

艺术概论考试大纲

I. 考试性质

普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。因此，本科插班生考试应有较高的信度、较高的效度、必要的区分度和适当的难度。

II. 考试内容

一、艺术总论

（一）艺术的本质与特征

1. 艺术的本质

- （1）关于艺术本质的几种主要看法。
- （2）艺术本质问题的科学理论基础。

2. 艺术的特征

- （1）形象性。
- （2）主体性。
- （3）审美性。

（二）艺术的起源

1. 中外艺术史上关于艺术起源的五种观点

- （1）艺术起源于“模仿”。
- （2）艺术起源于“游戏”。
- （3）艺术起源于“表现”。
- （4）艺术起源于“巫术”。
- （5）艺术起源于“劳动”。

2. 艺术起源的第六种看法：多元决定论

（三）艺术的功能与艺术教育

1. 艺术的社会功能

- （1）审美认知作用。
- （2）审美教育作用。
- （3）审美娱乐作用。

2. 艺术教育

- (1) 美育与艺术教育。
- (2) 艺术教育在当代社会生活中的重要意义。
- (3) 艺术教育的任务和目标。

(四) 文化系统中的艺术

1. 作为文化现象的艺术

- (1) 文化与艺术。
- (2) 艺术在人类文化中的地位。

2. 艺术与哲学

- (1) 哲学与艺术的相互关系。
- (2) 西方现代哲学与西方现代派艺术。

3. 艺术与宗教

- (1) 宗教与艺术的相互关系。
- (2) 形形色色的宗教艺术。

4. 艺术与道德

- (1) 道德与艺术的相互关系。
- (2) 艺术中的道德内容。

5. 艺术与科学

- (1) 艺术与科学的联系和区别。
- (2) 现代科学技术对艺术的渗透和影响。

二、艺术种类

(一) 实用艺术

1. 实用艺术的主要种类

- (1) 建筑艺术。
- (2) 园林艺术。
- (3) 工艺美术与现代设计。

2. 实用艺术的审美特征

- (1) 实用性与审美性。
- (2) 表现性与形式美。
- (3) 民族性与时代性。

3. 中外实用艺术精品赏析

(二) 造型艺术

1. 造型艺术的主要种类

- (1) 绘画艺术。
- (2) 雕塑艺术。
- (3) 摄影艺术。
- (4) 书法艺术。

2. 造型艺术的审美特征

- (1) 造型性与直观性。
- (2) 瞬间性与永固性。
- (3) 再现性与表现性。
- 3. 中外造型艺术精品赏析

(三) 表情艺术

- 1. 表情艺术的主要种类
 - (1) 音乐艺术。
 - (2) 舞蹈艺术。
- 2. 表情艺术的审美特征
 - (1) 抒情性与表现性。
 - (2) 表演性与形象性。
 - (3) 节奏性与韵律美。
- 3. 中外表情艺术精品赏析

(四) 综合艺术

- 1. 综合艺术的主要种类
 - (1) 戏剧艺术。
 - (2) 戏曲艺术。
 - (3) 电影艺术。
 - (4) 电视艺术。
- 2. 综合艺术的审美特征
 - (1) 综合性与独特性。
 - (2) 情节性与主人公。
 - (3) 文学性与表演性。
- 3. 中外综合艺术精品赏析

(五) 语言艺术

- 1. 语言艺术的主要体裁
 - (1) 诗歌。
 - (2) 散文。
 - (3) 小说。
- 2. 语言艺术的审美特征
 - (1) 间接性与广阔性。
 - (2) 情感性与思想性。
 - (3) 结构性与语言美。
- 3. 中外语言艺术精品赏析

三、艺术系统

(一) 艺术创作

- 1. 艺术创作主体——艺术家
 - (1) 艺术家是艺术生产的创造者。

- (2) 艺术家与社会生活。
- (3) 艺术家的艺术才能与文化修养。
- 2. 艺术创作过程
 - (1) 艺术体验活动。
 - (2) 艺术构思活动。
 - (3) 艺术传达活动。
- 3. 艺术创作心理
 - (1) 形象思维与抽象思维、灵感思维。
 - (2) 意识与无意识。
- 4. 艺术风格、艺术流派、艺术思潮
 - (1) 艺术风格。
 - (2) 艺术流派。
 - (3) 艺术思潮。
- (二) 艺术作品
 - 1. 艺术作品的层次
 - (1) 艺术语言。
 - (2) 艺术形象。
 - (3) 艺术意蕴。
 - 2. 典型和意境
 - (1) 典型。
 - (2) 意境。
 - 3. 中国传统艺术精神
 - (1) 中国美学与中国艺术。
 - (2) 中国传统艺术精神。
- (三) 艺术鉴赏
 - 1. 艺术鉴赏的一般规律
 - (1) 艺术鉴赏的主要意义。
 - (2) 艺术鉴赏力的培养与提高。
 - (3) 艺术鉴赏中的心理现象。
 - 2. 艺术鉴赏的审美心理
 - (1) 注意。
 - (2) 感知。
 - (3) 联想。
 - (4) 想象。
 - (5) 情感。
 - (6) 理解。
 - 3. 艺术鉴赏的审美过程
 - (1) 艺术鉴赏中的审美直觉。

- (2) 艺术鉴赏中的审美体验。
- (3) 艺术鉴赏中的审美升华。
- 4. 艺术鉴赏与艺术批评
 - (1) 艺术批评的作用。
 - (2) 艺术批评的特征。

III. 考试形式及试卷结构

一、考试形式

闭卷，笔试，试卷总分 100 分，考试时间为 120 分钟。考生使用答题卡答题。

二、试卷内容占分比例

艺术学总论约 25%，艺术种类约 45%，艺术系统约 30%。

三、试卷题型占分比例

选择题约 25%，填空题约 10%，辨析题约 10%，简答题约 25%，论述题约 30%。

四、试题难易比例

容易题、中等难度题、难题分别为 30%、50%、20%。

IV. 参考书目

彭吉象著：《艺术学概论》（第 4 版），北京：北京大学出版社，2015 年。

V. 艺术作品参考目录

1. 音乐

- 《渔樵问答》（古琴）
- 《胡笳十八拍》（古琴）
- 《春江花月夜》（古筝）
- 《拨弦波尔卡》（小约翰·施特劳斯）
- 《匈牙利舞曲第五号》（约翰内斯·勃拉姆斯）
- 《土耳其进行曲》（莫扎特）
- 《第九交响曲》（贝多芬）
- 《天鹅》（圣桑）
- 《斗牛士之歌》（乔治·比才）
- 《欢乐颂》（贝多芬）
- 《第一号钢琴协奏曲》（柴可夫斯基）
- 《婚礼进行曲》（门德尔松）
- 《卡农》（约翰·帕卡贝尔）
- 《春之歌》（维瓦尔第）

《毕业生》（莎拉·布莱曼）

《一无所有》（崔健）

2. 戏剧

《白鹿原》（林兆华）

《原野》（陈薪伊）

《乌龙山伯爵》（开心麻花）

《南海十三郎》（黄树辉/高志森）

《戏台》（陈佩斯）

《两只狗的生活意见》（孟京辉）

《哗变》（查尔顿·赫斯顿）

《大河之舞》（John McCollan）

《华伦夫人的职业》（萧伯纳）

《等待戈多》（贝克特）

《一个无政府主义的意外死亡》（达里奥·福）

《推销员之死》（阿瑟·密勒）

3. 电影

《驴得水》（周申、刘露）

《我不是潘金莲》（冯小刚）

《可可西里》（陆川）

《孔雀》（顾长卫）

《卧虎藏龙》（李安）

《阳光灿烂的日子》（姜文）

《海上钢琴师》（朱塞佩·托纳多雷）

《楚门的世界》（彼得·威尔）

《美国往事》（赛尔乔·莱翁内）

《天堂电影院》（朱塞佩·托纳多雷）

《血战钢锯岭》（梅尔·吉布森）

《敦刻尔克》（克里斯托弗·诺兰）

《神奇动物在哪里》（大卫·叶茨）

《大鱼》（蒂姆·波顿）

《千与千寻》（宫崎骏）

《头号玩家》（斯皮尔伯格）

《小萝莉的猴神大叔》（卡比尔·汗）

《奇迹男孩》（斯蒂芬·卓博斯基）

4. 建筑

罗马君士坦丁凯旋门

土耳其圣索菲亚大教堂

巴塞罗那圣家族教堂

德绍包豪斯校舍
美国国会大厦
美国克莱斯勒大厦
法国萨伏伊别墅
希腊埃皮道罗斯剧场
雅典卫城的帕特农神庙
意大利万神殿
德国科隆大教堂
马来西亚吉隆坡双塔大楼
香港会展中心
巴黎蓬皮杜艺术与文化中心
西班牙古根汉姆博物馆
2010年上海世博会中国馆

5. 雕塑

铜奔马（东汉）
击鼓说唱俑（东汉）
昭陵六骏（唐）
摩埃雕塑（复活岛）
基督像（巴西里约热内卢）
奥尔梅克头像（墨西哥南部）
母亲（俄罗斯伏尔加格勒）
代诺斯之狮（希腊）
萨莫色雷斯的胜利女神（古希腊）
发现者纪念碑（葡萄牙里斯本）
垂死的高卢人（古罗马）
图拉真纪念柱（古罗马）
圣德列萨的沉迷（贝尼尼）
空间连续性的独特形式（波丘尼）
被缚的奴隶（米开朗琪罗）

6. 绘画

中国部分：

《重屏会棋图》（周文矩）
《游春图》（展子虔）
《匡庐图》（荆浩）
《高士图》（卫贤）
《早春图》（郭熙）
《千里江山图》（王希孟）
《万壑松风图》（李唐）

《云山墨戏图》（米友仁）

《秋风纨扇图》（唐寅）

《洛神赋图》（顾恺之）

《步辇图》（阎立本）

《潇湘图》（董源）

《韩熙载夜宴图》（顾闳中）

《溪山行旅图》（范宽）

《泼墨仙人图》（梁楷）

《游华阳山图轴》（石涛）

《小龙湫下一角》（潘天寿）

《琵琶女》（林风眠）

《秋菊图》（吴昌硕）

西方部分：

《最后的审判》（米开朗琪罗）

《雅典学院》（拉斐尔）

《圣马太的召唤》（卡拉瓦乔）

《最后的晚餐》（达·芬奇）

《读信的女子》（维米尔）

《雨、蒸汽和速度》（透纳）

《梅杜萨之筏》（籍里柯）

《晚钟》（米勒）

《吻》（克里姆特）

《四使徒》（丢勒）

《劫夺留西帕斯的女儿》（鲁本斯）

《夜巡》（伦勃朗）

《宫娥》（委拉斯贵兹）

《干草垛系列》（莫奈）

《鸢尾花》（凡·高）

《静物》（莫兰迪）

《亚维农的少女》（毕加索）

《内战的预感》（达利）

《画室：概括我七年创作生活的真实寓言》（库尔贝）

《红色和谐》（马蒂斯）

《作品第12号》（1949年，波洛克）

《冰山》（里希特）

VI. 题型示例

一、选择题（每小题只有一个选项符合题目要求）

1. 《人间词话》的作者是

A. 王维

B. 王国维

C. 王安石

D. 王羲之

二、填空题

中国古典园林可以分为_____和_____两大类型。

三、辨析题

现代科技的进步对艺术的发展只有积极的影响。

四、简答题

1. 综合艺术的审美特征是什么？

2. 请以故宫为例，简述建筑艺术特有的空间造型美。

五、论述题

结合罗丹的雕塑作品《思想者》，阐述艺术作品的意蕴。

《艺术学概论》彭吉象

第一章艺术的本质与特征

客观精神说：艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

柏拉图：理性世界是第一性的，是真实的，感性世界是第二性的，而艺术世界仅仅是第三性的，影子的影子，摹本的摹本，和真实隔着三层。

黑格尔：美是理念的感性显现，将艺术的本质归结为理念/绝对精神。包含深刻的辩证法，理念是内容，感性显现是表现形式，二者是统一的。

中国“文以载道说”南北朝刘勰认为文是道的表现，道是自然之道和生人之道的统一，是文的本源。朱熹，“文”只不过是载“道”的简单工具，即“犹车之载物”罢了，即“道”不仅是文艺的本质，而且是文艺的内容。

