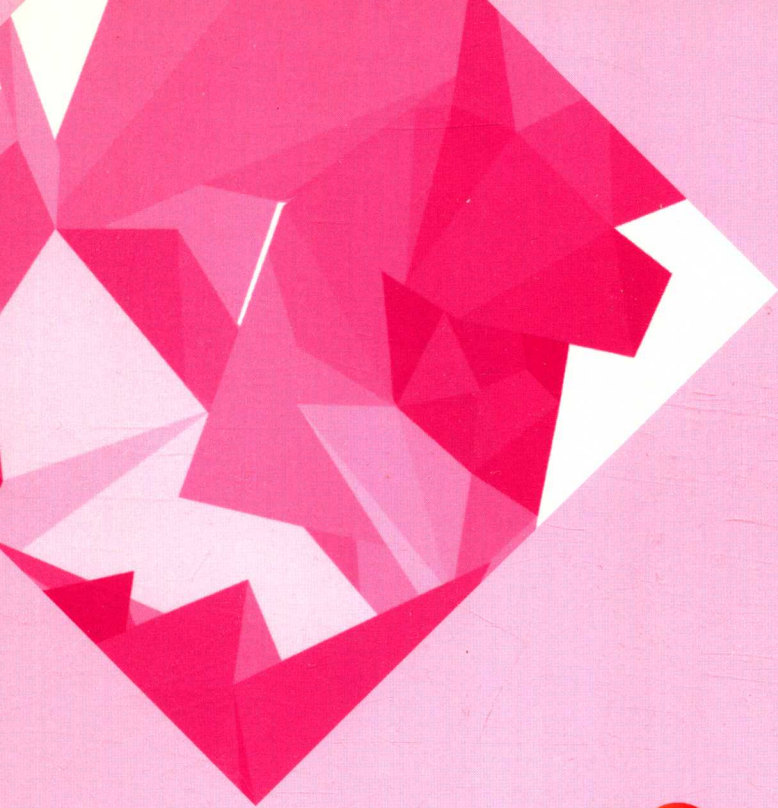

普通高等教育“十二五”规划教材
PUTONGGAODENGJIAOYU“SHIERWU”GUIHUAJIAOCAI

艺术 欣赏

主编 杨 恬 赵国山

YISHU
XINSHANG

中国传媒大学出版社

艺术欣赏

YISHU
XINSHANG

 中国传媒大学出版社

内 容 简 介

本书共分十章,分别介绍了音乐、绘画、书法、建筑、舞蹈、雕塑、戏剧、影视、摄影艺术的相关欣赏知识。除第一章“导论”外,其余九章各自以一门艺术为主题,分别对目前常见的九种艺术门类进行了介绍。在每一章中,我们主要分析介绍了一种艺术的历史发展、形态特征和审美特征,以及分享了一些经典的艺术作品赏析。本书坚持“理论结合实际”的做法,所有对艺术的理论分析均结合具体的艺术作品赏析来完成,因此,在本书的所有章节中,都会有经典作品赏析。我们希望读者亦能够通过对本书的阅读学会让艺术理论与真正的艺术欣赏实践相结合,到具体的作品中发现艺术观念。

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 杨恬,赵国山 主编. —北京:中国传媒大学出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5657 - 0848 - 0

I . ①艺… II . ①杨…②赵… III . ①艺术—鉴赏 IV . ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 267094 号

艺术欣赏

作 者: 杨 恬 赵国山

责任编辑: 李 莉 穆会荣

责任印制: 曹 辉

封面设计: 雨 & 寒

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学 出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528

传真: 010 - 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市科星印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 20.75

字 数: 492 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0848 - 0/J · 0848

定价: 42.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

Preface

“艺术”是一个奇妙的字眼，因为那里藏着另一个神奇的世界。那个世界瑰丽多姿，充满神奇的想象；那个世界向我们展示着人世的故事，以及故事中的眼泪与欢笑、激情与沉思。这便是艺术世界的神奇魔力，当我们伴随艺术作品的跌宕起伏而欢笑悲伤时，艺术已经如同一颗种子一样，种植在了我们的心里，伴随着我们对艺术的追寻，它会在我们的心中开出爱与美的花朵。

是的，艺术是要表现美的。而懂得欣赏美、传播美的人，心中也必定是充满爱的。古往今来，人类历史诞生了数量众多的艺术种类，也有无数的艺术家创作了无数优秀的艺术作品，这些艺术作品所构筑的那个艺术世界，让所有懂得它们的欣赏者沉醉于其中流连忘返。当然，也同时让很多艺术爱好者们（其中甚至包括艺术院校专门的艺术教育培养起来的部分艺术专业学生）产生深深的迷惑：到底怎样才能读懂艺术？如何更好地帮助大家了解艺术、欣赏艺术，并且在艺术欣赏的过程中学会分析并掌握一定的艺术规律，这便是本书的写作初衷。本书共分十章，除第一章“导论”外，其余九章各自以一门艺术为主题，分别对目前常见的九种艺术门类进行了介绍。在每一章中，我们主要分析介绍了一种艺术的历史发展、形态特征、审美特征以及一些经典的艺术作品。

