

高等职业教育公共素质教育类教材

# — 艺术 · 欣赏 —

主编 杨海蛟

高等教育出版社

高等职业教育公共素质教育类教材

# — 艺术 — · — 欣赏 — ·

YISHU XINSHANG

主 编 杨海蛟

副主编 杨现钦 李向平 孟庆英



### 内容提要

本书是专门为高等院校专科层次的大学生编写的审美素质教育教材。本书内容由绘画、书法、雕塑、工艺、摄影、现代设计、音乐、舞蹈、戏剧、影视等艺术门类组成,共 11 章。教材遵循“适量够用”的原则,体例简洁明快,模块设置合理,图文并茂,在注重传统经典的基础上又对当代艺术领域有所关注,为学生加深对课程内容认识、自主学习、获得审美感受、发挥个人创造性提供了较大的空间。

本书适合当前大学生尤其是高职高专学生学习使用,也可以作为艺术理论工作者和爱好者的参考读物。

### 图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 杨海蛟主编. --北京:高等教育出版社, 2012.10 (2013.1 重印)  
ISBN 978-7-04-036220-6

I. ①艺… II. ①杨… 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 220597 号

策划编辑 李 青  
责任校对 陈旭颖

责任编辑 李 青  
责任印制 韩 刚

封面设计 赵 阳

版式设计 杜微言

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司  
开 本 787mm×1092mm 1/16  
印 张 17.5  
字 数 370 千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landraco.com>  
<http://www.landraco.com.cn>  
版 次 2012年10月第1版  
印 次 2013年1月第2次印刷  
定 价 39.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 36220-00

# 前言

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要途径，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。良好的道德情操，过硬的专业技能，广博的人文素养，有欣赏音乐的耳朵，有能够感受形式美的眼睛，这些都是当代大学生的必备素质。只有成为全面发展的高素质人才，才能更好地适应当今社会发展的需要。

这本《艺术欣赏》是由高等教育出版社策划出版的职业教育公共素质教材。考虑到当前教育政策的一些变化和同类教材在教学过程中的一些不尽人意之处，高等教育出版社约请了几名在高校一线从教的优秀艺术教师组成了《艺术欣赏》编委会。编委会成员态度认真，学术精深，从宏观上把握和研究了教育部近年来发布的有关艺术学科的教学大纲和课程标准，结合高等职业教育的特点，以对学生高度负责的精神，经过数月的辛勤编写，终于使这本书能够如期推出。本书有以下几个特点：

第一，注重引导学生掌握欣赏艺术作品的基本方法。本书总共分为 11 章，分别为“艺术欣赏引论”、“绘画艺术欣赏”、“书法艺术欣赏”、“雕塑艺术欣赏”、“工艺美术欣赏”、“摄影艺术欣赏”、“现代设计艺术欣赏”、“音乐艺术欣赏”、“舞蹈艺术欣赏”、“戏剧艺术欣赏”、“影视艺术欣赏”。具体到教学中的课时分配则由各校视具体情况而定。

第二，教材最突出的特点在于：立足“欣赏”之审美态度，突出艺术表现形式与内容美的统一，艺术性与思想性的统一，通过艺术作品透视艺术文化，启发学生审美心智，最终实现提高学生审美素质的目标。

第三，优秀的艺术作品是艺术家贡献给全人类的宝贵精神财富，是我们提高审美意识的重要源泉。本书的案例尽量选取具有代表性的作品，但是限于篇幅，很多经典作品还只是点到为止。

第四，本书体例简洁，重在欣赏，图文并茂，对普及现代审美意识和提升生活质量具有一定的指导性，对非艺术类专业学生来说，是一本普及素质教育的优秀读物，对热爱艺术的各行各业的朋友也是一本难得的参考资料。

本书各章由以下老师编写：杨现钦编写第一章，张红延编写第二章，杨海蛟编写第三章，李向平编写第四章，孟庆英编写第五章，朱沉浮编写第六章，王铁刚编写第七章，朱丽纳编写第八、九章，李兰华编写第十章，吴俊凤编写第十一章。全书最后由主编杨海蛟教授统稿审定。

