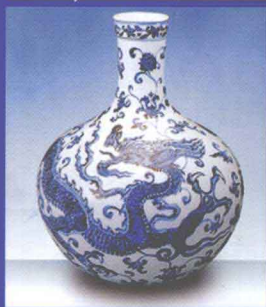

高校人文素质教育丛书

艺术欣赏 art

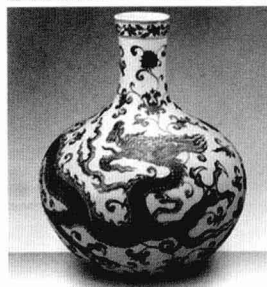
陈婉娴 蓝 天 罗泽凤◎编著

中山大学出版社

高校人文素质教育丛书

艺术欣赏 art

陈婉娴 蓝 天 罗泽凤◎ 编著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏/陈婉娴, 蓝天, 罗泽凤编著. —广州: 中山大学出版社, 2013. 2
(高校人文素质教育丛书)
ISBN 978 - 7 - 306 - 04178 - 4

I. ① 艺… II. ① 陈… ② 蓝… ③ 罗… III. ① 艺术—鉴赏—高等学校—教材
IV. ① J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 108759 号

出版人: 祁 军

策划编辑: 赵丽华

责任编辑: 赵丽华

封面设计: 张 涛 曾 斌

责任校对: 张礼凤

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 14 印张 340 千字

版次印次: 2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 4000 册 定 价: 38.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

前言

21 世纪的中国，是一个致力于建设和谐社会、幸福社会的中国。

构成和谐、幸福社会的指标很多，关于和谐、幸福社会的内涵见仁见智，但是，谁也无法否定，幸福是一种主观感受；谁也无法否定，精神文化层面的需求及满足是一个不可或缺的元素。

作为精神文化层面核心的中国教育，自然义无反顾地参演建设和谐社会、幸福社会这部时代巨片，而且是众多担纲主演者之一。

有鉴于此，编者认为，在高校增设（或继续开设）艺术欣赏类课程，让学生懂一点艺术欣赏知识，是陶冶学生性情、提高学生综合素养、增强学生幸福感行之有效的好策略。“人类未来的幸福，是建立在人人都能感受幸福的基础之上的，而唯一专职用来激发、保持、丰富人们感受能力的东西就是艺术。所以，艺术和科技一样，也是人类未来幸福的希望和保证”（刘长庚《大学通用艺术欣赏与审美教程》）。

艺术欣赏能力是一种素养，不是一项技能。在竞争激烈的当今社会，关于谋生技能的证书五花八门，但没有任何人或者机构给你的艺术欣赏能力颁发等级认定证书，让你凭借这个证书找工作，养家糊口。但是，艺术欣赏能力可以提升人的生活品位，进而潜移默化地提升人的气质和魅力，当条件相当的人在竞争同一岗位时，气质和魅力相对突出者胜出的可能性无疑更大一些。

本书三位作者均毕业于国内重点大学相关专业，有比较扎实的文艺理论功底，而且多年来相继担任艺术欣赏课程的任课教师，积累了不少教学经验和教学心得。根据教学的实际需要，经过慎思，我们从众多艺术门类中精选了六个艺术门类作为编写对象（客体）。在编写体例上，依据理论联系实际的基本原则，每一艺术门类都在简要介绍该门类基本知识及欣赏要领的基础上，从大众审美的角度略举中外著名作品作简要赏析，图文并茂，力求使学生能够学以致用，切实提高艺术审美兴趣和审美能力。

本书第一章、第五章和第七章由陈婉娴编写，第二章和第三章由蓝天编写，第四章和第六章由罗泽凤编写，最后由陈婉娴校对、统稿。

本书适合作为高等院校艺术欣赏类教材（艺术专业院校、艺术专业除外），也适用于有意提高艺术修养的自学者。

本书编写过程中，学习和借鉴了国内不少前辈的相关著作，在此一并致以深深的谢意！

由于作者水平所限，书中难免存在疏漏和不当之处，诚望读者批评指正。

作 者
2012 年 9 月

第一章 总论	1
第一节 艺术基本知识	1
一、艺术的定义和种类	1
二、艺术特征和艺术价值	1
三、艺术风格和审美形态	5
第二节 艺术欣赏的本质	7
一、艺术欣赏的概念	7
二、相关概念辨析	7
第三节 艺术欣赏的要领	9
一、充分发挥艺术想象力	9
二、领悟作品的情感意蕴	9
三、体味作品的艺术形式	10
四、了解艺术家的创作个性和创作背景	11
第二章 绘画艺术欣赏	13
第一节 绘画艺术的基本知识	13
一、绘画艺术的产生和发展	13
二、绘画艺术的审美价值	26
三、中西绘画艺术比较	29
第二节 绘画艺术的欣赏要领	33
一、绘画艺术欣赏主体的素质	33
二、绘画艺术的欣赏要领	36
三、影响绘画欣赏的主客观因素	38
第三节 绘画艺术名作赏析	40
一、中国绘画名作赏析	40
二、西方绘画名作赏析	48
第三章 书法艺术欣赏	55
第一节 书法艺术的基本知识	55
一、书法艺术的起源和发展	55
二、书法艺术的审美	61
第二节 书法艺术的欣赏要领	64

