

PREFACE

前言

自 20 世纪以来，中华人民共和国教育部多次颁布号令，要求普通高等学校开设艺术类公共课程。2019 年颁发的《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（下称“《意见》”）明确指出，支持高校设立并办好音乐教育、美术教育、舞蹈教育、戏剧教育、戏曲教育、影视教育相关专业。《意见》的出台体现了国家对于高校人才的培养需求，使德智体美劳全面培养教育体系中的“美”得到了凸显；《意见》推出的一系列举措，对于培养高校学生特别是非艺术类专业学生美的心灵，提升其欣赏美、创造美的能力具有积极的指导意义。而提高艺术审美修养，开设“艺术欣赏”课程，对于培养学生良好的综合素养具有重要的现实意义。

本书是在总结高等院校公共艺术教育课程实施及教材建设的基础上，结合学生选课的兴趣倾向，将教育部推荐的七门课程组编而成，内容涵盖了视觉、听觉艺术中最富有代表性的几大门类。全书共有十章，内容包括：艺术欣赏概论、文学艺术欣赏、绘画艺术欣赏、书法艺术欣赏、音乐艺术欣赏、舞蹈艺术欣赏、戏剧艺术欣赏、建筑艺术欣赏、雕塑艺术欣赏和影视艺术欣赏。全书图文并茂，有助于提升学生的艺术感知能力，且每章都安排了经典作品赏析，旨在通过对各基础艺术门类的赏析，学习艺术理论，培养学生健康的审美观念和审美能力，提升其人格修养和综合素质，促进其身心全面发展。

本书可用作全国普通高等学校的公共艺术课程教学参考书，还可作为广大社会读者提高文化艺术修养的普及读物。

本书在编写过程中参阅并引用了一些专家和学者的研究成果，在此表示诚挚的谢意。

由于时间仓促，且受篇幅所限，本书在内容的选择上可能有不尽如人意之处，且对作品的分析鉴赏难免存在片面之处，文中疏漏亦在所难免，敬请广大读者提出宝贵意见，以便再版时修订。

编者
2021年12月

CONTENTS

目 录

第一章

艺术欣赏概论

第一节 艺术的概念和类型	001
一、艺术的内涵	001
二、艺术的类型	001
第二节 艺术的功能	004
一、认识功能	005
二、教育功能	006
三、娱乐功能	007
四、美化生活功能	008
五、社会组织功能	009
第三节 艺术欣赏的特点	010
一、艺术欣赏是一种审美的精神愉悦的活动	010
二、艺术欣赏是一种鉴赏主体的活动	011
三、艺术欣赏是一种复杂的心理因素活动	011
第四节 艺术欣赏的过程	012
一、感知与感受	012
二、联想、想象与体验	013
三、理性的评价	013
第五节 如何培养自己的艺术欣赏能力	013
一、接触广泛的、大量的优秀艺术作品	014
二、掌握各类艺术的基本知识和规律	014

三、积累文化科学知识	014
四、丰厚审美经验	015
五、培养自身喜爱的一门艺术特长	015

第二章

文学艺术欣赏

第一节 文学的定义和特点	016
一、文学的定义	016
二、文学的特点	017
第二节 文学的分类	018
一、三分法	018
二、四分法	018
第三节 文学艺术的审美特征	019
一、形象性	019

二、总体性	019
三、间接性	019
四、深刻性	020
第四节 中国文学作品欣赏	020
第五节 外国文学作品欣赏	033

第三章

绘画艺术欣赏

第一节 绘画的定义和特点	043
一、中国画盛用线条，西洋画线条都不显著	043
二、中国画不注重透视法，西洋画极注重透视法	043
三、中国画不讲解剖学，西洋人物画很重解剖学	044
四、中国画不重背景，西洋画很重背景	044
五、东方绘画题材以自然为主，西方绘画题材以人物为主	044
第二节 绘画的分类	044
一、油画	045
二、水彩画	045
三、水粉画	045
四、版画	046
五、素描画	046

六、中国画	047
第三节 绘画艺术的欣赏要素	047
一、线条	047
二、色彩	048
三、形体	048
四、构图	048
五、明暗	049
六、材质、肌理	049
第四节 中国绘画作品欣赏	050
第五节 外国绘画作品欣赏	056

第四章

书法艺术欣赏

第一节 书法的概念和种类	062
一、书法的概念	062
二、书体的种类	062
第二节 书法艺术的审美标准	064
一、中国书法艺术的线条美	064
二、中国书法艺术的结构美	065
三、中国书法艺术的章法美	066
四、中国书法艺术的意境美	067
第三节 书法艺术的审美要素	068
第四节 书法名作欣赏	069
一、行书欣赏	069
二、楷书欣赏	070
三、草书欣赏	072
四、隶书欣赏	073
五、篆书欣赏	074

第五章

音乐艺术欣赏

第一节 音乐的定义和特点	076
一、内在性	076
二、情感性	076
三、秩序性	077
第二节 音乐的分类	077
一、声乐	078
二、器乐	079
第三节 音乐的基本要素	081
一、节奏	081
二、节拍	081
三、旋律	082
四、力度	082
五、速度	083
六、和声	083
七、音区	084
八、音色	084
九、调式	084
十、曲式	084
第四节 中国音乐作品欣赏	085
第五节 外国音乐作品欣赏	090

第六章

舞蹈艺术欣赏

第一节 舞蹈的定义和特点	095
一、什么是舞蹈	095
二、舞蹈的特点	095
第二节 舞蹈的分类	096
一、中国古代舞蹈	096
二、中国古典舞蹈	097
三、民族民间舞蹈	098

