

—
—
高校人文素质教育
系列教材

—
—
蓝天 总主编

ART AND APPRECIATION

艺术与欣赏

陆晓松 黄丹奎 主编

黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

高校人文素质教育系列教材

蓝天 总主编

艺术与欣赏

ART AND
APPRECIATION

陆晓松 黄丹奎 主编

黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与欣赏 / 陆晓松, 黄丹奎主编. -- 哈尔滨 :
黑龙江大学出版社, 2019. 3
ISBN 978-7-5686-0077-4

I. ①艺… II. ①陆… ②黄… III. ①艺术—鉴赏—
开放大学—教材 IV. ① J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 020428 号

艺术与欣赏

YISHU YU XINSHANG

陆晓松 黄丹奎 主编

责任编辑 杨琳琳

出版发行 黑龙江大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区学府三道街 36 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 720 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 24.5

字 数 389 千

版 次 2019 年 3 月第 1 版

印 次 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5686-0077-4

定 价 49.80 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

前 言

美育和审美活动可以从多方面提高人的文化素质和文化品格,其意义最终归结为一点,就是引导人们产生高远的精神追求,提升人生境界。我国古代思想家强调,一个人不仅要注重增加自己的知识和技能,更要注重拓宽自己的胸襟,提升自己的人生境界,也就是要去追求一种更有意义、更有价值、更有情趣的人生,这一思想在当代中国具有深刻的现实意义。为了在高校学生中普及艺术知识,培养欣赏能力,提升人文修养,广东开放大学文化传播与设计学院组织了包括广东开放大学、上海大学、武汉工商学院等院校的专任教师花费近两年的时间精心编写了《艺术与欣赏》教材。该教材涉及日常生活中常见的绘画、书法、雕塑、建筑、文学、音乐、影视等艺术门类,从艺术发展、艺术特征、欣赏要领、名作赏析等方面进行讲述,语言通俗简练,图文并茂,具有较强的可读性,可供大专学生及社会相关人员学习使用。

本书由陆晓松、黄丹銮主编,蓝天主审。其中第一章由陆晓松主笔;第二、三章由蓝天主笔;第四章由刘兰朋主笔;第五、六章由黄丹銮主笔;第七章由陆晓松主笔;第八章由陆晓松、刘兰朋主笔。

由于编者水平有限,教材中难免会出现这样或那样的问题,请大家多多提出宝贵意见,以供我们在修订时加以改正。

编 者

二〇一九年三月十日

目 录

第一章 艺术欣赏绪论	1
第一节 艺术的基本概念	1
第二节 艺术欣赏的特征与意义	10
第三节 艺术欣赏的要领	15
第二章 书法艺术欣赏	21
第一节 书法艺术的基础知识	21
第二节 书法艺术欣赏要领	35
第三节 书法名作欣赏	41
第三章 绘画艺术欣赏	63
第一节 绘画艺术的基础知识	63
第二节 绘画艺术的欣赏要领	97
第三节 绘画名作赏析	107
第四章 雕塑艺术欣赏	125
第一节 雕塑艺术的审美价值	125
第二节 中国雕塑艺术欣赏	138
第三节 西方雕塑艺术欣赏	153
第五章 建筑艺术欣赏	166
第一节 建筑艺术的审美价值	166
第二节 中国建筑艺术	177
第三节 西方建筑艺术	194
第六章 文学艺术欣赏	206
第一节 文学艺术的基本知识	206
第二节 文学艺术的欣赏要领	227

第三节 文学名作赏析	232
第七章 音乐艺术欣赏	247
第一节 音乐艺术的基本知识	247
第二节 音乐艺术的欣赏要领	282
第三节 中外音乐作品赏析	288
第八章 影视艺术欣赏	307
第一节 影视艺术的基本知识	307
第二节 影视艺术的欣赏要领	342
第三节 中外影视作品欣赏	355
后 记	383
声 明	384

