

「十二五」职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

艺术欣赏简明教程

第二版

黄高才 主编

汉代《马踏飞燕》

近代 吴昌硕《三千年结实之桃》

秦兵马俑之跪射俑

高等职业教育新形态一体化教材

“十三五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

艺术欣赏简明教程

第二版

黄高才 主编
张晓慧 胡玥 刘会芹 副主编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书以通俗易懂的语言，简明扼要地讲解了各种常见艺术门类的基本知识和欣赏要点，介绍了一些经典作品和重要的历史文化常识。本书的与众不同之处主要表现为三点：一是讲解通俗易懂、深入浅出，同时尽可能避免使用人们生疏的专业术语，使具有中等文化程度的读者都能看得懂，学得会。二是书中包含着丰富的历史文化知识，既可以拓宽读者的文化视野，又利于读者从理性的高度认识艺术。三是立足于民族文化的大背景，内容更接近人们的生活，符合人们的审美情趣。

本书对提高读者的文化素养、培养读者的生活情趣、唤起读者的进取意识和振奋读者的精神等都会有较大的帮助。

图书在版编目(C I P)数据

艺术欣赏简明教程 / 黄高才主编. --2版. --北京: 高等教育出版社, 2016. 11
ISBN 978-7-04-046659-1

I. ①艺… II. ①黄… III. ①艺术-鉴赏-高等职业教育-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第266351号

艺术欣赏简明教程
Yishu Xinshang Jianming Jiaocheng

策划编辑 马玉珍	责任编辑 马玉珍	封面设计 张申申	版式设计 张 杰
插图绘制 杜晓丹	责任校对 吕红颖	责任印制 尤 静	

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	850 mm×1168 mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	15	版 次	2015年1月第1版
字 数	380千字		2016年11月第2版
购书热线	010-58581118	印 次	2016年11月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	42.00 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
物 料 号 46659-00

出版说明

教材是教学的重要载体,加强教材建设是深化职业教育教学改革的有效途径,是推进人才培养模式改革的重要条件,也是推动中高职协调发展的基础性工程,对促进现代职业教育体系建设,切实提高职业教育人才培养质量具有十分重要的作用。

为了认真贯彻《教育部关于“十二五”职业教育教材建设的若干意见》(教职成〔2012〕9号),2012年12月,教育部职业教育与成人教育司启动了“十二五”职业教育国家规划教材(高等职业教育部分)的选题立项工作。作为全国最大的职业教育教材出版基地——高等教育出版社按照“统筹规划,优化结构,锤炼精品,鼓励创新”的原则,完成了立项选题的论证遴选与申报工作。在教育部职业教育与成人教育司随后组织的选题评审中,由我社申报的1338种选题被确定为“十二五”职业教育国家规划教材立项选题。现在,这批选题相继完成了编写工作,并由全国职业教育教材审定委员会审定通过后,陆续出版。

在这批规划教材中,部分为修订版,其前身多为普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)或普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专),在高等职业教育教学改革进程中不断吐故纳新,在长期的教学实践中接受检验并修改完善,是“锤炼精品”的基础与传承创新的硕果;部分为新编教材,反映了近年来高职院校教学内容与课程体系改革的成果,并对接新的职业标准和新的产业需求,反映新知识、新技术、新工艺和新方法,具有鲜明的时代特色和职教特色。无论是修订版,还是新编版,我社都将发挥自身在数字化教学资源建设方面的优势,为规划教材开发配备数字化教学资源,实现教材的一体化服务。

这批规划教材立项之时,也是国家职业教育专业教学资源库建设项目及国家精品资源共享课建设项目深入开展之际,而专业、课程、教材之间的紧密联系,无疑为融通教改项目、整合优质资源、打造精品力作奠定了基础。我社作为国家专业教学资源库平台建设和资源运营机构及国家精品开放课程项目组织实施单位,将建设成果以系列教材的形式成功申报立项,并在审定通过后陆续推出。这两个系列的规划教材,具有作者队伍强大、教改基础深厚、示范效应显著、配套资源丰富、纸质教材与在线资源一体化设计的鲜明特点,将是职业教育信息化条件下,扩展教学手段和范围,推动教学方式方法变革的重要媒介与典型代表。

