

总 审◎常松南
总主编◎朱献清

职业教育人文知识读本

艺术欣赏

主 编 朱献清 孟芙蓉
副主编 杭 帆 谢 菲
主 审 于建华

YISHU XINSHANG

我们一起

走入**艺术天地**，走进**艺术殿堂**！

江苏教育出版社 凤凰职教

职业教育人文知识读本

艺术欣赏

主 编 朱献清 孟美蓉
副主编 杭 帆 谢 菲
主 审 于建华

 江苏教育出版社 凤凰职教

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏/朱献清,孟美蓉主编. —南京:江苏教育出版社, 2014. 7(2024. 2 重印)
ISBN 978-7-5499-4179-7

I. ①艺… II. ①朱… ②孟… III. ①艺术—鉴赏 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 138673 号

内 容 简 介

职业院校培养德、智、体、美全面发展的技术技能型人才。为此,培养学生健康有益的审美观念和审美情趣,增强审美能力,提高欣赏水平,对于培养学生的人文素质,提高艺术修养,增强发展潜力,激发创新能力,乃至和谐社会的建立,具有十分重要的意义。

《艺术欣赏》以弘扬中华优秀传统文化、拓展人文知识、提高人文素养为宗旨。“艺术”的种类繁多,本书主要就最基本、最常见和实用的内容做讲述:首先介绍艺术欣赏的基本知识,然后分别讲述书法欣赏、美术欣赏、音乐欣赏、舞蹈欣赏和戏剧欣赏。

艺术无处不在,我们一起走入艺术天地,走进艺术殿堂。

书 名	职业教育人文知识读本 艺术欣赏
主 编	朱献清 孟美蓉
责任编辑	顾金萍
出版发行	江苏教育出版社
地 址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出 品	江苏凤凰职业教育图书有限公司
网 址	http://www.fhmooc.com
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	天津市蓟县宏图印务有限公司
厂 址	天津市蓟县天津专用汽车产业园福山大道14号,邮编:301900
电 话	022-29140509
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	12.5
插 页	6
版次印次	2014年7月第1版 2024年2月第10次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5499-4179-7
定 价	39.00元
批发电话	025-83677909
盗版举报	025-83658893

如发现质量问题,请联系我们。

【内容质量】电话:025-83658873 邮箱:sunyi@ppm.cn

【印装质量】电话:025-83677905

职业教育人文知识读本

编 审 委 员 会

主任委员 杭中茂
副主任委员 陈德兴 钱建文
总 审 常松南
总 主 编 朱献清
委 员 (按姓氏笔划多少为序)
丁夏敏 王友明 朱献清 陈德兴
张志祥 杭中茂 徐 悦 常松南
钱建文 钱惠梅 曹建林

序

当代职业教育已成为与经济社会发展和人民群众利益最直接、最密切的教育。它既是国计，也是民生。

在社会重视职业教育的同时，也期盼着高质量的职业教育，但现实中一个较为突出的问题是重技能轻人文素养、重专业轻综合素质，这种现象在职业院校或轻或重的存在。全国教育工作会议指出：“素质教育是教育发展的战略主题，是贯彻党的教育方针的时代要求，是培养杰出人才的基础。”中国不能让数以亿计的职业人才只有做事的技能技巧而不懂法律、艺术、生活。提高职业人才的人文素养是历史演进、时代发展、民族进步的迫切需要，也是国家在未来竞争中的强大动力。因此，我们必须自觉地贯彻党的十八届三中全会的精神，深化职业教育综合改革，坚持以立德树人为基本的导向，在加强社会主义核心价值观的教育中，完善中华优秀传统文化教育并切实改进美育教学，提高学生的审美和人文素养。只有这样，我们的职业教育才能与时俱进，真正实现以人为本的科学发展。

加强职业教育的人文素质教育在学界和职业院校早已形成共识，关键是如何落实。当前，突出的问题之一是缺乏适合而又实用的阅读材料，现在呈现在大家面前的这套《职业教育人文知识读本》就是解决这一问题的可贵的探索成果，它不仅可以作为在校学生的阅读材料，也可以作为社会工作人员的参考资料，优秀的职业人才和社会公民应当具备这些基础性知识。