主观精神说：艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。

康德：艺术纯粹是作家艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术：丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的。他强调艺术创作中，天才的想象力与独创性，可以使艺术达到美的境界。康德的这种意志自由论成为后来的唯意志主义的思想来源之一。

尼采：将其推向极端。认为人的主观意志是世界上万事万物的主宰，也是推动历史发展的根本动因。主观意志被说成是主宰一切的独立实体，本能欲望被夸大为具有无限的能动性。尼采是从美学问题开始他的哲学活动。在他的第一部著作《悲剧的诞生》中，尼采用日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯的象征来说明艺术的起源、艺术的本质和功用，乃至人生的意义等等，它们成为尼采全部美学和哲学的前提。醉和梦是审美的两种基本状态。日神精神和酒神精神都根植于人的深层本能，前者用美的面纱遮盖人生的悲剧面目，使人沉湎梦幻；后者是痛苦和狂喜交织的癫狂状态，使人在极度的情欲放纵中揭开人生悲剧的面目。

南北朝时代文学日益繁荣，文学艺术抒情言志的特点得到重视。有的文艺评论家把“情”、“志”归结为作家艺术家个人的心灵和欲念的表现，根本否认文艺与社会现实的联系。宋代严羽的妙悟说和明代袁宏道的性灵说，也是把主观精神的表现和抒发当作文学的艺术本质特征。

模仿说或再现说。艺术是对现实的模仿，发展到后来认为艺术是“社会生活的再现”。

亚里士多德：艺术是对现实的“模仿”。他首先肯定了现实世界的真实性，从而也就肯定了“模仿”现实的艺术真实性。与此同时，亚里士多德进一步认为，

艺术所具有的这种“模仿”功能，使得艺术甚至比它所“模仿”的现象世界更加真实。

车尔尼雪夫斯基：美是生活。艺术是对生活的“再现”，是对客观现实的“再现”。他所理解的现实生活，包括客观存在的自然界和人们的社会生活，具有深刻的社会内容，即艺术反映现实。

形象说？、情感说、表现说、形式说？等多种颇有影响的说法。

历史上不同时代的思想家、美学家和艺术家们，都从各个不同的角度和侧面去探究艺术的性质特点和基本规律，提出了许多精辟的、颇有意义的见解。

艺术本质问题的科学理论基础

	人类社会生活		
	物质生活	精神生活	
从事	物质生产	精神生产	艺术生产(属于精神生产)
满足人的	精神需要	精神需要	审美需要
其成果是	物质文明	精神文明	艺术文化宝库

马克思明确提出了“艺术生产”的概念，将“艺术”与“生产”联系起来考虑，从生产实践活动出发来考察艺术问题，把艺术看作是一种特殊的精神生产，这在美学史和艺术史上是一个前所未有的创举。“艺术生产”理论为揭示艺术的起源和发展，性质和特点，以及揭示艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏这样一个完整的艺术系统的奥秘，提供了科学的理论依据。

“艺术生产”理论给艺术学研究提供的启示：

1、艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

首先，从艺术的起源来看，艺术生产经历了漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。人类最初的艺术品常常同生产劳动实践有着直接的联系，只是随着生产力的发展和人类社会的进步，艺术生产才逐渐独立出来，这些劳动产品也逐渐从满足人的物质需要变为满足人的精神需要。艺术的起源可能有多种多样的原因，但归根结底，以劳动为前提，以巫术为中介，艺术的起源离不开人类的社会实践活动。

其次，艺术生产理论揭示出，艺术的本质是实践基础上审美主客体的统一。

①解释主体客体：艺术作为审美主客体关系的最高形式，艺术美包含着主观和客观两方面的内容，一方面反映客观社会生活，另一方面又凝聚着作家艺术家主观的审美理想和情感愿望。这两方面通过作家艺术家的创作活动互相渗透、彼此融合，并通过物态化形成具有艺术形象的艺术作品。因而，艺术的审美价值必然是主客体的有机统一。

②解释统一：艺术生产的突出特点，是把创作主体（作家艺术家）强烈的主观因素渗透到整个艺术创作过程，并融汇到艺术作品之中。人类的生产实践活动本身就是一种创造性的劳动，艺术生产作为一种特殊的精神生产，当然就更是一种自由自觉的创造性劳动了。艺术生产固然离不开客观现实，社会现实生活是艺术创作的源泉和基础，但艺术生产同样不能离开主观创造，只有当艺术家调动他强烈的和丰富的想象来从事创作时，才能创造出有血有肉、生动感人的艺术形象。从这种意义上讲，艺术必然是心与物的结合、主观与客观的结合，再现与表现的结合。

③解释实践基础上的统一。从历史发展的角度看，艺术的价值是主体和客体漫长生产实践活动的产物；从艺术创作的角度来看，艺术的价值又是艺术创作主体与艺术创作客体相互作用的结果。

2、艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离一定时代的物质生产条件。一定时代艺术的发展总是在一定的经济基础上形成的。艺术生产作为一种特殊的精神生产，又具有相对的独立性。19世纪的俄国就是一个典型的例子。

3、艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

艺术生产理论把艺术创作—艺术作品—艺术鉴赏这三个相互联系的环节，作为一个完整的系统来研究。

艺术创作-----	艺术作品-----	艺术鉴赏
生产阶段	艺术生产的产 品	消费阶段
欣赏主体和欣赏客体之间相互作用并得到艺术享受的过程		创作主体对创作客体能动反映的过程
起点，具有支配作用		需要，又直接规定着生产
需要适应欣赏者的消费需要进行创作		艺术生产的动力，推动艺术生产发展

艺术生产理论揭示出艺术品与欣赏者、对象与主体、生产与消费之间相互依存、相互转化的辩证关系。整个艺术系统中这三者之间的辩证关系和它们自身的独特规律，正是我们艺术学研究的核心。

艺术的特征

艺术的特征和艺术的本质密不可分，特点是本质的外在体现，本质是特征的内在规律。艺术生产作为特殊的精神生产决定艺术的形象性、主体性、审美性等

基本特征。（这里相当于将艺术生产理论看成本质）

1、形象性。哲学、社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界，文学、艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。各个具体艺术门类的艺术形象特点不同，如雕塑、绘画、电影、戏剧等门类的艺术形象，欣赏者可以通过感官直接感受到，而音乐，文学等门类的艺术形象，欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。但无论怎样，任何艺术都不能没有形象。

①艺术形象是客观与主观的统一。任何艺术作品的形都是客观因素与主观因素的有机统一。不同的艺术门类的统一具有各自不同的特点。造型艺术在再现生活形象中渗透了艺术家的思想情感，主观因素消溶在客观形象之中。而另一些艺术门类，则更善于直接表现艺术家的思想情感，间接和曲折地反映社会生活，则表现为客观因素消溶在主观因素之中。

②艺术形象是内容与形式的统一。任何艺术形象是二者的有机统一。艺术欣赏中，艺术形式首先直接作用于欣赏者感官，但艺术形式之所以能感动人、影响人，是由于这种形式生动鲜明地体现出深刻的思想内容。

③艺术形象是个性与共性的统一。成功的艺术形象，无不具有鲜明而独特的个性和丰富而广泛的社会概括性，集个性与共性的高度统一于一身。世界上的万事万物都是个性和共性的统一体，共性存在于千差万别的个性之中，个性总是共性的不同方式的表现。一切事物都是在带有偶然性的个别现象中，体现出带有必然性的共同本质和规律来。因而，能否从生活中捕捉到这种具有独特个性特征，同时又具有普遍意义的事物，是创造艺术形象的关键。

注：艺术形象的这种个性与共性的统一，最集中地体现为艺术典型。艺术典型，就是作家、艺术家运用典型化的方法，创造出具有栩栩如生的鲜明个性并体现出带有普遍意义的典型形象。例如阿Q。

艺术形象与艺术典型关系：

同：二者都是个性与共性的有机统一，具有共同的实质。

异：艺术典型具有更强烈的个性与更广泛的共性，是艺术形象的凝炼与升华。典型性是在真实性的基础上对艺术形象提出的更高要求，也是对形象中的人物、环境、情节、细节、情感等因素的要求。

2、主体性。艺术生产理论决定了艺术必然具有主体性的特征。艺术形象来反映社会生活，融入了创作主体乃至欣赏主体的思想情感，体现出十分鲜明的创造性和创新性。主体性体现在艺术生产活动的全过程，包括艺术创作和艺术欣赏。

①艺术创作具有主体性的特点。艺术家从生活实践中获得创作动机和创作灵感，其作品具有鲜明突出的主体性。集中表现在艺术家的创作活动具有能动性和

独创性。艺术家面对大千世界浩瀚的生活素材，必须进行选择、提炼、加工、改造，并且将自己强烈的思想、情感、愿望、理想等主观因素“物化”到自己的艺术作品之中，实现主观与客观、再现与表现的辩证统一。

②艺术作品具有主体性的特点。艺术作品带着创作主体的鲜明烙印。凝聚着艺术家对生活的独到发现和深刻理解，渗透着艺术家独特的审美体验和审美情感，体现出艺术家鲜明的艺术风格和美学追求。任何优秀的艺术作品，都应当具有独创性。

③艺术欣赏具有主体性的特点。

a. 艺术鉴赏的本质就是一种审美的再创造。b. 美感既有共同性，又有差异性，既有社会功利性，又有个人直觉性。“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”，审美感受因人而异。c. 艺术欣赏不仅是主体对客体的感知，同时又是欣赏者对艺术形象能动的改造加工过程。欣赏主体（读者、观众、听众）也并不是被动的反映或消极的静观，在审美活动中的心理过程极为复杂，它包含着感知、理解、情感、联想、想象等诸多心理因素的自我协调活动。欣赏主体总是要根据自己生活经验、兴趣爱好、思想情感与审美理想，对作品中的艺术形象进行加工改造，进行再创造和再评价，从而完成和实现、补充和丰富艺术作品的审美价值。艺术欣赏活动中，欣赏主体和艺术作品之间，是一种相互作用的振荡关系。一方面，艺术作品总是引导着欣赏者向作品所规定的艺术境界运动，另一方面，欣赏主体又总是按照自己的审美理想和审美感受能力来改造和加工作品中的艺术形象。

3、审美性。

①艺术的审美性是人类审美意识的集中体现。

艺术品必须具有审美价值（审美性，并不是人类一切劳动和智慧的创造物都可以称为艺术品）且是人类创造物（艺术美区别于自然美）。

在人类社会实践的漫长历史发展过程中，审美意识完成了由实用向审美的过渡，艺术成为人类审美活动的最高形式。艺术又是人类审美意识物质形态化的表现，传达和交流审美意识的手段。（以上描述了从意识到物质的过程）（从生产看，）艺术美是艺术家创造性劳动的产物，它比现实生活中的美更加集中和更加典型，能够更加充分地满足人的审美需要。

②艺术的审美性是真、善、美的结晶。

通过艺术家的创造性劳动，将生活真实升华为艺术真实，将艺术家的人生态度和道德评价渗透到艺术作品中，化“真”为“美”，化“善”为“美”，通过生动鲜明的艺术形象直接引起人的美感。

注：艺术的审美性和“丑”的关系。

生活中“丑”的东西，经过艺术家的创造性劳动，在艺术作品中通过审美特

征表现出来（具有形象性和主体性）。生活中的“丑”经过艺术家的能动创造变成了艺术美。事物本身“丑”的性质并没有变，但是作为艺术形象它已经具有审美意义。

③艺术的审美性是内容美和形式美的统一。艺术美是二者的有机统一。

a. 每种艺术都有自己特殊的形式美。各门艺术在长期的历史发展中，在运用形式美的规则方面，已经积累了许多宝贵的经验和规律。

c. 形式美的法则又是不断变化和发展的。艺术家在创作实践中不断探索和寻找美的形式，从内容出发选择最恰当的形式加强美和艺术的表现力，使得形式美得到丰富和发展。

b. 形式应生动鲜明的体现出内容。

第二章艺术的起源

艺术起源的五种学说：

1、 艺术起源于“模仿”。这是最古老的一种说法。

德谟克利特：从蜘蛛学会织布和缝补，从燕子学会造房，从鸟学会唱歌。

亚里士多德：模仿是人的本能，所有的文艺都是“模仿”，不管是何种样式和种类的艺术，“这一切实际是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所用的方式不同”。所有艺术起源于对自然界和社会现实的模仿。该理论雄霸欧洲 2000 余年。

