

全国高校素质教育教材研究编审委员会审定

人文素质教育

总主编 徐公芳 李标晶

艺术鉴赏引论

YISHU JIANSHANG YINLUN

主 编 王朝晖

副主编 沈 逵

 中国科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人文素质教育/徐公芳 李标晶 总主编

艺术鉴赏引论/王朝晖 主编. —北京: 中国科学技术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5046-5236-2

I. 艺… II. 王… III. 传统文化—简介—中国 IV. G12

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第110639号

艺术鉴赏引论

王朝晖 主编

责任编辑: 许 慧 周晓慧 高立波

责任印制: 安利平

封面设计: 张骥年

出版发行: 中国科学技术出版社

社 址: 北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮编: 100081

电 话: 010-67653536

排 版: 新颖印务有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 13.3

字 数: 253 千字

版 次: 2008 年 7 月第 1 版

印 次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5046-5236-2

定 价: 21.80 元

版权所有 翻印必究

序

进入21世纪,高等教育如何适应时代发展对人才的需求,培养更多的高素质合格人才,是值得认真研究的大课题。但不管时代发生了多大的变化,对一个人来说,特别是对一个受过高等教育的人来说,具备一定的科学素养与人文素养是必需的。

加强理工科大学学生的人文素质教育,就是要加强哲学、史学、文学、艺术等人文知识和人文精神的教育,使大学生进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观、审美观,进一步把握什么是真善美,什么是假恶丑,进一步懂得人之为人,学会怎样做人,怎样做事,进一步提高品德修养、精神境界和审美情趣,使身心和谐健康,使人生更有价值。

高等职业学校培养的是生产、服务、管理第一线岗位需要的应用型、技能型专门人才,应当加强学生就业技能培训,但也不能忽视人文素质教育。坚持“以人为本,以德育人”,注意人文素质教育与专业技术教育的和谐统一,培养出既具高等技术应用能力,又有良好心智修养与职业道德的专门人才,是现代高职教育不懈追求的目标。

要加强高职学校的人文素质教育,必须要有一套相应的教材。浙江建设职业技术学院组织编写的人文素质教育教材,适应了高职学校培养人才的迫切需要,比较切合高职学校的教学实际。这套教材由《中国传统文化概论》、《艺术鉴赏引论》、《中外文学作品导读》和《中国传统建筑文化读本》等组成。我相信这套教材的编写出版对于推动浙江建设职业技术学院的教学改革和人才培养,特别是全面提高学生的人文素质,将会起到积极的作用。

李金明

全国政协人口资源环境委员会副主任

九届浙江省政协主席

2008年2月28日

目 录

绪 论	1
第一节 什么是艺术	1
一、“艺术”一词的含义	1
二、艺术的本质	3
三、艺术的分类	7
第二节 什么是艺术鉴赏	8
一、艺术鉴赏的一般规律	8
二、艺术鉴赏的意义	8
三、艺术鉴赏的审美心理	9
第三节 艺术鉴赏力的培养与提高	13
一、在艺术鉴赏的实践中提高鉴赏能力	13
二、注意艺术家的创作个性和时代特点	14
三、在鉴赏中要对艺术形象进行整体把握	15
四、遵循“取其精华，去其糟粕”的鉴赏原则	17

上编 审美艺术和审美艺术鉴赏

第一章 绘画和绘画艺术鉴赏	21
第一节 绘画的分类和艺术特点	21
一、绘画的分类	21
二、绘画的特点	22
第二节 绘画艺术鉴赏	26
一、观气韵重笔意，从直觉领悟开始	26
二、注意绘画的各种要素，培养艺术形式感觉	26
三、了解绘画发展脉络，把握代表作品特征	27
四、尊重自我感受，以理解的态度加以品评	27
第二章 雕塑和雕塑艺术鉴赏	29
第一节 雕塑的分类和审美特征	29
一、雕塑的分类	29