艺术是依靠艺术作品来呈现其艺术理念、展示艺术精神的。因此，要想理解一种艺术，即是我们所说的能够欣赏一种艺术，实际归根结底是需要学会欣赏那些艺术作品。任何艺术作品在创作时，艺术家都必然是要遵循一定的艺术规律的，这些艺术规律也正是这一门艺术、这一个艺术时代或者这一位艺术家的艺术精神的体现。因此，学会欣赏艺术作品，首先必须对相关的艺术规律有所了解。而我们所谓“艺术规律”，并非很多艺术赏析类著作中常常提到的诸如艺术家的创作背景、艺术作品所产生的时代与文化背景等。诚然，任何艺术规律的形成均离不开产生它的环境——包括时代、社会、人文等因素对其的影响，然而我认为如果总是将关注的目光停留在对文化背景的挖掘上，最终只不过是学会用一些语焉不详、云山雾罩的词句来对艺术进行莫衷一是的解读罢了。对于一门艺术来说，艺术规律就是那些实实在在的运用于艺术创作中，可以展现于作品中并带给欣赏者以独特的欣赏体验的规律性特征，这些特征通常以艺术的形态特征体现出来。我认为，要想真正能够感受一件艺术作品之美，除了需要对艺术作品产生所依托的文化背景有所了解之外，更关键的是要能够懂得这件作品所使用的一些艺术创作基本手法。比如，当我们欣赏达·芬奇的《蒙娜丽莎》时，我们除了应当对文艺复兴时期的社会文化背景、总体艺术风格有所了解之外，更应当能够在这幅惊世巨作中发现画家精

妙的人物脸部结构比例所体现的结构之美，以及画家对色彩的精准表现所创造出的质感之美，等等。艺术的真正趣味，正是体现在这些艺术形态特征，即艺术规律的表现之中。因此，本书在每一章都有一个专门的内容用来讲述这一门艺术的基本形态特征，并且，在介绍这些形态特征时，为了尽量避免陷入生硬的艺术理论说教，本书将具体的艺术作品赏析与该类艺术的形态特征分析相结合，让读者在作品赏析的同时能够发现这些作品之所以美、之所以打动人的具体表现途径——作品的形态表现手法。我们希望通过本书让大家记住一条规律：再伟大、再高深的艺术精神都必须物态化于作品之中，并借助该门艺术的形态特征加以展现。因此，要想懂得一门艺术，首先应当了解这门艺术的基本形态特征。

另外，本书坚持“理论结合实际”的做法，所有对艺术的理论分析均结合具体的艺术作品赏析来完成，因此，在本书的所有章节中，都会有经典作品赏析。我们希望读者亦能够通过对本书的阅读学会让艺术理论与真正的艺术欣赏实践相结合，到具体的作品中发现艺术观念。在面对艺术时，不空谈理论、不会在欣赏完一件作品后仅能表示一句“真美啊”便词穷，而是能够对某一门艺术的基本艺术特征有一定了解的同时也能举出实际的作品实例，或者在欣赏一件艺术作品时能够针对其艺术特征进行更加细致和深入的分析，这才是对艺术真正的“懂得”。不要以为分析艺术特征是只有专门的艺术研究者才能做到的事，只要我们有一颗认真感悟的心，并且善于在具体的作品中发现并总结，每一个人都能成为优秀的艺术鉴赏家。

本书由杨恬、赵国山担任主编，参加本书编写的有（以姓氏笔画为序）：祁姿妤、杨恬、孟佳佳、赵国山。另外，感谢上海大学数码艺术学院的周倩雯讲师为本书“戏剧艺术欣赏”部分所提出的中肯建议，感谢云南文化艺术职业学院的黄瑛讲师为本书“书法艺术欣赏”部分所提供的大量宝贵资料。还有很多曾对本书的编写提出过宝贵意见与建议的师友们，在此不一一列举，感谢你们所给予的支持与鼓励。

杨恬

二零一四年盛夏于北京

目 录

Content

前 言	(1)
第一章 艺术欣赏导论	(1)
第一节 艺术与人类生活	(1)
第二节 艺术欣赏的意义与特征	(7)
第三节 艺术欣赏能力	(11)
第四节 艺术欣赏审美心理及欣赏过程	(13)
第二章 音乐艺术欣赏	(20)
第一节 音乐艺术概述	(20)
第二节 音乐艺术的形态特征	(22)
第三节 音乐艺术的审美特征	(26)
第四节 经典音乐作品赏析	(37)
第三章 绘画艺术欣赏	(58)
第一节 绘画艺术概述	(58)
第二节 绘画艺术的形态特征	(60)
第三节 绘画艺术的审美特征	(81)
第四节 经典绘画作品赏析	(90)
第四章 书法艺术欣赏	(97)
第一节 书法艺术概论	(97)
第二节 书法艺术的形态特征	(100)
第三节 书法艺术的审美特征	(109)
第四节 经典书法作品赏析	(115)
第五章 建筑艺术欣赏	(129)
第一节 建筑艺术概述	(129)
第二节 建筑艺术的形态特征	(133)
第三节 建筑艺术的审美特征	(139)