《管子》：音乐也是由模仿现实生活中的自然音响而来。

评价：模仿说具有朴素的唯物主义观点，具有合理性和进步性。但是将“模仿”归结于人的本性，而未找到背后的创作意图，只触及表面，未揭示本质。

2、 艺术起源于“游戏”。18 世纪德国席勒和 19 世纪英国斯宾塞：“席勒—斯宾塞理论”。艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是由于人类具有过剩的精力，另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。

席勒：《美育书简》，人的感性冲动和理性冲动通过游戏冲动协调起来。人的游戏本能就是艺术创作的动机。在这种无目的、无功利的自由活动中，人的过剩精力得到发泄，从而获得美的享受。

斯宾塞：人比低等动物有更多的过剩精力。艺术和游戏就是这种过剩精力的发泄。美感就是从游戏中获的发泄过剩精力的愉快。

谷鲁斯：游戏也并非完全没有功利目的，而是在不知不觉的为将来的生活作准备或做练习。

评价：揭示出只有当物质生产达到一定水平，能够维持人的生命和种族延续时，才有可能从事精神生产，才有可能诞生艺术。（？）从游戏的角度揭示了艺术的部分特性。

艺术起源于“游戏”的说法脱离了人类的社会实践，仅仅从生物学或心理学的角度出发，未能揭示出艺术产生的最终原因。把“游戏”看作人和动物共有的本能，更是错误的论断，因为艺术活动与审美活动仅仅属于人类社会所专有。动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄，而人的“游戏”则是为了精神需要的满足，二者之间有着严格的区别。人的社会实践活动，使得人和动物界真正区分开来。人的“游戏”是以使用工具的物质生活活动为基础，并且具有了超越动物性的情感和想象等社会内容，成为一种具有符号性的文化活动。

3、艺术起源于“表现”。

19世纪后期以来在西方影响较大。西方现代主义文艺思潮的主要理论基础，就是强调艺术应当“表现自我”。

列夫·托尔斯泰：艺术起源于传达情感的需要。

克罗齐：直觉即表现”。艺术的本质是直觉，直觉的来源是情感，直觉即表现，因而艺术是情感的表现。真正的艺术活动只能在艺术家的心灵中完成，艺术家也没有传达他心灵中作品的必要。

科林伍德对克罗齐的表现说作了进一步的详尽发挥，认为只有表现情感的艺术才是所谓“真正的艺术”，艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。

苏珊·朗格：艺术是情感的表现，艺术活动的实质就在于创造表现人类情感的符号形式。

评价：艺术的确要表现，但是该理论脱离人类的社会实践，脱离原始社会生产力低下的实际情况，仍然是把现象当作本质，把结果当作原因，同样不能科学地阐明艺术的起源问题。

3、艺术起源于“巫术”。

爱德华·泰勒《原始文化》中最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。对原始人而言，周围的世界异常陌生和神秘，万物有灵，可以与人交感。

弗雷泽《金枝》：原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都起源于交感巫术。人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界，显然是办不到的，于是，人类又创立了宗教来求得神的恩惠。当宗教在现实中也证明是无效时，人类才逐渐创立了各门科学，以此来揭示自然界的奥秘。

早期的歌舞、造型艺术都与巫术有密切的联系，但艺术起源于“巫术”的理论又并不准确，因为原始时代的巫术活动是直接和当时原始人类的生产劳动密切联系在一起的。原始的艺术活动虽然具有明显的巫术动机或巫术目的，但归根结

底还是离不开人类的实践活动，尤其是物质生产活动。因此，无论是艺术的起源，乃至巫术的起源，最终还是应当归结于人类的社会实践活动。

5、艺术起源于“劳动”。

在我国文艺理论界占据主导地位的理论。

19世纪末叶以来，在欧洲大陆许多民族学家与艺术史家中，就广为流传艺术起源于“劳动”的理论。

希尔恩在《艺术的起源》中就曾经列出专章来论述艺术与劳动的关系。

俄国普列汉诺夫在《没有地址的信》中，通过对原始音乐、原始歌舞、原始绘画的分析，以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献证明，系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并且得出了艺术发生于劳动的观点。实用价值先于审美价值。

恩格斯：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成为两个最主要的推动力，在它们的影响下，动物的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓”。

劳动是艺术起源的根本原因：劳动创造了人（工具和语言）；为艺术的产生提供了前提；在劳动实践中形成人类的文化心理结构，其中包括人的审美心理结构。但是又不能完全归结为劳动。

6、关于人类实践与艺术起源的多元决定论。

法国结构主义学者阿尔都塞，将结构主义符号学与精神分析学结合起来，用于研究马克思主义关于经济基础和上层建筑的理论，用于意识形态批评研究。认为，社会发展不是一元决定的，而是多元决定的，并进而提出了多元决定的辩证法，或者说是结构的辩证法；任何文化现象的产生，都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。著名的芬兰艺术学家希尔恩就认为，艺术本身就是一种综合性现象，因此，研究艺术的起源必须从社会学、人类学、心理学等多学科相结合的综合研究方法，才能真正揭示艺术起源的奥秘。

总之，艺术的产生经历了一个由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的发生虽然是多元决定的，但是，巫术说与劳动说更为重要。从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。事实上，巫术在原始社会中同样是人类的一种实践活动。归根结底，艺术的产生和发展来自人类的社会实践活动，艺术是人类文化发展历史进程中的必然产物，艺术的起源应当是原始社会中一个相当漫长的历史过程。

第三章艺术的功能与艺术教育

艺术生产通过创造具有审美价值的艺术品来满足人的审美需要。艺术作为人类审美活动的最高形式，集中体现出人的审美意识，凝聚和物化人对现实世界的审美关系。

审美价值是艺术最主要和最基本的特性，审美价值渗透到艺术的其他功能之中，使艺术具有了独立存在的价值和意义，具有了与其他文化形态迥然不同的独特社会功能。

艺术的社会功能

1. 审美认知作用。主要是指人们通过艺术鉴赏活动，可以更加深刻地认识自然、社会、历史、人生。①帮助人们增长多方面的科学知识；②通过生动感人的艺术形象，突破时间空间的限制，深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵，反映社会生活的深度和广度。艺术活动具有反映与创造、再现与表现、主体与客体统一等特点，给人知识社会生活的丰富知识。

③艺术具有审美认知作用不能高估，是“帮助”人们认识。

2. 审美教育作用。人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。艺术的审美教育作用，在很大程度上是通过艺术作品，使读者、观众和听众感受与领悟到博大精深的人文精神。

特点①以情感人，是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别。灌注艺术家的思想情感作用于欣赏者的感情。②潜移默化，使欣赏者自由自愿、不知不觉地受到感染。在艺术作品这种长期潜移默化作用下而形成的思想情操，常常具有更强的稳固性和延续性，常常成为人生观、世界观中最核心的组成部分。③寓教于乐。

3. 审美娱乐作用。通过创作、欣赏，满足人们的审美需要，获得精神享受和审美愉悦，愉心悦目、畅神益智；通过阅读作品或观赏演出，使身心得到愉快和休息。

①能给人们带来审美的愉悦和心理的快感（因此是种特殊的精神产品）。古罗马贺拉斯：艺术应当寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。中国先秦《乐记》“乐者乐也”。

②能使人们通过艺术欣赏得到积极的休息，从而以新的精力去投入新的工作。

20世纪50年代以来，音乐疗法治病，研究，还专门设立了艺术疗法的学位。

西方现当代心理学的许多流派，都十分重视艺术对欣赏者深层心理的渲泄作用或净化作用，认为艺术可以使人们在现实生活中受到压抑或无法实现的情绪、愿望、期待、理想，通过艺术创造的想象世界或梦幻世界得到完成和满足。

③寓教于乐，受到教育和启迪。

艺术教育

艺术教育是美育的核心和主要手段，其根本目标是培养全面发展的人。艺术教育承担着开启人的感知力、理解力、想象力、创造力，使人的内心情感和谐发展的重任。

美育与艺术教育

早期孔子“礼乐相济”、柏拉图，认为美育从属于道德教育。

18世纪德国美学家席勒在《美育书简》中正式提出美育概念(即审美教育)，系统阐述了他的美育思想，从自然与人、感性与理性等基本哲学命题出发，从改变近代人的存在方式，使人重新获得自由、和谐、全面的发展，实现人性的复归这一更加广阔的领域来论述美育。突破了古希腊时期单纯将美育作为道德教育的特殊方法或补充手段的狭隘观点。指出了美育在“培养全面发展的人”方面不可替代的作用。认为，感性冲动受感性需要支配，理性冲动受必然规律的限制，完美的人性应该是二者的有机统一。在近代文明社会中这两种冲动被分裂了，需要第三种冲动即“游戏冲动来作为桥梁，将两者有机统一”。

我国最早公开将美育与德育、智育相提并论的是清末学者王国维。

近代教育家蔡元培把美育确定为其新式教育方针的内容之一，并且提出了一系列美育实施设想，对美育的本质、内容、作用和实施美育的途径做了较系统的研究和阐述。蔡元培还提出了“以美育代宗教”的主张，认为这是人类文化发展的必然趋势。他把西方康德、席勒的思想和中国古代美育传统揉合到一起，形成了自己的美育思想。强调美育是陶冶人的情感，改造人的世界观，使人达到一种新的精神境界的最好方式。

家庭、学校、社会教育中，美育的核心（和主要手段）是艺术教育，因为艺术的上述作用和艺术教育的特点。艺术美作为美（还有自然美、社会美）的集中表现形态，它对提高创造美的能力，培养人的审美理想，促进人的全面发展等方面，有着极其重要的意义。

艺术教育在当代社会生活中的重要意义。

艺术教育：狭义，为培养艺术家或专业艺术人才所进行的各种理论和实践教学

育，如各种专业艺术院校。广义，美育的核心内容，根本目标是培养全面发展的人，而不是为了培养专业艺术工作者。

需要的原因：现代社会，有钱有闲，人性的分裂，需要艺术教育。

艺术教育促进人格完善和智力开发。可以丰富人的想象力，发展人的感知力，加深人的理解力，增强人的创造力，培养全面发展的人。恢复自身全面发展，防止理性和感性的分裂，在艺术的天地里恢复心理平衡与精神和谐，提高人的价值，达到个性的发展，实现人格的完善。

爱因斯坦：在科学和艺术领域里对真、善、美的不断追求，照亮了他的生活道路，对艺术的爱好，丰富和培育了他的感知力、想象力和创造力。李政道：“科学与艺术是一个硬币的两面，谁也离不开谁”。

艺术教育的任务和目标：培养全面发展的人才。

1、普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。适应社会的发展与时代的需要。

2、健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。培养人们敏锐的感知力，丰富的想象力和无限的创造力，极大地促进和提高人的思维能力，使人的创造力也得到充分的发挥。

3、陶冶人的情感，培养完美的人格。艺术是审美情感的集中体现。艺术教育通过以情感人、以情动人的方法，陶冶情操，美化心灵，使人进入更高的精神境界，具有高尚情操。这既是一个人获得全面发展的保证，也是社会实现全面进步的基础。

第四章文化系统中的艺术

文化艺术学是以整个人类的文化为参照系来探讨艺术问题，研究艺术现象的综合学科。

“文化”的定义：

19世纪英国人类学家泰勒在《原始文化》：“所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人而获得的其它任何能力、习惯在内的一种综合体”。

20世纪美国文化学家克鲁伯和克拉克洪在《文化：概念和定义的批判性回顾》中提出：文化包括各种外显和内隐的行为模式，通过符号的运用使人们习得并传授，并构成人类群体的显著成就；文化的基本核心是历史上经过选择的价值体系；文化既是人类活动的产物，又是限制人类进一步活动的因素。

