

艺术欣赏

时芹 编著

南开大学出版社

艺术欣赏

时芹 编著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 时芹编著. —天津: 南开大学出版社,

2017.9

ISBN 978-7-310-05486-2

I. ①艺… II. ①时… III. ①艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 252068 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 刘立松

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

唐山新苑印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

260×185 毫米 16 开本 14.25 印张 350 千字

定价: 36.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

艺术是一种独特的社会意识形态。它起源于生产劳动，却渗透到人类活动的各个方面，是人类自由创造力的体现，在发展过程中早已形成一个独立的精神活动领域。《诗大序》有言：“言之不足，歌之，歌之不足，舞之蹈之。”原意是指表达内心情感的方式，但也明确地表示了艺术的特性，即形象性与审美性从最初便是艺术作品最突出的特征。艺术家按照美的规律去塑造艺术形象，从而创造了可供人类欣赏的客观审美对象。当人们的感官接触到这些审美对象也即艺术作品时，就会产生审美的愉悦，并完成对艺术作品的接受、感知、体验、理解、想象、再创造等一系列的综合心理活动，这就是艺术欣赏。它就像艺术家播下的一株花，从播种、成长到开花，过程不为外人所知，而欣赏花的人，先看到了花的本身是如何的娇艳、唯美，然后才闻到花的香味，往深了想才会感叹这花从一颗小小的种子发展到今天的美艳，是经历了一个怎样的过程。

本教材在总结多年高等院校公共艺术教育课程实施及教材建设的基础上，广泛借鉴各类各级院校公共艺术欣赏课程教材，精选各类高校学生选修课中具有积极性、期待性的课程组编而成。既包括一些传统的门类，如艺术理论、音乐、舞蹈、绘画、书法、雕塑等，也包括一些与时俱进的艺术新类型，如电视、电影、造型设计艺术等。以通俗易懂的语言，简明扼要地讲解了各种常见艺术门类的基本知识和欣赏要点，介绍了一些经典作品和重要的历史文化常识。本书的与众不同之处主要表现为三点：一是讲解深入浅出，尽可能避免使用人们生疏的专业术语，具有中等文化程度的读者都能看得懂、学得会。二是书中包含有丰富的历史文化知识，既可以拓宽读者的文化视野，又利于读者从理性的高度认识艺术。三是立足于民族文化的大背景，内容更接近人们的生活和符合人们的审美情趣。

《艺术欣赏》对提高读者的文化素养、培养读者的生活情趣、振奋读者的精神和唤起读者的进取意识等都会有较大的帮助，不仅是学校素质教育的重要内容，而且对提高每个人的审美修养和人生境界都有着十分积极的意义。

目 录

第一章 艺术世界如何欣赏	1
第一节 艺术欣赏的对象	1
第二节 艺术欣赏的性质	5
第三节 艺术欣赏的意义	11
第二章 聆听音乐之声	15
第一节 音乐基础知识	15
第二节 中国音乐欣赏	21
第三节 西方音乐欣赏	43
第三章 体验舞蹈之美	54
第一节 舞蹈基础知识	54
第二节 舞蹈作品欣赏	61
第四章 感受电视声画世界	84
第一节 电视欣赏概述	84
第二节 电视剧欣赏	92
第三节 纪录片欣赏	100
第五章 享受电影视听盛宴	112
第一节 电影欣赏基础知识	112
第二节 中国电影欣赏	125
第三节 外国电影欣赏	136
第六章 品读书法艺术	147
第一节 书法艺术基础	147
第二节 书法艺术的四要素	159
第三节 书法欣赏释例	169
第七章 观赏造型艺术	173
第一节 中国绘画欣赏	174
第二节 中国雕塑欣赏	181
第三节 西方绘画欣赏	185

