

艺术 创作

与社会价值观

◎ 韩禹锋 杨阳 著

吉林美术出版社 | 全国百佳出版单位

艺术 创作 与社会 价值观

◎ 韩禹锋 杨阳 著

吉林美术出版社 | 全国百佳出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术创作与社会价值观 / 韩禹锋, 杨阳著. — 长春:
吉林美术出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5575-3441-7

I. ①艺… II. ①韩… ②杨… III. ①艺术创作—关
系—社会主义建设—价值论—研究—中国 IV. ①J12
②D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 032257 号

艺术创作与社会价值观

Yishu Chuangzuo Yu Shehui Jiazhi guan

作 者 韩禹锋 杨 阳
责任编辑 于丽梅
装帧设计 魏 攀 林艺川
开 本 710mm × 1000mm 1/16
字 数 160 千字
印 张 12
印 数 1—1000 册
版 次 2019 年 1 月第 1 版
印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3441-7

定价: 48.00 元

前言

任何一个时代、一个社会的艺术创作都无法脱离其所处时代的背景及其核心价值观。在当今时代，我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展是这个时代的主题，社会主义的核心价值观是指导当代中国社会全面、协调、可持续发展的核心价值体系。社会主义核心价值观是我国当今社会价值体系的核心内容，文化艺术创作活动必须牢牢遵循在这个前提下开展，其艺术功能的体现才能符合社会需要，引领审美导向。艺术功能与价值的体现，在践行社会主义核心价值体系中占有至关重要的地位。以人为本是社会主义核心价值体系的重中之重，以人为本就是要在现实性上促进人的全面发展。社会主义建设事业的最终目标是实现人的自由、全面、可持续发展，艺术创作作为社会主义建设事业的重要组成部分，也必须将一切工作的重心放在丰富人民的精神文化生活，推动人的可持续发展上来，推动社会主义艺术创作事业大发展、大繁荣。

本书由韩禹锋、杨阳撰写，其中，韩禹锋撰写了第一至第六章，以及第七章第一节，合计10万字以上；杨阳撰写了第七章第二和第三节，以及第八至第十章，合计5万字以上。本书对艺术创作的发展现状、表现形式及其与社会主流价值观的融合与发展问题做了研究。具体来说，本书内容主要包括以下两个部分：第一，本书对艺术、艺术创作和社会主义核心价值观的内涵、特点等问题做了介绍；第二，本书介绍了主要艺术创作形式与社会价值观的相关问题，主要包括文学创作、戏剧艺术、电影艺术、电视艺术、动画艺术、音乐艺术以及绘画艺术等等。由于笔者时间与精力有限，书中难免存在不足之处，敬请各位读者与同行批评指正。

目录

第一章 艺术创作概述.....	1
第一节 艺术的概念及特征	1
第二节 艺术的主要门类	13
第三节 艺术创作的概念及过程	23
第四节 艺术创作的社会主义核心价值观指引	25
第二章 社会主义核心价值观概述.....	29
第一节 社会主义核心价值观的内涵	29
第二节 社会主义核心价值观的特点	35
第三节 艺术功能在社会主义核心价值观中的体现	38
第三章 文学创作与社会价值观.....	41
第一节 文学创作及其与社会价值观念的关系	41
第二节 社会价值观念对当代文学创作的影响	44
第三节 基于社会主义核心价值观的文学创作	46
第四节 文学批评的社会价值观重构	50
第四章 戏剧艺术与社会价值观.....	59
第一节 戏剧艺术概述	59
第二节 戏剧艺术的文化内涵与传承发展	65
第三节 戏剧艺术中社会主义核心价值观的培育与传承	68