第一章 艺术欣赏绪论

第一节 艺术的基本概念

一、艺术的概念与种类

(一) 传统文化中的艺术概念

从“艺术”的字面意思来说,它是才艺与技术的统称。在中国古代文化中,“艺术”特指六艺以及术数、方技等各种技能。《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。”后人李贤认为:“艺术谓书、数、射、御,术谓医、方、卜、筮。”《晋书·艺术传序》中更进一步解释:“艺术之兴,由来尚矣。先王以是决犹豫,定吉凶,审存亡,省祸福。”宋朝人孙奕在《履斋示儿编·文说·史体因革》中对前朝“艺术”的概念发展进行了梳理:“后汉为方术,魏为方伎,晋艺术焉。”清朝的袁枚在《随园随笔·梁陈遗事出〈广异记〉》中记载了一件奇事:“庾肩吾少事陶先生,颇多艺术,尝盛夏会客向空大嘘,气尽成雪。”在中国文化典籍中,“艺术”一词多是指独特的技艺或技能,甚至是神秘的方术。

(二) 现代的艺术概念

在现代社会中,艺术被定义为用形象来反映现实,但比现实更具有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。

对于艺术,通常可以从三个层面来认识:第一是从精神层面,把艺术看作文化的一个领域或文化价值的一种形态,与宗教、哲学、伦理等并列;第二是从活动过程的层面来认识艺术,认为艺术就是艺术家的自我表现、创造活动,或对现实的模仿活动;第三是从活动结果层面,认为艺术就是艺术品,强调艺术的客观存在。基于以上认识,人们把艺术看作人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动。它最终以艺术品的形式出现,这种艺术品既有艺术家对客观世界的认识和反映,也有艺术家本人的情感、理想和价值观等主体性因素,它是一种精神产品。

艺术与其他意识形态的区别在于它的审美价值,这是它的最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。除审美价值外,艺术还具有其他社会功能,如认识功能、教育和陶冶功能、娱乐功能等。其中艺术的社会功能是人们通过艺术活动认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。艺术的教育功能是人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,潜移默化地引起思想感情、人生态度、价值观念等的深刻变化,它不同于道德教育。艺术的娱乐观念是人们通过艺术活动满足审美需要,获得精神享受和审美愉悦,它不同于生理快感。

二、艺术的种类

艺术体现和物化着人的一定审美观念、审美趣味与审美理想。无论艺术的审美创造还是审美接受,都需要通过主体的感官去感受和传达并引发相应的审美经验。对艺术的审美分类,主要应根据主体的审美感受、知觉方式来进行。依据这个原则,艺术可以分为造型艺术、表演艺术、综合艺术和语言艺术四大类。

(一) 造型艺术

造型艺术指以一定物质材料和手段创造的能够反映社会生活与思想情感的可视静态空间形象,它是一种再现空间艺术,也是一种静态视觉艺术。随着人类文明的进步,以视觉为审美途径的艺术种类和手段也日渐增多,绘

画、雕塑、建筑、工艺美术、书法、摄影等是最为典型的视觉艺术种类。

1. 绘画和雕塑

绘画和雕塑都主要运用形、色、质以及点、线、面、体等造型手段构成一定的艺术形象。前者是在二维平面上表现,后者则在三维空间中塑造,造型性是它们最重要的审美特征。

写实与表现是绘画最主要的两种表现方式。写实性绘画直接模仿自然和现实事物的形象,用逼真的手段达到特定的具象效果;表现性绘画侧重强调主观精神,多采取夸张、变形、象征、抽象等手法直接表达主体的情感体验与审美需要。

雕塑主要通过两种方式表达:一是清晰地呈现,二是含蓄地暗示。雕塑以物质实体性的形体,在三维空间中塑造可视、可触及的立体艺术形象,其审美特性是在空间中获得的,与雕塑有关的周围环境也是雕塑作品的有机组成部分。