教学改革无止境,精品教材永追求。我社将在今后一到两年内,集中优势力量,全力以赴,出版好、推广好这批规划教材,力促优质教材进校园、精品资源进课堂,从而更好地服务于高等职业教育教学改革,更好地服务于现代职教体系建设,更好地服务于青年成才。

高等教育出版社

2014年7月

《艺术欣赏简明教程》(第一版)出版后,经过几年的使用,既得到了一线授课教师的诸多好评,同时也征集到了一些宝贵的意见。为了使本书更好地满足高职院校暨应用型本科院校开设艺术欣赏课和美育课的需要,我们在广泛听取和积极采纳了一线老师意见的情况下,结合在线数字课程建设对本书进行了修订。

本次修订,增加了“艺术与艺术欣赏”一章,对“影视艺术欣赏”和“音乐艺术欣赏”两章进行了较多地修改和补充。与此同时,制作了与本书配套的在线视频课程80节,采用二维码形式加载于书中。读者只需用手机扫描书上的二维码就能欣赏到精彩的讲解。

本次修订后,《艺术欣赏简明教程》一书除了内容更加完备、讲解更加清楚、配图更加精美和配套资源更加丰富外,深得广大老师一致好评的以下几个亮点更加突出。

一、人文内涵丰富

以往的艺术欣赏教材大都局限于艺术基础知识和传统作品的介绍,辅以各门类艺术作品的欣赏要点,人文内涵严重不足。本教材引用了大量考古发掘出的古代艺术珍品实物例证,清晰地描述了中国各门类艺术的源头与发展轨迹,同时摘引了大量古代文献中关于古代艺术的记录与描述,既全方位展现了中国古代艺术的精彩,又大大丰富了全书的人文内涵。书中含有丰富的历史文化知识,既可以拓宽读者的文化视野,又利于读者从理性的高度认识艺术。

二、内容取舍更加切近学生实际

对于绝大多数中国人来讲,基本上都是以本民族的各类艺术为欣赏对象的,对外国艺术涉猎极少。因此,作为人文通识课的艺术欣赏教材必须以本民族的艺术及其欣赏作为主体内容,以外国艺术及其欣赏作为辅助内容。然而,以往的教材大多主次不清,甚至主次颠倒,严重脱离了高等职业院校学生的生活实际。新编的《艺术欣赏简明教程》立足于民族文化的大背景,内容更接近人们的生活和符合人们的审美情趣。全书以距离学生生活最近的本民族艺术及其欣赏为主体,适当压缩外国艺术及其欣赏的内容比例,以确保本门课程教学获得最大的实效。

三、注重对创造性思维能力的培养

好的艺术作品能够把人带进无穷的想象之中,使人的创造性思维能力得到快速的发展。对于创造型人才的培养而言,艺术教育的最大效益是培养学生的创造性思维能力。正是基于这一点考虑,新编的《艺术欣赏简明教程》在各部分内容的编排方面特别注意了想象与联想的提示与点拨。

四、例证生动,内容浅显

以往的艺术欣赏教材大多偏于理论,同时作品举例范围偏狭,这些对于基础相对薄弱的高

等职业学校的学生来讲,不仅接受起来有难度,而且不利于对学生艺术欣赏能力的培养。新编的《艺术欣赏简明教程》一书以培养能力为主线,用大量的实例诠释理论,力求使学生一看就懂。与此同时,知识的讲解通俗易懂、深入浅出,尽可能避免使用人们生疏的专业术语,具有中等文化程度的读者都能看得懂,学得会。