四、芭蕾舞	098
五、现代舞	099
六、国标舞	100
第三节 舞蹈艺术的欣赏方法	101
一、形式美	101
二、意境美	101
三、技艺美	101
第四节 中国舞蹈作品欣赏	102
第五节 外国舞蹈作品欣赏	110

第七章

戏剧艺术欣赏

第一节 戏剧的定义和特点	116
一、戏剧的概念	116
二、戏剧的特点	116
第二节 戏剧的分类	119
一、悲剧、喜剧和正剧	119
二、话剧、歌剧和舞剧	124
三、独幕剧和多幕剧	125
第三节 戏剧艺术的欣赏方法	126
一、主题美	126
二、个体美	127
三、综合美	127
第四节 中国戏剧作品欣赏	127
第五节 外国戏剧作品欣赏	134

第八章

建筑艺术欣赏

第一节 建筑的种类和特点	139
一、建筑的种类	139
二、建筑的特点	139
第二节 建筑艺术的审美要素	140
一、形体	140
二、空间	141
三、比例和尺度	141
四、材料	141
五、色彩	142
第三节 中国建筑欣赏	142
第四节 外国建筑欣赏	146

第九章

雕塑艺术欣赏

第一节 雕塑的概念和种类	151
一、雕塑的概念	151
二、雕塑的种类	151
第二节 雕塑艺术的审美要素	153
一、凝练	153
二、象征	153
三、体量	153
四、空间	153
五、材质	154
第三节 中国雕塑作品欣赏	154
第四节 外国雕塑作品欣赏	157

第十章

影视艺术欣赏

第一节 影视的概念和特点	161
一、逼真性	161
二、运动性	161
三、造型性	162
四、综合性	163
第二节 影视的分类	163
一、电影艺术的分类	163
二、电视艺术的分类	165
第三节 影视艺术欣赏的要领	165
一、主题的欣赏	166
二、情节的欣赏	166
三、人物形象的欣赏	167
四、摄影技巧欣赏	168
第四节 影视艺术欣赏的技巧	168
一、悬念	168
二、巧合	169
三、反复	169
四、对比	169
第五节 中外影视名作欣赏	170

参考文献

第一章

艺术欣赏概论

第一节 艺术的概念和类型

一、艺术的内涵

“什么是艺术”即艺术的本质和特征问题，这也是艺术的根本问题、核心问题。只有弄清了这个问题，才能顺利地进行艺术欣赏。

艺术的本质是一种审美的意识形态。艺术作为一种特殊的精神文化现象，它既具有一般意识形态的特性，同时又具有自身的特殊性。首先，艺术作为一种一般意识形态，不管其传达的内容多么复杂丰富，表现的形式多么离奇抽象，归根结底都源于社会生活，都是艺术家对社会生活或直接或间接、或曲折或明显的反映。其次，艺术又是一种特殊的社会意识形态，它与政治、法律、哲学、宗教、道德等社会意识形态的最大区别在于，它具有审美性，即艺术是一种审美的意识形态。

二、艺术的类型

艺术体现和物化着人类一定的审美观念、审美趣味与审美理想。无论艺术的审美创造抑或审美接受，都需要通过主体一定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。

所谓审美性，是指艺术对社会生活的反映是建立在审美的基础之上的，艺术家是采用一种审美的方式去认识生活、审视社会、反映现实的。这种审美性贯穿于艺术创作的全过程，渗透于艺术作品内容和形式的各个方面。艺术家把社会生活作为一种审美对象去把握，着力发现、发掘现实中一切美的因素，即使是现实中丑的事物，也要通过艺术家审美理想的烛照，揭示其丑的本质，从而达到对美的颂扬。

总之，艺术既是对社会生活的反映，属于上层建筑领域的一员，又是一种特殊的意识形态，它对生活的反映是建立在“审美”基础之上的。艺术的本质属性就是“审美性”。

（一）造型艺术

所谓视觉艺术即美术，是指通过人的视觉感官（眼睛）及与之相适应的审美手段去传达和接受审美经验的艺术。在人的各种感觉器官中，视觉最为复杂、细致和灵敏，同时也是人获取信息的主要来源，外在世界的丰富性和多样性，常常通过视觉活动被人

感知。因而，视觉艺术的种类和样式也最为丰富，甚至其他艺术也往往需要以视觉感受为基础来构造艺术形象。

人类从远古时代就开始了视觉造型的探索，留下了最早的绘画和雕塑。随着人类文明的进步，以视觉为审美途径的艺术种类和艺术手段也日渐增多，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。

直观性是视觉艺术最基本的审美特征。视觉直接感知的是直观的形状、色彩（或色调）和质感（质地或体量）及其构成关系。因此，在视觉艺术中，无论是平面的（绘画、书法与摄影）还是立体的（雕塑、建筑）造型，都十分重视对形式美规律的运用。多样统一、对称、均衡、对比、和谐以及图与底的关系等，都是构成视觉艺术审美特性的重要因素。在视觉艺术中，形式和内容、形象与意味以各种方式表现出来，构成了视觉艺术无比丰富的审美魅力。例如，基于对生命运动变化和不同质感或量感的高度概括能力，线条可以产生直接的审美感染力，不同的线条则能给人以不同的审美感受，因此，线条不仅成为绘画的语言要素，也是其他视觉艺术的重要语言。色彩具有影响人的情感的功能，它也是视觉艺术的主要审美要素，不同的色彩配置或色调能使人产生不同的情感倾向，获得视觉快感并体悟其表现意义。

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。

由于表现手段不同，绘画种类非常丰富，而写实与表现是两种最主要的方式。写实性绘画直接模仿自然和现实事物的形象，多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，实现艺术形象的创造。例如，中国画的特色不仅在于其工具材料（毛笔、宣纸、墨色）有着很大的特殊性，更重要的，是它高度重视抒发主体的内