第四节	经典建筑作品赏析	(145)
第六章	舞蹈艺术欣赏	(163)
第一节	舞蹈艺术概述	(163)
第二节	舞蹈艺术的形态特征	(165)
第三节	舞蹈艺术的种类划分	(171)
第四节	经典舞蹈作品赏析	(183)
第七章	雕塑艺术欣赏	(198)
第一节	雕塑艺术概述	(198)
第二节	雕塑艺术的形态特征	(201)
第三节	传统雕塑的审美特征	(206)
第四节	经典雕塑作品赏析	(217)
第八章	戏剧艺术欣赏	(234)
第一节	戏剧艺术概述	(234)
第二节	戏剧艺术的形态特征	(237)
第三节	戏剧艺术的审美特征	(245)
第四节	经典戏剧作品赏析	(252)
第九章	影视艺术欣赏	(260)
第一节	影视艺术概论	(260)
第二节	影视艺术的形态特征	(266)
第三节	影视艺术的审美特征	(277)
第四节	经典影视作品赏析	(285)
第十章	摄影艺术欣赏	(291)
第一节	摄影艺术概述	(291)
第二节	摄影艺术的形态特征	(295)
第三节	摄影艺术的审美特征	(309)
第四节	经典摄影作品赏析	(315)

第一章 艺术欣赏导论

艺术是人类生活的反映，是艺术家精神世界的写照。那画家笔下色彩斑斓的绘画，音乐家手中演奏出的迷人乐曲，舞台上上演的醉心故事，艺人手中制作的精致工艺品，包括城市里风格各异的建筑，等等，无一不令我们心驰神往。艺术是要表达美、创造美，带给人以美的享受的，可是，怎样发现艺术中的美？为什么有的人听贝多芬的《命运交响曲》会激动得热血沸腾，有的人却无动于衷，甚至觉得隆隆轰鸣让人心烦？为什么有的人观赏达·芬奇的《蒙娜丽莎》会流连忘返久久不愿离去，有的人却觉得那不过是一堆颜料的组合而已？想要从艺术中感受到美，首先要学会了解不同门类的艺术表现美的基本手法与规律，而想要真正懂得艺术，则要将艺术放到整个人类社会的文化环境中来了解它的本质。

第一节 艺术与人类生活

艺术是人类文明的独有产物，它伴随着人类的历史发展而发展，历经千万年的变化，为人类创造了无数精美绝伦的艺术品。艺术是什么？艺术在人类文明史中有什么价值？艺术在人类的社会生活中又有什么作用？本节将对上述内容进行探讨。

一、艺术的概念

艺术是人类创造的对生活进行审美反映的一种文化类型。要想给艺术做一个界定并且可以用于解释所有的艺术门类是十分困难的，因为每一个时代，伴随社会观点、艺术观念的变化，人们对艺术的界定也是不断在变化的。尤其是进入到20世纪，人们的艺术观念发生了翻天覆地的变化，如毕加索等画家将一些变形的形体搬上画布，约翰·凯奇让演奏家在钢琴面前静坐四分多钟并将其作为一首音乐作品（《4分33秒》约翰·凯奇创作），再看街头的行为艺术以及各类装置、影像等，所有的一切都让人眼花缭乱、无所适从。因此，要想说清艺术是什么，让我们还是先回到艺术诞生之初吧。

1. 中国历史上的“艺术”

“艺术”这个词是一个外来名词，中国最早称之为“艺”。中国的文字是象形与会意结合的，如果我们从中国文字最初的形态来探究，或许能发现最初有“艺”字时，

我们的祖先是怎样界定它的。在甲骨文中，“艺”字被写作，从字形上来看，这个字好像一个人手执苗木把它种到土地上。后来这个字在金文（青铜器上的铭文）中变成了，其意为“持木植土上”。在小篆中，“艺”字写作，在原来字形的基础上左下方增加了一个“土”字，更加强调了字面上与种植有关的含义。《说文解字》中将“艺”字解释为种植，说明其指的是与农业耕作技术密切相关的种植技术。在这个字意中有几层含义我们需要注意：第一，“艺”是一种与人们的生活息息相关的事情。第二，“艺”是需要技能的，再衍生出的意义就是才能。第三，种植有培植生命的意义，也暗含了创造的意思。

之所以在最早的文字中会把艺术与种植联系在一起，与当时的农耕文明有密切关系。农耕时期的一大特点就是耕作、种植，利用农耕所创造的成果来繁衍生息。我国最早一部历史文献《尚书》中曾提到：“予仁若考能，多材多艺，能事鬼神。”“材”、“艺”均指技术、技能，于是当时将有专门技能的人称之为“艺人”，而各种技艺被称为“艺事”。在《周礼》中首次提出了“六艺”的概念，即“礼、乐、射、御、书、数”。这是当时对一个君子所应具备的基本素质提出的要求，这六种“艺”也是一个人生活中应当掌握的六种技能，它包括社会规范（礼）、歌舞（乐）、体育（射）、生活技能（御）、人文知识（书）、数理逻辑（数）等。其中的“乐”与艺术有关，但它并非如今概念中的艺术，而是用于祭祀中的敬神歌舞，它更多具备的是宗教意味，当然，同时也开始具备了一些精神性的内涵。在《论语》中，孔子提到了“游于艺”的理论：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”这里的“艺”成了完善君子人格的重要方式，也具备了更加道德化的内涵。到了汉代，“艺”与“术”通常分而置之：“艺谓书数射御，术谓医方卜筮。”（《后汉书》注）在这里的“艺”与“术”正不断远离农耕时代的意义，具有了审度大化、判定命运的神秘作用。