第五章 电影艺术与社会价值观	71
第一节 电影艺术简介	71
第二节 电影艺术的发展现状	81
第三节 电影艺术与文化价值观构建	84
第四节 电影艺术中社会主义核心价值观的传播	88
第六章 电视艺术与社会价值观	93
第一节 电视艺术简述	93
第二节 电视艺术的发展思路	96
第三节 社会主义核心价值观的电视艺术表达	99
第四节 电视艺术中社会主义核心价值观的传播	103
第七章 动画艺术与社会价值观	109
第一节 动画艺术概述	109
第二节 动画艺术的现状	117
第三节 动画艺术中社会主义核心价值观的渗透	120
第八章 舞蹈艺术与社会价值观	129
第一节 舞蹈艺术简介	129
第二节 舞蹈艺术的文化内涵和特点	136
第三节 舞蹈艺术与社会主义核心价值观——以广场舞为例	140
第九章 音乐艺术与社会价值观	143
第一节 音乐艺术简介	143
第二节 音乐艺术中歌曲的创作	152
第三节 音乐艺术在弘扬社会主义核心价值观中的作用及路径	161

第十章 绘画艺术与社会价值观·····	165
第一节 绘画艺术简述·····	165
第二节 绘画艺术的发展思路·····	169
第三节 油画艺术中社会主义核心价值观的体现·····	171
参考文献·····	173

一、艺术的概念

探究艺术一词的来源,最早可以追溯到《后汉书·伏湛传》:“永和元年,诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”^①具体到本书所论述的艺术,从广义方面来说,就是人类在社会文化生活中创造的,反映人类精神文化和生活面貌的一切事物的总称;从狭义方面而言,艺术主要涵盖了文学、绘画、戏剧、音乐、舞蹈、雕塑、建筑以及电影、电视等,其是对主要艺术形式的总称,涵盖面比较广。由此可见,艺术的形式和涵盖的范围非常广泛,几乎可以这样说,艺术是人类在漫长的发展历程中,为满足物质和精神方面的需要,而创造的一系列物质的总称。艺术是浅显与深奥的统称,所谓深奥,就是指一些艺术问题只有专家才能理解,理论性和专业性非常强;浅显则是针对艺术的对象来说的,艺术只有面向社会大众,才能实现自身价值的最大化,也才能起到教育大众、传递社会主流价值观的作用。

美国作家、历史学家房龙,在他《人类的艺术》一书中,对艺术做了这样的界定:“自然界与人类接触是通过万物,人类以对万物做出反应表白自己,这种反映——表白,就是所谓的艺术。”^②上述两种说法,分别从艺术与

① 苏成爱,曹天生:《没有文学的“文学成熟”与“文学自觉”——向傅道彬先生请教》[J],《学术界》,2011(1),73-95。

② 钟书林:《〈后汉书〉文学初探》[M],北京:中国社会科学出版社,2010。

③ 张平:《书法:人格的美学解读——〈书法与中国人的心灵〉的解读》[J],《中国图书评论》,1993(6),87-90。

第一章 艺术创作概述

第一节 艺术的概念及特征

一、艺术的概念

探究艺术一词的来源,最早可以追溯到《后汉书·伏湛传》:“永和元年,诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”^{①②}具体到本书所论述的艺术,从广义方面来说,就是人类在社会文化生活中创造的,反映人类精神文化和生活面貌的一切事物的总称;从狭义方面而言,艺术主要涵盖了文学、绘画、戏剧、音乐、舞蹈、雕塑、建筑以及电影、电视等,其是对主要艺术形式的总称,覆盖面比较广。由此可见,艺术的形式和涵盖的范围非常广泛,几乎可以这样说,艺术是人类在漫长的发展历程中,为满足物质和精神方面的需要,而创造的一系列物质的总称。艺术是浅显与深奥的统称,所谓深奥,就是指一些艺术问题只有专家才能理解,理论性和专业性非常强;浅显则是针对艺术的对象来说的,艺术只有面向社会大众,才能实现自身价值的最大化,也才能起到教育大众,传递社会主流价值观的作用。

美国作家、历史学家房龙,在他《人类的艺术》一书中,对艺术做了这样的界定:“自然界与人类接触是通过万物,人类以对万物做出反应表白自己。这种反映——表白,就是所谓的艺术。”^③上述两种说法,分别从艺术与人

① 苏成爱,曹天生.没有文学的“文学成熟”与“文学自觉”——向傅道彬先生请教[J].学术界,2011(1):73-95.

