

高 校 2 1 世 纪 师 范 类 规 划 教 材

艺术欣赏

Y I S H U X I N S H A N G

主 编 凤 家 骐 党 天 才

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术欣赏/凤家骥,党天才主编. —西安:陕西人民美术出版社,2003.7

ISBN 7 - 5368 - 1670 - 7

I . 艺… II . ①凤…②党… III . 艺术 - 鉴赏 - 高等学校 - 教材 IV . J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 057644 号

责任编辑:林通雁

艺术欣赏

主编 凤家骥 党天才

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 31 号 邮编 710003)

新华书店经销 陕西省汉中印刷厂印刷

787mm×1092 毫米 16 开本 15.5 印张 370 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7 - 5368 - 1670 - 7/J·1323

定价:24.00 元

前 言

在世纪之交,中共中央、国务院作出了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,明确将美育纳入到素质教育的范畴,并正式写入国家的教育方针,确立了美育在教育中的地位。进入新世纪之后,国家教育部又于2002年7月25日颁布了《学校艺术教育工作规程》,这对于学校艺术教育的改革和发展具有极其重要的意义,它标志着我国学校艺术教育从此进入了一个新的发展时期。

美育是在熏陶、感染中对人的精神起激励、净化和升华作用的,主要作用于人的感性和情感,对人的教育是潜移默化的。美育和德育一样,都作用于人的精神世界,能够引导青少年理解并追求人生的意义和价值。因此,美育是学校全面发展教育中不可缺少的有机组成部分,是实施和深化素质教育的有效途径和重要内容,它对于促进学生全面发展,陶冶情操,提高素养,开发、培养创新意识和创新能力具有其他教育不可替代的作用。

在国际竞争日益激烈的今天,世界各国特别是发达国家,对艺术教育的重视达到了空前的高度,其中最具代表性的是美国。按照《2000年目标:美国教育法》的要求,他们制订出了《美国艺术教育国家标准》。该标准通过立法程序,首次把艺术列为基础教育的核心学科,使之成为与英语、数学等重要课程并列的教育主体课程。美国教育部长赖利坦言:“我们把艺术纳入具有挑战性的核心学术学科的目的,是在培养学生在世界市场中达到最高潜在能力和竞争能力方面,切实确立艺术在教育中的关键作用。”与国外相比,我们在教育观念和教育实践中,对艺术教育的认识和定位,还存在着相当差距。因此,近年来党和国家制定下发的一系列有关艺术教育的文件和指示,对于完善我国教育,赶超世界潮流是完全必要和非常及时的。

美育的主要途径和重要内容是进行艺术教育。近年来,我省各级各类学校认真贯彻第三次“全教会”精神和中共中央、国务院有关文件精神,在省教育厅领导的关心指导下,艺术教育生机勃勃。尤其在2002年国家教育部颁布了《学校艺术教育工作规程》之后,各级各类学校纷纷加强了艺术类课程的建设,在全省不少高等院校,还先后开设了艺术欣赏课,进行了大胆、有益的尝试。在这种形势下,为全省高校编写一本涵盖各大艺术门类鉴赏的教材的任务,就自然地摆在了我们面前。

这部《艺术欣赏》,就是在省教育厅领导下,组织全省师范院校共同编写的,被列为我省高校21世纪师范类规划教材。它的出版,是我省教材建设的一项成绩,也是我省高校艺术教育

乃至学校美育工作的一件可喜可贺的好事。

这本教材经多年从事艺术教育的专家学者编写,全书结构合理,内容丰富,编写中既考虑到课堂讲授,也兼顾了学生自学,因而符合学生实际,非常适合当前高校开设艺术欣赏课使用。这本教材的出版为陕西省高校的艺术教育带了一个好头,如果在使用中再经反复锤炼,一定会成为全省高校美育工作的优秀教材。

肖云儒

2003年3月

艺术欣赏

YISHU XINSHANG

主 编 凤 家 骐 党 天 才

副主编 (以姓氏笔划排序)

马千里 王新惠 李 宁 李世鹏 韩 茹
崔伟刚

参 编 (以姓氏笔划排序)

马千里 王新惠 凤家骐 许广盛 刘 蕊
赵 超 李 宁 李世鹏 李福星 党天才
韩 茹 姚莉莉 崔伟刚

各篇章撰写者

引 论	许广盛
第1篇 绘画艺术	
第1章 中国绘画	李福星 党天才
第2章 外国绘画	党天才
第2篇 书法艺术	李福星
第3篇 雕塑艺术	崔伟刚
第4篇 建筑艺术	马千里
第5篇 音乐艺术	
第1章 音乐史略	凤家骐 赵 超 王新惠
第2章 音乐基本知识	王新惠 刘 蕊 姚莉莉 李世鹏
第3章 音乐欣赏	李世鹏 刘 蕊 王新惠
第6篇 舞蹈艺术	韩 茹
第7篇 戏剧艺术	凤家骐 许广盛
第8篇 影视艺术	凤家骐