在祝贺本丛书面世的同时，殷切希望广大读者及相关专家提供更多的帮助，并提出宝贵意见，也期待有更多更好的人文知识读本面世，促进职业人才素质教育再上新台阶。

中国职业教育学会副会长
江苏省职业教育学会会长

周稽裘

2014年1月

YISHUXINSHANG

前 言

习近平总书记在全国职业教育工作会议上指出,要树立正确人才观,培育和践行社会主义核心价值观,着力提高人才培养质量,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境,努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。

职业院校以培养德、智、体、美全面发展的高素质劳动者和技术技能型人才为己任。为此,培养学生健康有益的审美观念和审美情趣,增强审美能力,提高欣赏水平,对于培养学生的人文素质,提高艺术修养,增强发展潜力,激发创新能力,乃至和谐社会的建立,具有十分重要的意义。

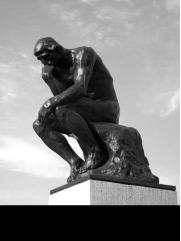
“心正才能字正”,“画无品格,下笔无方”。据资料记载,我国明清时期的书法家平均年龄在90岁以上;中国画画家大多长寿。艺术使人善良,讲求诚信,明辨是非;艺术教人厚道尚德,做事认真,力求完美;艺术使人想象丰富,善于创意,更具潜力。“满腹诗书当自华”,艺术让人学会生活,享受生活。艺术无处不在,我们一起走入艺术天地,走进艺术殿堂。

艺术素质的培养是感知、感悟、润物细无声潜移默化的过程。《艺术欣赏》以弘扬中华优秀传统文化、拓展人文知识、提高艺术修养为宗旨。“艺术”是个宽泛的概念,种类繁多。本书主要就最基本、最常见和实用的书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧的欣赏做讲述。

教学时,根据课程及学校教学计划实际,建议合计32~48学时。教学过程中,可适当布置作业、实践,有条件的可以组织学生观赏音

Preface

乐会、舞蹈和戏剧演出,参观博物馆和相关展览。

本书适用于作为职业院校选修课、限修课或第二课堂的教材,也可以作为对青少年和社会爱好者普及人文知识的课外读物。

本书各章的作者分别是:第一章(基础知识)、第四章(音乐欣赏)、第五章(舞蹈欣赏),孟美蓉、朱梦恬;第二章(书法欣赏)、第三章(美术欣赏),朱献清,其中第二章第四节(书画鉴赏的基本知识)特约中国华瓷文化发展研究院副院长、中国玄奘书画院执行院长王荣发先生编写;第六章(戏剧欣赏),过旭明。全书由朱献清统稿。

本书由四川水利职业技术学院副院长于建华副教授主审。

本书作为职业院校人文知识教育的读本之一,参考了众多专家学者的学术著作,尚有借鉴和引用搜狐、百度、新华网、腾讯、昵图网等网上资料难以一一列举,孙长庆教授、傅筠教授、王国忠教授等提供了部分照片和资料,在此一并致谢。

由于编者学识有限,加之书中有的内容、定义、结论在学术界至今尚难有确切定论,因此书中疏漏甚至谬误在所难免,恳请兄弟院校师生及各位读者予以指正,以使本书日臻完善,发挥应有作用。

编者

2014年1月

目 录

第一章 基础知识 / 1

- 第一节 艺术及其分类 / 1
- 第二节 艺术的特性和四要素 / 4
- 第三节 艺术欣赏 / 5

第二章 书法欣赏 / 9

- 第一节 中国书法的艺术特性 / 9
- 第二节 书法五体经典作品欣赏 / 12
- 第三节 实用汉字字体赏析及应用 / 19
- 第四节 书画鉴赏的基本知识 / 24

第三章 美术欣赏 / 29

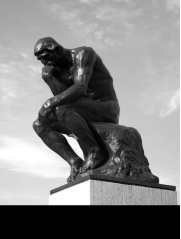
- 第一节 美术欣赏的基本知识 / 29
- 第二节 中外绘画名作赏析 / 33
- 第三节 中外建筑名作赏析 / 54
- 第四节 中外雕塑名作赏析 / 66