第四节 西方雕塑欣赏·····	192
第八章 设计艺术欣赏 ·····	198
第一节 设计的基本含义·····	198
第二节 视觉传达设计·····	204
第三节 环境艺术设计·····	209
第四节 服装设计·····	217
第五节 书籍设计·····	224
第六节 招贴设计·····	231
第七节 包装设计·····	238
第八节 文字设计·····	245
第九节 图形设计·····	252
第十节 版式设计·····	259
第十一节 书籍装帧设计·····	266
第十二节 招贴设计·····	273
第十三节 包装设计·····	280
第十四节 文字设计·····	287
第十五节 图形设计·····	294
第十六节 版式设计·····	301
第十七节 书籍装帧设计·····	308
第十八节 招贴设计·····	315
第十九节 包装设计·····	322
第二十节 文字设计·····	329
第二十一节 图形设计·····	336
第二十二节 版式设计·····	343
第二十三节 书籍装帧设计·····	350
第二十四节 招贴设计·····	357
第二十五节 包装设计·····	364
第二十六节 文字设计·····	371
第二十七节 图形设计·····	378
第二十八节 版式设计·····	385
第二十九节 书籍装帧设计·····	392
第三十节 招贴设计·····	399
第三十一节 包装设计·····	406
第三十二节 文字设计·····	413
第三十三节 图形设计·····	420
第三十四节 版式设计·····	427
第三十五节 书籍装帧设计·····	434
第三十六节 招贴设计·····	441
第三十七节 包装设计·····	448
第三十八节 文字设计·····	455
第三十九节 图形设计·····	462
第四十节 版式设计·····	469
第四十一节 书籍装帧设计·····	476
第四十二节 招贴设计·····	483
第四十三节 包装设计·····	490
第四十四节 文字设计·····	497
第四十五节 图形设计·····	504
第四十六节 版式设计·····	511
第四十七节 书籍装帧设计·····	518
第四十八节 招贴设计·····	525
第四十九节 包装设计·····	532
第五十节 文字设计·····	539
第五十一节 图形设计·····	546
第五十二节 版式设计·····	553
第五十三节 书籍装帧设计·····	560
第五十四节 招贴设计·····	567
第五十五节 包装设计·····	574
第五十六节 文字设计·····	581
第五十七节 图形设计·····	588
第五十八节 版式设计·····	595
第五十九节 书籍装帧设计·····	602
第六十节 招贴设计·····	609
第六十一节 包装设计·····	616
第六十二节 文字设计·····	623
第六十三节 图形设计·····	630
第六十四节 版式设计·····	637
第六十五节 书籍装帧设计·····	644
第六十六节 招贴设计·····	651
第六十七节 包装设计·····	658
第六十八节 文字设计·····	665
第六十九节 图形设计·····	672
第七十节 版式设计·····	679
第七十一节 书籍装帧设计·····	686
第七十二节 招贴设计·····	693
第七十三节 包装设计·····	700
第七十四节 文字设计·····	707
第七十五节 图形设计·····	714
第七十六节 版式设计·····	721
第七十七节 书籍装帧设计·····	728
第七十八节 招贴设计·····	735
第七十九节 包装设计·····	742
第八十节 文字设计·····	749
第八十一节 图形设计·····	756
第八十二节 版式设计·····	763
第八十三节 书籍装帧设计·····	770
第八十四节 招贴设计·····	777
第八十五节 包装设计·····	784
第八十六节 文字设计·····	791
第八十七节 图形设计·····	798
第八十八节 版式设计·····	805
第八十九节 书籍装帧设计·····	812
第九十节 招贴设计·····	819
第九十一节 包装设计·····	826
第九十二节 文字设计·····	833
第九十三节 图形设计·····	840
第九十四节 版式设计·····	847
第九十五节 书籍装帧设计·····	854
第九十六节 招贴设计·····	861
第九十七节 包装设计·····	868
第九十八节 文字设计·····	875
第九十九节 图形设计·····	882
第一百节 版式设计·····	889

第一章 艺术世界如何欣赏

本章导读

艺术是一种文化现象，它可以满足人们主观的情感需求，也是人们进行日常生活娱乐的特殊方式。它的本质在于不断创造出新兴之美，借此宣泄内心的欲望与情绪，是一种浓缩化和夸张化的生活。文字、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等任何可以表达美的行为或事物，皆属艺术。

所谓艺术欣赏，即人们对艺术作品的“接受”——感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，是人们以艺术形象为对象的通过艺术作品获得精神满足和情感愉悦的审美活动。

第一节 艺术欣赏的对象

按时间顺序，艺术活动可以分为两个部分：一是艺术创造；二是艺术欣赏。艺术创造，从字面的含义上理解，就是创作艺术作品。艺术家们在生活的基础上，运用不同的物质材料、表现手段，进而创作出独有的艺术作品。艺术欣赏则是人们以艺术作品为对象的审美活动。艺术作品是连接两个部分的桥梁，缺少艺术作品，艺术活动的两个部分也就无从谈起。

艺术欣赏由欣赏主体和欣赏客体两个组成部分。艺术欣赏主体，即欣赏者。在整个艺术欣赏过程中，欣赏者凭借自身的生活经验，通过感受、体验等手段对艺术作品进行鉴赏。同时，欣赏者可以注入自己个性的想象，对艺术作品进行“再创造”。欣赏者的欣赏过程并不是被动地接受，而是一个艺术作品的“再创造”。艺术欣赏是艺术创造的延续和扩展，可以让艺术家个人创作的作品产生普遍的社会效应，进而成为社会的精神财富。故而，我们有理由相信，艺术欣赏的本质就是创造。

艺术欣赏客体，即供欣赏的艺术作品。艺术欣赏以艺术作品为对象，它是艺术家和欣赏者实现审美沟通的基本媒介。艺术作品是欣赏主体进行艺术欣赏活动的基础。没有艺术作品，便缺少欣赏对象，也就不存在艺术欣赏。唯客观上存在为欣赏者所欣赏的对象，艺术欣赏活动才得以产生和进行。艺术作品虽是艺术创作活动的终点，但却也成为艺术欣赏活动的起点。

艺术欣赏的对象可以分为若干门类：音乐和舞蹈、美术和设计、建筑和园林、摄影和书

法、电影和电视，等等。

作为艺术欣赏的主客体，欣赏者和艺术产品彼此之间的影响是双重的。

一、欣赏主体对艺术作品的影响

（一）欣赏主体的审美活动是主动的，也可以对艺术作品进行“再创造”