二、雕塑的审美特征.....	30
第二节 雕塑艺术作品欣赏.....	32
一、中国的雕塑之美.....	32
二、西方的雕塑之美.....	33
三、现代雕塑之美.....	34
四、雕塑艺术的欣赏方法.....	35
第三章 舞蹈和舞蹈艺术鉴赏	36
第一节 舞蹈的分类.....	36
一、根据舞蹈的作用和目的划分.....	36
二、根据舞蹈的不同风格特点来区分.....	38
第二节 舞蹈艺术的审美特征.....	40
一、人体是舞蹈艺术的物质基础.....	40
二、长于抒情拙于叙事.....	41
三、虚拟象征性和直观即时性相结合.....	41
四、舞蹈与音乐的密切联系.....	43
第三节 舞蹈艺术作品鉴赏.....	43
一、舞蹈形式美的鉴赏.....	43
二、情绪意境美的鉴赏.....	44
三、舞蹈审美经验的自我培养.....	44
第四章 音乐和音乐艺术鉴赏	46
第一节 音乐的构成.....	46
一、音乐的基本要素.....	46
二、音乐的曲式.....	50
第二节 音乐鉴赏.....	52
一、音乐表现什么.....	52
二、欧洲古典音乐与中国古典音乐.....	53
三、现代派音乐的审美特点.....	55

中编 实用艺术和实用艺术鉴赏

第一章 建筑和建筑艺术鉴赏	63
第一节 建筑艺术的起源及类别.....	63
一、建筑艺术的起源.....	63

二、建筑的类别	64
第二节 建筑艺术的审美特征	64
一、建筑是物质功能性与审美功能性相结合的艺术	64
二、建筑是空间延续性和环境特定性相结合的艺术	66
三、建筑是正面抽象性与象征表现性相结合的艺术	67
第三节 建筑艺术的鉴赏	67
一、从不同的角度来进行建筑艺术鉴赏	67
二、从不同的层次进行建筑艺术鉴赏	68
三、辩证地、批判地鉴赏建筑艺术	69
第二章 园林和园林艺术鉴赏	70
第一节 园林和园林艺术	70
一、园林的概念	70
二、园林形式与风格	70
第二节 中国古典园林艺术的特点（与西方园林比较）	71
一、中国园林造园的美学思想	73
二、西方园林造园的美学思想	74
第三节 园林艺术的鉴赏	76
一、净心	76
二、静心	76
三、镜心	76
第三章 摄影和摄影艺术鉴赏	78
第一节 摄影艺术的产生与发展	78
一、摄影艺术的产生	78
二、摄影艺术的发展	78
第二节 摄影艺术的特征	81
一、摄影艺术的本质特征	81
二、摄影艺术的审美特性	83
三、现代摄影艺术特征	84
第三节 摄影艺术鉴赏	88
一、摄影艺术鉴赏的特点	88
二、摄影艺术鉴赏与创作	89
第四章 书法和书法艺术鉴赏	93
第一节 书法艺术的产生及类别	93

一、书法艺术的产生.....	93
二、书法的类别	93
第二节 中国书法艺术的发展过程.....	94
一、中国书法的起源——甲骨文.....	94
二、金文的发展	95
三、石鼓文	96
四、书法之祖——钟繇.....	96
五、“书圣”——王羲之.....	96
六、悲情书家——赵孟頫.....	97
七、热血书家——颜真卿.....	97
八、浓墨宰相——刘墉.....	97
第三节 书法艺术的审美要素和审美特征.....	98
一、书法艺术的基本审美要素.....	98
二、书法艺术的审美特征.....	99
三、书法艺术作品欣赏.....	101
四、欣赏者再创造	101
第五章 工艺美术和工艺美术鉴赏.....	102
第一节 工艺美术的起源及类别.....	102
一、工艺美术的起源.....	102
二、工艺美术的类别.....	102
第二节 工艺美术的审美特征.....	103
一、实用性与审美性的有机结合是工艺美术的首要特征	103
二、工艺形象的象征性特征及有关因素	104
第三节 工艺美术品的鉴赏.....	104
一、注意工艺美术品的材料美和色彩美.....	104
二、注意工艺美术品的造型美.....	106
三、注意工艺美术品的装饰美.....	107
四、注意工艺美术品的技艺美.....	107

下编 综合艺术鉴赏

第一章 戏剧和戏剧艺术鉴赏.....	111
第一节 戏剧的主要审美特征.....	111
一、综合融通性	111

二、舞台性	111
三、冲突激变性	112
第二节 戏剧的表现手段	113
一、动作	113
二、台词	114
三、道具	115
四、音响	115
五、灯光	115
第三节 戏剧艺术的鉴赏	115
一、把握冲突探求主旨	116
二、体察言行解读人物	119
三、品位戏剧语言	121
四、明晰结构谳通“门道”	123
五、玩赏表演评品戏味	124
第二章 戏曲和戏曲艺术鉴赏	127
第一节 戏曲的形成	127
一、戏曲的萌芽	127
二、戏曲的发展	127
第二节 戏曲的剧种和艺术特征	129
一、戏曲剧种	129
二、戏曲的艺术特征	130
第三节 戏曲鉴赏	134
一、戏曲的题材与情节	134
二、戏曲人物	137
三、戏曲行当	140
四、戏曲境界	143
第三章 电影和电影艺术鉴赏	147
第一节 电影艺术的特性	147
一、综合性和单纯性	147
二、逼真性和假定性	152
三、永恒的运动性	157
四、视像性	159
五、观众性	162