目 录

引 论	(1)
-----------	-------

第 1 节 艺术的本质特征及其分类	(1)
-------------------------	-------

第 2 节 艺术欣赏的基本原理	(5)
-----------------------	-------

第 3 节 美育与素质教育	(10)
---------------------	--------

第 1 篇 绘画艺术

第 1 章 中国绘画	(16)
------------------	--------

第 1 节 中国绘画发展概述	(16)
----------------------	--------

第 2 节 中国画欣赏的基本知识	(22)
------------------------	--------

第 3 节 中国书画作品的款式	(28)
-----------------------	--------

第 4 节 名家名画欣赏	(30)
--------------------	--------

第 2 章 外国绘画	(39)
------------------	--------

第 1 节 油画欣赏的基本知识	(39)
-----------------------	--------

第 2 节 古代及中世纪的绘画	(42)
-----------------------	--------

第 3 节 文艺复兴及 17、18 世纪的绘画	(46)
-------------------------------	--------

第 4 节 19 世纪的绘画	(51)
----------------------	--------

第 5 节 西方现代绘画	(56)
--------------------	--------

第 2 篇 书法艺术

第 1 章 中国书法	(59)
------------------	--------

第 1 节 中国书法发展概述	(59)
----------------------	--------

第 2 节 书法作品的章法布白	(61)
-----------------------	--------

第 2 章 书法艺术欣赏	(64)
--------------------	--------

第 1 节 书法赏析的基本知识	(64)
-----------------------	--------

第 2 节 书法名家作品欣赏	(66)
----------------------	--------

第 3 篇 雕塑艺术

第 1 章 雕塑的特点和分类	(70)
----------------------	--------

第 1 节 雕塑的特点	(70)
-------------------	--------

第 2 节 雕塑分类	(71)
------------------	--------

第 2 章 中国雕塑	(73)
------------------	--------

第 1 节 中国雕塑发展概述	(73)
----------------------	--------

第 2 节 原始至秦汉雕塑	(74)
---------------------	--------

第3节 三国至清代的雕塑	(76)
第4节 现代雕塑	(78)
第3章 外国雕塑	(80)
第1节 外国雕塑发展概述	(80)
第2节 古代至中世纪雕塑作品欣赏	(81)
第3节 文艺复兴至近代雕塑作品欣赏	(85)

第4篇 建筑艺术

第1章 实用与艺术相统一的人类建筑	(90)
第1节 建筑艺术概说	(90)
第2节 建筑语言	(91)
第2章 建筑艺术欣赏	(95)
第1节 中国建筑	(95)
第2节 外国建筑	(101)

第5篇 音乐艺术

第1章 音乐史略	(105)
第1节 中国音乐发展概述	(105)
第2节 欧洲音乐发展概述	(108)
第2章 音乐基本知识	(111)
第1节 五线谱识谱常识	(111)
第2节 歌唱知识	(117)
第3节 音乐欣赏的基本知识	(122)
第3章 音乐欣赏	(126)
第1节 中国音乐欣赏	(126)
第2节 外国音乐欣赏	(130)
第3节 歌剧欣赏	(146)

第6篇 舞蹈艺术

第1章 舞蹈语言及主要审美特征	(151)
第1节 舞蹈语言	(151)
第2节 舞蹈艺术的审美特征	(152)
第2章 舞蹈欣赏	(156)
第1节 中国舞蹈欣赏	(156)
第2节 外国舞蹈欣赏	(157)
第3节 舞剧欣赏	(163)

第7篇 戏剧艺术

第1章 戏 剧	(167)
---------------	-------

第1节 戏剧及其分类	(167)
第2节 西方戏剧的产生和发展	(169)
第3节 戏剧艺术欣赏	(171)
第2章 戏 曲	(175)
第1节 源远流长的中国戏曲	(175)
第2节 我国的国粹——京剧	(177)
第3节 戏曲艺术欣赏	(180)

第8篇 影视艺术

第1章 电影、电视的特性和功能	(184)
第1节 电影、电视是综合艺术	(184)
第2节 电影、电视的逼真性	(186)
第3节 电影、电视的科技性	(188)
第4节 电影、电视的功能	(189)
第2章 电影发展史上的几个重要篇章	(191)
第1节 电影的初期发展	(191)
第2节 蒙太奇理论和苏联电影	(192)
第3节 法国、意大利的电影现实主义	(194)
第4节 美国电影	(197)
第5节 中国电影	(202)
第3章 电影、电视的语言	(209)
第1节 画面与镜头	(209)
第2节 光影和色彩	(213)
第3节 镜头运动和影视特技	(214)
第4节 音响和音乐	(216)
第4章 蒙太奇	(219)
第1节 蒙太奇的基本原理	(219)
第2节 蒙太奇的功能和作用	(220)
第3节 蒙太奇的分类	(222)
第5章 影视艺术欣赏	(227)
第1节 影视艺术欣赏的特性	(227)
第2节 思想性、艺术性和观赏性	(229)
第3节 加强自身修养,提高影视欣赏水平	(233)

