

艺术鉴赏

Art appreciation

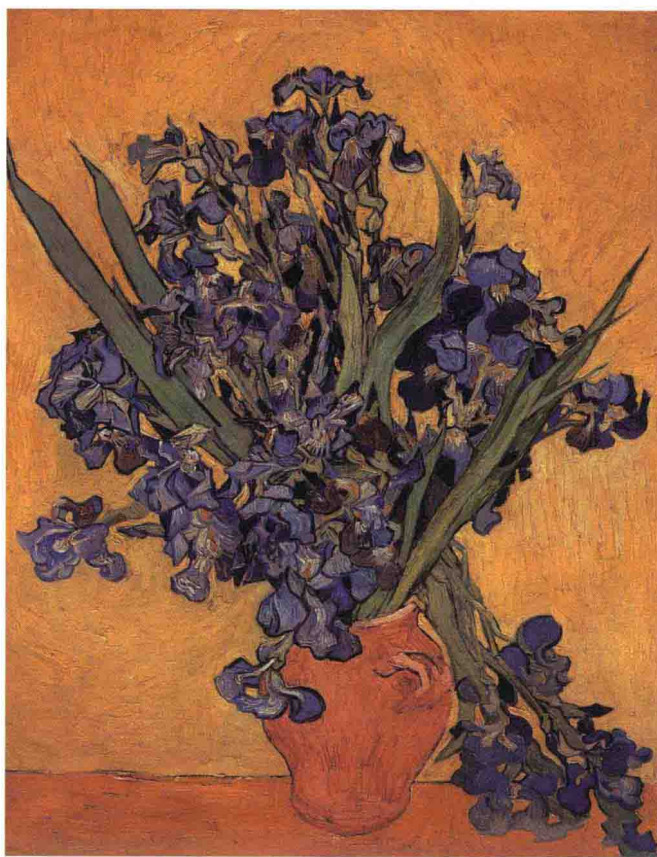
主编 韩颖 祝军 王佳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

艺术鉴赏

主 编 韩 颖 祝 军 王 佳
副主编 谭冠群 彭 芳 于春霞

内 容 提 要

本书系统地阐述了各类艺术作品鉴赏的理论和方法。全书共8章，主要包括艺术鉴赏领域中的绘画、雕塑、建筑、书法、工艺美术、摄影和影视动漫等内容。本书提供了较为丰富的艺术鉴赏理论和图片，可作为高等院校公共艺术鉴赏教材，也可作为广大艺术鉴赏者、评论者和爱好者的参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏 / 韩颖, 祝军, 王佳主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2019.5
ISBN 978-7-5682-3012-4

I. ①艺… II. ①韩… ②祝… ③王… III. ①艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206147号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 河北鸿祥信彩印刷有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 8

字 数 / 281千字

版 次 / 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

定 价 / 72.00元

责任编辑 / 孟雯雯

文案编辑 / 刘 派

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前言

PREFACE

人类艺术源远流长，古今中外艺术的品类极为丰富多样。不同时代、不同民族、不同国家和地区的艺术精品更如恒河之沙不知凡几。尽管艺术作品的表现形式千差万别，但基于人类共同的视知觉心理，这些迥然不同的艺术形态却都反映着人类共通的艺术心理，从而使艺术在很大程度上表现出超越时代、超越民族、超越国家和地区甚至超越语言的特征。不过，还应该看到，东方和西方，由于各自哲学背景的不同，艺术思维方式也存在着极大的差异，不同的艺术思维方式投射到不同的艺术创作实践中，使东西方传统艺术呈现出各自的鲜明特色。如以中国为代表的东方艺术偏于感性的思维和表达，具有独特的东方特质与风貌。而西方艺术则更偏重于理性的思维和表达。

艺术作为一种极为重要而普遍的文化形式，对于人类自身，有着重大的意义。从鉴赏的角度而言，艺术作品的意义主要是通过艺术鉴赏的过程得以实现的。其客观作用在于帮助人们认识和感受自然和人类社会，调节、改善、丰富和发展人们的精神生活，正如美国先锋派音乐家约翰·凯奇所说，艺术“唤醒我们认识我们自己的生活”。艺术作为一种精神产品，既具有审美价值、娱乐价值，也具有认识价值和教化价值。古代社会，艺术的教化价值尤其突显，至现代社会仍然不小。我国现代著名教育家蔡元培先生曾提出“以美育代宗教”的教育主张，正是强调了艺术所具有的潜移默化的教化力量。蔡元培先生所提出的“美育”，其实是一个很宽泛的概念，既包括美术，也包括文学、音乐、戏剧、舞蹈等一切具有美感的艺术形态。

艺术鉴赏，也可以理解为艺术欣赏，是人们通过接触艺术创作，积极调动各种感觉、知觉、情感、联想、想象和思维等心理因素，同时产生一定的审美享受及审美评价的过程。作为对艺术作品及艺术现象进行审美欣赏以及美学评价的活动，不仅要求鉴赏者具备敏锐的艺术感受能力，还要求鉴赏者具备一定的艺术史知识。只有这样，才能对不同时代、不同形态、不同风格的艺术作品做出更接近于艺术表达的正确解读。

在信息一体化的今天，人们接触艺术作品的途径越来越多。面对繁多的艺术种类，欣赏和鉴别艺术作品显得尤为重要。本书结构合理、内容丰富，读者通过较为完整、系统的理论学习，能更好地理解并欣赏艺术作品。同时每一章设置了“课堂互动”和“思考与实践”，能针对该章内容更好地带动读者进行思考和实践。由于编者水平有限，本书难免存在疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编者

目录

CONTENTS

第一章 引论..... 1

- 第一节 艺术的发生及门类划分.....2
- 第二节 艺术的主要门类.....3
- 第三节 艺术的思维方式.....8
- 第四节 艺术鉴赏的过程与意义.....9

第二章 绘画艺术鉴赏..... 12

- 第一节 概述.....13
- 第二节 书画同源——中国绘画的线条美.....13
- 第三节 遗形写神——中国绘画的气韵美.....18
- 第四节 逍遥以游——中国绘画的空间美.....19
- 第五节 自然之境——西方绘画的写实美.....20
- 第六节 科学透视——西方绘画的空间美.....22
- 第七节 光色交响——西方绘画的光色美.....27

第三章 雕塑艺术鉴赏..... 31

- 第一节 概述.....32
- 第二节 虚实之韵——中国秦汉俑.....32
- 第三节 人间佛陀——中国佛教造像.....34
- 第四节 信仰来生——古埃及雕塑.....36
- 第五节 垂范千古——古希腊、古罗马雕塑.....38
- 第六节 人性之美——文艺复兴雕塑.....40

CONTENTS

第四章 建筑艺术鉴赏.....42

- 第一节 概述.....43
- 第二节 “居中”理念与“道法自然”——中国古典建筑的格局之美.....48
- 第三节 皇权至上——中国古代都城与宫殿.....49
- 第四节 “虽由人作，宛自天开”——中国古典园林.....51
- 第五节 人类最早的摩天大楼——古埃及建筑.....54
- 第六节 “风靡世界”的古典风——古希腊、古罗马建筑.....57
- 第七节 接近上帝——哥特式建筑.....60
- 第八节 理性与感性——文艺复兴与巴洛克建筑.....63
- 第九节 城市“变脸”——现代建筑.....68

