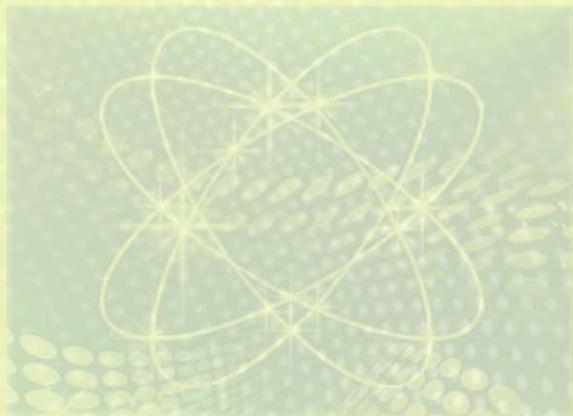

艺术欣赏

目 录

绪论	1
第一章 艺术·艺术欣赏	4
第一节 艺术美及其特点	4
第二节 艺术的分类及作用	7
第三节 艺术欣赏	10
第二章 戏剧	16
第一节 戏剧艺术	16
第二节 戏剧艺术欣赏	21
第三节 中外戏剧艺术经典作品欣赏	27
第三章 影视	42
第一节 影视艺术	42
第二节 影视艺术欣赏	48
第四章 音乐	58
第一节 声乐	58
第二节 声乐的体裁与演唱形式	62
第三节 声乐作品欣赏	65
第四节 器乐	78
第五节 中国民族器乐	83
第六节 器乐作品欣赏	89
第五章 舞蹈	102
第一节 舞蹈及其艺术特点	102

第二节 舞蹈艺术欣赏·····	106
第六章 书法 ·····	118
第一节 欣赏书法艺术应具备的基本知识·····	118
第二节 书法名作欣赏·····	123
第七章 绘画 ·····	127
第一节 绘画艺术·····	127
第二节 绘画作品欣赏·····	133
第八章 雕塑 ·····	146
第一节 雕塑艺术·····	146
第二节 优秀雕塑作品欣赏·····	149
第九章 摄影 ·····	172
第一节 摄影艺术·····	172
第二节 摄影艺术的欣赏·····	174
第三节 优秀摄影作品欣赏·····	175
第十章 建筑 ·····	179
第一节 建筑与建筑艺术·····	179
第二节 中外建筑发展大略·····	191
第三节 中国园林·····	209
第四节 中外建筑艺术欣赏·····	215
附录 主要参考书目 ·····	228

绪 论

21 世纪将是教育和人才竞争的世纪。因此,一个民族和国家,要在 21 世纪占有自己的生存空间,不得不注重整个民族和国家的教育问题。教育的基本目的是为一个民族和国家培养素质良好、智慧优秀、全面发展的健全的合格的人。

素质是指人一贯具有的基本品质,将长期发挥作用,并贯穿于人的思想、行为的各个方面。大学生的素质包括思想道德素质、文化素质(包括艺术审美素质)、专业素质和身体心理素质。其中,思想道德素质是根本,文化素质是基础,专业素质是本领,身体心理素质是本钱,这四方面相互联系,共同构成了成为一名既爱国,又能创新的高级专门人才所不可缺少的素质。文化素质主要指人文素质(包括艺术审美素质),在大学生的全面素质中占据基础性地位,它不仅是一种知识体系,而且是一种价值体系、伦理体系和审美体系。人文教育在传授人文社会科学知识的同时,也培养了大学生的人文精神,使之形成正确的世界观、人生观和价值观。现代教育提倡的素质教育是思想道德素质、文化素质(包括艺术审美素质)、专业素质和身体心理素质的和谐发展。

艺术欣赏的本质是对于艺术作品的一种审美活动。《艺术欣赏》课是一门用艺术美的基础知识以及通过艺术作品的赏析对学生进行艺术审美教育的课程,它的理论性和实践性很强。通过《艺术欣赏》的教学,可以使学生掌握一些艺术审美的基础知识和理论,把握各种艺术作品的审美特征、作用和欣赏方法,提高艺术欣赏水平,丰富学生的艺术素质,为学生素质的全面发展创造条件。

开设《艺术欣赏》课的基本任务是:

1. 树立正确的审美观。审美观是人们世界观的一个组成部分,是人的世界观在审美实践中的具体体现。它直接指导着人们的审美实践,制约着人们的审美方向,是人们审美活动的灵魂。因此,树立正确的审美观是艺术欣赏的根本任务。

要树立正确的审美观,首先要掌握艺术欣赏的基础知识和欣赏技巧,同时,要通过多种艺术欣赏活动,引导学生体验、认识、理解具体艺术作品中体现的美。

2. 培养对艺术作品美的感受能力。对美的感受能力,是指感官对美感知的

敏锐程度。只有敏锐地感受美,才能谈得上鉴赏美和创造美。《艺术欣赏》课的重要任务就是引导学生在艺术欣赏实践中,培养和提高学生美的感受力,提高其艺术素质。一个国家、一个民族,对美的感受能力如何,是衡量这个国家、民族精神文明状况的重要尺度之一。