② 钟书林.《后汉书》文学初探[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

③ 张平.书法:人格的美学解读——《书法与中国人的心灵》的解读[J].中国图书评论,1993(6):87-90.

的关系的角度阐述了艺术的含义,它们无疑给予人们认识艺术以一定的启示,令人领悟到艺术与社会、与人生相始相终、难解难分。

实践证明,人们的生活中不可能没有艺术,各种各样的人,之所以爱好艺术、欣赏艺术,绝不仅仅是为了体面点缀、追逐时尚,而是生命的必要体验、精神的营养汲取。艺术在抚慰人们的灵魂中让人滋生出对美好生活的憧憬。没有艺术的人生,将是不健全的人生。艺术作为其善美的化身,在对世俗追求、人世纷争投出鄙夷的眼光后,把它的高尚、纯真,赋予追求理想的人们。但这几种说法,对艺术解释虽然很有道理,能引发人们的联想,却仍难免存在一定的局限性,似乎还缺少对艺术这一事物来龙去脉的简明揭示,缺少准确的同性定位。《辞海》对“艺术”的定义比较具有代表性,在辞海对于艺术的解释中,其关键点在于想象、审美。其认为,艺术是人们以自己的想象和情感为基础,在这个基础上实现审美主体和审美客体的互相转化。从这里我们可以看出,艺术是人们在经过自身的主观意愿后,对现实生活和精神世界的反映和总结,在这个过程中,艺术家的感觉、知觉、情感、思想、信念共同发挥着作用,由此形成了一个全面的、直观的艺术形象。艺术属于较为高级的社会艺术形态,满足人们的审美需要是艺术创作的重要目的,艺术创作最终要为人全面发展而服务。

当前,生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速,以致我们无论贫穷还是富足,无论年轻还是年长,都会逐渐发现或忽然发现艺术在我们生活中的位置如此明显。现代科学技术的发展为艺术创作和复制艺术提供了各种各样的手段,也为人们接受艺术享受艺术提供了各种各样的方便。科学技术与艺术的结合,既赋予了艺术新的生命力和表现形式,也使得科学技术多了几分底蕴和魅力,二者相辅相成,都为彼此的发展起到了重要的推动作用。在信息时代,任何艺术形式都可以借助科学技术展现出来,利用科学技术向观众再现真实、逼真的艺术信息,而且这些通过科学技术展示出来的艺术最终都可以汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中,展现于我们的视觉与听觉之上,使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到

时间、空间及其他方面因素的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

二、艺术的特征

(一) 虚拟性

艺术是人们对于现实生活的反映和总结，但是又不纯粹是对现实生活的直观反映。它是在部分生活经验的基础上，创作者结合自己对于现实生活的理解和感悟，对生产、生活实践中的经验进行总结。从某一方面来说，艺术可以看作是人们的幻象世界，其与现实世界截然对立，但是又高于现实世界。正因为如此，我们可以说，艺术具有虚拟性的特点。任何艺术作品，都必须倾注艺术家的想象，在想象中虚构艺术形象，将艺术构思变为艺术作品，将生活现象再现于艺术作品之中，使普通的日常感情上升为审美感情，从而构成艺术作品。所以，虚拟性也是艺术的重要特征之一。

虚拟，又称虚构，即艺术的非现实性、假定性。就是艺术家用建设物象的方法在想象中模拟对象，以创造艺术形象。也就是艺术家通过想象、联想、推理等心理机制，把现实中本来没有的事物编造、构想出来，有时甚至可以违背现实的常情说理，或者现实世界中不可能有的东西，即使表现现实世界中已有的或可能有的东西，也采取一种非现实的形态。艺术的世界就是由艺术家虚拟出来的，不是一种真实的存在，而是一种假定性的观念的存在。生活中没有地狱和天堂，然而但丁的《神曲》里可以有；生活中没有人会七十二变，然而《西游记》中的孙悟空会；生活中活人不可能与已经去世的人相见重续前缘，然而白居易的《长恨歌》却可以做到；生活中没有人可以死而复生，然而汤显祖的《牡丹亭》却可以做到；生活中男人恐怕永远找不到七仙女这样美丽、善良的妻子，然而《天仙配》中的董永却好梦成真等，这些都是艺术的想象和虚拟。