第五章 中国书法艺术鉴赏.....74

- 第一节 概述.....75
- 第二节 矫若游龙——中国书法的笔法美.....80
- 第三节 不衡之衡——中国书法的结体美.....82
- 第四节 计白当黑——中国书法的章法美.....83
- 第五节 借字传情——中国书法的抽象美.....84

第六章 工艺美术鉴赏.....87

- 第一节 概述.....88
- 第二节 青铜时代——鼎盛威仪.....89
- 第三节 金声玉质——国瓷之美.....93
- 第四节 繁简相宜——明清家具.....98
- 第五节 漆国旧梦——华彩漆艺.....102

CONTENTS

第七章 摄影艺术鉴赏.....107

- 第一节 概述.....108
- 第二节 记录生活——摄影艺术的记录特质.....108
- 第三节 光影协奏——摄影艺术的光影之魅.....110
- 第四节 摄影艺术的风格流派.....111

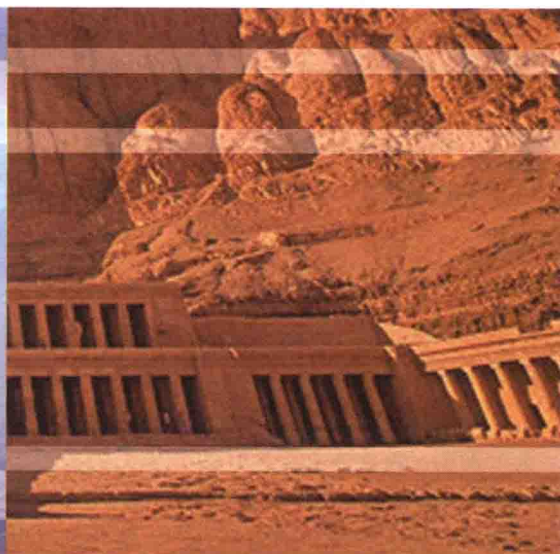
第八章 影视动漫艺术鉴赏.....116

- 第一节 概述.....117
- 第二节 身临其境——电影艺术的逼真美.....117
- 第三节 视听盛宴——电影艺术的感官美.....118
- 第四节 绘画之美——二维动画的平面感.....119
- 第五节 影视效果——三维动画的立体感.....120

参考文献.....122

第一章

引论

能力要求

- 掌握艺术起源及其门类划分
- 了解东西方艺术思维方式的差异以及艺术鉴赏的重要性

课前准备

- 挑选自己最感兴趣的艺术形式进行观赏或阅读

课堂互动

- 谈一谈自己最感兴趣的艺术形式

艺术鉴赏，通常可以理解为艺术欣赏，也就是人们通过接触艺术作品，积极调动各种感觉、知觉、情感、联想、想象和思维等心理因素，同时产生一定的审美享受及审美评价的过程。艺术鉴赏的主体是人，客体是艺术创造，即不同门类的艺术作品。艺术鉴赏过程的完成，即为艺术鉴赏的主体与客体交互作用的结果。

第一节 艺术的发生及门类划分

一、艺术的发生

19世纪达尔文进化论观点的提出，以大量雄辩的事实让人们相信世上万事万物都有其发生、发展的历程，艺术也概莫能外。19世纪原始洞穴艺术的发现更加使人们相信，艺术童年时期，即原始艺术的存在。基于此，许多学者纷纷提出了关于艺术发生的各种理论，在此主要介绍以下四种。

1. 游戏说

这是关于艺术发生单因论的著名学说之一，也被称为“席勒—斯宾塞学说”，由18世纪德国思想家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞相继提出。此学说认为艺术起源于原始人类的“过剩精力”，游戏是过剩精力的发泄，而无功利的游戏则推动了艺术的发生。如喜悦的、无规则的跳跃逐渐发展为舞蹈，发之于情的声音逐渐发展为歌曲等。德国哲学家康德也认为：“艺术与游戏相通。”认为原始人类在嬉戏玩耍的过程中已经开始了艺术的思考与创造，由此推测原始人类的游戏活动是促进人类艺术发生的重要因素之一。

2. 巫术说

“巫术说”是关于艺术发生影响最大的学说。英国人类学家泰勒最早提出“艺术起源于巫术”的观点，认为原始艺术起源于原始巫术。原始巫术则植根于原始人类“万物有灵”的世界观。用此理论来解释原始洞穴壁画出现的原因，似乎很有道理。因为洞穴壁画往往都画在便于欣赏的洞穴深处，甚至有的壁画内容不顾轮廓清晰与否再三重复，可见其目的绝非为了欣赏，而明显具有某种巫术性质。鲁迅也认同原始壁画与巫术相关的说法，他说：“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的文艺家那么有闲，他的画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”应该承认，艺术发生受到巫术的影响是不可否认的客观事实。

3. 劳动说

在艺术发生的诸多理论中，“劳动说”应该是探讨艺术起源相对客观的学说，尤其受到马克思主义美学理论家们的重视。劳动说认为原始人类的劳动实践是推动艺术发生的直接动力。沃拉斯切克在大量研究的基础上指出原始人类的歌舞皆有赖于节奏，而节奏则是在集体劳动中产生的，因此强调集体劳动推动艺术发生的可能性与重要性。毕歇尔用大量资料附会了这一观点，他说：“拜尔顿说，在他所知道的非洲黑人那里，音乐的听觉发展得很差，但是他们对节奏敏感得令人吃惊：

‘划桨人配合着桨的运动歌唱，挑夫一面走一面唱，主妇一面舂米一面唱’。”集体劳动产生节奏，节奏又促成了乐舞的发生。普列汉诺夫十分赞成这一观点，他说：“原始人在劳动时总是伴着歌唱，音调和歌词完全是次要的。主要的是节奏。歌的节奏恰恰再现着工作的节奏——音乐起源于劳动。”

4. 摹仿说

认为艺术起源于摹仿的观点在西方渊源已久。2000多年前的古希腊哲学家们就有关于此种观点的阐述。如德谟克利特在其《残作篇》中写道：“在许多重要的事情上，我们是摹仿禽兽，做禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”苏格拉底、柏拉图都认同此观点。亚里士多德则更进一步提出“摹仿快感”是艺术发生的原动力。他在著作《诗学》一书中说：“摹仿出于我们的天性，而音调感和节奏感也是出于我们的天性，起初那些天生最富于这种资质的人，使它一步步发展，后来就由临时口占而作出了诗歌。”摹仿论带有朴素的唯物主义色彩，影响西方的艺术传统长达两千多年。