3. 提高对艺术作品美的鉴别能力。对美的鉴别能力包括对美丑的分辨能力和对美的性质和程度的区分能力。如果没有这种能力就区分不了美丑,不能认清美的性质。一部人类社会的发展史,就是人们不断地以真、善、美战胜假、恶、丑的历史。所以通过艺术欣赏培养对美的鉴别能力是《艺术欣赏》的又一重要任务。

4. 提高对艺术作品美的欣赏能力。对美的欣赏能力要求审美主体(人)对审美客体(自然界、人类社会、艺术作品)所包含的美能全面地把握,即不仅能从感性直观中获得情感的愉悦,而且还能从本质的把握中获得理智上的满足。也就是说,在欣赏过程中,不仅要充满情感地体验,还要上升到理性上来。《列子·汤问》中记载的伯牙高山流水遇知音的故事,就很好地说明了钟子期是具有对美的欣赏能力的。伯牙善于弹琴,钟子期虽是个樵夫,但善于听琴。有一次伯牙鼓琴,其意在高山。伯牙刚停乐,钟子期便说:“多美呀,这一曲,在我们的想象中展现了一座巍峨的高山。”过了一会,伯牙又鼓琴奏曲,其意在于流水,余音尚存,钟子期便说:“多美呀,这一曲在我们面前,呈现出一条浩浩荡荡的江河。”这说明钟子期是有全面欣赏音乐美的能力的,他不仅在欣赏时能得到情感上的愉悦,而且还能得到理智上的满足;他不仅能听到悦耳的乐曲,而且还能把握音乐的主题。

5. 提高对美的创造能力。对美的创造能力,是指在感受、鉴赏的基础上,进一步通过自己的实践活动,按照美的规律创造美的事物的能力。艺术欣赏的根本任务是要使学生掌握创造艺术美的规律,并形成创造美的才能,而且还能自觉地把这种才能运用到改造客观世界和主观世界的各个领域中去。

开设《艺术欣赏》课的作用是:

1. 艺术教育是与教育、教学总过程中的重要组成部分,是培养全面发展的新人不可缺少、不可忽视的重要内容。

艺术教育在教育、教学以及培养全面发展的人才过程中有着特殊的作用,它和德智体三方面相互制约、相互促进,不能相互代替。从施教方式和内容看,艺术教育主要是用形象思维的方式解决人们的审美意识与客观存在的美的关系,它是以美感人、以情动人;从使用的教学手段来看,艺术教育离不开审美的实践活动,在抽象的概念、推理基础上,通过各种美好的形象来打动人心,让人们在唱歌、跳舞、看小说、观影视、听音乐以及游玩中得到教育,寓教育于美的形象之中,

寓教育于娱乐之中,寓教育于美的享受之中;从受教育的心理机制看,艺术教育始终以情感活动为中介,通过亲身的情感体验,使受教育者受到感染和教育,产生对客观事物的喜怒、好恶的审美心理和审美评价,从而认识了事物的本质、生活的真理,而且在怡情悦性中,自己的心灵也得到了净化,精神世界得到了升华;从实施艺术教育的全过程看,以具体的、生动的、美的形象去吸引人、诱导人,使人产生愉悦之情,从而才能使人受到感化、陶冶、锻炼,最后达到育人的目的。

2. 艺术教育以真善美净化人们的心灵,培养和提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力。

要使广大青年学生成为具有美好品德的一代新人,就必须对他们进行艺术教育,用艺术教育引导青年学生去正确地认识美和创造美,并在生活中明是非,辨美丑,在人生漫漫征途中热爱美、追求美,战胜各种邪恶势力,健康地成长,成为有益于社会、有益于人民的社会主义建设者。

3. 艺术教育不仅对德育具有辅助和强化作用,对智育和体育具有促进作用,同时对改善心理素质也具有明显的作用。

艺术教育可帮助人们树立正确的人生观、世界观和价值观,提高人们的思想境界和培养人们高尚的道德情操;通过对艺术作品的欣赏,使人在愉悦中获得知识,提高人的思维能力,启迪人的智慧,引导人们对真理的发现和认识,起到“以美益智”的作用;艺术教育还可以调剂人们的精神,促进人们的身心健康,使身心协调发展,起到“以美健体”的作用。

4. 艺术教育是建设物质文明的有力武器。随着物质生产的发展和物质文明的进步,现代人对精神生活的要求更加突出,更加多样化。艺术审美思想与现代化生产的关系更加密切,人们按照美的规律来创造物质文明的自觉性也就更加强烈。现在我们可以看到,无论是人们日常生活中的用具,还是工农业生产的劳动工具、劳动产品,或是各种各样的交通工具,以至科研和军事方面的设备、设施等等,人们对它们的要求,都不只是实用,而且要求美观。从市场竞争的角度来看,越是美观的商品就越有竞争力。因此,不仅产品的设计者需要加强艺术审美修养,就是产品的生产者也都得学点美学知识,这样,才能适应市场经济的需要。

当代教育正面临由专业技能教育向全面素质教育的转变。在这一大趋势下来看待艺术教育,它对于完善学生的素质结构,促进人才综合素质水平的提高,对于实现教育走向未来,走向现代化有着举足轻重的作用。

