

全国职业院校新课程标准规划教材

艺术欣赏

陈雅 主编

全国职业院校新课程标准规划教材

艺 术 欣 赏

主 编 陈 雅

副主编 段 彪 姜晨宇 陆青霜

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏/陈雅主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 8

全国职业院校新课程标准规划教材

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4688 - 8

I. ①艺… II. ①陈… 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 (2013) 第 165233 号

责任编辑: 郭慧珍

责任校对: 胡永丽

封面设计: 邹海东

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 14.25 印张 290 000 字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4688 - 8/J · 0004

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 88190744

反盗版举报热线: 88190492 88190446

出版说明

为进一步贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《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）的精神，适应高等职业教育发展的新趋势，满足高等职业院校公共基础课教学的需要，我社联合教育部职业院校文秘类专业教学指导委员会共同组织、出版了全国职业院校新课程标准规划教材。

本系列教材由教育部职业院校文秘类专业教学指导委员会主任委员、华侨大学文学院院长孙汝建教授担任总主编，负责该系列教材的总策划与组织工作。在教材内容的构建上，我们力求把每门课程的知识学习、能力培养、职业素养养成融入教学的全过程中；在教材知识的序化上，结合社会经济发展对技术应用型人才的需求来重组教材的知识点、技能点和素质要求点，并注重新知识、新技术、新工艺、新方法的应用，注重对学生的职业素养能力的培养；在教材的编写方式上，以社会生活中的案例为切入点，使学生的知识学习能够从问题导向（从问题提出、问题讨论、问题解决、问题评价等方面）出发，激发学生好奇心，培养学生探究、钻研问题的能力；各门课程结合教学实际配有标准课时的视频示范课，并配有电子教案，以方便教师教学。在本次教材的编写过程中，我们对与高等职业教育“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式相关的内容做了一些新的尝试，以适应高等职业教育教学改革，满足各类高等职业院校的教学需要。在此，我们真诚地希望各位老师教材的使用过程中，及时提出意见和建议，使之不断完善和提高。修改意见和建议可通过中国文秘教育网邮箱反馈：yqqlm@chinawmw.net（“欲穷千里目”之声母）。

中国财政经济出版社

2013年11月

全国职业院校新课程标准规划教材

编 委 会

主 任：孙汝建

副主任：王金星 崔淑琴

编 委：陈江平 时志明 杨群欢 孔昭林 施 新
兰 玲 赵 华 禹明华 胡亚学 程 陵
朱 敏 钟 筑 李强华 龙新辉 陈秀泉
冯俊伶 王瑞成 韩开绯 徐 飙 郭素荣
潘筑华

前言

“艺术欣赏”是大学生素质教育的重要内容，对提高学生的审美修养、职业境界有着十分积极的意义。本教材通过艺术理论的概述和对造型艺术（建筑、绘画、雕塑、摄影、书法）、表演艺术（音乐、舞蹈、戏曲）与综合艺术（电影）等三类九种艺术的介绍和鉴赏，使学生了解不同艺术类型的基本理论和欣赏知识，培养感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，树立正确的审美观念，抵制不良文化的影响，陶冶情操，发展个性，启迪智慧，激发创新意识和创造能力，促进学生全面发展，也为专业学习奠定一定的艺术基础。

本教材在总体设计上注意人文素质教育课程通识性的特点，强调艺术门类的多样性，内容的系统性，同时结合学情特点，点到即止，“以理论够用为度”，重点培养学生联系实际的艺术欣赏能力，通过任务的设定、实训的组织和思考练习讨论等方式，将艺术欣赏与学生的职业岗位能力要求和个人生活品质的提升结合起来。

教材内容安排注重可读性和趣味性，语言表述准确，通俗易懂，形象生动。体例、结构的编排上，建立行为导向型的教材框架，对每一章内容均要重点描述教学目标，开篇以作品欣赏思考题或课后实训项目的方式提出学习任务，让学生带着任务进入内容的学习。后面增设能力拓展、知识拓展等项目，通过带挑战性的有一定难度的任务，和相应艺术类型的网站简介和链接，给有兴趣的学生铺设登堂入室的台阶，同时也激发他们的求索创新能力。