一、书法艺术欣赏主体的素质	64
二、书法艺术欣赏要点	65
第三节 书法艺术名作赏析	68
一、篆书艺术赏析	68
二、隶书艺术赏析	70
三、行书艺术赏析	71
四、楷书艺术赏析	74
五、草书艺术赏析	78
第四章 建筑艺术欣赏	83
第一节 建筑艺术的基本知识	83
一、建筑艺术概述	83
二、建筑艺术的特性	86
第二节 建筑艺术的欣赏要领	87
第三节 建筑艺术名作赏析	88
一、中国古代建筑艺术名作赏析	88
二、外国古代建筑艺术名作赏析	100
第五章 雕塑艺术欣赏	119
第一节 雕塑艺术的基本知识	119
一、雕塑艺术概述	119
二、雕塑艺术的特性	124
第二节 雕塑艺术的欣赏要领	125
一、感受雕塑作品的形体美	125
二、品味雕塑作品材质的表现力	125
三、欣赏雕塑作品的造型方式	126
四、领悟雕塑作品的寓意	127
五、了解中西方雕塑艺术的差异	127
第三节 雕塑艺术名作赏析	129
一、中国雕塑艺术名作赏析	129
二、外国雕塑艺术名作赏析	136
第六章 音乐艺术欣赏	149
第一节 音乐艺术的基本知识	149
一、音乐艺术概述	149
二、音乐艺术的特性	158
第二节 音乐艺术的欣赏要领	159
一、感受音乐	159
二、进入音乐	165

三、深入音乐	165
第三节 音乐艺术名作赏析	166
一、维瓦尔第 小提琴协奏曲《春》第一乐章	166
二、亨德尔《快板》	167
三、巴赫《第二勃兰登堡协奏曲》第一乐章	167
四、约瑟夫·海顿《第 101 交响曲（时钟）》第二乐章	168
五、莫扎特《g 小调第 40 交响曲》第一乐章	169
六、贝多芬《c 小调第五交响曲（命运）》第一乐章	170
七、德沃夏克《e 小调第九交响曲（新世界）》第二乐章	172
 第七章 影视艺术欣赏	 174
第一节 影视艺术的基本知识	174
一、影视艺术概述	174
二、影视艺术的基本表现手段	178
三、影视艺术的文化特性	184
第二节 影视艺术的欣赏要领	188
一、理解作品的思想内涵	188
二、欣赏作品的艺术形式	189
三、欣赏作品的导演风格	191
四、欣赏演员的表演艺术	192
第三节 电影艺术名作赏析	192
一、中国电影名作赏析	192
二、外国电影名作赏析	203

第一章 总 论

第一节 艺术基本知识

一、艺术的定义和种类

关于艺术的定义,中外艺术理论家、美学家和哲学家给出的解释很多,但主要从三个层面来诠释。第一是精神层面,把艺术看做与宗教、哲学、伦理等并列的文化的一个领域或文化价值的一种形态;第二是活动过程的层面,认为艺术是艺术家的一种自我表现和创造活动,或是艺术家对客观世界的一种模仿活动;第三是活动结果的层面,把艺术等同于艺术品,强调艺术的客观存在。综合起来,我们不妨这样定义艺术:艺术是艺术创造者以审美规律及审美原则为指导,运用语言、音调、色彩、构图、动作等多种艺术语言或手段,对以人为中心的社会生活作出感性与理性、个性与共性相统一的反映,创造出客观存在的审美对象(艺术品);艺术是人们进行情感和思想交流的一种文化形式,是一种精神产品和一种社会意识形态,同时也是人类实践活动的形式之一。

艺术种类繁多。依据艺术形象的审美方式,艺术可分为听觉艺术、视觉艺术和视听艺术;依据艺术形象的存在方式,艺术可分为时间艺术、空间艺术和时空艺术;依据艺术形象的表现方式,艺术可分为表现艺术和再现艺术;依据艺术的物化形式,艺术可分为动态艺术和静态艺术;依据艺术分类的美学原则,艺术可分为实用艺术和审美艺术;依据艺术表现手段和方式的不同,艺术可分为表演艺术(如音乐、舞蹈等)、视觉艺术(如绘画、书法、摄影等)、造型艺术(如建筑、雕塑、工艺美术等)、综合艺术(如影视、戏剧等)等。

