

全国大学生人文素养教育“十二五”规划教材

全国大学生艺术修养教育精品教材

艺术欣赏

QUANGUO DAXUESHENG RENWEN SUYANG JIAOYU
YISHU XINSHANG

周星主编

赠送教学课件

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国大学生人文素养教育“十二五”规划教材

全国大学生艺术修养教育精品教材

艺术欣赏

QUANGUO DAXUESHENG RENWEN SUYANG JIAOYU
YISHU XINSHANG

周星主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 周星主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2012.9

(全国大学生人文素养教育“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-303-14644-4

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—鉴赏—高等职业
教育—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 125326 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm × 260 mm
印 张: 19.5
字 数: 372 千字
版 次: 2012 年 9 月第 1 版
印 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷
定 价: 29.80 元

策划编辑: 姚贵平 责任编辑: 姚贵平
美术编辑: 高 霞 装帧设计: 天泽润
责任校对: 李 茵 责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前 言

随着中国经济实力的迅速增长，国民生活日趋丰富，文化艺术的价值也获得更高认同，大众参与艺术建设、投身艺术活动、参与艺术欣赏的热情不断提高。艺术的社会地位和艺术对于人心的熏染作用都今非昔比。由此，如何认知艺术，艺术欣赏的基本要素是什么，怎样把握艺术的精神情感，如何判断艺术表现的高下等，都提到议事日程上。本书是一本试图全面了解艺术鉴赏的普及类书籍，在艺术鉴赏的概念和艺术门类精品鉴赏的全面性上更显细致，因此，有利于不同层次的读者根据需要自主选择，深入认知艺术精神和提高艺术鉴赏能力。

本书由北京师范大学艺术与传媒学院和其他高校专事于艺术门类研究的研究者撰述，主编为国务院艺术学科评议组成员、教育部专业艺术学科教学指导委员会副主任，全国艺术专业硕士教学指导委员会戏剧影视舞蹈分委员会主任周星教授。主编设计编写提纲并校订全书。撰稿者包括：北京师范大学周星教授、博导；同济大学万书元教授、博导；北京师范大学金秋教授、博导；北京师范大学甄巍副教授、硕导；中国传媒大学王利丽副教授、硕导；中国戏曲学院刘小梅副教授、硕导；北京师范大学高徽讲师、硕导，肖艳讲师、硕导，于新颖讲师，袁丹讲师，朗丽讲师等；北京师范大学艺术与传媒学院的一些博士和硕士也参与部分鉴赏文字写作，他们是陈可红、李莉、张芸、黄钟军、刘丽君、周粟。特别感谢北京师范大学出版社姚贵平责编，他对于纲目和具体写作的指导帮助使得本书得以完善。

编 者

目 录

第一章 艺术欣赏要则	1
第一节 艺术欣赏的对象	1
第二节 艺术欣赏的性质	3
第三节 艺术欣赏的意义	4
第二章 音乐艺术欣赏	10
第一节 音乐艺术欣赏概述	10
第二节 中国民族器乐乐曲欣赏	11
第三节 西方著名器乐乐曲欣赏	28
第四节 声乐艺术的魅力	49
第三章 美术艺术欣赏	69
第一节 美术艺术欣赏概述	69
第二节 中国美术欣赏	88
第三节 外国美术欣赏	115
第四节 雕塑艺术欣赏	121
第五节 西方现代美术欣赏	125
第六节 新媒体艺术欣赏	129
第四章 设计艺术欣赏	132
第一节 设计艺术欣赏概述	132
第二节 平面设计欣赏	133
第五章 建筑与园林艺术欣赏	159
第一节 中国建筑：从民居到宫殿	159
第二节 西方建筑：从传统到现代	164
第三节 新的综合：环境艺术	168

第六章 戏剧艺术欣赏	174
第一节 戏剧艺术欣赏概述	174
第二节 戏剧欣赏要素	177
第三节 外国戏剧欣赏	184
第四节 中国戏剧欣赏	195
第七章 戏曲艺术欣赏	204
第一节 戏曲艺术欣赏概述	204
第二节 昆剧艺术欣赏	209
第三节 京剧艺术欣赏	212
第八章 电影艺术欣赏	222
第一节 电影艺术欣赏概述	222
第二节 中国电影欣赏	228
第三节 外国电影欣赏	249
第九章 电视艺术欣赏	260
第一节 电视艺术欣赏概述	260
第二节 电视剧艺术欣赏	268
第三节 电视动画艺术欣赏	279
第十章 舞蹈艺术欣赏	285
第一节 舞蹈艺术欣赏概述	285
第二节 经典舞蹈作品欣赏	289