本教材由陈雅任主编，段彪、姜晨宇、陆青霜任副主编。教材编写组成员怀着共同的职业热情，踏实的工作态度和强烈的责任感，力争编出一本有特色的优秀素质教育教材。全书共分十章，第一章、第三章、第四章和第十章由湖州职业技术学院陈雅编写，第二章由浙江经贸职业技术学院陆青霜和湖州职

业技术学院陈雅共同编写，第五章由湖州职业技术学院杨勇平编写，第六章由浙江经济职业技术学院段彪编写，第七章由重庆师范大学刘倩编写，第八章由黑龙江职业学院姜晨宇编写，第九章由重庆工商大学派斯学院胡理丽编写。主编负责提出全书的编写大纲和最后的统稿工作。

本书在编写过程中，各编者参阅了大量国内外著作与文章，并引用了一些资料，在此谨向有关作者深表谢意。最后，向在本书出版过程中提供过帮助的专家、学者、同仁和付出辛苦劳动的责任编辑，表示衷心的感谢。因水平限制，书中难免疏漏不当之处，请各位专家、老师和读者们批评指正。

陈 雅

2013 年仲春

第一章 绪论	/1
第一节 艺术与艺术欣赏	/2
第二节 如何提高艺术欣赏能力	/9
第二章 建筑艺术	/17
第一节 建筑艺术特点与建筑艺术语言	/18
第二节 西方建筑风格与作品欣赏	/22
第三节 中国建筑风格与作品欣赏	/31
第三章 绘画艺术	/45
第一节 绘画艺术特点与欣赏方法	/46
第二节 西方绘画艺术与作品欣赏	/49
第三节 中国绘画艺术与作品欣赏	/60
第四章 雕塑艺术	/68
第一节 雕塑艺术特点与欣赏方法	/69
第二节 西方雕塑艺术与作品欣赏	/72
第三节 中国雕塑艺术与作品欣赏	/78
第五章 摄影艺术	/86
第一节 摄影技术与摄影艺术	/87
第二节 摄影作品的类型与欣赏	/95
第六章 书法艺术	/106
第一节 书法艺术的特质	/107
第二节 书法的基本表现语言	/111
第三节 书法五体及其经典作品欣赏	/118

第七章	音乐艺术	/126
	第一节 音乐艺术概述	/127
	第二节 古典音乐欣赏	/135
	第三节 流行音乐欣赏	/144
	第四节 影视音乐欣赏	/147
第八章	舞蹈艺术	/152
	第一节 舞蹈艺术的特点与欣赏方法	/153
	第二节 舞蹈艺术类型与作品欣赏	/157
第九章	戏曲艺术	/174
	第一节 戏曲艺术基础知识	/175
	第二节 戏曲艺术的主要剧种与作品欣赏	/182
第十章	电影艺术	/194
	第一节 电影艺术的发展	/195
	第二节 电影艺术作品构成的基本元素	/201
	第三节 电影艺术类型与电影评论	/211
参考文献		/220

第一章 绪论

知识目标

1. 了解艺术的本质、分类和审美属性
2. 了解艺术欣赏的目的
3. 了解提高艺术欣赏能力的方法

能力目标

1. 能用自己的语言表述对艺术及其欣赏意义的理解
2. 能按照审美规律欣赏一件艺术作品

艺术作品欣赏导入

思考：图 1-1 中涉及到几种艺术类型？在这些艺术类型中你最喜欢哪一种？你准备怎样来提高自己的艺术欣赏能力？

图 1-1 艺术类型

第一节 艺术与艺术欣赏

艺术是迷人的，艺术充满魅力。它让我们产生情感上的波澜，有时愉悦兴奋，有时哀怨悲愁，或洋溢无限爱意，或激起强烈义愤；它还常常使我们凝神静思，引发对社会、对人生的追问，给予我们美学的智慧和生存的力量。艺术征服了我们，成为我们的精神家园。