二、艺术的门类划分

艺术的门类划分是建立在艺术差异性和独立性的基础之上的。原始艺术具有混沌性，如原始歌舞，就表现出舞蹈、音乐和文学“三位一体”的特征。随着艺术自身的发展和社会生产力的巨大进步，艺术的独立性、丰富性渐渐凸显，艺术逐渐呈现多样化的趋势。歌词从歌舞中独立而出，演化为文学；音乐和舞蹈也各自发展为独立的艺术体系；戏剧融合了文学等其他艺术手段而成为独立的艺术样式；近现代科技的快速发展为新的艺术的产生和多样艺术的综合提供了必要的物质前提，如19世纪中叶发明的摄影术，随之产生了摄影艺术。之后又有荟萃多种艺术门类的电影、电视剧等新兴综合艺术出现。

长期以来，由于东方和西方、古代和现代的学者对

艺术理解角度的不同,导致对艺术进行分类的标准和方法也各不相同,进而产生了不同的分类结果。如德国哲学家康德在其《判断力批判》一书中将艺术分为语言艺术(如雄辩艺术和诗)、造型艺术(如绘画、雕刻和建筑)和感觉游戏的艺术(如音乐)三大类;黑格尔在其巨著《美学》中将艺术分为象征型艺术(如建筑)、古典型艺术(如雕塑)、浪漫型艺术(如音乐、绘画、诗歌)三大类;美学家卡瑞尔则把艺术分为时间艺术(如音乐)、空间艺术(如绘画、雕塑、建筑)和时空综合艺术(如影视)三大类。也有学者把艺术分为视觉艺术、听觉艺术和想象艺术三大类,等等。归纳起来,艺术大致表现为以如下几种划分依据和方法来分类。

1. 以存在方式划分

艺术以存在方式划分,即以艺术形态的存在方式为标准进行划分,可以分为三个类型:空间艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等;时间艺术,包括音乐、文学和曲艺等;时空艺术,包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。

2. 以感知方式划分

艺术以感知方式划分,即以艺术形态的感知方式为标准进行划分,可以分为四个类型:视觉艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技、建筑和园林艺术等;听觉艺术,包括音乐、曲艺等;视听艺术,包括戏剧、电影、电视剧等;想象艺术,主要指文学。

3. 以创造方式划分

艺术以创造方式划分,即以艺术形态的创造方式为标准进行划分,可以分为四大类型:造型艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑和园林艺术等;表演艺术,包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等;语言艺术,包括文学的各种样式;综合艺术,包括电影和电视剧等。

4. 以对主、客观的反映划分

艺术以对主、客观的反映划分,即以艺术形态反映客观现实和表现主观世界的侧重点不同来进行划分,可以分为两种类型:再现艺术,包括小说、戏剧、故事片、电视剧、绘画与雕塑等;表现艺术,包括音乐、舞蹈、杂技、抒情诗、建筑与园林等。

5. 以艺术作品的功能划分

艺术以艺术作品的功能划分,即以艺术作品的审美和实用功能为依据,可以分为两大类型:一类为美的艺术,指其审美价值仅供欣赏的艺术,包括美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧、摄影、曲艺和杂技等大部分艺术门类;另一类则是实用艺术,指以实用功能为

主,兼具审美功能的艺术,包括建筑艺术、园林艺术和实用工艺美术,等等。

以上几种对于艺术的分类方法虽然各有局限,但也各有自身特点和优势,对于理解艺术还是有很大帮助的。不过,艺术行业 and 专业的划分其实一直存在着一种最为常用和普遍的方法,就是以创造艺术作品的材料、技能、特色等为依据,将艺术细分为诸如美术、音乐、文学、戏剧、曲艺、杂技、舞蹈、摄影、影视、建筑与园林,等等。

第二节 艺术的主要门类

一、美术

“美术”是比较传统和古老的艺术门类之一,其概念内涵比较丰富,一般可以理解为采用造型手段塑造视觉形象的众多艺术样式的总称。通常包括绘画、雕塑、书法、篆刻、工艺美术、工业设计、摄影、建筑与园林等艺术类型。

美术的特征主要表现为造型性和静止性,此外还表现为视觉性、空间性、瞬间性和永久性,等等。

1. 绘画

绘画是“美术”这个艺术门类中最为主要的类型。表现为通过线条、色彩和块面等造型手段来塑造视觉形象的艺术样式。“存形莫善于画”,在摄影术出现之前,绘画长期以来一直是最直观形象记录和反映客观世界的重要手段。古今中外,绘画的题材和样式异常丰富和繁杂。根据所用物质材料和技法的差异,绘画可以分为诸多品种,如油画、水墨画、版画、水彩画、水粉画、壁画、素描,等等。

油画是西方传统绘画的典型代表,因使用油性颜料而得名。油画的表现力极强,尤擅表现光感、质感和空间感。受古希腊“摹仿说”的深刻影响,西方绘画长期重视对自然的忠实描绘与再现,油画成了最完美的表现工具。正如18世纪法国著名画家安格尔所说:“造型艺术只有当它酷似造化到这种程度,以至被当成自然本身了时,才算达到了高度完美的境地。”(《安格尔论艺术》)

相比于油画,水墨画无疑是东方传统绘画的典型代表。绘制水墨画主要使用墨和水质颜料,因为水墨画长期是中国传统绘画的主要样式,故也称中国画。表现出与油画完全不同的艺术旨趣。强调笔墨技法,基本以线造型,重视笔墨之外空白的意义,主张“计白当黑”,以造成墨白之间“虚实相生”的艺术效果。既“师法自然”,又反对单纯的形似,崇尚意境营造,追求气韵生

动，妙在“似与不似之间”的至高艺术境界。中国画同时与中国古典诗词与书法存在极深的渊源关系，推崇“画中有诗”，讲究“书画同源”，同时与印章结合，达成诗、书、画、印的完美组合，这是中国画最突出的特点之一。中国画基本可以分为人物、花鸟和山水三种题材和工笔与写意两种表现样式。

版画是可以反复印制的绘画样式，其创作主要体现在制版上。制版的材料有多种，如木、铜、石、麻胶、丝网等。

壁画是指表现在建筑界面之上的绘画作品，制作手段丰富，除了传统意义上的绘制之外，还可以采用镶嵌、拼贴、雕刻以及各种综合手段等。

2. 雕塑

雕塑是具有立体感和三维特征的造型艺术，分雕和塑两种手法，雕是指在硬质材料上加工创造，塑则是用软质材料进行堆积和捏塑。雕塑在表现形式上，可以分为圆雕和浮雕两种类型。圆雕是雕塑的主要形式，完全立体，可以从前后左右各个角度欣赏；浮雕则多有所依附，只可以在正面欣赏。雕塑十分注重发挥材质的审美特性，如大理石的细腻光滑、花岗石的坚硬粗糙、木材的天然质朴等。

二、音乐

音乐是用有组织的乐音构成有特定精神内涵的音响结构形式，在一段时间内将一定的思想诉诸听觉的艺术。它不擅长描绘和再现客观世界，但极善于抒发情绪和情感，是“以声表情”的艺术样式。

音乐的特征主要表现为旋律和抒情。“旋律”是音乐的灵魂，音乐的“主要魅力、主要的诱人力量就在旋律之中”。表达情感虽然不是音乐专有，却是其最擅长的。雅典学者朗吉努斯在其名著《论崇高》中就指出，音乐有一种“惊人的力量，能表达强烈的情感”。