第四章 音乐欣赏 / 77

- 第一节 音乐欣赏的基本知识 / 77
- 第二节 声乐 / 80
- 第三节 器乐 / 104

Contents

第五章 舞蹈欣赏 / 116

- 第一节 舞蹈基础知识 / 116
- 第二节 中国古典舞 / 121
- 第三节 中外民族民间舞 / 124
- 第四节 芭蕾舞 / 134
- 第五节 现代舞 / 138
- 第六节 当代舞 / 141

第六章 戏剧欣赏 / 146

- 第一节 戏剧分类及核心元素 / 146
- 第二节 戏剧艺术的璀璨星空 / 147
- 第三节 中国戏曲的艺术精神 / 153
- 第四节 中国京剧艺术的魅力 / 161
- 第五节 中国戏剧似百花争艳 / 177

参考文献 / 188

第一章

JICHU ZHISHI

基础知识

第一节 艺术及其分类

一、艺术的涵义

在我们的日常生活中,艺术无处不在。例如,你看到的听到的建筑、音乐、绘画、戏剧、书法、电影、电视等,甚至在评价某一个人的时候,可能会说“他(或她)很有艺术细胞”。那究竟什么是“艺术”呢?

艺术的概念是历史发展过程的产物,是人类社会实践活动和认知创造的结果,在不同时代具有不同的含义。

中华民族有五千年文明史,艺术源远流长。早在原始社会,人类就有了绘画、音乐、舞蹈等艺术活动。随着人类社会的发展和进步,人类的艺术活动越来越丰富多样,艺术作品无处不在,汇集艺术作品的各种博物馆和展览更是让人们心驰神往,陶冶了情操,丰富了人们的生活、工作。

我国古代辞书并无“艺术”一词,但有“艺”和“术”两个字。甲骨文的“艺”是“种植”的意义,字形像一个人跪在地上,小心地捧着一棵小树栽种(图 1-1);金文则加上了“土”字,更显“种植”的本义。“术”,在甲骨文中是指道路,又释为方法、策略,以后才指技艺、业术。

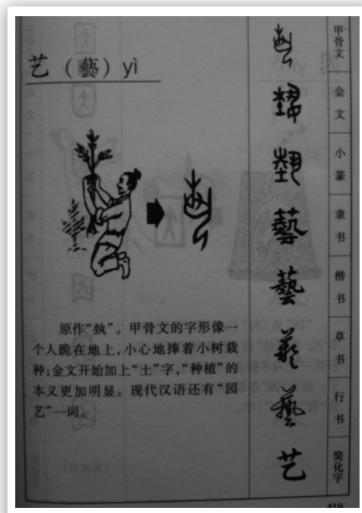
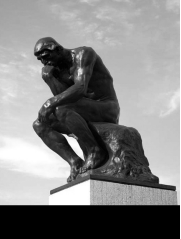

图 1-1 “艺”字的演变

学习目标和要求

了解艺术的含义、特性及常用分类,掌握艺术的特性及其“四要素”,熟悉艺术欣赏的原则、要点和方法,提高艺术修养和审美情趣。

“艺”字的含义在春秋战国时代演变成了各种技能，即古代“六艺”——礼、乐、射、御、书、数，而古希腊的伟大哲学家柏拉图(前 427—前 347)把人类具有技术含量的生产性活动，如木工、铁匠、鞋匠以及烹饪、医术、经商等都称为“艺术”。

艺术活动是人类从事的艺术行为，它是伴随着人类社会的产生而产生、发展而发展的。而客观存在的社会和自然界是人类从事艺术活动的源泉。

人类社会的生产是由满足人的物质生活需求的物质生产和满足人的精神需求的精神生产两大部分组成的。有人把是否“按照美的规律来创造”作为人与动物的本质区别。艺术的生产主要是满足人类精神需求的生产活动方式，是为了满足人的审美需要。艺术作品的价值不仅是实用性，更主要是它的审美特质。因此，从某种意义上说，艺术是人们美的创造活动。例如，用音乐来表达语言、感情；用摄影记录自然界的景物，抒发对美与丑、善与恶的褒贬；而建筑不仅要满足人们居住的需要，还要在环保、造型、装饰、布置等方面满足人们精神上的审美要求。

人们生活中不可能没有艺术，在当今社会，艺术更是人们生活中不可或缺的。无论哪一个层次的人，都会不同程度的爱好艺术、欣赏艺术、追求艺术，是因为艺术是生命的必要体验，是精神的营养汲取，艺术是真、善、美的化身，它总是与高尚、纯真、追求理想联系在一起。