第一节 艺术欣赏的对象

艺术欣赏是对艺术对象的鉴赏认知活动。

艺术对象包括称为“艺术”的常见指称对象，如音乐、绘画、雕塑、书法、工艺、摄影、建筑、戏剧、戏曲、舞蹈、电影、电视、新媒体艺术、广告艺术等。

艺术欣赏是一种情感感染体味、精神升华感受、理性认知满足的活动；是从作品创作形态入手，从感性感受开始，把握作品的形态特征和内涵，进而获得精神愉悦，最终得到理性认识的结果。

艺术是什么？可以有多种解说，但的确难以确知。许多理论家从不一样的角度给予艺术不同的解释。艺术的奇妙不在于定义，而在于多样理解的奥妙本身。定义仅仅是理论形态的把握而已，而理论是灰色的，生命之树常青，艺术之彩也是永亮的。艺术欣赏正在于把艺术作为生动灵跃的精神情感对象来把握。艺术与审美、艺术与情感、艺术与物质现实是需要辨析的重要问题。

一、艺术的基本认知

艺术是人类创造的精神情感活动。就词义而言，在中国古代，最初艺和术是分开的。就艺术的“艺”而言，经历了种植—才能—技艺等含义的变化。从甲骨文看，“艺”字是一个象形字，如同一个人手持着禾苗种植到土地上。在金文中其字意为“持木植土上”即是证明。

因此一般认为它是艺的原始形态，其本意是“种植”。《诗经》中就有“自昔何为？我艺黍稷”。显然，这里“艺”的种植意思明确无疑。而延伸开去，种植需要技艺，由此，艺就衍生出新的意义：才能。于是有才能的人就被称为“艺人”，而“术”则被称为方式、方法、手段、技术。

由于艺的原始意义是指技艺，与人类的劳动、生产、生活的娴熟与创造性的程度有关。延展到现在，无论是演奏、舞蹈、绘画，还是设计、拍摄等诸多艺术都需要借助技艺来实现。所以艺术有偏重技艺的趋向，需要强调实践，也是自然的。因为现代理解中的艺术是“艺”和“术”的综合。

现代意义上的艺术，包含艺术和技艺的成分。考虑其历史构成，需要认清两者的关系。艺术之艺是更为精神上的概念，是形而上的；术则偏重技能、方法，是具体的操作层面的表现。但“艺”自然连着“术”，没有术的艺术没法落实；“技”也辅助着“艺”，没有精神的技能不能算艺术，但主体一定是“艺”。

我们必须确认，艺术的核心是“艺”的精神而不只是术的技能。术是可以衡量的物质性属

性的技艺，如认定钢琴几级等。可以操作的东西就是“技”之艺术，它与等级、对错、好坏相联系。技艺当然非常重要，艺术没有技艺无所依托，但要说“有艺术性”，若除了心里的自我感觉外没有一个显现物件，则显然不行。但若极力追求技艺则容易失去艺术。

学习舞蹈艺术的例证最能说明问题。舞蹈家认为学习舞蹈有几个阶段：青少年往往是模仿学习，掌握技艺，多处于技术层面；毕业走出校门后寻找自我个性，则进入技艺融合阶段；成熟后，才能物我合一，其舞蹈成为艺术。“物我合一”是艺术境界。总之，艺术是精神层面的东西，无形而高尚。

因此，对于艺术，需要有超然的态度、能够看到奥妙的心态与境界。有一首诗简单之极：“你一会儿看我，一会儿看云。我觉得，你看我时很远，你看云时很近。”

诗歌朴直却玄妙，简单中表达现实观念，玄妙里透露人情世故。艺术其实内涵玄妙，难以一语道破，没有精神上的体悟和情感上的契合，实在不能领悟其实质。但艺术在常人看来是有直接对应对象的，是唱的、跳的、画的对象等。认识艺术只有超越世俗的简单而进入精神层面的玄妙才能透彻理解。站在精神层面理解艺术就是把艺术作为人生所需要的精神伴侣而不是应景之技艺，也不是无聊的消遣，更不是被迫选择。

二、艺术的分类

作为人类创造的精神产品，艺术有多样的形态和类属。我们对艺术的理解也应当包含着许多不同的种类划分，而每一艺术种类又可以细分出多种体裁。

第一，按艺术作品的存在方式为依据可分为时间艺术(音乐、文学等)、空间艺术(绘画、雕塑、书法、摄影等)、时空艺术(戏剧、影视等)。

第二，按对艺术作品的感知方式为依据可分为听觉艺术(音乐等)、视觉艺术(绘画、雕塑等)、视听艺术(戏剧、影视等)。

第三，按艺术作品对客体世界的反映方式为依据可分为再现艺术(绘画、雕塑、小说等)、表现艺术(音乐、舞蹈、建筑等)、再现表现艺术(戏剧、影视等)。

第四，按艺术作品的物化形式为依据可分为动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、影视等)、静态艺术(绘画、雕塑、摄影、书法、建筑、工艺等)。