现代意义上的“艺术”是英文“art”的译名。五四运动前后，常常把“art”译作“美术”，王国维、鲁迅、蔡元培都曾采用过这种译法。后来，“art”被译为“艺术”，以区别于专门意义上的“美术”（造型艺术）。

2. 西方历史上的“艺术”

西方的情形与中国几乎一样，奠定了西方文明传统的古希腊，艺术的概念同样被界定为人类特有的技能。英文“art”的词源来自希腊语“technē”、拉丁语“ars”，本义为“使自然界的实物适应人类生活用途的技能”。在德语中为“Die Kunst”，本义为“技术、技艺、人工制品”。古希腊时代认为，一切专门性的技能均可叫作“艺术”，包括盖房、造船、驯养动物、读书写字、种植、纺织、医疗、治理国家、军事活动甚至魔法巫术等。另外，艺术还指科学，如算术、几何、医学、动物学等。

以基督教神学为独尊的中世纪时代在上古的“艺术”种类中挑选了七种纳入了其经院哲学的知识体系中，它们分别是：文法、修辞学、辩证法、算术、几何学、天文学、音乐。按照我们今天的常识，前三种都与逻辑、思想、语文有关，接下来的三种与科学知识方法有关，只有最后一种才是我们习惯认为的艺术，而这一项之所以被列入，也是因为它所呈现的理性秩序。同时我们也能发现，这七种被选定的“艺术”，不仅符合中世纪神学所需的必要条件，更体现了西方历史传统中崇尚理性、明晰知识及确定秩

序的文化价值观。文艺复兴时代,艺术被认为是一种高超的技巧,艺术家在当时被视为工匠。虽然达·芬奇、米开朗基罗等优秀的艺术大师大量涌现,绘画、雕塑、建筑等造型艺术的地位也得到了提高,但在当时他们的艺术创造,基本都是按照契约者的表现要求和完成期限来工作的,因此仍未具备我们今天所理解的“艺术”或“美术”的感性创造的特质。直到17世纪,艺术一词才具有了我们今天所理解的意义,即美学上的意义。18世纪,法国美学家夏尔·巴托进一步把广义的艺术分为三类:第一类是以满足人们的需要为目的的艺术,如农业、纺织等;第二类是以引起快感为目的的艺术,即“美的艺术”(Fine Art),包括音乐、诗歌、绘画、雕刻和舞蹈;第三类是兼有效用和快感的艺术,如雄辩术和建筑。这里所谓的“美的艺术”开始具备了精神意义的表达,至此艺术开始从传统的技艺中分离出来,有了接近今天我们所理解的含义。

从以上中西方对艺术最初的诠释及其后的发展历程来看,我们可以发现艺术的概念中有这样两个关键词:一是技能,艺术表现是需要娴熟的技能为基础的;二是创造,艺术是一种从无到有的创造活动。

二、艺术的特征

谈论艺术的特征,其实就是在谈论艺术的共性问题。虽然前面已经说过,艺术在漫长的历史长河中一直处于变化中,尤其是今天,新的理念、新的技术、新的表现手法层出不穷,仿佛给人一种错觉,认为艺术的特征就如同那瞬息万变的新派艺术创作一样无法琢磨。然而,如果我们仔细考察不同种类的艺术,仍然能发现一些所有艺术均具有的共同特征。我们在这里谈论的并非艺术内在的本质特征,而是艺术作为一种人类特殊的表达方式其外部共有的特征。

1. 形象性

艺术不是人类头脑中的空幻想法,它需要借助一定具体的形式表现出来,如借助声音的方式表达则成为音乐,借助肢体动作的方式表达则成为舞蹈,借助画面的方式表达则成为绘画等。因此,形象是艺术存在的依据,也是在界定艺术特征时一个最被普遍认同的看法。古今中外的任何艺术家想要表达自己心中的丰富情感,都必须借助具体的艺术形象,如果没有形象作为媒介艺术就只能是艺术家心中永远无人能懂的梦幻。

当然,对形象的理解和界定,是有着历史和理论的认识过程的。以西方艺术发展为例,最早人们认为艺术形象应当是对客观物质形象的真实再现,后来人们开始强调借助艺术形象来抒发个人内心的情感,再到19世纪后半叶的印象主义、20世纪初的抽象主义,艺术的形象观一直在发生变化。而中国传统艺术中对“象”的解释则赋予了更多哲学、美学的意义,艺术的形象也因此获得了丰富的内涵与广泛的外延,从具象到意象,从印象到抽象。如图1-1所示的京剧脸谱,看似仅是色彩与线条的堆砌,其实隐含了对忠奸善恶的判断与中国传统审美追求中对形式美感的表达。

在艺术创作中,艺术家要想准确地借助艺术形象的表现来表达自己的内心情感,还需要娴熟的艺术技巧。因此,艺术形象的塑造是要以艺术技能和技巧为基础的,这一点我们从“艺术”这一概念的原初解释中就可发现渊源。没有熟练的技巧,艺术家纵有

再多的灵感和激情，也无法将其化作能为欣赏者所理解的作品。而没有艺术形象——艺术作品，艺术也是谈不上存在的。当然，艺术的创作与表演不是炫技，如果仅有令人眼花缭乱的技巧展示而全无内在的精神性内容，那艺术的生命内涵也是不存在的，这样的艺术自然没有存在的价值。