第一章 艺术·艺术欣赏

艺术是通过塑造典型形象具体反映现实生活、表达作家与艺术家思想感情的一种社会意识形态。它具有形象性、典型性、情感性等特点,是美的集中表现,所以也是人们喜闻乐见的审美对象。艺术有多种形式,对艺术的欣赏也有一定的规律,了解这些问题,对于我们更好地欣赏艺术作品是有帮助的。

第一节 艺术美及其特点

一、什么是艺术美

艺术美指的是艺术作品的美,它来源于现实美,是艺术家对来自实际生活的体验进行加工、提炼,并使之典型化的产物。艺术美具有客观性,它不是艺术家凭空捏造的,不是一种纯粹“属于心灵的力量”,其根源仍存在于客观现实中。谢晋导演的电影为什么深受中国观众喜爱?从《天云山传奇》到《牧马人》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》,一系列作品的成功关键在于他扎根于现实生活,经过对生活的精心提炼,在其影片中塑造了一系列可歌可泣、可赞可颂的人物形象:罗群、许灵均夫妇、梁三喜、胡玉音等。他们的出现,观众是那么的熟悉,他们使人看到了我们生活中美好而温馨的一面,看到了人情的温暖与可爱,看到了顶天立地的中国人的脊梁。观众于或悲或喜、或庄或谐的艺术场面中体悟到了自己生活中真正美好的东西,在被净化、被激励的同时,带着希望走向美好的未来。毕加索的画、一些城市现代雕塑,已由传统作品着重表现具体的生活内容与思想,转而向人们的感受、情绪、心理等作出了进一步的探索。世上绝没有超越社会和时代的纯自我表现的艺术,现代派艺术的出现,只是使人看到了艺术作为一种理解与把握世界的特殊方法在当代的发展。为此,在强调艺术美之客观性的同时,不能忽略艺术家的作用,艺术之所以能创造出一种不同于社会和自然之美的对象,恰恰在于艺术家创造性的劳动。现实的美不仅能通过不同艺术家的反

映以不同的形态、角度得以在艺术品中体现出来,而且即使是现实生活中不美的乃至丑的种种现象,只要经过艺术家心灵的创造性处理,就有可能变成丑的否定而具有震撼人心的力量,从而满足人们审美的特殊需要。莎士比亚在其剧作中就塑造了许多恶人形象,如麦克白斯、哈姆雷特的叔叔克劳迪斯、伊阿古等,但给人的艺术感染力和震撼作用的强度却并不逊色于一些正面形象,因为艺术创作是艺术家通过一定的物质手段,把自己对现实生活的审美认识与评价,借助形象表现出来。生活丑恰恰是作为生活美的对立面进入艺术天地,使人认识到美丑是相斗争而存在和发展的,为追求美,就必须认识丑、克服丑,因此将丑真实地揭示出来,可以达到合乎艺术规律的真。同时,生活丑经过艺术处理后进入艺术殿堂,便已成为一种渗透着艺术家否定性评价的艺术形象,从反面肯定美,从而体现合乎艺术目的的善。因此,一旦生活丑获取和谐优美的艺术表现形式,就构成了具有审美价值的艺术形象。

总之,艺术因为能有效地再现生活中的社会美与自然美,同时又体现了艺术家的真知灼见,富有创造性,所以才得以保证其存在价值。

二、艺术美的特点

艺术美作为美的观念存在形态,同作为客观存在形态的社会美、自然美相较,其特点十分显著。

(一) 艺术美是内容和形式的完美融合

艺术作品和任何美的事物,都是内容和形式的统一。存在于艺术作品中的艺术美,就其内容来说,是艺术家对于现实生活中的美以及相关的美的自觉的能动的反映;就其形式来说,它是作品的存在方式,是艺术家运用一定的物质媒介,创造出来的体现一定生活内容的艺术形式。没有形式,艺术作品无以存在,而没有内容,艺术形式也无所依托。然而,艺术美是经过艺术家精心加工创造的,它既不同于侧重内容的社会美,又不同于侧重形式的自然美,而是要求内容与形式的完美融合。

实践表明,美的艺术作品其形式往往能最充分地体现其内容,以增强作品的艺术感染力。如鲁迅写阿Q,本想写成滑稽人物,但这样一来势必损害其内容的深刻性,因此鲁迅便在细节、人物关系乃至笔调上进行了选择和协调,突出了阿Q身上的“精神胜利法”和悲剧性。黑格尔曾说:内容无他,乃形式之转化;而形式则是内容之转化。一些失败的艺术创作,原因往往就在于无法做到内容与形式的完美融合。

(二) 艺术美是美的较为完善和集中的形态

艺术美能够按照人类一定的审美理想,以美的较为集中和较为完善的形态

来补足现实美的种种不足。

人们经常讲艺术作品要塑造艺术典型,要以形象化的手法揭示出生活的某些本质和规律。生活是艺术的源泉,艺术是生活的反映,但生活是丰富多彩的、纷繁复杂的。生活中的各种现象是自然形态的、粗糙的、分散的,在生活中往往真伪混杂,美丑兼呈。而艺术品中所描述的生活,却决不会是随意的、可有可无的,相反,它们都经过艺术家的精心锤炼、匠心安排,目的在于透过创造出的典型形象这一“特殊个别”来揭示生活的本质和规律。正因为审美化的典型形象集中概括了生活的某些本质,所以艺术美有着“以少胜多”、“以一收万”的功效,有着普遍的认识、教育和审美意义,其魅力也更为持久。