本书第二版由黄高才教授主编,由张晓慧、胡玥和刘会芹担任副主编。黄高才撰写了本书的第一章,刘会芹撰写了第八章,河南许昌职业技术学院张晓慧编写了第三章、第四章和第七章,宁夏大学胡玥编写了第二章、第五章和第六章。除了主编、副主编外,参与本书配套在线课程讲授的老师还有李慧洁、陈静薇和连丽英等。十分感谢青海交通职业技术学院苏惠艳教授出任本书主审。

由于编者水平所限,加之时间仓促,本书难免仍有疏漏之处。敬请各位读者在使用本书的过程中多提宝贵意见。本书主编邮箱:gchuang1962@163.com。

黄高才

2016年夏于杭州

艺术欣赏是一门重要的人文教育课程。这门课既具有美化人的心境、陶冶人的情操、优化人的品格等人文教育作用,又具有快速提升学生创造性思维能力的智力优化作用,因此,开设艺术欣赏课的院校越来越多。在这样的情况下,编写一部内容既新颖,又切合高职高专教学实际,同时质量一流的艺术欣赏教材就显得十分重要——《艺术欣赏简明教程》就是为了满足高职高专院校艺术欣赏课教学的需要而编写的。

一、编写思想

艺术是创造性思维的产物,它能把人带进无穷的想象与联想空间,使人的创造性思维能力得到快速的提高;艺术总是把生活中最美的东西展示给人看,使人更多地看到生活真善美的一面,从而更加热爱生活,更有激情地生活,生活得更加充实和愉快;艺术能够陶冶人的性情,优化人的品格,使人心性平和、乐观豁达、包容大气、儒雅随和。因此,艺术欣赏课在指导学生学会生活、学会做人 and 学会做事几个方面具有得天独厚和难以替代的巨大作用。《艺术欣赏简明教程》的编写以“使学生学会生活、学会做人、学会做事”为主线,力求做到以下几点:

1. 关注学生的人格塑造

艺术可以美化人的心境,陶冶人的情操,全面优化人的品格。这是因为艺术的首要作用是通过对人的情感施加影响而改变人的心境。艺术作品是情感的载体,艺术又是对生活进行审美反映的文化样式,它总是把生活中美好的东西展示给人看,因而,艺术作品对人情绪的影响总是积极的。具体地讲,艺术作品能够消除人的愁绪和疑虑,去除人的烦恼,减轻人的疲惫感,使人走出迷茫和困惑,使人的心情变得轻松愉快,心态变得平和,志趣变得高雅。

从更大的层面上讲,艺术能够影响人的思想感情、伦理观念、精神品格,能够净化人的灵魂,陶冶人的情操,使人登上更高的人生境界。

2. 培养学生生活激情

从生活的层面看,艺术总是着力于表现生活的真善美,使人们真切地看到生活是美好的、精彩的、充满乐趣的,从而激发出人们的生活热情,使人们更加热爱生活,更富激情地生活和更有信心地生活,生活得更充实、更精彩,更有内涵和质量。

从人生的层面看,艺术是人的精神食粮,它不仅能够给人以丰富的思想养分,而且可以通过情感的影响激励人的意志、坚定人的信念、振奋人的精神。在艺术形象精神的感染、感召、激励和鼓舞下,人们会树立更远大的志向,会更加发愤努力和坚忍不拔。

3. 强化创造性思维能力

任何一件艺术作品都是创造性思维的产物。任何艺术作品的欣赏,都伴随着积极的形象思维活动,其中包括对艺术形象的想象再造、艺术情境的联想再现和对艺术作品全方位的生活关照等,其中对艺术作品的生活关照,一刻也离不开联想、类比等形象思维活动。因此,艺术欣赏可以有效地改善思维品质,提升人的创造力。

更进一步来看,因为艺术欣赏活动伴随着情感体验,这就决定了艺术欣赏活动中的想象和联想是在人心情轻松愉快的状态下发生的。在这种状态下,人的想象力很容易爆发出来,思维的触觉既可以穿越时空呈发散状态,触及的面更大,也可以聚焦于作品的细微之处,大脑中灵感闪现的频率会大大增加,从而使视野更加开阔,想象力更加丰富,思维更加灵活。