音乐的类型有多种划分方法，按照使用工具的不同，可分为器乐和声乐两大类。器乐又可细分为管弦乐、铜管乐和打击乐等。按照体裁的不同，可以分为独奏、齐奏、重奏、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、组曲和独唱、合唱、歌剧，等等。

1. 独奏、齐奏、重奏

独奏是指由一个人单独演奏的器乐作品，根据使用乐器的不同可分为钢琴独奏、小提琴独奏、二胡独奏、琵琶独奏，等等。齐奏是多人演奏的单声部器乐。重奏是多声部的乐曲及其演奏形式，每个声部均由一个人担负。根据乐曲声部的不同，重奏可分为二重奏、三重奏、四重奏乃至八重奏。根据乐器的不同，又分为弦乐四重奏、管乐四重奏等。

2. 交响曲

交响曲是能充分发挥多种乐器功能和表现力的大型乐曲形式。确立于18世纪的古典交响曲的典型结构形式一般包括四个乐章：第一乐章为快板，第二乐章为慢板或稍慢，第三乐章为快板或稍快，第四乐章为终曲。

3. 协奏曲、奏鸣曲、组曲

协奏曲是指一件或几件独奏乐器与管弦乐队相互配合演奏的大型乐曲，一般以独奏乐器命名，如钢琴协奏曲、小提琴协奏曲等。奏鸣曲是由三个或四个乐章组成的大型乐曲。组曲是由几个相对独立的乐曲根据统一的构思组成的器乐套曲。

4. 重唱、合唱

重唱是每个声部由一个人演唱的多声部声乐形式，有二重唱、三重唱、四重唱等。合唱是一种大型声乐形式。

5. 歌剧

歌剧有很强的综合性，以歌唱的形式来表现戏剧，由歌唱演员扮演剧中角色，对音乐的要求很高，能充分地发挥音乐的艺术表现力，独唱、重唱、合唱等各种演唱形式俱全，其中主角独唱的咏叹调一方面能刻画人物的心理性格，另一方面也最能显示演唱者的水准与技巧。

三、舞蹈

舞蹈是在一定的时间和空间内通过有韵律的人体动作进行表现的视觉艺术形式，同音乐有着密不可分的联系。

舞蹈的特征主要表现为动作性、抒情性和音乐性。动作性是舞蹈最独特的表现语言，正如古希腊学者柏拉图所说，舞蹈是“用手势说话的艺术”。舞蹈动作不同于日常生活中的动作，极其讲究形式美，具有规范性和技巧性，且具有体现一定内涵和风格的动作形式。同音乐一样，舞蹈也长于抒情，且舞蹈表现感情是全面的。三国时代“竹林七贤”之一的阮籍指出：“歌以叙志，舞以宣情。”舞蹈与音乐共生共存，正所谓“音乐是舞蹈的灵魂，舞蹈是音乐的回声”。

舞蹈按体裁不同可以分为独舞、双人舞、群舞和舞剧等；按美学特征不同可以分为芭蕾舞、中国古典舞、民间舞、现代舞，等等。

1. 舞剧

舞剧是指有戏剧情节的大型舞蹈样式，同歌剧一样，有很强的综合性。它是以舞蹈为主要手段表现戏剧情节的艺术样式，有特定的情节和人物，根据剧情需要，有独幕与多幕之分。舞剧为舞蹈艺术提供了充分发

挥和表现的空间,不同类型、不同风格的舞蹈都可以有机地组织在一出舞剧当中。但在一部舞剧中,必须以一种类型的舞蹈为主,其他类型的舞蹈与之协调。如《天鹅湖》中主要是芭蕾舞,其间穿插有西班牙舞和匈牙利、波兰等地的民间舞蹈;《鱼美人》中主要是中国古典舞,其间穿插了中国民间舞和外来舞蹈样式。

2. 芭蕾舞

芭蕾舞是西方最主要的舞蹈类型,近代以后传遍世界。芭蕾舞起源于欧洲民间,15世纪开始进入意大利宫廷,后又传到法国宫廷,至17世纪中叶,法国宫廷舞蹈教师毕尚进一步规定了脚的五个位置和手臂的12个位置,形成了芭蕾舞动作的一整套体系。19世纪中叶,浪漫主义芭蕾舞兴起,芭蕾舞艺术进入黄金时代。之后,芭蕾舞重心转移至俄国,出现了《天鹅湖》《睡美人》等经典作品。

3. 中国古典舞

中国古典舞是具有鲜明民族特色的中国主要舞蹈类型,在20世纪50年代形成完整体系。它以传统戏曲舞蹈为主,同时参考大量历史文献和中国武术演绎出大量舞姿,具有丰富的舞蹈语汇和表现力。以“圆”为基本形态,讲究戏曲中“手、眼、身、法、步”的应用和“精、气、神”的张扬。代表作如舞剧《宝莲灯》《小刀会》《鱼美人》《丝路花雨》等。

4. 现代舞

现代舞在20世纪初期兴起,相对于传统舞蹈而言,具有强烈的反传统色彩,美国舞蹈家邓肯是现代舞的创始人,主张自由舞蹈,以追求对心灵的自由表现。形式追求随意性和独特性,涌现出许多流派,在一定程度上拓展了舞蹈艺术的表现手段和表现领域。

四、文学

文学作为一门语言艺术,是历史最悠久的艺术门类之一,以语言为基本工具来塑造形象以反映客观及主观世界。文学是一门最基础的艺术,与其他艺术门类存在着广泛联系,很多艺术都依赖于文学,如戏剧艺术、影视艺术、歌曲,等等,甚至建筑与园林艺术为了表现和丰富人文内涵,往往也离不开文学的参与。长期以来,文学逐渐发展成为一个宏大的艺术体系,体裁繁多,手法丰富,表现力极强。

文学艺术的特征主要表现为形象塑造的间接性和艺术表现的广泛性相统一。文学形象并非直接诉诸感官,而是诉诸想象,所以有“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”的说法,故此也被称为“想象艺术”,与视觉艺术、听觉艺术和视听艺术并列。语言的运用赋予了文学极为广泛的表现力,无论是客观世界还是主观世界,

文学都可以进行最充分、最自由的描写。文学的体裁丰富,主要有诗歌、散文、小说和戏剧文学四类。

1. 诗歌

诗歌是起源最早的文学样式,是从诗、乐、舞“三位一体”的原始艺术中逐渐分化独立出来的。由于与乐、舞的密切关系,诗歌通常具有明显的节奏感和韵律感。中国古典诗词极其讲究格律,正是追求音乐感的表现。现代的自由诗虽然没有形式上的严格规范,但仍然讲究节奏和韵律感。高度凝练也是诗歌的显著特点,相比于小说、散文等文学样式,诗歌往往表现为篇幅短小精练,所以诗人艾青称其是“最高的语言,最纯粹的语言”。此外,诗歌长于抒情,注重抒情。著名诗人郭沫若称“诗人是感情的宠儿”。