图 1-1 京剧脸谱

2. 主体性

艺术是由人来创造的，艺术家在自己创作的艺术作品中表达着创作主体对于世界的看法，同时在其他艺术实践领域包括艺术表演与艺术欣赏，同样也蕴涵着人作为艺术实践的主体对于艺术的创造性。

首先，从艺术创作来看，艺术创作的主体是人，即艺术家。艺术家在创作作品时，并非如同工厂里的流水线一般按照一定的技术要求来进行产品复制，而是按照自己的艺术创作理念和艺术表现需求进行创作，这种创作是不可复制的。艺术创作是一种创造性的劳动，艺术家作为创作主体对艺术创作起着决定性的作用。没有创作主体，艺术作品就无法产生。正是人的主体性表现，才有可能让艺术作品中蕴涵丰富的情感内涵及丰富的内容，同时也能展现艺术家的艺术个性。我们之所以能够通过不同时代的艺术作品感受到相应时代的社会面貌、审美趣味、艺术追求以及艺术家本人的性格，就是因为艺术是艺术家的精神表达之窗。

其次，从艺术表演来看，有很多艺术作品的呈现是需要表演者进行诠释的，如舞蹈、戏剧、影视、音乐等。很多美学家都曾提到，艺术表演是对艺术作品的二度创作。因为作为同样具有艺术想象力与创造力的表演者来说，对艺术作品的解读通常是站在创作者的角度来进行的，需要了解创作者的创作意图、创作目的、具体表现手法等。而当演员站在舞台上面对观众进行作品诠释（表演）时，优秀的表演者除了完整地呈现作品中创作者所要表达的风格之外，也会将自己对作品的理解及自己的表演艺术风格融入其中，令表演成为一种包含表演主体创造性的艺术创作。而对于那些不需要借助表演者来完成作品诠释的艺术门类，艺术作品本身就已打上了艺术家作为创作主体的鲜明烙印。只要是成功的艺术作品，必定渗透着艺术家对生活的独到发现和深刻理解，渗透着艺术家独特的审美追求。任何优秀的艺术作品，都应当是独一无二、不可复制的，具有艺术的独创性。

最后，从艺术欣赏来看，人们的欣赏活动并非被动地对艺术作品相关信息进行接受，成功的欣赏活动必定是有欣赏者的主体性参与的。从表面看，人欣赏艺术作品就是一个被动的静观过程，然而实际上，艺术欣赏是一个积极主动的活动。每一个欣赏者在欣赏作品时，除了了解作品的相关信息之外，必定会根据自身的审美趣味和思想修养来进行有选择的接受，并且还会在欣赏过程中，根据自己的审美经验、审美情趣、艺术修养及人生体验，对所欣赏的作品进行自觉不自觉的、积极能动的加工改造。我们甚至可以这样说，每一个人所欣赏到的作品，都已不再是艺术家原来创作的“那个”作品，因为艺术作品通过欣赏者的欣赏活动再进入欣赏者心中时，已由于欣赏者的参与而发生了改变。也正因为如此，才有了“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”的说法。接

受美学的观点认为,艺术作品的真正完成并不是终结于艺术家创作的结束,而应是终结于欣赏者的欣赏,艺术作品的意义是由欣赏者呈现的。必须提到的是,艺术欣赏的主体性在欣赏活动中还尤其表现为欣赏者的个人性、艺术欣赏的差异性和欣赏活动的多样性方面。当然,欣赏者欣赏水平的高低也直接决定了欣赏者主体创造性的强弱差异。

3. 审美性

艺术是表现美的,这是一个自古以来就被普遍认可的观念。艺术之所以成为艺术,有以下两个必要条件:其一,它必须是人类艺术生产的产品;其二,它必须具有审美价值,即审美性。艺术家在创作作品时,并不仅仅是对生活的简单摹写,而是将自己的审美追求融于创作之中;表演者在表演作品时,也并不仅仅是把作品的外部形式展示出来,而是要借助作品的展示来表现作品中所蕴涵的美;而欣赏者欣赏作品,同样也是一种为了从作品中发现美、感受美的审美活动。

大千世界是处处都可以发现美的,巍峨的山川、浩瀚的海洋、绚丽的鲜花、蔚蓝的天空……这些美一样可以让我们心驰神往。然而这些天然风景之美,是大自然造就的,我们在大自然怀抱里所感受到的美与艺术活动中的审美不同。美的形态分为自然美与艺术美,在自然环境中所感受到的天造地设之美,便属于自然美。而我们在艺术创作、表演或欣赏过程中所体验到的则是艺术美,它凝聚着人类劳动和智慧的结晶。艺术作品所创造的是一种只有人类文明才能产生的美,它包含有丰富的感情,并且以某种物态化的形式呈现出来,成为人类文化宝库中最灿烂夺目的财富。世界上的一切生命体中,也只有人才能够创造美、感受美。

三、艺术的社会功能

艺术作为一种社会文化事项,之所以能够在人类世界一直流传并且具有重要影响,必定是因为它有着某些其他事项所无法具有的功能,而这些功能对于人类来说又是十分重要的。艺术的功能有很多种,我们可以通过欣赏艺术获得心性的陶冶,可以放松身心,可以宣扬社会理念,还可以通过买卖艺术品获得商业回报,甚至在如今我们还可以通过艺术欣赏而达到某些生理、心理性疾病的治疗效果。如果我们将艺术放置于整个的社会环境中来考量,则可以对艺术的社会功能做出如下总结。