《艺术欣赏》编委会

2012 年 6 月

## 编委会

主 编:杨海蛟

副主编:杨现钦 李向平 孟庆英

编 委:王铁刚 朱丽纳 朱沉浮 李兰华 李向平  
张红延 吴俊凤 孟庆英 杨现钦 杨海蛟

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一章 叩开艺术之门——艺术欣赏引论 .....     | 2   |
| 第一节 艺术欣赏基础 .....             | 2   |
| 第二节 艺术作品的审美构成 .....          | 6   |
| 第三节 艺术欣赏能力的培养 .....          | 8   |
| 第二章 多姿多彩的世界——绘画艺术欣赏 .....    | 12  |
| 第一节 绘画艺术的形态 .....            | 13  |
| 第二节 绘画艺术的风格和流派 .....         | 20  |
| 第三节 中外绘画经典作品欣赏 .....         | 22  |
| 第三章 黑白中独放异彩——书法艺术欣赏 .....    | 39  |
| 第一节 书法概述 .....               | 40  |
| 第二节 书法欣赏的一般规律与方法 .....       | 44  |
| 第三节 中国书法名作欣赏 .....           | 46  |
| 第四章 永恒的魅力——雕塑艺术欣赏 .....      | 56  |
| 第一节 雕塑艺术欣赏基础 .....           | 58  |
| 第二节 中国雕塑艺术欣赏 .....           | 60  |
| 第三节 外国雕塑艺术欣赏 .....           | 67  |
| 第五章 时代的气息——工艺美术欣赏 .....      | 81  |
| 第一节 工艺美术概述 .....             | 82  |
| 第二节 中国工艺美术欣赏 .....           | 84  |
| 第三节 外国工艺美术欣赏 .....           | 97  |
| 第六章 瞬间的艺术——摄影艺术欣赏 .....      | 107 |
| 第一节 摄影艺术概述 .....             | 108 |
| 第二节 中外摄影名作欣赏 .....           | 117 |
| 第七章 科学与艺术的结合——现代设计艺术欣赏 ..... | 127 |
| 第一节 现代设计艺术概述 .....           | 128 |
| 第二节 平面艺术设计欣赏 .....           | 133 |
| 第三节 三维空间艺术设计欣赏 .....         | 142 |
| 第八章 生活中无处不在——音乐艺术欣赏 .....    | 152 |
| 第一节 音乐艺术概述 .....             | 153 |
| 第二节 音乐基本表现要素 .....           | 154 |
| 第三节 中国音乐作品赏析 .....           | 157 |
| 第四节 外国音乐名作赏析 .....           | 170 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第九章 优美的形体语言——舞蹈艺术欣赏 .....   | 180 |
| 第一节 舞蹈艺术概述 .....            | 182 |
| 第二节 舞蹈艺术作品欣赏 .....          | 188 |
| 第十章 美轮美奂的舞台——戏剧艺术欣赏 .....   | 204 |
| 第一节 戏剧艺术概述 .....            | 205 |
| 第二节 戏剧名作欣赏 .....            | 225 |
| 第十一章 集大成的综合艺术——影视艺术欣赏 ..... | 238 |
| 第一节 电影艺术概述 .....            | 239 |
| 第二节 中外电影名作赏析 .....          | 244 |
| 第三节 电视概述 .....              | 259 |
| 第四节 电视节目欣赏 .....            | 264 |
| 参考文献 .....                  | 270 |
| 后记 .....                    | 271 |

## 名人语录

一个道德高尚和知识渊博的人，尽管他是个优秀的人，甚至是个伟大的人，但毕竟只能算是半个人。因为人们就像天生的聋子和瞎子一样，没有发现艺术世界中美的能力。所以在大多数人身上，审美能力正像推理能力和道德观念一样，是需要唤起、引导和培养的。

