

通识教育选修课程人文基础与经典阅读“十三五”规划教材

艺术鉴赏 (第2版)

YISHU JIANSHANG

李伟权 等◎编著

清华大学出版社

艺术鉴赏

(第2版)

李伟权 李 时 关 莹 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书作为通识教育选修课程的配套教材,力求做到学术性与可读性、历史回顾与现实思考、总结过往与愿景展望的有机统一,培养高校学生丰富的内心世界,提升其艺术修养和审美情趣,实现学生全面发展,成为优秀的人力资源储备。

儒、道、禅融合的中国哲学与“天人二分”的西方哲学对文艺的演进以及内在精神的形成起着深刻而迥异的促进作用。本书以此为总论,从思维方式、价值取向、理想品格等方面分别讲述;然后做分论,梳理文艺各门类样式的发展脉络、勾勒文艺各门类创造的大致景观、解读文艺各门类精神的神韵妙理、描述文艺各门类历史的经典成就。

本书可作为普通高等院校艺术通识课类、公共基础课类教材,也可作为社会各领域从事艺术研究与实践人员的参考书籍。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏 / 李伟权, 李时, 关莹 编著. —2版. —北京: 清华大学出版社, 2018
ISBN 978-7-302-49785-1

I. ①艺… II. ①李… ②李… ③关… III. ①艺术—鉴赏—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 037063 号

责任编辑: 施 猛 马遥遥

封面设计: 张玉敏

版式设计: 方加青

责任校对: 孔祥峰

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京嘉实印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 18.25

字 数: 455千字

版 次: 2013年8月第1版

2018年5月第2版

印 次: 2018年5月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 46.00元

产品编号: 078699-01

前言

艺术历史源远流长。

艺术品类灿若星河。

艺术中跳动的是鲜活生动的艺术心灵。

艺术中流淌的是生机勃勃的宇宙生命。

经由数千年的积累，人类艺术兼收并蓄、雍容浩瀚，浸润着人类文明厚重的文化底蕴，形成了或静谧唯美或飞扬激越的艺术气质，以深邃的哲理智慧、激昂的诗性精神、风流的艺术品貌滋润现代人的心灵。在今天多元化的泛审美时代中，欣赏艺术可以陶冶高校大学生的情操，启发其智慧，培养其人格气质，提升我国人力资源的综合素质。

儒、道、禅融合的中国哲学与“天人二分”的西方哲学对艺术的演进以及内在精神的形成起着深刻而迥异的促进作用。本书以此为总论，从中西艺术发展历程、思维方式、鉴赏方法等方面分别讲述：儒家的浩然成就中国艺术修己正心的理想情操，道家的超然成就中国艺术崇尚自然适意的艺术气质，禅宗的淡泊成就中国艺术从容平和的修养方式，“天人二分”的主流意识成就西方艺术郁郁葱葱的无穷活力。

然后做分论，梳理艺术各门类样式的发展脉络，勾勒艺术各门类创造的大致景观，解读艺术各门类精神的神韵妙理，描述艺术各门类历史的经典成就。本书力求做到学术性与可读性、历史回顾与现实思考、总结过往与愿景展望的和谐统一，培养高校学生丰富的内心世界，提升其艺术修养和审美情趣，使学生全面和谐发展，成为优秀的人力资源储备，为未来社会的发展做出贡献。

本书撰写分工如下：李伟权负责全书体例设计、统稿，撰写了第二章、第七章和第八章；李时统稿并与常颖共同撰写了第一章、第三章、第四章、第十章和第十一章；关莹撰写了第五章、第六章和第九章。

本书可作为普通高等院校艺术通识课类、公共基础课类教材，也可作为社会各领域从事艺术研究与实践人员的参考书籍。

本书在撰写过程中，参阅了大量前人的学术著作与科研成果，在此深表谢意！

由于实际水平和研究深度有限，难免存在诸多谬见，希望广大读者批评指正。反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

目 录

第一章	引论	001
第一节	艺术概貌	001
第二节	艺术的思维方式	004
第三节	艺术鉴赏概论	005
第二章	境生象外 伏延千里——文学艺术	008
第一节	文学艺术概述	008
第二节	文学艺术及各类文学体裁的审美特征	017
第三节	文学艺术的审美境界与话语解读	023
第四节	文学艺术的鉴赏常识	024
第三章	设身处境 虚实有致——戏剧艺术	033
第一节	戏剧艺术概述	033
第二节	戏剧艺术的审美特征	038
第三节	戏剧艺术的审美嬗变与美育功能	040
第四节	戏剧艺术鉴赏常识	042
第五节	戏剧艺术经典作品鉴赏	048
第四章	线墨性灵 形色交辉——绘画艺术	056
第一节	绘画艺术概述	056
第二节	绘画艺术的审美特征	059
第三节	绘画艺术的现世追求与现实实现	062
第四节	绘画艺术鉴赏常识	064
第五节	绘画艺术经典作品鉴赏	072
第五章	弦音雅意 通达人心——音乐艺术	083
第一节	音乐艺术概述	083
第二节	音乐艺术的审美特征	088