上述分类方法都有其自身的合理性，而科学的艺术分类方法应当充分吸收上述分类法的合理因素并考虑到艺术分类的美学原则。

我们着重从美学的角度对艺术进行分类。艺术作品理当以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识，因此，艺术分类的美学原则，应当把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本依据。

于是，可以把艺术分为造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术和综合艺术五大类别。造型艺术包括绘画、雕塑等，实用艺术包括工艺美术等，表情艺术包括戏剧、戏曲和舞蹈艺术等，语言艺术主要指文学艺术，综合艺术主要包括影视艺术等。

第二节 艺术欣赏的性质

艺术欣赏是一种对于艺术对象情感感知和精神把握的过程。艺术生产作为一种高度情感凝聚的精神创造活动，其作品的感受认知也应由情感的感染开始。情感构成使得从表面上看来，“艺术”是花哨、个性、不安分守己的代名词；从另一方面看，艺术是朝气蓬勃、情感伸张、不唯名利的体现。这就是精神情感所赋予艺术的本质。

故可将艺术作为超越现实的情感幻梦。艺术形式是精神情感的外化，核心是理想精神、爱的渴望、善的种子。欣赏艺术需要弄清关于艺术的几个基本认识：艺术与情感、艺术与现实、艺术与美等。

一、艺术与情感

艺术与人类情感的关系必须确认。毫无疑问，艺术和人类的精神情感活动密不可分。诉诸人的情感来实现艺术价值，是人们普遍接受的道理。在理论上可以用美国人苏珊·朗格在《艺术问题》中的认识来注解：“艺术品是将情感(指广义的情感，亦即人所能感受到的一切)呈现出来供人观赏的，是由情感转化成的可见的或可听的形式。”我们观赏艺术是因为情感得到激发、满足，所以艺术形象一般不用去解释就可以得到情感的撞击。如看电影中恋人的情感交流，惊心动魄、细致入微，你的情感就在激荡。而看动人心魄的德拉克洛瓦的《自由领导人民》，对于革命的感受、情感扑面而来。而教条教化电影的可笑就在于没有情感动因而故作悸动。

但艺术情感感知却有个体性差异。艺术创作既需要个性独特的情感创造表现，也需要不同个体的感受差异，所以，理解艺术作品也肯定是个体性的情感的辐射。不同个体的认知、理性把握和感性的差异，可能是巨大的。所以承认艺术感知难以趋同，正是承认情感的多样性。

二、艺术与现实

作为精神产品的艺术，从根本意义上讲也是来源于现实，但却通过人的情感来折射现实。艺术是人对于现实存在的超越性需要的产物，需要借助情感的内涵来感知对于现实的态度和对于理想的期望。艺术家不是在模仿现实，而是在创造艺术。艺术就是对于现实情感的凝聚，是人对于现实本质的理解与期望。丹纳在《艺术哲学》中一开始就反对艺术反映现实，而是把现实对象的特征，而且是主要特征表现与突出出来。他认为现实不能充分表现特征，必须由艺术家来补足。不是个人的私情就可以打动大众，在大艺术的范畴中，怪异和狭隘的情感可能有个别人得意却不能得到呼应。

就作品而言，依靠艺术不同门类的、所特有的艺术形态表现，现实隐含在情感因素中。艺术的现实包含了创作者所感受的现实和作品中折射的现实。音乐似乎是没有形象画面，但旋律节奏却可以造就情感世界的现实图景。比如，我们在小提琴曲《梁山伯与祝英台》中，感受到如歌如泣的爱情悲剧，爱而不能，生死相隔，幻化为双蝶飞飞，在哀婉优美的旋律中，可以感受到痛彻心扉的爱情悲鸣，那是人们精神需要的、形象的人生情感现实。电影《云水

谣》中，男女主人公相濡以沫的情感生活，在现实空间中展开，而雪域动人的爱情挽歌却深深回旋在心理世界中。

“爱是什么？花朵在楼道中穿行”，是在朦胧诗年代的一个意外创作故事：当年有感于一些诗歌不知所云的语词，课堂上老师调侃式地让学生用随意写下的单词拼接，在大家哈哈大笑时，意外拼接出这样的诗句使整个课堂顷刻安静下来。原因在于这里的诗句把一个抽象的爱变成了形象的画面：可人的花朵婀娜多姿地在一个个青春汇聚的楼道中飘过，而画面中的情感如此鲜活动人。爱如鲜艳花蕾挺拔招展，而潜藏在人们心中期待的奇妙感觉突然显得那么美丽：对爱的渴望。艺术和现实的关系也就是如此微妙。还是用苏珊·朗格在《艺术问题》中的话来注解：“艺术家表现的绝不是他自己的真实情感，而是他认识到的人类情感——艺术品表现的是关于生命、情感和内在现实的概念。”

