

大学美育

北京出版社

课题七 / 语言艺术的审美

目 录

1

文学作品的语言审美

2

影视作品的语言审美

3

说唱艺术的语言审美

1

文学作品的语言审美

案例体验

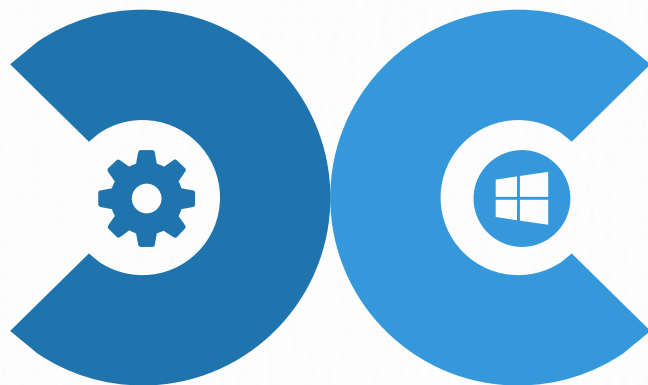
讲述：《凉州词二首·其一》（以下简称《凉州词》）是唐代诗人王之涣的七言绝句，也是唐代边塞诗的代表作品之一。“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗歌说的是：黄河好像从白云间奔流而来，玉门关孤独地耸峙在高山中。何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲，去埋怨春光迟迟不来呢，原来玉门关一带春风是吹不到的啊！（图 7-1-1）

图 7-1-1 玉门关遗址

案例体验

诵读：观看视频诗朗诵《凉州词》，尝试自己诵读一遍，体会一下其中蕴含的思想感情。同时在诵读中体验诗歌语言美、韵律美、音乐美。

讨论：

这些描绘边塞风景画面的词语有何特点？这些词语结合在一起，有何美妙不凡之处？这首诗写了什么人物？什么文学形象？读这首诗歌，你能感知哪些词语构成了边塞风景的画面吗？请你以这首诗歌为例，谈一谈诗歌审美的抓手是什么。

案 例 体 验

归纳：一般情况下，我们常常把对诗歌的思想感情、客观意向、语言风格的分析作为诗歌审美的三个抓手。

首先是抒情。诗歌是人类表达、宣泄情感的载体。诗歌作者在具体的写作过程中，以能否表达出主观情感为目的来选择和提炼诗歌意象，创立和设置诗歌意境，诗歌语言的种种使用技法也是为了更准确、更细致、更贴切地抒情达意。离开了人类抒情的动机，诗歌就没有了产生和发展的动力。

其次是意象和意境。在诗歌中，我们常常把寄托了作者主观情思的赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象称之为“意象”。对诗歌的审美活动都离不开意象。

精练优美的语言是诗歌审美的又一个抓手。在语言的内涵上，诗歌语言在物化意象时特别讲究精练的内蕴，它要通过大力度的炼字、炼句，以较小的篇幅来完美地容纳高度概括的内容。

这是诗歌区别于小说、散文的新奇优美的审美特征。

美学理论和技能

文艺批评和欣赏的一般美学理论和方法

一、文学作品的审美要注意四大类文学作品语言的共性和个性

（一）诗歌的语言

诗歌是用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来高度集中地反映社会生活、表现人类精神世界，并具有一定节奏和韵律的文学体裁。

（三）小说的语言

小说有叙述性的语言，也有描述性的语言，长短句兼有，语言生动、细腻、富有感情。小说的文化背景和情境不同，被选用的语言特色就存在差异，这也是语言特点形成的基础。

（二）散文的语言

散文的主要特点是取材广泛，不受限制，注重表现作者的生活感受和特殊境遇，一般没有完整故事情节，结构自由灵活，形式短小精悍，语言自然简洁而优美。

（四）戏剧的语言

戏剧是运用文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段，表演故事情节、塑造舞台艺术形象、揭示社会矛盾的一种综合性舞台艺术。戏剧包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等。