第三节	音乐艺术的写意表现与交流融合	090
第四节	音乐艺术鉴赏常识	092
第五节	音乐艺术经典作品鉴赏	099
第六章	拙于叙事 长于宣情——舞蹈艺术	108
第一节	舞蹈艺术概述	108
第二节	舞蹈艺术的审美特征	112
第三节	舞蹈艺术的美学效应与多元表现	115
第四节	舞蹈艺术鉴赏常识	117
第五节	舞蹈艺术经典作品鉴赏	127
第七章	时空百转 声画相济——影视艺术(上)	138
第一节	电影艺术概述	138
第二节	电影艺术的审美特征	142
第三节	电影艺术的审美狂欢与现代启示	144
第四节	电影艺术鉴赏常识	147
第五节	电影艺术经典作品鉴赏	159
第八章	时空百转 声画相济——影视艺术(下)	174
第一节	电视艺术概述	174
第二节	电视艺术的审美特征	176
第三节	电视艺术的美学拓展与多维思考	178
第四节	电视艺术鉴赏常识	180
第五节	电视艺术经典作品鉴赏	188
第九章	凝固音乐 石质史书——建筑艺术	201
第一节	建筑艺术概述	201
第二节	建筑艺术的审美特征	206
第三节	建筑艺术的中西比较与博采众长	208
第四节	建筑艺术鉴赏常识	210
第五节	建筑艺术经典作品鉴赏	218
第十章	笔墨横恣 行云流水——书法艺术	232
第一节	书法艺术概述	232
第二节	书法艺术的审美特征	236
第三节	书法艺术的审美趣味与审美释读	238
第四节	书法艺术鉴赏常识	240
第五节	书法艺术经典作品鉴赏	252

第十一章 俊采星驰 物华天宝——工艺·····	261
第一节 工艺概述·····	261
第二节 工艺的审美特征·····	262
第三节 工艺的市场语境与审美泛化·····	264
第四节 工艺鉴赏类别·····	267
第五节 工艺经典作品鉴赏·····	273
推荐阅读书目·····	280

第一章 引论

第一节 艺术概貌

一、中国艺术概貌

旧石器时代中晚期，伴随着磨制精致、形态各异的石器、骨器的大量出现，中华民族艺术史缓缓地拉开了帷幕。这时，原始先民开始有意识地进行审美创造，开始自由自觉地追求真、善与美。发展到新石器时代，集绘画艺术、雕饰艺术、造型艺术、文字艺术于一体的彩陶艺术，成为当时艺术的主要表现形式，以蕴涵着的丰厚文化内涵与民俗风情上演了艺术史上朴拙精炼的第一幕。

自此，艺术领域高潮迭起，令人目不暇接、叹为观止。

商周时期，艺术的主流样式是代表奴隶制文明的青铜艺术，具有造型巨大、纹饰精美的特点。这一时期还诞生了记录在甲骨文中的书法艺术，其具有笔法多变、章法有序、自成体系的特点，与展示在青铜编钟的伴奏下用于占卜祭祀的歌舞、音乐艺术一起，无不彰显着大气雄浑、气贯长虹的美学品貌。

春秋战国时期，华夏文化百家争鸣，和而不同。以儒、道思想为基础的艺术思维方式及价值取向已经形成，成为艺术追求的理想品格。这一时期，艺术视野开阔，各艺术门类开始细致分化成型，文学艺术以诗歌和散文见长，既有温润细腻的感性表达，又有庄重肃穆的理性展现；音乐艺术、歌舞艺术蕴含着丰富的社会意义，成为重大社会政治经济活动的主要表达手段；绘画艺术细腻生动，形神兼备；戏剧艺术已经具备了角色、行当、情节等基本元素；工艺更有金银镶嵌、绳丝织编，漆器陶器，美不胜收。

秦汉时期，华夏一统，呈现出波澜壮阔、雄迈磅礴的时代特征。反映在艺术上，诞生了以“世界第八大奇迹”兵马俑为代表的秦代雕塑艺术和以“马踏飞燕”为代表的秦汉青铜工艺，出现了文理缜密的汉赋、文采瑰丽的乐府、中华乐曲艺术经典《广陵散》与《胡笳十八拍》，书法艺术中小篆、章草、行书、楷书各体俱成，以壁帛石木为材质的绘画艺术作品陆