二、艺术特征和艺术价值

(一) 艺术特征

1. 形象性

任何艺术都是以形象出现的。艺术形象具有以下几个主要特征:

首先,艺术形象是客观与主观的统一。客观指的是任何艺术形象都来源于现实生活,是对现实生活的反映;主观指的是艺术形象对现实生活的反映绝不是简单的模仿或复制,而是蕴涵着创作者的思想感情和审美倾向,艺术形象来源于生活而又高于生活。对于不同的艺术门类来说,艺术形象的客观因素与主观因素的统一具有各自不同的特点。比如雕塑、绘画等造型艺术,往往是在再现生活形象中渗透着创作者的思想情感,其主客观的统一,常表现为主观因素熔铸于客观形象之中。而另一些艺术门类如音乐、

舞蹈等,更便于直接表现创作者的思想情感,其主客观的统一,则表现为客观形象熔铸于主观因素之中。

其次,艺术形象是思想内容与艺术形式的统一。任何艺术形象都离不开思想内容,也离不开艺术形式,必然是二者的有机统一,如果把思想内容比喻成人的灵魂,那么艺术形式便犹如人的血肉。在艺术欣赏中,首先直接作用于欣赏者感官的是艺术形式,但艺术形式之所以能感动人、影响人,是由于这种形式生动鲜明地体现出深刻的思想内容。

最后,艺术形象是个性与共性的统一。世界上的万事万物都是个性与共性的统一体,共性存在于丰富多彩的个性之中,个性是共性的不同方式的表现。一切事物都是在带有偶然性的个别现象中,体现出带有必然性的共同本质和规律。艺术形象必须具有鲜明、独特的个性特征,同时又必须具有普遍性和概括性。综观中外艺术宝库中浩瀚的艺术作品,不难发现,凡是成功的艺术形象,无不具有鲜明而独特的个性,同时又具有丰富而广泛的共性。正因为个性与共性的高度统一,这些艺术形象才具有永恒的艺术感染力。许多艺术家在总结创造艺术形象的经验时,总是把能否从生活中捕捉到这种具有独特个性特征,同时又具有普遍意义的事物,当做作品成败的关键。

2. 审美性

审美的本义即感性或感性认识。审美既是一种可以通过判断来定性的认识活动,也是一种可以通过形象来体认、通过快感来表述的体验活动。美的形态分为自然美与艺术美,二者之间的根本区别在于艺术美凝聚着人类的劳动和智慧。

艺术的审美性是人类审美意识的集中体现。审美意识的产生和发展与人类社会实践的历史息息相关,它经过漫长的历史发展过程,完成了由注重实用向注重美感的过渡。艺术也正是在这一进化历程中产生,成为人类审美活动的最高形式。艺术美作为现实的反映形态,它是艺术家创造性劳动的产物,它比现实生活中的美更加集中、更加典型,能够更加充分地满足人的审美需求。与此同时,艺术美又是人类审美意识物质形态化的表现。任何艺术作品都必然是人所创造的,是人类劳动和智慧的结晶。同时,我们应该明白,并非人类一切劳动和智慧的结晶都可以成为艺术作品,只有那些能够给人以精神上的愉悦和快感,具有审美价值或审美性的人类创造物,才能称之为艺术作品。正因为如此,当我们聆听一首美妙的乐曲,欣赏一幅成功的画作或一件优秀的雕塑品时,都会感觉到一种精神上的愉悦和快感,获得一种审美的愉悦享受。

艺术的审美性是内容美与形式美的融合。作为艺术的一种特性,艺术美注重形式,但并不脱离内容,它是二者的有机统一。就形式美而言,每种艺术都有自己特殊的形式美。各种艺术经过长期的历史发展,在运用形式美的规则方面,已经积累了许多宝贵的经验和规律。同时,这些形式美的法则又不是一成不变的。艺术贵在创新,随着艺术实践的不断发展,形式美的法则也在不断地变化和发展。艺术家们在不断的创作实践中,努力探索和寻找美的形式,从内容出发去选择最恰当的艺术形式以提高艺术表现力,从而使得艺术的形式美不断丰富和发展起来。

艺术的审美性是真、善、美的结晶。艺术美之所以高于现实美,是因为通过艺术家的创造性劳动,现实生活中的真、善、美被凝聚并升华到艺术作品中。虽然艺术欣赏的特殊性在于直观感受性,即由生动鲜明的艺术形象直接引起欣赏者的美感,但在生动鲜