文化与艺术：

文化是一个系统，包含着诸多子系统，（从结构上看）主要有三大要素

物质文化：基础

制度文化：中介

精神文化：核心，包括哲学、宗教、道德、科学、艺术等许多子系统，被前二者决定和制约。

所有这些子系统，都处于整个文化的大系统中，一方面它受到文化大系统的影响和制约（经济政治影响精神文化），另一方面它们反过来影响和作用于文化大系统。文化子系统，具有错综复杂的相互关系，彼此渗透，互相影响（艺术影响它们，它们影响艺术），具有内在的联系性和彼此的互动性。正是在这一前提下，这些文化子系统才形成了自己的相对独立性和各自的发展规律性。

艺术在文化中的地位：艺术作为一种独特的文化形态或文化现象，地位极其重要。

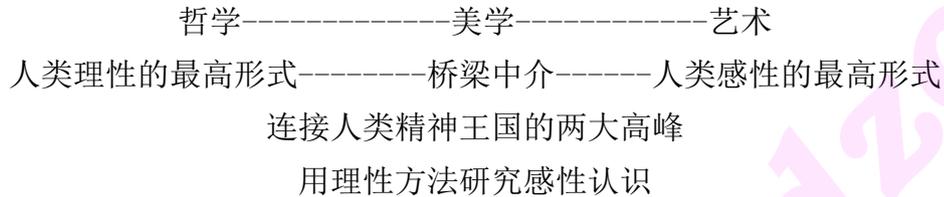
1、艺术作为文化的独特组成部分参与和推动、体现和反映出人类文化的历史发展。

2、艺术又必然受到文化大系统的制约。宏观：艺术是文化大系统中的子系统，整个文化的一个有机组成部分，是一种独特的社会文化范畴，因此文化系统的整体性决定艺术必然从属和依附于文化大系统。微观：社会文化大系统直

接制约着创作者和欣赏者“文化心理结构”的形成，从而间接影响艺术的创作与欣赏。从不同时代、不同种类的艺术作品中可知。

艺术与哲学的关系：

1、联系：美学连接艺术和哲学

2、区别：

美学的研究对象既包括艺术美、自然美和其它一切现实美，以及审美主客体关系和审美意识等更具普遍性的一般规律。美学的范围和对象包括了客观世界的美和人对客观世界的美反映的全部领域，艺术是审美意识的集中表现，是美学研究的主要对象。

3、影响：哲学对艺术的影响，往往通过美学作中介。

表现在①对艺术家的影响（艺术家受到特定哲学思想的影响，在作品中表现或流露出来）、②出现一批哲理性的艺术作品③促进艺术潮流形成。

法国柏格森把“生命冲动”当作世界万物的主宰，认为只有人的梦幻世界或直觉领域才能达到绝对真实，即所谓的“超现实”。于是，20世纪20年代的欧洲形成“超现实主义”流派。文学上出现了布勒东的散文《动物与人》，阿拉贡的散文集《巴黎的农民》等；西班牙达利《记忆的永恒》；西班牙布努艾尔电影《一条安达鲁狗》。

4、哲学对艺术的影响是相对的。艺术也影响哲学，启迪哲学家的思维，传播特定哲学思想。

西方现代哲学与西方现代派艺术：

1、西方现代哲学：19世纪中叶以来，为数众多的欧美哲学思潮和流派的总称。

本体论	认识论	人生哲学
唯心主义色彩	非理性主义色彩	悲观主义色彩

2、西方现代派艺术：是象征主义、表现主义、超现实主义、意识流、未来主义、迷惘的一代，存在主义文艺、荒诞派、新小说、抽象派、立体派、未来派、达达派、“黑色幽默”等数量繁多的西方文艺流派的总称。这些流派的影响，几乎遍及艺术的各个种类和体裁，包括诗歌、小说、散文、戏剧、电影、美术、音

乐、舞蹈、雕塑、建筑等。

内容：大多表现西方现代社会的深刻社会危机和精神危机，以及由此而引起的人异化现象。在一定程度上反映了对资本主义的怀疑和绝望，反映出危机社会中人的异化，物质生产越发达，人的精神生活越空虚越苦闷，失去了人的价值也就失去了自我的本质等等。对观察资本主义社会现状有一定认识价值。宣扬对人生、历史、人类前途和命运的悲观绝望，非理性主义、虚无主义和神秘主义，宣扬腐朽没落的社会人生观。

形式：标新立异，追求艺术形式和表现手法的创新，其中一些艺术技巧和手法具有借鉴意义，在一定程度上丰富了艺术的表现能力，扩大了艺术的表现空间，增加了艺术的表现手段。但是，现代派艺术常常一味追求形式的新奇，否定和排斥传统的艺术形式和表现手法，把一些艺术主张推向极端，使得作品怪诞离奇、隐晦费解、抽象混乱，有时达到了极端荒谬的程度。

3、西方现代哲学是西方现代派文学艺术的理论基础。

各种现代主义的哲学思潮，尤其是克罗齐“直觉说”为代表的表现主义、尼采的超人哲学、弗洛伊德的精神分析学、柏格森的生命哲学、萨特存在主义哲学等，与后现代为西方现代派艺术从美学思想到创作方法上提供了理论根据，对现代派艺术与后现代艺术的形成和发展产生了重大的影响。

①哲学家创作文学艺术作品（尼采、海德格尔等，其中柏格森、萨特、加缪曾获诺贝尔文学奖），他们的作品具有浓郁的哲学意味，在现代文学史中也占有重要地位。②西方现代派文学艺术由于拥有众多的读者和观众，又反过来扩大和深化了西方现代哲学的影响。

从哲学与艺术的关系看，西方现代哲学成为现代派艺术的思想根源，现代派艺术又用艺术的方式宣传了西方现代哲学各流派的思想。有一定的西方现代哲学流派，就会有相应的西方现代艺术流派。

艺术与宗教的关系

1、相似：①在认识、掌握世界的方式上有共同之处。感知、想象、联想、情感等诸多心理因素，在艺术与宗教领域中都占有同样重要的地位。黑格尔：人类认识绝对真理的三种方式，艺术（感性形象）宗教（情感、观念）和哲学（通过自由思考达到理性和感性、主体和客体的统一）；贝尔：艺术和宗教是人们摆脱现实环境达到迷狂境界的两个途径。

②审美感情和宗教感情，超脱日常生活的感情，追求精神愉悦而不是物质满足。马克思认为艺术的、宗教的方式都同属于一个领域，它们在掌握世界的方式上与科学有着本质的不同。或许，这也就是艺术与宗教具有密切联系的内在认识

论根源。

2、关系：密切联系，宗教利用各门艺术来宣传宗教。中世纪欧洲，宗教艺术几乎取代了世俗的艺术，直接影响着各种艺术的发展。佛教艺术：如敦煌、云岗、龙门、麦积山石窟。

(1)、宗教影响艺术：①宗教为艺术提供了题材和内容。（“荷马史诗”神的故事和关于特洛伊战争的英雄传说的基础上产生的，宗教建筑雕塑和绘画）②具有促进艺术发展和阻碍艺术发展两种相反的作用上。促进：由于宗教常常利用艺术来形象地宣传教义，在人力、物力和财力上促进了艺术的发展，为许多艺术家提供了艺术实践的天地和舞台，在客观上起到了推动艺术发展的实际促进作用。阻碍：如中世纪欧洲艺术沦落为“神学婢女”，产生了大量艺术低劣的福音故事、赞美诗、宗教剧，中世纪艺术普遍衰落。

(2)、艺术影响宗教：①参与宗教活动。原始艺术和原始宗教（图腾歌舞、巫术等）融合在一起；文明社会艺术仍然参与着宗教活动。②宣扬宗教思想。

3、区别：本质的区别。

宗教	艺术
人的自我意识的丧失	人的自由创造本质的确证
劝人到天国去寻求精神安慰	鼓励人们热爱并珍惜现实生活
麻痹人的精神	培养全面和谐发展个性的必要手段

宗教艺术：是相对于世俗艺术而言的，它是指在宗教影响或控制下，为宗教活动或宗教宣传服务的艺术。包括建筑、绘画、雕塑（石窟艺术）、音乐（《格里高利圣咏》）、戏曲（佛教寺庙唱佛经故事演化为百戏杂陈的戏场和变场，促戏曲发展）、文学（《圣经》，佛经的民间故事和传说对后来文学作品的影响）。

艺术与道德的关系：

1、道德：指人们在社会生活中形成的关于善与恶、是与非、正义与非正义等伦理观念和行为习惯的总和，它包括道德意识、道德关系、道德活动内容。道德是社会的道德，它随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而变化。

2、道德与艺术的相互关系。东方美学更加重视道德与艺术的联系。西方美学史上大多是“哲人”对艺术的思考，中国美学史上多数则是“贤人”对艺术的要求。先秦美即善。孔子划分之，认为善比美更重要，重视艺术的社会伦理道德功能。“郑声淫”，《武》乐虽“尽美矣，未尽善也”，《韶》乐“尽美矣，又尽善也”。

(1)、道德影响艺术：①一定时代和一定社会的伦理道德思想总是要通过艺

术作品的主题、题材、情节、人物、思想性、倾向性、内蕴等体现出来。艺术反映生活，常常包含有道德的内容。托尔斯泰三部曲触及伦理道德问题。②作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大的影响。作品融入作家、艺术家自己的道德评价和道德判断。

(2)、艺术影响道德：①艺术作品对人民群众的道德教育作用。影响道德观念评价和道德行为选择。②影响社会道德意识和道德观念的改变。五四新文化运动彻底地反对封建文化的运动，影响深远。

3、区别。

范围：艺术不只反映道德关系，反映范围更广。并非一切艺术作品都必须具有道德内容。

方式：道德是以概念、原则和规范来反映人与人之间的关系，艺术却是以形象来具体地描写、刻画或表现这种关系。具有道德内容的艺术作品需“寓教于乐”，化善为美，潜移默化。

评价标准：道德评价以“善”为唯一标准；审美评价以“真善美”的统一作为标准。

艺术中的道德内容：①再现社会生活的艺术种类如文学、话剧、戏曲、电影、电视等，受道德的影响然更加明显。②非再现艺术种类如建筑、音乐、书法、实用工艺等也有道德因素的渗入。如建筑体现出传统文化的伦理道德观念，又如音乐的伦理教化作用。

艺术与科学的关系：科技革命和科技进步深刻影响人类生产方式和生活方式，影响人类文化。

1、艺术与科学的联系：艺术与科学联姻的三个辉煌时期：①B. C. 6c 古希腊的毕达哥拉斯学派“美是和谐”的原则运用到建筑、雕刻、绘画、音乐等艺术中。②A. D. 14-16c 文艺复兴运动期间，哥白尼的日心说，哥伦布和麦哲伦地理发现，伽利略的数学物理学方面的创造发明，使人们对宇宙有了新的认识，形成了新的世界观和方法论，对艺术也产生了极大的影响。出现达芬奇等将自然科学的方法和原理运用到艺术创造中，促进了艺术的完善和发展。③现代科学技术的影响。大众传播媒介和新的艺术种类、艺术形式的出现，如电影、电视、计算机多媒体艺术等。

科学技术对艺术广泛和深刻的影响，①将自然科学的成果直接运用到艺术领域，②科学的思维方法来促进艺术家文化心理结构的改变，从而推动艺术创作观念和创作方法的革新，推动艺术形态的发展。

2、艺术与科学的区别：

科学	艺术
人类认识客观世界的知识总和	人类进行审美创造的最高形式
求真，揭示事物发展的客观规律	求美，满足人们精神文化生活的审美需要
主要运用抽象思维，强调理性因素	艺术主要运用形象思维，强调情感因素
客观冷静地对待事物，准确地揭示事物的本来面目	主观色彩很浓，反映并评价生活，表现情感
科学理论具有普遍性	艺术作品必须具有独创性

3、现代科学技术对艺术的渗透和影响。

- ①为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。
- ②为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的天地。
- ③艺术与技术、美学与科学的相结合、相互渗透、相互促进，深刻影响人类生活。
- ④科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生了巨大而深刻的影响，例如系统论、控制论、信息论、模糊数学等观点和方法，已经被运用到艺术创作和艺术研究之中，成为某些艺术理论和艺术批评的观点和方法。
- ⑤大众传播媒介→艺术商品化和消费化倾向→大众审美水平降低