续出现,无不以各自的现实存在印证着艺术的枝繁叶茂。

魏晋六朝时期,由于社会动乱给人们带来的遭际、士族阶层的崛起、人物品评之风的影响,加之玄学思潮和佛教精神的注入、儒道思想的固有影响,使得艺术得以摆脱世俗功利,形成了超然旷达的审美品格,艺术家群体、派别与专业批评、理论大量出现,造就了一个流派纷呈、风流兴盛的魏晋艺术时代。

隋唐时期,民族大融合,艺术兼容并蓄,上演了艺术史上最为繁华灿烂、溢彩流光的景象,尤其发展到盛唐时期,艺术品类繁多,名家辈出,这一时期的艺术以雍容不凡的美学气度、丰婉绮丽的美学品貌、飞扬飘逸的艺术才思,让后人不断回望。

宋元时期,社会动荡复杂,重武轻文,艺术的品貌时而低沉缠绵,时而慷慨激昂,呈现跳跃起伏的走势。艺术在朝代更迭的时代大背景下奏响了一组悲怆与狂喜、沉重与清越交织的生命乐章。但总的看来,宋元时期的艺术依旧蓬勃鲜活地发展着。

明清时期,资本主义萌芽,市民意识觉醒并积极地参与艺术的创作,艺术逐渐平民化,以批判现实主义精神和略带伤感的情绪打造着艺术的品格。

近代中国旧学术消沉,新学术未振,艺术曾一度陷入惶恐状态。其后蓬勃兴起的新文化运动,将本民族的艺术放到了世界艺术的广阔背景之中,走上了一条中西比较的道路。中国艺术经由现、当代多层次、多方面的比较发展,参照西方艺术并加以批判地审视,博采众长,形成了自身的艺术品格、思维方式和价值取向。中国艺术以东方特有的宇宙观与人生观进行思考,成为人类心灵最深处与宇宙世界相处交流的结果,也是中国人心灵直接领悟到的物态天趣。

当代中国艺术身处科技飞速发展、电子通信技术普及、社会经济模式日臻成熟、文化产业初具规模、大众传播媒介广泛应用的时代,充满着理性气息,贯注着东方智慧,交织着历史时代的变迁,博大精深,具有丰富的价值内涵与艺术张力。其蕴含的思想性、艺术性达到了前所未有的深度。此外,当代艺术在自由多元的语境下,顺势而行,多元包容,兼收并蓄;以开放的心态、开阔的眼界,接纳整合新兴艺术,愈加注重休闲性、游戏性和娱乐性,以一种日常文化形态渗入人们生活方式之中,形成率真、感性、直观的面貌,打造着自身的亲和力,极具平民化特征,又有着很强的内生力,其影响、传播与辐射范围更为广泛。

在市场环境下,中国艺术在“商业性”和“艺术性”中寻求辩证统一,实现了经济效益和文化效应的同步共振,出现了多元化、绩效化、互动化、人文化的发展趋势,进一步完善了自身的美学品格与审美趣味。在过度商业化、缺少学养及人文关怀的时代症候下,中国当代艺术给人以鼓舞,给人以振奋,给人以信心和力量,肩负了道德净化和精神提升的神圣使命,蕴含了科技意识、开放意识、参与意识等具有强烈时代特色的内容,这是中国当代艺术的价值所在。在市场机制与审美泛化的时代大背景下,艺术使人们的日常生活不再与审美活动疏远,在潜移默化中影响人的气质、禀赋、眼界、胸襟,提升人们的审美能力,使之日常生活审美化,使人们对于美的追求永不停歇,促使社会更趋和谐,向人类创造美好未来的终极目标迈进。

二、西方艺术概貌

西方艺术是指以欧洲为中心的艺术，有着自身独特的发展规律和美学追求。

古典德国时期，黑格尔通过对艺术史的考察，把艺术的发展分为三个阶段：“象征型艺术”“古典型艺术”和“浪漫型艺术”，并得出结论，人类的一切艺术都是从象征开始的。纵观西方艺术，其发展基本上遵循这一规律。象征型艺术侧重主观表现，重“意象”；古典型艺术侧重客观再现，重“典型”；浪漫型艺术侧重主观表现。西方的艺术观念在逐渐形成的过程中，走向写实模拟，注重典型化、科学化。

从观念、材质和表现手法发展演变的角度来看，西方人自进入打制工具的旧石器时代开始，尚未定居，过着游荡的生活，制作的器具十分粗糙，艺术观念也很淡薄。艺术形式主要表现为纹身、挂饰和图腾等，可称为西方艺术史的“蒙昧阶段”。进入旧石器时代晚期后，西方艺术的源头——西班牙阿尔塔米拉和法国拉斯科洞窟壁画中的野牛、野马、野鹿，以线作为基本的造型手段，具有丰富神秘的象征意味。当时形成的原始艺术主要为岩画、洞窟壁画、石雕、玉雕和骨雕、挂饰、纹身以及巨石建筑、原始歌舞等，蔚为壮观。这一时期的西方艺术很难真实地再现客观世界和人类社会，表现方法多是建立在感性基础之上的抽象和象征。