艺术美是生活中美的新发现和创造性的表现。艺术贵在创新,艺术美的本质要求艺术家对生活中刚刚萌芽的新生的美反应敏锐。于本正导演的电影《生死抉择》是一部反腐倡廉力作,具有很强的思想震撼力和艺术感染力。影片以澎湃的激情成功地塑造了李高成、杨诚等有血有肉、令人信服的优秀领导干部形象,他们在金钱、亲情、友情面前所表现出来的浩然正气令人振奋和鼓舞,从他们的身上折射出党和政府反对腐败、从严治党的坚定信心和决心。影片在各个上映城市成为文化焦点和社会热点,掀起观影热潮和“反腐风暴”。不仅如此,艺术美还能透过生活繁变易逝的表象层,于人们的一些不经意、不理解处挖掘出真正的美。如齐白石的《白菜辣椒》之类生活情趣很浓的作品,虽寥寥数笔,画的也是寻常生活之物,但呈现给欣赏者的却是具有浓烈中国韵味的淡泊宁静的美,它使人透过熟悉的日常生活品尝到了一股清新的诗意,一种淡幽的情趣。类似的挖掘与创新可以明显看出人类审美意识的作用,艺术家是从人们审美需要出发,按照其美的理想来提炼生活,从而创造性地把生活中的美反映得更为集中和纯粹。艺术的新往和艺术的美紧密结合在一起,其创造性的结果不仅给予欣赏者强烈的审美感受,而且还能培养人们新的审美趣味和能力。

艺术美之所以高于现实美,成为人类理想的美,还在于它对现实美的反映是以人为中心的整体形象的反映。人类的审美活动,是人类在对象中观照自己、肯定自己、欣赏自己的活动。人类文化发展史的丰碑,正是人类改造自身的巨大成果,艺术能够完整全面地描写以人为中心的生活整体,而不像自然界和社会生活中的美往往彼此孤立、分散,缺乏明显的内在联系,相互间也不协调。艺术围绕人这一中心,展示人的生理外貌、思想感情、心理活动、意志行为等等。一旦抽离人这一核心,去抽象地谈论艺术,艺术的生命力也就随之消失。

正因为艺术是通过审美化的典型形象来反映生活的,所以艺术美不但可以而且应该同现实美具有不同的审美价值。

第二节 艺术的分类及作用

一、艺术的分类

(一) 实用艺术。实用艺术是一种实用与审美结合的艺术。这类物品最初的产生主要是为了实用的目的,后来人们发现它还能够美化和丰富生活,满足人们的审美需要,所以就进一步地、有意识地按照美的规律来创造它,使它成为人们重要的审美对象。实用艺术范围很广。大至雄伟的建筑物,小至日常生活用品均可包括。具体说它可以分成两类。

1. 建筑艺术。在实用艺术中,建筑是极为重要的一个方面。它以它的实体空间形象和精巧的结构形式,间接地再现一种物象和思想精神。与绘画、雕塑等造型艺术比较起来,它有一种稳定性的特点,更强调对称、均衡、比例、和谐,明显地表现出美的规律。通常这类建筑有宫殿、皇陵、长城、桥梁等。

2. 实用工艺。实用工艺是指除建筑以外的人类日常生活用品制造工艺。

原始人很早就注意实用物品的审美意义,我国母系氏族时期的彩陶不仅造型美,而且还画有精妙的图案、花纹,显示了古代人们的审美意识。随着社会的发展和生产力的提高,今天实用物品的审美价值也越来越受到重视。

(二) 造型艺术。造型艺术主要包括绘画和雕塑。绘画是平面的形象,占有二度空间;雕塑是立体的形象,占有三度空间,所以造型艺术也称为空间艺术。

1. 绘画。绘画是一门动用色彩、线条和形体在二度空间的范围内反映现实生活,表达人们审美感受的艺术。绘画艺术的特点在于它的特殊造型性,在于它引起的视觉感受以及所使用的特殊的物质手段。

2. 雕塑。雕塑是处于三度空间的艺术形式,因此欣赏者可以从不同角度和距离观赏它,从而增加了它的艺术表现力。雕塑与绘画一样,没有时间的连续性,只能截取动作的一刹那加以表现。所以有人说人像雕塑是凝固了的舞蹈,尽管如此,它仍然可以通过人体动作和面目表情的描绘,将人物的内心感情充分表现出来,因此同样具有强大的艺术魅力。

(三) 表现艺术。表现艺术侧重表现艺术家的主观感受,通过主观感受的折光去反映现实。因此,它所塑造的艺术形象常常要靠欣赏者补充、完善,要通过艺术上的通感作用进行再创造。表现艺术的主要形式是音乐和舞蹈。