在精神，强调“以形写神”“神形兼备”，追求气韵、传神和意境，它不是向着客观世界去研究形象的物质特性，而是为着心灵需要去触及绘画的形象性，含蓄、深沉地表现主体的精神品质，由此形成中国画独特的审美意蕴。

雕塑对于艺术形象的塑造具有高度的概括性和象征性。它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。一般来讲，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。

2. 建筑

建筑是一种具有象征性的视觉艺术，建筑“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。尽管各种建筑的形式、用途各不相同，但它们总体上都体现了古罗马建筑学家维特鲁威所强调的“实用、坚固、美观”的原则，总是力图展现各种基本自然力的形式，以及人类的精神与智慧。

雨果在《巴黎圣母院》里谈到大教堂时就曾经指出：“这是一种时间体系。每一个时间的波浪都增加了它的砂层，每一代人都堆积这些沉淀在这个建筑物上。”面对各式各样的建筑，人们不仅能够欣赏它的造型之美，而且可以从中认识并感受历史的风貌、时代的变迁、民族的精神和文化的创造。古希腊建筑的庄严与优美，哥特式建筑的挺拔高耸，洛可可建筑的华丽风格，现代建筑光滑平薄的立面，后现代建筑充满隐喻的变形、分裂、夸张的装饰，都相当准确地反映了各个历史阶段的时代文化的精神面貌，反映出不同历史时期人们的审美趣味。

3. 书法

书法作为一门独特的中国艺术，是从实用中升华而来的。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。

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。尤其是，随着摄影技术的发展，人类的审美视野扩展到了从太空到海底、从微观到宏观的广阔世界。摄影已成为如今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。

一方面，摄影直接面对被拍摄的实际对象，从纷纭复杂、瞬息万变的对象的运动中撷取生动感人的瞬间，以作品高度的生活真实感来创造具有审美价值的艺术形象，唤起人们对生活现象特有的审美视觉感受。这是摄影艺术不同于其他艺术的根本审美特性。另一方面，由于摄影艺术形象的诞生总是通过照相机快门开启的短暂瞬间来完成的，它不仅需要艺术家有意识的审美选择，而且经过了艺术家摄影造型手段（包括构图和光影控制等）的处理，是在线条、光影、色彩有机结合的基础上形成的，因此，摄影艺术的审美表现力、概括力和感染力有其自身的特殊性。比如，与同样以造型审美为特征的绘画相比，虽然都是对视觉形象的选择和表现，但摄影艺术尤其是现代摄影艺术独具的客观、真实、快速、简便的长处，却是绘画所无法比拟的。

（二）表演艺术

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的情感境界，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。贝多芬曾经推崇“音乐是比一切智慧及哲学还崇高的一种启示”，而海涅则强调“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。在舞蹈中，人的身体动作伴随着音乐不断延续和变化，不仅感染着欣赏（接受）者的情绪并给其带来审美的愉悦，同时还创造出一种直接宣泄情感的气氛，鼓舞了舞蹈者的情绪，使其从节奏和运动中获得娱乐性的精神满足。

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，之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，它需要表演者有较高的舞蹈技巧，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，它由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成，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。曲艺多以叙事为主、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，不同的曲艺形式与其各自产生的地区的方言关系密切，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，仅使用简单的道具。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形式繁多,根据调查统计,除去历史上曾经出现但品种业已消亡的曲种不算,仍然存在并活跃于中国民间的曲艺有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奇夏克、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,而且成为深深扎根民间,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,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,已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。

第二节 艺术的功能

作为社会意识形态的艺术是经济基础的上层建筑,是社会生活全面的审美的反映,集中体现出人类的审美意识,凝聚和物化了人对现实世界的审美关系。因此我们在谈到“艺术”时更要重视和强调艺术

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的矛盾冲突、发展、演变的艺术形式。

3. 戏曲

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。中国戏曲是由音乐、舞蹈、文学、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成的。戏曲在中国源远流长,在漫长发展的过程中,经过了八百多年不断地丰富、革新与发展。戏曲讲究唱、做、念、打,富于舞蹈性,技术性很高,因其构成有别于其他戏剧而成为完整的戏曲艺术体系。

(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,以主体的感知觉为渠道,最终作用于大脑,引发主体进行思考,并在思考的过程中体验及构造审美意象。

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。其中,诗歌是最早出现的一种文学体裁。它以富有节奏韵律性的语言,直接接触及人的情感,创造了一个超越现实而又只存在于人的心灵之中的情感世界。散文则是较为自由地通过描述某些事件来表达主体思想情感、揭示社会意义的文学体裁,具有题材广泛、语言不受拘束的特点,其审美特点在于艺术表现的自由、灵活和风格的多样化。而小说以叙述故事、塑造人物形象为主,追求通过完整的情节,多侧面地塑造人物形象。

的社会功能。

古今中外的思想家和艺术家们,曾经从各种不同的角度来研究和分析艺术的作用与功能,本节主要论述艺术的认知、教育、娱乐、美化生活和社会组织等功能。

一、认识功能

审美认识功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中,更加深刻地认识社会、认识历史、认识自然、认识人生。