——（英）赫胥黎

一个缺乏美感的人，不管从事什么职业，都是在精神领域里不健全的人。

——（德）黑格尔

# 第一章 叩开艺术之门——艺术欣赏引论

## 导 言

艺术欣赏不仅可以培养人的审美情趣，激发人的生活热情，振奋人的精神，而且可以培养和提升人的创造性思维能力。因此，高校应加强对学生进行艺术欣赏教育。

### 教学要求



#### 一、知识目标

1. 了解艺术欣赏的性质、特点和作用；
2. 了解艺术作品的审美构成；
3. 学习提高艺术欣赏能力的途径与方法，从而对本课程的基本内容及指导思想有一个概括的认识。



#### 二、能力目标

1. 掌握艺术欣赏的方法；
2. 掌握提高艺术欣赏能力的途径和方法。

## 第一节 艺术欣赏基础

### 一、艺术欣赏的基本概念

艺术欣赏是人们以艺术形象作为对象的审美活动，这种审美活动既包括对象也包括主体。对象是指艺术作品中的艺术形象，主体是指欣赏者。艺术欣赏是对艺术形象的一种接受，是欣赏者通过对艺术作品的感知、体验、理解、想象再创造等一系列心理活动来完成的。这个过程既是对作品当中艺术的美的一种发现，也是欣赏者的一种再创造的过程。

#### （一）艺术语言

艺术语言是指一门艺术所拥有的独特的表现方式或手段。任何一门艺术都有自己独特的艺术语言，它运用独特的物质媒介来进行艺术创作，从而使这门艺术具有自己独具的美学特征。

#### （二）艺术形象

艺术形象是文艺反映生活的特殊方式。艺术形象总是具体可感的，它是客观因

素和主观因素的统一，是内容与形式的统一，也是共性与个性的统一。艺术形象不仅具有具体可感的形象性，而且具有概括性。

### （三）艺术典型

艺术典型是普遍性与特殊性的有机统一，又是必然性与偶然性的有机统一。任何艺术典型，都是在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性，在独一无二的个性中体现出具有普遍性的某些规律。

### （四）艺术意蕴

艺术意蕴是指艺术作品应当在有限中表现出无限，在偶然中蕴藏着必然，在个别中包含普遍，它是一种艺术境界。艺术意蕴即典型与意境的审美内涵。艺术意蕴深藏于艺术形象之中，需要欣赏者去感受、体验和领悟。对艺术意蕴的把握是一个领悟的过程。

### （五）艺术意境

艺术意境是艺术中一种情景交融的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”，这种“情”和“境”不是分离的，而是有机地融合在一起，境中有情，情中有境。意境是主观情感与客观景物相熔铸的产物，它是情与景、意和境的统一。

### （六）艺术风格

艺术风格即优秀艺术作品中所体现的艺术家独特的、鲜明的个性特征。艺术风格包括艺术语言的运用，艺术形象、意蕴的形成等方面。艺术风格体现艺术家的审美理想。艺术追求以及对现实生活的审美发现，是艺术家创作达到成熟的重要标志。

### （七）艺术流派

艺术流派是指在中外艺术一定历史时期里，由一批思想倾向、审美主张、创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家们所形成的艺术派别。这些艺术派别的形成有时是自觉的，有一定的组织形式或共同宣言；有时是不自觉的，仅仅因为创作风格相近而组合在一起。这些艺术派别有的局限于一种艺术门类或体裁，有的则包括不同艺术门类或体裁的艺术家。

### （八）艺术思潮

艺术思潮是指在一定历史条件下，特别是在一定的社会思潮和哲学思潮的影响下，艺术领域所发生的具有广泛影响的思想潮流和创作倾向，如古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、西方现代主义艺术思潮等。