中国艺术在中华文明五千年的历史发展中，无论是形式，还是内涵，在创作与生活的关系上，往往比较强调艺术家主体的心灵感受和对生命意兴的表达。因此，中国艺术具有重表现、重传神、重写意的特点。这在中国书法、绘画、戏剧等方面中表现得非常明显。

《现代汉语词典》对“艺术”的解释分为三个方面：一是用形象来反映现实，但比现实有典型性的社会意识形态，包括文学、绘画、建筑、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等；二是指富有创造性的方式、方法；三是指形状独特而美观的。

由于历史时代及人们的认知视角、阅历、水平、层次等的不同，对“艺术”很难用一个言简意赅的确切定义来表达。它是一个宽泛而外延的概念。我们可以意会为“艺术”是人类运用审美的方式，把客观世界与主观世界相融合的创作、传播和鉴赏的活动行为和成果。

二、艺术的分类

依据划分的标准不同，艺术的分类各说不一，我们在这里按美学创作的方式，把艺术划分为五类，即：

语言艺术：小说、散文、诗歌、戏剧文学；

听觉艺术：音乐；

造型艺术：绘画、书法、篆刻、雕塑、摄影、现代工业设计；

实用艺术：建筑、园林、工艺；

综合艺术：戏剧、戏曲、曲艺、舞蹈、影视等。

1. 语言艺术

语言艺术，是指以语言文字为工具，利用各种修辞和表现手法形象化地反映客观现实的艺术。它一般是指文学艺术，而文学又分为四大体裁，即：小说、散文、诗歌及戏剧文学。

2. 听觉艺术

听觉艺术，这里指的是音乐艺术，它是有组织的乐音通过声波振动在时空中展现，

由人类的听觉器官引起的情绪反应和情感体验的艺术。它能反映现实生活,表达人们的思想感情。音乐一般根据演奏媒介分为声乐和器乐两大类。

3. 造型艺术

造型艺术,是指使用物质材料(如石、泥、木料、纸张、颜色等),通过塑造静态的视觉形象反映客观世界、表达艺术家思想情感的艺术。造型艺术是空间的静态视觉艺术。

4. 实用艺术

实用艺术,是指按照美的规律的空间原则,将实用性与审美性相结合的空间艺术。其中,建筑艺术运用形体、线条,不仅给人们居住和活动提供场所,而且具有形象美、形式美,体现民族性和时代感,具有浓郁丰富的文化价值和审美价值,如我国的故宫(彩图 1-1、彩图 3-13)、北京奥运会主场馆鸟巢、古罗马斗兽场、莫斯科克里姆林宫(彩图 3-18)、美国国会山等。

(1) 园林艺术

园林艺术是实用性与审美性的统一,它是通过改造原有地形(如筑山、砌石、通水)、种植(花草树木)、建房、造路等手段创造优美的自然环境景域的艺术。其中,东方园林以中国园林为代表,如北京颐和园(彩图 1-2)、江南名园——蠡园(彩图 1-3)等;欧洲园林以法国园林为代表,如巴黎的凡尔赛宫园林(彩图 1-4 及彩图 3-18)。

(2) 工艺艺术

工艺艺术是既有实用价值又体现审美价值,与人们日常生活用品和生活环境相关的造型与空间艺术,它具有鲜明的民族特色与时代风格。例如,我国陕西西安的唐三彩(彩图 1-5)、无锡泥塑(彩图 1-6)及宜兴的紫砂壶(图 1-2),以及北京景泰蓝、景德镇瓷器、扬州漆器、苏绣、蜀锦等。彩图 1-7 是 2010 年 11 月在英国以 5.5 亿元人民币天价拍卖成交的清代乾隆年间官窑制作的粉彩镂空瓷瓶,彩图 1-8 为四川凉山彝族同胞使用的盛酒漆器器皿和服饰。