三、艺术与美

一般而论，都把艺术和美等同。但其实，艺术不能直接与美画等号，美之牵扯艺术是有条件的。我们需要认识艺术并非美，但艺术可以是审美之源。

关于艺术与美的关系，众说纷纭，关键就在于艺术是否就是美。表面看来艺术导向美，但细细琢磨，未必尽然。艺术造就于人的精神世界，而人的精神情感需求自然企求美的升华，艺术美是因为艺术走向是以审美作为基本要求的。于是，传统认识将艺术与美画上等号，就在于艺术审美所造成：艺术就是美，艺术就是表现美，美就是艺术。这里的似乎合理性在于艺术能够激发审美感受，我们喜爱艺术多半都是冲着其艺术审美去的，而情感审美就是艺术感受的基本要素：艺术是导向美的。但却不能不问：审丑给予我们什么艺术感？艺术表现中对于丑的描画也能够造就艺术创作的出色作品。在表现残暴摧折生命的文学作品中，在描画丑陋的绘画、雕塑作品面前，在大悲剧的戏剧舞台上，在造就凶恶恐怖的音乐旋律中，都有被人津津乐道的经典作品传扬下来。显然，丑肯定不美，但审美中包含了对丑所激起的人们情感的反应；丑也能成为艺术的经典创作之源。何况，审美不是艺术的专利，自然给予我们的审美感受同样动人。漫天霞光、花朵的艳丽、九寨沟的奇异色泽等，都是美好动人的景致。

在艺术和美不能简单画等号的前提下，依然要确认艺术是审美的天堂，这就是艺术首先是人类要提升情感愉悦的体现，美的形体、美的声音、美的视觉印象，以及美的线条、造型、色彩、质地一直到谈吐、气味、节奏等，都给予人直接的审美感。艺术是给予审美感受的田园。我们应当认识到：艺术不等同于美，但艺术是审美之源，美的感觉是精神层面的情感愉悦，无论其来自于自然还是艺术都作用于精神、心理，艺术主要给予人审美感觉。换句话说，艺术对于人来说首先是满足美的期待，如均衡、节奏感、大小尺度适当、圆润等的期望，在艺术中得到情感的满足。

第三节 艺术欣赏的意义

一、艺术的概念

如何认知艺术的概念始终是一个难题，古希腊哲人希波克拉特有：“艺术长存，而微妙的

生命短暂”的名言，令人感喟，就在于艺术的确玄妙而亘古常青。艺术令人尊崇并且长久保持生命力，是因为其具有精神文化的价值。一般事物会随着时事变迁而沉寂衰落，得以长存的一定是有根本性生存的理由，包括有人本需要，似乎就与人生存等同；不是低等物质需要，自然就有无限的拓展余地；切合心灵多样化，也就变幻莫测长久存留。所以，艺术得以长存是由于它就是人对于自身价值的寄托。由此，我们将艺术界定为：艺术是人类试图超越物质存在而进行精神创造的文化产物。

试图超越，是说不是与生俱来的却又是人类这样高等动物需要尽力来获得的。物质的第一因素永远占据生存的基础，但一旦具有生存可能，人的艺术需要就成为人类争取自身生存意义的对象。如电影的声光画电展现的艺术世界，就是人类试图超越现实存在的梦幻性世界。而目前世界上票房最高的3D电影《阿凡达》所表现的匪夷所思的潘多拉星球，和其间的异物种的爱恨生死，都是我们所不能遇见的。它是根据人的情感期望而创造了这样的梦幻世界。

精神创造，是说艺术不是物质产品而是心灵需要，它在人的精神层面具有巨大的感召力，它可以平衡甚至超越物质存在而成为人的更高追求。正如诗歌所说：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。”这里，内容上所张扬的就是人的精神追求超越物质期求的艺术精神，而诗歌本身又是艺术精神创造的对象物体现。

文化产物，是说艺术属于文化，因而文化特性决定艺术需要借助物质生存而精神存在。但艺术的内质是精神文化产物，它作用于人的情感、心灵，给人以精神满足。所以，忽略文化的物质生存性和背弃精神根基都是错误的。

无论如何界定，艺术作用于人的精神世界是不可怀疑的。自然，物质形态的艺术改变了人的生活世界，建筑还有物质使用功能、工艺品可以给人生活实用享受、音乐可能成为生活环境的具体存在，舞蹈几乎就是一些人的身体运动、影视好像也是物质产品、绘画就是触手可及的物质等。我们说艺术是那些物质形态物的精神感受的对象，艺术自然要形成物质形体，但精神世界才是其归属所在。在物质上强调艺术自然就是歌德所言的，当《浮士德》中的靡非斯特对于美好的贪恋，渴求“让我停一下”时就归入物质的死亡，因为企求可及的艺术东西时，艺术之神必然丧失。当然，艺术其实之所以作用于人就有个体乃至社会群体的效用，是因为人需要精神的支撑。没有精神的支撑或褊狭的精神支撑，都会使人走火入魔或剑走偏锋。