明的艺术形象中,已经融会了真、善、美的内涵,只不过它是通过艺术美直接表现出来罢了。

3. 独创性

独创性也称原创性或初创性,是指一部艺术作品经独立创作产生而具有的非模仿性(非抄袭性)和差异性。一部作品只要不是对另一部已有作品的完全的或实质性的模仿,而是具有作者独立构思的产物,在表现形式上与已有作品存在差异,就可以被视为具有独创性。如画家们面对同一对象进行创作,所绘制出的作品仍会各不相同,因为每个人都有自己独特的心灵感受和审美体验。如为齐白石老先生塑造雕像的雕塑家有很多,虽然他们面对的是同一个对象,但由于各自的风格、自身修养,以及他们对齐老先生的感悟不同,所以创作出的雕像也各有千秋,有的具象、有的意象,有的写实、有的写意。任何优秀的艺术作品,总是凝聚着艺术家独特的审美体验和审美情感,带有艺术家个人的主观色彩与艺术追求,体现出艺术家鲜明的创作风格和艺术个性,具有强烈的创造性与创新性。这是艺术生产的产品和物质生产的产品二者之间的区别之一。

独创性是艺术的生命力所在。艺术创作总是强调不断创新,提倡在艺术的风格、内涵、形式、表现等诸多方面与众不同。任何艺术作品,如果没有独特的个性特征,就容易流于平淡、落入俗套。当然,独创性并不是绝对的,它还要和合理性共存。合理,就是合乎规律,就是人的主观目的的合规律性。优秀的艺术作品既要有独创性,也要有合理性,独创是在合理的基础上的独创,合理是具有独创特点的合理。

4. 情感性

人是有情感的高级动物。由于具有独特的艺术思维,艺术家的情感往往比大众更敏锐、更细致、更深刻。除了大家所熟悉的喜怒哀乐之外,艺术家还有很多属于自身的情感,如惆怅、悲壮、压抑、空旷、崇高、庄严、神圣、淡远、宁静、凄清和敬畏等。在塑造形象时,艺术家必然把自身对于各种生活现象的认识、情感凝聚在形象上,使形象具有情感性。情感是艺术家在艺术创作过程中的原动力,艺术是艺术家情感的象征性符号。艺术家喜欢什么、反对什么、爱什么、恨什么、歌颂什么、暴露什么,都会在作品中直接或含蓄地体现出来。可以说,艺术家的情感有多高,艺术的水准就有多高。优秀的艺术作品,一定是渗透了浓厚的情感因素,并且能以艺术家的情感来引导大众,并与之产生共鸣的作品。只有当艺术家被现实生活所感动,激起强烈的情感体验,然后对生活进行理性思考,再让理性思考升华,创造出来的作品才会有强烈的艺术感染力,容易被观众所认可和喜爱。当艺术家的情感最激动时,他的作品的感染力才最强烈,才能够经得起时间的考验。

(二) 艺术价值

1. 审美价值

19世纪英国著名画家比尔兹利说:“审美价值概念作为一种截然不同的价值,可以使获得一个艺术批评事业必不可少的差别,即用来说明艺术优点的理由恰当与不恰当之间的差别。”审美价值是艺术的可识别性特征,也是艺术的核心价值。艺术之所以是艺术而不是别的什么东西,其标志就是审美价值。艺术作品或艺术形象之所以是“这一个”而不是“那一个”,其判断标准也是审美价值。优秀的艺术作品可以吸引千

千万万的听众和观众，使他们为作品中的艺术形象所感染。欣赏者的接受意识通过作品而与艺术家的创造意识彼此交流、相互呼应，从中获得艺术的享受。艺术的审美价值对人们的精神世界发生着潜移默化的作用，进而影响到整个社会的审美意识。

审美价值也是艺术作品的唯一性和不可重复性属性。不仅不同艺术家的类似的优秀作品不可取代另一优秀艺术家的作品，即使是某一艺术家模仿和复制的另一艺术家的作品，也无法取代原作的价值。

艺术的审美价值有别于艺术的美的价值。因为艺术流派和艺术风格是多元的，美并非艺术的唯一审美形态。艺术也可以以丑的、古怪的、荒诞的、破败的形式呈现出来，同样也能够震撼人心，产生巨大的影响力，也具有审美价值。

艺术的审美价值具有客观性。虽然在艺术欣赏中，由于地区和民族等文化差别，欣赏者会出现审美价值观的差异，甚至会有完全不同的价值标准，但这并不意味着审美价值无客观性，因为价值不等于评价，它们之间可以统一，也可以对立。

2. 认识价值

生活是艺术创作的源泉。艺术作品总是反映客观和主观世界。透过艺术作品，我们可以认识到丰富多彩的主客观世界，开拓我们的视野，提升我们的生活。艺术的认识价值基于对现实生活的真实反映，真实性是艺术作品的基本要求，缺乏真实性的作品不可能帮助人们正确认识生活的真理。但艺术的真，既不同于实际生活的真，也不同于科学的真。它既是现象的真又是本质的真，既是形象化的真又是典型化的真，这就是艺术的美。而美在一定条件下总是会引起人们的美感，所以，艺术的认识价值必须通过审美价值才能得以实现。一件枯燥无味、不能引起人们美感的艺术作品，也不可能帮助人们认识任何生活真理。