(a) 点彩大壶

(b) 翻盖柿子壶

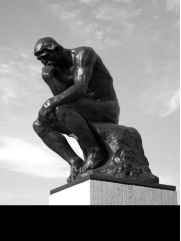

(c) 四方壶

(d) 假山纽提梁壶

图 1-2 宜兴紫砂壶

5. 综合艺术

综合艺术,顾名思义,它是综合运用各种艺术创作表现及成果的艺术。综合艺术是戏剧、戏曲、曲艺、舞蹈、电影、电视等艺术的总称,它将复杂多样的艺术手段和表现方式、技术技巧融合为一体,具有独特的时空审美特征,因而富有强烈的艺术感染力。例如,戏剧把文学、音乐、绘画、工艺、服装等艺术综合运用,并充分利用了现代科技的声、光、电技术,电影电视更是综合运用了上述语言、听觉、造型、实用各类艺术。

第二节 艺术的特性和四要素

一、艺术的特性

艺术的特性体现在人类的艺术活动中,即人类从事的一切艺术行为中。而人类艺术活动的产生和发展是伴随着人类社会的产生和发展的。

1. 艺术的主体性

艺术活动的主体包括创作主体(作者,艺术家)和接受主体(观众,听众,读者),两者之间往往是相辅相成的。

创作主体在进行艺术创作的过程中,按照本人具有的艺术素养、水平、能力及对生活的感受、理解,充满着强烈的主体意识和主观因素,其艺术创作的过程就是主观精神世界外化表达的过程。作者、艺术家的作品,如书画、小说、影视、音乐等,无论是直白的表露还是隐含的内蓄,都必然留有他们作为艺术创作主体的印记。

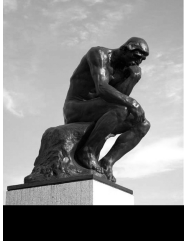
艺术作品是艺术接受主体(或称“欣赏主体”)的欣赏对象,但接受主体对接受对象不是消极地、被动地接受的,往往同他们的艺术素养、人生经历、爱好情趣等密切相关,并由此确定了他们对艺术作品的喜好及评价。因此,接受主体对同一作品的体味和评价可能会是大相径庭的,而且表现为符合接受主体喜好和需要的对象,才会被其关注、选择和接受。

艺术欣赏活动是对艺术的精神消费活动。艺术作品要被接受主体所欣赏、接受、推介才会有价值,而创作主体的作品只有具有价值才会被接受主体所认可,因而两者之间是相辅相成、相互促进的。

有两个经典的案例:一个是著名的古典主义音乐巨匠奥地利作曲家舒伯特,在穷困潦倒时,为了换到一份土豆烧牛肉充饥,无奈把他创作的《摇篮曲》手稿给了饭店老板。在舒伯特去世三十年后,饭店老板以四万法郎的高价卖出了这份世界名曲原稿;另一个是世界印象派绘画巨匠荷兰画家凡·高,在仅仅十年的短暂绘画生涯中,穷困潦倒又患上了精神病,他虽然画了许多作品,但生前仅仅卖出过一幅作品。直到他离世后的20世纪,他的作品的价值和影响才大放异彩,不少都成了价值连城的世界绘画杰作。

2. 艺术的个性性

创作主体(无论是个人还是集体)创作的作品,表现和反映了其主观精神世界,即其经历、素养、学识、爱好、性格、特长等,具有鲜明的个性性,而接受主体对艺术作品的欣赏,必须是接受主体去亲身经历参与才会得到体验,这种体验是极其个性化的,其他人

是无法取代的。如果你想得到艺术的享受,那你必须是一个具有艺术修养的人。

3. 艺术的审美性

艺术活动的目的是满足人的审美需求,因此,一切艺术活动都是以创造美为己任的。

创作主体的艺术作品是艺术活动的核心,也是接受主体的审美对象。任何艺术作品必须是人类艺术生产的产品。艺术家的创作源于生活,但又要高于生活,必须用审美的视角去观察、体验、提炼现实生活中客观存在的事物,然后触发创作灵感融入自己的创作作品中,其作品必须是具有审美价值的。这是现实与艺术相结合的创造美的过程和结果,也是艺术审美性必须具备的条件。

优秀的艺术作品,都贯穿了创作主体的审美意识和情感,是其审美意识和情感的外化表达和结晶。如图 3-4 及彩图 3-5、彩图 3-8、彩图 3-10 等。

二、艺术的“四要素”