人类对社会、历史、自然、人生及对各种事物的认识,除了依靠自身的阅历和体验外,还需要借助科学和艺术。但科学和艺术帮助人们实现认识的途径截然不同。以历史学和艺术做比较:武则天是人们熟悉的中国古代历史上的唯一一个女皇帝,对武则天这个人物,历史著作这样表述:一面用谋略夺取唐朝的政权,一面用政治维系既得的地位。她的政治才能主要表现在坚持刑赏大权,用各种不同类型的人为自己效力。这段文字表述精炼、准确,人们通过阅读自然对武则天形成一种判断性的认识。同样是武则天,电视剧如《武则天》《大明宫词》等剧主要依赖具体、生动、鲜活的人物形象,通过跌宕起伏的情节和接连不断的事件,让人看到她精于谋算,工于心计,一步一步地篡权得逞直至登上皇位,以及在位期间,她施展用人用权之道来治理国家等。从上述分析可见,历史科学通过概括总结式的概念使人们直接获得理性认识;艺术是借助鲜明、生动、真实、具体的形象让人们从中获取理性认识,也就是说,艺术的认识是将深刻的理性内容通过个别的感性形象展现出来的,而且,艺术的认识是以真实反映生活为前提的。

历史上,很多的思想家、革命导师和艺术家都很重视艺术的认识功能。早在先秦时期,孔子就说:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”“可以观”即指出文学具有认识社会历史的功能,“多识于鸟兽草木之名”指文学具有认识自然事物的功能。马克思评价狄更斯·萨克雷的作品是在自己的卓越地描写生动的书籍中向世界揭示的政治和社会真理,比一切职业政客、评论家和道德家加在一起所揭示的还要多。恩格斯在谈到巴尔扎克的《人间喜剧》时,认为从中学到的东西比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。列宁把列夫·托尔斯泰的小说当成“俄国革命的镜子”,因为他的作品深刻地表现了俄国千百万农民在俄国资产阶

级革命快要到来的时候的思想和情绪。艺术的认识功能不仅存在于文学中,也存在于其他艺术形式中。

晋朝文论家陆机说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”绘画和雕塑在照相技术和电子媒体技术产生以前,其作用之一就是记录历史,因此成为“象形的史书”。北宋张择端的《清明上河图》全景式再现了当时社会的历史风貌、风俗习惯,成为历史学家、社会学家、民俗学家认识并研究北宋社会历史风俗的生动教材。敦煌石窟艺术让人们比较全面地认识从十六国到宋、元时期各个时代的社会政治、经济、军事、文化、宗教、民族生活的状况。建筑虽然不直接状物写形,但以象征的方式忠实地承载着民族文化的记忆。法国文学家雨果写道:一座大教堂“是人民的贮存,是世纪的积累,是人类社会不断蒸发而剩下的积淀。每一时间的波浪都增加着它的砂层,每一代人都在这个建筑物上堆积沉淀”。建筑成为人们了解历史、认识历史的一个有效载体。因此,西方人形象地称建筑为“石头的史书”。

影视艺术在实现人们认识自然上显现出独特的魅力。如,电视节目《探索发现》《走进科学》《科技之光》等,以其富有感染力的形象传播普及大到广袤的宇宙天体,小到细微具体物质的自然知识,满足了人们认识神奇的自然世界的需求。

音乐与其他艺术相比较,其认识功能具有其特殊性。音乐尤其是那些纯粹由旋律、节奏等构成的交响乐、协奏曲、独奏曲等作品,它们并不描写具体的人物、事件,不表达具体的语言和行动,没有可视可现的形象,仅仅抒发了某种感情,而且这种感情具有一定时代的特征和一种情绪的趋向。它们作用于欣赏者,能使人的心灵受到润泽和感动,使人们从情感中滋生出对某些问题的认识。例如,陈钢、何占豪的小提琴协奏曲《梁祝》以其高雅优美、柔肠百结的音乐旋律拨动人的心弦,使人们在认识真挚美好的爱情的同时,激发了人们对于美好动人的、坚贞不渝的爱情的向往和追求。刘天华的二胡独奏曲《光明行》以音乐的旋律倾吐当时中国知识分子苦闷、彷徨、迷惘的

复杂心绪，从而表达出他们在艰难曲折中对光明前途的追求。人们在欣赏音乐时，就是从其中流淌的情感和渲染的气氛中认识到了当时的时代精神特征。

音乐中的歌曲，由于有语义确切的歌词介入，给予人们的印象就较为清晰、明确。《我爱你·中国》，迷人悦耳的曲调和优美的词句珠联璧合，让人们听后产生了更加热爱伟大祖国的强烈情感。抗战时期以《大刀进行曲》为代表的一系列歌曲道出了人们对日本帝国主义侵略的仇恨和控诉，使人们真切地认识到当时民族危难的深重和人民对日本帝国主义的无比痛恨。可以说，音乐的认识功能在帮助人们认识时代精神和人们的内心世界方面具有特殊的功效。应该看

二、教育功能

教育功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中，受到真、善、美的感染和熏陶，情感得到宣泄，心灵得到净化，思想得到启迪，认识得到提高，情操得到陶冶，行为得到调整，从而树立正确的世界观、人生观、价值观。

艺术的教育功能不同于思想道德教育，也不同于其他科学教育，它具有美学的意义和艺术的魅力。它通过艺术作品中的情感力量，通过艺术作品中正确而鲜明的审美态度、审美认识、审美评价、审美理想、审美追求，让欣赏者从中受到教育。

（一）教育功能的有关论述

审美教育功能很早就被中国古代的思想家、教育家、艺术家所重视，因而多有论述。孔子提出“兴于《诗》，立于礼，成于乐”的“礼乐相济”的儒家艺术审美教育思想。而且，孔子曾用绘画比喻礼，用雕刻比喻教育，用诗和音乐比喻政治理想，希望以艺术的手段，通过诗教和乐教达到他“克己复礼”的政治目的。谢赫在其《画品录》中开篇就说“图绘者，莫不明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可鉴”。这是说，艺术具有劝善的作用。在西方，古希腊时期的柏拉图就强调美育和德育的结合，他的弟子亚里士多德也重视艺术审美的教育功能，并且认为理想的人应在理智、情感、欲望等方面得到全面和谐的发展，艺术