### （九）艺术创造

艺术创造是艺术家在生活的基础上，运用不同的物质材料，创造出可供欣赏的艺术典型形象。

### （十）艺术欣赏

艺术欣赏是对艺术作品的“接受”，是欣赏者以艺术形象为基础，结合自身的生活经验，通过感受、体验、理解、想象、领悟、再创造等综合心理活动，对艺术形象进行的一种审美活动。

### （十一）艺术批评

艺术欣赏是艺术批评的实践基础，艺术批评则是艺术欣赏的理论升华。二者的区别是：①艺术欣赏始终是一种感性活动过程，而艺术批评则是经过感性活动而达到的理性认识，其结果是一种理论形态。②欣赏活动带有显著的个性特点和主观随意性。

## 二、艺术欣赏的性质、特点和作用

### （一）艺术欣赏的性质

就实质来说，艺术欣赏便是艺术反映现实并反作用于现实的过程。人们的全部艺术活动，包括艺术创造和艺术欣赏这两个前后联结、相互制约的方面，即从艺术家认识生活，创造艺术作品，到欣赏者对艺术作品进行欣赏，进而推动欣赏者去参加变革现实的实践。如果艺术作品没有经过艺术欣赏，艺术的社会功能就只是潜在的，还没有实际的实现。因此，艺术欣赏是欣赏对象与欣赏主体之间相互联系的纽带，也是艺术家与群众、艺术与现实之间相互联系的纽带，是艺术反作用于现实的必要环节。

正如艺术不同于科学认识和道德规范而具有自己鲜明的特质一样，艺术作品通过艺术欣赏而反作用于现实的方式，也具有显著的特殊性。这一点需要通过对艺术欣赏特点的分析来加以说明。

### （二）艺术欣赏的特点

艺术欣赏作为一种艺术审美活动，有着自身的特点。以下从三个方面加以分述。

#### 1. 从感情的启迪开始

艺术欣赏活动，从本质上说，是人的一种自由自觉的活动。所以，当欣赏者接触艺术作品后，若不能被作品中的艺术形象打动，不能掀起感情的一丝波澜，艺术欣赏活动很难展开。例如秦牧在《虾趣》一文中讲述的那位挑担的农妇站着欣赏齐白石的虾画的故事，就是一个鲜明的例子。那位农妇“担子没有卸肩，就站着欣赏”、“竟着了迷”、连连赞叹“真像呀，就和活的一模一样”。这完全是因为白石老人画中的艺术形象强烈地刺激了农妇的情绪，引发出美的情感。白居易的《琵琶行》也为我们提供了很好的例证：作者秋夜送客于江边船头，饯行的酒宴已罢，主客即将分手，然而“忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发”，音乐声深深地吸引了他们，也中断了他们的活动进程，于是竟“移船相近邀相见，添酒回灯重开宴”，一场对商女琵琶演奏的音乐欣赏便开始了。

在生活中，多数人对艺术的欣赏，主要出于精神上和情感上的需要。这种需求有时并不亚于生理上的诸多需求。而艺术之所以能满足人的这种需求，就在于艺术的情感性。白居易在听完琵琶女的演奏之后，称其演奏为“仙乐”，这些虽然都有一些夸张，但音乐作品的美，强烈地激发起白居易的感情浪花是确定无疑的。