2. 建筑

建筑是一种具有象征性的视觉艺术,它“一般只能用外在环境中的东西去暗示移植到它里面去的意义”,“创造出一种外在形状只能以象征方式去暗示意义的作品”。建筑充分体现了功用和审美、技术与艺术的有机结合,不同类型的建筑总体上都体现了“实用、坚固、美观”的原则。面对各式各样的建筑,人们不仅能够欣赏它的造型之美,而且可以从中认识和感受历史的风貌、时代的变迁、民族的精神和文化的创造。

3. 书法

书法作为一门独特的中国艺术,是从实用升华而来的。它利用毛笔和宣纸的特殊性,通过汉字的点画线条,在字体造型的组合运动与人的情感之间建立起一种同构对应的审美关系,使一个个汉字仿佛具有了生命,体现出书法家的精神气质与审美追求。“中国的书法,是节奏化了的自然,表达着深一层的对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。”意境创构是书法的最高境界,因此,有人说:“中国古代的书家要想使‘字’也表现生命,成为反映生命的艺术,就须用他所具有的方法和工具在字里表现出一个生命体的骨、筋、肉、血的感觉来。”

4. 摄影

摄影是一种现代感很强的视觉艺术。自从法国人达盖尔(Daguerre)在

1839年发明摄影术以来,无论在技术还是审美方面,摄影都取得了全面迅速的发展,摄影已成为今天人的视觉审美的主要表现工具之一,成为人类的“第三只眼睛”。摄影艺术独特的审美特征,是从其运用照相机和感光材料在现场拍摄实有物体景象这一基本特性派生出来的,主要表现为纪实性与艺术性的统一。

(二)表演艺术

表演艺术是由表演者完成的直接诉诸人的视觉、听觉的艺术种类。泛指必须通过表演完成的艺术形式,如音乐演奏、演唱、舞蹈、曲艺等。与其他艺术形式相比,表演艺术的审美特征表现为表演者的表演创造过程与观众的欣赏过程同时进行。

1. 音乐

音乐是通过听觉感官(耳朵)及与之相适应的审美手段,传达和接受审美经验的艺术。音乐通过有组织的乐音来表现主体情感境界,其基本构成要素有节奏、旋律、音色、和声、音调和力度等,它们构成了无比丰富的音乐形态。贝多芬说:“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。”海涅则强调:“音乐也许是最后的艺术语言。”

2. 舞蹈

舞蹈是人的身体按一定节奏进行连续性动作的艺术形式。它起源于远古人类的生产劳动,并和音乐、诗歌相结合,是人类历史上最早产生的艺术形式之一。

作为一种表现人体美的艺术,舞蹈以经过提炼、组织和美化的人体动作姿态为表现手段,传达人类的审美情感,表现生活的审美属性。

一般来说,舞蹈分为生活舞蹈与艺术舞蹈两大类。前者是人们在生活中进行的舞蹈活动,其中最为流行的,是发源于欧洲,以后又在世界各国流行的交际舞,包括优雅的华尔兹、节奏鲜明的探戈和伦巴、动感强烈的迪斯科等。艺术舞蹈是指由舞蹈者在舞台上表演、经过艺术构思创作的作品,它需要以较高的舞蹈技巧来完成,如芭蕾舞、现代舞、民族舞、舞剧等。

3. 曲艺

曲艺是中华民族各种说唱艺术的统称。它是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的,是以“口语说唱”来叙述故事、塑造人物、表达思

想感情、反映社会生活的表演艺术门类。多数以叙事为主、代言为辅,具有“一人多角”(即一个演员模拟多种角色)的特点,或说或唱;少数以代言为主、叙事为辅,分角色拆唱。不同的曲艺品种与其各自产生的地区方言关系密切。曲艺音乐则是我国民族音乐的重要组成部分。演出时演员人数较少,通常仅一至三人,使用简单道具。表演形式有坐说、站说、坐唱、站唱、走唱、拆唱、彩唱等。曲本体裁有兼用散文和韵文、全部散文和全部韵文三种。音乐体式有唱曲牌的“联曲体”、唱七字句或十字句的“主曲体”,或综合使用两者。