到，有些音乐作品还可以帮助人们了解某些具体的生活现象。如人们聆听贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》，脑海中就会浮现这样一幅美丽图画：一个吹奏笛子的可爱活泼的牧童，骑在牛背上，悠扬的笛声，淡淡的烟雾，翠绿的青草，所有的景象萦绕在一起，如诗如画。音乐的认识功能由于欣赏者的阅历、知识、经验、修养的不同而显现认识深浅不一的区别。如要达到较深较高的欣赏水平，需要具有会欣赏音乐的耳朵，需要加强培养提高音乐艺术修养。

应该看到，艺术的审美认识功能在认识自然上比不上自然科学，在认识社会、历史上赶不上社会学、历史学。因此，不能夸大或抬高艺术的审美认识功能。

功能也应表现为教育、净化、宣泄的全面实现。综上所述，审美教育功能的思想理论，在中国和西方都延续了2000多年，具有重大而深远的影响。

（二）审美教育功能的特点

艺术的审美教育功能的实现，有其自身的特点。

1. 艺术的教育来自情感的驱动

艺术家在作品中注入了浓郁的真情实感，使人受到强烈的感染和熏陶。在这强大的情感力的震撼下，欣赏者自愿自觉地受到教育。

如乌兰塔娜导演的电影《暖春》中，他——爷爷（见图1-1），历经了两次人生的抉择：一次是在30多年前，从麦秸地里捡回了宝柱，为了一个幼小的生命，他牺牲了个人的幸福，终身未娶，将宝柱抚养长大；一次是在30多年后，他再次收养了孤儿小花，却遭到了不明自己身世的宝柱的不解和儿媳的埋怨。然而，他却坚守着自己的信念，无怨无悔，忍辱负重，默默付出：带小花赶集，给她买鞋，给她做纸风车，给她缝补衣服，为她上山砍柳条编筐卖钱，让她上学读书，给她做铅笔盒……爷爷用爱滋润小花，感染小花。毕业后成为乡村教师的小花这样倾诉衷肠：因为这里有着我抹不去的记忆，和我血色的童年，有过我

太多的笑和眼泪。是爱让我成长也让我明白，生活中不只有血是浓的。我会用一生的时间来回报养育过我的这片土地。

他——爷爷，让人看到了人世间的浓情深爱，看到了平凡朴实又高尚可贵的品格，看到了普通人那颗淳朴而善良的心，看到了社会生活中虽渺小却又非常伟大的光辉形象。诚如威廉·福克纳所言：“人类之所以永存，不在于万物之中唯有他可以连绵不绝地发出声音，而在于他有灵魂，有一种同情、奉献和忍耐的精神。”《暖春》让所有人流下了感动的泪水，身心无不受到触动和教育，这就是他——爷爷强大的艺术魅力。

2. 艺术的教育在潜移默化中完成

艺术的教育，常常是在毫无强制的情况下，潜移默化地让人不知不觉地受到美的感染和熏陶，使其心灵得到净化，行为得到调整。美国作家欧·亨利的小说《警察与赞美诗》讲述了这样一个故事：冬天来了，饥寒交迫的流浪汉苏比想到监狱过冬。为此，他想尽一切办法做了些坏事，希望警察把他关进监狱，但都没能达到目的。万般无奈的苏比只好四处游荡，当他走近一座教堂时，教堂里传出的音乐和唱诗班的歌声吸引了他，听着这般美妙的音乐，苏比瞬间被深深地感动了，他流下了眼泪，他觉得自己以往的行为和生活十分无聊且荒唐，决心从今以后好好做人……从这里，我们可以看到苏比受到外在的、强迫的压力，是美的音乐使其灵魂悄然发生了变化。可以说，艺术审美教育的潜移默化犹如和风细雨，润物无声。

3. 艺术的教育在“寓教于乐”中实现

艺术的教育不仅仅着眼于“教育”，而是将教育融于娱乐之中，即“寓教于乐”。对艺术审美教育的这种特点，古往今来的思想家、教育家、艺术家、伟人都十分重视。我国古代教育思想家很重视艺术道德修养的作用。孔子以“礼乐相济”的思想创立了我国最早的教育体系。“礼”指一种行为的规范和制度，而“乐”是陶冶人的性情和德性的艺术，艺术道德的境界和审美的境界统一了起来。鲁迅说：“美术可以辅翼

图 1-1 《暖春》

道德。美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治。物质文明，日益曼衍，人情因亦日趋于肤浅：今以此优美而崇大之，则高洁之情独存，邪秽之念不作，不待惩劝，而国人安。”周恩来总理曾说：“……群众看戏，看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中。”2000多年前，古罗马的诗论家贺拉修斯曾把“寓教于乐”作为一条艺术的法则提出来：“诗人的愿望应该是给益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助……寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”

相声、漫画、讽刺诗、讽刺喜剧，由于它们着重揭露丑恶事物或匡正人们生活中的种种弊病，在带给人们欢声笑语的同时，给人以深刻的教育。20世纪70年代享誉全国的沈阳相声《假大空》，至今仍留存在人们的记忆中。寓教于乐的过程中人们获得的这种“乐”突出表现为“快感”，这一快感是生理、心理、精神处于和谐状态所形成的，这一快感能把生命提升到一种新的境界，而且持续时间长，甚至可以持续一生。