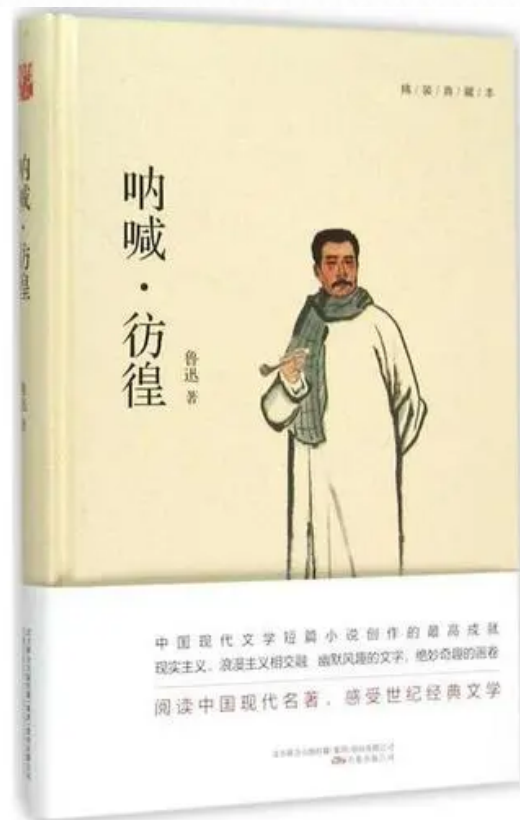

美学理论和技能

文艺批评和欣赏的一般美学理论和方法

二、文学作品的审美要注意把握文学形象、文学意境、文学内涵美

文学意象是文学作品中具有表意功能的文学形象，我们把这种寄托了作者主观情思的客观物象，赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象称之为意象。意象有指意性、暗示性和朦胧性的特点。文学意境是文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调，是抒情作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象及其诱发和开拓的活跃着主观的生命情调的审美想象空间。文学意境的特征是情景交融、虚实相生、感会于心、韵味无穷。由若干意象构成的意象体系构成意境，是以整体形象（意境）出现的文学形象的高级形态。意象或意象的组合构成意境，意象是构成意境的手段或途径。正确地把握二者都需要联想和想象。意象和意境是鉴赏诗歌类文学作品绕不开的必然路径，也是一把行之有效的金钥匙。

艺术实践工作坊

“班级诗词大会”活动

活动目标

1. 通过活动学习、积累一定数量的古诗词，培养中华优秀传统文化素养，为诗词鉴赏活动积累审美素材。
2. 从审美感受力出发，针对诗歌的韵律美、情感美现象，运用诵读、讨论、探究、合作等方法加以体验，尝试运用本主题的理论观点解析。
3. 从审美情趣入手，通过各类型活动，提高诗歌的审美趣味的同时提升中华优秀传统文化修养。

活动任务

参赛对象：班级或学系的所有同学。班级按组，学系按班组织代表队参赛。每队 4~6 人为宜。

艺术实践工作坊

“班级诗词大会”活动

活动步骤

布置任务，讲解
要求，动员准备。

第二环节：一字多
句（将搜集诗歌任
务分到各组，各组
长一起制定活动环
节和规则）。

活动总结：分理
工科组和文科组。

1

2

3

4

5

6

第一环节：诗词接
龙（将搜集诗歌任
务分到各组，各组
长一起制定活环节
和规则）。

第三环节：眼疾手
快（将搜集诗歌任
务分到各组，各组
长一起制定活动环
节和规则）。

老师进行审美
指导、强调文
学作品审美的
三个抓手。

艺术实践工作坊

“班级诗词大会”活动 活动指导

2

影视作品的语言审美

案例体验

讲述：当母亲躺在病床上，人生即将走到终点时仍然在鼓励阿甘实现自己的命运，阿甘问道：“我的命运是什么？”母亲微笑着说：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一块将会是哪一种。”面对阿甘的疑问，母亲没有正面回答，而是通过生活中常见的形象做比喻，又把这个人人生终极问题推给了广大的观众来思考和细细品味其中复杂的意蕴。不管是多少次，每当放映《阿甘正传》（图 7-2-1）时，我们总会被电影主人公阿甘正直的个性和单纯的初心所打动。多年来影片中简洁而又不时透出深刻哲理的人物语言给一代又一代影迷留下了深刻的印象，值得我们静下心来回味。

图 7-2-1 电影《阿甘正传》宣传画

案例体验

观影：观看电影《阿甘正传》，从人物语言的角度对阿甘、阿甘的母亲这两个形象展开审美活动。

讨论：如果说阿甘和母亲是美的形象，那么，你认为他们的美各有什么不同？我们该如何概括他们的美？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/405324333044011320>