第二节 电影艺术表现手段的鉴赏.....	163
一、电影语汇	163
二、电影镜头	173
第三节 电影艺术手段的鉴赏.....	180
一、电影蒙太奇	180
二、电影结构	187
三、电影样式	191
第四节 电影艺术风格的鉴赏.....	197
一、导演的风格	198
二、演员的表演风格.....	200
后 记	204

绪 论

第一节 什么是艺术

一、“艺术”一词的含义

“艺术”一词的意义，在人类早期，是被当作诸如造物、种植等生产过程中用于完成任务所采用的“技术”来加以认识和对待的。在中国，“艺术”一词中的“艺”（美），其本意是技艺、艺术、种植。如庄子在其《养生主》“庖丁解牛”一文中描写厨师解牛的高超技艺，被庄子认为是艺术，其“合于《桑林》之舞、乃中《经首》之会”。即：符合桑林舞曲的节奏，又合于经首乐曲的乐律。

在西方，“艺术”（英语 Art）一词的最早来源，根据《大不列颠百科全书》的解释，是来源于古希腊拉丁语 Ars，它的内涵非常宽泛。凡是人们经过长期的训练而掌握的某种技能、技巧，包括一切能满足人的各种需要的生产、制作活动。比如泥瓦匠砌墙、鞋匠修鞋、造船工人造船、农民耕作、葡萄园主酿酒，等等，这些物质生产活动，也像写诗、作画、演奏音乐、舞蹈一样，统而论之归于“艺术”；只要生产者掌握了较高的技术，那么他们都可被称为“艺术家”，他们所制作的物品，均可称之为“艺术产品”。这一点，我们从古希腊哲学家们的著作中可以得到印证。在柏拉图的对话录中，他总是将艺术家与制作者或制造者三者并列。他把神、木匠、画家并列，并称为“艺术家”；而在亚里士多德的《修辞学》中，绘画、雕塑、诗歌等我们今天称为艺术的东西，他则均以“产品”相称。这种对于人类精神活动认识的模糊，反映了古希腊时代艺术创作繁荣而艺术理论研究相对落后的状况。

中世纪，一切听命于神学的支配，基督教神学家在阐述艺术原理时，把所有美的事物的源泉归之于神的恩赐；在他们的语汇里，“艺术”的内涵仍然是工匠与制作，艺术与艺术家，他们只服务于宗教、神。这种状况，一直延续到意大利文艺复兴时代。酝酿于 13~14 世纪的意大利，尔后席卷整个欧洲的文艺复兴运动，是欧洲各国艺术家反抗宗教压迫、倡导艺术回归人本含义的一次伟大的思想革命，同时也是一次繁荣艺术创作、拓宽艺术视野、丰富艺术表现形式、提高艺术活动在人类文明中地位的伟大艺术实践活动。经过这两三百年的狂飙激荡，欧洲各国的艺术开始挣脱中世纪神学的锁链，步入一个崭新的时代，这

为艺术理论的飞跃打下了一个坚实的基础。在研究总结文艺复兴时代以来艺术家创作实践的基础上,艺术理论的研究也逐渐向科学化迈进,到18世纪,精神产品——以审美为目的的艺术品的创造,与以满足人们的感官需要为目的的物质产品、财富的生产、创造,才逐渐区分开来,“艺术”一词的范围大大缩小。在西方文艺理论史上,首先对艺术分类做出贡献的是法国美学家阿贝·巴托,他把实用工艺与审美分开,区分为“美的艺术”与“机械的艺术”。巴托认为,美的艺术有五种主要形式:音乐、诗、绘画、雕塑、舞蹈,这些艺术都有一个共同特征,即模仿自然和引起人们的审美快感。