自进入文明社会以后至公元4世纪，西方艺术随着时间的推移，求真写实的艺术追求与特征愈加明显。以古希腊罗马艺术为代表，包括柏拉图、亚里士多德盛赞的诗歌、戏剧、乐舞艺术和以古希腊雕塑为主的古希腊造型艺术，呈现出不断成熟的趋势。这一时期的西方艺术以神话体系为背景，在内容、形式方面与神话密切相连。

公元4世纪古罗马艺术衰微以后直到公元13世纪文艺复兴前的西方艺术，以欧洲中世纪基督教艺术为主，有着成熟的宗教背景，因而被称作宗教艺术。这一时期是一个东西方此盛彼衰的互逆发展过程，欧洲正经历中世纪艺术衰退的漫漫长夜时，东方艺术却显示出蓬勃发展的势头，尤其是中国，魏晋到唐宋的中国艺术奠定了其作为东方艺术代表的基础。

公元13世纪欧洲文艺复兴运动兴起之后直到19世纪末现代派艺术诞生前的西方艺术，主要包括古典音乐和话剧在内的欧洲文艺复兴时期艺术。这一时期，殖民扩张所带来的政治经济的巨大变革，给西方艺术文化以巨大的影响，西方艺术凭借其创作和理论成就，在人类艺术的发展潮流中开始建立无可争辩的强势话语权。此时期的西方艺术以面向人生、回归世俗为背景，在内容和形式方面转而指向人类自身。

公元19世纪末，以莫奈、马内等人及其作品为代表的印象派绘画成为现代艺术的开端。现代艺术最突出的特征便是将艺术家的主体性强调到无以复加的地步。伴随着印象派艺术不断地发展变化，后印象主义的代表人物，如赛尚、梵·高、高更等艺术家，在创作中已开始由关注主观感受向注重主体性方面演变。之后陆续出现了表现主义、原始主义、立体主义，以及野兽派、达达主义、未来主义、新古典主义音乐、现代舞、荒诞戏剧、摇滚乐等艺术形式，这些现代艺术一反19世纪以前追求再现的真实、尚美且重技法训练的艺术传统，而以表现自我情感、心绪、观念为最终目的，以求新、求异取而代之，艺术表现方式以变形、抽象乃至纯形式、纯观念为主。

进入20世纪以后,伴随着欧美资本主义的迅猛发展和西方殖民主义的扩张,人类艺术逐渐形成以西方艺术为中心的发展格局,非西方艺术在现代艺术的洪流中处于从属地位,西方艺术有着强势的话语权。

在21世纪的当代社会,随着时代环境的巨大改变、中外文化艺术交流的不断发展,人们的艺术视角、艺术观念以及审美情趣也在快速地发生明显的变化。世界艺术格局,即西方艺术体系和与之并存对应的东方艺术体系,两者均标志着人类文化和智慧的最高成就,共同描述着人类的生命状态,关注着人类的生活,善于思考,勤奋而有魄力地探究艺术,发挥着艺术的感染力与创造力。人们通过欣赏艺术作品,体悟着人类艺术的生命意义和价值。

第二节 艺术的思维方式

一、中国艺术的思维方式

中国艺术源于本民族的基本哲学观念,源于中国人根本的宇宙生命意识。中国艺术崇尚无所拘束,其思维方式是感性体验式的,寄寓于偶尔的直觉与趣味,以华夏文化中儒、道、禅三大哲学思想为构成基石,以写意性的独特认知方式和思维方法形成意象,形成广阔的中国艺术天地。

以“仁”为思想核心的儒家哲学,充满对现世人生的关注,主张自修,还要推己及人,经统治阶级的肯定与宣扬,对世人的思想观念、思维方式、行为习俗与民族文化心理等方面产生了深远的影响,形成了中国艺术中和谐精神和道德教化的内涵。儒家哲学思想强调人的成长和社会的完善要通过艺术的方式与途径完成,把中国艺术上升为修身养性的手段,并有崇高的道德使命。

以“自然”为思想核心的道家哲学,从本源上立论,强调自然而然、顺其自然。道家哲学思想一方面不重视现实功利,追求以内在的精神舒展为人生目的;另一方面在自然中感受心灵愉悦与人格超逸,超越外在世界的束缚,建构人格本体,确立生命个体价值。老庄提出的“朴素”“齐物”“无为”等美学范畴与“原天地之大美”的审美体悟成为中国艺术的精神追求和创作方式。