1. 音乐。音乐最大的特点在于它的抒情表现性。它以流动的音响为物质手段,通过艺术处理,使它们按照美的原则进行排列组合,形成种种旋律,塑造出

一定的“音乐形象”，表现人的审美感受。音乐是审美意识的一种特殊表现形态，音乐没有民族的、语言的和时代的围域，优秀的音乐作品可以感动不同时代、不同阶层的人们，它强烈震撼人们的心灵，具有特殊的艺术魅力。

2. 舞蹈。舞蹈是以经过提炼、组织和艺术加工的人体动作和姿势为表现手段，通过有韵律的活动来表现生活，抒发人的内心情感的一种艺术形式。人体的动作和姿势构成了舞蹈艺术的“语言”，舞蹈是流动的雕塑，可以较迅速地引起欣赏者情感的变化。

舞蹈诉诸视觉，音乐诉诸听觉，这是二者的区别。但它们都偏重于表情，都具有鲜明的节奏、旋律，所以舞蹈也可以称为无声的音乐。把不同的表演手段、视觉和听觉很好地结合，歌伴舞、舞伴歌，尤能奏二者之效。

(四) 语言艺术。语言艺术是以语言为表现手段，直接塑造形象，再现生活的一种艺术样式。因为它不需借助于其他物质材料，因此塑造形象最为自由、灵活。它不受任何时间、空间的限制。无论现实的、非现实的、过去的、未来的、微观的、宏观的，古今中外，海阔天空，它都可以表现。这是语言艺术的最大特点。语言艺术的语言，与日常语言不同。它是作家加工过的、凝练的、富于表现力的、富于形象性的语言。

语言艺术所塑造的形象不是直观可视的，而是通过读者的思维、想象，以间接的形式表现出来，因此是一种间接思维形象。这种形象是典型性的，它给读者留有更大的再创造的余地。

(五) 综合艺术。综合艺术主要有戏剧和电影、电视，由于它吸取了语言艺术、造型艺术、表现艺术甚至实用艺术的表现手段，并且运用了某些现代技术，具有特殊的艺术效果。

1. 戏剧。戏剧是最早的一种综合艺术。从内容说，构成戏剧基本特征的是人物冲突，它直接、集中地反映社会矛盾，没有冲突就没有戏剧。戏剧按其内容和矛盾冲突的性质可分为悲剧、喜剧、悲喜剧（又叫正剧）。

2. 电影。电影是随着现代科学技术的发展而出现的一门综合艺术。它利用摄影手段，以戏剧和绘画艺术为基础，吸取了各门艺术的一些表现方法，形成了独有的艺术特点。

电影突出的特点是具有接近于绘画造型因素的表现力和突出的视像性。此外电影运用了蒙太奇的表现手法，也就是说它以人们的联想和理解力为依据，运用画面的分接、组合、剪辑，通过对比、比喻、象征等手法，把一组组画面有机地穿插结合在一起，表现情节、塑造形象，具有特殊的艺术表现力。

3. 电视。电视主要是电视剧是电影的姊妹艺术。它制作周期短，费用少，摄制起来较为方便。它长短不拘，便于及时反映现实生活。

二、艺术的作用

(一) 认识作用。艺术是现实生活在艺术家头脑中反映的产物。它以形象来再现社会生活场景,展示各历史时期的政治、经济和社会风尚,表现各阶级、各阶层人们的生活、相互关系及精神面貌,从而使人们认识生活、认识世界。更重要的是,艺术作品都包含着作家、艺术家对生活的深刻理解和评价,其中的内容往往能够揭示出生活的本质和规律。尤其是进步的艺术家在先进的世界观指导下,通过作品再现的生活要比普通实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想,因而更带有普遍性,所以具有很高的认识价值。

当我们欣赏中国北宋末年张择端在 525 厘米长的卷上生动描绘出的清明节汴梁东南城内外风光的风俗画——《清明上河图》时,就能从中认知和获得——绘画史学、美学、人类历史学、民俗风情及其绘画法则和手段等方面的丰富内容。从艺术角度,可知道《清明上河图》是中国及世界美术史上罕见的优秀风俗画巨作,其在构图上精心设计、布阵灵巧而手法简洁;张择端灵活纯熟地采取了中国绘画传统中的“散点透视”法则,使画面布局宏伟、辽阔;其艺术创作态度是严肃认真的,创作热情是饱满高昂的;绘画表现的现实主义的写实能力是高超的。此巨作充分展示了画家张择端丰富的社会生活知识、审美理想和艺术感悟能力。从历史学角度,我们认识到了中国宋代封建经济进一步发展,中国古代城市的生活及繁华景象,为历史学家了解中古时期的历史和经济发展情况,提供了极为形象的、具有很高历史价值的真实资料。

恩格斯曾特别推崇巴尔扎克的《人间喜剧》(包括九十多部长篇、中篇和短篇小说集),称它为法国社会形象的历史。并说从这部巨作中,他能够学到的东西,甚至要比从当时已有的历史学家、经济学家和统计学家的全部著作中所学到的还要多。