巴托的分类法在欧洲产生了巨大影响,为近现代艺术理论的分类体系奠定了基础,尔后各种哲学、文艺学理论都接受了这种分类法。活跃于18世纪后期欧洲知识界的哲学巨子康德,是较多关注艺术活动与生产活动分野的思想家之一,他在《批判力批判》等著作中,对艺术与手工艺的区别作了细致描述,把我们现在称为“艺术”的、以表现美为目的的创作活动称为“自由艺术”,把出于生活需要的强制性工艺操作、劳动,称为“有报酬的艺术”;同时,将依赖于勤劳和学习的工艺美术与依靠艺术家天才灵思的表现性艺术区别开来,为巴托的分类法作了进一步的哲学阐述。继康德之后,德国古典美学的另一位巨匠黑格尔,则从客观唯心主义哲学本体论出发,对艺术理论作了更全面、细致的阐发,建立起了他的以“绝对理念”为基石的艺术理论大厦。他认为,艺术是将绝对的精神用直观的形式表现出来的东西,艺术与美是绝对理念的感性显现。黑格尔的艺术理论是他整个哲学思想体系的一部分,因而他在宇宙本体认识上的“头脚倒置”,在艺术理论中也贯穿一致。不过,假如我们跳过“理念本体”这一层哲学迷雾去观察其对艺术理论的具体描述,我们会发现黑格尔对艺术创作活动的研究和理解是非常透彻的,他对艺术活动特征的描述和艺术范畴的界定,较他的先辈向前迈进了一大步。他把一切以表现美(绝对理念的体现)为目的的事物称为艺术,同时在讨论美与艺术时剔除了那些非表现性的工艺、技艺形式,将它们排除在艺术外,这就为近代艺术理论的研究与探索,拨正了方向。黑格尔的艺术理论是近代西方美学的里程碑,西方近现代艺术理论的发展与丰富,正是得力于他对目己艺术理论的精致营构。

黑格尔以后,在西方艺术理论术语中,“艺术”一词的含义,才拥有我们现代人文科学对它所作的规定性共识,即艺术是人类以创造美为目的、不带有任何功利性的一种特殊精神活动形式。

第二次世界大战前,工艺与艺术的界限容易被区分出来。艺术是由艺术材料(如画布上的油彩、线条等)制作,具有严肃内容、放在室内不具任何功能,工艺是由工艺材料(木、陶土、羊毛等)制作,并且仍为实用性所设计。20世纪50年代,工艺与艺术间的界限开始消失,工艺家开始创作非功能性物体,这

些作品与雕塑等已难以区别。这种脱离功能性的创作，首先出现在美国加州的一些陶塑家之手，启发了 60 与 70 年代从事玻璃与金属工艺的创作者，继而影响了 70 年代的艺术家的。许多艺术家开始对功能性物体产生兴趣，创作了“艺术家的家具”等混淆艺术界限的艺术造型。今日在画廊内展出的一把椅子，可能是一位艺术家、建筑师、家具设计师或工艺家的作品。

二、艺术的本质

探寻艺术的本质就是寻找艺术作为艺术的根据，即艺术的“本源”，是什么使艺术“如其所是”。

一般来说，追问“艺术的本质”问题同时出现了三个可能的“入口”：“艺术家”、“艺术作品”、“艺术”本身。

按通常理解，“艺术作品”来自“艺术家”的创造，因此，“艺术家是艺术作品的本源”。可是，“艺术家”又从何而来，或者说是什么使“艺术家成其为艺术家”呢？是“艺术作品”。正如荣格所说，“不是歌德创造了《浮士德》，而是《浮士德》创造了歌德”。因此，“艺术作品又是艺术家的本源”。可是，又是什么使“艺术家”和“艺术作品”获得各自定性，从而成为“艺术家”和“艺术作品”呢？是“艺术”。因此，“艺术同时是艺术家和艺术作品的本源”。这样一来，追问必然陷入一个逻辑循环的怪圈：什么是“艺术”，只能从“艺术作品”那里寻找答案；什么是“艺术作品”，又只能从“艺术本质”那里获得谜底。

以前的西方哲学、美学追问“艺术的本质”的方式不外乎两种：一是从现存艺术作品的特性中去归纳；二是从更高级的概念中去演绎。

海德格尔告诉我们，这样的追问方式是追问不到“艺术的本质”的，因为它追问“艺术的本质”却不去追问“艺术的存在”，而“艺术的本质”正是在“艺术的存在”中“生成”的，“艺术的本质”只能且必须到“艺术的存在”中去探寻。“存在总是某种存在者的存在”。据此，“艺术的存在”总意味着“艺术作品”的存在，再加上“艺术在艺术作品中成其本质”，所以对“艺术的本质”的追问必须从对“艺术作品的存在”的追问入手。这样的方法就是现象学方法。