以“不染”为思维方式的禅宗哲学强调冥思顿悟,主张以静坐思考的方法,进行纯直觉的体验和内心的反思,在某一时刻突然得到触发而融会贯通之后,思想境界即刻得到升华,达到“顿悟”。这种思维方式影响了中国艺术以直觉关照与内心感悟为特征而进行思考的过程。

由上所述,儒、道、禅互补性地共同构成了中国艺术整体结构性的哲学根基,使中国艺术具有独特的东方品格与美学特质。

二、西方艺术的思维方式

每一种历史悠久的艺术都有其博大精深的思想根基。西方哲学“天人二分”的思维方式，使西方艺术崇尚自由，面对大自然进行探索、认知、征服、改造，使其更好地为自己服务。古希腊毕达哥拉斯学派认为“数是一切事物的原则”“美是和谐的比例”，并提出“黄金分割”的理论。亚里士多德提出“艺术就是模仿”的理论等为西方造型艺术提供了科学理论依据，对西方的艺术发展产生了很大的影响，并且一直占据统治地位，统领西方艺术理论和艺术创作两千余年。在艺术形象与其所反映的现实世界的关系上，对所表现的物像作逼真化的塑造，西方抽象艺术以前漫长的艺术发展，即以对物像具象化的“写实”效果为追求目标，重在形象的逼真再现。

总之，西方艺术追求严谨的概念，追求推论的严密，致使西方艺术以重科学理性和逻辑分析的方式给自身以确定、明晰的定位，并使用逼真写实、形象生动的艺术语言进行表达，深得人类艺术的精髓。

第三节 艺术鉴赏概论

一、艺术鉴赏的意义

面对人类赖以生存的客观世界，理论、艺术、宗教、实践、精神是人类掌握世界最基本的几种方式，其中，艺术是人类对于世界的感性直觉的一种掌握方式。艺术诞生后，人类就有了精神家园。艺术的生成是各民族区域审美形式的集中体现，使人类超越了自身的现实境遇，实现了审美理想，人类的生存因艺术的存在而丰富多彩。艺术以本土的特有情怀、思维方式、价值取向、美学风格区别于异域艺术，彰显成熟完备、圆融绝妙的美学品貌，博大精深、独树一帜的艺术为世人所赞叹、欣赏。

艺术鉴赏，要以哲学思想为鉴赏基础，是从审美经验与艺术心理的独特视角进行的一种精神活动。艺术鉴赏首先通过艺术的外在形式在情绪、情感上激发鉴赏者的审美感知，使其产生审美欢愉，进而在思想深度上吸引、感染、震撼鉴赏者，引发鉴赏者对于人生、历史、宇宙深邃思想意蕴的领悟，最后升华为鉴赏者一种发自内心的喜悦，使鉴赏者的心灵得到净化超越，人格得以自由提升。

在今天市场与审美泛化的双重语境下，物质生活水平空前提高，物质文明与精神文明之间却出现了极大的反差。艺术鉴赏对弘扬优秀的传统文化，塑造适应社会发展的文化价值观念，建构符合时代的大众审美标准都有着重大意义。艺术鉴赏可以使人们的日常生活具备多元化的审美趣味，可以引导公众“诗意地栖居”在和谐的国度里。

二、艺术鉴赏的审美准备与运作活动

艺术鉴赏主体的能力受到社会实践、文化教养、成长背景、教育环境、才情资质、知识储备、民族文化、民俗心理等多方面条件的影响与制约。作为艺术的鉴赏者,应注意不断地提升与强化各种能力。

进行艺术鉴赏时,面对艺术文本,鉴赏主体基于上述原因产生特有的思维、观念与审美动机。首先在鉴赏主体的视野中形成一种鉴赏期待,如艺术文本内容与鉴赏主体在社会生活中形成的审美趣味、情感倾向、人生理想相一致,即会心领神会,产生共鸣,激发人追求真、善、美的天性,摆脱世俗困扰和私欲的束缚,进入一种超凡旷达、仪态万千的艺术境界。反之,在与鉴赏主体交流互动的过程中,若艺术文本内容与鉴赏主体在社会生活中形成的审美趣味、情感倾向、人生理想不一致,艺术文本则呈现一种开放式的结构,审美主体基于自身的审美鉴赏力按照自己的鉴赏动机进行二度创作。这一艺术再创造的过程,使鉴赏者这一生命个体成为能动的个人,开阔视野、开启智慧,最终建构自由的人格。