3. 娱乐价值

娱乐是主体通过一定的形式或媒介去追求快乐、缓解生活压力的一种精神活动。艺术世界既是一个统一的世界，又是一个独立的世界，各门艺术之间既有明显的共同性，又有明显的差异性，有的艺术门类偏重于审美，如绘画、书法、雕塑等；有的艺术门类偏重于实用，如工艺美术等；有的艺术门类则偏重于娱乐，如影视艺术、戏曲等。但总体而言，一切艺术门类都或多或少地包含着娱乐色彩、具有娱乐价值，艺术欣赏者通过艺术欣赏活动，使自身暂时脱离现实世界，进入想象世界或非功利世界，从而缓解精神压力，获得快乐的感受。

艺术的审美价值和娱乐价值并不矛盾。一般来讲，真正具有高度娱乐性的艺术作品通常也具有一定的审美价值，而真正具有审美价值的艺术作品也多少包含一定的娱乐元素。

4. 教化价值

艺术能够寓教于乐。我们通过欣赏艺术作品，在获得审美享受和快乐的同时，能够从中得到教育。教化价值是艺术的精神内涵的一个重要方面。古今中外，无数伟大的思想家、哲学家、美学家、艺术家、教育家等都特别强调艺术的教化价值，并呼吁艺术作品千万不能对人产生消极的影响，强调把娱乐性和教化性作为艺术这枚银币的正反面。一般而言，优秀的艺术作品也常常是那种教化性和娱乐性水乳交融的作品。

必须强调的是，艺术的教化价值是通过潜移默化的方式实现的。在现代社会，我们

时刻都处在艺术的围绕之中，我们会听音乐、看电影、观赏书画展等，而就在欣赏艺术的过程中，我们不知不觉地接受着艺术的熏陶与教育。

三、艺术风格和审美形态

（一）艺术风格

艺术风格指艺术家或艺术团体在艺术实践中形成的相对稳定的艺术风貌、格调 and 气派等。它是艺术家鲜明、独特的创作个性的体现，统一于艺术作品的思想内容与艺术形式之中。它是艺术家走向成熟的重要标志，是衡量艺术作品在艺术上成败、优劣的重要标准和尺度。艺术风格可分为艺术家风格和艺术作品风格两种。艺术家由于世界观、生活经历、性格气质、文化教养、艺术才能、审美情趣的不同，因而有着各不相同的艺术特色和创作个性，形成各不相同的艺术家风格。艺术作品风格是作品内容与形式的和谐统一所展现出的总的思想倾向和艺术特色，集中体现在主题的提炼、题材的选择、形象的塑造、体裁的驾驭、艺术语言和艺术手法的运用等方面。它有时指某一艺术作品的风格，有时指一系列艺术作品所表现出来的总的格调。艺术家风格和艺术作品风格有着不可分割的密切关系。艺术家风格并非抽象、空洞的存在，而要具体落实到艺术作品上，通过艺术作品来体现；艺术作品风格也不是无源之水、无本之木，它根源于艺术家风格。

（二）审美形态

艺术的美不同于生活的美，它不仅以“美”的形式呈现出来，而且呈现着多种多样的审美形态，最常见的类型主要有六种：优美与壮美、喜剧与悲剧、丑陋与荒诞。

1. 优美与壮美

相比其他审美形态，优美是一种比较单一的、易于感受的“美”。其审美特征为艺术作品的外观形式与美的内容和谐统一，没有激烈的矛盾冲突，精致、轻盈、清新、秀丽、优雅、温润、柔媚、单纯、静穆、飘逸，呈现出一种相对静态的美、柔性的美，给予审美主体心旷神怡、愉悦轻快的审美体验等。如中国古代绘画中所创造的清风、柔云、烟霞、幽林曲涧、小桥流水等审美意象或意境就属于优美形态；西方音乐中许多小夜曲，旋律悠扬，乐句轻柔，使听者身心放松并进入如痴如醉的境界，也属于优美形态。在舞蹈中，柴科夫斯基作曲的芭蕾舞剧《天鹅湖》，我国当代著名舞蹈家杨丽萍的独舞《孔雀》等，何曾不给观众带来优美的感受？