艺术欣赏，不仅是从欣赏者的情感掀动开始，而且凭借艺术作品中情节和形象的变化，触发和引领着欣赏者的情感起伏和变化。

## 2. 充满着联想和想象

联想和想象的展开，在艺术欣赏中起着十分重要的作用。联想和想象越活跃，艺术欣赏的效果也就越佳。

欣赏者在欣赏的过程中运用联想和想象将或是静止的，或是虚构的，或是有限的艺术形象，变成自己心目中活动的、真实的、无限丰富的生活形象。只有这样，欣赏者才有可能获得感动，取得审美的愉悦。《列子·汤问》中记载：春秋时俞伯牙擅长弹琴，一日伯牙在河边弹琴，樵夫钟子期被琴声吸引而至，当伯牙弹出“志在登山”一段时，钟子期叹道：“善哉，峨峨兮若泰山！”当伯牙又奏出“志在流水”一节时，钟子期又叹曰：“善哉，洋洋兮若江河！”伯牙因此惊叹钟子期的音乐欣赏能力，并与他结为至交。后钟子期去世，伯牙为失去知音而将琴摔碎，并发誓终生不再弹琴。这段历史佳话，被后人引申为“知音难觅”的更深广的社会意义，但其本意不正说明艺术欣赏中的联想和想象的可贵吗？如果没有较丰富的联想和想象，就欣赏不了拉奥孔雕像，也欣赏不了古曲《十面埋伏》。而对于陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”的名句，你也难以体会出其中的妙境。

## 3. 欣赏主体的差异性

欣赏主体的差异性，主要是指对于同一件艺术作品，因为欣赏者的不同，其通过欣赏而获得的审美感受、审美情感、审美理解等均可能有很大的差异性。古人说“仁者见仁，智者见智”，又说“诗无达诂”，均是指这一现象。

欣赏主体的差异性，首先表现为欣赏者的个人社会经历、思想意识、道德情操等方面的差异。其次表现为欣赏者个人的生活经历、审美情趣、性格偏好等方面的差异。有人喜爱阳刚之美，有人则偏爱阴柔之美；有人倾向绚烂、华丽之美，有人又以天真、质朴为美……欣赏者的这种差异性，对于艺术创作上多种风格、多种形态的美的产生是有益的。但是，就提高个人的欣赏能力和欣赏水平而言，则应提倡审美情趣的广泛性，即应能欣赏多种风格、多种形态的艺术美。

综上所述，艺术欣赏是一种特殊的认识活动，它与一般的认识活动的最大不同，就在于它对人的情感的激发性；它是以联想与想象这种形象思维方式为主的思维活动；它随欣赏主体的不同而表现出一定的差异性。

### （三）艺术欣赏的作用

艺术欣赏作为一种审美再创造活动受到人们的普遍承认和肯定，在艺术研究领域中具有越来越重要的地位和作用。主要体现在以下几个方面：

首先，艺术家创作出来的作品，必须通过欣赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和审美价值。美学家认为，艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。例如，绘画作品无人欣赏，只是涂满颜料的一张废纸；雕塑作品无人欣赏，只是一堆无生命的石块。只有通过接受主体的再创造，才能使它们获得现实的生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认知、审美娱乐的诸多功能，都不能由作者或作品单独实现，只能由欣赏主体自己通过审美再创造活动来实现。

其次，欣赏主体在艺术欣赏活动中，并不是被动、消极地接受，而是积极主动

地进行着审美再创造。这是因为任何艺术作品不管表现得如何全面、生动，就具体一件作品而言，总会有许多“不确定性”与“空白”，需要欣赏者通过想象、联想等去丰富和补充。

再次，从本质意义上来讲，艺术欣赏同艺术创作一样，也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。艺术生产作为特殊的精神生产，决定了艺术必然具有主体性的特征，这种特性不仅表现在艺术创作和艺术作品中，同样表现在艺术欣赏中。它集中表现在欣赏主体总是要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。在这种艺术欣赏的审美创造活动中，欣赏主体同样可以享受到创造的愉悦。正如艺术家进行艺术创作时，在自身本质力量对象化的创作过程中产生无比的喜悦一样，欣赏者同样可以在审美创作活动中，充分展现自己的聪明、智慧和才能，通过艺术欣赏，将自身的本质力量对象化到艺术作品之中，从而获得极其强烈的美感。