艺术创造的真实性和虚拟性形影相随，密切联系在一起，二者缺一不可。如果虚拟有余而真实不足，或者真实有余而虚拟不足，那么就都不能称为真

正的艺术。艺术创作如果虚拟性过多，那么就有可能丧失本真，这可以看作是对艺术创作的歪曲和背离，成为虚假的艺术；与此相对应，如果真实感过多，艺术创作是对现实生活的直观反映，则有可能使创作丧失美感和魅力，成为现实生活的放映机，丧失艺术应当具有的想象性和创造力。然而，肯定艺术的虚拟性是否会违背艺术真实性的原则呢？这显然是否定的，原因在于：首先，艺术来源于生活，艺术真实来源于对生活深刻、全面的认知，艺术如果不来源于生活，那么就会失去生存的土壤，艺术的目的是再现真实的社会生活，而艺术的虚拟则是基于现实生活的虚拟；其次，艺术真实并不等于生活真实，生活与艺术之间毕竟存在一定的距离。现实生活与艺术之间存在一条鸿沟，而这条鸿沟又是生活与艺术必须坚守的底线，不可相互逾越。社会生活是由重点琐碎的点构成，要想对这些点有一个系统、全面地反映，就必须集点成线，由线到面，透过生活中的表象看到事物的本质。正因为如此，对生活素材的选择，艺术家要做分析鉴别、加工提炼，做到由表及里、去粗存精、去伪存真，开展艺术构思、创作、传达活动，由生活真实升华为艺术真实，这就是典型化的过程；再次，艺术真实总是带给艺术家主观倾向性，是经过艺术家头脑分析鉴别、加工提炼生活得来的，这里边已经有了艺术家自觉的思想意识活动，它是艺术家对生活经验的总结和概括，其中既有许多同类的生活，又有艺术创作者自己对于生活经验的总结和认知。可以说，它是艺术创作者对于生活的沉淀和生活，是具有个人独特体验的艺术形式。我们在理解艺术的虚拟性与真实性的关系时，需要把握以下几点内容：首先，艺术虚拟是客观与主观的统一。艺术家的审美意识是客观对象与主体心理同构的产物，在这里，艺术客体是创作主体审美理想映照下的客体，是被赋予了主体情感、思想和生命的客体。同时，创作主体的知、情、意等又可以外化为客观的感性形象，构成艺术的内容。其次，艺术虚拟可能是与现实的统一。艺术家虚拟的形象在生活中可能是不存在的，但在本质上可能是真实的。这就是亚里士多德所说的：“艺术可以按照可然律和必然律来进行创作，表

现出生活中有可能发生的事。”^①最后,艺术的虚拟性还体现了个别与一般的统一。艺术作品虚拟的特性总是以个别的形态呈现出来,但个别性中却蕴含着概括性、普遍性,它要通过活生生的“这一个”来揭示一定的人生意义或社会历史本质,传达出人类共同的审美情感。

(二) 审美性

审美是人类对客观事物的想象和认知,既是对对象形式的自由性想象,也是对对象内容的必然性理解,表现为必然中的自由、逻辑中的想象。虽然说审美是人的主观认知,但是它又受到诸多客观因素的制约,例如社会规范、审美倾向、民众喜好等。审美既体现在艺术作品的鉴赏中,也体现在对于诸多业态美的欣赏和感悟,如对自然美、社会美、科学美、技术美、人体美的观赏、体验、品味、领悟和认识等,都属于审美的范畴。

人类的一切艺术作品,都是艺术家按照一定的审美观念、审美标准、审美理想创造出来的。可以说,艺术作品是艺术家在自身审美倾向的指引下,结合自己对于审美的认知和理解,创作出来的精神文化产品。审美性是艺术作品理应具备的重要特征,要确保能够带给观众美的体验和感受,能够陶冶人的情操、愉悦人的身心。一般来说,艺术的审美性主要包括三个方面,即审美特质、审美品格和审美价值。特质是针对艺术作品的特征来说的,品格是着眼于艺术作品的质量和风格来说的,而价值则主要是指艺术作品的创作意义。