(二) 教育作用。艺术作为现实生活在艺术家头脑中的反映,都不是纯客观的。而是寄寓着作家对生活的认识和评价、情感与态度的。它会通过艺术形象很自然地告诉人们生活中的美与丑,人生的哲理,人的理想与情操。告诉人们哪些是对的和应该肯定的,哪些是错的,是应当否定的,从而使人们受到教育,尤其是优秀的艺术作品,更可以跨越历史,跨越国界,对一代又一代的人们产生影响。

在 1935 年由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,在影片《风云儿女》中一唱出,即刻产生了巨大而深远的影响,唱遍了全中国大江南北的每一个角落。整首歌曲昂扬着振奋人心的时代精神和时代主旋律。“起来!起来!起来!”在三次层层向上的呼喊之后,号角式的音调再现了“前进!进!”。这具有较强象征意义的音乐作品,曾激起和鼓舞了无数的优秀中华儿女为争取民族的自由和

解放而献身。这首不朽的音乐作品,成为“中华人民共和国国歌”后,更具有较强的教育作用。作为龙的传人的中国人,每每听到或唱起它,便油然而生庄严感、崇高感和责任感。它确实是时刻都在激励和鼓舞着中华儿女为了祖国的繁荣富强而奋斗不息。

(三) 审美作用。艺术的认识作用、教育作用都是通过美感作用来实现的。艺术家通过具有美感意义的形象来反映他对生活的情感与态度、理想与愿望,故而容易唤起人们在思想上感情上的交流与共鸣。它往往使人们产生对美好生活的向往与追求,对丑恶事物的憎恨与厌恶,从而在思想感情上获得愉悦,精神上获得满足。我们听贝多芬《第五交响曲》,往往会为其激越、愤慨的旋律而感奋不止,而听他的《第六交响曲》又会觉得似乎来到维也纳森林或草地上,与大自然对话,感到优美、和谐、宁静,产生与大自然交流的极大的美感。

第三节 艺术欣赏

一、艺术欣赏及其特点

艺术素质的培养,除了掌握一定的艺术知识外,还要培养对于艺术品欣赏的实际能力,要在面对一件艺术品时,能够迅速地捕捉住它的真实含义和形式的优劣,从而辨析其美丑。当然,要达到这种境界不是一蹴而就的,这需要对艺术欣赏有比较清楚的认识,并在艺术的审美上接受相当的熏陶。

艺术欣赏是人们对艺术作品的具体把握,是对于艺术作品的一种审美活动。一件艺术品实际上就是一个有着完整结构层次的有机整体,而艺术欣赏恰恰是欣赏者对其由表及里,由浅入深的具体把握。一般说来,艺术作品在欣赏者眼中可分为言、象、意、道四个基本层。

言,指艺术作品的物质媒介。艺术的表现手段往往被人称为艺术语言,如舞蹈是身体的姿态和动作;绘画是线、色、形;音乐是音响、旋律、节奏等等。这就是作品的第一层次,是欣赏的基础。马克思说:“对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。”能否捕捉住这些艺术信息,而非“如牛听琴”,就成为艺术欣赏的起码条件。

象,是指艺术的物质手段所创造的形象。绘画的线、色、形组合有了徐悲鸿的奔马、梵·高的向日葵;舞蹈的姿态和动作能构成小天鹅、孔雀之类的视觉形象;音乐形象较复杂,但也同样存在。要掌握“象”这一层次,已不仅是感受而已,这要求欣赏者发挥主观能动性,把外在物质手段所创造的形象与心灵对这个

形象的主观感受的形象结合成为一个新的有生命的整体。否则,仍然进入不了艺术境界,最多只能像蜜蜂和猴子光顾画得逼真的花卉和水果一样,摆脱不了肉体需要的控制。

意,指艺术形象所蕴含的意蕴。意蕴中最为活跃和丰富的因素是情感。因为我们对艺术形象的体验并不像对一个概念的理解,这是一种形象知觉,一种具体而非抽象、整体而非局部、情感而非纯理智的心理现象。例如梵·高名画《向日葵》与“向日葵”这一概念内涵相比,使人感受到了8月的阳光灿烂和阳光照耀下炽燃的黄色,感受到梵·高本人的激情和人格。我们对这幅画的知觉与其说是对向日葵的知觉,还不如讲是对梵·高通过画表现出来的情感的知觉。当然,使得作品意蕴得以稳定和深刻固然少不了理解。艺术虽以情动人,但这种情感已凝聚了一定的理性内容。名画《向日葵》的理性因素较为含蓄,是梵·高对生活理解的一种折射,他把对生活犹如阳光般燃烧的热爱灌注到了向日葵之中。而像《我爱你,中国》、《我的中国心》之类的歌曲其理性因素则较为外溢,这是赤子之心的坦荡闪烁。