诗歌根据格式不同,可以分为旧体诗和自由诗。旧体诗又可分为古体诗和近体诗,近体诗又可再细分为五绝、七绝、五律、七律等。根据表现内容不同,诗歌可以分为咏史诗、爱情诗、讽刺诗、山水诗等。根据表达方式不同,诗歌可分为抒情诗、叙事诗,等等。

2. 散文

散文是应用最为广泛的文学样式,它的形式、结构与手法颇具自由与灵活性。“形散而神不散”是其最显著特征,“内容写实,不尚虚构”也是其与小说、戏剧等文学样式的差异之处。

散文根据表达方式不同,可分为记叙文、论说文和抒情文三个类型;根据形式、内容的不同则可分为小品文、杂文、札记、随笔、游记,等等。

3. 小说

小说是通过典型人物和故事来反映社会生活的一种文学样式。小说中的人物和故事十分强调典型性,既源于生活,又高于生活。正如鲁迅说他小说中的人物,是从生活中“杂取种种人”经过艺术加工创造出来的。

小说可以分为短篇、中篇和长篇小说三类。三者的区别并非仅在于篇幅的长短,还在于短篇小说主要抓住典型生活片段来表现复杂的社会现象,长篇小说则并非截取生活片段,而是有头有尾地叙述和描绘生活。短篇小说中的人物不一定有人物性格的发展,长篇小说则大多要表现人物的性格发展过程。中篇小说介于两者之间。

4. 戏剧文学

戏剧文学也叫剧本,即供戏剧演出用的文本。剧本最大的特点是对话性,即主要通过人物对话刻画人物性格和反映现实生活,而不能像小说和散文那样侧面描写和表现人物,更不能描写心理活动,作者不能参与评论和抒发感情。此外,戏剧性也是剧本的重要特征,即人物之间要存在戏剧冲突。

戏剧文学除了为戏剧表演提供文本的戏剧剧本之外，可包含电影文学和电视文学，通常可以称作“影视文学”。

五、戏剧

戏剧是一种具有很强综合性的艺术样式，是参照剧本，由演员扮演角色并现场展示故事情节的艺术，区别于舞蹈、声乐等表演艺术，也区别于影视艺术。

戏剧的特征主要体现在戏剧行动和戏剧冲突两个方面。戏剧行动包括剧中角色的语言、动作、表情、态度，等等。英国现代剧作家约翰·高尔斯华绥说：“真正的戏剧行动是性格的行动。”俄国文艺理论家别林斯基说：“戏剧就是由这许许多多人物的动作和反应所构成的。”同时，戏剧的情节内容也极具冲突性，“没有冲突就没有戏剧”。英国戏剧理论家威廉·阿契尔指出，戏剧的本质特征是“激变”，他认为戏剧是一种“激变”的艺术，而小说是一种“渐变”的艺术，这正强调了戏剧的冲突性特征。戏剧冲突通常表现为人与人、人与社会、人与自然之间的对抗和斗争，是戏剧情节发展的前提和推动力。冲突的结果，应当是最终冲突得到符合逻辑的解决。

戏剧可以分为话剧、戏曲、歌剧、舞剧和音乐剧等样式，也可以分为悲剧、喜剧和正剧，还可以分为历史剧、现代剧、神话剧、童话剧，等等。

1. 戏曲

戏曲是中国传统的戏剧样式，包括昆曲、京剧以及各种地方戏曲。除了具备戏剧的基本特征之外，戏曲还有自己鲜明的独特性，即歌舞化、程式化和虚拟化。近代学者王国维的定义是：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”认为如果歌舞和戏剧没有结合，则不能成为戏曲。京剧艺术大师程砚秋也说，中国戏曲的表演形式“基本上是一种歌舞形式”；戏曲中的歌舞还表现为高度程式化的形式和风格，讲究“唱”“念”“做”“打”四功和“手”“眼”“身”“法”“舞”五法；角色亦有程式化的划分，如“生”“旦”“净”“丑”等；此外，化妆、服装、道具、唱腔以及音乐伴奏等也都十分程式化；不同于戏剧，戏曲还有极强的虚拟化特色。不追求逼真，追求象征性地“点到为止”：舞台布置十分简单，环境和事物往往需要通过演员的表演和观赏者的想象才得以呈现。如骑马并无马，只借助一根马鞭和演员的表演，划船本无船，只借助一根船桨和演员划船的动作，开门也无门，同样是通过演员开门的动作让人想象门的存在，等等。其他如饮酒、行军、布阵等场面，都象征性地点到为止。

2. 音乐剧

西方的音乐剧起源于欧洲的通俗歌舞剧，19世纪以后在美国得到发展，并流传到世界各地。音乐剧是音乐、舞蹈与戏剧的结合，同中国的戏曲有些相像，不过远没有中国戏曲形式讲究、内涵丰富。

3. 悲剧

悲剧源于古希腊神话，通常表现美好的理想或事物不可避免的悲伤结局。鲁迅总结悲剧就是“将人生有价值的东西毁灭给人看”。悲剧可分为四种类型：英雄悲剧、性格悲剧、命运悲剧和社会悲剧。

英雄悲剧是通过英雄失败或者毁灭的结局歌颂其崇高的精神和伟大的人格，古希腊《被缚的普罗米修斯》就是英雄悲剧的典型；性格悲剧是由于人物性格弱点或内在性格矛盾所导致的让人遗憾的结局，莎士比亚的《哈姆雷特》和《奥赛罗》是性格悲剧的典范之作；命运悲剧是因为人物的意志抗争不过恶劣的命运而导致的悲剧，古希腊《俄狄浦斯王》是典型的命运悲剧；社会悲剧是因为社会的深刻矛盾所造成的悲剧，往往具有普遍的社会意义，莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》以及中国传统戏曲《牡丹亭》和《梁山伯与祝英台》是其中典型。

4. 喜剧

喜剧同样源于古希腊。鲁迅总结说喜剧是“将那无价值的撕破给人看”。喜剧用讽刺或善意嘲笑的态度暴露生活中的丑陋、落后和缺陷，优秀的喜剧应该具有深刻的社会内容和意义。

喜剧的类型有讽刺喜剧、幽默喜剧、欢乐喜剧、正喜剧、闹剧，等等。讽刺喜剧具有政治色彩，一般是对社会的腐朽势力和现象进行揭露和讽刺，《钦差大臣》可以作为讽刺喜剧的范例；幽默喜剧比较轻松诙谐，并无太多政治色彩，《堂吉珂德》就是典型的幽默喜剧；欢乐喜剧具有喜剧性的同时还具有乐观性，给人轻松愉快和美好的感觉，如莎士比亚的喜剧《第十二夜》；正喜剧则是以喜剧的形式对腐朽和丑陋进行嘲笑和否定，同时又赞美进步和高尚；闹剧更是以极度夸张的手法高度追求喜剧效果，人物通常漫画化，情节也怪诞离奇，整个演出过程不断让人开怀大笑。

