律。

文艺鉴赏学科首先应是属于美学范畴的。确切地说，它是关于人类进行文艺鉴赏活动的美的科学。因此，我们所谓的“文艺鉴赏学科”亦可称为“文艺鉴赏美学”。“文艺鉴赏学科”是文艺美学中的一个分支学科。文艺美学研究的是整个文艺交际系统，它包括文艺创作、文艺作品、文艺鉴赏三个子系统，文艺美学即是围绕文学艺术这个独特系统的三个方面展开的。

文艺创作的研究主要探讨艺术家在创作过程中是如何“按照美的规律”创造的，文艺作品的研究重在揭示艺术家创作的结果——作品（本体）的特殊价值、特殊功能和特殊结构，文艺鉴赏则是侧重研究文艺作品如何被读者、听众或观众所接受。以上三者既相互独立、各有侧重，又互为联系。

文艺作为人类情感的一种存在形式，几乎是伴随着人类的产生而产生的，而文艺之被确认，又只能借助于良好的鉴赏者的反映，不为鉴赏的文艺不可能存在。而且，人类很早就认识到了文艺鉴赏对于自身健康发展乃至兴邦治国的重要价值。《礼记·乐记》中说：“礼以导其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其奸。礼乐刑政，其极一也，所以同民心而出治道也。”这是将“乐”（音乐）与“礼”（道德）、“政”（行政）、“刑”（法）等教育形式一并提出的。孔子在《礼记》中又说：“其为人也，温柔敦厚，《诗》教也。”这即体现文艺审美对人格塑造的直接作用。在西方，席勒是较早地系统研究文艺审美

的著名学者，他在《美育书简》中，将人性的发展分为自然的人、审美的人 and 道德的人三个阶段，同时指出从自然的人发展为道德的人，必须首先使他成为审美的人，没有其他途径。这些观点，表明了文艺鉴赏研究是一个相当古老的学科。

人类需要文艺，人类需要美，对文艺美的追求应该说是人类的一种永恒追求。这一切，为文艺鉴赏学科的形成、发展，提供了很好的实践基础。大凡一门学科的建立，总是以大量的实践为前提并在此基础上加以抽象、概括的结果。文艺鉴赏学科也不例外。

二、文艺鉴赏的学科范畴

文艺鉴赏学科研究的对象是人类从事文艺鉴赏的活动过程、活动规律及其鉴赏方法。

如前所述，文艺鉴赏学科首先是属于美学范畴的。那么，要界定文艺鉴赏的学科范畴，我们可先对美学范畴作如下概括：

美学 { 美的哲学
美的经验（美感与审美心理）
艺术美及其鉴赏

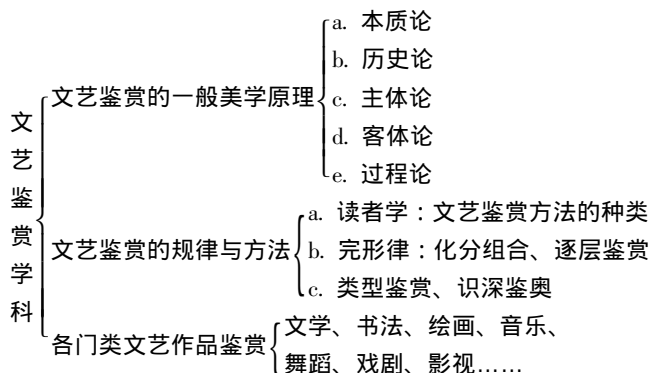
美的哲学，侧重于对美的现象作形而上的探索与揭示，带有极强的抽象性和概括性。康德、黑格尔、马克思等哲人的美学，基本上属此一类。美的经验，主要在于对人类审美过程作现象描述。譬如距离说、格式塔心理学美学等，都是关于美的经验的总结。艺术美及其鉴赏，则着重从艺术理论、艺术批评、艺术史等方面考察人类的审美现象，又多以揭示艺术作品的美学规律或法则为主。如亚里士多德的《诗学》、刘勰的《文心雕龙》、石涛的《画语录》等，都是以具体的艺术门类为对象来研究美的。

这里，我们把文艺鉴赏学科作为美学范畴中的一个独立的学科来加以研究，它不仅能够进一步丰富美学的内容，而且还能更好地指导人类的文艺鉴赏。在黑格尔那里，艺术本身就是美学研究的主要对象，他说过，美学的“范围就是艺术”，或者说“美的艺术的哲学”。^① 不过，在黑格尔的美学体系中，甚至后来诸如《拉奥孔》（莱辛）、《艺术哲学》（丹纳）等艺术美学著作中，几乎都不约而同地只是以对某些艺术品类提出某些具有普遍意义的美学规

^① 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第3~4页。

律或法则为重点，而对不同门类的文艺鉴赏的方式方法以及整个文艺鉴赏过程中主客体之间的关系等都少有探讨。这方面，恰恰是我们所构建的文艺鉴赏学科要着重回答的问题。

文艺鉴赏学科研究的范畴，可从以下三个方面来概括：一是关于文艺鉴赏的一般美学原理；二是关于文艺鉴赏的规律与方法；三是各门类文艺的鉴赏实践。

三、文艺鉴赏学科研究的任务

文艺鉴赏学科研究的任务，从根本上来说，同美学的任务是一致的，都是关于人的科学，或者说是关于人类审美的科学。文艺鉴赏学科的研究不是要去培养几个文艺家或生产出若干伟大的艺术品，它的最终目的是帮助人们掌握文艺审美活动的规律，确立健康的文艺审美情趣和崇高的文艺审美理想，从而铸造人们丰富的、完美的个性，促进社会主义精神文明的建设，以期使得整个社会走向稳定、协调和进步。

马克思所说的人按美的规律来建造，不仅是指人对客观世界的改造，同时也应包括对人自身主观世界的改造。人类的整个发展史，实际上就是人类自我塑造、自我完善的历史。然而，人类在改造自我的过程中，并不是都能自觉地按照美的规律去进行的，人类从必然王国走向自由王国，文艺鉴赏或审美，应当就是为实现这一转变所做的精神洗礼。所以，文艺鉴赏学科所担负的任务是极其庄重与严肃的，这也就决定了文艺鉴赏学科在哲学人文科学中的重要地位。