总之,艺术鉴赏以直观的感性形象作用于人类思维构成中的感性思维,既可以使人追求真、善、美,摒弃丑、假、恶;又可以使人欣赏自然,热爱生活;还可以使人深邃严谨,启迪人的认知能力、感悟能力,挖掘个人潜能,拓展感性思维能力,使人成为道德化的个人,具备完善的人格、健康的心理、健全的智力及创新的能力。

三、艺术鉴赏的要求

艺术鉴赏,是审美主体通过对艺术形式的直观把握与悉心体验,感受艺术的形式美与表现力,体味其文化内涵,引起精神愉悦的一种审美活动;艺术鉴赏也是审美主体全面心理机制共同参与的复杂过程,针对这一过程,要有相应的审美要求。

第一,从形式美入手,置身其内与超然物外。

任何艺术都具备一定的外在形式,艺术具体的美的形式具有相对独立的审美特性。鉴赏艺术,首先要从艺术文本彰显的形式美入手,走进艺术,接触到的首先是表现人自由自在、具有规律性和目的性的艺术形式。这种形式美可以让艺术鉴赏者感受到形式层面的均衡匀称与和谐统一,领略人的本质力量的形式展现,欣赏到一种按照美的组合规律创造的又具有情感意味的形式,但是艺术鉴赏绝非仅停留于此,还要突破外在形式进入内在形式,即内容层面。艺术鉴赏应超乎艺术文本的形式之外,使用审美经验领悟到艺术中涵盖着的耐人寻味的内容,引发艺术共鸣,使个人的审美修养与能力顷刻间得到认可,个人的自由价值也得到充分肯定。

第二,注重艺术技巧与媒介方式。

艺术是由艺术家基于对生活的长期探索和生存经验的积累,产生独到的审美认知,而后根据自己的创作意图与动机进行艺术构思,最后为这种艺术构思选择恰当的媒介方式,使用合情合理的艺术技巧、表现手段展现出来的,可见艺术技巧与媒介方式是艺术家审美情思、审美观念的表现,也具有审美属性。艺术种类繁多,每一种艺术类别都通过独特的艺术技巧

与媒介方式，得心应手地表现艺术的创造理念。所以，注重艺术的艺术技巧与媒介方式是一种重要的艺术鉴赏方法。只有正确地把握、识别、鉴赏艺术的艺术技巧与媒介方式，才能真正地走入艺术，感受艺术的境界。

第三，观照文化积淀与时代症候。

艺术经千余年的历史传承，带有各民族文化的优秀基因，已形成了一个非常高的自觉性和极致化的艺术标准、美学品格，呈现出经典性的特征。就艺术经典自身而言，其经典价值是历史生成的价值，绝不是当代偶然生成的，是历史在不同程度的曲折性中长久的积淀，是历史作用的结果，其成就建立在无数前人努力的基础之上，呈现出很强的原动力。鉴赏艺术时，鉴赏者一定要把具体艺术文本放置于其所处的时代、历史、文化的大背景中才能真正领略艺术的品貌，承继艺术的精髓，掌握艺术的审美价值。所以，鉴赏艺术一定要以现实时代的文化条件为基础，脱离了特定的时代症候、社会的文化积淀，鉴赏活动无异于建树空中楼阁。

第四，探寻独创之处与艺术个性。

艺术家以所处时代的文化、历史、民俗等元素为背景，从自身的生活实际和人生经历出发，通过审美创造活动，具化为最终的艺术作品。因人生际遇是不可复制的，所以每一件艺术品都具备独创之处与独特的个性。艺术家的每一次创造活动，都是一次内视内省、自我修正、自我提升的成长过程，因此即使同一位艺术家，其不同时期的创作也具有独创性与首创性，于人于己全不相同。在艺术鉴赏中，每一件艺术作品的风格个性、技巧样式及所蕴含的审美情趣独树一帜，鉴赏时应客观冷静、不流于情绪化、有的放矢地把握艺术文本的独创之处与艺术个性，这是艺术鉴赏的要义。

第五，提升艺术素养与人格实现。

艺术创造出的美学意趣有效地传递出艺术形式本身未能表明的创者得于心的生命感悟，通过艺术鉴赏，观者会于意，想象并创造出更广阔的空间，体味艺术彰显出的无穷的审美意趣和美学魅力。在不断进行艺术鉴赏的过程中，鉴赏者的艺术素养得以提升。在今天审美泛化的时代，艺术鉴赏已成为一种群体性的审美活动，艺术为审美鉴赏活动提供了普遍有效的理解方式和价值原则，按照东方文化环境中的人的生活方式、生存状态、思想观念和审美原则进行取舍，满足人们精神世界的审美需要。艺术是以人文精神诉求为主，关注人的生命状态，高扬人性的光辉，关注人的心理需求，作为现代人的自我塑造和自我实现的一种形式和表现。人们面对艺术时，自觉按照“美的规律”鉴赏，又反观自身，潜移默化地使自身的审美意识随着社会的发展而不断地由低级向高级渐变，使自身逐步地成为追求生命完美，兼具感性和理性，知、情、意和谐统一的完整的个体。