美国学者艾布拉姆斯提出的“艺术四要素”理论,即现实(世界)、作品、艺术家、欣赏者(图 1-3)。他认为,每一件艺术作品都要涉及四个要素:首先是作品,即艺术产品的本身;第二是艺术的生产者,即艺术家;第三是作品源于现实世界事物的主题;最后一个欣赏者,即观众、听众或读者。

艾布拉姆斯把“作品”放在中心位置,其他三个要素都是通过“作品”关联的。因为艺术作品来源于现实(世界),但它要高于、浓缩、艺术美化现实(世界);艺术家是通过作品而成为艺术家的,艺术家和现实世界的关联也是通过作品实现的,而欣赏者是有赖于作品而存在的。这“四要素”比较系统地说明了“艺术”总体概念中各个相关概念及其相互关系。

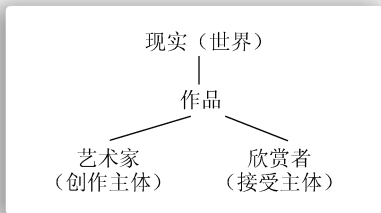

图 1-3 艺术四要素

第三节 艺术欣赏

一、艺术欣赏的意义

艺术作品是欣赏对象(审美对象),欣赏者是欣赏主体。

首先,任何艺术作品都是为欣赏者而创作的。欣赏者,一般是指艺术作品作者以外的人,但也可以是本人,即所谓“自我欣赏”。不过,主要是指除作者以外的人,否则不能体现艺术作品的价值和影响。未经被人欣赏和被接受的艺术作品只是一件人造物品,其审美价值只是闲置的,甚至是库存的、尘封的,只有当欣赏者的介入和认可,才能体现出艺术作品作为审美对象的价值和影响。例如,被世界著名指挥家小泽征尔誉为“要跪着听”的二胡独奏曲《二泉映月》,在当年穷困潦倒的作者华彦钧(瞎子阿炳)创作和演奏

时,并未引起世人注意,直到中华人民共和国成立后才逐渐成为享誉国内外的世界名曲;巴黎的标志性建筑埃菲尔铁塔(彩图 1-9),以及始建于 20 世纪 50 年代,历时 14 年之久建成的澳大利亚悉尼歌剧院(彩图 1-10),在建造前后的相当长时间内,众说纷纭,褒贬不一,甚至到了丹麦设计师约恩·乌重的设计方案竟然是被评审团否决后,从废纸堆里翻出来才用的尴尬境地,但它们无疑是世界建筑的艺术杰作。因此,艺术作品在未被欣赏者欣赏之前,其审美价值只是潜在的,其价值和生命力需要欣赏者来完成。

其次,欣赏对艺术品的创作具有不同程度的影响。经济拮据甚至贫病交加的华彦钧、郑板桥和梵高等享誉世界的大艺术家,在当年或因生活颠沛,或为病情折磨,或被官方贬革之时,他们的创作欲望和才能是难以发挥的(至多是为谋生而创作),他们的作品也未被社会、欣赏者广泛认可。而一旦艺术家的作品和本人被欣赏者肯定、宣扬,则将产生源源不断的创作源泉和动力,艺术家会根据欣赏者的评价、需求、趣味、鉴赏能力等来确定自己作品的定位、品位、目标、内容等,以求得社会和欣赏者对自己作品的理解和认同,发挥最大限度的社会效益和经济效益。当然,艺术家本人要自律,出精品,“宁缺毋滥”。

第三,欣赏者在欣赏过程中将产生丰富的创造力。欣赏艺术作品的过程,是欣赏者感知、品味、理解、领悟的过程,与作品及其创作者交织着复杂的心理和情感。这是欣赏者的再创造的精神活动。而伟大艺术家的作品中往往蕴含着无限再创造的潜能。当然,由于欣赏者不同的国家、民族、经验、阅历、趣味、价值取向、文化背景甚至性别差异,其再创造活动和创造力是因人而异的,即使同一件艺术品,不同的欣赏者会得出相差甚异的感受和结论。更何况,一件艺术品不仅在其表,还在其内在蕴含的无穷的内容,即所谓“尽在不言中”的无言之美,这就为欣赏者提供了巨大的想象、发挥和再创造的空间。