5. 正剧

作为戏剧的类型之一，正剧出现得比较晚，介于悲剧与喜剧之间。正剧并不拘泥于悲、喜剧之划分，而是灵活吸收二者有利因素，扬长避短，加强了对生活的表现力，更贴近社会现实。其题材多取自日常生活，表现人与人之间真实自然的关系，因此，剧中人物和情节往往更加具有典型意义。18世纪法国思想家狄德罗和剧作家博马舍称正剧为“严肃剧”并大力倡导。至19世纪，正剧取代悲剧和喜剧成为剧坛主流。易卜生的《玩偶之

家》、契诃夫的《三姐妹》、曹禺的《日出》和老舍的《茶馆》等皆是正剧的经典之作。

六、摄影

摄影作为艺术类型之一,表现为艺术与科学的完美结合,产生较晚,指使用某种专用设备进行影像记录的过程,其出现得益于近代科学技术的发展。1839年8月19日被定为摄影术的誕生日,当时,拍摄一张照片大概需要20至30分钟的曝光时间。现代科学技术的飞速发展,极大地提高了摄影技术的表现力,也使摄影成为最具有大众特色的艺术门类。

摄影的特征主要表现在光影造型和强烈的纪实特质上。纪实性是摄影最本质的特征,也是其区别于绘画等其他造型艺术的巨大优势。摄影可以以最直观的形式真实记录现实生活中的场景和事件,从而发挥其特殊的社会功能;光线和影调是摄影独特的造型语言,没有光影,摄影也将不复存在,故摄影也被称为“光与影的艺术”。

摄影艺术从其题材的表现,可以分为新闻摄影、生活摄影、风光摄影、人像摄影、体育摄影、静物摄影、广告摄影,等等;按风格流派划分,可以分为写实主义摄影、画意派摄影、自然主义摄影、印象派摄影、纯粹派摄影、新客观主义摄影、达达主义摄影、超现实主义摄影、“堪的”派摄影等。

七、电影

电影是所有艺术门类中出现最晚、发展最快、影响最大且最具综合性的艺术,一部电影作品往往包含了文学、美术、音乐、表演、建筑等不同门类的艺术内涵。电影从其发生之初,就与科技结下了不解之缘,借助科技的帮助,电影具有了无与伦比的魅力。不过,初期的电影是无声的。1927年,有声电影的出现使电影真正成为了一种广受欢迎的视听艺术。除了综合性之外,电影的其他特征有以下几点。

1. 声画结合

电影作品中会将声音与画面节奏重新组合,纵向上的节奏同步与节奏异步以及由此产生的艺术效果的变化,是电影最为重要的一种艺术语言。声音与画面可以说是电影艺术表现中最为重要的组成元素。声音与画面组合的方式大致可分为两种,首先是声画同步的常见组合,这种组合方式也是最为传统的一种,有声电影在产生之初就是声画同步的;其次是为了突出主题,而采用声画对位的组合。声音和画面各自有着不同的逻辑脉络,声音一般来自于画外音,通过声音与画面的对立形成一种强烈的反差。例如电影《老井》中,盲眼女子悲

凉的歌声与周围观众的哄笑声的异位组合,可以说是影片的点睛之笔。

声音的运用极大地丰富了电影的表现空间,对电影思想、主题及人物形象的塑造有着不可替代的作用。一部经典电影往往是声画效果的完美结合,例如《贫民窟的百万富翁》的成功,影片对声音品质恰当而又精准的把握,体现了电影作为一种综合艺术的优势。最为经典的在影片最后的高潮部分,通过电子版《命运交响曲》与印度气息浓厚唱腔的结合,营造出成功后的喜悦与胜利,堪称声音与画面完美结合的经典之作。

2. 运动的画面语言

电影又被称为“动的艺术”,运动的画面是电影艺术所特有的造型艺术表现手段。摄影者通过对摄影机运动轨迹的改变,通过镜头速度的变化而产生视觉节奏,并由此形成影视作品的风格情绪。

摄影机的运动通常可以分为推、拉、摇等基本运动方式,通常一部电影通过多种运动方式进行拍摄。

推是指摄影镜头沿着光轴的方向进行移动拍摄。观众在欣赏画面时有前移的视觉感受,通常是一种由远及近的变化方式。通过推拉镜头的速度,造成不同的心理暗示,当慢慢推进镜头时,通常是对人物内心细致深入的刻画,而急速的推进,突出的对象往往是人物所处的环境。

拉与推刚好相反,是指镜头沿着光轴方向向后移动。这种手法可以表现主体与周围环境的恰当关系,相对于推,更能表现主观的能动性。

摇是指摄影机的位置不动,通过水平旋转将近360度的方式,拍摄可见的事物,是一种带有模拟性质的拍摄手法。

除此之外,随着科技的不断发展,还有升降运动等摄影运动语言的加入,如希区柯克的影片《美人计》中,通过从两层楼天花板降至人物手中钥匙特写镜头的转换,加强了故事的悬疑性,通过运动的画面将观众迅速带入影片的情节。

3. 时空的自由转换

电影不同于其他艺术的主要特征还有具有双向流动的性质。电影可以通过自由的时空转换,最大限度地通过视觉来感受整个物质世界。如电影《功夫》中,通过对武打场面时间的调整,将日常中的动作进行了艺术化的处理,保留了中国功夫的精髓。

另外近些年兴起的穿越剧,也是运用了电影能够对于时空自由转换的性质而产生的,它能够极大地挖掘人类探索空间的想象力,通过交错式结构打乱现实生活空间的自然顺序,将其重新组合成一个独特的艺术整体。

电影的这一特点,能够使观众通过电影看到更为丰富多彩的世界,不断给大家展现一个与众不同的奇幻世界。

4. 追求“身临其境”的逼真效果

“逼真性”是电影艺术区别于其他艺术形式的最大特征,也是电影艺术自身优越性的体现。古今中外,对“真实”的追求固然是每个艺术门类的共同目标之一,“真实是艺术的生命”几乎是公认的真理。因为艺术要反映生活,就必须接近真实的生活。但“真实”并不能混同于“逼真”,例如中国的写意绘画追求“似与不似之间”,中国的戏曲讲究“不像不成戏,太像不成艺”,都说明了“艺术的真实”往往高于“生活的真实”。而电影则不然,电影在表演上、场景表现上都力求贴近生活的真实,所以往往还需要“弄假成真”。人们在影片中看到的各种惊悚、震撼的场景通常是摄影棚里造假的结果,最终追求的是银幕效果的高度逼真。此外,各种3D电影、4D电影、球幕电影、环幕电影等电影放映形式和影院环境的不断探索,无不是为了让观众体验“身临其境”的逼真效果。