曲艺包括的具体艺术品种繁多。根据调查统计,除去历史上曾经出现但是业已消亡的曲种不算,仍然存在并活跃于中国民间的曲艺品种有 400 个左右。包括相声、评书、二人转、单弦、大鼓、双簧,还有新疆维吾尔族的热瓦普、青海的平弦、内蒙古的乌力格尔与好来宝、西藏的《格萨尔王》说唱、云南白族的大本曲,以及北京琴书、天津时调、山东快书、河南坠子、苏州弹词、扬州评话、湖北大鼓、广东粤曲、四川清音、陕西快板、常德丝弦等等。各地区、各民族,共有和相异的曲种,大至十数个省份、小到一两个县区,均有不同程度的普及和流布。这些曲种虽然各有各的发展历程,但它们都具有鲜明的民间性、群众性,具有共同的艺术特征。这就使得中国的曲艺不仅成为拥有曲种最多的艺术门类,而且是深深扎根民间、具有最广泛群众基础的艺术门类。

(三) 综合艺术

所谓综合艺术,是指同时通过视觉、听觉感官以及与之相适应的审美手段的共同活动来传达和感受审美经验的艺术。它主要包括电影、电视、戏剧等。

1. 电影和电视

电影和电视都是视听并用、视听结合的艺术。自从 1895 年电影诞生以来,短短一百多年的时间里,电影的艺术创造手段、审美表现能力等迅速得到发展和丰富,不仅极大地拓展了电影艺术的审美感染力,也形成了电影艺术自身的审美特性,使之成为 20 世纪最具表现力的艺术类型。而电视作为现代传播媒介,同时也是年轻的视听艺术种类,它渗透到人类现实生活的各个方面,对当代社会产生了巨大的影响。

电影、电视艺术能够拥有如此巨大的魅力,首先是与它们所具有的逼真性、运动性和综合性的审美特性分不开的。其次,画面的运动性是电影、电视艺术独特的美学特征。电影、电视是在时间中展现情节的,镜头运动在其中有着突出的作用。最后,电影、电视具有综合性的特点。电影、电视艺术从文学中吸取了叙事的方式和结构,从戏剧中吸取了演员的表演方法,从绘画中吸取了构图和色调,从音乐中吸取了节奏等,因而具有极大的审美表现力。

2. 戏剧

戏剧是以文学、绘画、雕刻、音乐、舞蹈等多种艺术形式有机合成的综合艺术,是由演员扮演角色并当众表演生活中的矛盾冲突、发展、演变的艺术形式。

戏剧艺术的审美特征主要体现在:一是作为综合性的艺术,戏剧不是各种艺术成分的简单组合,而是各种艺术成分经过有机合成之后以整体舞台形象呈现在观众面前;二是戏剧通过表现矛盾冲突来展开情节和塑造人物形象,没有冲突,就没有戏剧;三是戏剧具有当众表演的直观性;四是由于戏剧在感性直观上较其他艺术形式更接近于现实生活,所以,对戏剧的理解和把握总是植根于人自己的生活实践本身。

3. 戏曲

中国古代戏剧因以“戏”和“曲”为主要因素,所以称作“戏曲”。中国戏曲主要包括宋元南戏、元明杂剧和传奇、明清传奇,也包括近代的京剧和其他地方戏的传统剧目在内,它是中国民族戏剧文化的通称。戏曲是中华民族的传统艺术,是传统文化中一朵经久不衰的奇葩。中国戏曲由音乐、舞蹈、文学、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成。戏曲在中国源远流长,在漫长发展的过程中不断地丰富、革新与发展。它讲究唱、念、做、打,富于舞蹈性,技术性很高,构成有别于其他戏剧而成为完整的戏曲艺术体系。据不完全统计,我国各民族地区的戏曲剧种有360多个,传统剧目数以万计。