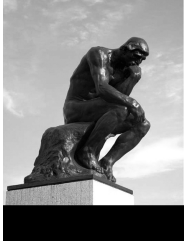
艺术品不仅具有地域性、民族性、时代性等特性,而且具有唯一性。“物以稀为贵”。一件珍贵艺术品的价值,不仅在于其本身“前无古人,后无来者”,在于其是独一无二的,而且随着历史长河的流逝,会愈发显现其珍贵。被誉为“书圣”的东晋书法家王羲之,其代表作“天下第一行书”《兰亭集序》(彩图 2-1);著名画家徐悲鸿的《奔马图》(图 3-6);旅美著名画家李自健的巨幅油画《南京大屠杀》(彩图 3-7);卓越的民间音乐家华彦钧的《二泉映月》以及中国故宫、悉尼歌剧院、埃菲尔铁塔等,都是如此。但随着工业化、信息化时代的到来,现代工艺技术的发展,对艺术品的抄袭、仿造、复制乃至工业化生产十分普遍,赝品泛滥成灾,侵害了知识产权,玷污了艺术品的价值。至于那些稍有名气就急功近利而粗制滥造的“艺术家”,我们更是要不齿的。

二、艺术欣赏的过程

艺术欣赏的整个过程,是欣赏个体神闲气静、审美心理活动由浅入深的发展过程,它大致分为三个阶段:

一是直觉反映的初始阶段。如欣赏者在刚刚看到一幅画、一张照片,听到一首歌曲的瞬间,马上得到的美或不美,好听或不好听的感受或判断,这只是欣赏者不假思索得到的审美初始感觉;

二是审美体验阶段。这是欣赏者的审美再创造过程,即欣赏者结合所欣赏的作品

进行联想、想象,产生情感体验的飞跃;

三是精神升华阶段。这时欣赏者产生的情感体验进一步升华,对作品高度感悟,对作者产生心灵沟通,与作品产生情感交流。

当然,艺术欣赏的这三个阶段绝不是互相明显分开的,而是渐进的过程。

现在,我们以欣赏著名旅美画家李自健的巨幅油画《南京大屠杀》(彩图 3-7)为例。

当你走进“人性与爱·李自健油画环球巡展”时,几百幅油画中最引人注目的焦点就是《南京大屠杀》。面对它,给你的初始印象是,画面上堆积如山、血流成河的尸体;左面站着两个日本兵,他们手中或腰挎的是正在流淌鲜血的军刀,狞笑看着中国人的尸体;右边是一名表情哀伤的僧人正在拖收尸体,他的衣服上血迹斑斑……你无疑会对这幅画的评价是“画得好”,“太惨了”,“太震撼了”!这是你直觉反映的初始阶段。

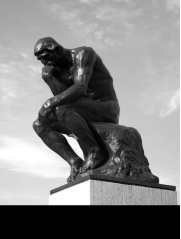
然后,你会在解说员(如果有的话)的讲解下对画面的结构、内容进行仔细赏析,联想到 1937 年 12 月的南京大屠杀,当年日军举行惨无人道、骇人听闻的“百人斩杀人”比赛,想象当时南京城被烧毁、死难同胞尸首遍地、日寇灭绝人性的滔天罪行。在对日本军国主义憎恨的同时,你会思考当时为什么一个泱泱大国,会遭受如此的侵略和欺凌!以及知道这幅画的作者简况、画作产生的由来,并自然悟出这幅画的主题。这是第二阶段即审美体验阶段。这是欣赏的高潮阶段。

由此,你将联想到,一个国家只有强大了才能不受侵略,一个民族只有强大了才会不被欺凌。我们要不忘历史,牢记教训,对现在日本国内右翼势力和领导人不断否定南京大屠杀,美化日本军国主义对外侵略和殖民统治历史,企图颠覆国际社会对日本军国主义的正义审判,挑战二战结果和战后国际秩序的行为,坚决斗争,决不让步!并且联想到 2014 年 2 月 27 日,十二届全国人大常委会第七次会议以立法的形式,确定每年的 12 月 13 日为南京大屠杀死难者国家公祭日的意义。这是艺术欣赏的第三阶段,即精神升华阶段。