二、本书特色

与以往的艺术欣赏教材相比,《艺术欣赏简明教程》具有以下几个特色:

1. 人文内涵丰富

以往的艺术欣赏教材大都局限于艺术基础知识和传统作品的介绍,辅以各门类艺术作品的欣赏要点,人文内涵严重不足。本教材引用了大量考古发掘出的古代艺术珍品实物例证,清晰地描述了中国各门类艺术的源头与发展轨迹,同时摘引了大量古代文献中关于古代艺术的记录与描述,既全方位展现了中国古代艺术的精彩,又大大丰富了全书的人文内涵。书中包含着丰富的历史文化知识,既可以拓宽读者的文化视野,又利于读者从理性的高度认识艺术。

2. 内容取舍更加切近学生实际

绝大多数中国人基本上是以本民族的各类艺术为欣赏对象,对外国艺术涉猎很少。因此,作为人文通识课的艺术欣赏教材必须以本民族的艺术及其欣赏作为主体内容,以外国艺术及其欣赏作为辅助内容。然而,以往的教材大多主次不清,甚至主次颠倒,严重脱离了高等职业院校学生的生活实际。新编的《艺术欣赏简明教程》立足于民族文化的大背景,内容更接近人们的生活,符合人们的审美情趣。全书以距离学生生活最近的本民族艺术及其欣赏为主体,适当压缩外国艺术及其欣赏的内容比例,以确保本门课程教学获得最大的实效。

3. 注重对创造性思维能力的培养

好的艺术作品能够把人带进无穷的想象之中,使人的创造性思维能力得到快速的发展。对于创造型人才的培养而言,艺术教育的最大效益是培养学生的创造性思维能力。正是基于这一点考虑,新编的《艺术欣赏简明教程》在各部分内容的编排方面特别注意了想象与联想的提示与点拨。

4. 例证生动,内容浅显

以往的艺术欣赏教材大多偏于理论,同时作品举例范围褊狭,这些对于基础相对薄弱的高等职业学校的学生来讲,不仅接受起来有难度,而且不利于对学生艺术欣赏能力的培养。新编的《艺术欣赏简明教程》一书以能力培养为主线,用大量的实例诠释理论,力求学生一看就懂。与此同时,知识的讲解通俗易懂、深入浅出,尽可能避免使用人们生疏的专业术语,具有中等文化程度的读者都能看得懂,学得会。

本书由黄高才教授主编,由陕西国际商贸学院刘会芹教授、云南省德宏州师范高等专科学校寸晓红副教授和山东财经大学东方学院宫淑瑰教授担任副主编;由山东工商学院温秀珍和彭玉美两位专家担任本书的主审。参加本书编写的还有河南许昌职业技术学院张晓慧、上海金融学院许晓晴、陕西师范大学张矛、陕西商洛学院万茗、西藏民族学院管红江、中国环境管理干部学院鲍禹、许丽和西北大学王宁宁。

由于编者水平有限,加之时间仓促,本书难免有疏漏之处。敬请各位读者在使用本书的过程中多提宝贵意见。本书主编邮箱:gchuang1962@163.com。

黄高才

2014年春于咸阳

第一章 艺术与艺术欣赏 〇〇一

第一节 什么是艺术 〇〇三

- 一、什么是艺术 〇〇三
- 二、艺术的一般特点 〇〇四
- 三、艺术的产生 〇〇六
- 四、艺术的社会作用 〇〇八

第二节 艺术欣赏的特点 〇〇八

- 一、审美性 〇〇九
- 二、体验性 〇〇九
- 三、再创造性 〇一〇
- 四、解析性 〇一一

第三节 艺术欣赏的一般规律 〇一二

- 一、审美感知 〇一二
- 二、审美判断 〇一三
- 三、情感体验 〇一四
- 四、体会玩味 〇一四

第四节 艺术欣赏的意义 〇一五

- 一、激发热情 〇一五
- 二、陶冶情操 〇一五
- 三、激励精神 〇一六
- 四、丰富思想 〇一六
- 五、活跃思维 〇一六

第五节 怎样提高艺术欣赏 〇一七

- 能力 〇一七
- 一、懂点艺术知识,提高艺术素养 〇一七
- 二、加强艺术实践,培养艺术眼光 〇一七
- 三、丰富生活阅历,提高人文素养 〇一七
- 四、提高文学素养,强化想象与联想能力 〇一八