那么到底什么艺术？我们该如何定义它才能反映它的本质和特色呢？

一、艺术的定义

汉字“艺”的概念经过了种植、才能、技艺几个阶段，最后才指向艺术。在中国古代，艺术一方面特指为“任何技艺”，另一方面，已经认识到艺术是“技术”与“道”的结合或兼容。在西方文艺思想史上，对于艺术本质属性的认识，也有一个不断深化的过程。

（一）艺术是对客观现实的摹仿

这是古希腊以来一直很有影响的一种观点，被称为“摹仿说”。这种观点认为艺术是对现实的“摹仿”，发展到后来更认为艺术是“社会生活的再现”，所以又称“再现说”。人类思想史上第一位以独立体系来阐明美学概念、希腊美学思想的集大成者亚里士多德认为：摹仿是一种创造，艺术所具有的这种“摹仿”功能，使得艺术甚至比它所“摹仿”的现象世界更加真实。俄国19世纪革命民主主义者车尔尼雪夫斯基从他关于“美是生活”的论断出发，认为艺术反映现实，艺术是对生活的“再现”，是对客观现实的“再现”。但他所理解的现实生活，不仅包括客观存在的自然界，而且包括人们的社会生活，使观点更加具有深刻的社会内容。

在西方艺术史上，出现了很多艺术模仿现实生活、追求艺术“真实”的故事和作品。如有两位古希腊画家比画技，看谁的画摹仿更像、更惟妙惟肖。一幅葡萄画吸引空中鸟儿来啄，而一幅包袱画让在场观众都信以为真，于是包袱画获胜。因为，葡萄骗过了鸟儿的眼睛，而包袱却骗过了所有人的眼睛。古希腊雕塑家彼利克列特斯从数的关系上来研究雕像的美，他的雕塑作品“荷矛的战士”被视为艺术摹仿的范例，这尊雕像所制定的比例数成了人体美的一种理想的标准（如图1-2）。彼利克列特斯提出了健美的三要点：第一，头与身长比例为1:7；第二，重心集中于一只脚，另一只放松，右脚支撑全身重量，左脚自由成弯膝足尖状，两脚支撑力不一，身体肌肉松紧也随之不同；第三，全身肌肉动作变化后，用力的右脚和持矛的左手相呼应，放松的左脚和放松的右手相呼应，头再略向右方转动，两肩形成右低左高。这样便形成了人物的自然动作。这三条健美的“法则”，除身材比例这条法则外，其他两条法则都被后人所沿用。

“摹仿说”把艺术看成再现和认识世界的一种特殊方式，这决定了艺术具有真实

性,能够揭示现实世界的本来面貌。这是古典艺术魅力所在,体现了现实主义的美学原则。但它的缺陷是强调了再现对象和再现结果,却忽视了再现活动和艺术自身的审美特性,这就容易抹煞艺术家主观的能动性和创造性,取消艺术的自身特点和审美价值。

(二) 艺术是艺术家主观情感的流露

这种观点被称为“表现说”,源于西方18—19世纪的浪漫主义思潮,认为艺术是艺术家的心灵表现,艺术创作只需从主观自我出发,表现艺术家的审美情感。到20世纪西方“表现说”发展成为比较完备的美学和文学理论体系。代表人物是意大利著名美学家克罗齐,在他看来,人以直觉的方式对一事物有了意象时,就完成了一件艺术品;而艺术美,则是对该事物成功的表现。“表现说”不是忠实于对象,而是忠实于情感,忠实于艺术家自我和人类的情感,具有强烈非写实和变形特征的艺术倾向。浪漫主义和现代主义艺术是“表现说”的集中体现。