(四) 语言艺术

语言艺术主要指文学。文学以文字语言(词语)为媒介,不像其他艺术那样直接诉诸人的视听感官,要接受文学艺术,就需要通过主体想象去感受、体验并构造审美意象。

作为一个庞大的艺术种类,文学通常包括诗歌、散文、小说等不同体裁。

总的来说,文学的审美特征主要表现在形象性、总体性、间接性和深刻性四个方面。

第一,文学是用文字语言(词语)来创造形象的艺术。没有文字语言作为表达手段,文学就不成其为文学,所以高尔基把语言称为“文学的第一要素”。当然,仅仅使用语言还不成其为文学,文学语言乃是形象、优美的艺术性语言,能够完美地表达特定的审美意象,把阅读者(文学接受主体)引入文学作品的审美天地。“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”,这就是一种文学(诗)的艺术性语言,它情景交融而又优美动人,读之使人回味无穷、引发共鸣。

第二,文学可以全面而广泛地反映人的生活面貌和本质。一方面,文字语言(词语)与现实世界有着最广泛的联系,它实际上是一个民族文化传统的最主要载体,因而,以文字语言(词语)为表现手段的文学,能够表现无比广大的外在世界和复杂的内心世界,有着比其他艺术更全面的认识和表现功能。另一方面,文学可以深入而全面地反映人的社会关系,它所揭示的乃是人同世界的一种总体关系。

第三,文学通过文字语言(词语)来塑造艺术形象,但文字语言所塑造的形象又必须通过主体想象活动来完成,而不是像绘画、音乐那样可以直接感受到,所以,文学又具有间接性的审美特征。这就是说,作家用文字语言描写的形象,只能是一个用语言符号的一定组合所代表的形象,而不是一个物质实体的形象,它必须通过阅读者的视觉感受能力,诱发再造性想象,并在阅读者一定心理经验的参与下,才能在头脑中转化为形象。文学中所谓“如临其境”“如闻其声”,说的就是在阅读者头脑中的所见所闻。

第四,语言是思维的外壳,是思想的直接现实。文学对人类生活以及艺术家思想情感的反映、表达,有着一定的理性深度,是一种精神性的存在。同时,由于文学作品中的词义所提供的一切要受到思维确定性的规范,因而它往往比其他艺术形式更易明确表达创造主体的思想,有着更为明显的理性力量,能够使阅读者由审美体验直接地趋向认识和思考活动,进而达到明确、深刻的理解深度。可以说,正是由于文学具有这种深刻、细致地表达主体思想的特点,因此文学成为所有艺术中蕴含理性内容最为深厚的艺术形式。

三、艺术欣赏、艺术创造、艺术批评的区别和联系

(一) 艺术欣赏与艺术创造

艺术创造又称艺术创作,指艺术家以一定的世界观、审美规律及审美原则为指导,运用一定的创作方法,通过对现实生活进行观察、体验、思考、分析、选择、加工,提炼生活素材,塑造艺术形象,创作艺术作品的创造性劳动。艺术创造是人类为自身审美需要而进行的精神生产活动,是一种独立的、纯粹的、高级形态的审美创造活动。艺术创造以社会生活为源泉,但并不是简单地复制生活现象,而是一种特殊的精神创造。艺术家是艺术创造的主体,其生活积累、思想倾向、性格气质、艺术修养是艺术创造得以顺利开展和最终完成的基础和前提。艺术创造的整个过程伴随着艺术创造主体复杂的心理活动。一切社会生活和自然现象,只有经过创造主体的精心创造,才能转化为艺术形象。