艺术作品的种类很多，其涉及面也相当广。欣赏者并非万事尽知，他所欣赏的作品往往都是从自己的兴趣出发。就以《红楼梦》而言，喜欢的人才会去阅读它，要是欣赏者对其根本不感兴趣，就算他明知道这是一部名篇巨著，也不会去欣赏它。欣赏活动是一个主动的过程，故在欣赏的过程中，往往会夹杂着欣赏者自身所独有的理解。欣赏者的价值观、世界观以及学识修养都会对其欣赏活动产生影响。同一件雕塑品，收藏家、鉴赏家、普通看客对其评价往往迥异。《红楼梦》只是一本书，但却有无数的红学研究者。从这个角度来说，欣赏就是人对自我本质的再确认。欣赏活动也是一种“再创造”的过程，在欣赏的过程中，欣赏者的脑海中会产生各种各样的念头，在这些念头的驱动下，他可以为艺术作品添加“枝叶”。对于艺术作品而言，创作者完成了塑造之后，它并不具备普遍的社会效应，还不能称为社会精神财富。只有经过艺术的欣赏，经过欣赏者的“添枝加叶”，它的内在才得以升华，最终成为跻身社会精神财富之列的艺术作品。正如列夫·托尔斯泰所说：“感受者和艺术家那样融洽地结合在一起，以致感受者觉得那个艺术作品不是其他什么人所创造的，而是他自己创造的，而且觉得这个作品所表达的一切，正是他早就已经想表达的。”

（二）艺术欣赏对艺术作品的“再创造”，是一种精神层面的创造过程

虽然艺术欣赏的创造在一定程度上跟艺术家的创造联系甚密，但是就两者本质而言，它们有着根本性的区别。艺术家在创造的过程中，其想象不仅伴随着表现形式的种种探索，而且还需要运用一定的物质材料，使艺术家可以将自己头脑中的意象折射到现实世界中，进而塑造出可供欣赏的客观对象——艺术作品。而欣赏者的创造由于受到艺术作品的本体制约，其脑海中所生出的意象只限于精神层面，无须转化为客观层面。王树闻曾引用鲁迅先生的话说：“看人生是因为作者不同，看作品又因为读者而不同。”有一千个《红楼梦》的读者，他们的心中就会塑造出一千个林黛玉的形象。

红学会对《红楼梦》的影响

《红楼梦》是中国古代四大名著之一，章回体长篇小说，成书于1784年（清乾隆四十九年），梦觉主人序本正式题为《红楼梦》。其原名有《石头记》《情僧录》《风月宝鉴》《金陵十二钗》等。前80回由曹雪芹著，后40回由高鹗续（一说是无名氏续写），程伟元、高鹗整理。

白先勇解读《红楼梦》

《红楼梦》是一部具有高度思想性和高度文化性的伟大作品，自问世之日起，便绽放出耀眼的光芒。古往今来，研究《红楼梦》的学者数不胜数，特别到了近代，更是涌现出一批大有作为的红学家。提到红学家，就不得不提到中国红学会。中国红学会成立于1980年7月，现有会员三百余人。它是以曹雪芹与《红楼梦》为研究对象的群众性的学术团体，附设在中国艺术研究院红楼梦研究所。该会的宗旨是：“团结和组织全国红学工作者，积极开展学术研究和国内外业务交流活动，为推动我国《红楼梦》研究事业的发展而努力。”现代，随着网络技术的发展，博客成为一个家喻户晓的名词。中国红学会博客圈由邓肖达先生一手建立起来，其目的是为了将广大爱好《红楼梦》的朋友聚到一起。对于《红楼梦》的研究观点，无对错之分。邓肖达曾经说过：“《红楼梦》是属于全人类的，红学不只是红学家研究的专利，我们每个人都可以发表自己对《红楼梦》的见解，有歧义可以讨论，互相学习，共同进步才是我们所追求的。”研究红学是为了发扬我国的传统文化，让世界看到中国的文化成就，进而促进我们更好地与世界交流。《红楼梦》的人文及艺术价值是非常巨大的，不可否认，如果没有这么多名家大众去发掘它，那么就算再过几百年，它依旧是一本普普通通的古文书籍。《红楼梦》是一件璀璨的艺术品，唯有众人不断去欣赏它，开凿它，其艺术价值才可以完全呈现于公众面前。

二、艺术作品对欣赏者的影响

（一）艺术作品对欣赏者具有客观的制约性

作为欣赏对象的艺术作品，不仅制约了艺术欣赏活动的性质、特点和规范，制约着欣赏者的感受、体验、想象、情绪和理解，而且也为欣赏者规定了一定的活动范围、方向和路线。在艺术欣赏的过程中，艺术种类、体裁和样式对欣赏活动有着特殊的规定和限制。在艺术欣赏中，欣赏对象与欣赏主体互相依存、互为条件，二者的关系是既矛盾又统一。可以说，艺术欣赏的过程就是主、客体双方由对立而达到统一的过程。