第二章 境生象外 伏延千里 ——文学艺术

第一节 文学艺术概述

一、文学艺术界定

文学艺术，是以文字为表现媒介认知自我、抒发情感的一种文化样式，是具有社会的审美意识形态性质、凝聚着个体体验、能沟通人际情感交流的语言艺术。它源于人类对自己生存状态、生存实践的审美化表现，以情感为中心，进行艺术虚构，通过想象的力量体现对现实形态的价值判断和审美评价。

按照不同的分类标准，文学作品可以有以下划分方式：按时间划分，可分为古代文学、近代文学、现代文学、当代文学；按照载体划分，可分为口头文学和书面文学；按照地域划分，可分为亚洲文学、欧洲文学、美洲文学等。但最常见的划分方式是以体裁分类，就是根据文学作品在形象塑造、体制结构、语言运用、表现手法等方面的不同，把文学作品分成诗歌、散文、小说、戏剧四大类。

二、文学艺术发展历程

(一) 中国文学艺术发展历程

中国文学的产生可以追溯到文字产生以前的远古时代，在之后数千年历史长河中，雅俗互动、兼容并蓄，出现了众多才华恣意、以文言志的优秀作家，创作出大量散发独特风格和鲜明个性的优秀作品，虽有高潮也有低落，但以其顽强的生命力和不可抑制的人性光辉绵延不断。

追根溯源，文学长河的源头深入云端，不能详辨，但凭借仅存的零散片段，我们可以上

溯到生产力水平极低的远古时代。此时虽然文字还没有产生，但在人民中间已经流传着神话传说和远古歌谣等口头文学，我们称其为传说时期的文学。之后甲骨文和青铜器铭文为口口相传的文学提供记录载体，中国书面文学应运而生。

先秦文学包括原始社会和夏、商、周三代以来的奴隶社会和封建社会(早期)三个阶段。以诗歌、散文等为主要文体，是中国文学的源头。先秦诗歌以《诗经》《楚辞》为代表，散文以《左传》《国语》《战国策》和诸子散文等为最佳。

夏商时期，文学发展与原始宗教紧密相连，主要用于歌咏祖先、祈福祭祀。在《山海经》中记载，《九歌》得自于“天”，应该是用于祭天的歌谣。而《商书》中的《盘庚》则记录了盘庚迁都时的训辞。

《诗经》是我国最早的诗歌总集，是先秦文学最重要的文学作品。它反映了奴隶制社会广阔沧桑的社会生活，揭露了剥削阶级的罪恶，表现了人民大众的思想感情，开创了我国现实主义的文学传统；赋、比、兴手法的运用，开启了我国古典诗歌创作的基本手法，对形成中国古代诗歌“意境”的表现传统具有重要作用，成为后代各类诗歌艺术之祖。

《诗经》以后的三百年间，是理智思维发展的时代，是哲学、历史散文胜利的时代。屈原是中国文学史上第一个出现的伟大诗人。在他的作品里，表现了他卓越的思想、人格和天才。其代表作有《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》及《怀沙》五篇。我们在其中看到了爱国精神、强烈的政治倾向与不屈不挠的斗争精神。屈原的出现，开创了诗歌从民间创作进入文人创作的先河，对文学的自我淳化起到积极作用。屈原作为楚辞的创造者，其在楚地歌谣形式基础上形成新的创作风格，奠定了中国古代诗歌创作中的浪漫主义创作手法。《楚辞》成为先秦诗歌中最长的一部，与《诗经》并称为“风骚”，垂范于后世。

先秦散文分为历史散文和诸子散文，形成了古代文学“文以致用”的创作基因，奠定了中国文学健康发展的坚实基础，揭开了我国古代文学的辉煌篇章。在这一时期文史哲不分，百家争鸣的局面促使哲学、文学齐头并进。剖析人生、关注政治，实现了由原始文化向理性文化的转变。各家都有自己的学说主张，他们著书立说，大力宣传各自思想。《论语》和《孟子》是儒家的经典之作，前者平易感人而富有哲理性，后者激越犀利而富有鼓动性；《老子》和《庄子》是道家的经典之作，前者言简意赅而富有思辨性，后者洋洋洒洒而富有浪漫性；《墨子》和《韩非子》分别是墨家和法家的经典之作，前者朴实谨严而富有逻辑性，后者峻峭透辟而富有政治性。《左传》《国语》《战国策》是这一时期用平易文体写成的历史散文。《左传》是我国第一部叙事详细完整的编年体史书，《国语》是我国第一部国别体史书，而《战国策》因其人物形象的个性鲜明以及描写技巧的娴熟高明而成为这一时期历史散文中文学价值最高的一部。