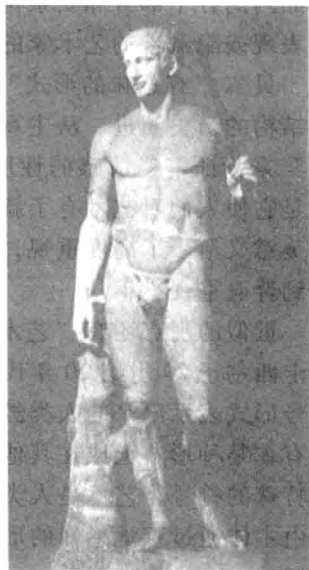

图1-2 荷矛的战士

中国传统的文学艺术倾向于表现作家、艺术家的主观情感。《尚书·舜典》载“诗言志,歌咏言”,刘勰《文心雕龙》说“为情而造文”,文章“吐纳真华,莫非性情”。唐白居易“诗者,根情、苗言、华声、实义”,认为情感是诗歌这棵大树的根本,没有根,就长不出苗,开不了花,结不了果。宋代严羽的“妙悟”说和明代袁宏道的“性灵”说,也是把主观精神的表现和抒发当作文学的艺术本质特征。

“表现说”在艺术与现实的关系上,强调的不是客观地再现现实世界本身,而是突出艺术家对现实的主观感受和内心体验,表现艺术家浓烈的审美情感态度。它重视艺术家主观的创造性,更符合艺术创造活动的规律和特点,标志着人们对艺术本质理解的深入。但“表现说”忽视了客观现实,无视主观情感的客观根源,仍是片面的。

(三) 艺术是意味的形式

19世纪末20世纪初,在西方社会中连绵不断的战争和工业化的兴起,人们在物质与精神重创和社会节奏变快的多重作用下,其观念发生了根本性变革。艺术方面开始对传统艺术观念进行怀疑、反叛和颠覆,以审美意识的研究为中心,强调审美活动中主体决定作用,追求审美的绝对自由和超越,用非理性因素来揭示艺术创造和艺术鉴赏。一些艺术家和理论批评家对艺术是什么做了各种追问,开辟了新的领域和视界,提出了各种各样的理论主张,如“象征说”、“再创造说”、“意识流说”、“生产美的技术说”等,其中影响较大的有“意味的形式说”和“艺术符号说”。

“艺术是意味的形式”一说是由英国艺术家克来夫·贝尔在他的《艺术》一书中提出,“在各个不同的作品中,线条色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式的关系,激发我们的审美感情。这种线、色的关系和组合、这些审美的感人的形式,我视之为有意味的形式。有意味的形式就是一切艺术的共同本质。”“形式”是艺术的核心,是艺

艺术品内的各个部分和要素构成的一种纯粹的关系。而所谓“意味”，就是这种纯形式背后表现或隐藏着的艺术家的独特审美情感。意味与形式，存则俱存，亡则俱亡。

贝尔“有意味的形式”观点脱离人的社会实践，脱离社会历史发展，脱离人类心理结构的历史演进，从主观的审美情感出发论证“有意味的形式”，又以“有意味的形式”来论证审美情感的性质，陷入恶性循环的怪圈，不能正确解决艺术的本质问题。但是它使人们对艺术有了新的认识，它更强调了艺术的独立自主性，对艺术形式本身的审美意义给予了高度重视，对其他现代文艺思想和流派都产生了一定的影响，至今依然受到普遍重视。

近似的观点还有“艺术是表现人类情感的形式符号”一说。由德国哲学家、美学家卡西尔于20世纪20年代提出，他认为文化是人类符号活动的结果，文化现象都是用符号形式表示出来的人类经验，创造和运用符号是人的基本特征。什么是符号呢？他说所有在某种形式上或在其他方面能为知觉所揭示出意义的一切现象都是符号。艺术是一种特殊的符号，艺术是人类为了把握自然和生活而创造出来的一种直觉形式，是一种可以由主体通过直觉感知的形式符号。艺术通过符号形式表达情感，艺术是一种构造形式的活动。

“艺术符号说”表现出理论上的创见和新意，但离开了人的社会存在和物质生产活动，把艺术活动看作主体对对象的一种“赋形”或“外形化”，使艺术理论不可避免地具有形式主义倾向。

（四）艺术的本质

艺术是人类以感情和想象作为特性把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互对象化。具体说，艺术是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的审美需要，从而在社会生活尤其是人类精神领域内起着潜移默化的作用。