首先,从艺术家方面来说,艺术创作是艺术家生活感受的审美化,即艺术家用艺术审美的眼光来感受和理解生活,让生活体验诗意化,并按照美的规律,赋予表现对象以美的特征。而艺术家要能真正实现生活感受的审美化,就要求艺术家一定要有正确的审美动机和崇高的审美理想,还要善于发现日常生活中的美,能发现对象的审美价值,并具有“化丑为美”的审美转换的

^① 王志刚. 论建国后荧屏领袖形象的发展及其美学意义[J]. 江苏开放大学学报, 2006, 17(40): 51-53.

本领和技巧。

其次，从艺术作品必备的要素方面来说，艺术作品必须具有审美特质、审美品格以及审美价值，而这些方面主要体现于艺术作品的内容和形式之中。艺术作品的内容必须健康、向上，立意力求正确，能够带给人积极的情感体验；艺术作品的倾向要符合社会发展潮流，为人民的根本利益而服务。艺术作品创作必须时刻跟随时代发展趋势，创作出更多领时代之先、应时代之需的优秀的艺术作品，弘扬真善美、鞭笞假恶丑；艺术作品的价值评判必须体现公平正义，符合社会主流价值标准，彰显社会正义和良知；艺术创作要做到艺术美和创作美的结合，将艺术的美感以合理、恰当的方式表现出来，既将艺术原本的美感完完全全展现出来，又使展现的形式具有一定的美感，实现内在美和形式美的统一。形式美就是通常所说的美的艺术形式，它又可分为外在形式美和内在形式美两种，前者指作品的感性外观和表现形态，如艺术作品的色彩美、线条美、形体美、声音美、语言美等，后者指作品内容诸要素之间的联系、结构、组织等，如艺术中的对称、和谐、节奏、比例、多样统一等，需要用心灵去把握。

最后，从艺术鉴赏方面来说，艺术鉴赏是联系艺术与社会的中介，也是沟通艺术家与鉴赏者之间的桥梁。艺术的审美价值必须通过鉴赏才能实现，通过鉴赏才能使作品潜在的审美价值变成显在的审美价值。品种多样、绚丽多彩的艺术作品能满足鉴赏者的审美需要，使他们在鉴赏中获得审美愉悦和审美享受。作为一个正常、健康的人，一般都有两种基本的需要：物质需要和精神需要。审美需要就是一种高层次的精神需要。人类通过创造物质财富，满足自身的衣食住行的物质需要；同时，人类通过审美活动如艺术创作和鉴赏，来满足自身的精神需要、情感需要。艺术通过想象、虚构和精湛的技巧，创造出一个个基于现实又超越现实的假定的审美世界，以此可以净化人的心灵、陶冶人的情操，健全人的人格，升华道德情操，使人获得精神上的自由，得到心灵的慰藉、净化和快乐。

（三）形象性

形象性和审美性一样，都是艺术作品的重要特征。形象性也可以看作是可理解性、可接受性，也就是说，艺术作品要能够被人们准确地理解和接受。形象性主要涵盖了艺术作品的外部 and 内部两个方面，外部的形象性是指艺术作品直观具体，可以被人们快速地感知出来；内部的形象性是指艺术作品的内涵要简洁明了，切忌晦涩难懂。艺术的生命正在于形象的显现，离开了鲜明、生动、可视、可感的形象，艺术作品就失去了感性的外观，它自身也就不存在了。