二、艺术的功用

作为人的精神创造对象，艺术的影响首先在于精神领域，艺术的奇妙性正在于作为孤高奇异的现实存在物，艺术似乎没有什么经国之伟业的功能，但艺术的确对于人心疏散和人情积蓄具有重要作用。巴金的小说《家》是当时人心冲破压抑黑暗企求光明的呼应，自然得到无数时代青年的青睐；诗歌“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，是那个时代饱经苦难而依然渴求美好的情感体现。柴可夫斯基的音乐《如歌的行板》是俄罗斯人民和广袤大地的心声，让大文豪托尔斯泰听之泪下。

所以，从功能上讲，艺术是精神寄托；从作用上讲，艺术是超越现实的创造性体现。

（一）从功能上认知艺术

艺术是精神寄托。许多时候，人们吟唱歌曲、手舞足蹈、挥笔书写、沉浸影像都是为了疏散内心烦闷、舒张激动内心。此时，艺术就是一种精神寄托对象。在诗人海子的著名代表

诗作《面朝大海，春暖花开》中，充满了对于生活期望的寄托之情。让我们看看其诗句：

从明天起，做一个幸福的人/ 喂马，劈柴，周游世界/ 从明天起，关心粮食和蔬菜/ 我有一所房子，面朝大海，春暖花开/ 从明天起，和每一个亲人通信/ 告诉他们我的幸福/ 那幸福的闪电告诉我的/ 我将告诉每一个人/ 给每一条河每一座山取一个温暖的名字/ 陌生人，我也为你祝福/ 愿你有一个灿烂的前程/ 愿你有情人终成眷属/ 愿你在尘世获得幸福/ 我只愿面朝大海，春暖花开

诗人通过诗歌传达了艺术生活的信息，即情感生活最不可忽略和最难以改变的精神审美需要与常人感知的精神期待。“从明天起，做一个幸福的人”就是精神期待，其实人们每天都在对“明天”的精神期待中生活，却未必能够享受明天这一艺术范畴的意义。而关键是对“今天”的需要寄托对象没有充分的体验和困扰，没有现世苦难就没有深刻的来世企求。这是精神寄托需要的重要原因。西方艺术在这一点上具有宗教体验或具有与宗教相通的东西。这首诗歌充满了世俗的理想，也因此更能说明打动人的秘密所在：常人审美的奥秘就是脚踏实地且心怀高远，两者不可或缺，这就是艺术情感的饱满所在。不断地观照现实存在，因而充满着矛盾痛苦；又不断地期待理想的美好境界，花团锦簇般诱人。艺术就是这样进入我们的情感世界。谁能说“我只愿面朝大海，春暖花开”不是带有浓烈的世俗社会的要求而同时充满着宗教般虔诚的动人期待呢？

于是，强调艺术功能就是精神寄托，也就是把握了艺术的本质。这也就是我们要赞扬或挑剔艺术作品，有没有实现个体对生活感悟的真实深入的困惑和企求的渴望的缘由所在。什么是深刻的艺术？就是给予我们精神寄托的审美要求对象。艺术即情感（苏珊·朗格），这情感就是对于精神寄托的渴望。那么现实满足从根本上说就是一旦实现而同时失去了艺术渴求的艺术过去，或没有悬念的现世满足，审美的天地就不属于它。

清华大学科技园有一个口号：空间有形，创造/联想无限。这是美妙的境界，也恰好说明艺术的质地。实际上，对于艺术的功能而言，林林总总的议论都非常诱人，但你内在感悟的或接受的是什么，其实就是你对艺术的态度和认可意识。艺术不可能创造实际的惊天动地的伟业，但对于个体而言，却会成为我们不断感悟和感动的对象。

（二）从作用上认知艺术

艺术是超越现实的创造性体现。前述朦胧诗时代的产物：“爱是什么，花朵在楼道中穿行”，显示着多么无拘无束的姿态，充满创造性。艺术没有想象力和创造性就失去了自己。既然艺术审美就是可望而不可即的情感寄托，那么艺术有什么作用？其实就是超越现实的创造性体现。“采菊东篱下，悠然见南山”，似乎是现实，其实是心里的发现，那种美景的发现可能是现实存在，但陶老先生的艰窘生活才是他对那些山林景物都会激起渴望的基础，超越现实的渴求造就了“见”——似乎无意中抬眼见到、偶然间发现，但实际是心里希望看见的审美对象。