秦汉是中国文学史上古时期的第二段。秦朝焚书坑儒，极端的文化专制政策使文学发展几近空白。唯一有作品流传的文人作家就是李斯，其作品《谏逐客书》文字生动，气势奔放，具有很强的说服力和感染力。

在两汉时期，文化政策有了重大调整，国力增强，文学创作如雨后春笋般生机勃勃。无论是作品数量还是思想深度、艺术水平都达到新高度，为后世树立了创作典范。

汉代文学以汉赋、散文和乐府民歌为代表。代表作家有贾谊、晁错、司马迁等。两汉文

学在散文和诗歌上取得的成就为建安文学准备了条件。

汉赋是一种独特的文体,介于诗歌和散文之间,是散文化的诗,是诗化的散文,是汉代文学的标志。“赋”作为文体名称最早出现于荀子的《赋篇》。按其内容和表现形式的不同,可分为骚体赋、散体大赋和抒情小赋。骚体赋兴盛于西汉前期,内容上侧重抒情,形式上尚未脱离楚辞形迹。贾谊是汉代第一位卓有成就的作家。散体大赋兴盛于西汉中期,内容上侧重状物叙事,结构宏大,篇幅较长。枚乘是散体大赋的开创者,司马相如将大赋创作推向高潮,此外西汉后期的扬雄、东汉的班固等都是这一时期极负盛名的辞赋家。抒情小赋始于东汉中期,内容上侧重咏物和抒情,篇幅短小精巧,文辞别致清新,完成赋体文学革命性的变革。张衡以其《归田赋》成为汉代抒情小赋的开山之人。赵壹和蔡邕是继张衡之后抒情小赋作家中的佼佼者。赵壹的《刺世疾邪赋》成为批判现实的代表作。汉赋有音韵而不入乐,骈散不拘、韵否不定,善于铺陈夸饰,继承了儒家诗教的传统,重视讽刺。

汉乐府诗以民间创作和叙事诗的形式给诗坛带来新鲜血液,为文人诗歌创作提供可借鉴的范例和推动力。汉乐府民歌,在我国诗歌发展史上,是继《诗经》和《楚辞》之后,第三个重要的成就,酝酿了五言诗的产生。东汉的文人五言诗,是在东汉乐府民歌的基础上产生和发展起来的。今存无名氏的《古诗十九首》是东汉文人五言诗的代表作品。乐府民歌以叙事铺陈见长,富于生活气息的语言及以五言、杂言为主的句式。它以高度的艺术造诣,开创了我国抒情诗的新风格。

以司马迁的《史记》为代表的历史散文创作,是两汉文学的又一成就。《史记》以“不虚美,不隐恶”的“实录”精神,记述了我国上自传说中的皇帝,下至汉武帝时代的三千年间的历史。《史记》开创了中国纪传体的史书撰述,是我国传记文学的典范,鲁迅用“史家之绝唱,无韵之离骚”来高度评价其杰出的史学和文学成就。班固的《汉书》是汉代的另一部历史巨著,它是我国第一部纪传体断代史,与《史记》《后汉书》《三国志》合称为“四史”。

魏晋南北朝时期,政治的动荡促使人们开始探寻生命的价值和意义。文学走向自觉的时代。文学作品传递出一种浓郁的忧患意识、苦闷情感和自我意识。以“三曹”(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学取得突出的成绩。他们以悲凉慷慨、刚健有力的创作风格,被后人称之为“建安风骨”或“建安风力”。另一类文人不与统治者同流合污,主张遗世独立的生活态度,创作了大量恬淡自然的田园诗。被称作“田园诗之祖”的陶渊明,以现实生活为题材,抒发自己对宁静闲适的田园生活的热爱,开创了文人诗歌创作的新领域,对唐代山水田园诗影响很大。

魏晋南北朝时期的辞赋题材更为广泛,抒情成分更为鲜明,曹植、王桀、左思、鲍照等人是这一时期的代表。其中,曹植的《洛神赋》美不胜收,在艺术方面卓有成就。散文也有很大发展,诸葛亮的《出师表》、曹丕的《典论》、陶渊明的《桃花源记》、陈寿的《三国志》、李密的《陈情表》、王羲之的《兰亭集序》等都是传世名作。

这一时期还出现了志怪小说和轶事小说,前者以干宝的《搜神记》为代表,后者以刘义庆的《世说新语》为代表。在文学理论方面,刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》堪称此方面划时代的巨著。