1. 社会认识功能

艺术是对现实生活的能动反映,人们可以通过艺术欣赏,扩大自己的艺术视野与生活视野,更加深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。艺术以另外一种方式将我们生活的世界呈现于我们面前,我们可以从艺术中认识到世界,也认识到我们自己。孔子在论诗的时候就曾说过:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”从中我们可以发现,中国古代文艺理论中所表达的艺术具有认识社会、认识自然的双重认识功能。同时我们也必须明白,艺术的认识功能不同于对科学知识的获取而形成的认识功能,它是以审美属性为前提的。

艺术活动常常通过生动感人的艺术形象,带领欣赏者去认识作品中那个跨越时空局限的世界。例如,《簪花仕女图》(局部,唐周昉绘,见图1-2)中绘制了一群唐朝妇人们采花、看花、戏犬的情景。画家那流畅细腻的笔触和艳丽的色彩除了为我们展现出

唐朝女子婀娜娉婷的身姿与盛唐之时的社会风气外,也用细致的细节描绘为我们展现了那个时代的衣饰特点、生活特点等方面的情况。我们通过对这幅唐代仕女人物画作品的欣赏,可以非常直观、感性地获得唐代女子在穿衣、起居、出行各个方面的知识,而且这种知识的获得是在审美的过程中伴随着愉悦的审美体验实现的,很容易留下深刻的印象。

图 1-2 《簪花仕女图》局部,〔唐〕周昉绘

2. 审美教育功能

艺术的教育功能并不是指利用艺术作为一门专门学科的教与学,而是指通过艺术实践,获得艺术品位、个人素养以及心性的全面教育。关于这一点,早在两千多年之前的儒学经典中,就已提到。《论语》中曾提:“兴于诗,立于礼,成于乐。”这是一个教育“谦谦君子”的必备步骤:首先,要具备知识基础(诗);其次,要懂得伦理规范(礼),最后,也是最关键的,要懂艺术(乐)。艺术素养的培养是靠长期的艺术实践浸润而成的,而它也是体现一个人整体素质的关键。在西方,古希腊时代的思想家们也同样在总结艺术的功能时提到了教育、净化的作用。由此可见,中外古代思想家对艺术的教育功能的认识是有异曲同工之处的,并且这些思想对人类的影响也绵延了数千年。

目前,中国对艺术的审美教育功能的认识有一些需要注意的地方。第一,艺术教育不能等同于思想道德教育。虽然优秀的艺术作品能够让我们的灵魂更高尚,但艺术的目的不仅仅是为了传播道德规范。实际上,艺术对人的教育作用更多地体现在审美趣味、艺术素养以及人文修养方面,一个真正有良好修养的人自然也会具有高尚的道德情操,而如果在欣赏艺术或创作艺术作品时被生硬的思想道德内容所左右,最终的结果极有可能是无法欣赏到艺术真正的美,也没有记住那些思想道德规范。第二,艺术教育不能以某种急功近利的方式来进行强行灌输。想要利用艺术的熏陶来达到对一个人修养的提升是绝无速成的办法的,目前国内方兴未艾的各种艺术培训均打着“×个月/×年过××级”等类似旗号,而很多学习者也往往抱着相同的心态,希望利用短期培训的办法使自己能成为具备艺术才能的人才。艺术对人的教育必须在一个长期的循序渐进的过程中产生效果,这是一种潜移默化的影响。法国电影《放牛班的春天》(见图1-3)中,那个身处一群顽劣少年中的音乐老师,正是利用美丽的音乐悄悄感染着孩子们,并在天长日久的音乐陶冶中,将他们重新塑造成天使一般可爱的孩子。在电影中,音乐老师指挥棒下流淌出的如天籁一般的音乐,是会让每一个人的灵魂都变得纯洁的。这部影片中探讨的艺术对人的教育作用,值得所有艺术教育专家思考。

3. 审美愉悦功能

艺术除了能表达深邃的思想、丰富的情感外,还能给人带来身心的愉悦。这历来是人们看重和肯定艺术功能的一个突出方面,同时又是容易被人曲解或片面看待的一个

图 1-3 电影《放牛班的春天》海报

古希腊时代，柏拉图就提出了有关于人类快感的三种不同层次的说法：最基本的是食色快感；然后是混同了痛感的快感，如悲剧；更高层次的快感是对形式美的快感，如对美的色彩、形状、声音等的审美愉悦。后来德国哲学家康德更明确地将这些不同的快感归纳为生理的、道德的、审美的三类快感。中国古代的经典文献《乐记》中提到：“乐者乐也。”这些都对艺术的功能做了定位——艺术应当让人感受到快乐。

艺术带给人的愉悦并非简单的生理快感，而是一种基于审美层面上的愉悦，这是一种由艺术作品的形式本身所唤起的美感。当我们听到约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》时，我想几乎每一个人都会不由自主地随着那优美的音乐而翩翩起舞，沉浸在这样的艺术作品中时，我们首先获得的就是一种审美快感——审美愉悦。

在当代社会，伴随着大众艺术的越来越多样化，很多以表达感官刺激为终极目的的“艺术”也越来越多地出现于人们面前，这导致很多人将这种感官刺激与艺术的审美愉悦混为一类。必须指出的是，艺术的审美愉悦是一种审美感受，它是一种复杂的审美现象与体验，这种感受与单纯的感官刺激是不一样的。