## 第二节 艺术作品的审美构成

艺术作品的审美构成可分为三部分：第一是艺术语言，第二是艺术形象，第三是艺术意蕴。

### 一、艺术语言

艺术语言是指一门艺术所拥有的独特的表现方式和手段。这是艺术作品的形式，它是艺术传达的媒介和语言，由文字、线条、色彩、明暗、音色、音强等符号构成。

各门艺术都有自己独特的艺术语言。例如，绘画语言包括线条、色彩、构图、明暗、透视等，音乐语言包括旋律、和声、节奏等，电影语言包括画面、声音、蒙太奇等。艺术语言不但是创造艺术形象的表现手段，而且本身就具有审美价值。所以，人们在艺术欣赏活动中，不但欣赏他们创造出来的艺术形象，而且还在欣赏经过精心构思、富有创造性的艺术语言。例如，《蒙娜丽莎》成功地运用明暗转移法和空气透视法，用明暗转移法描绘蒙娜丽莎的脸部、颈部、手部，用朦胧的光感和明暗的对比处理，使人物的细节部位显得柔和而精致，特别是眼角部分的处理和通过明暗变化实现嘴角上翘，给人一种触手可摸的感觉。主人公复杂而丰富的内心感情和美丽的外在形象达到一致。可见，艺术作品首先诉诸欣赏者感官的就是艺术语言，它们是人们感受艺术美的直接对象。所以，从这个意义上来讲，艺术语言本身也具有独立的审美意义。

### 二、艺术形象

艺术形象一般指艺术作品所呈现的如人体、姿态、行为、动作、时间、物品、符号、图景等可以用艺术语言支撑的具象或具象世界。它们构成所谓再现型艺术作

品的题材、主题或内容。这是艺术的内容部分，是审美意象的物态化。从艺术作品的角度来看，艺术形象可分为视觉形象、听觉形象、综合形象和文学形象。它们既有共性，又有各自的特性。

视觉形象是指由人的眼睛直接感受到的艺术形象，其构成材料都是空间性的。例如一幅绘画、一幅书法、一件雕塑、一座建筑、一幅摄影作品、一件实用工艺品，这些艺术作品中的形象都是视觉形象。它们凝聚着艺术家的思想感情，直接作用于欣赏者的视觉感官，因而特别富有直观性、生动性和创造性。例如，著名画家董希文的油画《开国大典》，人物形象刻画得栩栩如生，大红灯笼、汉白玉石栏杆和地毯的质感都很好，蔚蓝的天空中朵朵白云飘动，画家以他特有的红、黄、蓝色作画，使得整个画面给人以明朗、清新的感觉，到处洋溢着欢乐、喜悦的气氛。

听觉形象是指由人的耳朵直接感受到的艺术形象，听觉形象的材料是由时间构成的。艺术中的听觉形象主要是指音乐作品的形象。音乐作为声音的艺术，有它自己的特点。它通过音响在时间上进行流动，再通过有规律的变化和组合，最后构成使人们的听觉感官能够直接感受到的艺术形象。例如，由何占豪、陈刚作曲的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，乐曲以我国人民家喻户晓的民间故事“梁山伯和祝英台”为题材，以南方较有影响的越剧的部分曲调为音乐素材，运用了交响音乐的发展手法。全曲选用“梁祝”故事中三个主要情节：相爱、抗婚、化蝶，作为整个音乐的三个部分，表现青年男女的忠贞爱情，以及对封建宗法礼教的控诉和反抗。不同的音色在不同的时间上进行流动，表现出来的听觉形象，给欣赏者以联想、想象和情感体验留下更多的自由空间。

文学形象是指诗歌、散文、小说、报告文学等，依靠语言作为媒介来塑造形象。文学形象最鲜明的特征是间接性。它不像视觉形象和听觉形象那样可以看得见、听得着，直接感受得到，而是要通过语言的引导，凭借想象来把握。有的学者称语言艺术是“想象的艺术”。例如，《红楼梦》中的林黛玉这个人物形象，在戏剧、电影和电视连续剧里都由不同的演员来演饰这一人物，而且林黛玉的形象是观众直接看得见的，并且是非常熟悉的。但在小说《红楼梦》中的林黛玉的形象，在一千个读者心目中，就可能有一千个不同的形象。所以，文学形象为读者提供了更加广阔的想象空间，可以在欣赏的过程中更加自由地进行再创造，获得更多的审美快感。