壮美又称为崇高。与优美相反，其审美特征体现为雄伟壮阔的力量之美、社会价值实现的昂扬之美、刚毅坚强的品格之美和恢弘豪迈的尊严之美等。由于壮美总是采取磅礴或巨量的形式，而且总是不可避免地引入对抗和冲突，因此，它引发的审美效果，通常是震撼或惊悚的情绪反应，是一种躁动的、敬畏的、复杂的审美感受。相比于优美，壮美形态的美更加多元、更加复杂，也更有深度，更有力度。如果说优美体现了主体与自然最原始、最本质的亲和关系，那么，壮美则体现了主体与自然最原始、最本质的异化关系。如果说优美是一种阴柔的美，壮美就是一种阳刚的美，优美是美之小者，壮美是美之大者。西方的宗教式建筑、大型纪念性雕塑、大型历史或纪实绘画，都是壮美形

态的最佳载体。如贝多芬的《第五命运交响曲》、聂耳的《义勇军进行曲》等的艺术震撼力十分巨大，都属于壮美形态。再如，达·芬奇的《蒙娜丽莎》属于优美形态，《最后的晚餐》则是壮美形态了。

2. 喜剧与悲剧

喜剧与悲剧原指戏剧的两种不同内容、形式和风格，后来渐渐由戏剧领域引申进入美学领域，成为两种具有代表性的审美形态。喜剧的主要特征是：第一，喜剧中蕴涵着深刻的社会现实内容，这种对现实生活内容的揭示是以颠覆现实的形式传达出来的；第二，喜剧具有不和谐，甚至是悖谬的形式特征；第三，喜剧的情感形式表现以笑为主，讽刺与幽默是喜剧形态的主要表达方式。悲剧的审美特征是：第一，通过对人生存在的否定性体验，展现对人生存在价值的肯定；第二，悲剧的审美冲突体现的是人与自然、社会及自身存在的冲突和超越；第三，悲剧的情感体验是一种人生实践存在的深层体验；第四，悲剧的一个最重要的因素是来自主人公及其悲剧命运的崇高感，如莎士比亚的著名悲剧《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》、《李尔王》等。但丁说：“悲剧是先美满而后悲惨。”鲁迅说：“悲剧是把有价值的东西毁灭给人看。”悲剧这种审美形态在时间性艺术和空间性艺术中是非常不同的。在戏剧、电影等时间性艺术中，悲剧可以采取自由的、无拘无束的方式，将悲剧的起因、过程，悲剧人物的心路历程完整地呈现出来，而在绘画、雕塑等空间艺术或造型艺术中，悲剧只能以定格的方式将悲剧中最具震撼力的细节或瞬间定格下来，如米开朗琪罗的雕塑作品《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》等。

3. 丑陋与荒诞

丑陋与荒诞代表了社会人生的负面价值，是对美好事物的否定性因素，是与美相比较、相对立的生活样态，是人的本质力量的异化和扭曲，它们共同的特征是表里不一、内外不符、荒唐矛盾。随着现代社会的发展，人生的荒谬、无奈，人性的丑恶，人对非人的负面价值的追逐，成为人们生活世界中不可避免的现实。因此，对于这些现象的超越和否定，在超越和否定中寻求人生的意义所在，也就成了现代艺术创作的基本主题。作为美的对立面，丑的审美形态的特征主要是：第一，由丑引起的情绪感受仍然是一种审美情感；第二，作为丑的审美形态，表现为反常、混乱、给人以恶性的刺激等形式。它往往借助讽刺性、滑稽性和喜剧性，使主体精神从厌恶性的痛感中超越，从而获得快感，换言之，艺术中的丑不同于生活中的丑，它是以丑为美，发人深省，启迪人生。

荒诞的本意是不合情理与不和谐，它的形式是怪诞、变形，内容是荒谬不真。

作为一种艺术审美形态，荒诞是西方现代社会与现代文化的产物。从形式上看，荒诞与喜剧相似，但荒诞的形式是与内容相符合的，并不像喜剧那样揭示的是形式与内容相违背或形式所造成的假象，所以荒诞不可能让人发笑。从内涵上看，荒诞更接近于悲，因为它展现的是与人敌对的东西，是人与自然、社会的最深的矛盾，但又无法像悲剧那样去抗争与拼搏，更不会有对抗与超越。荒诞审美形态的主要特征是：第一，荒诞是一种对人生存在的无意义状态的体悟（存在的无根和无能为力状态）；第二，荒诞的审美意象的象征性（存在的虚妄与现实的荒谬）；第三，荒诞具有怪诞的表现形式（抽象、扭曲等变形手法，盲目无从，不知所措）。