第二节 艺术欣赏的意义与特征

艺术欣赏是对艺术作品的“接受”——感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，是人们以艺术形象为对象的通过艺术作品获得精神满足和情感愉悦的审美活动。有人说，艺术欣赏就像是艺术家种下的一株花，从播种到成长到开花，欣赏者在看到花时，先是关注到花朵的鲜嫩娇美，然后闻到迷人的花香，并为之着迷，然后再深入沉思，联想到花儿从播种到如此美丽的开放，经历了怎样的过程……这个过程正像是艺

术欣赏的审美感知、审美体验、审美理解与想象的过程。

一、艺术欣赏的意义

1. 促使艺术作品的“最终”完成

艺术欣赏是人类艺术活动中参与人群最广、最引人关注的一个领域。任何的艺术作品，在创作完成之后，都必须经由大众的欣赏与评价，其作品的艺术价值才能为人所知，甚至从接受美学的观点来看，艺术作品的最终完成并非在作品的创作完成之后，而是应当在欣赏者对作品的欣赏之后。接受美学的奠基者姚斯（Hans Robert Jauss）认为，没有经过欣赏者鉴赏的作品不是现实的作品，其内在的艺术和审美价值未得到社会的评价、承认与接受，它只是一种“可能的存在”，只有经过接受者的鉴赏活动，艺术作品才成为“现实的存在”，实现其价值。

当然，我们不能完全将作品艺术价值的判断归结于欣赏者的评价，古今中外有很多在世时默默无闻，去世若干年后才被欣赏者重新发现和注意并名声大噪的艺术家，他们的这种令人哭笑不得的人生经历并不等于说他们的艺术创作在自己未出名时就是没有艺术价值的。艺术的价值是永远伴随艺术家左右的，只是价值是否有时机得以体现而已。但是，欣赏者的欣赏与评价作为对作品的诠释，会令艺术作品呈现出更多连艺术家本人未料想不到的意义。

2. 欣赏者主体力量的自我实现

真正有价值的艺术欣赏活动，与艺术创作一样，是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。艺术活动所具有的主体性特征，并不仅仅表现在艺术创作和艺术作品中，同样表现在艺术欣赏中。欣赏者在欣赏活动中不仅仅是一个接受者，更是一个创造者。欣赏主体总是会根据自己的生活经验、艺术修养、兴趣爱好、思想情感和审美理想，对作品中的艺术形象进行加工改造、补充丰富，进行审美的再创造。他们会将自己的生命体验与所欣赏的作品相融合，从而在欣赏活动中释放出只属于自己的体验与认识，与其说欣赏者是在欣赏一部别人创作的作品，不如说欣赏者是在借别人的作品来释放自己的生命体验。欣赏活动是欣赏者的情感与生命意识在欣赏过程中的自我释放，欣赏者面对的是别人创作的艺术作品，心中所感受的却是自己的生命体验在作品中产生的共鸣。真正的欣赏，是欣赏者将自己的生命体验与作品完全相融，以至于达到一种全然忘我的境地，从而犹如图1-4中的庄周梦蝶一般，忘记了自己与蝴蝶的分别，将自己的生命与蝴蝶的生命融为一体，飘飘然，栩栩然，其乐无穷。^①

^① 语见《庄子·齐物论》：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻适志与！不知周也。俄然觉，则蓬蓬然周也。不知周之梦为蝴蝶与？蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。”

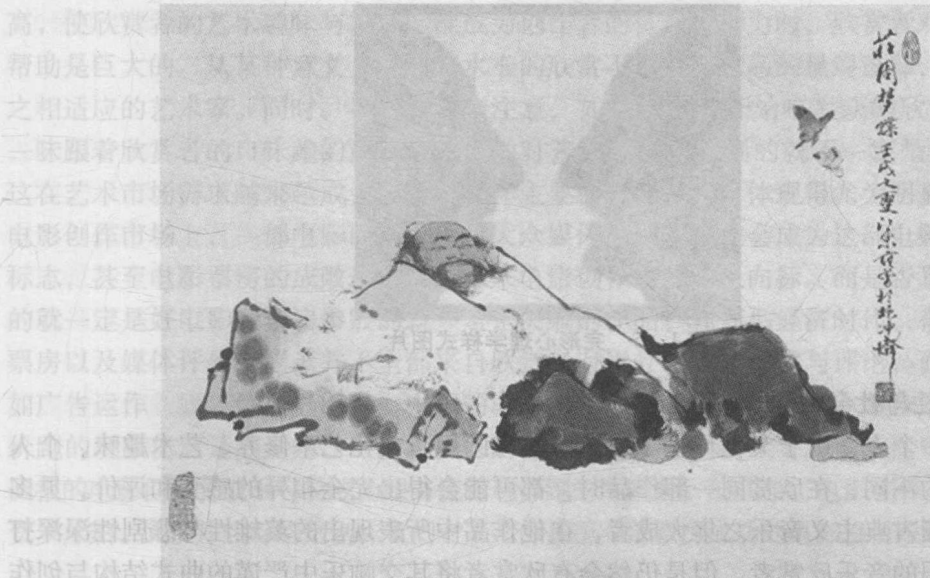

图 1-4 《庄周梦蝶》，范曾 1982 年绘

二、艺术欣赏的特征

1. 艺术的审美再创造

艺术欣赏过程由于有审美主体（欣赏者）的参与，因此会带有明显的主体性，每一个欣赏者在欣赏过程中都会出现对作品的再创造。关于这一点，在前文介绍艺术的主体性特征中已经有所提及，在此不再重复。任何艺术作品不管表现得如何全面、生动、具体，总会有许多“不确定性”与“空白”，这就需要欣赏者通过想象、联想等多种心理活动去丰富和补充。这是接受美学理论中著名的“空白”和“不确定性”理论，它强调了艺术欣赏者在欣赏活动中自己的创造性想象对于作品意义的诠释之重要性。