第二章 影视艺术欣赏 〇一九

第一节 影视艺术的特点 〇二一

- 一、综合性 〇二一
- 二、视听性 〇二一
- 三、逼真性 〇二二
- 四、大众性 〇二二

第二节 影视的基本表现 〇二三

手段 〇二三

- 一、场景与镜头 〇二三
- 二、台词与音乐 〇二五
- 三、情节与矛盾冲突 〇二六
- 四、蒙太奇 〇二六

第三节 影视欣赏的要点 〇二七

- 一、整体感知 〇二七
- 二、审美判断 〇二八
- 三、细致分析作品 〇二八
- 四、写作影视评论 〇二八

第四节 影视评论的写作 〇二八

- 一、影视评论的基本类型 〇二九
- 二、影视评论的切入角度 〇三三

第三章 音乐艺术欣赏 〇四一

第一节 天籁与音乐的起源 〇四三

第二节 音乐艺术的基本 〇四三

特性 〇四三

- 一、情感性 〇四三
- 二、时空性 〇四四
- 三、依赖性 〇四五
- 四、想象性与联想性 〇四五

第三节 音乐艺术的基本要素 〇四六

及其表现手法 〇四六

- 一、音乐的构成要素 〇四六
- 二、音乐的分类 〇四九
- 三、音乐的表现手法 〇四九

第四节 音乐欣赏的基本 〇五一

要点 〇五一

一、聆听	〇五一
二、情感体验	〇五二
三、想象与联想	〇五三
四、形象与意境的再创造	〇五四
五、主题分析	〇五四
第五节 中国音乐艺术管窥	〇五五
一、丰富的音乐文化遗产	〇五五
二、丰富的音乐史料	〇五八
三、取法天籁的民族音乐	〇六〇
四、独具魅力的民族歌曲	〇六一
五、中国名曲举例	〇六二
第六节 世界音乐三大体裁	〇六五
一、管弦乐	〇六五
二、协奏曲	〇六五
三、交响乐	〇六六

第四章 绘画艺术欣赏 〇六七

第一节 绘画艺术的一般特点	〇六九
一、平面与静态的表现形式	〇六九
二、幻觉利用与空间展现	〇六九
三、具体而富有想象的形象	
描绘	〇七〇
四、再现与表现相得益彰	〇七〇
五、视觉美感的丰富性	〇七一
第二节 绘画的分类	〇七一
一、按照使用工具和材料的不同分类	〇七一
二、按照表现对象的不同分类	〇七三
三、按照作品表现形式的不同分类	〇七四
第三节 绘画的基本表现手段	〇七四
一、线条	〇七四
二、色彩	〇七六
三、构图	〇七六
四、明暗	〇七七

第四节 绘画欣赏的要点	〇七七
一、仔细观看	〇七八
二、想象与联想	〇七八
三、全面分析	〇七九
第五节 中国绘画艺术管窥	〇七九
一、中国绘画艺术发展概况	〇八〇
二、壁画	〇八一
三、独具魅力的中国画	〇八四
第六节 外国绘画艺术管窥	〇九七
一、外国早期绘画	〇九七
二、油画	〇九八
三、外国名画例举	〇九九