三、艺术欣赏的特点

艺术欣赏,首先是其审美态度的无功利性。即审美活动过程中,跟欣赏者的现实利益和欲望目的没有相关性,艺术作品并不是欣赏者的欲望所求对象。绘画作品上的美味佳肴并不能吃,豪华建筑并不能给欣赏者住,优美动听的乐曲只能让欣赏者可听而不可及。欣赏,不是获取,不是购买,不是拥有。当沉浸在欣赏一件艺术品的氛围中时,欣赏者只有情感上的愉悦和精神的美妙享受,只有再创造的精神活动,而抛却世间纷杂琐事,进行凝视、进退、端详、品味、联想乃至评价。因此,艺术欣赏活动是以求美为目的,而并没有任何利欲和物欲的行为。

其次,适度的心理距离是艺术欣赏的前提,欣赏必须区分形象与实在。所谓“距离产生美”、“似象非象”,作为欣赏主体的欣赏者对审美对象(艺术作品)既要充分的身心介入,又要保持有“与实在无关”的清醒,这是建立审美态度的必要条件。据说当年解放区的延安上演歌剧《白毛女》时,有士兵观众因对恶霸地主黄世仁深恶痛绝,而发生对演黄世仁的演员开枪致死的事件。现在影院上演 3D 电影,常发生影片中汽车、火车、飞机开过来,猛虎狮子扑过来及下雨、打雷等情景时,有观众吓得尖叫甚至逃离的现象。这些都是由于欣赏者没有与审美对象保持心理距离而“信以为真”造成的,这就使欣赏者

陷入了现实情感状态,失去了品味、理解、判断乃至激发再创造能力的审美情感。

第三,审美鉴赏力存在较大差异性。审美鉴赏力,也称审美趣味、审美情趣,是指审美主体(欣赏者)欣赏、鉴别、评判的能力。

审美鉴赏力具有很强的个体特征,它是在一个人的实践经历、思维能力、艺术素养的基础上逐渐形成和发展的,它体现为一个人的审美感知力、想象力、判断力和创造力的综合运用。由此,人们的欣赏能力必然是有高低强弱之分的。但另一方面,一个人的审美鉴赏力并不是与生俱来的,是在实践中学习、训练、培养提高的。审美鉴赏力还具有社会性、时代性和民族性。例如,同样是绘画,中国山水画擅长写意(图 3-4),而西方油画追求写实(彩图 3-6~彩图 3-12)。

第四,艺术欣赏要注意礼仪。由于个人修养和国别、民族礼仪的差异,在艺术欣赏的过程中往往会产生不同的礼仪行为,甚至有违反礼仪、道德修养的行为。

审美主体有个体和群体两种。如阅读是个体的欣赏行为,而看电影、展览、戏剧,欣赏音乐会,则是群体欣赏行为。个体欣赏行为要珍惜爱护审美对象,要静、品、思;群体欣赏行为具有“仪式化”的特点,要遵时守纪、庄重严肃。

艺术欣赏活动中的礼仪是一个人艺术修养和涵养的基本体现。观看艺术品时,要倍加爱护,不得抚摸、涂抹、损坏,禁止触摸或摄影的要严格遵守规定。

群体欣赏行为的如剧场演出,观赏者应着装整洁、大方,并提前到达剧场,演出前安静入座,不得吸烟,不吃瓜果食物,不得大声喧闹;演出过程中应保持安静,中途不可退场,未经允许不可随意拍照或摄像,更不能使用闪光灯照相;演出结束时,要起立鼓掌。至于演出中途是否鼓掌以表达对表演者的赞美,不同的国家、不同的艺术形式和场合有不同的礼仪:在欣赏古典音乐时,由各乐章组成的音乐作品应该在全部乐章结束后才鼓掌,全部乐章结束前是不应该鼓掌的;在欣赏芭蕾舞时,舞段之间没有音乐连接的,或舞者成功表演精彩的高难度动作时,都可以鼓掌;而对我国戏曲的精彩唱段或精彩演技,以及校园文艺汇演的每一个节目结束后,或当其中演出精彩时,是可以鼓掌甚至喝彩的。

思考题

1. 什么是艺术和艺术活动?
2. 艺术有什么特性?
3. 什么是艺术的“四要素”,它们相互之间有什么关系?
4. 简述艺术欣赏的特点和过程。
5. 艺术欣赏时,要注意哪些礼仪?
6. 利用假期参观当地博物馆,欣赏相关艺术品。
7. 利用假期参观当地的书画、摄影作品展览。