应该看到，抒情诗、山水花鸟画、小夜曲、古典舞等艺术的主要功能是令人畅心愉神，因而就不能要求它们兼具教育的深度和广度。艺术审美的教育功能在不同门类、不同体裁的艺术作品中的表现也是不同的。

三、娱乐功能

艺术之所以特别受到人们的欢迎和喜爱，就在于它

能给人以精神上的享受。人们欣赏艺术时，沉醉在艺术

美的天地中，其审美需要得到满足，精神获得享受和愉悦，身心也得到放松和休息，这就是艺术的娱乐功能。

针对艺术娱乐功能，古希腊思想家亚里士多德说：“消遣是为着休息，休息当然是愉快的，因为它可以消除劳苦工作所产生的困倦。精神方面的享受是大家公认不仅含有美的因素，而且含有愉快的因素，幸福正在于这两个因素的结合，人们都承认音乐是一种最愉快的东西……人们聚会娱乐时总是要弄音乐，这是很有道理的，它的确使人心旷神怡。”在中国，先秦时期的艺术理论著作《乐记》，也有类似的思想，它提出了“乐者乐也”的主张，认为艺术（包括音乐）应当使人们得到快乐。

伴随社会的发展和经济的进步，尤其在人们的物质生活得到基本满足和生活水平得到极大提高的情况下，人们对精神生活的需求越来越强，有时甚至比对物质生活的需求更加强烈。人们所要求的精神生活不但层次越来越高，而且越来越多样化。因此，电影院、剧院、音乐厅、美术馆等为越来越多的人所青睐，人们来到这里主要不是为了获得知识或接受教育，而是为了充分地休息和开心地娱乐。因此，能带给人们纯粹快乐的一些表演艺术越来越受到欢迎，如滑稽表演。

杂技《诙谐的音乐家》以喜剧大师卓别林的银幕形象为参考，节目开始，“音乐家”从观众席上走出来，登台以后，首先表演他的腿功。“音乐家”面朝观众，上身不动，而两条腿一会儿慢慢变为“O”形，一会儿又变成“X”形，并且迅速地画着弧圈。接着，“指挥乐队”的一段表演，他用木偶般的手势，飞快地挥动两臂，时而大臂不动挥动小臂，时而因陶醉于音乐而使身体倾斜45°，时而因感情激昂而将身体大幅度前倾，巧妙地运用了滑稽的三面倒人的动作。接着，“音乐家”取了一支大号吹奏起来。由于底气不足，他千方百计地运气，因而引出了一系列的特技动作。由于这段表演滑稽的效果异常显著，让观众在开心的同时得到完全的放松和休息。

四、美化生活功能

工艺美术与建筑艺术和其他艺术，例如音乐、舞

艺术的娱乐功能还表现在人们通过艺术欣赏能够得到比单纯的休息更为充分的休息，从而能以充沛的精力投入到紧张的工作之中。恩格斯在论述民间故事书的作用时说：民间故事书的使命是使一个农民做完艰苦的日间劳动，在晚上拖着疲乏的身子回来的时候，得到快乐、振奋和慰藉，使他忘却自己的劳累，把他的贫瘠的田地变成馥郁的花园。民间故事书的使命是使一个手工业者的作坊和一个疲惫不堪的学徒的寒冷的楼顶小屋变成一个诗的世界和黄金的宫殿，而把他的矫健情人形容成美丽的公主。由此可见，艺术欣赏确实是一种令人陶醉的、最愉悦的休息方式。

20世纪60年代，沈阳杂技团知名演员白小影、张子儒在杭州给毛主席演出《抢椅子》，表演形式是通过两个演员对一张椅子的巧抢智夺，把摔、跌、滚、打、对手、抛托等基本功黏合到滑稽表演中。表演过程中，演员的“挤磨”“倒椅”“跌空”“连坐”等动作惟妙惟肖，表情幽默生动，毛主席看了非常高兴。现代社会生活节奏加快，人们的工作压力增大，无论体力劳动者还是脑力劳动者，在紧张劳动之余，徜徉于艺术花苑，都能够从中得到精神快乐，身心也能够得到惬意的休息和放松，从而有利于储备充沛的精力，高效率地完成工作任务。

艺术的娱乐功能还表现在它被运用到了治病上，也就是人们常说的音乐治疗。音乐治疗古代就有。在罗马、希腊的历史著作中曾有这样的记载：大卫的竖琴治愈过所罗门王的精神忧郁症。20世纪40年代，现代音乐疗法开始兴起，世界各国应用音乐疗法取得成功的案例越来越多。据美国纽约圣约瑟医院的132个病例报告说，在运送心脏病人的救护车上播放轻松的音乐，使得病人的死亡率大大减少。德国的赫尔森体育医院利用“音乐镇静”法进行外科手术，取得了成功。还有很多实验证明，音乐对人的神经系统心血管系统、内分泌系统，都能起到良好的治疗作用。但我们也应该看到，不是所有的音乐都是灵丹妙药，音乐不能包治百病。

蹈、绘画、雕塑、文学、戏剧、影视相比较，在具有

这些艺术审美功能的同时，还有其自身的实用功能。因此，工艺美术与建筑艺术又被称为实用艺术。实用艺术对人类社会发挥着美化生活的功能。

现代教育家蔡元培曾经说：“人之生也，不能无衣、食与宫室。而此三者，常于实用之外，又参以美术之意味。如食物本以适口腹也，而装置又求其悦目；衣服本以御寒暑也，而花样常见其翻新；宫室本以庇风雨也，而建筑之术，尤于美学上有独立之价值焉。”这表明人们对物质生活的基本用品不仅仅要求实用上的满足，更要求审美的愉悦惬意的满足。法国文学家莫泊桑在《首饰》中塑造的骆塞尔太太，对居住生活的美的渴求是这样的如痴如醉：“她梦想着那些静悄悄的接待室，如何蒙着东方的帷幕，如何点着青铜的高脚灯檠……她梦想那些披着古代壁衣的大客厅，那些摆着无从估价的瓷瓶的精美家具；她梦想那些精致而且芬芳的小客厅。”