艺术欣赏与艺术创造的关系是辩证统一的。显而易见,艺术创造是艺术欣赏的基础。没有艺术家的艺术创造,艺术欣赏就成了无源之水,无米之炊。艺术欣赏则是艺术创造的目的和动力。艺术作品的发表并不意味着艺术活动的终结,艺术作品存在的价值就在于欣赏者的发现、开掘、体味和思索,是为了被欣赏,被理解,这是艺术创造的根本目的。没有艺术欣赏活动,艺术家的创造活动只是一种个体的活动,不可能产生社会效果。艺术欣赏是艺术创造作用于现实的重要途径。大量历史事实表明,艺术创造最终可能会对现实社会发生这样那样的作用。事实上,许多艺术家既希望通过自己的作品去影响欣赏者,从而影响大众的审美情趣和格调,同时也希望听到来自欣赏者的评价,并认为没有欣赏者参与的艺术活动是不可思议且痛苦的。艺术欣赏还能够促进艺术创造的深化。在艺术欣赏过程中,欣赏者的艺术趣味、艺术需求和消费能力等都对艺术家的艺术创造提出要求,由此构成人类不同时代、不同地域、不同民族的不同艺术评判标准和审美体系,要求并创造着属于自己的杰出艺术家、艺术作品,从而促进艺术创造的繁荣和发展。

(二) 艺术欣赏与艺术批评

艺术批评又称艺术评论,指艺术批评者在艺术欣赏的基础上,以一定的

理论观点和批评标准为指导,对艺术现象所做的科学分析和评价。艺术批评的对象包括一切艺术现象,诸如艺术作品、艺术运动、艺术思潮、艺术流派、艺术风格、艺术家的创作以及艺术批评本身等。其中心则是艺术作品。艺术批评既可以指艺术批评活动,也可以指这种活动的结果即艺术批评文章。

艺术批评与艺术欣赏有着根本的区别。艺术欣赏始终是一种感性活动过程,始终离不开具体形象和情感体验,带有更多的感性活动的特点,欣赏者的个性、性格、趣味、爱好等,常常促使其对某种艺术风格、形式的偏爱,同时也常常左右其主观评价,使其带有一定的主观随意性;艺术批评则是以理性活动为特征的科学分析、评价活动,虽然也带有主观性,但相对来说是客观的,具有普遍性的,体现出一种普遍的社会审美标准。其结果是一种理论形态。

艺术批评是指导艺术欣赏者提高欣赏水平的重要途径,又是沟通艺术家和欣赏者的桥梁。没有正常健康的艺术批评,就不会有艺术创造的繁荣和发展,就不会有艺术欣赏的拓展和深化。艺术欣赏是艺术批评的前提,艺术批评是艺术欣赏的深化,艺术批评指导艺术欣赏。

艺术批评虽然是由艺术欣赏发展起来的,但艺术批评一旦形成,它就不能不反作用于艺术欣赏。艺术批评的主要作用之一,就是通过对于艺术作品的理论分析、研究、判断和评价,来帮助读者和观众正确地理解和欣赏作品,分辨作品的好坏,接受其中有益的影响,清除其中有害的影响。艺术批评在促使欣赏者对作品的感受和理解更深一层的基础上,能够提高欣赏者的鉴别能力。

艺术欣赏者之间的不同感受通过艺术批评来交流,有助于他们对艺术作品做出正确的判断,从而提高艺术欣赏水平。正因为艺术批评的论断建立在社会的普遍欣赏感受的基础上,反映了广大欣赏者的思想观点和审美趣味,因此它才可能反过来给予广大欣赏者以普遍性的影响。广大欣赏者之所以需要艺术批评家,是因为艺术作品的社会功利性常常由于艺术的感性形式的特殊性而不易被欣赏者发现。正如苏联马克思主义理论家普列汉诺夫指出的,欣赏者“在欣赏他们觉得美的对象的时候,社会人几乎从来不考虑到与他们对于这个对象的概念联系在一起的功利性,在大多数场合,这种功利性只能被科学的分析所发现”。

总体而言,艺术欣赏与艺术创造、艺术批评之间存在着相互制约和相互

依存的关系。艺术创造是艺术欣赏的前提,艺术欣赏的需要推动着艺术创造,艺术批评促进艺术创造水平和艺术欣赏水平的普遍提高,艺术批评的水平又因艺术创造和艺术欣赏水平的提高而得到提高。在这种相互推动的基础上,艺术对现实的反作用得到更好的发挥,促进欣赏者更加积极地参加改造社会的实践;而正是这种实践,创造出更新、更美的现实世界。