引 论

第1节 艺术的本质特征及其分类

1 艺术的本质特征

艺术是人类精神文明的硕果。古今中外,几乎人人都欣赏艺术、喜爱艺术。但是,艺术究竟是什么,恐怕并不是人人都能讲清楚的。千百年来许多思想家、艺术家、理论家一直在不懈地探求艺术的本质问题,以便找到艺术的发展规律和艺术欣赏的正确方法和途径。

然而,要给艺术下一个确切而科学的定义是相当困难的。因为艺术是一种具体的历史现象,又是一种流动的文化形态,而历史上的各种艺术现象和艺术形态都是不断发展和相互影响的,艺术创作和艺术欣赏更是一个复杂的精神活动过程,所以艺术的各种属性以及它与其他事物的关系是无法用简单的定义来说清楚的。

下面,我们从四个方面就艺术的本质特征问题作以简要的阐述。

1.1 艺术是一种社会意识形态

艺术是一种社会现象。作为社会现象的艺术,首先它不属于物质的社会关系,而属于思想的社会关系,是一种社会意识形态;其次它不属于社会的经济基础,而属于社会的上层建筑,是竖立在一定经济基础之上的上层建筑的一个部门。它反映经济基础,又反作用于经济基础。这是马克思主义文艺观关于艺术本质问题的基本认识。

作为社会意识形态的艺术,具有社会意识形态各种事物的共性。

恩格斯有句名言:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是它们又都相互影响并对经济基础发生影响。”^① 这句名言包含三层意思:其一,政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等各种形式的社会意识形态都是经济基础的反映,被经济基础决定。其二,它们都反过来对经济基础发生影响,即反作用于经济基础。其三,各种社会意识形态之间是相互影响、相互作用的。这就是说,作为社会意识形态的艺术,同其他形式的社会意识形态一样,是建立在一定社会经济基础之上的上层建筑,它的发生和发展归根结底是由经济基础所决定的。这种决定作用表现在艺术的形式、内容、风格和流派等各个方面。

在生产力十分低下,生产关系十分简单的原始社会,艺术的发展受经济基础影响比较直接。最早的艺术往往与功利因素结合在一起。如人类最早的工艺品是打制的石器。又如法国和西班牙的许多洞窟的原始壁画所绘制的都是动物,如野牛野马之类,这正好反映了当时的狩猎经济。人类社会进入农业经济之后,绘画作品也才出现了植物形象。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第506页,人民出版社出版。

在阶级社会里,艺术与经济基础之间的关系变得复杂起来。经济基础决定艺术,艺术反映经济基础,中间隔着许多环节,往往不像原始社会那样直接和简单。这涉及各种社会意识形态之间的相互影响问题。尽管如此,艺术归根结底还是经济基础的反映,是为经济基础所决定的。如中国的青铜艺术不可能出现在生产力低下的原始社会,现代的综合艺术如影视艺术等也只有在现代科技发展的前提下才会出现和发展。

艺术一经产生,就不会消极地反映经济基础,而要对经济基础发生反作用,即对社会的发展会起到一定程度的促进或阻碍作用。而且,艺术又具有相对的独立性和稳定性,在特定的经济基础改变之后,旧的艺术形态不一定会随之消亡,还会在相当长的时期内按照自己的内在规律继续发展,同时受到新的社会政治和社会道德的逐步影响。

作为社会意识形态的艺术,还具有区别于其他社会意识形态的特殊性。

马克思在《政治经济学批判·导言》中提出了人类“掌握世界”的四种方式,即“理论的”(哲学的、科学的)方式、“艺术的”方式、“宗教的”方式和“实践—精神的”方式。艺术是以一种不同于哲学的、宗教的、道德的方式的特有方式掌握世界的。因此,同是社会意识形态,艺术又不同于政治、法律、哲学、宗教、道德、文学等。例如,政治是经济的集中表现,而艺术在上层建筑中只有通过政治的中介才能联系经济基础,因此,艺术必然要受到政治的影响。在对社会经济基础发生反作用时,艺术也不如政治那么直接有效。又如,哲学、宗教、道德等反映社会经济基础是运用理论思维和思辨方式,而艺术则是运用形象思维和折射方式。对社会的反作用方面,哲学、宗教和道德是靠说教,而艺术则是靠感化。另外,艺术既反映经济基础,也反映其他社会意识形态。在特殊性和稳定性方面,艺术显得更加明显和顽固,尤其是在艺术形式方面表现更为突出。