形象本来的意义是指人或事物的形体外貌，它具有视觉可感性。通常人们把用生动、具体事例说明问题的方法称为形象化的方法，把生动、具体地描绘某一人物、事件特征的语言称为形象化的语言。艺术作品中的形象即艺术形象，它和日常生活中的形象既有关联又不相同。日常生活中的形象都是具体、实在的人或事物，均能作为我们的视觉对象，只要不是盲人都能看得见它；而艺术形象虽然来自生活中的形象，却又高于生活中的形象。作为艺术形象，它是艺术家依据现实生活，经过艺术集中、选择、概括、提炼、加工、改造过的艺术作品。在这个过程中，艺术形象难免会带有艺术创作者的思想印迹，其反映着艺术家的思想感情。

艺术形象是内容和形式的有机融合，形式中的点、线、形、体、色、音、结构、体裁、细节、艺术语言、表现手法等，都表现着内容的意蕴、内涵、情感、价值。正是因为艺术形象将内容和形式融为一体，所以艺术形象既是有限的、具体的、感性的，又是无限的、自由的、广泛的。

艺术形象有具体形象与抽象形象之别：前者带有明显的再现性，常被人称为“具象”的，它们与客观物象的联系比较紧密、明显，人们可以在感觉上具体地把握这种形象，可具体地感觉到这种形象所表现的内容，体验到这种形象所表达的情愫、情绪、情感，可较为清晰地理解它所显示的意蕴，如绘画、雕塑、摄影、戏剧、电影、电视等；后者带有明显的表现性，常被人称为“抽象”的，它们与客观物象的联系比较疏远、模糊，主要体现为某种

组成部分之间的纯结构关系，所追求的不是与客观物象的近似，而是与主观情愫、情绪、情感的对应，如建筑、书法、音乐等。需要指出的是，抽象形象的“抽象”，与科学或哲学意义上的“抽象”不同，它并不要求艺术形象舍弃感性的外观，所强调的只是一种对客观物象的超脱，通过鉴赏者的联想和想象，在自由地参与艺术创造过程中使艺术形象的内涵得到扩大和丰富。

艺术形象作为艺术反映社会生活的一种特殊手段，一般具有具体可感性，艺术概括性以及有审美意义与艺术感染力三个重要特点。所谓具体可感性，指艺术形象是具体的、鲜明的、感性的、有血有肉的、栩栩如生的，是能让人看到、听到、闻到、感受到、体验到、领悟到其包含的内在意蕴，给人一种如同亲临其境、亲睹其人、亲触其物、亲闻其声的感觉，不知不觉地被带到作品所描绘的艺术世界中去。所谓艺术概括性，指艺术并不是社会生活的复制品，而是对社会生活的能动的反映，艺术形象除了客观的内容之外，还蕴含着艺术家本人的情感态度和他对所表现的社会生活的评价，要求通过个别表现一般，使所创造出的艺术形象具有普遍的意义。所谓审美意义与艺术感染力，指艺术形象最重要、最根本之点在于它本身必须是审美对象，必须具有审美品格、审美特征、审美价值和艺术感染力。不是审美对象、不具有审美品格、审美特征、审美价值和艺术感染力的艺术形象，虽然也有具体可感性和较高的概括性，但都不是艺术形象。艺术对社会生活的反映是一种审美的反映，艺术形象是艺术家根据自身的审美理想、按照美的规律创造出来的，具有动人心魄的艺术魅力，能给人以美的享受，唤起人们对美的向往和追求，从而更加自觉地为创造美好生活而努力奋斗。

（四）情感性

艺术与人类情感活动存在密切的联系，情感的效果、强弱在一定程度上能够影响艺术创作的效果和顺利开展。审美感是艺术家对于审美客体的情感认知和感性理解，其是艺术家对于艺术作品喜、怒、哀、乐、悲、欢、怨、恨、惊、疑、盼、烦、惧等多种情感的总称，蕴含着艺术创作者对于艺术作品的复杂情感。从这里我们也可以看出，审美情感是艺术的外在表现形式，其是艺术的符号和标签，是艺术情感在创作者头脑中的外在表现。艺术的情感性，