透过骆塞尔太太对美的追求可以看到，任何时代下，作为社会中的人并不满足于物质生活的“吃饱穿暖”，而是追求吃得更好、穿得更美、住得更美观、行得更舒适。因此，很多人对身旁的生活用品有着一种精神追求的倾向，希望自己周围的一切生活用品无不闪现着美，洋溢着美，人们渴望实现艺术的生活，而实用艺术的功能就是让生活实现艺术化。

实用艺术在美化人类生活的过程中，既让人得到美的享受，又让人受到美的教育。现实日常生活中，从衣食住行到与生活相关的一切物品、器具可谓五颜六色，多姿多彩，它们从色调、形制到样式、纹饰无不显示出妙趣横生的美学意趣。它们不仅带给人们生活情趣之美，装扮着人们的物质生活世界，而且使得人们的精神生活和心灵世界受到美的洗礼，使其变得更加充实、丰富、靓丽。

诚如我国已故著名工艺美术家庞熏琴所说：“在有些轻工业很发达的国家，对一些民间日用品的造型都很重视，例如门上的拉手和电话筒的造型等，都有人

专门研究，不断改进，使用时感到方便、美观，而又能给人一种舒适的触感（又称触觉感）……我们应该培养各种设计人才，开展有关工艺美术的设计与制作的多种研究工作，使我们自己能不断地创新，来建设社会主义。要能使每个家庭中所用的东西，不但实用，而且美观。使孩子们从小就生活在美好的环境中。要培养美好的心灵，教育是重要的，同时生活环境的影响，也很重要。工艺美术设计工作，是随时随地能使人受到美的享受和美的教育。实用美术最重要的作用，也就是能使人得到美的享受与美的教育。”爱美之心，人皆有之，作为社会生活中的人，只要条件可能，总是通过美的东西，或者是衣物配饰，或者是家居陈设等打扮自己、美化生活，以此表达自己美好的生活情操和有品位的文化观念，和谐自己的身心，愉悦自己的精神。

当人类跨入 21 世纪，社会文明飞跃前进，社会生活质量迅速上升，人们的审美要求日益提高，人们的生存观念大幅改变，从自身修饰到家庭装饰，从私人生活空间到公共生活空间，凡是与现实生活相关的领域，人们无一不更加追求美，无一不更加尊崇美。而以美化生活为己任的实用艺术自然承担起美容师的职责，以工艺美术为例，羽毛画、贝雕画、手撕画、匠画、烙画、布贴画、芦苇画、石雕、煤雕、木浮雕、根雕、金属板浮雕、玛瑙雕、琥珀雕、剪纸、刻纸、发绣、绒绣等，它们从样式、色彩、做工、品种上满足了人们各种各样的需要。如岫岩玉雕，规模上既有气势恢宏、大到数吨甚至数百吨的大件，又有惹人怜爱、小到寸许的微型小件；种类上有动物、花鸟、人物、素活，其中《鹿鹤迎春》《蚌仙》最具特色。琳琅满目、绚丽多彩的工艺美术品在生活中充分发挥出添彩增辉的美化作用。

实用艺术实现了美化人类生活的功能，它不仅是社会的一种客观存在，而且必须与人类的物质生活和精神世界需要的多样性、丰富性相适应、相和谐。

五、社会组织功能

在人类社会的历史发展进程中，一些艺术家创作

的艺术作品作用于欣赏者，往往都能感召欣赏者，引

发欣赏者的共鸣，有的甚至能超越时代、阶级的限制而引起共鸣。共鸣就意味着艺术家与欣赏者的思想情感取得了一致，就意味着艺术家与欣赏者在对生活的某些方面的见解和态度上取得了一致，这种一致性就赋予了艺术社会组织的功能。

无产阶级文学先驱高尔基说：“任何艺术，不管有意识或无意识地都有一个目的，就是启发人的某种感情，培养他对生活中某种现象的这样或那样的态度。”在艺术史上，很多优秀的艺术作品在发动、团结、组织社会力量上，在启发阶级意识和民族意识上，在培养爱国主义情感上发挥出了不可替代的巨大作用。

在阶级社会中，在阶级矛盾尖锐的形势下，艺术能够启发和加强阶级意识，能使一个阶级自觉地团结起来与敌对的阶级进行较量和斗争。斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》，在19世纪中叶美国争取废奴制的复杂斗争中，曾强烈地激发出北方资产阶级革命派反对南方奴隶制度的义愤和废奴的决心，因而人们将这部小说看作南北战争的导火线之一，林肯甚至戏称该书作者是“发动南北战争的妇人”。响彻全世界的铿锵有力的歌曲《国际歌》，在启发无产阶级斗争意识上，尤其在人类历史上第一次无产阶级革命斗争中，激励了所有无产者紧密团结起来，并肩携手战斗，共同投入到与反动派的殊死斗争中。列宁对这首歌给予了极高的评价：一个有觉悟的工人，不管他来到哪个国家，不管命运把他抛到哪里，不管他怎样感到自己是异邦人，言语不通，举目无亲，远离祖国——他都可以凭《国际歌》这熟悉的曲调，给自己找到同志和朋友。第三次国内革命战争时期著名音乐家马可、张鲁等人创作的歌剧《白毛女》，在解放战争和民主革