1.2 艺术是社会生活的反映

首先,社会生活为艺术作品的内容提供了源泉。任何艺术家的创作素材和艺术灵感都是社会生活提供的,艺术作品总是反映历史的和现实的生活。没有法国资产阶级革命运动,就不会出现反映这场革命的《马赛曲》;没有无产阶级保卫巴黎公社的浴血战斗,就不会产生《国际歌》;没有中国人民奋起抗日救亡的热潮,就不会产生《义勇军进行曲》。各个时期的文学艺术作品都是一定社会历史条件下政治、经济、文化生活的折射和反映。

其次,艺术作品的形式也是在社会生活中产生的。一切艺术形式的形成和艺术手段的运用,总是以社会物质生产条件和与之有关的生活方式为基础的。任何民族最早的乐器都是打击乐器,这绝不是偶然现象,而是由人类早期极为低下的社会生产和社会生活水平所决定的。我国古代的石磬就是石器时代的乐器,原始的弦乐器则是由狩猎工具的弓演变而来。原始艺术中的音乐、诗歌、舞蹈三位一体,是当时社会生活条件下必然具有的形式,这种形式毫无例外地出现在世界上所有民族早期的艺术之中。据《吕氏春秋·古乐篇》记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足,以歌八阙。”大洋洲的科罗波里,也是音乐、诗歌、舞蹈的结合体:男子跳舞,女子在一旁拍击苏鼓歌唱。北极圈内爱斯基摩人的舞蹈,也是用大鼓和歌唱伴合。还有南非布什门人的歌舞等等。他们都是用歌舞来颂扬自己的祖先和图腾,或者祭祀天地,或者歌唱农牧和狩猎。这种音乐、诗歌、舞蹈相结合的形式,是由于人类早期物质生活简陋而必然形成的艺术现象。

另外,对称、节奏、对比、多样统一等艺术形式美的法则也是在社会生活中产生的。如原始社会人们在用石斧、石刀等石器在同自然界进行生存斗争时,逐渐发现对称的东西很有实用价值,于是对称美的观念就产生了,这种美的法则后来广泛应用于绘画、工艺、建筑等艺术中。又

如,原始人类在集体生产劳动中为了协调动作,自然地配合劳动动作发出呼声,这即是《淮南子·道应训》中记载的:“今夫举大木者,前呼邪许,后亦应之,此举重劝力之歌也。”鲁迅先生在《门外文谈》里也说过:“我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同的劳作,必须发表意见,才渐渐地练出复杂的声音来,假如那时大家抬木头,或觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作。”^① 这就是适应于劳动生活特有韵律产生的“举重劝力”之歌。这样,节奏美这种形式美的法则便产生了。正如俄国的文艺理论家普列汉诺夫说的:“在原始部落那里,每种劳动都有自己的歌,歌的拍子总是十分精确地适应于这种劳动所特有的生产动作的节奏。”^② 由这种节奏美产生了音乐和舞蹈。随着社会的进步,生产的发展和社会生活的日益丰富,现代艺术的节奏和韵律也不断地复杂化和精确化而在各种艺术中得到更充分的体现。

因此,一切文学艺术作品都是社会生活的反映。除过直接描写社会生活的艺术作品外,那些抒发内心感情的艺术作品,描写自然景物的艺术作品,还有神话、童话和那些充满幻想的艺术作品,包括那些利用前人表现过的题材或利用其他艺术形式改编后的艺术作品等等,都是社会生活间接的折射的反映。

艺术来源于社会生活并反映社会生活,这是一个基本的法则。但是艺术中反映出来的社会生活又不等于实际生活。艺术不是生活原封不动的照搬,而要经过艺术家头脑的加工和通过艺术手段制作,它是社会生活在艺术家头脑中能动的反映的产物和艺术家创造性劳动的精神产品。

1.3 艺术是一种生产形态

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中把人类的精神活动称之为“生产”,说“思想、观念、意识的生产最初是直接同人们的物质活动,同人们的物质交往,同现实生活的语言交织在一起的,观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样。人们是自己的观念、思想等等的生产者”。^③ 根据这一思想,我们认为艺术属于“精神生产”的一种,也是生产的形态。在同一部著作里,马克思、恩格斯在谈到社会分工时,还明确地把艺术创作称之为“艺术劳动”。

马克思主义关于艺术是社会意识形态的理论与关于艺术是生产形态即艺术生产的理论,是马克思主义文艺理论中一个问题的两个方面。这两个方面是相互联系的一个整体,是不可分割的。然而,作为精神生产的艺术生产是一种特殊的生产形态,它与一般的物质生产有严格的区别。

艺术作为一种生产形态,也具有人类一般生产的共性,如具有实践性、目的性、自觉性、工艺过程可控性、材料媒介的可选择性及整个生产劳动过程的可描述性等,艺术作品也有着与一般物质产品相似的使用价值和交换价值。然而决定艺术生产性质的却并不是它的物质生产的一般性质,而是它作为精神生产的特殊性质,即艺术生产的精神性。