第五章 舞蹈艺术欣赏 一〇三

第一节 舞蹈艺术的基本特点	一〇五
一、造型性	一〇五
二、动作性	一〇五
三、节奏性	一〇七
四、抒情性	一〇八
五、综合性	一〇八
第二节 舞蹈的分类	一〇九
一、生活舞蹈的常见类型	一〇九
二、艺术舞蹈的分类	一一〇
第三节 舞蹈欣赏的基本要点	一一二
一、舞蹈造型的审美感知与分析	一一二
二、舞蹈动作的鉴赏分析	一一四
三、对舞蹈节奏的分析和判断	一一五
四、对音乐、灯光与舞美的鉴赏	一一五
五、对舞蹈形象与意境的分析	一一六
第四节 中国舞蹈欣赏	一一七
一、中国古代舞蹈艺术管窥	一一七
二、中国现当代舞蹈管窥	一二一

三、中国民族舞蹈举隅	一二二
第五节 外国舞蹈艺术管窥	一二四
一、芭蕾舞	一二四
二、现代舞	一二七
三、交际舞	一二七

第六章 雕塑艺术欣赏 一二九

第一节 雕塑艺术的特点	一三一
一、以形体为基本表现形式	一三一
二、表现手段的单一性和形象的单纯性	一三一
三、象征性和寓意性	一三二
四、体量美与视觉冲击力	一三二
五、借景性	一三三
第二节 雕塑艺术的种类	一三三
一、按制作材料分类	一三三
二、按形态分类	一三五
三、按放置环境和用途分类	一三六
四、按表现手法分类	一三七
第三节 雕塑艺术欣赏的要点	一三八
一、观察与思考	一三八
二、想象与联想补充	一三九
三、把握作品的象征意义或寓意	一四〇
四、审美鉴赏	一四〇
第四节 中国古代雕塑的几大亮点	一四一
一、陶塑	一四一
二、石刻	一四八
三、金属雕塑	一五六
第五节 外国雕塑名作举隅	一五九
一、断臂的维纳斯	一五九
二、掷铁饼者	一六〇
三、思想者	一六一
四、大卫	一六二

第七章 戏剧艺术欣赏 一六五

第一节 戏剧的特点和分类	一六七
一、戏剧的特点	一六七
二、戏剧的分类	一六八
三、话剧与中国戏曲比较	一六九
第二节 戏剧的内容要素	一七〇
一、激烈的戏剧冲突	一七〇
二、高度集中的人物、事件和场景	一七一
三、人物台词	一七三
第三节 戏剧艺术的欣赏要点	一七六
一、分析戏剧冲突	一七六
二、分析戏剧情节	一七七
三、分析戏剧场景	一七九
四、品味戏剧台词	一七九
第四节 中国戏曲艺术	一八〇
一、中国戏曲艺术的特点	一八〇
二、中国戏曲剧种举例	一八一
三、中国戏曲名段欣赏	一八五

第八章 中国独有的艺术门类及其欣赏 一八七

第一节 汉字书法欣赏	一八九
一、汉字书法的性质	一八九
二、汉字书法的特点	一九〇
三、汉字书法的基本要素	一九三
四、汉字书法的书体	一九八
五、书法欣赏的基本要点	二〇三
第二节 瓦当艺术欣赏	二〇六
一、瓦当的文化价值	二〇六
二、瓦当的分类及其欣赏要点	二〇六
三、中国瓦当艺术发展概况	二〇九
第三节 中国陶瓷艺术欣赏	二一二
一、陶器和瓷器的区别	二一二

二、陶瓷艺术的基本元素	二一三	二、中国园林的基本元素	二二〇
三、陶瓷艺术的欣赏要点及 必备知识	二一四	三、中国名园举例	二二四
第四节 中国园林艺术欣赏	二一七	参考文献	二二六
一、中国园林的特点	二一七		

第一章 艺术与艺术欣赏

艺术是对生活进行审美反映的一种文化类型。它总是把生活中美好的一面展示给人们看,让人们感受到生活的美好,唤起人们对生活的热爱与向往,激发人们的进取意识,振奋人们的精神。因此,艺术不仅仅能够给予人们审美享受,而且能够唤起人们的生活激情,给人以启示与思考、激励与鼓舞,等等。懂点艺术,热爱艺术,用艺术的眼光看生活,就会倍感生活的美好,从而以积极的心态面对生活,生活得更乐观、更充实,更有激情,人生也更精彩、更辉煌。