道,指艺术品所渗入的艺术家心灵中的世界观、抱负、理想等。马克思主义认为,人的本质是一切社会关系的总和。人生活于具体的社会历史环境中,他的理智和意志总要打上社会的烙印。所以艺术品中的道,广义上还包括时代精神和社会观点。张乐平画“三毛”,解放前与解放后是截然不同的两种形象。解放前的“三毛”皮包骨头,瘦骨伶仃,一脸愁苦;而解放后的三毛则是笑意盎然,健康活泼。当然,艺术中的道不像哲学和逻辑思维中的道那样通过推理形式来表达,而是积淀在作品的最深层次,我们通过想象、体悟才能领会得到。正如黑格尔说的:“艺术的使命就在于替一个民族的精神找到适合的艺术表现。”如果我们对艺术品的欣赏不是停留在表面形象的完美和轻洒一把感动的眼泪的话,就应“知人论世”,深入了解艺术品的作者和他所处的社会历史环境,这样才能发掘出更为深刻的意义,得到更大的欣赏收益。比如《红楼梦》,把它仅仅作为爱情小说来阅读,收益有限;但如果同时把它当作封建社会没落阶段的社会缩影来看,欣赏的收益将大大增强。

通过以上对艺术品结构的分析,我们不难看出艺术欣赏的特点,因为艺术美的创造和欣赏毕竟是相辅相成的统一体。艺术欣赏不同于科学观察、理性推理,甚至也不同于一般的形象思维,它是一种感觉与理解、感情与认识相一致的精神活动,艺术形象是基础,领悟其精神内涵,欣赏是一种再创造的过程。艺术品中常会出现一些违背科学原理甚至生活常识的东西,如毕加索置三度空间的立体感于平面的抽象画,中国画《松鹤祝寿图》等,但它给人的感受却远远超出生活的“真”。庄子曾告知人们,欣赏一物,应“以神遇而不以目视”。欣赏者在感情

的驱策下,通过想象和再创造,完全可以超越有限的物质媒介,去领会艺术品的意蕴,从中得到乐趣。这也就是说,艺术欣赏还能“寓教于乐”。人们之所以乐于进行艺术欣赏,首先因为它是一种审美活动,能够给人以娱乐和愉悦,能够使人在娱乐中潜移默化地受感染,自觉去领会、寻找问题的答案,从而进一步加深审美的愉悦性。比如看莎士比亚的《哈姆雷特》,我想不会有人仅仅停留在感情宣泄这一层次,我们所获得的艺术享受还包含了对人性的进一步思索,对善恶的进一步理解与认识,并由此促进心灵和情操升华。也可以说,世上唯有成功的艺术杰作才能具备如此巨大、深刻的教育作用。

二、艺术欣赏中的再创造与评价

(一) 再创造。艺术欣赏基本上是一种认识活动,它也要遵循着人类认识事物的一般过程,即由感性到理性,由实践到认识,由低级到高级的过程。但是艺术欣赏这种认识过程还有自己的特点,那就是说,欣赏者的认识活动是以艺术家对生活的认识为出发点的。由于艺术家对生活的认识并不是以抽象的概念和理论的形式出现,而是通过塑造艺术形象来表现的。所以人们对欣赏对象的认识只能从对艺术形象的具体把握中去获得,是直接为艺术形象的特性所制约的。这种制约表现在艺术形象可以唤起欣赏者相应的生活经验,包括感受经验、情绪记忆和形象记忆,并且规定着欣赏者的感觉、想象、体验、理解等认识活动的趋向和范围,进而向欣赏者展示出艺术形象包含的艺术家的思想感情,使欣赏者受到教育。但欣赏者欣赏艺术的活动,并不是单纯被动地接受教育,而是始终活跃着欣赏者的主观能动性的认识活动。这种主观能动性,表现为欣赏者通过感受、想象、体验、理解等活动,把作品中的艺术形象“再创造”为自己的大脑中的形象,并且通过再创造对艺术所反映的现实生活进行“再评价”。

再创造是一种在感受基础上的想象活动和体验活动。这种活动具有欣赏者头脑中补充形象乃至变动形象的特点。

欣赏者再创造的心理活动形式,主要是体验和想象。所谓体验即是设身处地将个人摆在应介入的位置,进入别人的心境,去身体力行,察验体味某种情境,去体验他自己没有经历过的人物的生活、思想、感情等,从而对这一切产生爱憎之感,作出这样或那样的理解和判断。欣赏者依靠自己的体验,仿佛进入被作品所反映的生活中,并参与了形象的“创造”活动。可见,欣赏者的体验对于深刻感受形象有极重要的作用,没有体验就不能进入作品,不能理解作品。

欣赏者再创造的另一心理活动形式是想象。想象是以欣赏者在生活中积累起来的各种经验、感觉为依据的。欣赏者依据已有的生活经验,可对欣赏对象展开时间上的想象,空间上的想象,生活画面的想象,从个别形象到众多形象的想

象等。通过想象,欣赏者才能以自身的生活经验(包括审美经验)去充实,补充艺术形象,使之更加趋于完好。如果欣赏活动没有想象,欣赏者只是在静止的状态下去直观对象,那么,再优秀的艺术品也将失去它应有的艺术价值。

体验和想象这种心理活动可以使欣赏者对欣赏对象进行再创造,但是由于欣赏者的生活经验、欣赏经验各有不同,因此对于同一艺术形象的体验和想象既有共同性,又有差异性。这种共同性和差异性是由于欣赏主体的心理差异所造成的。它与欣赏者的生活积累和艺术修养、趣味爱好紧密相关。一般说来,生活经验较丰富,艺术修养较高的人,能够根据作品所提供的材料和直接形象,通过体验和想象,再创造出较为完美的艺术形象来。而生活经验较少,艺术修养较差的人,再创造出来的形象往往不够鲜明,不够丰满。所以有人说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”就是这个道理。