物质生产的产品直接满足人们的物质需要或实用需要,本身并不存在什么意义方面的精神因素,而艺术生产制造的艺术品主要不是实用,而是为了满足人们的精神需要,对人们的精神生活发生某种影响,最终影响实际的社会生活,履行反作用的社会功能。从这个意义上说,艺术作品一旦问世,就不是艺术家个人的事情,而具有一定的社会意义。作为精神生产的生产

① 《鲁迅全集》第6卷,第75页,人民文学出版社1958年版。

② 普列汉诺夫《论艺术》(没有地址的信)第36页,生活·读书·新知三联书店1973年版。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷第30页,人民出版社出版。

者,有责任有义务为社会为人民奉献健康积极的艺术精品,而不是“精神垃圾”。

1.4 艺术是一种形式构成

人是按照美的规律来创造的。作为艺术生产者,只有把自己的美感经验,对美的发现和洞察,包括对美的形式构想,合乎规律地“物化”到被创造的艺术作品中去,艺术生产才有价值。艺术作品作为艺术家主体意识的载体,必然要有一种“物化”的形式,这种物化的形式便是形式构成。不同的艺术门类之所以种类和形态不同,主要是形式不同。小说和诗歌不同,绘画和音乐不同,主要是表现形式不同。油画和国画不同,也是表现形式的不同。

高尔基认为:“我所理解的美,是各种材料(也就是声调、色彩和语言)的一种结合体,它赋予艺术家的创作(制造品)以一种能影响情感和理智的形式。”^① 卢卡契也强调艺术作为精神产品是“实现美感的惟一合适的形式。”^② 可见艺术作品感染人、愉悦人主要靠形式。如音乐要好听,画要好看,这是艺术作品的基本要求。也就是说艺术的形式美是其审美价值实现的重要因素。

艺术作品的内容和形式是相辅相成不可分割的,内容决定形式,形式体现内容。完美的形式可以使真善的内容增强感染力,以充分的艺术魅力发挥社会作用。同时,某种艺术形式一旦产生,便具有相对独立的稳定性。艺术形式的相对稳定性可以使后来人“旧瓶装新酒”,运用其特定的艺术语言为新的艺术内容服务。如京剧的程式、诗词的格律、绘画的技法等等。

2 艺术的分类

对各类艺术进行分类研究的学问叫艺术形态学。对艺术进行分类研究的目的是寻找和发现各种艺术门类反映现实的特殊性及其美构成的特殊规律。

艺术形态学的研究方法很多,可以从不同的角度对各种艺术进行分类研究。历史上,早在古希腊时期,亚里士多德就将艺术分为三大类:史诗、悲剧和喜剧。后来,黑格尔把艺术分为象征艺术、古典艺术和浪漫艺术。近代颇为流行的分类法,把艺术分为表现的艺术、再现的艺术和语言的艺术。表现的艺术包括工艺美术、建筑、书法、音乐、舞蹈等;再现的艺术包括雕塑、绘画、摄影、戏剧、电影等;语言的艺术即指文学。

为了便于研究各种艺术的欣赏方法,我们采用一般的分法,即大家比较通用的分类方法。相对通用的分类方法是按照不同的标准来划分的:

第一,按照表现手段的不同,艺术可以分为:音乐、舞蹈、美术、戏剧、文学、电影、电视、摄影、书法、曲艺、杂技等。

第二,按照欣赏主体对艺术形象的感知方式的不同,艺术可以分为:视觉艺术,如绘画、雕塑、建筑、工艺等;听觉艺术,如音乐、口技等;视听艺术,如歌剧、戏曲、舞蹈、影视等;想象艺术,如文学等。

第三,按照艺术形象的存在方式的不同,艺术可以分为:空间艺术,如绘画、雕塑、建筑、工艺等;时间艺术,如音乐、文学等;时空艺术,如舞蹈、戏剧、文学等。

第四,按照艺术形象的展示方式的不同,艺术可以分为:静态艺术,如绘画、雕塑、工艺等;动态艺术,如音乐、舞蹈、戏剧、影视、文学等。

第五,按照创造艺术形象的物质材料和手段的不同,艺术可以分为:造型艺术,如绘画、雕塑、工艺等;声音艺术,如音乐等;语言艺术,如文学等;综合艺术,如戏剧、影视、舞蹈等。

^① 《高尔基文学论文选》第263页。

^② 摘自《哲学译丛》1981年第6期,第10页。

第2节 艺术欣赏的基本原理

艺术欣赏是人们以艺术形象为对象的审美活动,即由于接触艺术作品而产生的感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动,也是一种通过艺术形象去认识客观世界的思维活动。

1 艺术欣赏的心理过程

艺术欣赏是一种认识活动,它必然遵循人类认识活动的一般规律,也如人类一切认识活动一样,有一个由表及里、由浅入深、由不全面到全面的过程,即从感性认识到理性认识的过程。同时,这个认识过程不是只有一次就停止,它总是从感性认识到理性认识,再由理性认识到感性认识,不断循环往复,一次比一次深化,一次比一次得到更全面的审美感受。艺术欣赏的过程更多地是一种心理过程,这个过程大致有以下几个环节:

第一,对艺术作品的感知,即感觉和知觉。

感觉是人脑对当前直接作用于感觉器官的事物的个别属性的反映。艺术作品首先以特殊的感性形象作用于人们的感觉器官。人们在欣赏艺术作品时,首先通过感觉器官去感觉对象的色彩、线条、形态、声音等等。现代心理学研究表明,人类感觉所得信息总和的百分之八十五以上来自视觉器官和听觉器官。因此人的感觉器官作为审美的感官,在艺术欣赏中主要运用的是视觉和听觉这两种感官,即感受听觉艺术的耳朵和感受视觉艺术的眼睛。

所谓知觉,是在感觉的基础上对艺术作品的综合的、整体性的把握,它是一种积极主动的心理尝试。感觉和知觉合称感知,感觉是知觉的基础,知觉是感觉的深入,在艺术欣赏中二者通常交织在一起,共同发挥作用。因此,艺术欣赏活动的真正开始,应当是从感知艺术作品算起。艺术之所以区分为视觉艺术、听觉艺术和视听艺术,还是由于不同的艺术形式通过不同的语言媒介作用于不同的感官的原因。换言之,也是由于欣赏者对不同形式的艺术作品采用不同的感知方式的原因。

第二,联想和想象。

所谓联想,是指由一事物想到另一事物的心理过程,包括由当前感知的事物想起另一有关的事物或由已经想起的一事物而想到另一事物。联想可以分为接近联想、相似联想、对比联想、因果联想、自由联想和控制联想等。联想在艺术欣赏过程中有不容忽视的作用。通过联想,不仅使作品中的艺术形象更加鲜明生动,而且能使感知的形象内容更加丰富深刻,从而使艺术欣赏活动不仅是停留在对艺术作品感性形式的直接感觉上,而且能够更加深入地感觉到感性形象中蕴含的丰富意义。例如我们在欣赏音乐时,可以通过音响感知和情绪体验来引起对相关生活内容的丰富联想。我们在欣赏绘画作品时,可以通过画面的意境来联想画面之外的生活形象。诗歌中采用的比兴修辞手法,也是以联想作为心理基础的。艺术欣赏中的联想必须以艺术作品中的艺术形象作为依据,是在作品的启发下,针对艺术形象而进行的,不能离开作品的内容和感知到的感性形象去盲目离谱地联想。

所谓想象,是指人脑中对已有表象进行加工改造而创造新形象的心理过程。在艺术欣赏活动中,想象占有特别重要的地位,欣赏者必须借助想象才能真正进入欣赏境界,也只有依靠想象才能充实艺术形象,因此没有想象就没有艺术欣赏。想象分为再造想象和创造想象两种。

再造想象是根据语言的描述或图形、音响的示意,在头脑中再造出相应的新形象;创造想象则是不依据现成的描述而独立地创造出新形象。艺术欣赏活动以再造想象为主,同时也包含一定的创造想象,因为欣赏主体的想象必须以艺术作品为依据,只能在作品规定的范围和情境中驰骋想象。不同类型的艺术形象需要运用不同类型的想象。如绘画和雕塑等造型艺术常需运用化静为动的想象;戏剧艺术需运用虚拟想象;音乐作品的形象具有不确定性的抽象性,更需要创造性的想象。

第三,情感和理解。

情感是人对客观现实的一种特殊的反应形式,是对客观事物是否符合人的需要的一种复杂的心理反应的态度倾向。因为人的情感总是针对特定的对象而产生的,所以在艺术欣赏中情感总是以感知到的艺术形象为基础的,这就是所谓的“触景生情”。在艺术欣赏过程中,情感因素往往发挥着非常重要的作用。一方面,欣赏者在对艺术形象的感知和接受时总会受到主体情秆的影响;另一方面,在特定情感影响下进行的艺术感知,又会作用于情感,引发更深的情感活动。同时,情感还是联想和想象的中介并对联想和想象发生引导和影响。

所谓理解,是认识到事物的联系、关系直至认识其本质和规律的一种思维活动。理解是艺术欣赏中不可缺少的环节。因为艺术作品不仅具有感性形式和生动形象,而且还具有内在的寓意和深刻的意蕴,需要得到情感上的认同和理解。艺术作品的寓意往往是含蓄的,优秀的作品主题思想隐藏得很深,还有的作品内容具有象征性、多义性和朦胧性的特点,更需要通过情感体验与欣赏判断的结合去理解。因此对艺术作品的理解往往是感性因素和理性因素的结合。对艺术作品的理解又不同于理性思考和逻辑推论,往往表现为一些说不清、道不明,只可意会不好言传的情感倾向,或者表现为一种似乎是不经思索凭直觉而达到的一种审美体验或曰“心领神会”的感觉。艺术欣赏中的理解因素并不是单独存在的,而是广泛渗透在感知、情感、想象等心理活动之中,构成完整的审美心理过程。