艺术分类的意义在于通过揭示各门艺术自身的特性和发展规律，以及它们各自不同的物质媒介和艺术语言，从而更加深入地认识和掌握各门艺术的审美特征和美学实质，进一步推动各门艺术的提高和发展。

根据艺术分类的原则和角度，艺术分类法主要有以下六种：

根据	分类
1 艺术形象的存在方式	时间艺术（音乐、文学）、空间艺术（雕塑、绘画）和时空艺术（戏剧、影视）
2 艺术形象的审美方式	听觉艺术（如音乐）、视觉艺术（如绘画）和视听艺术（如戏剧）
3 艺术作品的内容特征	表现艺术（音乐、舞蹈、建筑、抒情诗等）和再现艺术（绘画、雕塑、戏剧、小说等）
4 艺术作品的物化形式	动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、实用工艺等）
5 新兴的分类法	视觉艺术，包括绘画、雕塑、摄影艺术、建筑、工艺、艺术设计、广告艺术、电影艺术、计算机三维动画等；表演艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧、音乐剧等
6 彭吉象，按美学原则？	实用艺术(建筑、园林、工艺美术与现代设计)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影、书法)、表情艺术(音乐、舞蹈)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影艺术、电视艺术)和语言艺术(诗歌、散文、小说)等。民间艺术等未提及。

补充：姜耕玉老师的分类表

艺术，作为人类的一种审美活动，实质上是以动态化的方式来传达人类的审美经验。艺术作品从根本上来讲，就是以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识。因此，艺术分类的美学原则，应当把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特性作为根本的依据。

任何艺术分类的方法都只具有相对的意义。各门艺术之间存在着内在的联系性和一致性，具有某些彼此相通的共同规律。各门艺术之间的相互关系日益受到人们的重视。

第五章实用艺术

定义：“实用艺术”是指实用与审美相结合的表现性空间艺术，主要包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计等。

特征：实用原则与美观原则相结合，既有实用价值，又有审美价值。

(1) 建筑艺术。建筑，是指建筑物和构筑物的通称，是人类用物质材料修建或构筑的居住和活动的场所。建筑艺术，是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

古罗马建筑师维特鲁威提出了建筑三原则，“实用、坚固、美观”，建筑艺术应当既满足人的物质需要和使用需要，又满足人的精神需要和审美需要。

建筑是空间造型艺术，其审美特点主要表现为造型美。

建筑的艺术语言和表现手段包括空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等许多因素。

“空间”，基本形式要素，通过创造各种内外空间来满足人们的实际需要，增强建筑艺术的表现力。“形体”，建筑物的总体轮廓，注重线条和形体、空间和实体的不同组合方式，以及建筑与环境的和谐统一。“比例”，主要是指巧妙处理建筑物各部分之间的比例关系，建筑中长宽高的比例，凹与凸的比例、虚与实的比例等。“均衡”，主要指建筑在构图上的对称，包括建筑物前后、左右、上下各部分之间的关系。均衡对称常常给人一种严肃庄重的感觉，增加崇高的美感。最常见的均衡方式是在中轴线的左右实现对称，如北京的故宫。“节奏”，指通过有规律的变化和排列，利用建筑物的墙、柱、门、窗等有秩序的重复出现，产生一种韵律美或节奏美，因此人们把建筑说成是“凝固的音乐”。“色彩”，也常常构成建筑特有的艺术形象。“装饰”，建筑物的有机组成部分，为建筑物增辉添彩的作用。如中国传统建筑屋顶的装饰飞檐、雕刻彩绘、神兽。空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等多种因素的协调统一，才形成了建筑艺术特有的空间造型美。

建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的镜子，又总是以直观形象的方式反映出一定的社会意识形态和深刻的历史文化内涵。

(2) 园林艺术。

定义：“园林”，是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美自然环境和游憩境域。从广义来讲，园林艺术也是建筑艺术中的一种类型。世界三大园林体系，包括东方园林（以中国园林为代表）、欧洲园林（以法国园林

为代表），以及阿拉伯式园林，都具有极高的艺术性和观赏性。中国园林又可分为北方大型皇家园林与江南小型私家园林两大体系。

特征：实用性与审美性、技术性与艺术性相结合。更加侧重于审美性和艺术性。中国的园林艺术同其他门类艺术有紧密联系，具有文化、历史、美学和艺术等多方面的价值。后者是中国园林的精华与核心。中国园林具有浓郁的民族风格和民族色彩，欣赏中国式园林要注意欣赏它的文化美。

手法：通过借景、对景、隔景、分景等手法来布置、组织、创造、扩大空间
 (3) 工艺美术与现代设计。

工艺美术

定义：又可称为实用工艺，一般是指在造型和外观上具有审美价值，与人类的生活用品或生活环境相关的一类工艺美术品的总称。工艺美术直接受到物质材料和生产技术的制约，具有鲜明的时代风格和民族特色。

经过艺术处理的生活用品	以实用为主，装饰为辅
民间工艺美术品	原材料价格低廉，工艺简单，价格便宜，既可供实用，又可供观赏。在实用的基础上兼有观赏的功能
特种工艺美术品	原材料珍贵，工艺非常精细，价格昂贵，主要供观赏珍藏。

实用工艺是人类历史上最古老的艺术种类之一。实用工艺美术品应当适用、经济、美观。

特征：造型美。

现代设计：

工业设计	大规模生产的产品设计，将造型艺术与工业产品结合起来，使得工业产品艺术化。	追求功效与审美、功能与形式、技术与艺术的完美统一
环境设计	改造和组织各种自然环境因素和人工环境，设计物质环境空间，使之符合人的行为需要和审美需要	①以自然风景和名胜古迹为主的景观环境，②以城镇小区和建筑组群为主的空间序列环境，③以陈设、小品和人工绿化为主的日常生活环境
视觉设计	人们为了传递信息或使用标记所进行的视觉形象设计。	狭义上，视觉设计又被称作平面设计，包括装帧、印刷、设计、展示陈列、视觉形象、广告设计等。

实用艺术的审美特征：

①实用性 与 审美性 有机统一。

A. 应当对实用性作比较宽泛的理解。实用艺术应当分别符合人类不同实际活动的需要。

B. 实用艺术以实用性与审美性相结合为基本特点，但对于大多数实用艺术品，实用是为主的，审美应当从属于实用，服务于实用。

C. 实用艺术与生产技术具有紧密的联系，物质材料对实用艺术有直接的制约和影响。

D. 实用艺术应考虑成本等问题，尽量降低成本，具有低消耗和高使用价值。

E. 实用艺术是最普及最常见的大众艺术，在美育中有特殊的地位和作用。

实用艺术中的实用性与审美性二者是有机统一的。实用性是审美性的前提和基础，审美性反过来也可以增强实用性。二者相互促进，密不可分，构成了实用艺术最基本的原则和特征。当今审美性在实用艺术中的比重越来越大。

②表现性 与 形式美 有机统一。

实用艺术注重表现某种朦胧抽象的情调和意味。因而，表现性应当是实用艺术一个重要的美学特征，也构成了它与戏剧、小说、电影等再现艺术的根本区别。实用艺术的表现性比其他艺术更加偏重于形式美。

所谓形式美，主要指各种形式因素的有规律的组合，从而形成了某些共同的特征和法则，它包括色彩、线条、形体等因素，也包括对均衡、多样统一等形式法则。形式美是表现性的外部体现，表现性是形式美的内在灵魂。

③民族性 与 时代性 有机统一。时代性，首先在于它总是表现出特定时代，特定社会的情感和理想。

第六章 造型艺术

“造型艺术”是指运用一定的物质材料(如颜料、纸张、泥石、木料等)，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感。它是一种再现性空间艺术，静态的视觉艺术。包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术等。

造型艺术与实用艺术关系：

	造型艺术	实用艺术
同：	空间艺术（以平面或立体的方式），视觉艺术	
异：	绘画、雕塑、摄影、书法	建筑、园林、工艺美术与现代设计
基本	造型性，通过再现和塑造外部形象来体现内在的精神世界，	表现性，通过美的形式表现思想情感和文化内涵，并不直接模拟或再现客观对象，

特 征	表现性潜于再现性之中	属于表现性空间艺术。
功 能	主要具有审美功能	兼有实用功能与审美功能

（1）绘画艺术。

定义：造型艺术中最主要的一种艺术形式。是运用线条、色彩和形体等艺术语言、通过构图、造型和设色等艺术手段，在二度空间(即平面)里塑造出静态的视觉形象的艺术。绘画分为东方绘画和西方绘画两大体系。从使用的材料、工具和技法来划分，则分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、粉笔画等等。从题材内容来划分，又可以分为肖像画、风景画、风俗画、静物画、历史画、宗教画、动物画等体裁。从作品形式的不同来划分，还可以分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等样式。

中国画，简称国画，东方绘画体系的主流，独具特色，其特点：

- ① 工具材料：中国特制的毛笔、墨或颜料，在宣纸或绢帛上作画。
- ② 散点透视，冲破了时间与空间的局限。中国画营造的空间最主要的有三种，即：全景式空间、分段式空间和分层式空间。
- ③ 绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起，相互补充，交相辉映，形成了中国画独特的内容美和形式美。
- ④ 中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想。工笔画和写意画都要求“神形兼备”，“气韵生动”。

西方绘画的审美趣味，在于真和美，追求对象的真实和环境的真实。为了达到逼真的艺术效果，十分讲究比例、明暗、透视、解剖、色度、色性等科学法则，运用光学、几何学、解剖学、色彩学等作为科学依据。概括地讲，如果中国绘画尚意，那么西方绘画则尚形；中国绘画重表现、重情感，西方绘画则重再现、重理性；中国绘画以线条作为主要造型手段，西方绘画则主要是由光和色来表现物象；中国绘画不受空间和时间的局限，西方绘画则严格遵守空间和时间的界限。

总之，西方绘画注重再现与写实，同中国绘画注重表现与写意，形成鲜明差异，成为世界美术领域中的两大体系。

（2）雕塑艺术。雕塑是一种重要的造型艺术。雕塑是立体（三度空间）的空间艺术和视觉艺术，它是用一定的物质材料制作出具有实体形象的艺术品，由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类，故被称为雕塑。

雕塑的种类、体裁和样式繁多。从制作工艺来看，它可以分为雕和塑两大类。

事实上，雕塑工艺十分复杂，可以进一步细分为刻、镂、塑、凿、琢、铸等各种技艺和手法。从体裁来区分，雕塑又可以分为纪念性雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。从样式区分，雕塑还可以分为头像、胸像、半身像、全身像、群像等。从表现手法和形式来区分，雕塑一般又可分为圆雕、浮雕和透雕三类。圆雕，又称“浑雕”，是不附在任何背景上，可以从四面观赏的立体雕塑。圆雕的特点是立于空间中的实体形象，在创作时必须考虑它的体积感与厚重感，在塑造形象时还必须照顾到人们从不同的角度进行观赏。浮雕，又称“凸雕”，是在平面上雕出凸起的艺术形象。根据表面凸起程度的不同，浮雕又分为高浮雕（高低起伏大，凸起程度深）和浅浮雕（高低起伏小，凸起程度浅）。透雕，则界乎圆雕和浮雕之间，它是在浮雕的基础上，将其背景部分镂空制作而成，但又不脱离平面，犹如一件附着在平面背景上的圆雕。

雕塑特别强调服从形式美的规律。西方雕塑史上有四个最为辉煌的高峰期。分别是古希腊罗马时期、欧洲文艺复兴时期、19世纪法国雕塑（吕德为巴黎凯旋门创作了巨型浮雕《马

赛曲》；现实主义流派大师罗丹更是以《巴尔扎克像》、《思想者》、《地狱之门》等。）和20世纪西方雕塑。

（3）摄影艺术。摄影艺术是一种现代的造型艺术。它是摄影师运用照相机作为基本工具，根据创作构思将人物或景物拍摄下来，现经过暗房工艺处理，塑造出现视的艺术形象，用来反映社会生活与自然现象，并表达作者思想情感的一种艺术样式。