(二) 艺术欣赏中的再评价。欣赏活动是欣赏者对艺术家已创造出来的形象的再创造,同时也是欣赏者对艺术家的作品中评价过的生活的再评价。只有经过再评价,欣赏者才能对艺术作品所反映的生活,所蕴藏的社会意义得出自己的结论,并从中受到教育。

由于艺术家对作品中的生活的评价是结合他自己的思想感情所作的评价。而欣赏者的再评价是结合自己的思想感情所作的对作者已经评价了的生活的再评价,因此这两种评价之间常常出现多种不统一的情况。例如欣赏者的评价可能和作者评价完全一致,也可能高于或低于作者的评价,可能违反作者的正确评价,也可能在欣赏者的头脑中纠正作者的错误评价。有时,由于艺术形象所反映的生活包含多方面的社会意义,为欣赏者的再评价提供了客观依据,因而能力较高的欣赏者,就可能从中理解到它所蕴藏着的更深刻的意义,这种情况常发生于对古代作品的评价之中。例如《红楼梦》所体现的巨大的社会意义,未必为曹雪芹本人所充分认识到,而是今天我们对它再评价时,才发掘出它的“封建社会必然解体”这样一个深刻主题。

三、如何提高艺术欣赏能力

在艺术欣赏中能够获得多少教益和美的享受,取决于一个人的欣赏能力。欣赏能力在每个人是不一样的,有些人相对高些,有些人相对低一些。这种差异一般来说不是先天造成的,而是后天培养的。因此我们每个青年学生,都有可能通过培养来提高自己的审美能力。

(一) 培养对美的感受力。审美欣赏的过程是从感觉、知觉开始的,而感觉和知觉主要依赖人的各种感官。因此要想提高审美能力,首先应该锻炼我们的感官的灵敏性和洞察力,例如对语言所产生的语感;对光线、颜色,在冷暖、轻重、

浓淡等方面细微差别的辨别力;对形体的质感、动感的觉察力;对音色、音阶、节奏、旋律、和声等的感受力;对飞快消失的形象的观察和记忆等。这些都会对我们的审美欣赏发生影响,故而在对艺术作品的欣赏中,应对艺术形象从整体上给予把握。

在这方面反应灵敏、感受丰富的人,审美能力就会强些;相反各种感官反应迟钝,审美能力就比较差了。比如和声,在有些人听来十分美妙,因为这种音响比较丰富和谐。但有人听来就显得乱糟糟的,还以为是跑了调儿。还有些人根本听不出有不同的声音(音色、旋律)在同时发生。这说明,人的耳朵对音响的感受能力是不一样的。要想提高这种能力,就得多锻炼,多听带有和声的歌曲或乐曲,注意分辨同时发生的不同频率或不同发音体发出的声音之间有什么细微的差别,它们是否互相补充,互相衬托,造成和谐。同时也应该学习一点乐理知识,逐渐就会培养出自己对音乐的感受力。

(二) 积累审美经验。为了提高艺术欣赏能力,欣赏者还得具备一定的审美经验。审美经验一方面是指欣赏者欣赏作品的多少。欣赏得越多,审美经验积累得愈多,审美能力也愈高,对作品的理解与认识也愈深。另一方面审美经验的积累,从广义上讲,还应包括欣赏者的文化修养、知识结构、生活阅历、思想修养等,这一点是十分重要的。

在艺术欣赏中,我们应该根据艺术家的创作个性及时代特色来认识艺术作品,没有个性就没有美,同时从各种不同艺术的特点和相互关系来欣赏艺术作品,色彩、线条、音符是不同艺术的语言,只有用联系、整体的关系来把握,才能深入艺术作品的实质。在实践中去提高艺术欣赏能力,多看、多听、多研究不同风格的作品。

一个没有听过或很少听西方古典音乐的人,乍听德国音乐家贝多芬的音乐,一般很难领悟到其中的美;即使是有一定音乐修养的人,如果对贝多芬所处时代和贝多芬本人的生平等知之甚少,那么,他对贝多芬的作品也不会有较深的感受和理解。只有对西方古典音乐有相当的欣赏水平,并知道贝多芬一生坎坷的经历和他对美好理想的热烈追求,才有可能领会他的《命运交响曲》和《田园交响曲》的妙处。

(三) 提高审美情趣。审美情趣是指审美的爱好和兴趣,它是以主观取舍、主观爱好的形式表现对事物的客观评价的。审美情趣的高下,影响着审美能力的提高。审美情趣较高的人,在欣赏过程中会注意研究作品的思想性、艺术性,自觉地否定作品中较为平庸的东西。久而久之,他的欣赏能力就会越来越高。相反,审美趣味低下的人,只会在作品中寻找刺激,寻找庸俗的噱头、无谓的滑稽和有关暴力、色情的描写。这使他的审美能力总是停留在低劣的程度,很难