的确，一件艺术作品一旦创作完成，便脱离了艺术家的视野，成为自在之物。而艺术作品一旦与欣赏者发生联系，进入欣赏者的视野，欣赏者将会按照自己的文化修养与人生经验对作品进行“完形”，将作品中的“空白”填补完成。也正是如此，艺术作品的意义在不同欣赏者的诠释中才会出现如此多的不同。此处想要强调的是，在艺术欣赏过程中，有三个重要的因素影响着欣赏者对作品的再创造活动：一是欣赏者按照自己的生活体验去理解作品，于是会在欣赏艺术作品时打上明显的个人烙印，将作品演化成与自己的生活体验息息相关的幻影；二是由于人们的社会经历、思想意识和审美经验的不同，审美趣味会发生明显差异，这种差异会在艺术欣赏中表现出来，使艺术欣赏带有各自不同的主观倾向；三是由于欣赏者的职业、身份、艺术素养的不同，对作品的理解也会有所不同。鲁迅先生就曾提到过，不同的人欣赏《红楼梦》产生的差异：“单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”再如，图 1-5 中那个奇特的图案，不同的视角会带来不同的效果，在这个图片中，你看到了什么？

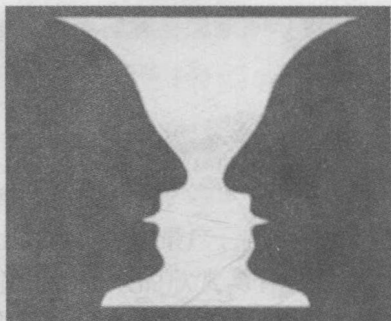

图 1-5 完形心理学样式图片

2. 个体性与社会性的统一

我们每一个人，由于文化环境、生活经验与阅历、文化艺术修养、艺术趣味、个人价值观念等的不同，在欣赏同一部作品时，都可能会得出完全相异的感受和评价。贝多芬被誉为欧洲古典主义音乐之集大成者，在他作品中所表现出的英雄性与悲剧性深深打动着世界各国的音乐欣赏者，但是仍然会有欣赏者将其交响乐中严谨的曲式结构与创作技法评价为生硬刻板，甚至会有不了解交响曲的听众认为他的作品完全是一堆轰然鸣响的乐器组合。艺术欣赏的实质是欣赏主体对特定的艺术作品产生独特心理效应的过程。不同的欣赏主体在欣赏同一件作品时永远不可能获得同样的欣赏感受，所以说艺术欣赏活动具有明显的个体化特点。

同时，艺术欣赏又不是只受欣赏者作为独立欣赏个性影响的活动，它是人类社会活动的一个组成部分，它必然要受到社会的影响，成为社会艺术活动的一个重要环节。人类的社会欣赏活动无时无刻不在受着社会的制约和影响。纵贯历史，我们可以发现，任何一个时代都会形成极具当时时代特色的艺术欣赏趣味与艺术价值取向，这是由生活在那个时代的社会大众——欣赏主体在自己个体化的艺术欣赏活动中所形成的艺术观念综合而成的，同时，这种形成了社会观念的艺术趣味及艺术价值取向又会反过来影响这个时代每一个艺术家的艺术创作与每一个欣赏主体的艺术欣赏。西方艺术史上的浪漫主义艺术是 19 世纪的典型艺术风格，它那崇尚个性表达，表现手法自由多样，重视对艺术家情感的表现等特征几乎成为那个时代艺术的基本范式。同时这也成为那个时代欣赏者品评艺术、欣赏艺术时的衡量尺度与评判标准。

3. 欣赏者与作品（艺术家）之间的双重影响

众所周知，艺术活动包括艺术家—作品—欣赏者三个环节。艺术家及其作品对欣赏者所发生的影响是显而易见的，欣赏者的审美趣味、欣赏能力、欣赏水平甚至包括对人生的态度与对生活的认识，均会由于艺术作品的欣赏而有所改变。也正是因此，在历史上，无论中外均非常重视艺术对人的教育作用。优秀的艺术能影响一个人的心性，甚至成就一个灵魂高贵的人，所以在古今中外任何时代，都会出现社会所提倡的“主流”艺术，它们是一个时代被人们所普遍认可的优秀的经典艺术。而同时，欣赏者的审美趣味、艺术视野、欣赏能力以及欣赏水平等在一定程度上也在影响着艺术家的创作活动。

接受主义美学代表人物姚斯认为，欣赏者的欣赏活动与艺术家及其作品这两个环节能够产生能动的反作用，能对艺术创作的方向和水平起着某种制约和调节作用。需要看到的是，当欣赏者对艺术作品进行评价后，创作者吸收欣赏者的意见并对创作进行提