是衡量艺术审美价值的主要标准之一。情感贯穿于艺术创造活动的始终,如果没有情感,就不能称之为艺术。

然而,我们必须认识到,虽然艺术是情感的表现,但并非所有情感的表现都是艺术。那些单纯发泄个人情感的活动,如欢声笑语、眉飞色舞、痛哭流涕、义愤填膺、咆哮如雷、奔走跳跃等,只不过是一种本能的、自在的情感表露形式,并不是一种自由的、有意识的情感表现形式,并不能看作是艺术创作行为。人类经过长期的演进和发展,各方面的能力都有了显著提高,而且自身的情感也不断丰富,情感世界不断多样化、复杂化。审美情感可以看作是对真、善、美的追求和确认,是人的本质力量的具体体现,因而艺术的情感性正是人的本质力量外化的一种特征性的表现。

还在人类艺术思想发展史的起始阶段,情感对于艺术的特殊意义就已经获得了初步的揭示。古人已经清楚地认识到情感是诗歌、音乐、舞蹈产生的内驱力。古希腊的毕达哥拉斯学派、柏拉图、亚里士多德等人,都从不同的角度注意到了艺术的情感性问题。近代西方更出现了为数众多的“情感表现”理论的拥护者,他们直接用情感来设定艺术本质的做法固然有失偏颇,但对我们把握艺术的情感性特征却又不无启发。

情感对艺术创作的重要性,中外美学家、艺术家有许多精辟的论述,如我国古代《尚书·尧典》提出“诗言志”^①说,魏晋时期出现的“诗缘情”^②说,刘勰提出的“情以物迁,辞以情发”^③,白居易提出的“感人心者,莫先乎情”^④,袁枚提出的“诗者,由情生也”等,都把情感的作用摆到了艺术

① 曹毓生. 略论王夫之诗论中的“意”“势”及其他[J]. 湖北师范学院学报: 哲学社会科学版, 1987(4): 46-52.

② 同上.

③ 陈道淳. 文学的艺术情感形态[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2000, 18(2): 59-63.

④ 王弟丽. 论大学生道德情感的培养[D]. 长春理工大学硕士学位论文, 2010.

本体的地位。法国雕塑家、艺术理论家罗丹强调指出：“艺术就是情感。”俄国的批判现实主义大师列夫·托尔斯泰对于艺术的定义重点在于情感性，这种情感经过了一定的加工和处理，借助特定的手段表现出来。

艺术的方方面面都渗透着人类审美情感的因素，艺术创作离不开情感，审美情感是艺术吸引观众的关键所在，也是艺术的核心和内核。艺术区别于其他意识形态的关键之处即在于艺术具有情感性，而这也是艺术不同于科学的关键所在。对于科学来说，情感只能作为科学家献身科学事业的动力，而不能体现在科学研究的结果之中。艺术则不一样，自始至终，情感与艺术相依相伴、相互交融。与科学论著相比，艺术在形式上的特征是形象，在内容上的特征则是观众的审美情感。如果用理性和感性来区分艺术与科学，那么我们可以说，科学与理性相伴相随，理性是科学的推进器，科学必须在理性的基础上才能够不断前进；与之相反，艺术则必须依赖于感性和情感，如果没有情感，那么艺术将味同嚼蜡，失去吸引观众的魅力。这就要求艺术创作者必须具有鲜明的情感、独特的个性，能够创作出反映大多数人审美取向的作品。艺术鉴赏是以艺术作品为审美对象的一种特殊的精神活动，其始终都伴随着鉴赏者强烈的情感，表现为情感与认识相统一的特点。以情感人、以情动人、以情化人，正是艺术魅力和艺术感染力之所在。形象是艺术作品表达情感的重要途径，同时，艺术作品也借助形象感染人的情感，使观众产生情感共鸣，产生良好的情感体验，获得情感上的愉悦和满足，并进而使心灵得到陶冶和洗礼。

三、艺术的功能

（一）艺术的认知功能

艺术的认知功能，指人们通过鉴赏艺术作品，可以获得丰富的社会历史知识，从中认识社会、历史和人生，提高观察生活和理解生活的能力。艺术作品越深刻，认知功能就越强大。艺术认知功能最大的特点是可以不受时空限制，艺术还可以帮助人们增长多方面的知识，各种自然与科学的知识、现