第二节 艺术欣赏的本质

一、艺术欣赏的概念

艺术欣赏是人们以艺术形象为对象的审美活动，是欣赏主体的感官接触到艺术作品而产生审美愉悦，是对艺术作品的“接受”——感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动。王朝闻认为：“艺术欣赏，其实不过是借有限的但有力的诱导物，让欣赏者利用他们的那些和特定的与艺术形象有联系的生活经验，发挥想象，接受以至‘丰富’或‘提炼’着既成的艺术形象。”^①艺术欣赏是人类精神生活的重要组成部分，是开展审美教育不可或缺的过程。如果没有艺术欣赏，艺术品的社会功能还只是潜在的，即不能对人的精神生活产生直接的积极影响。艺术欣赏如艺术家种下的一盆奇花，从播种、成长、开花到结果的整个过程，艺术家付出了很多心血和汗水，欣赏花的人，先看到了花的本身是如何的赏心悦目，如何的动人心弦，然后才闻到花的香味，往深了想，才会感叹这花从一粒小小的种子到今天如此的美艳，是经历了怎样感人的过程。

鲁迅先生在为俄译本《阿Q正传》写的《序》中说：“看人生是因作者而不同，看作品又因读者而不同。”在艺术欣赏中，欣赏者对艺术作品的接受，不是被动的，而是主动的，既是对艺术作品之美的一种发现，又是对艺术作品的一种再创造。欣赏者在艺术形象的诱导下，结合自身的生活经验和审美倾向展开想象的翅膀、深化情感体验。艺术作品的诞生不是艺术活动的终点，艺术作品的生命在欣赏活动中显得更加活跃，艺术形象的内涵在欣赏活动中显得更加丰富。

二、相关概念辨析

（一）艺术欣赏与艺术创造

艺术创造又称艺术创作，指艺术家以一定的世界观、审美规律及审美原则为指导，运用一定的创作方法，通过对现实生活进行观察、体验、思考、分析，选择、加工、提炼生活素材，塑造艺术形象，创作艺术作品的创造性劳动。艺术创造是人类为自身审美需要而进行的精神生产活动，是一种独立的、纯粹的、高级形态的审美创造活动。艺术创造以社会生活为源泉，但不是简单地复制生活现象，而是一种特殊的精神创造。艺术家是艺术创造的主体，其生活积累、思想倾向、性格气质、艺术修养是艺术创造得以顺利开展和最终完成的基础和前提。艺术创造的整个过程伴随着艺术创造主体复杂的心理活动。一切社会生活和自然现象，只有经过创造主体的精心创造，才能转化为艺术形象。

艺术欣赏与艺术创造的关系是辩证统一的。显而易见，艺术创造是艺术欣赏的基础。没有艺术家的艺术创造，艺术欣赏就成了无源之水、无米之炊。艺术欣赏则是艺术创造的目的和动力。艺术作品的发表并不意味着艺术活动的终结，艺术作品存在的价值就在于欣赏者的发现、开掘、体味和思索，是为了被欣赏、被理解，这是艺术创造的根

本目的。没有艺术欣赏活动,艺术家的创造活动只是一种个体的活动,不可能产生社会效果。艺术欣赏是艺术创造作用于现实的重要途径。大量历史事实表明,艺术创造最终可能对现实社会产生这样或那样的影响。事实上,许多艺术家既希望通过自己的作品去影响欣赏者,从而影响大众的审美情趣和格调,同时更希望听到来自欣赏者的评价,并认为没有欣赏者参与的艺术活动是不可思议且痛苦的;艺术欣赏还能够促进艺术创造的深化。在艺术欣赏过程中,欣赏者的艺术趣味、艺术需求和消费能力等都对艺术家的艺术创造提出了要求,由此构成人类不同时代、不同地域、不同民族的不同艺术评判标准和审美体系,创造了属于自己的杰出艺术家、艺术作品,从而促进艺术创造的繁荣和发展。

(二) 艺术欣赏与艺术批评

艺术批评又称艺术评论,指艺术批评者在艺术欣赏的基础上,以一定的理论观点和批评标准为指导,对艺术现象所作的科学分析和评价。艺术批评的对象包括一切艺术现象,诸如艺术作品、艺术运动、艺术思潮、艺术流派、艺术风格、艺术家的创作以及艺术批评本身等,其中心则是艺术作品。艺术批评既可以指艺术批评活动,也可以指这种活动的结果即艺术批评文章。

艺术批评与艺术欣赏有着根本的区别。艺术欣赏始终是一种感性活动过程,始终离不开具体形象和情感体验,带有更多的感性活动的特点,欣赏者的个性、性格、趣味、爱好等,常常促使其对某种艺术风格、形式产生偏爱,同时也常常左右其主观评价,使其带有一定的主观随意性。艺术批评则是以理性活动为特征的科学分析、评价活动,虽然也带有主观性,但相对来说是客观的,具有普遍性,体现出一种美与丑的普遍的社会审美标准,其结果是一种理论形态。