（二）艺术作品对欣赏者而言，犹如一块未雕琢的璞玉

作为欣赏对象的艺术作品是多层面的，往往呈现着许多艺术空白，有待于欣赏主体发挥想象力去加以填补和扩充。一件艺术品，如果没有欣赏者去欣赏它，那么它的价值便会永久封存。美玉的前身必是璞玉，没有欣赏者去开凿雕琢它，就算它是一块旷世之宝，亦不可能耀眼于世。

延伸阅读

和氏璧

春秋时期，楚国有一个叫卞和的琢玉能手，在荆山（今湖北省南漳县内）里得到一块璞玉。卞和捧着璞玉去见楚厉王，厉王命玉工查看，玉工说这只不过是一块石头。厉王大怒，

以欺君之罪砍下卞和的左脚。厉王死，武王即位，卞和再次捧着璞玉去见武王，武王又命玉工查看，玉工仍然说只是一块石头，卞和因此又失去了右脚。武王死，文王即位，卞和抱着璞玉在楚山下痛哭了三三天三夜，眼泪流干了，接着流出来的是血。文王得知后派人询问为何，卞和说：我并不是哭我被砍去了双脚，而是哭宝玉被当成了石头，忠贞之人被当成了欺君之徒，无罪而受刑辱。于是，文王命人剖开这块璞玉，见真是稀世之宝，命名为和氏璧。

（三）欣赏艺术作品能够提升欣赏者的自身修养

艺术作品往往倾注了艺术家的必生心血，是艺术家精神世界的现实反映。提一个很简单的问题，为什么要读名著？答案恰恰可以折射出艺术作品的现实价值。认认真真地读一本名著，欣赏者往往可以从中获得很多启示和人生哲理。一个人不可能事事都能经历，但是却可以借助艺术作品去感受、欣赏，完全可以当作一次修身养性的过程。

三、艺术欣赏与艺术创造的关系

艺术创造是指艺术家以一定的世界观为指导，运用一定的创作方法，通过对现实生活的观察、体验、研究、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。艺术创造是一种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。

艺术家在创作艺术作品的时候，一般都存在动机。创作动机大体可以分为四类：泄情动机、兴趣动机、成就动机、私欲动机。泄情动机侧重于艺术家借助艺术作品来发泄自己内心的情绪，这些情绪可以是正面的，也可以是负面的；兴趣动机侧重于艺术家的偏好，不同的艺术家可能拥有不同的兴趣，因而其创作的作品种类、性质也迥异；成就动机侧重于艺术作品带来的收益，对于艺术家而言，其创作的主要目的就是扬名，获取众人瞩目的成就；私欲动机也侧重于艺术品所带来的收益，不过私欲动机的范围更广，其中往往包含名利因素。

在各种各样的创作动机中，只有符合艺术创作活动的审美性质和规律，才能创作出真正的艺术作品。艺术欣赏的对象所指的正是这一类。艺术家艺术创作与艺术欣赏彼此制约，有着非常紧密的联系。艺术创作是艺术欣赏的基础和前提，为欣赏提供对象。没有艺术创作，就没有艺术作品，也就没有艺术欣赏。艺术欣赏对艺术创作又具有反作用，具体表现为：艺术欣赏以“消费”的方式刺激艺术“生产”，从“消费”方面赋予艺术“生产”以切实的社会价值和功能。艺术创作是十分复杂、艰巨的精神劳动，它要求艺术家必须具有高尚的思想情操、深厚的生活积累、丰富的审美经验、出众的艺术才能和娴熟的艺术技巧。

四、艺术欣赏和艺术批评的关系

谈及艺术欣赏，往往又会提到艺术批评这个概念。什么是艺术批评？所谓艺术批评，指在艺术欣赏的基础上，运用一定的理论观点和批评标准，对艺术现象所作的科学分析和评价。

艺术批评的对象比艺术欣赏的对象要广，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。当然，艺术批评

的中心是艺术作品。对于艺术批评而言，它既可以是一种活动，亦可以是这种活动的结果。艺术批评离不开艺术欣赏，但二者又有根本的区别。

一般而言，艺术欣赏带有更多的感性活动的特点，艺术批评则是一种以理性为主导的科学分析、论断活动。艺术批评是艺术界的主要批评方法之一，是“百花齐放，百家争鸣”方针在艺术活动中的具体体现。开展正确的艺术批评，可以帮助艺术家总结创作经验，提高创作水平；可以帮助艺术欣赏者提高欣赏能力，正确地欣赏艺术作品；还可以使各种艺术思想、创作主张、艺术流派、艺术风格相互交流和争论。由于艺术批评者总是依据一定的世界观、审美观和艺术观对艺术现象做出分析和评价，因而带有较强的主观意识成分。

欣赏活动往往带有显著的个性特点和主观随意性，依据欣赏者的个性、趣味、嗜好等，常常促成其对某类艺术风格、形式的偏爱，有的时候甚至可以左右其主观评价。如同酷爱京剧的人很可能不喜欢其他的剧种，喜欢流行乐的人不怎么喜欢听古典乐。个人的好恶、趣味的差异是客观存在的，且不可避免，任何人对美的选择都拥有自主权，无论他们如何去选择评判，只要不违反一些基本性原则，那么都可以称得上合理。因此我们要尽量满足各种不同的审美需求，不应该简单划一。艺术批评虽也带有一些个性，但其更多的是一种客观性和普遍性，就审美而言，都有一套美与丑的普遍的社会标准。