电影的类型有很多,基本上可以概括为“四大片种”,即故事片、美术片、科学教育片和新闻纪录片。

八、建筑与园林

建筑与园林都属于实用艺术,两者通常相互联系,同时又各有各的特征。

1. 建筑

建筑作为实用艺术,是供人们居住、工作或集会等活动的空间。在其产生和发展的过程中,实用是其最基本的目的和功能要求,审美功能通常是建立在实用功能之上的。不过,有些建筑也会超越单纯居住的实用目的,而突出表现为某种政治的、文化的、宗教的象征。如古代社会的宫殿、陵墓、教堂和纪念碑等,通常是为表现特定的精神内涵而建造的,往往为突出象征意义而完全不考虑实用功能,通过以“超人的尺度”设计让人产生雄伟、庄严、崇高的敬畏感。正如汉天子初建未央宫时,丞相萧和所云:“天子以四海为家,非壮丽无以重威。”他认为天子的宫殿只有修建得宏伟壮丽,方能彰显帝王的威严和皇权至高无上的地位。建筑作为实用艺术的重要类型之一,其特征主要表现为:①追求空间与建筑实体的统一。②讲究技术与艺术的结合。③具有风格性和象征性。

在所有艺术门类中,建筑最能体现一个时代的物质技术和文化艺术的发展水平与风貌,体现一个时代的意识形态和美学追求,因此,建筑成为最具有时代标志性的艺术门类之一。欧洲人把建筑理解为“石头的史书”,由此认为古埃及的金字塔体现了“敬畏的时代”,古希腊的神庙建筑体现了“优美的时代”,古罗马的斗兽场体现了“武力与豪华的时代”,中世纪哥特式教堂则体现了“渴慕的时代”,等等。建筑除了彰显

时代特征之外。还具有鲜明的民族性和地域性特征。这些特征是通过总体的风格展现出来的。东方古典建筑和西方古典建筑的区别让人一望便知,正是因为其风格存在明显的差异。

建筑的类型通常是以功能进行划分的,传统建筑类型有宗教建筑、宫殿建筑、陵墓建筑、坛庙建筑,等等;现代建筑类型有民用建筑、公共建筑、工业建筑、交通建筑,等等。

2. 园林

园林是建筑艺术体系中一种独特的艺术形式,主要是指利用自然因素、人文因素等,旨在改善和美化环境而创造出来的景观空间。其概念比较宽泛,《中国大百科全书》中对其的定义是:“在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩领域。”近现代社会,除了传统意义上的庭园、宅园、花园以及公园之外,园林的内涵还包括植物园、动物园、城市绿化带和自然风景区,等等,随着人们对生存环境以及生活质量需求的提高,园林已成为现代城市建设的重要内容之一。

园林艺术从世界范围内来看,可以分为三种类型,即欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林。欧洲园林以法国园林为代表,崇尚“人工美”“几何美”,讲究对称与均衡;阿拉伯园林极为重视水的利用,通常形成以十字交叉处的水池为中心的格局;东方园林以中国园林为代表,虽然是人造自然,但极度崇尚“自然美”,通常把对“虽由人作,宛自天开”的自然之境的营造作为园林艺术追求的最高目标。

中国古典园林按归属来分,可以分为皇家园林、私家园林和寺观园林;按地域划分,可以分为北方园林、江南园林和岭南园林。

第三节 艺术的思维方式

东方和西方,由于哲学背景的不同,艺术思维方式也存在很大的差异,不同的艺术思维投射到不同的艺术创造实践中,使东西方传统艺术呈现出鲜明的特色和差异。总体而言,以中国为代表的东方艺术偏于感性的思维和表达,西方艺术则偏于理性的思维和表达。

一、中国艺术思维方式

以中国传统艺术为代表的东方艺术深深植根于中国传统哲学的丰厚土壤中,深受东方古老哲学的浸润和影响,儒、释、道互补的哲学体系和“天人合一”的宇宙观共同构成中国传统艺术的哲学根基,使中国

艺术表现出强烈的感性特征，从而具有了东方特质与风貌。

儒家哲学具有强烈的“入世”精神，充满对现世人生的关注，长期作为中国古代统治阶级的官方哲学而受到大力肯定与宣扬，成为中国传统社会道德教化的重要内涵，也深深影响着中国传统艺术的思维与表达。孔子以“仁”为美的思想不但深刻影响着中国古代文人的个人修养，延伸至艺术领域，还表现为崇尚内美和精神美的艺术追求。例如孔子所提出的“文质彬彬，然后君子”，既可以理解为古代文人修身之道，也可以理解为艺术创作内容与形式的相互对照。“达则兼济天下”几乎成为中国传统文人共同的人生理想，是中国古代文人理想与抱负的基本内涵之一，大量唐诗中昂扬向上的精神亦受其影响。

以“道法自然”为核心的道家哲学强调的是顺其自然，追求内在的精神舒展和人生自身的艺术化，进而表现出强烈的“出世”意味，不羡慕现世功利。以老庄为代表的道家哲学所提出的“朴素”“无为”“原天地之大美”等美学范畴与体悟同样成为中国传统艺术的精神追求与艺术思维方式。中国传统诗文绘画中大量表现隐逸志趣的艺术作品，中国古典园林艺术对“自然”的极度追求等无不体现出与道家哲学的深刻渊源。

以佛教禅宗为代表的中国释家哲学主张冥思、顿悟，即通过静坐思维的方式进行直觉的体验和省思，以期达到“一超直入如来地”的顿悟之境。这种思维方式亦对中国传统艺术产生极大的影响。中国传统书法艺术实践亦带有某种“顿悟”的特质，中国传统的写意绘画亦不乏某种“顿悟”的色彩。

儒释道三家殊途同归，最终追求的是“天人合一”的境界。因此，“天人合一”的宇宙观是理解中国传统艺术的一把金钥匙，几乎贯穿中国传统艺术发展史。中国传统艺术中的“神”“意”“气”“气韵”以及“意境”等无不统摄在此观念之下。正如宗白华先生在《中国艺术意境之诞生》中所说：“‘道’具象于生活、礼乐制度。道尤表象于‘艺’，灿烂的‘艺’赋予‘道’以形象和生命，‘道’给予‘艺’以深度和灵魂。”此“道”即人与宇宙浑然一体的“天人合一”的宇宙观。

二、西方艺术思维方式

完全不同于东方把人看作是宇宙的一部分，西方传统哲学中一直把人视为造化的顶峰，认为“人是万物的尺度”，从而与自然保持一种对抗关系。这种“天人二分”的哲学思维方式，使西方艺术从其发生之初就充满了理性的探索精神。如古希腊艺术执着于严谨的比例和数的和谐，因为古希腊人认为“数是一切事物的原则”“美是和谐的比例”，并进一步提出“黄金分割”

的理论，这些都对西方后来的艺术产生了直接且深刻的影响。

古希腊著名哲学家亚里士多德提出的“艺术就是模仿”的理论影响西方艺术理论和实践长达二千多年。总之，西方艺术长期以科学理性的思维和逻辑分析的方式向前发展，以逼真写实，用形象示理，对客观事物直观的再现恰是其哲学理论对艺术思维方式的深刻影响。