艺术批评是指导艺术欣赏者提高欣赏水平的重要途径,又是沟通艺术家和欣赏者的桥梁。没有正常、健康的艺术批评,就不会有艺术创造的繁荣和发展,就不会有艺术欣赏的拓展和深化。艺术欣赏是艺术批评的前提,艺术批评是艺术欣赏的深化,艺术批评指导艺术欣赏。

艺术批评虽然是由艺术欣赏发展起来的,但艺术批评一旦形成,它就不能不反作用于艺术欣赏。艺术批评的主要作用之一,就是通过对艺术作品作理论的分析、研究、判断和评价,来帮助读者和观众正确地理解和欣赏作品,分辨作品的好坏,接受其中有益的影响,清除其中有害的影响。艺术批评在促使欣赏者对于作品的感受和理解更深一层的基础上,提高欣赏者的鉴别能力。

艺术欣赏者之间的不同感受通过艺术批评来交流,有助于艺术欣赏者对艺术作品作出正确的判断,从而提高艺术欣赏水平。因为艺术批评的论断建立在社会的普遍欣赏感受的基础上,反映了广大欣赏者的思想观点和审美趣味,所以它才可能反过来给予广大欣赏者以普遍性的影响。广大欣赏者之所以需要艺术批评家,是因为艺术作品的社会功利性常常由于艺术的感性形式的特殊性而不易被欣赏者发现。正如苏联马克思主义理论家普列汉诺夫指出的,欣赏者“在欣赏他们觉得美的对象的时候,社会人几乎从来不考虑到与他们对于这个对象的概念联系在一起功利性,在极大多数场合,这种功利性只能被科学的分析所发现”。

总体而言,艺术欣赏与艺术创造、艺术批评之间存在相互制约和相互依存的关系。艺术创造是艺术欣赏的前提,艺术欣赏的需要推动着艺术创造,艺术批评促进了艺术创造水平和艺术欣赏水平的普遍提高,艺术批评的水平又因艺术创造和艺术欣赏水平的提高而得到提高。在这种相互推动的基础上,艺术对现实的反作用得到更好的发挥,促进欣赏者更加积极地参加改造社会的实践;而正是通过这种实践,创造出更新更美的现实世界。

第三节 艺术欣赏的要领

一、充分发挥艺术想象力

想象力是人类所特有的具有生命活力、能动性和创造性的心理功能。艺术想象力主要是艺术欣赏主体在审美过程中通过联想、想象、幻想将各种相关形象、记忆、表象加以整合以认识对象和创造新形象的能力,是进行艺术欣赏的前提。罗宾·乔治·柯林伍德在其著名的《艺术原理》一书中认为:“一件真正的艺术作品,是欣赏它的人运用他的想象力所领会、意识到的总体活动。”罗杰·弗赖伊在其《论审美》一文中指出:“艺术作品同每个人或多或少都会经历的那种从属性的想象生活密切相关。”因此,当我们在进行艺术欣赏时,必须运用已有的知识、经验等,充分展开想象的翅膀。例如,对达·芬奇名作《蒙娜丽莎》中蒙娜丽莎那神秘的微笑,不同的欣赏者会有不同的感受和解读,这除了与欣赏者的艺术素养有关外,与欣赏者的艺术想象力不无密切关系。

二、领悟作品的情感意蕴

20世纪美国著名美学家苏珊·朗格在其《情感与形式》一书中,通过审视艺术的各个领域,全面地阐释了艺术是人类情感符号创造的理论。她认为,语言的确是人类诞生以来最为辉煌的符号体系,是它赋予了人类以交流的可能。但是它毕竟不能表达人类情感微妙万端的变化过程,于是,艺术才得以成为表达情感最为合适的方式。“一件艺术品就是一件表现性的形式,这种创造出来的形式是供我们的感官去知觉或供我们想象的,而它所表现的东西就是人类的情感。”

任何艺术作品都要表达一定的情感。艺术情感是丰富微妙的,既有具体性的情感态度,又有抽象性的情感意味。所谓具体性的情感态度,指艺术作品对具体时代和社会、人物和事件等的道德性、伦理性的情感评价,如爱与憎、赞赏与批判等,它主要体现在具象性的艺术样式中,如具象绘画、具象雕塑、情节性舞蹈、戏剧、影视等;抽象的情感意味主要体现在音乐、书法、抽象舞蹈、抽象绘画、抽象雕塑等艺术样式中,主要为情感力度和概括性的审美情调。情感力度强调主体(艺术作品)内在情感的强度变化结构,包括高昂、低沉、强盛、轻柔等力度状态,不同的情感力度则显现不同的审美形态,如中和与狂放、阴柔与阳刚等。直接表现情感力度,是抽象情感艺术如音乐、书法等的典型特征。概括性的审美情调是艺术家更丰富的审美感受、情感体验的结晶。艺术