特征：纪实性与艺术性的统一。

摄影艺术的纪实性，表现出来在它运用的科学技术手段能够逼真精确地将拍摄对象再现出来，使得摄影作品具有客观性、真实性。其次，表现在它必须直接面对被摄对象进行现场拍摄，如实地反映现实生活中实际存在的人物、事件和环境，许多优秀的摄影作品常常是抓拍或抢拍出来的，这种纪录性拍摄方式能给人一种身临其境的感觉。摄影艺术不能表现过去的和未来的事物，更不能表现客观生活中并不存在的事物。

摄影艺术具有艺术性，首先需要摄影师熟练掌握摄影的艺术技巧和艺术语言，熟练用画面构图、光线、影调（或色调）三种主要造型手段。

摄影艺术的样式和体裁繁多，按感光材料和画面颜色，可以分为黑白摄影和彩色摄影；按摄影器材和技术，又可以分为航空摄影、水下摄影、全息摄影、红外线摄影等；按题材分，还可以分为肖像摄影、风光摄影、舞台摄影、体育摄影、建筑摄影等。“肖像摄影，”又称人物摄影，是以表现人物形象为主的摄影，包

括特写镜头、头像、半自像、全身群像等。肖

像摄影应当通过人物的姿态、动作、外貌和面部表情，展示人物的姿态、动作、外貌和面部表情，揭示人物的思想感情、性格特征和精神气质。以形传神、气韵生动，可以说是人物肖象摄影的最高审美标准。“风光摄影”，是以表现大自然的风景为主的摄影，风光摄影不但要表现大自然的美，更需要表现人对自然美的感受，表现作者的审美体验与艺术追求，通过对自然风景的描绘来传达摄影师对自然的审美感受和情感体验，它一般又可以分为自然风景、都市风景、乡村风景等。风光摄影的关键是将自然美转化为艺术美，它不能停留在仅仅再现自然景物，而是必须寓情于景，使作品情景交融、意境盎然，在富有诗情画意的自然风光中，表现艺术家的思想情感和美学追求。“舞台摄影”，是指以舞台演出为拍摄对象的一种摄影艺术形式，它一般需要较高的摄影造型技术，还需要摄影师对所拍摄的艺术表演有较全面的了解，能充分掌握舞台演出的风格样式、艺术特征，以及演员的表演特色，充分展

现舞台艺术的风采和演员高超的表演水平。“体育摄影”，是指以各种体育运动或竞赛中运动员的技术水平、健美姿态和优异成绩为拍摄对象的一种摄影艺术形式，为了适应体育运动一般均在快速度中进行的特点，体育摄影大多采用抓拍方式，并用较高的快门速度抓取动

态，使作品具有高度的真实感和强烈的现场感。“建筑摄影”，也是摄影艺术的一个品种，它是摄影师运用一定的摄影技术和手段，专门拍摄精心挑选出来的建筑物，将摄影美和建筑美结合起来的一种方式，建筑摄影需要摄影师懂得建筑艺术的基本规律和历史，认真观察和研究建筑物的特点，选择最理想的拍摄位置、角度和光线，通过建筑物的形体、质感和色调等特征，充分体现建筑物特有的社会文化内涵和科学技术水平，形象地展现建筑美。

摄影艺术的风格和流派：

绘画主义摄影：从19世纪中叶起源于英国，很快传世界各国，摄影艺术史上最早形成、影响最广的一个流派，它在创作上追求绘画效果，作品形式从构图布局到用光影调阴极严谨的法则，该派曾风行一时。

纪实主义摄影：至今仍是摄影艺术中最重要的一个流派，该派从照相机能起初还原客观事物形貌的特点出发，强调摄影的纪实性，注重直接而逼真地再现客观现实生活，崇尚质朴无华的艺术风格。

印象主义摄影：美术上印象主义思潮在摄影艺术领域的反映，主张摄影艺术应当表现摄影者的瞬间印象和独特感受，讲究形式美和装饰性，追求在摄影作品中达到一种朦胧模糊的画意效果，尤其注重色彩与光线的表现。

超现实主义摄影：现代主义摄影流派之一，其美学思想与超现实主义绘画基本相同，在创作时常利用剪贴和暗房技术为主要的造型手段，采用叠印叠放、多重暴光、怪诞变形、任意夸张等手法，将“超现实的神秘世界”作为表现对象。除此之外，西方现代派摄影还有抽象派摄影、前卫派摄影等。

（4）书法艺术。书法艺术是中华民族特有的一种传统艺术形式，它主要通过汉字的用笔用墨、点画结构、行次章法等造型美，来表现人的气质、品格和情操，从而达到美学的境界。形式上刻意追求线条美；内容上体现民族灵魂。书法最早也是一门实用艺术，发展到后来才逐渐成为一种独立的艺术门类。

汉字有象形、指事、会意、形声、转注、假借等六种基本方法和功能，象形是基础，“书画同源”是汉字能够产生书法艺术的重要原因。汉字后来继续发展，形成了一定的形式法则和规律，这是汉字作为艺术的生命所在。中国书法是中华民族美经验的集中表现，在中国艺术史上占有特殊的地位。中国书法艺术，东方艺术的核心。

中国民族书法艺术随时代发展，各种书体不断发展演变。汉字书法可分为篆、隶、楷、行和草五种书体。其基本技法和表现形式，主要是用笔、用墨、结构、章法、韵律、风格等几个

方面。

书法艺术对于陶冶人的情趣具有巨大的作用。在创作欣赏书法作品时使人潜移默化地受熏陶。书法艺术对创造社会美的环境也有不容忽视的作用，例如名胜古迹区内的碑文铭记、摩崖石刻等重要文化遗产。

造型艺术的审美特征：

（1）造型性与直观性。造型性是指艺术家运用一定的物质材料，塑造出欣赏者可以通过感官直接感受到的艺术形象。直观性，或称视觉性，是由造型性派生出来的，指造型艺术直接诉诸欣赏者的眼睛，凭借视觉感来感受的。

（2）瞬间性与永固性。抓住客观事物发展变化的某一瞬间形象，将它用物质材料和艺术语言固定下来，这就是造型艺术瞬间性的特点。所谓永固性，就是指造型艺术的瞬间形象一旦被创作出来，也就同时被物质材料固定下来，可供多次欣赏，甚至流传千百年。

（3）再现性与表现性。表现艺术家的情感、摄影再现现实生活中的人物、事物和景物等。

第七章表情艺术

一、本章的内容概要

1. 表情艺术的内涵：是指通过一定的物质媒介（音响、人体）来直接表现人的情感，间接反映社会生活的这一类艺术的总称，主要指音乐、舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

2. 表情艺术类型特征：

（1）音乐艺术。音乐是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象，传达思想感情，表现生活感受的一种表现性时间艺术。它是人类社会历史上产生最早的艺术种类之一，也是日常生活中人们最喜爱的艺术种类之一。音乐是声音的艺术、时间的艺术，也是表现的艺术、再创造的艺术。

音乐可以根据人们歌唱的特点，分成男声（包括高音、中音、低音三种）、女声（包括高音、中音、低音三种）和童声三类。声乐还可以根据演唱的方式分为独唱、齐唱、重唱、合唱、对唱、伴唱等多种形式。近年来，我国声乐一般又被划分为民歌唱法、美声唱法和通俗唱法三大类。民歌唱法，可细分为汉族民歌与少数民族民歌，在演唱方法上大多比较自然质朴，具有浓郁的民族风格和地方特色。

美声唱法，源于意大利，它追求声音效果，讲究发声方法，注意运用华彩和装饰唱法。

通俗唱法，是现代工业社会电子传播技术广泛运用后出现的一种歌曲演唱法，需要演唱者手持话筒进行演唱，对演唱者本人的声乐训练没有太多严格的要求。中国声乐发展的新趋势，更是出现了“通俗唱法时尚化，民族唱法多样化，美声唱法国际化”的新现象。

器乐的划分法也很多，根据器乐的不同种类和演奏方法，可以分为弦乐、管乐、弹拨乐和打击乐四大类。器乐还可以根据演奏方式的不同，区分为独奏、重奏、齐奏、伴奏、合奏等多种形式。从体裁形式来划分，器乐又可以分为序曲（如《威廉·退尔》序曲），组曲（如巴赫的《法国组曲》），夜曲（如肖邦的《升F大调夜曲》），进行曲（如柴可夫斯基的《斯拉夫进行曲》），谐谑曲（如肖邦的四首钢琴谐谑曲），叙事曲（如勃拉姆斯的《爱德华》），幻想曲（如康弗斯的《神秘的号手》），狂想曲（如李斯特的《匈牙利狂想曲》），随想曲（如柴可夫斯基的《意大利随想曲》），舞曲（如约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》），协奏曲（如贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》），交响音画（如穆索尔斯基的《荒山之夜》），以及气势磅礴、结构宏大的交响曲（如贝多芬的《英雄交响曲》）等等。

音乐的艺术语言和表现手段非常丰富，主要包括旋律、节奏、和声、复调、曲式、调式、调性等。最主要的是前三者，旋律堪称音乐的灵魂，节奏体现出音

乐的时间感，和声体现出音乐的空间感。“旋律”，音乐最主要的表现手段，它把高低、长短不同的乐音按照一定的节奏、节拍以至调式、调性关系等组织起来，塑造音乐形象，表现特定的内容和情感。旋律具有很强的艺术表现力，它可以表现出音乐的内容、风格、体裁，甚至还可以体现出音乐的民族特色和地域特征，因此，人们常把旋律称为音乐的灵魂。

“节奏”，音乐最基本的表现手段，是指音响的长短、强弱、轻重等有规律的组合，它是旋律的骨干，也是乐曲结构的主要因素，使乐曲体现出情感的波动起伏，增强了音乐的表现力。“和声”，音乐最基本的表现手段之一，指多声部音乐按照一定关系构成重叠复合的音响现象，使音乐具有结构感、色彩感和立体感。此外，复调、曲式、调式、调性，以及速度、力度等音乐语言和表现手段，也都是通过有规律的变化与组合，共同将乐音在时间中展开来塑造出音乐形象。

“交响乐”，有音与音之间和谐结合的意思。这个词早在文艺复兴时期就被大量使用，但其内涵和现在全无共同之处。现代关于交响乐的概念，形成于十八、十九世纪之交。以海顿、莫扎特、贝多芬三位音乐巨匠为首的维也纳古典乐派，使得交响乐真正进入了黄金时代。交响乐可以说是音乐艺术的精髓，是音乐创作的最高形式。

近现代欧洲音乐史上最重要的音乐流派：

古典乐派，是从18世纪下半叶至19世纪初在维也纳形成的以古典风格为创作标志的音乐流派，以海顿、莫扎特和贝多芬三人为主要代表，这个流派推崇理性和情感的统一，追求艺术形成的严谨和完美，创作手法上注重戏剧的对比、冲突和发展，成为当时的典范。

浪漫乐派，是19世纪在欧洲兴起的音乐流派，浪漫乐派音乐最大的特点就是强调激情，强调抒发主观情感，强调表现个性。前期浪漫乐派的代表人物主要是德国作曲家舒伯特和舒曼、匈牙利的李斯特、波兰的肖邦、法国的柏辽兹等人；后期浪漫乐派的代表人物主要是德国音乐家瓦格纳和勃拉姆斯、俄国音乐家柴柯夫斯基等。

19世纪中叶以后，在欧洲各国又兴起和发展了民族乐派，民族乐派主张音乐应当具有鲜明的民族风格和民族特色，注意采用本国的民间音乐作为创作素材，将传统音乐成果与本民族音乐密切结合起来，民族乐派的主要代表人物包括挪威包括的格里格(管弦乐组曲《培尔·金特》等)、捷克的德沃夏克(《新世界交响曲》等)，以及俄国“强力集团”的一批著名音乐家如穆索尔斯基(交响音画《荒山之夜》等)、里姆斯基-柯萨科夫(交响组曲《舍赫拉查德》)和鲍罗丁(交响音画《在中亚细亚草原上》)等。