美国当代著名艺术理论家艾布拉姆斯认为，艺术是由“艺术品”、“艺术家”、“宇宙”、“观赏者”四要素构成的活动，历史上关于艺术的本质理论，都是只抓住了四要素中的某一个或者一对关系，由此阐述艺术的本质，虽然都接触到了艺术的某些本质方面，但却犯了元素论的错误，以偏概全，尽管能解释某些艺术现象，但却是不全面的、不科学的，其结论没有真正地抓住艺术的本质。根据海德格尔的思想，我们应该从艺术的存在入手探讨艺术的本质，而艺术存在是一个整体，是一种活动。

人的活动是一个复杂的系统，要确定某种活动的本质，先要对活动进行分

类，在分类的基础上考察活动之间的区别，从而确定其本质属性。一个活动区别于另一个活动的关键是什么？既不是活动的时间、空间差异，也不是活动所采用的手段、方式方法，而是人的需要、动机。如果我们将艺术看成是一个整体活动，要确定该活动的本质，就离不开对人的活动需要、动机的考察。

马克思和恩格斯将人的活动分为两种，物质活动和精神活动，与之相对应，社会由经济基础与上层建筑两部分构成。上层建筑分为实体的如法律、军队、国家以及意识形态的艺术、哲学、宗教等。据此，我们可以将艺术活动的本质界定为意识形态。但同属于意识形态的很多，这样的理解不足以界定艺术与哲学、宗教的区别。因为马克思与恩格斯是从人类学、历史学、社会学的角度宏观地考察人的活动，其意在推动社会历史的发展，而不是考察艺术的本质。

西方人本主义心理学家马斯洛，从心理的、个体的、微观的角度考察人的需要及其动机，他将人的动机由低到高分七层：

自我实现需要：实现个人一切潜在能力。

审美需要：对称、秩序、美。

认知需要：求知、理解、探索。

尊重需要：胜任工作，得到赞许和认可。

归属和爱的需要：与他人亲近，受到接纳，有所归依。

安全需要：生活有保障而无危险。

生理需要：饮食、性欲等。

我们将艺术活动对应到他的需要层次理论中，应该是在自我实现的驱动下，主要以满足人的审美需要为目的的活动。因此，艺术与其他活动区别的根本属性是审美。

结合上面的论述，我们将艺术的本质归结为审美的意识形态，是人类精神活动的特殊形式。得出这个结论的理由如下：

首先，作为意识形态是指它与物质生产活动及产品相区别的。恩格斯《在马克思墓前的讲话》中说，马克思将人的活动分为物质生产活动和精神生产活动。人首先要进行物质生产活动以维持生命的存在，然后才能从事精神生产活动以满足人的多种精神需要，艺术就是精神生产活动之一种，属于上层建筑中的意识形态。物质生产活动是基础，精神生产活动建立在物质活动之上然而又具有对象的独立性并反作用于物质活动。

作为上层建筑中的意识形态，艺术的源泉是生活。艺术来源于生活然而又高于生活，它是作家对生活主观感受的形象表现，溶进了艺术家对生活的理解、概括，并借助于栩栩如生的有“意味”的形式表现出来，它比生活更高、更集中、更富有个性。同时，艺术对生活具有反作用，主要表现在认识作用、教育作用、审美作用等方面。这里的认识、教育作用有别于科学的认识、教育，是