如果艺术愈来愈拘泥于现实要求而萎缩了艺术想象，那便短缺了艺术创造性。其原因包括政策要求的功利性，但其实主要是艺术创造者功利地认识艺术，而没有创造的心性的必然结果。在大众文化时代，艺术的变异时常印证这一点。“山寨”和模仿的风行也就是创造性的

低落。有人发问过为什么同样悲怆压抑的俄罗斯还有《日瓦格医生》等悲剧年代的大家，因为艺术遵从的是艺术创造性而不是屈从、盲从和自觉服从，遵守的是超越现实的创造。可惜，许多时候卑躬屈膝太多了，而且是自觉得体地为奴。鲁迅对于中国人“两个时代”的划分不是没有道理，现今人们的屈从依然是自觉自愿的。艺术成为装饰和面子，成为讨好上级、政策或者市场需要或者功利目标的东西，自然没有艺术存在的可能。

当电影《阿凡达》创造了前所未有的世界第一票房的时候，不仅是3D技术的诱惑，而且在于对人类问题的思考的深入和创造性设计的大胆。中国电影《十月围城》在表现孙中山返港的艰难历程中，设计出前所未有的武打线索加以辅助，也为主旋律创作提供了新鲜大胆的成功尝试。

纪伯伦说，“我们活着只是为了发现美。其他一切都是为了等待”，何等之好！发现就是艺术的动力，艺术就是要无拘无束地发现、创造属于人的心智所需要的理想世界。美妙的艺术创造将扩展人类生活的疆域。

三、艺术欣赏的意义

艺术欣赏就是对于艺术对象由表及里的完整赏鉴、分析、认知、评价的活动。挖掘艺术创作的丰富含义是艺术欣赏具有独立价值意义所在。

艺术创造所遵循的是艺术思维，形象地表现情感是其基本手法。艺术欣赏所遵循的是感性和理性结合的复合思维，既要作品有设身处地的体味、感知，又要能够加以抽象归纳，理性认知其蕴涵的意义。

由于艺术创造具有丰富的人生经验的汇聚特点，所以在创作者的感受中浑然未知的因素可能包孕在作品的深处；欣赏者所站角度的差异可能别具一格地挖掘出作品的意外之意，又凸显了作品丰富性的多侧面。所以，欣赏是依据创作又具有独立价值的活动。

艺术欣赏自然是对于作品的感悟。好的欣赏者需要具备一些艺术素养，如要有基本艺术感悟力，不然作品之于观听者就是对牛弹琴了；要有形象思维的感悟力，艺术应当是可看可听可直接领悟的东西，只用科学的理性不能直观领受艺术的情感趣味；自然，还要有对于内涵的洞察力，艺术的内里都有情感内涵，需要透过形式把握内在精神。此外，深入的欣赏者还需要具有分析的知性力，能够对作品的长短得失作出理性判断与分析。

具体而言，艺术欣赏应当注意下述欣赏要素。

（一）形式体认

每一种艺术类型都有其不同形式，无须介入深层结构但需要有感受形式的基础能力。比如，对于音乐的旋律或者结构的感受，每一首歌都是乐音的连缀，在起伏的节奏和连绵的旋律中，人的情感舒展得以传达。绘画的线条、色彩构成画面的构图内容，每一幅画都有其展现的或具象或抽象的形象，在方寸画幅之中，栩栩如生的一方世界得以展示。电影的声画感染力，是蒙太奇所构筑的虚拟世界，时空组合的自由需要能接受认识等。至于戏曲的程式套路对于理解具有先天的限定性，不解一个双手虚掩动作就是关门闭锁，一个扬鞭状动作就是马上行程千里万里的虚拟性，就难以理解戏曲，所以知道唱、念、做、打、手、眼、身、法、步等的特定性意义对于欣赏戏曲具有重要意义。而在每一种艺术形式中，不同剧种、门派、舞步、乐音的艺术感觉都不同，古典诗歌和现代白话诗歌的不同感知要点显而易见，西方芭

蓄足尖意味和中国戏曲水袖手法的差异也一望而知。形式有时对于内容感知起着重要作用。

(二)内涵把握

欣赏的目的是透过形式要素而进入艺术作品内涵感悟。每一个艺术作品都负载着创作者所寄托的情感内容，或者说，每一个作品都蕴涵着自身的意味。了知内容并理解意味，是欣赏的目的。欣赏完一个作品受到感动，一定有打动人心的东西。如何体会作品核心需要欣赏者具有一定的感受力，这包含了阅历、学养、经验、情感共鸣等在内。对于歌曲《我的祖国》所包含的爱国深情的感受，对于油画《父亲》包含的对于历经沧桑的农民命运的崇敬之情，对于舞蹈《天鹅湖》所蕴涵着对于美好的哀怜和对于丑恶的厌弃的表现等，都涉及理解内涵的情感感悟。而情感的感动和内涵把握之间，需要深入感悟的能力。在阅读诗歌《致橡树》时，应当理解“橡树”与“木棉”之间的男女情感的比喻作用，而“我”愿意做一株木棉，“作为树的形象和你站在一起”：“根紧握在地下，叶相触在云里”的情感深处是独立自由而深情相望的动人情谊。于是，《致橡树》的象征意义就需要能由表入里的体会。