第一节 什么是艺术

真正优秀的艺术作品不仅能够给人以美感享受,而且能够唤起人的生活热情,坚定人的生活信念等,给人的影响是十分积极的。反之,伪艺术作品或是诱发人的欲念,或是引起人的悲观情绪,或是动摇人的生活信念等,给人的影响是消极的。因此,要欣赏艺术,首先必须弄清楚什么是艺术。在此基础上,要具备识别艺术与伪艺术的能力。

一、什么是艺术

以往关于艺术的定义大多界定不清,概括不全。例如,《现代汉语词典》关于“艺术”一词的解释是“用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等”【中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(商务印书馆 2005 年 6 月第 5 版)】。这一解释至少存在两个问题:一是内涵揭示不清,无法据此对艺术与非艺术进行清楚的区分和准确的判定;二是外延界定不清,容易使人对艺术的认识产生偏差。那么,什么是艺术呢?

笔者认为,要弄清楚什么是艺术,首先必须明确两点:一是艺术是人们经过审美选择而创造的一种文化产品;二是艺术给予人的影响是积极的。基于这两点,我们对艺术可以下这样一个定义:艺术是通过审美表现对人产生积极影响的一种文化类型。在这个定义中,有两个关键词:一是“审美表现”,这一个关键词强调的是艺术的审美创造性,将一切自然的东西与艺术清楚地区分开来,即一切自然属性与本能均不属于艺术;二是“文化”,这一关键词强调了艺术对人积极的精神影响,将一切不能使人的精神发生积极变化的事物和艺术区分开来。

在弄清楚了艺术的本质内涵之后,首先要对艺术和学问进行区分。区分的基本标准:艺术是以审美反映或精神表现为主要创作目的,思想性是处于从属地位的;学问是以知识传达、思想表现或道德昭示为主要内容,审美性是处于从属地位的。用这样一个标准来衡量,文学和书法均归入学问一类文化样式,不在艺术之列。

其次,要注意识别伪艺术和伪艺术现象。自然界有一种普遍现象:凡是生长鲜花的地方,必会生长杂草,在杂草中还会有毒草。与此相似,凡是有艺术存在的地方,也会出现伪艺术和伪艺术现象。所谓伪艺术,是指那些表面上具有艺术的形式,但缺乏艺术本质内涵的事物。例如,为了使学习者从理性的高度认识人体的结构和比例关系等,艺术院校常常会用裸模作为素描对象。在使用时,不仅限定在室内,有的还把丑的部位遮盖

看微课

什么是艺术

起来。这是艺术教育过程中审慎和严谨的一种行为。与这种行为不同的是,有些人打着人体艺术摄影的幌子,拍摄全裸照,这就是伪艺术现象;在任何场景下拍摄的全裸照片,都属于伪艺术品。

二、艺术的一般特点

艺术关注的是生活中美的东西,并且通过审美选择和主观创造后将其突出地表现出来。因此,艺术作品给予人的美感更为直接和强烈。与此同时,艺术极易触发人们的想象,使人放飞思想,从而优化人的思维品质,使人更具有创造才能。概括起来讲,艺术具有以下几个特点。

1. 审美创造性

审美创造性是艺术最基本的特点,也是衡量一个艺术作品成败的基本标准。一个艺术作品如果不能唤起人们强烈的审美体验,或者不能给予人们充分的审美享受,就算不得好作品。因此,艺术作品总是将生活中最真、最善、最美的东西展示出来给人们看。虽然有时候也暴露一些假恶丑的东西,但一般都是出于反衬、对比或警示的需要。创造性也是艺术作品形成的一个重要条件。那些单纯地对自然或生活进行写真的东西,不能称之为艺术。例如,咬了一口的苹果上面爬一只毛毛虫,或者一个烧饼上落了一只苍蝇,这样的画面只能是生活的写照,不能称作艺术。因为它们既不能唤起人们的美感体验,也不能给予人们美感享受。