第二节 艺术欣赏的性质

一、艺术欣赏的特性

艺术欣赏的特性主要体现在：感性认识与理性认识相统一；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。

（一）感性认识与理性认识相统一

欣赏者通过欣赏艺术作品而提高认识、受到教育，这是一种“潜移默化”的过程，它不同于纯粹抽象的理论思考或是在直接的实践经验的驱使强迫下接受某种道德训导。欣赏者对作品所揭示的生活的本质的认识，或对艺术家所做的说明、判断、评价的接受，始终跟欣赏者对艺术作品所反映的具体生活现象的直接感受和感情反应密不可分。在整个欣赏过程中，对于反映在作品之中的生活，只有那些为欣赏者的感觉和感情所肯定和接受的东西，才能成为他在理性上所肯定和接受的东西。即艺术欣赏的过程是一种感性认识和理性认识相统一的过程。正是因为艺术欣赏具有这个特点，才使得欣赏者在艺术欣赏活动中不仅认识了事物的本质，而且生动具体地把握住丰富多彩的感性世界，激发了与其对事物的理性认识相一致的情感态度，推动欣赏者走向实践。例如，我们在观看《长征》这部电视剧时，不仅在理性上认识了伟大的共产主义战士的崇高精神品质，而且还生动具体地感受到了这种品质，激发了我们崇敬、热爱和在实践中学习这种品质的感情。

（二）教育与娱乐相统一

艺术作品的感染力之所以不同于其他意识形态，主要原因在于它能寓教于乐。这点正体现了艺术欣赏活动中教育和娱乐相统一的关系。鲁迅说过：“文艺之所以为文艺，并不贵在教训，若把小说变成修身教科书，还说什么文艺。”公元前罗马的贺拉斯曾经提出的文艺“寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望”。这两位名家所言，正道出艺术作品对欣赏者存在一种特殊的精神作用，即将教育融于娱乐之中。

教育不同于教训

教育与教训不同，艺术作品“寓教于乐”的特点，决定了艺术欣赏活动能够给人以道德和知识的教育。艺术的教育作用只能通过欣赏者对作品发生兴趣，在欣赏过程中得到一定的审美愉悦，才能得到充分的发挥。同时，由于各种艺术作品的性质不同，艺术欣赏的教育性与娱乐性的关系亦不同。有些作品教育性强些，有些作品娱乐性强些。但是，无论哪一种艺术作品，甚至包括催人泪下的悲剧，也都必然带有一定的审美愉悦性。任何具有严肃创作目的的艺术，只有当它首先适应了群众的审美需要、审美能力和审美趣味，适应群众的主观爱好与可接受性，它才能赢得群众的认可，提高群众的觉悟，滋养群众的心灵。

（三）享受与判断相统一

欣赏艺术品，是一种享受的过程，也是一种判断的过程。欣赏艺术作品的过程，可以将人们带入一个能够充分发挥想象的世界里。在这里，人们可以暂时摆脱任何功利目的，任意遐想，这是一种很轻松、愉悦的感觉。同时，在欣赏艺术作品时，欣赏者还必须拥有判断意识。并不是每一件艺术作品都是适合你的。人们必须学会选择和判断，在欣赏的过程中找到能为自己带来最大愉悦的作品或者亮点。

（四）制约性与能动性相统一

艺术作品经过艺术家们的创造，具备一定的艺术形象。欣赏者在欣赏艺术作品的时候，很大程度上受这种艺术形象的影响。比如人们在欣赏一幅山水画的时候，脑海中所浮现的情景多是跟图中的景致相关，一般情况下，欣赏者的遐想不会越过既定的框界。从这一点来看，艺术欣赏受到艺术作品形象的制约。虽然艺术欣赏会受到一些因素的制约，可是欣赏者依旧可以在既定的规则下充分发挥其主动性。在这种能动性的驱使下，欣赏者往往可以看到山水画的创作者都没有注意到的东西。毫不夸张地说，正是受到欣赏者的主观能动性影响，一件艺术作品才可能散发出更大的艺术魅力。

（五）共同性与差异性相统一

《蒙娜丽莎》的美，是人们的共识，但不同的欣赏者，却会注意到不同的美。比如有些人会认为《蒙娜丽莎》是一种典雅的美，而有的则认为它是一种忧伤的美……透过《蒙娜丽

莎》这件艺术作品，不难发现艺术欣赏的共同性和差异性。在欣赏的过程中，对于某些方面人们能够达成共识，美就是美，丑就是丑；不过在美之中，不同的人因为出发点、价值观、外部环境不同，他们往往会得出不同美的评价。正如《蒙娜丽莎》之所以这么迷人一样，不同的人欣赏会产生不同的感觉。