(三)意义分析

艺术作品都可能包含了丰富的情感，但情感的混融中的价值意义需要欣赏者予以分析判断。揭示作品内涵、提炼其表现意义，判断其历史价值，都是欣赏的更为深入的所在。对于情感的感受还比较容易，但对于意义的认识却需要一定的功力。如对于朦胧诗时期的诗歌《命运》的感受：“孩子随意敲打着栏杆，栏杆随意敲打着夜晚”，在连环而下的诗句中，“敲打”具有偶然性中必然性，不仅是宿命的本能，而且是在那复杂的历史时期，人的命运其实被动地遭受坎坷摧残，而这摧残也许只是看似偶然的因素所引发。在这里，对于命运的感叹和对于历史造就的认知，具有很深的感喟。那一代人不由自主地卷入时代，而时代的连锁反应就这样改变了时空。对于经历了“文化大革命”摧折的人们而言，难以言状的感触透过灵动的诗句曲折转述出来。

在不同的时代，艺术作品观照现实的角度不一，有可能应时却难以恒久；艺术家对于情感的把握也可能个性鲜明却未必是应世之需；在一些好作品中，也可能掺杂着一些未必恰当的意义表达。给予内涵的挖掘和评判，是欣赏者的深入认识不能回避的问题。

(四)整体意味认知

艺术欣赏不仅是对于艺术品形式和内涵的认知，还要能够在整体上综合认识评价作品。整体评价包含了对于作品自身的整体判断，还包括对其同类创作中的艺术价值评判。整体评判既要考虑作品自身艺术思想综合性水平，还要考虑其艺术发展过程所达到的水准；既要看到作品自身，也要考虑创作者和时代社会要求。整体性判断有其复杂性。比如，某个艺术品本身达到很高水平，但依然和历史积存下来的经典创作有差别；某个创作在一定时代具有突破性价值，但在更为宏阔的历史中还缺乏更为完整的表现；某个创作一部分人叫好，而另外一部分人依然挑剔等。这些都需要欣赏者站在更为高远的立场上给予评判、分析。

思考与练习

1. 何谓艺术？
2. 艺术的功能有哪些？
3. 艺术欣赏的对象是什么？
4. 艺术欣赏有何意义？

第一节 音乐艺术欣赏概述

运用有组织的乐音形成的艺术形象就是音乐。有人曾说，音乐是一门时间的艺术，通过聆听音乐，我们可以穿越时空，领略不同历史时期的人文思想，从中感悟人生。音乐是一门体现人类思想情感，真实地反映现实社会生活的艺术。特别是优秀音乐作品的强大艺术感染力，可以达到培养人的高尚情操的目的，同时给我们以美的享受。

欣赏音乐是一种审美活动。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”通过对音乐基本语言——节奏、速度、力度、旋律、音色、和声、织体、曲式、调式等基本要素的聆听、思考，引领我们由浅入深地从感官的欣赏上升到感情的欣赏，从而达到理性欣赏的审美高度。通过这样的欣赏过程，我们才能完整地、深入地理解音乐作品的深刻的思想情感表达，从而获得美的享受以及对人生的启迪。

音乐作为一门“流动的时间艺术”，在作曲家们的精心创作之后，美妙的音乐带给我们无限的精神上的愉悦享受。人们通过聆听、感受、欣赏音乐，美的享受不断渗透到人们的心灵，对人类自我的提升和人类社会的发展起到了潜移默化的作用。因此，如何欣赏音乐是值得我们探索和学习的重要部分。

音乐的欣赏是一个由浅入深、层层深入、由感性上升到理性的艺术审美过程。音乐欣赏总是从最初的感官聆听开始的，伴随着感官触觉的感性欣赏，悦耳动听的音符首先满足了我们的感官动能，使我们自然乐于接受，这也完成了浅显的最初的音乐欣赏。但要完成对一部音乐作品的深入解读，除了听觉上的感性聆听外，从理性上对音乐作品进行思考和理解则是音乐欣赏过程中不可或缺的重要组成部分。要做好理性音乐欣赏的部分就要对作品相关的知识有系统的认知。

首先，要了解作曲家的生平和其所处的时代背景等知识。不同的人生经历造就了风格迥异的音乐形象，时代的沧桑变迁同样深刻地影响着作曲家的人生经历。艺术来源于生活，作曲家们作为艺术创造者总是将自己对生活的感性体验付诸理性的音乐创作中。艺术不仅来源于生活而且高于生活，因此，对作曲家们的人生阅历以及所处时代背景的理性认识是对音乐作品深入欣赏所要完成的首要任务。