(2) 舞蹈艺术。舞蹈是以经过提炼加工的人体动作来作为主要表现手段，运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达人们的思想感情的一种艺术样式。舞蹈是人类历史上最古老的艺术之一。原始社会图腾舞蹈活动是图腾崇拜的重要内容，歌、舞、乐三者合为一体。舞蹈自古以来就和人的生活紧密联系在一起，原始舞蹈模拟狩猎活动或战争场面。

艺术舞蹈，是指专业或业余舞蹈家通过艺术创作在舞台上表演的艺术作品。需要较高的技艺水平，完整的艺术构思，鲜明的主题思想和栩栩如生的艺术形象。艺术舞蹈有多种分类方法。从表现形态区分，可以分为独舞、双人舞表、三人舞和群舞、组舞、歌舞。从表现特征区分，可以分为情绪舞、情节舞以及舞剧。从表现风格区分，可以分为古典舞与现代舞、民间舞与宫廷舞等等。

世界上许多民族都有自己独具民族风格、地方特色和文化传统的舞蹈，其中，最为引人注目是我国各民族的民间舞和西方的芭蕾。民间舞是指在民间广泛流传的传统舞蹈形式，它生动地反映出各地区、各民族的性格爱好、风俗习惯和审美趣味，具有强烈的民族风格和鲜明的地方色彩。我国的民间舞源远流长，十分丰富，一般又可以分为汉族民间舞和少数民族民间舞两大类。汉族民间舞常常①采用载歌载舞的形式，如秧歌、花灯、二人转；②利用各种道具来加强舞蹈的造型能力和表现能力，如狮子舞、龙舞、高跷、跑旱船等；③常常是自娱性和表演性的结合，参加者为数众多，如秧歌、腰鼓舞等。

芭蕾，起源于意大利，形成于法国。有一整套严格的程式和规范，尤其是脚尖鞋的运用和脚尖舞的技巧。动作要求规范化，尤其注意稳定性和外开性。稳定性就是芭蕾演员在舞蹈中要注意保持重心，着地的支撑腿要稳定地承受住全身的重量，在急速旋转和托举人物时都要保持稳定；外开性就是芭蕾演员必须通过长期的艰苦训练，使自己的双腿从胯部到脚尖往外打开，与双肩成平行线。以上两项使芭蕾具有鲜明的艺术表现形式和美学特征。

芭蕾舞剧则是以舞蹈作为主要表现手段，将舞蹈、音乐、戏剧、美术等熔合在一起，来刻画人物性格，表现故事情节和传达情感氛围。一部大型的芭蕾舞剧常常是由表现人物性格和情绪的独舞，传达剧情的发展变化和表现人物的情绪交流的双人舞，以及反映时代背景和烘托情绪氛围的群舞等共同构成。

3. 表情艺术的审美特征：

(1) 抒情性与表现性。

抒情性：音乐和舞蹈可以直接表现人类各种细微复杂的情感情绪，直接接触及

人的心灵最深处，激发和宣泄激情。这种能力源于它们的本质属性和特殊的表现手段，音乐中有组织的乐音，舞蹈中人的形体动作，可以通过力度的强弱，节奏的快慢，幅度和能量的大小等多种方式，来表现人们繁复多样、深刻细腻的内心情感。

音乐形象的不确定性、非语义性、多义性和朦胧性，既是它的局限，又是它的长处，它为听众的联想、想象和情感体验留下了更加广阔的自由空间，从而可以获得更加丰富隽永的审美感受。

音乐形象①具有多义性、模糊性和朦胧性的特点，常常是只可意会不可言传；②具有抽象性、象征性和复杂性的特点，使得音乐最具有形而上学的意义，因此，许多思想家和哲学家都格外看重音乐。

（2）表演性与形象性。

音乐、舞蹈都属于表演艺术，包括一度创作和二度创作两个过程，而且，二度创作常常需要多次进行。由于表演者对作品的理解不同、艺术风格不同和表现形式不同，二度创作可以产生十分不同的艺术效果。从这种意义上说，音乐形象和舞蹈形象的存在，必然依赖于二度创作的表演。没有表演，也就没有音乐和舞蹈。

形象性：舞蹈中的表演性是形象性的基础。舞蹈形象在注重描写人物的舞剧或舞蹈作品中，主要是指以舞蹈动作、姿态、表情和造型所塑造出来的人物形象；在注重描写生活场景或抒发情感情绪的舞蹈作品种，舞蹈形象形成舞蹈意境。舞蹈形象具有直观性、动态性和表情性。

音乐中的表演性同样是形象性的基础。音乐形象的塑造完全依靠声音为材料来完成，所以，音乐形象不具有空间性，看不见、摸不着，它需要欣赏者充分调动审美感受力，用全部身心去体验、想象和联想，在内心唤起一定的情感意象，从而完成音乐形象的塑造。音乐形象具有时间性，只是在时间的流动里存在。

因为音乐形象的特殊性形成了几种不同的关于音乐欣赏的理论：

一种是被称为戏剧性欣赏的理论，强调欣赏音乐的内容，例如小提琴协奏曲《梁祝》的爱情悲剧的戏剧性情节；另一种是被称为技术性欣赏的理论，强调欣赏音乐的形式，这种理论的基本观点是 19 世纪奥地利音乐学家汉斯立克和作曲家斯特拉文斯基奠定的，又被称之为“学院派”音乐欣赏理论，主张“音乐的内容就是乐音的运动形式”。从审美角度讲，音乐艺术的最终实现是在欣赏者的头脑之中，音乐形象通过音乐音响作用于人们的听觉，给人以强烈的情感冲击力，使听众产生联想和想象，从而在头脑中形成艺术形象。真正的音乐欣赏，应当直接放诸听众的心灵，即用心灵去欣赏。

（3）节奏性与韵律美。节奏是表情艺术的生命。

在音乐中，节奏是最基本和最重要的表现手段。音乐节奏具体指乐音的长短、高低、强弱等变化组合的形式，它是旋律的骨干，也是乐曲结构的基本构成因素。节奏的变化都给人的心理造成了节奏体验。不同的节奏可以具有不同的表现作用，从而使得旋律具有鲜明的个性。在舞蹈中，节奏同样是舞蹈艺术最基本的构成要素和表现手段。舞蹈节奏一般表现为人体的律动，即人体动作的力度强弱、速度快慢，以及动作幅度能量的大小等，因此，舞蹈节奏常常体现为人体动作的韵律美。在舞蹈作品中，音乐与舞蹈紧密结合，节奏是二者结合的纽带。

第八章综合艺术

综合艺术的主要种类

（1）戏剧艺术。从广义上讲，戏剧包括话剧、中国戏曲、歌剧、舞剧、乃至目前欧美各国影响广泛的音乐剧等。从狭义上讲，戏剧主要是指话剧。下文采用狭义理解。

戏剧是在舞台上由演员以对话和动作为主要表现手段，为观众当场表演故事情节的一门综合艺术。戏剧艺术是二度创作的艺术。戏剧艺术分类：按照作品容量大小，可以分为多幕剧和独幕剧；按照作品题材，可以分为历史剧、现代剧、儿童剧等；按照作品的样式类型，分为悲剧、喜剧和正剧，悲剧历来被认为是戏剧之冠，具有崇高的地位，通过正义的毁灭、英雄的牺牲或主人公苦难的命运，显示出人的巨大精神力量和伟大人格，正如鲁迅所说：“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看”。通过毁灭的形式来造成观众心灵的巨大震撼，使人们从悲痛中得到美的熏陶和净化。

戏剧独具的特征：

戏剧性：戏剧艺术通过演员扮演的角色之间的冲突来展开剧情、刻画人物，借以吸引观众，实现其艺术效果和审美作用的特性。构成戏剧性的中心环节是戏剧动作和戏剧冲突。戏剧必须通过角色之间的对话和动作，来展开激烈的冲突和交锋，使戏剧情节得以进展，人物性格得以展现，在富于戏剧性的矛盾冲突和曲折起伏的情节中，在舞台上塑造出具有鲜明性格的人物形象。

剧场性：在综合艺术中，戏剧和戏曲需要演员在舞台上为观众多次进行现场表演，而电影和电视则是一次性演出，用胶片或录相带将这种表演固定下来。因此，剧场性构成了戏剧艺术的另一个特点。这种剧场性对戏剧演员的表演艺术提

出了很高的要求，人们常把剧本、演员和观众称作戏剧艺术的三要素，其中最本质的要素自然是演员。

戏剧表演的过程就是创造的过程，也就是观众欣赏的过程。戏剧演员二度创造时，首先要深刻挖掘剧本的内涵，掌握角色丰富的思想情感，通过情感体验与艺术分析，克服自我与角色之间的距离，然后通过艺术化的表情、语言和形体动作，在舞台上塑造出栩栩如生的人物形象。相关理论：斯坦尼斯拉夫斯基体系和布莱希特戏剧体系，分别被称为“体验派表演艺术”和“表现派表演艺术”。戏剧在演出时，剧场中演员与观众的感情可以直接交流，观众一方面欣赏舞台上演员的精彩表演，另一方面又以自己的情绪情感的反应直接影响着演员的表演，这种当堂反馈的现象构成了戏剧艺术的重要特点。

(2) 戏曲艺术。中国传统的戏剧形式的总称。据不完全统计，我国各地有三百多个剧种，其中包括全国性的剧种如京剧，也包括地方戏如川剧、秦腔、河北梆子等。在世界上，古希腊戏剧、印度梵剧和中国戏曲，被称为三种古老的戏剧艺术。

中国戏曲艺术独有的审美特征：在形式美上“以一求多”，以“一”为起点，如戏曲的角色行当上是“一行多用”（生、旦、净、丑），表演动作上是“一式多用”（唱、念、做、打），戏曲声腔与音乐上是“一曲多用”（基本曲牌），舞台布景上是“一景多用（如一桌两椅），服饰脸谱上是“一服多用”等等。此外，在表演艺术上，还有“一人千面”（一套程式、万千性格）、“一曲百情”、“一步千态”、“一笑百媚”等。

戏曲艺术具有悠久的历史 and 深厚的传统。中国戏曲起源很早，在原始时代的歌舞中萌芽。渊源可以追溯到秦，汉时期的乐舞、俳优、百戏。唐代更有了较大的发展，出现了歌舞戏和参军戏，“戏”和“曲”进一步融汇，表演形式也更为多样。宋、金时期即12世纪的末期，戏曲艺术形成，宋杂剧和金院本都能演出完整的故事，剧中角色也较前增多，初步形成了我国戏曲表演分行当的体系。元代戏曲创作和演出空前繁荣，涌现出了一批杰出的剧作家和作品，元杂剧在中国戏曲史上占有重要的地位，不少作品在思想性和艺术性上都取得了较高的成就，其中，尤以关汉卿的《窦娥冤》和王实甫的《西厢记》最为著名，堪称世界戏剧艺术的不朽作品。明、清时期，是中国戏曲史上又一个繁荣时期，特别是传奇作品大量涌现，包括作为中国戏曲史上划时代的浪漫主义杰作，汤显祖的《牡丹亭》等。

古典戏曲是我国传统文化的集中体现。作为长期农业社会的产物，中国戏曲深受儒家文化、民俗文化，乃至宗教文化的深刻影响，与此同时，又深刻地折射

出中国传统艺术精神与美学追求。

中国戏曲具有自身的审美特征。尤其是表现在综合性、程式化、虚拟性这三个方面。

综合唱念做打，歌、舞、剧高度综合。程式化是指戏曲演员的角色行当（生旦净末丑及其细分）、表演动作和音乐唱腔（曲牌、板式）等都有特殊的规则。虚拟性是戏曲演员表演时多用虚拟动作，不用实物或只用部分实物，依靠某些特定的表演动作来暗示出舞台上并不存在的实物或情境。舞台时空也具有虚拟性。当然，这些特征并非中国戏曲所独有，许多东方戏剧也具有这些特点。

(3) 电影艺术。现代科学技术与艺术相结合的产物，是 20 世纪最重要的文化现象。通过画面、声音和蒙太奇等电影语言，在银幕上创造出感性直观的形象，再现和表现生活。由于电影诞生在音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建筑之后，所以常被人们称作“第七艺术”。在迄今为止的所有艺术种类中，只有电影和电视是人们知道其生日的两门艺术。