（六）审美经验与“再创造”相统一

审美经验指审美主体在审美活动中获得的感受和经验，包括心理和生理的全部感受。艺术欣赏的过程中，欣赏者在以往审美经验的驱动下，会对艺术作品进行一些评论或者给予一些意见。其中一部分评论和意见能够进一步升华艺术作品，这种升华的实质就是一种艺术作品“再创造”的过程。没有相关的审美经验，欣赏者很难对艺术作品进行“再创造”；同时，欣赏者在对艺术作品进行“再创造”的时候，其实也在积累相关方面的经验，并充实着审美经验。

二、艺术欣赏的方法和要求

虽然不同的艺术门类有着不同的欣赏方法，存在着差异化的欣赏要求，且每个人在欣赏艺术的过程中会采取一些独有的途径，但是在长期的艺术欣赏实践中，人们对艺术作品的欣赏还是形成了不少共性的、基础性的方法和要求。其中，需要特别注意以下几个方面。

（一）在实践中提升审美能力

审美能力是个人所具有的与进行审美活动相关的主观条件和心理能力。审美感受以“视、听”为主，且这两个方面并不是每个人都一样的。

就先天条件而言，先天失明的人无法有绘画的感受，先天失聪的人也无法有音乐的感受。对绘画和音乐的敏感程度，与人的视听器官的先天敏锐程度有关。就后天条件而言，各人生活条件和经验的不同，对感官的培养、锻炼的不同，这些外部条件使得各人具有不同的审美能力。这些个人能力的产生、发展和形成，虽跟人们的生理和心理的素质有关，但在本质上是人类长期历史发展的产物，也是个人在生活中和审美活动中长期受到教育和训练的结果。

审美能力只能在审美实践活动中加以提高，不能把它看作一成不变的东西，而应该把它看作可以不断提高和丰富的审美过程。人们应当经常关注艺术领域的成果，通过学习艺术理论和艺术实践（包括自己的创作和对别人艺术成果的观摩），提高艺术鉴赏能力，要博览群书（不仅是名著小说，还包括政治、历史、文化、社科等）。唯有知识面越宽，你的审美能力才能越强。

（二）联系现实和艺术，把握艺术审美特性

艺术作为精神作品，要想把握住其审美特性，可以从三个方面来关注：

1. 艺术是复杂而特殊的审美反映和审美心理过程

人类对客观世界有着各种各样的把握方式，艺术是人类把握客观世界的特殊方式，即人对客观世界的审美把握的方式，艺术是人对现实的审美关系的产物。就一般情况来说，艺术

无疑是现实的反映，但从现实到艺术，却是一个极其复杂而特殊的审美反映和审美心理过程。

艺术家创造艺术，首先必须对生活有所感受，这种感受是审美的感受；在审美感受的基础上形成关于世界、社会、人生的意识，这种意识不是科学意识，也不是道德意识，而是以情感为核心的审美意识。艺术就是审美意识的物化形态。

同时，艺术家在对现实的审美感受基础上形成的审美意识通常是零散的、宽泛的，因此，艺术家必须在这个基础上加以集中、提炼、典型化，才能最终将其升华为艺术。可以说，艺术就是审美意识的集中和升华。

2. 美的创造是审美精神活动与物质实践活动的统一

美的创造过程是一种审美的精神活动过程，又是一种物质实践活动的过程。它并不是单纯的精神领域的审美感受活动，而是与体现着意志目的的实践活动相统一的创造活动。所以，美的创造和审美感受在意识上的想象创造既有联系又有区别，但又跟一般实践活动不同，其主要是在审美经验的基础上进行，常常受到情感规律的支配。

3. 美的创造是人的本质力量客观展开的过程

美的创造和人类其他创造活动一样，从根本上说都是人的本质力量对象化，即人的本质力量客观展开的过程。美的创造成果凝结着人的情感、智慧，体现着人的联想力、想象力，体现着人的意志力量 and 实践能力。

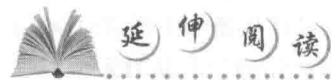
（三）整体把握艺术形象

罗丹曾说过：“美与不美，艺术作品与现实事物，分别就在于美的东西和艺术作品里，原来零散的因素结合成为统一体。”艺术的美，往往在于其整体的和谐。故在欣赏艺术作品的时候，应当着眼于整体，即从全局出发。如何察看整体，大致可以依据以下几个步骤：

首先，要看艺术的大效果，要看作品的意蕴、精神内涵是否充分得到表现。高明的形式和技巧完全融于形象之中，当人们被形象所吸引时，往往察觉不到形式和技巧的作用，甚至将它们暂且忘记。这种运用手段，不仅说明艺术欣赏看重对意蕴的领悟，又说明艺术形式所特有的魅力。

其次，要察看艺术作品的整体脉络是否清晰。就油画而言，无论它的画面多么抽象，难以理解，但其创作者在创作的时候，内心必定有一个清晰的脉络。欣赏艺术作品的时候，只有找准它的脉络，你才可能真正将自己的思维与作品融合。

最后，从形式美的角度去欣赏作品，其整体性应当与多样性相统一，即变化而不杂乱，统一而不单调。多样性的统一是形式美的基本法则，运用它可以更好地表现作品的意蕴和精神内涵。