第四,审美共鸣。

审美共鸣是指欣赏者在欣赏艺术作品时受到感染产生的一种冲动。审美共鸣的基础和前提是理解,对艺术作品没有理解当然不可能产生情感上的共鸣。共鸣的结果是感情上随之喜怒哀乐,行动上也受其支配,引起共鸣,受到教育。

审美共鸣是艺术欣赏的最高境界,是欣赏主体在欣赏的创造活动中所得到的精神报偿。然而并不是所有的艺术欣赏都能产生共鸣。这一方面可能由于艺术作品本身不值得引起共鸣;另一方面可能由于欣赏者本身的主观因素,或是审美修养问题,或是审美经验问题。这又涉及另外一个问题,即艺术欣赏还是一种再创造的精神活动。

2 艺术欣赏的再创造性

艺术欣赏不同于一般意义上的欣赏。艺术欣赏同艺术创作一样,都是人类的审美创造活动。人们在欣赏中的思维活动和感情活动从艺术形象的具体感受出发,实现由感性阶段到理性阶段的飞跃,因此欣赏本身便是一种审美的再创造活动。

在整个艺术活动中包括艺术创作和艺术欣赏两个方面,二者之间相互依存,相互促进。“艺术创造是艺术家在生活的基础上,运用不同的物质材料,创造出可供欣赏的艺术的典型形象。各个艺术门类运用不同的物质材料、表现手段,形成自己独特的艺术语言。离开了艺术语言,便谈不上美的创造和欣赏。艺术欣赏则是以艺术形象为基础,结合欣赏者自身的生活经

验,通过感受、体验、领悟,从而丰富了艺术形象的精神内涵,具有‘再创造’的性质。”^①

任何一种艺术欣赏总是由欣赏主体即欣赏者与欣赏客体即艺术作品这两个方面构成的。艺术欣赏的结果是欣赏者与对象即主客体统一的产物。艺术创作正是创造了可供欣赏的艺术形象即欣赏对象,但艺术形象中的意蕴常常是藏而不露、引而不发的,高明的技巧和形式美也是不着痕迹地融化在艺术形象之中,给欣赏者保留了再创造的空间。艺术形象是欣赏者发挥想象的客观基础,它规定了欣赏者的感觉、知觉、联想、想象、理解等审美活动的基本趋向和范围。从这个意义上讲,在艺术欣赏中欣赏者产生的愉悦只能是一种“发现美”的愉悦而不是“创造美”的愉悦。但是,艺术欣赏又不仅仅只是一种“发现”,还带有“再创造”的性质,这就是说欣赏主体的欣赏活动是主动的,而不是对欣赏客体的被动接受。艺术品的诞生不是艺术活动的终止,艺术家把艺术形象交给欣赏者,让欣赏者与艺术家共同创造,使艺术形象的生命在欣赏中更加鲜活和丰满。正如列夫·托尔斯泰的一段精彩论述说的,感受者和艺术家那样融洽地结合在一起,以至感受者觉得那个艺术作品不是其他什么人所创造的,而是他自己创造的,而且觉得这个作品所表达的一切,正是他早就已经想表达的。

艺术欣赏的再创造性有多大的创造空间,这主要取决于欣赏主体的艺术气质。艺术作品有客观标准,欣赏主体也有个性差异。不同的欣赏者由于文化层次、审美趣味、生活阅历等等的不同,对同一个艺术作品有可能产生不同的甚至完全相反的审美判断。鲁迅先生曾说,看人生是因作者而不同,看作品又因读者而不同。王朝闻说,有一千个《红楼梦》的读者,他们心目中就有一千个王熙凤或别的人物。对于《红楼梦》,鲁迅也认为,史家、政客、才子、道学先生、痴男怨女的欣赏出发点不同,所得迥异。

总之,艺术欣赏同艺术创造一样,也是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。人们在不断发现美和创造美的精神活动中,不仅提高了自身对艺术的审美能力,而且可以进一步用艺术的审美眼光去观察自然、观察生活和体验人生,寻求自身的价值,并在不断提高自身素质和肯定自身存在价值的过程中,达到精神的升华和自我价值的实现。

3 艺术欣赏与艺术批评

与艺术欣赏相关的另一个范畴便是艺术批评。艺术批评是将艺术理论和美学原理灵活地、独创性地运用于艺术活动领域的专门学科,它不仅仅停留在对艺术作品的欣赏阶段,而是在艺术欣赏的基础上,在一定的艺术理论指导下,对艺术作品和艺术活动进行深入细致的研究分析并做出理论上的鉴别和论断。