第二节 艺术欣赏的特征与意义

一、艺术欣赏的特征

艺术欣赏是人们对艺术作品的具体把握,是审美活动的主要形态之一,也是艺术发挥和实现它的社会功能的重要环节。艺术欣赏活动既和欣赏对象的性质、特点相联系,又和主体的生活经验、思想感情、欣赏能力相联系,它有着自己的特征。

(一) 艺术欣赏是一种创造活动

艺术欣赏和艺术创作同样,是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。通过艺术创造意识对自然现实的直接反映或间接折射,人类在一个不断发现美和不断创造美的精神活动过程中认识自身,寻求自身的价值,并在肯定自身存在价值的过程中,实现其本质力量。现代接受美学与接受理论的一个核心思想就是肯定艺术欣赏也是一种创造活动。

艺术创作是一种创造活动,艺术欣赏也是一种创造活动。艺术欣赏凭借着艺术创作的产品而创造性地展开;艺术作品作为艺术创作活动的成果也就借助于欣赏活动而存在,而延伸,实现它的生命力。一般地说,艺术欣赏的总体程序是由对作品的审美观照、对物态化意象的把握,转化为和创作者心灵化意象相重合又相移位的再造性心灵意象,在审美心胸经受震荡和净化的过程中,回返自然。这一欣赏过程的完成,也是精神上一次飞升和自我超越过程的完成。因此,真正的艺术欣赏给人带来新的审美体验、审美愉悦、审美快感以至审美迷狂。唐代韩愈在《听颖师弹琴》诗中所听到的琴声进行了丰富的艺术想象:“昵昵儿女语,恩怨相尔汝。划然变轩昂,勇士赴敌场。浮

云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。”琴声在想象与联想中幻化为有声有色的艺术形象,使人的思绪也进入了一个无限开阔的艺术天地。韩愈正是通过想象、联想的再创造,才领略到音乐之美。

(二) 艺术欣赏具有客观性和主观性

鲁迅先生在为俄译本《阿Q正传》写的《序》中说:“看人生是因作者而不同,看作品又因读者而不同。”在艺术欣赏中,欣赏者对艺术作品的接受不是被动的,而是主动的,既是对艺术作品之美的一种发现,又是对艺术作品的一种再创造。欣赏者在艺术形象的诱导下,结合自身的生活经验和审美倾向去展开想象的翅膀,深化情感体验。艺术作品的诞生不是艺术活动的终点,艺术作品的生命在欣赏活动中显得更加活跃,艺术形象的内涵在欣赏活动中显得更加丰富。

首先,艺术欣赏的客观性在于,艺术作品的章句段落,或者乐曲总谱,或者雕塑形式,或者带有色彩和线条的画布,为所有欣赏者指出一个方向,以便他们的欣赏活动在这个方向上展开。艺术作品不仅提供方向、界限和框架,而且“以虚线的形式”提供“线路”,欣赏者的感知、想象、审美评价和道德评价按照“线路”得到调整。艺术作品这种客观的结构或组织,为欣赏和理解的主观性规定了极限。其次,艺术欣赏的主观性在于,艺术作品结构中所标明的途径无论多么严格,欣赏者在自己的知觉中都不是同作者的线路毫厘不爽,而是按照自己的线路,最重要的是带着某些其他结果重新经历这种途径。艺术形象越复杂,各种人物的性格在他们行动和状态的长镜头组合中展示得越多样,欣赏者的领会、理解和评价所发生的变化就越不可避免,越巨大繁复。

(三) 艺术欣赏是感觉与理解、感情与认识统一的精神活动

在艺术欣赏活动中,欣赏者对作品所揭示的生活的本质的认识,或是对艺术家所做的说明、判断、评价的接受,始终是和欣赏者对艺术作品所反映的具体生活现象的直接感受和情感反应不可分的。在整个欣赏过程中,对待反映于作品中的生活,只有那些为欣赏者的感觉和情感所肯定和接受了的东西,才能成为他在理性上所肯定和接受的东西。艺术欣赏活动所具有的这个