没有我的环境，便没有我的人物

意大利著名导演米开朗琪罗·安东尼奥尼说：“没有我的环境，便没有我的人物。”善于

运用环境是安东尼奥尼的电影的标志之一。环境的运用有时候能够推进剧情的发展。电影《职业记者》中的洛克在广袤陌生的环境中变得很愤怒，于是和因忧郁而患心脏病死去的罗伯森互换身份。这是电影的出发点，也是事件的起因，它来源于生活中的积累。连绵的沙漠和沙漠上的石头，限制了洛克的采访活动，但是丰富了角色的饱和度，同时能够将内战中人民的生活淋漓尽致地展现出来。长期的战争生活中，人们不愿意多讲话，因为言多必失，国家的统治者，只是用正面的言论来美化，这正是洛克在没有遇到罗伯森之前新闻的来源，而且洛克愿意相信这种言论的正确性。“人们都愿意看到现实符合自己的愿望，我也不例外。”一个没有真正到达经历过内战的国家的人，没有从客观的现实来观察，没有客观的言词来源，怎么会有正确的结论？！但是有时候并不是我们不想看到事实，而是我们害怕看到。战争中沉默的人们闭口不谈，不正是一种害怕的状况吗？导演正是试图用这样一种惨烈的现状来质疑人类的勇气，有多少人具有现实的志气，而不是臆想层面的豪言。这样的环境可以让我们看到心灵的最深处，不论是个人的还是全人类的。

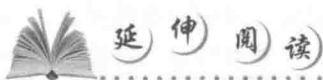
（四）深化扩展已有的审美感悟

在艺术欣赏的过程中，常常会出现这样两种情况：一种是欣赏者之前觉得某件作品不怎么样，可是后来却喜欢上它；另一种则是欣赏者本来很喜欢某件作品，可是后来却觉得难以入眼。这两种情况体现了欣赏者审美感悟的深化过程。就第一种情况而言，欣赏者通过深化自身的审美感悟，进而发现之前不曾注意的地方。艺术作品是分层次的，一些好的作品往往需要高感悟的欣赏者才能够欣赏。之前不喜欢的，并不绝对意味着这件艺术作品不好，很有可能是由于自身感悟能力不够，很难欣赏它。反之，对于第二种情况，也许之前你的感悟层次较低，而觉得这一件艺术品不错，但随着欣赏眼光的提高，审美感悟不断深化，这件作品可能会被你摒弃。

如唐代画家阎立本对张僧繇绘画的评价：“唐阎立本至荆州，观张僧繇旧迹，曰：‘定得虚名尔’明日又往，曰：‘犹是近代佳手。’明日又往，曰：‘名下定无虚士。’坐卧观之，留宿其下，十余日不能去。”这个例子，生动地表现出欣赏中从否定到肯定的过程。

（五）把握艺术家的创作个性和时代特色

不同个性的艺术家，往往在创作艺术作品的时候，会融入各自独特的风格。艺术的生命在于创造。在艺术领域中，最忌讳雷同，越是杰出的艺术家，一般其作品的独创性就越强。因而，在艺术欣赏的过程中，欣赏者应当把握住作品的创作个性，这样做无疑能够加深自己对作品的感受和理解。唐朝的吴道子和李思训，两人都画过嘉陵江山水，可是风格却迥异。吴道子的画自由奔放，李思训的画则严整富丽。

宋代花鸟画

宋代是中国花鸟画的成熟和鼎盛时期，在应物象形、意境营造、笔墨技巧等方面都臻于

完美。北宋前期的花鸟画主要继承五代传统，画法多宗徐熙、黄筌二体，而黄体“勾勒填彩，旨趣浓艳”的富贵风格更为世所尚。北宋后期，由于宋徽宗赵佶对绘画的特殊爱好，在其大力倡导下，花鸟画以院体为主流进一步向工笔写实发展，笔法工整细腻，使工笔花鸟画达到巅峰水平。此风绵延至南宋宫廷，花鸟画创作长盛不衰，并呈现多样化的局面，如工写结合、墨彩兼施、花鸟与树石山水相配合等，形成了新颖多彩的面貌，不仅有册页小幅，还有长幅巨制，以北宋徽宗到南宋宁宗、理宗这一时期的作品为最多，风格多以严谨、精巧、工细见长。画面小中见大，意趣无穷，为宋代特别是南宋花鸟画中极富特色的部分，反映了南宋院画的新发展。

花卉是宋代花鸟画最常见的主题。牡丹雍容华贵，采用无衬景的表现方式，画法丰富多样。构图方面多取“折枝花”形式，即撷取自然花卉中最具特征的局部入画，较之整体描绘更为细腻动人。唐代诗人吴融单在其《折枝》诗中对“折枝花”赞云：“不是从来无本根，画工取势教摧折。”

对于一些杰出作品的欣赏，除了了解作者的个性之外，还需要知道其时代特征。欣赏这些作品，唯有将其放在特定的历史环境中去考察，才可能发现其精妙绝伦之处。丹纳曾说过：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”丹纳的话或许有点深，那么大家记不记得高中的语文老师是怎么教你们鉴赏诗歌的？你的老师应该会告诉你，要想真正体会一首诗词的意境，那么，首先得了解诗人所处的历史环境。