第四节 艺术鉴赏的过程与意义

一、艺术鉴赏的过程

鉴赏者其实是艺术创造活动中的有机组成部分，是不可缺失的重要环节。艺术家从最初的酝酿构思到完成作品，始终要同读者、观众、听众打交道，因此，艺术创作过程实际上是艺术家与欣赏者不断交互作用的动态过程。一部艺术作品应该至少包含两方面的意义，一是作品本身，一是鉴赏者在鉴赏过程中对艺术作品的审美再创造。艺术作品作为审美客体，是鉴赏活动的审美对象，作品中的艺术形象成为鉴赏主体进行审美再创造的客观依据。在艺术鉴赏中，作为鉴赏主体的鉴赏者并不是消极、被动地接受，而是积极、主动地进行审美再创造的活动。不过，由于每个鉴赏主体的文化修养、审美趣味、生活经历、性格气质等不尽相同，因而会在鉴赏过程中形成不同的角度和深度，对同一部艺术作品不同的理解也会随之出现差异，从而赋予作品不同的意义。艺术鉴赏的过程主要分为三个阶段。

1. 准备阶段

艺术鉴赏的准备阶段主要表现为一种审美期待。即鉴赏者根据已有的艺术知识，对将要接受的艺术作品进行了解，对其各个方面诸如风格、内涵等进行相应的猜测与期待。这种审美期待的深度与广度通常建立在鉴赏者的审美经验基础上。一般来说，鉴赏者的审美经验越丰富，对艺术史的知识和艺术界的情况了解越多，对即将接受的艺术作品的审美期待就越高。

2. 初级阶段

在艺术鉴赏的初级阶段，视觉和听觉是审美接受的主要方式，鉴赏者往往通过完形与弥散、错觉等知觉方式完成对艺术作品初级阶段的接受过程。

完形与弥散。完形心理学家卡夫卡说：“艺术品是作为一种结构感染人们的。这意味着它不是各组成部分的简单集合，而是各部分相互依存的整体。”鉴赏者在面对艺术作品时，最初感知到的是作品中的可视形态、形象以及形式。如美术作品中通过色彩、光影、线条等手段描绘出来的对象；音乐作品中的节奏、旋律；舞

蹈作品中的动作、服装、节奏，等等。尽管艺术家已经对作品的形式与结构做了精心的组织，但仍然需要鉴赏者在接受过程中对其所感知的各部分内容进行视、听、知觉的再度完形。弥散与完形相对，指的是鉴赏者在接受艺术作品的过程中，把视、听觉弥散在作品的细节中，去感受细节之美妙。如光影、线条、笔触、色彩、声音、动作，等等。欣赏中国水墨画时，对笔墨趣味的审美就不能靠完形的方式，而必须以弥散的方式才能实现。

错觉。错觉在艺术鉴赏过程中有着重要意义，并表现出多种方式，如空间错觉、物象错觉、运动错觉、比例错觉，等等。中国山水画中，“竖画三寸，当千仞之高，横墨数尺，体百里之迥”。天地万物缩小于方寸之间而未失其大，正是以接受者产生“虚幻空间”的错觉存在为前提的。物象错觉指的是接受者把艺术形象与真实事物等同起来的虚幻感受。如古希腊画家宙克西斯画的葡萄，使麻雀信以为真。中国古代绘画史上也有很多类似的故事。错觉还可以表现在运动方面。如马奈画的马，四蹄腾空，给人以强烈的运动感。其实这并不是马真实的奔跑状态。比例错觉最经典的范例是古希腊著名的帕提农神庙，在石柱与台基的比例上，充分利用了接受者在比例方面的错觉。

3. 高级阶段

在艺术鉴赏的高级阶段，理解、体验与回味显得尤为重要。

理解。鉴赏者对艺术作品的理解通常是建立在以往对艺术家以及艺术作品的理解乃至对人类文化的理解基础之上。在中国，“知人论世”通常是鉴赏者理解艺术作品的一个原则。中国艺术理论中的“字如其人”“人品即画品”等表述正是这一原则的具体体现。理解是对艺术作品意义与内涵的正确还原，不过，理解有时也会包含误解。在艺术接受过程中，误解的现象时有发生，不能忽视其作用。在中外艺术发展史上，都曾经有过这样的现象。如清初“四王”，长期被认为是“复古”与“保守”，而当中国画经历了创新的历程之后发现，“四王”的作品同样存在积极的意义与价值。

体验。在艺术鉴赏过程中，体验是最高级阶段，通常表现为“直觉”“理性直观”“想象”等。在体验过程中，鉴赏者通常会在艺术作品中感受到自我，艺术作品的整体意味通常会在体验过程中体现。艺术不同于科学，艺术作品往往都具有不确定性，即留一定余地和空间。尤其中国艺术最讲究“留白”。有了“空白”，人们便可以在艺术欣赏的过程中将自己独特的体验和想象融入作品中，作品的艺术世界才能真正成为鉴赏者的世界，作品中的不确定性才得以确定，作品的审美价值才得以最终实现。中国传统戏曲表演中，对具体事件的描

述往往都要求观众通过想象来加以填充。如行船没水，以桨代船，骑马没马，以鞭代马，观众往往都能心领神会，配合默契。

回味。回味是指当鉴赏者离开了艺术作品之后，作品仍然会在很长一段时间内持续留存在鉴赏者的记忆中，并不断被回味思索。回味是鉴赏者对所接受的艺术作品的重要选择，能够使鉴赏者反复回味的一定是那些深深打动了鉴赏者的艺术作品。因此，艺术作品能否被鉴赏者回味，通常是检验其艺术价值与社会价值的试金石。孔子闻《韶》而“三月不知肉味”，是艺术作品引发人回味的最经典范例。

二、艺术鉴赏的意义

艺术作品必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。一件优秀的艺术作品，如同藏在山石之中的美玉。如果没有人去发掘它、雕琢它，很多人可能无法了解潜藏其中的内涵与价值。只有一代代有艺术鉴赏能力的人对艺术作品进行鉴赏，并将艺术鉴赏的价值、艺术的内涵通过再创造使更多人了解，才能真正使广大人民群众能够明白艺术作品的内涵与价值，从而使更多的人可以从艺术作品中汲取养分，升华自己。

概括起来讲，艺术鉴赏的意义主要体现在以下几个方面：

(1) 艺术鉴赏是艺术创作过程中的重要一环，艺术作品必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。艺术作品的审美价值只有在鉴赏主体的欣赏过程中方能得以表现。试想，一部文学作品若无人阅读，那么无异于一叠印着铅字的纸张，雕塑作品若无人欣赏，也只是一堆毫无生命的石块。只有通过鉴赏主体的审美再创造，才能使它们获得现实的艺术生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认知、审美娱乐等诸多功能，都不能由作者或作品单独实现，只能由鉴赏主体通过审美再创造活动实现。

(2) 艺术作品在没有鉴赏者的再创造和补充之前都是不完整和不确定的，需要鉴赏者通过想象、联想等多种心理功能去丰富和补充。当鉴赏者没有或缺乏能力对艺术作品进行分析和理解时，作品的美感和内涵也将无法显现。也正是因为鉴赏参与了艺术作品的再创作过程，而使作品本身的内涵得以进一步丰富，从而提升了艺术作品的审美意义和价值。

(3) 鉴赏主体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。在这种艺术鉴赏的审美再创造活动中，鉴赏主体可以享受到创造的愉悦。正如艺术家在进行艺术创作过程中产生无比