命时期，在启发动员农民起来同地主及国民党反动派进行斗争中起到了重大作用。

不仅如此，有些优秀的艺术作品还激发并强化了民族意识，激发了人们炽热的爱国主义情怀。法国大革命中诞生的《马赛曲》，由于它所蕴含的强烈的爱国主义意蕴而极大地鼓励了法兰西人民去抵御外国武装的干涉。抗战期间诞生的《义勇军进行曲》，在中华民族国难当头、生死存亡之际，在全体中华儿女，上至银行家，下至放牛娃的心中筑起了一道坚不可摧的万里长城，鼓舞着中国人民与侵略者进行不屈不挠、艰苦卓绝的生死斗争。在中华民族维护民族尊严和捍卫民族独立的悠悠历史上，涌现出了大量闪耀着爱国主义精神的文学作品。如“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭毋忘告乃翁”。几百年来，每当人们吟诵陆游的这首诗作，都能激起强烈的爱国热情，它激励着人们反抗外来侵略，为实现祖国统一而永远战斗。此外，还有辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《菩萨蛮·书江西造口壁》，这些作品对中华民族的民族意识的加强和巩固，曾起过并且将继续起到极大的推动作用。

同样，和平发展和改革建设时代也需要艺术发挥社会组织功能，也需要艺术家与时俱进，使其创作贴近时代、贴近社会、贴近生活、贴近大众，使其作品在思想情感表现上、人生目标指引上、人生理想价值追求上，能在更广阔、更深刻的范畴内与欣赏者取得一致。歌曲《我的中国心》、电影《牧马人》等已凸显出艺术的社会组织功能。21世纪，随着时代的发展和社会的变化，人民呼唤越来越多具有社会组织功能的艺术作品。

第三节 艺术欣赏的特点

艺术欣赏是实现接受者与艺术作品的一种交流方式，这种交流独有其色，独具风采、凸显出艺术欣赏的特点。

一、艺术欣赏是一种审美的精神愉悦的活动

美学家王朝闻指出：“艺术所要影响和说服的客观

对象，是艺术的观赏者，只有当艺术观赏者的精神活

艺术欣赏的特点

动是拥有审美愉悦的，这才是名副其实的艺术欣赏和审美感受。包括令人欲哭的悲剧性情节引起读者或观众情感方面的共鸣，蕴含在作品中的思想感情才可能有效地作用于他们的思想感情。”人类鉴赏艺术作品主要是为了调剂、充实精神世界，从中获得一种审美的精神享受。鉴赏过程中，艺术作品一旦把人们的感情吸纳过去，融注在作品中的容忍坚韧、喜怒哀乐等种种不同的精神情绪，必然会深深地感染和震撼鉴赏者的心灵，让其在产生喜不自胜、痛哭流涕或义愤填膺等种种情感反应的同时，相应地在心中升腾出审美的快感和愉悦感。

这里有必要指出，快感不是艺术欣赏专有的。人们在物质消费活动中的满足感也会转化成一种快感，如吃到一顿丰盛的菜肴，穿上一套新颖别致的时装，买到一件称心的物品等，都可能产生快感。但应看到，

二、艺术欣赏是一种鉴赏主体的活动

马克思指出：就生产方面来说：它为消费提供材料，对象。消费无对象，不成其消费；因而，生产在这方面创造出、生产出消费。但是，生产为消费创造的不只是对象。它也给予消费以消费规定性、消费的性质，使消费得以完成……生产不仅为需要提供材料，而且它也为材料提供需要……消费对于对象所感到的需要，是对于对象的知觉所创造的。艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。马克思所阐述的生产和消费的辩证关系正如艺术创作和艺术欣赏之间的关系。艺术创作的结果是艺术作品即鉴赏对象，而这一对象必须“创造懂得艺术和能够欣赏美的大众”，即创造鉴赏主体。

三、艺术欣赏是一种复杂的心理因素活动

艺术欣赏作为一种审美再创造活动，包含着感知、联想、想象、情感、理解等心理因素，其中情感、联

这样的快感仅表现为生理快感，缺少因精神感动而生出的心理快感。还有一种情况，科学研究者或科学发明者因研究发明的成果，由此也会产生强烈的快感，这种快感是成就感、荣誉感的转化，它虽有因精神的喜悦兴奋而生出的心理快感的特征，但与艺术欣赏而产生的具有审美性质的快感有明显的区别。

艺术欣赏之所以充满了审美的精神愉悦，主要是由艺术的审美特性所决定的。艺术家创作中总是遵循情感的逻辑和审美的法则塑造艺术形象，因此艺术作品会以一种美的风韵、美的境界吸引鉴赏者全身心地投入，竟至物我两忘、物我合一。尤其当鉴赏者自身的审美经验加上艺术修养与作品产生共鸣时，心中荡漾的审美波澜，就会造成激情澎湃的审美快感和精神愉悦。

因此，鉴赏对象与鉴赏主体之间的互动就构成了艺术欣赏活动。

艺术欣赏作为一种特殊的精神消费活动，鉴赏主体要在鉴赏过程中得到尽可能多的精神愉悦和美的享受，就必须具有审美再创造的能力。

鉴赏主体由于生活经历、审美趣味、文化修养及个性特点的差异，面对同一题材的艺术作品，审美再创造的内容也往往呈现出纷繁各异的特色。鲁迅说，同是一部《红楼梦》，“单是命意，就因为读者的眼光有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命者看见排满，流言家看见宫闱私事……”这些差异即使是面对同一个艺术对象也同样存在，也就是我们常说的“一千个读者有一千个哈姆雷特”。

想、想象三种心理因素表现明显。艺术家在创作时充满着情感，鉴赏者在鉴赏活动时同样也饱含着情感。