（六）加强广泛的艺术修养、门类互通

加强艺术修养的方法有很多，主要的可以归结为以下4点：

1. 提高艺术修养首先要树立正确的世界观

世界观同人们的整个精神世界——心理状态、道德观、艺术趣味、审美能力等紧密地联系在一起，如果没有正确的观念作指导，欣赏者就不可能领会艺术作品的艺术美，也不可能接受艺术作品所表达的思想倾向。

2. 要培养自己的审美趣味，扩大自己的欣赏视野

要想欣赏音乐，需要有会听音乐的耳朵；要想判别形态的美，就需要有锐利敏感的眼睛；要想接触古今中外一切优秀的文艺作品，就需要阅读它们、欣赏它们，借以锻炼自己的形象思维能力。只有这样，才能提高审美趣味，加强审美感受，从而有益于身心健康。

3. 提高鉴赏能力

要提高鉴赏能力，正确引导自身的审美趣味，还需要那些具有某种专长的人在欣赏方面加以指导、帮助。专家的意见往往可以影响甚至改变自身的兴趣和观点。对艺术作品进行具体的分析、讲解，有助于人们加深对作品的认识、理解和感受。

4. 深刻认识现实社会生活

一件优秀的艺术作品，能深刻而典型地反映社会历史，能成功地再现生活。艺术素养得以提升，有助于全面地欣赏艺术作品，深刻地认识作品的社会意义，体现艺术的认识价值，更全面地理解社会、人生和现实生活，从而增强历史责任感。

艺术是一个很宽泛的领域，如果细致划分的话，差不多可以划分为几十种。一个人的精力、时间和才能是有限的，因而要想在这么多的艺术门类中都成为行家，成为高明的鉴赏专

家，绝对是一件不可能的事情。不过，人不可能成为“全才”，但是却可以精通其中的一两门。同时，在精通一两门的过程中，欣赏者应当眼光开阔一些，多涉猎一些艺术门类，多掌握一些艺术语言，这对于提升欣赏者的鉴赏水平是大有好处的。就拿音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑这几个门类来说，从深层次看，它们是可以互通的。它们各自的艺术语言，如音乐中的节奏、旋律，舞蹈中的人体造型、动作，绘画中的色彩、线条等，可以阐发到自身之外的其他门类。

第三节 艺术欣赏的意义

一、艺术欣赏与人生修养

艺术是为人而生的——大凡真正的、经典的艺术，因感悟人生而创作，为沟通人生而面世。生活之中，人们时常会见到真、善、美和假、丑、恶的对立局面，无论结局是喜还是悲，艺术所追求的都是真、善、美的融合与统一，希望由美引真，由真至善。

从本质上来说，艺术欣赏通过对美的欣赏，引导人们去追求真善，摒弃虚伪与丑恶。在欣赏的过程中，由于人们一直接受着真、善、美的熏陶，虽没有刻意去改变些什么，但是潜移默化中，人们的内心却一点点得到滋润洗涤。久而久之，人们将艺术中的真、善、美境界融入现实生活中，逐步对人生产生了超凡脱俗的新认识，进而将热爱艺术的热情转嫁到现实生活中，对未来的生活充满激情。

欣赏者在长期欣赏的过程中，或许会渐渐发现艺术作品与现实人生的相似之处。无论是现实，还是艺术所勾画的世界，其中都不缺乏壮美和优美，同时也会不断地演绎出悲剧和喜剧。在欣赏艺术的时候，欣赏者往往会惊讶地发现，如果以艺术的眼光去看待自己的人生，它就如同一件艺术品一样，经过不断地欣赏、改变并被赋予崭新的意义。

艺术欣赏可以提升人的精神境界，而且借助欣赏艺术来将欣赏者送至真、善、美的彼岸。艺术欣赏是人生修养的重要组成部分，它们之间的关系很亲密，犹如一生相依的伙伴。人的一生往往会经历许多，时常会受到一些伤害。看得见的实质性的肉体伤害可以痊愈，但是那些无形的伤害，如心灵的创伤，精神的伤害却更多地需要靠艺术欣赏来抚慰。艺术欣赏可以不断地开阔人们的艺术视野和精神境界，引导人们摆脱单纯追求物质生活的羁绊。艺术欣赏可以让我们用审美的精神去对待人生，用审美的情感去感悟人生。在漫长的人生道路上，无论顺境、逆境，艺术欣赏都能够为我们鼓劲，且让我们永远与美相伴。

人生的不同时期，会绽放出不同的色彩。孩提时代，人们对一切充满新奇，在无限幻想中展示自我，那是青草芳菲；青年时期，人们的生活朝气蓬勃、充满希冀，生命力正处于最活跃的状态，那是郁郁葱葱；壮年时期，人生抵达最后一搏，“此时不搏何时搏”，这时的你已经尝尽酸甜苦辣，那是姹紫嫣红；人到晚年，生命即将走到尽头，这一生的阅历犹如电影胶片一样，时常在你的脑海中闪过，这时你需要去感悟它们，让其得以升华，那是苍翠犹醉。不可否认，人生就是一幅绵长的画卷，它是那样的栩栩如生，那样的跌宕起伏。