综合形象是指戏剧、电影、电视等综合艺术中的艺术形象，既有视觉形象、听觉形象，还有文学形象。它们综合成为一个有机的整体，因此，这些门类中的艺术形象，可以统称为综合形象。

作为艺术反映生活的基本形式，艺术形象是艺术作品的核心元素。在艺术作品中，艺术语言是为了塑造艺术形象，而艺术意蕴也是蕴藏在艺术形象之中的，从这种意义上来讲，没有艺术形象就没有艺术作品。艺术形象不仅具有具体可感的形象性，而且具有概括性，它把广泛的生活内容概括在形象之中。艺术形象又具有情感性和思想性，在艺术形象中融进了艺术家爱憎悲欢的情感，处处渗透着艺术家的审美理想和审美情趣，闪耀着艺术创造的光辉，能给欣赏者美的享受。

### 三、艺术意蕴

艺术意蕴是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味，常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神韵，经常是只可意会不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟，用全部心灵去探究和领悟。

黑格尔曾经说过：“意蕴是比直接显现的形象更为深远的一种东西。艺术作品应该具有意蕴。”并且他认为意蕴就是艺术作品的灵魂，它必须通过整个艺术作品才能体现出来。严格讲，关于艺术意蕴很难给出一个准确的定义，它属于一个仁者见仁、智者见智的范畴。

## 第三节 艺术欣赏能力的培养

艺术欣赏作为一种审美再创造活动，对欣赏主体提出了相应的条件和要求，需要欣赏者具有一定的艺术修养和艺术欣赏力。人的审美能力不是天生的，而是经过长期实践养成的。作为历史发展的产物，人类的审美能力在不同的社会历史时期有着不同的水平，欣赏者个体的审美能力更需要在长期的艺术实践中培养与提高。人的艺术修养和审美能力的提高主要依赖于后天的培养。具体地说，可从以下三个方面去努力。

### 一、在艺术欣赏的实践中提高欣赏能力

实践是培养人的多种能力的主要途径。艺术审美实践则是培养人的艺术欣赏能力的主要途径。

首先，广泛地参加多种艺术审美实践，可以培养我们对艺术的感知、感受的能力。任何一种艺术都具有其一定的外部形态，它是艺术家通过一定的物质媒介表现出来的。例如绘画作品，它是艺术家运用画笔、颜料，在纸或画布上表现出的由线条、图形、色彩等构成的视觉形象。多看绘画作品就能训练和发展眼睛的形式感。音乐作品则是艺术家通过人的发音器官或通过乐器表现出的由乐音、旋律、节拍以及和声等构成的听觉形象。多听音乐就能培养和提高耳朵的音乐感。经常性地大量地欣赏优秀的艺术作品，更是直接有助于人们培养和提高艺术修养与欣赏力。

其次，广泛地参加多种艺术审美实践，可以促使我们积累审美经验。艺术欣赏，作为一种社会性的审美实践活动，它积累了前人丰富的经验。这些经验必须经过欣赏者的亲身实践才能够转化为个人的体验。“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器，故园照之像，务先博观。”那些经常欣赏美术作品的人，善于从不同距离和不同角度去欣赏美术作品，能看重美术形象的“神似”，而不过于看重“形似”。总之，艺术审美经验的积累离不开艺术欣赏实践。

再次，由于各类艺术之间存在着许多相通之处，所以广泛地参加多种艺术欣赏实践，可以更有效地提高我们的艺术欣赏水平。随着社会的发展和艺术本身的发展，艺术的门类不断地增多，新的艺术种类也在产生。例如，古人论诗与画，说

“诗中有画，画中有诗”；古人评书法，说“书画同源”、“书为心画”；前人论舞蹈为“流动的诗”、“动态的造型艺术”；前人评文学形象之美常常用“有声有色”、“声情并茂”、“弦外之音”、“入木三分”等许多评论音乐、绘画和书法的语言来形容。这说明，各类艺术在塑造艺术形象时，虽然运用的物质媒介不同，但在创造美的规律上和具体的表现技法上却有着许多相通之处。艺术家是深谙其中的奥妙的。欣赏者也应该在多种艺术欣赏中培养自己广泛的兴趣，全面地提高自己的艺术修养。