其次，对于作曲家的创作风格要从整体上有一个宏观的把握。例如，海顿、莫扎特、贝多芬虽同属于西方古典音乐时期，同样是维也纳古典乐派的代表人物，但其音乐风格却各不相同，都有其鲜明的个人特点。海顿的作品大都涉及对现实和人生的关注，其作品所特有的朝气蓬勃和清新的气息不断地鼓舞着人们的心灵；在作曲技术上，海顿奠定了欧洲古典交响乐和室内乐的创作规范，对后来的作曲家具有深远影响。而在莫扎特的音乐中，我们无不被其处处散发的天才音乐家的天性所深深吸引。作为一个天性纯真活泼、热爱生活、充满感性思维的艺术家的艺术家，他的作品总是热情洋溢，易受感动的真挚性情又赋予音乐作品处处真情流露，具有女性般的柔情。与之前两位音乐大师将感性付诸音乐创作有所不同的是，被喻为“音乐建

筑师”的贝多芬，除了感性的创作投入外，其严密的逻辑性思维始终贯穿于音乐作品中，其天才在奏鸣—交响曲的思想结构中得到了充分的体现。由此可见，对作曲家整体音乐风格的把握对音乐作品的欣赏意义非凡。

再次，除了对以上音乐作品相关背景知识的了解和掌握外，还应熟悉音乐本体元素在音乐语言中的功能、作用。作曲家通过音乐基本语言——旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、和声、调式、调性等方面将乐曲的整体思想内容和艺术美呈现出来。

“旋律”作为音乐的灵魂，将音符按照一定的高低、长短和强弱关系而组成音乐线条，是塑造音乐形象的重要手段。“节奏”作为音乐旋律的骨骼，是音乐进行时的长短关系和强弱关系，而“节拍”则是强拍和弱拍的均匀交替，正是通过这种有规律的节奏形式和节拍的进行才形成了流动的旋律。“速度”指的是乐曲所符合的快慢程度，这是正确表达音乐作品思想感情的方式之一。“力度”是音符强弱的程度，对音乐语言的塑造有重要作用。“音色”则指的是不同发声体，如人声、乐器声、不同组合的音响等的特色。通过音色的对比变化可以丰富和加强音乐的表现力。“和声”是指两个以上的音按照一定规律的同时结合。和声的功能、作用有和弦进行的强弱、稳定与不稳定、协和与不协和等方面构成了和声的功能体系，其不同组合的不同音响效果起到了渲染音乐色彩的作用。“调式”指的是由若干高低不同的乐音围绕某一稳定感的中心音，按照一定的音程关系组织在一起的有机体系。其中，调式的中心音，即主音形成了这个调式的“调性”，通过调式和调性的对比和变化，来体现音乐进行中气氛、色彩、形象的改变，从而使音乐作品更加生动、形象，极富表现力。

在经过了最初的感性聆听、感受之后，通过理性的认识和分析，将感性认识和理性认识二者结合起来就能更加准确地体会作曲家当时的内心情感，最终完成音乐欣赏的完整过程，从而真正系统、深入地欣赏音乐作品。

第二节 中国民族器乐乐曲欣赏

中国的民族乐器历史悠久，意义非凡，其独特的音乐风格从古至今都是世界音乐舞台上的常青树。千百年来，我国的民族音乐历程始终与人民的现实生活和思想情感紧密相连，不断深入发展。众多的音乐作品都是以艺术的手法深刻形象地反映不同历史时期人们的真实的社会生活和思想感情。例如，古琴曲《流水》、《梅花三弄》形象地描绘了自然界山川的雄伟，花卉的高洁，抒发了广阔的胸怀和淳朴高洁的人生品格。又如，琵琶古曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》，这两首乐曲则是以真实的历史事件——楚汉相争为蓝本，通过声音艺术的表达，再现了古战场人喊马嘶、刀枪撞击的场面。

从历史上看，中国的民族乐器过去主要是以独奏的形式出现的。除一些打击乐器和部分低音乐器外，大部分乐器都能较好地独奏。特别是琵琶、三弦、筝、笛子、唢呐、二胡等都具有独特演奏技巧和丰富的艺术表现力。各种民族乐器也可以齐奏、合奏、重奏、协奏等丰富多样的演奏形式来表现不同的音乐作品，准确地诠释各具特色的音乐风格。因此，了解多种多样的民族乐器对于纷繁多姿的民族音乐的欣赏是尤为重要的。

按照演奏方法以及音响效果可以将民族乐器划分为以下四大类。

第一类，弹拨乐器。扬琴、琵琶、柳琴、阮、三弦、筝等。