2. 反映性

艺术是社会生活的反映,社会生活是艺术创作的基础。因此,好的艺术作品犹如生活的镜子,它能够真实而深刻地反映社会生活,帮助人们认识社会生活。与此同时,艺术作品常常还具有一种史料价值。如图 1-1-1 这件唐代的《乐伎图》(现藏于陕西昭陵博物馆)。图中两人,一人吹排箫,一人吹笛子;左边一人着紧身上衣和长裙,右边一人着圆领休闲上装和长裙。这幅壁画既是研究古代音乐艺术的重要资料,也是研究中国服装文化的珍贵资料,具有很高的史料价值。又如,近年来出土的大量的胡人俑(图 1-1-2),不仅是唐代“胡汉一家”景象的真实写照,而且反映了大唐博爱、包容的时代精神。

3. 情感性

艺术是以触动人的情感神经、引起人的情感反应为基本手段对人进行熏陶和感染,从而美化人的心灵、完善人的道德、振奋人的精神,使人更加快乐、更加高尚、更加充实和更加有为地生活。换个角度讲,一切审美活动总是和情感紧密联系在一起的,美感的实质是美的具体形象所唤起的一种情感反应,艺术的审美性必须借助于情感才能体现出来。更进一步讲,艺术虽然也具有思想教育的功用,但其首先是在情感上打动人心,

图 1-1-1 唐代《乐伎图》

图 1-1-2 唐代胡人武官俑

然后才引起人们的理性思考。因此,情感性是艺术的主要特点。

关于艺术的情感性,古今中外多有论述。唐代诗人白居易说:“感于心者,莫先乎情。”现代画家潘天寿说:“没有感情就没有作画的欲望,没有感情怎么能动笔呀?”别林斯基说:“没有感情就没有诗人,也没有诗。”罗丹说得更直接:“艺术就是感情。”总之,一切艺术都是情感的载体和表现形式。当原生态的生活被反映在艺术作品里之后,它就具有了情感魅力。例如,自然景色本来并无情感可言,可一旦被画家描绘出来,或是被摄影家拍成艺术作品,就寄托或抒发了艺术家的思想感情。

艺术作品的感情性是其思想和事理表现的基础。人的情感总是建立在一定的思想基础上的,思想与情感是分不开的。当艺术家被现实生活所感染,有了强烈的情感体验,他就会对生活进行理性思考,思考之中常常会产生创作与表现的灵感。情与理也是一对孪生姐妹,成功的艺术作品总是情理交融,借助情感来实现以理服人的。现代诗人郭小川说:“诗是表现感情的,当然也表现思想,但感情可以说是思想的‘翅膀’,没有感情,尽管有理想,也不是诗。”没有感情作为媒介,再崇高的思想、再深刻的哲理都不能轻易为人所接受。一切艺术都是这样,先引人入情,再教人入理、令人思考。

4. 积极性

艺术是以教人求真、向善、爱美为基本创作目的的文化形式,这就决定了它的内容必须是积极的,表现形式必须是审美的。具体地讲,融入艺术作品的感情必须是真实的,蕴含在其中的思想必须是健康的,其对人的影响必须是积极的,即能够使人存善念、树善德、思善举、施善行等。任何可能导致人心产生邪念,致使人的言行出现偏差的东西都是反艺术的。

积极性的一个直观性的判断标准是:凡是符合人类共同的道德准则,有利于人道德完善、精神振奋和奋发向上的东西就是积极的。例如,有尺度的人体暴露(图 1-1-3)可以称之为艺术,是因为它能够引起大多数人的审美体验,激励人们遵循社会规则去追求美。而把做爱行为搬到大庭广众之下,或者是把做爱的镜头搬上银幕,这不仅是对人类文明的践踏,更是对艺术的背叛。因为这样的“画面”不仅使人们更多看到

图 1-1-3 (俄)亚历山大·伊凡诺夫《耶酥显圣》