二、艺术的构成要素

人类的艺术活动是一个完整的系统，艺术创作、艺术作品和艺术欣赏是三个相互联系的环节，而艺术的创作与欣赏都是由现实世界、艺术家、艺术作品和欣赏者等要素组成的一个动态流程，各要素之间互相依存，互相转化。

（一）世界

华兹华斯说“一朵微小的花对于我可以唤起不能用眼泪表达出的那样深的思想。”现实世界是艺术的来源与表现对象。艺术则是把生活现象经过艺术加工、提炼、取舍、想象、夸张等审美反映，使生活现象以更和谐、更理想、更强烈的形态表现出来。

（二）艺术家

艺术家是艺术创作的主体；他们具有较高的审美能力、娴熟的创造技巧、创造性的想象、丰富的情感与生活经验，对生活的敏锐而深刻的洞察力是艺术家必须具有的素质，同时他们还应具备对人生的严肃态度和对人类命运的巨大责任感，才能创造出具有艺术美的可供欣赏的艺术形象。

（三）艺术作品

艺术家通过创造性劳动，把现实生活中的真、善、美凝聚在艺术作品中，体现为生动感人、有血有肉的艺术形象。所以，艺术作品是艺术家所创作的精神产品或成果，它反映了客观事物本身所具有的审美属性，显示了艺术家对待生活的审美理想，具有完美生动和独特个性的艺术形式，是人们进行艺术欣赏的对象和前提。

（四）欣赏者

欣赏者是具有一定审美能力的、与作品建立某种审美联系的接受主体。欣赏者在艺术构成中的主要作用是实现艺术作品的价值、通过欣赏活动对作品进行再创造、促进和影响艺术家的创作。

欣赏者的欣赏活动受艺术形象的特性所制约，即艺术形象可以唤起欣赏者相应的生活感受、情绪记忆和形象记忆，规定着欣赏者的感觉、想象、体验、理解等认识活动的趋向和范围，进而向欣赏者展示出艺术形象包含的艺术家的思想感情。

但欣赏者欣赏艺术的活动，并不是单纯被动的接受，当欣赏者面对艺术作品时，总是根据自己的生活经验、特殊境遇、艺术修养等，对欣赏对象进行联想、想象，补充丰富作品中的艺术形象，并使之转化成自己头脑中的形象。由于欣赏者的生活经验、欣赏经验各有不同，对于同一艺术形象的体验和想象既有共同性，又有差异性。这是由于欣赏主体的心理差异所造成的，与欣赏者的生活积累和艺术修养、趣味爱好紧密相关。一般说来，生活经验较丰富、艺术修养较高的人，能够根据作品所提供的材料和直接形象，通过体验和想象，再创造出较为完美的艺术形象来。而生活经验较少、艺术修养较差的人，再创造出来的形象往往不够鲜明，不够丰满。

三、艺术的分类

对艺术进行分类，可以揭示艺术自身的特性和发展规律、不同的承载介质和艺术语言，更加深入地认识和把握各门艺术的审美特性。艺术的种类繁多，各有特色，我们可以从不同的角度对它进行分类：