艺术欣赏与艺术批评既有联系又有区别。艺术欣赏过程是一种感性活动过程,而不是逻辑体系。它固然也有理性的参与和肯定或否定的判断,但理性只是作为一种因素融于感性形式之中,判断也只是情感和态度的判断。艺术欣赏活动过程始终离不开具体形象和情感体验。而艺术批评则是通过感性活动而达到的理性认识,其结果是一种理论形态和逻辑判断。另外,艺术欣赏具有主观随意性和个性特点,往往由欣赏主体的个性、趣味、嗜好和对某种艺术风格和形式的偏爱而决定对艺术作品的情感判断。而艺术批评则有客观标准,在从事艺术批评的活动中不能以批评者自我的好恶为标准,而要依据美与丑的普遍的社会标准和一定的理论依据来进行逻辑判断。总之,艺术欣赏是艺术批评的实践基础,艺术批评是艺术欣赏的理论升华。

^① 摘自杨辛主编《艺术赏析概要》,第10页,中央广播电视大学出版社1994年版。

在艺术欣赏活动中,不同文化层次的人都可以参与,甚至没有任何文艺理论知识的人也在不自觉地进行艺术欣赏,如老百姓看戏和过年张贴年画等。而从事艺术批评活动则需要具备广博、精深的哲学、美学思想和敏锐的艺术感觉力、清晰的思维能力、高层次的审美趣味和审美判断力以及逻辑的艺术的语言表达能力等等。艺术批评和艺术创造一样,也是一种独立的自在的精神活动。作为当代大学生,不仅在艺术欣赏方面不能流于粗俗而把自己的审美趣味降低到普通老百姓的层次,而且还应该自觉地从事一些艺术批评方面的活动,以培养自己广泛的、丰富的、独特的、个性化的审美经验,逐步提高自己的综合文化素质。

艺术批评是作为欣赏客体的艺术品和作为欣赏主体的欣赏者之间的桥梁和纽带,它的作用是很明显的。第一,由于艺术批评家具有高度的艺术鉴赏力和判断力,能够对艺术作品进行科学的全面的分析研究,从人们未曾注意的地方发现作品的审美价值,给人们的艺术欣赏以有益的指导、帮助和启发,提高人们的艺术欣赏能力和水平。第二,通过对艺术作品的评价,可以形成艺术生产中的信息反馈,促使艺术创作倾听批评意见,不断提高,沿着正确的创作道路健康发展。第三,艺术批评还可以推动艺术事业的繁荣发展,丰富和发展艺术理论,不断提高社会精神文明的水平。

4 艺术欣赏的一般方法

不同的艺术门类有不同的欣赏方法,不同的欣赏主体也各有自己独特的欣赏途径和经验。但人们在长期的欣赏实践中,形成了公认的一般方法。我们在艺术欣赏中,至少应从以下几方面来把握:

第一,注意从艺术与现实的关系中把握艺术作品的审美特性。艺术是现实生活的反映,但艺术家创造的艺术作品不仅是对生活对象本质特征的表现,而且是对艺术家审美理想的熔铸,艺术的美是“妙在似与不似之间”。因此,我们在欣赏过程中就不必拘泥于生活、自然中原型的某些细节的真实和肖似,而应看作品对现实生活概括、提炼的程度以及创造了一种什么样的意境等等。中国传统绘画追求“神似”而不求“形似”,便是这个道理。

第二,注意对艺术作品的整体把握。中国古代有九方皋相马的故事,讲的就是要从整体上观察事物的道理。欣赏艺术作品也要着眼于整体,着重看作品的大效果和精神内涵。作品的精神内涵固然要通过一定的形式去表现,欣赏其精神内涵也离不开形式的引导,但高明的艺术家总将形式和技巧融化在形象之中,当人们受到整体形象的感染时,往往不觉察形式与技巧方面的东西。这就是中国古典美学所说的“得鱼忘筌”,“得意忘言”。中国古代书论认为,“深识书者,惟观神采,不见字形。”是说我们欣赏一幅书法作品,不能拘泥于某一个字的字形,而要看作品的神采和整体效果。另外,多样统一是形式美的基本法则之一,多样统一指的也是整体性,即变化而不杂乱,统一而不单调,这是我们从艺术作品形式方面欣赏时应该注意的。

第三,注意把握艺术家的创作个性和时代特色。杰出的艺术家都有自己的创作个性,表现在艺术作品中就体现出不同的风格。我们在艺术欣赏中应考虑到创作者的创作个性特点,然后结合作品的风格来加深对作品美的特质的感受和理解。与此同时,我们还要把作品放到特定的历史环境中去考察,了解作品的时代特征。正如丹纳在《艺术哲学》中说的:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确的设想他们所属的时代的精神和风格概况。这是艺术品的最后解释,也是决定一切的基本原因。”例如文艺复兴时期的油画和建筑明显体现了当时的时代特征;王羲之和颜真卿的书法分别体现了中国的晋人风度和盛唐景象等等。

第四,注意各艺术门类之间的相通之处,欣赏中达到触类旁通的境界。不同的艺术门类,