潜移默化的熏陶感染，是在接收者不知不觉中进行的。认识作用是基础，教育作用是主导，娱乐作用是手段。

其次，艺术与其他精神生产活动的区别在于它的审美性质。作为精神生产活动的除了艺术外还有哲学、科学、宗教、政治等，艺术与这些精神生产活动的区别在于它的审美属性。

什么是审美？从不同的角度可以作不同的解释。

有人认为“美在形式”，比如古希腊的毕达哥拉斯就认为美同事物形式所表现出来的均衡、对称、比例、和谐、多样统一分不开。有人提出“美在理念”，如古希腊的柏拉图就突出美的内容因素，认为美的本质在于理念，只有这种理念才是真正的、永恒的美，才是一种具有客观意义的实在。“美在典型”也主张从事物自身来寻求美的根源，但“典型说”不赞成把美归结为事物自身的形式结构，而主张美是典型，是同类事物中最富于代表性的。“美在主观说”不赞成从客观对象寻找美，认为美是由人的心灵主观决定的。意大利美学家克罗齐说：“美不是物理的事实，它不属于事物，而属于人的活动，属于心灵的力量。”“美在关系说”的倡导者是法国启蒙主义者狄德罗。他指出，人们对于美的本质的把握，应当突破个别因素、个别事物而着眼于事物内部的关系以及事物与事物之间的关系。所处关系不同，事物的审美价值也就有了变化。因此他认为，“美总是随着关系而产生，而增长，而变化，而衰退，而消失”的。“美在生活说”把美同人类社会生活明确联系起来，断言“美是生活”。其代表是俄国革命民主主义思想家车尔尼雪夫斯基，他认为一切美的事物都不能脱离人类社会生活，凡是有益于人们生活的东西，符合人类生活要求的東西，或者能够显示出生活以及使人想起生活的东西，那就是美的。

2500年前，古希腊学识最为渊博的哲学家苏格拉底同论辩家大希庇阿斯对“美是什么”争论至最后，苏氏只好叹息说：“我得到了一个益处，那就是更清楚地了解一句谚语：‘美是难的。’”

那么，美的本质到底是什么？艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通过生产实践活动，反映从物质世界到精神世界、从生产关系到思想关系的人类的全面的社会生活，创造美的精神产品，满足人类精神上的审美需要。

社会性是艺术的首要本质和第一层面的本质。为什么这样说呢？

艺术是一种社会意识形态，是经济基础的上层建筑。

艺术这种社会事物是一种相对于物质关系的社会意识形态；是建立在一定经济基础之上，并从根本上说是为经济基础所决定的上层建筑，它反映经济基础，也反作用于经济基础。

上层建筑包括两个部分：

一是政治、法律等制度及相应的机构、措施。

二是社会意识形态。

社会意识形态主要指政治观点、法律观点、道德观念，以及哲学、宗教、艺术、各种不同的情感、幻想等等。

各种不同的社会意识形态的共同性：政治、法律、宗教、哲学、文学、艺术等的发展，是以经济发展为基础的。但它们又都相互影响并对经济基础发生影响。社会主义文学艺术是为社会主义经济基础所制约、决定的，为社会主义经济基础服务，为发展社会生产力、促进社会前进服务。这是“文艺要为人民服务，为社会主义服务”的真实含义。

艺术是一种特殊的社会意识形态。艺术、文学、宗教、哲学等等的各种不同的意识形态中，是“更高的”、“悬浮于空中的”、“更远离物质经济基础的”特殊的意识形态。说它特殊主要是因为艺术反映社会生活和对生活的审美认识、审美情感、审美理想。

艺术作为“艺术生产”是一种自由的精神生产，审美创造，审美是它的本质特征。

艺术以特有的方式“掌握”世界，可以通过和其他意识形态的比较来说明。

艺术与宗教的区别：

宗教的“掌握世界的方式”或反映社会生活的途径，主要是通过“佛”、“菩萨”、“上帝”、“真主”等虚幻的观念，是颠倒实际的。

艺术的方式是真实地认识世界和反映社会生活，真实性是艺术的生命。一切优秀的艺术作品都有一定的真实性。

作为宗教对象的神，显示的是人的本质的异化，人们在对它顶礼膜拜时，只能感到一股压迫自己的巨大力量；而艺术形象显示的是人的本质力量的对象化，人们在欣赏艺术美的时候，也认识到自身的本质力量，从而得到审美的享受。

艺术与哲学的区别：

哲学在本质上是寻求真理的，在追求真理或真实性上，与宗教完全不同，而与艺术相同或相似。但在“掌握世界的方式”上，哲学与艺术迥异：哲学是抽象的，艺术的形象是具体可感、鲜明生动的。哲学主要是作用于人们的理智，而艺术作用于人们的理智的同时，还强烈作用于人们的情感，给人以审美享受，艺术用形象反映世界。

艺术与其他社会意识形态的根本不同，最基本的一点是具体可感的形象性。

形象性是艺术的基本特征。

艺术形象是感性与理性的统一。感性与理性的统一，是艺术形象的一个重要特征。

艺术形象是主观与客观的统一。艺术形象是艺术家按照他对社会生活的独

特的审美认识创造出来的,既有客观的现实生活的根源,又有主观的意识作用,是主观与客观的统一。

艺术形象的真实性的,是一切优秀艺术作品的基本要求。艺术反映客观世界的真实性——再现的真实。艺术品的形象要符合它所反映的客观事物实际,符合它所反映的社会生活实际。这是一般再现形或再现性艺术的基本要求和基本特征。