（一）按照艺术作品的存在方式分类

按照艺术作品的存在方式可以将艺术分为：

时间艺术：音乐，文学；

空间艺术：绘画，雕塑，建筑，摄影；

时空艺术：舞蹈，戏剧，影视。

（二）按照对作品的感知方式分类

按照对作品的感知方式可以将艺术分为：

听觉艺术：音乐；

视觉艺术：绘画，雕塑，建筑，摄影；

视听艺术：舞蹈，戏剧，影视；

想象艺术：文学。

（三）按照艺术作品对客体世界的反映方式分类

按照艺术作品对客体世界的反映方式可以将艺术分为：

再现艺术：绘画，雕塑，摄影；

表现艺术：音乐，舞蹈，建筑；

再现表现艺术：文学，戏剧，影视。

（四）按照艺术作品的物化形式分类

按照艺术作品的物化形式可以将艺术分为：

动态艺术：音乐，舞蹈，戏剧，影视；

静态艺术：绘画，雕塑，建筑，工艺，摄影。

（五）按照艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征分类

把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据可以将艺术分为：

造型艺术：绘画，雕塑，摄影；

实用艺术：建筑，工艺；

表现艺术：音乐，舞蹈；

语言艺术：文学；

综合艺术：戏剧，影视。

四、艺术的审美属性

（一）形象性

形象是艺术情感、艺术意蕴的物质承担者，是艺术创造活动成果的物化形态，是活生生地展示在艺术欣赏者面前的作品。艺术通过一系列具体的感性事物组成栩栩如生的画面，创造了生动可感的艺术形象。艺术形象既有一定的感性具体的形态，又有通过一定的外在形式表现出来的内蕴，是内容与形式的有机统一体，是一个“形神兼备”的有生命力的审美存在。美只能在形象中现出，形象是艺术生命的载体。缺少形象性的作品只会让人感觉枯燥、味同嚼蜡、抽象乏力，诉诸于人的不是情感而是理智。

（二）情感性

情感，指人的喜怒哀乐等心理形式，反映人对客观对象的主观态度。情感因素渗透于审美认识、审美创造、审美欣赏的整个过程，没有情感就没有艺术。艺术家常常是胸中有了真实的情感才从事创造活动，艺术作品的魅力无不是艺术家情感的结晶。艺术家在艺术作品中表达他的情感，欣赏者在艺术作品中观照和体验到个体的特殊情感和人类集体的普遍情感。优秀的艺术作品都包含着浓烈的审美情感。即使是现实复杂而痛苦的真实感情，艺术也能把它转化为优美的感性形象，这对于表达者来说，真实的痛苦通过宣泄而得到缓解，而对于接受者来说，现实的痛苦关系因为这种优美化的表达而成为了赏心悦目、提升精神境界的审美享受。艺术作品对情感渲染的传达令人怦然心动，令人迷恋陶醉于美的艺术世界。

（三）独创性

艺术贵独创。一切艺术创造活动都以不重复性和不可重复性为前提，独创性是艺术审美特性的重要因素，抄袭模仿、一味重复以往作品不会产生新的优秀作品。独创性体现在艺术创作过程是围绕着个别、独特的事物进行，艺术是个性化的创造活动，所创造

出来的艺术作品是新颖的,有新的形式、新的发展、新的视野和新的审美领域。但是独创并不是完全抛开前人的经验和成果。完全不顾传统模式的信手涂鸦,只会陷入肤浅迷乱的随意性之中。而如果过分依赖传统模式,他就既重复着别人又易于为别人重复,从而被淹没在普遍性之中,完全失掉特殊性,更谈不到独创性,也就失掉艺术本身。

五、艺术欣赏的意义

艺术欣赏是人们以艺术形象为对象的审美活动,是对艺术作品的“接受”,即感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动。创造主体在长期积淀的审美经验的基础上,充分调动情感、想象、联想等心理要素,对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。

艺术的目的是润泽人的心灵。艺术是人类健康生存的必需,是人生旅程的太阳和氧气,艺术能充实人生,觉醒人生,又能赐予人类以梦想和力量、启迪拓展才智、发展个性和创造表达情志、促进心灵的沟通与交流,催进理性和情感的贯通。艺术是人类追求意义化生存的必备手段和方法。

具体来说,艺术欣赏的目的和作用有如下几点:

(一) 愉悦性情, 缓解生活压力

物质产品是为了满足人们生存的需要,精神产品则是为了满足人们心灵的需要。艺术作为一种特殊的精神产品,能给人们带来审美愉悦和精神享受。艺术家在创作中处于一种完全忘我的状态,沉醉其中,并获得极大的满足和快乐。艺术欣赏同样也是一种自由自觉的活动,在欣赏艺术作品时,读者、观众或听众也同样处于一种忘我的状态,沉醉在艺术的天地中流连忘返。