## 二、对艺术理论知识的学习

欣赏者的艺术欣赏水平常常与欣赏者的文化知识素养成正比。也就是说，一个知识丰富、文化素养高的人，其艺术欣赏能力也比较高。

首先，艺术是社会生活的反映，社会生活的各个领域内的人的活动构成了艺术作品丰富的题材。因此，只有对社会生活的众多领域（包括历史的、现实的）具有一定了解的人，才能较好地理解作品的思想内容。

其次，艺术作为人类的一种精神情感活动，又有着其自身发展的规律及轨迹。各类艺术家都是在继承前辈的创作经验与成果的基础上，发挥自己的艺术才华，努力将艺术推向一个更高、更新的境界。因此，了解一些有关各门类艺术的本质特征、创作规律、美学特征和艺术手法，并适当地了解中外艺术史上的一些艺术精品及其创作者的情况，对提高我们的艺术欣赏能力是大有益处的。中国有句俗话：“会看的，看门道；不会看的，看热闹。”不具备一定艺术理论知识，往往就只能看“热闹”。也就是说，各个门类、体裁、样式的艺术，具有各自的审美特征和表现技法，必须掌握了这些基本的知识，才能真正把握和理解作品，真正领略作品奇妙的艺术魅力。

## 三、全面提高文化素养，丰富生活阅历

文化知识水平对艺术欣赏也有很大影响，广泛的历史、文化知识十分重要。了解和了解欧洲文艺复兴时期积极的人文主义思想和强烈的战斗精神，对那个时期达·芬奇、拉斐尔画作的认识和理解是大不一样的；不了解一定的中国古代历史知识，想对中国古代的工艺品做深一步的了解，也是非常困难的。每个人的艺术修养既是这个人文化修养的一部分，同时又直接受益于文化修养的广博精深。从一定意义上讲，文化修养较高的人，他的艺术欣赏力也会有相当的水平。

艺术创作离不开社会生活，艺术欣赏也同样离不开社会生活。欣赏者总是在自己生活经验的基础上去感受、体验和理解艺术作品。欣赏者的生活经验越丰富，越有助于对艺术作品的审美欣赏，理解也越深刻。尤其是那些对生活作了高度概括的艺术作品，没有丰富的生活体验和广博的社会阅历的欣赏者是很难透彻地理解和认识的。同一件艺术作品，人在年少和年老不同时期去欣赏会得出不同的审美体验，只有具备了较丰富的生活体验和广博的生活阅历，才能对将生活作了高度概括的艺术作品真正做到有深刻的体会和真正透彻的理解，也才能真正地欣赏它。

艺术欣赏，作为一种审美实践，除了具有调节精神、愉悦情感的功用外，还有陶冶性情、启迪思想和净化心灵的重要作用。因此，如果仅把艺术欣赏视为休息或者看成一种娱乐的话，那么这种欣赏只能停留在一种较浅薄的层次上。只有不满足于此，更进一步地追求思想上的启迪，情感与心灵的净化，乃至全面提高文化修养，丰富生活阅历，多参与审美实践活动，对社会生活的理性认识才能得以提高，才能将艺术欣赏提高到一种较高的层面上，也才能真正地提高我们的欣赏能力。



### 思考与实践

1. 什么是艺术欣赏？
2. 什么是艺术鉴赏和艺术批评？
3. 如何培养艺术欣赏的能力？



### 延伸阅读

1. (法)房龙. 艺术的故事. 长沙: 湖南大学出版社, 2009.
2. 郑锦扬. 艺术概论. 北京: 高等教育出版社, 1996.
3. 邹跃进. 艺术导论. 北京: 高等教育出版社, 2008.