艺术反映主观世界的真实性——表现的真实。表现,是指艺术家运用艺术表现手段表达自己的情感体验和审美理想,在创作手法上偏重于理想地、情感地表现对象或抛弃具体的物象,追求超感觉的内容和观念,常常采取象征、寓意、夸张、变形、抽象等艺术语言,以突破感受的经验习惯;在创作倾向上,偏重于表现主体意识,直抒胸怀。表现性艺术具有震撼人心、高度概括、不求形似等特点,是中外艺术史上的另一主要倾向。

艺术的真实性包括两个相互联系、融合、统一的方面:

一是反映客观世界的真实或再现的真实,二是反映主观世界的真实或表现的真实。

三、艺术的分类

整个艺术系统,由众多不同的艺术门类组成。各门类有特殊规律。

(一) 艺术门类的多样性

原始状态的艺术只有两种类型:造型艺术与歌舞艺术。随着生产力的发展和社会文化生活的演进,以及艺术本身在实践过程中的发展,艺术门类渐趋多样化。

(二) 艺术门类的划分

1. 以艺术形态的存在方式为标准,分为三个类型:

- (1) 空间艺术,包括绘画、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。
- (2) 时间艺术,包括音乐、文学、曲艺等。
- (3) 时空艺术,包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。

2. 以艺术形态的感知方式为标准,分为四个类型:

(1) 视觉艺术:绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技、建筑艺术和园林艺术等。

(2) 听觉艺术:音乐、曲艺等。

(3) 视听艺术:戏剧、电影、电视剧等。

3. 以艺术形态的创造方式为依据,分为四个类型:

(1) 造型艺术:绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。

(2) 表演艺术:音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等。

- (3) 语言艺术：文学的各种样式。
- (4) 综合艺术：电影、电视剧等。
- 4. 以艺术的本质属性为依据，分为三种类型：
 - (1) 审美艺术：绘画、雕塑、音乐、舞蹈。
 - (2) 实用艺术：建筑、园林、书法、摄影、工艺美术。
 - (3) 综合艺术：戏剧、戏曲、电影、电视

第二节 什么是艺术鉴赏

简单说就是艺术欣赏，是指人们在接触艺术作品过程中产生的审美评价和审美享受活动，也是人们通过艺术形象（意境）去认识客观世界的一种思维活动。在艺术鉴赏过程中，感觉、知觉、表象、思维、情感、联想和想象等心理因素都异常活跃。人们正是在这多种心理因素的综合作用下，接受、理解并把握艺术作品的，并从中得到某种思想上的启迪和艺术上的享受。

一、艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏以具有美的属性的艺术作品为对象，并伴随着复杂的情感运动，实际上是人类审美活动的一种高级、特殊的形式。艺术鉴赏的特点是：感性认识（情）与理性认识（理）相统一；教育与娱乐相统一；享受与判断相统一；制约性与能动性相统一；共同性与差异性相统一；审美经验与“再创造”相统一。在艺术鉴赏中，鉴赏者不是被动、消极地接受艺术形象的感染，而是能动、积极地调动自己的思想认识、生活经验、艺术修养，通过联想、想象和理解，去补充和丰富艺术形象，从而对艺术形象和艺术作品进行“再创造”，对形象和作品的意义进行“再评价”。可以这么说，如果没有鉴赏中的“再创造”和“再评价”，也就没有真正意义上的艺术鉴赏。艺术鉴赏的过程是由浅入深的，大致上经历了感官的审美愉悦、情感的审美体验到理性的审美超越这三个层次。艺术鉴赏是艺术批评的基础，也是艺术作品发挥社会功用的必然途径。艺术鉴赏的社会功能是多方面的：它能满足人们的审美需要，提高鉴赏者的审美能力；它能培养人们的品德，提高他们的思想，陶冶他们的情操；它能开发人们的智力，增加智慧，拓宽认识；它是一种积极的娱乐方式，能娱情怡神，促进人们的身心健康等。

二、艺术鉴赏的意义

接受美学首先确立了读者的中心地位，认为读者在阅读活动中具有重要地