现代生活的快节奏、工作运转的高效率,使人们常常感到物质生活改善的同时,精神生活已有不同程度的下降。很多人除了工作以外,业余生活一片苍白。那么,去接触一些艺术品,去自由地欣赏艺术品,是改变灰色生活,充实人生的绝佳选择。当工作累了后停下来听听音乐,漫无目的地看看画报,或者去看看电影、歌舞,跳跳舞蹈,练练书法,你就会感到人生不仅是工作,我们还有更多的时间享受艺术带来的乐趣。英国19世纪著名哲学家赫伯特·斯宾塞在《教育论》中有一句名言:“没有油画、雕塑、音乐、诗歌,以及各种自然美所引起的情感,人生乐趣会失掉一半。”去感受美和欣赏美吧,如达·芬奇名画《蒙娜丽莎》宁静、祥和的人性美和人体美;柴可夫斯基《小天鹅舞曲》活泼、明快、动人的音乐美、舞蹈美;秦始皇兵马俑方阵气势宏伟、浩浩荡荡的美;京剧《霸王别姬》英雄落魄的悲壮美。艺术美的欣赏能让我们的人生劳逸结合,释放工作中的种种压力,增加愉悦的心情,看到生活的美好。艺术犹如调味品,为平淡、机械的生活注入新鲜的内容,使枯燥的生活变得有滋有味,为平凡的人生荡起快乐美好的涟漪。

(二) 认知世界, 提升思想境界

艺术品是艺术创作者对客观世界的认识和反映,艺术欣赏者可以通过艺术作品间接了解和熟悉其表现的客观存在,并从不同的艺术作品中认识到不同时代、不同地域、不同民族的生活情景,以及生活其中的各种人物形象,并了解其性格特点、思想感情和精

神面貌。巴尔扎克的《人间喜剧》，让我们全面了解了19世纪法国的社会生活；张择端的《清明上河图》（如图1-3），则让我们得以窥见北宋时期汴京清明时节的繁荣景象，以及人们的日常社会生活与习俗风情。艺术由于其形象性、修辞性等特点，往往能够比一般的记叙性的历史作品更深刻地揭示社会现实、阐述人生真谛和反映生活广度。因此，艺术是人们认识自然、认识社会、认识历史、了解人生的途径之一，可以提高人们对人类世界的认知。

图1-3 北宋·张择端《清明上河图》（局部）

另外，正如席勒所认为的，美育是促进鉴赏力和美的教育，目的是塑造完美和谐的人性。艺术欣赏活动可以提升一个人的思想境界，艺术欣赏的过程实际上就是使人的心灵净化的过程。艺术是人与现实审美联系中最为直接的媒介，人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，学会用审美的态度对待自然、社会、人生和自我。因此，学习和欣赏艺术的过程，是通过艺术熏陶而培养人文气质的过程。

（三）培养美感，增强表现能力

美的事物在生活中处处都有，但并不是每个人都能感受和欣赏的。因为人们认识美、鉴赏美和创造美的能力不是天生的，而是要通过学习、培养、训练才能逐步得到和增强的。常言道：“熟读唐诗三百首，不会作诗也能吟”。当我们大量感受和鉴赏美的作品之时，表现美、创造美的能力便会在这个审美过程中得到潜在的培养。感受和鉴赏是一种特殊的体验，这种体验是人沉睡的审美意识的迸发。通过体验才能照亮艺术作品的美，才能唤醒沉睡的创造意识。感受美和鉴赏美的能力是表现美和创造美的基础。当然，这一基础能力在感受和鉴赏阶段只是潜在的，它必须受到艺术实践的触动才能外化为表现美和创造美的能力。

现代科技也带给人们越来越多表现美、创造美的机会，也就是艺术实践的机会。你的手机已可以拍出高画质的影像，你用它完成着大量的摄影作品；你也可以运用音乐软件来录制你自己的音乐作品；你甚至只要用你的手机，再加上一台电脑，就可以制作自己的微电影。除了一定的艺术实践，你的艺术感觉还可以运用到你的日常生活当中，如家居布置，服饰搭配，甚至工作娱乐。总之，审美能力的提高，可以提升艺术表现力，也提升生活品味和个人气质。

（四）启迪智慧，激发思维创新

教育步入形象而神奇的艺术世界时，教育者和受教育者均可活跃心智，敞开心扉，