1895 年 12 月 28 日晚，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家大咖啡馆的地下室里，放映了他们自己拍摄的《火车进站》、《水浇园丁》等短片，这一天被电影史家们定为电影正式诞生的日子，标志着无声电影时代的开始。1905 年北京丰泰照相馆拍摄了第一部国产片《定军山》，由著名京剧演员谭鑫培主演，严格意义上讲是一部戏曲舞台纪录片。中国第一部故事片是《难夫难妻》(1913)。

电影分为故事片、纪录片、科教片、美术片等四大部类。

电影始终与现代科学技术紧密结合。在世界电影艺术发展史上，曾经有过三次重大的变革，

第一次是从无声到有声，有声电影诞生的标志，是 1927 年美国的《爵士歌王》，这部影片其实是在无声片中加进四支歌、一些台词和音乐伴奏。中国第一部有声片，是 1931 年的《歌女红牡丹》。第二次大变革是从黑白到彩色。1935 年，使用彩色胶片拍摄的美国影片《浮华世界》诞生，这是世界上第一部彩色电影。第三次大变革，发生在 20 世纪 90 年代以来，计算机三维动画、数字技术、多媒体技术和虚拟现实等等高科技手段增强了电影艺术的魅力。

现代科学技术的迅猛发展，不仅为电影提供了越来越丰富的技术手段和艺术语言，而且直接影响到电影美学各个流派的产生和发展。声音引入电影，促成了戏剧化电影美学观的诞生；轻便摄影机、高速感光胶片和磁带录音机的出现，使得意大利新现实主义电影得以实现“把摄影机扛到大街上”的美学追求。尤其是计算机技术的引入，给电影美学带来了崭新的课题。

电影艺术的综合性可以分为三个层次：

其一，各门艺术的综合；其二，科学与艺术的综合；其三，美学层次上的综合。

电影艺术将视觉艺术与听觉艺术、时间艺术与空间艺术、纪实艺术与表演艺术、再现艺术与表现艺术有机地综合到一起，综合吸收了各门艺术的长处和特点，大大丰富了自己的艺术表现力。使得影视艺术成为一种集体创作的艺术，将编、导、演、摄、美、录、音、道、服、化等多个职能部门集合在一起，在导演的总体构思和制片人的宏观策划下来共同完成摄制任务。

影视和其他门类艺术的关系

①电影和电视剧关系紧密：戏剧既是综合艺术，又是表演艺术，戏剧艺术多年来在编剧、导演、表演等方面所形成的艺术规律，为电影艺术提供了许多可贵的经验。一些电影作品的编、导、演或者来自舞台，或者两栖于戏剧艺术和电影艺术。

②影视艺术受到文学的极大影响。影视艺术的成功首先取决于剧本，影视文学举足轻重。文学的各种体裁都曾经直接影响电影，出现过诗电影、戏剧电影、散文电影和小说电影。

③ 影视艺术从绘画、雕塑中，吸取了造型艺术的规律和特点，使得造型性成为影视艺术重要的美学特性之一。

④ 影视艺术与音乐结下了不解之缘，音乐成为影视作品概括主题、抒发情感、渲染气氛的重要艺术手段，尤其是广为传唱的影视歌曲更是成为影视艺术美的重要组成部分。

⑤ 第五，影视艺术与摄影艺术有着与生俱来的天然联系。德国电影理论家克拉考尔甚至认为，电影的基本特性就是照相性。

以上各门艺术的多种元素进入影视之后，已经发生了质的变化，被影视艺术所同化和吸收，使得电影和电视艺术成为与众不同的独立艺术。影视艺术特性，体现在运动着的画面、声音以及完成画面、声音组合的蒙太奇之中。因此，影视艺术语言主要就是画面、声音和蒙太奇。

影视“画面”主要是通过摄影(像)机的镜头拍摄记录下来的，对于影视画面来讲，景别(包括远景、全景、中景、近景、特写等)、焦距(包括标准镜头、长焦镜头、短焦镜头、变焦镜头等)、镜头运动(包括推、拉、摇、移、跟、降、升等几种基本形式和运动镜头等)、角度(包括平视镜头、俯视镜头、仰视镜头等)，以及光线、色彩和画面构图等，共同组成了画面造型。

对于影视“声音”来讲，人声(包括对话、独白、旁白等)、音乐、音响这三大类型，共同组成了声音造型，并且与画面相互配合，极大地增强了影视艺术的

表现力和感染力。

“蒙太奇”是法文 montage 的音译，原为建筑学用语，意为装配、组合、构成等，在影视艺术中，这一术语被用来指画面、镜头和声音的组织结构方式。

蒙太奇的完整概念，应当包括以下三层含义：

其一，从技术层面上讲，蒙太奇就是剪辑；

其二，从艺术层面上讲，蒙太奇应当是电影的基本结构手段和叙事方式，不但镜头与镜头、段落与段落，甚至画面与声音均可构成蒙太奇组合关系；

其三，从美学层面上讲，蒙太奇是影视艺术独特的思维方式，也是一种创作方法。蒙太奇不仅体现在后期剪辑，而且也体现在前期的文学剧本和分镜头剧本，乃至各个创作部门合作完成的整个创作拍摄过程之中。从这个意义上讲，蒙太奇思维是影视艺术独特的思维方法。

影视艺术兼具艺术性与娱乐性、商品性与文化性。与此同时，影视艺术展现时代生活，使得影视艺术具有鲜明的社会性与时代性；优秀的影视作品既是国际文化交流的重要载体，又有浓郁的民族风格和民族特色，使得影视艺术具有鲜明的民族性和国际性；此外，中外优秀影视作品，无不具有深刻的思想意蕴和独特的艺术追求，从而体现出较高的文化品格和独特的艺术创新，具有了经久不衰的艺术魅力。

（4）电视艺术。电视是现代科学技术高度发展的产物，也是 20 世纪人类最伟大的发明之一。电视与电影、广播相比，是更为年轻的传播工具，然而它的发展之快、影响之大，却是此前其他传播媒介所无法比拟的。1936 年 11 月 2 日，英国广播公司 (BBC) 在伦敦郊外的亚历山大宫，播出了一场规模盛大的歌舞，标志着世界上第一座电视台正式开播。此

后，法国于 1938 年，美国与前苏联于 1939 年相继开始正式播出电视节目。世界电视事业的真正发展，是在二次大战结束以后，电视业的发展也日新月异。1954 年，美国正式开办彩色电视节目，成为世界上第一个播出彩色电视节目的国家。我国第一座电视台、中央电视台的前身——北京电视台，于 1958 年 5 月 1 日开始实验播出，标志着中国电视事业的开端，同年 6 月 15 日又播放了我国第一部电视剧《一口菜饼子》，中国电视艺术也从此诞生。

电视的功能：

一般认为，电视具有新闻信息功能、文艺娱乐功能、社教功能和服务功能，但主要是前两种。

电视艺术作为电视节目的重要组成部分，主要是指电视屏幕上播出的各类文艺节目，其中包括：电视剧，电视综艺节目，电视艺术片，电视专题文艺节目，以及音乐电视（MTV），电视文艺谈话类节目，电视娱乐节目（如游戏类，益智类，乃至新近出现的真人秀节目）等等。与此同时，电视文艺还应当包括直播或播映的电视文学、电视音乐、电视舞蹈、电视曲艺杂技、电视戏曲、电视戏剧、电视电影，乃至诸多艺术类型的电视节目如艺术体操、冰上舞蹈、时装表演等等。电视剧是电视艺术的主要类型。

电视剧的品种较多，主要包括单本剧、连续剧、系列剧或小品等。

电视与电影作为姊妹艺术有许多相同之处。它们都是综合艺术，又都是现代科学技术的产物，都采用画面、声音、蒙太奇等艺术。在艺术表现手法上也有不少相似或相同的地方。

电视自己独具的特征：

首先，电视和电影分别采用了两种完全不同的技术原理，加上电视荧屏较小，清晰度较差，难以表现众多的人物和较大的场面，在镜头运用方式上多用中、近景和特写，少用远景和全景，场景转换不宜太快，以便让电视观众弄清人物和剧情。

其次，电视的介入性形成了这门艺术的观赏特点，观众可以随意选择收看并当场评论，电视剧应当照顾到观众的兴趣，调动各种艺术手段来吸引观众，在情节、场景、表演诸方面根据观众的审美心理作特殊的艺术处理，给观众以想象的空间和介入的机会，尽量使观众对剧中人物产生移情和共鸣。

再次，电视的迅速性形成了这门艺术更加生活化的特点，许多电视节目和晚会可以现场直播；电视剧制作周期短，成本较低，又拥有轻便灵巧的技术设备，室内戏较多等特点，因而能够深入生活，及时将现实生活中人们关心的问题用艺术形式表现出来，与此同时，电视剧在剧情内容、演员表演、服装道具、环境布置等方面，都要求更加亲切、自然和生活化，直接和逼真地反映生活。

总之，由于电视的传播特性、技术特性和艺术特性，以及电视观众独特的收视环境、收视条件和收视行为，尤其是电视艺术仅仅是电视节目的重要组成部分之一，使得电视艺术从创作、传播到接受都有许多自己与众不同的特点，值得人们去认真加以研究。

2. 综合艺术的审美特征。

（1）综合性与独特性。从艺术学的层次上讲，综合艺术吸收了各门艺术中的多种元素，将它们有机融汇在自己的表现手段之中，从而大大丰富了自己的艺

术表现力。从美学的角度上讲，这种综合性绝不仅限于各门艺术元素的有机融合，更加集中地体现在它们将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、造型艺术与表演艺术综合在一起，实现了美学层次的高度综合性，使得它们能够将视与听、时与空、动与静、再现与表现集于一身，从而具有了巨大的综合表现能力，极大地扩展和丰富了观众的审美感受，使综合艺术成为最具有群众性的艺术门类。

综合艺术既有综合性，又有独特性。

传统艺术	戏剧	话剧注重再现生活，因此，话剧的舞台美术大多是写实和具象的	建立在体验基础上的舞台表现艺术，从客观现实生活中找到创造角色的依据，塑造出真实、生动的人物形象
	戏曲	戏曲则注重表现生活，因此，戏曲的舞台美术基本上是写意和抽象的	戏曲艺术作为一种表现性艺术，它是将生活中的动作加以变形和夸张，形成戏曲表演艺术特有的唱、念、做、打的程式和手、眼、身、步的身段来表现，具有程式特征
现代科技的产物	电影		
	电视		

（2）情节性与主人公。

情节性：戏剧、戏曲、电影、电视剧基本上都属于叙事性艺术，都需要由人物的行动、人物与人物之间的关系来形成一个有完整过程的生活事件，因而，它们一般都应当具有故事情节，并且以矛盾冲突作为情节发展的主要线索，在其中塑造出具有典型意义的人物形象。关于情节，曾有过多种定义，亚里士多德和福斯特把情节看作具有因果联系的事件，高尔基在把情节看作人物性格发展的历史。情节的核心是事件和人物，情节使综合艺术的作品成为有机的整体，而且通过不同的情节结构方式呈现出不同的艺术风格。

主人公：指戏剧、戏曲、电影、电视剧作品中的主要人物，或叫中心人物。主人公应当是戏剧影视作品集中刻画的人物形象，是作为品内容的中心，是矛盾冲突的主体，是情节展开的依据。戏剧影视作品都是通过对人物活动以及人物之间相互关系的描写来反映生活，传达剧作家对生活的感受和评价，因此，塑造鲜明、生动、富有个性的人物形象，是综合艺术最根本的任务。中外古今，优秀的戏剧影视作品多是成功地塑造了典型的人物形象，反映出一定历史时期的社会生活与复杂的社会关系。哈姆雷特，窦娥，巴顿将军。

（3）文学性与表演性。

戏剧、戏曲、电影、电视剧等综合艺术都必须经过二度创作，一度创作的核心是文学剧本，二度创作的体现是表演艺术。所以，文学性与表演性在综合艺术中占有重要地位。

文学性是综合艺术的基础。创作的第一道工序，导演和演员进行再创作的依据。

表演性是综合艺术的中心环节，表演艺术最突出的审美特征，因为通过表演，各种艺术元素才能有机地融汇在一起。所谓表演，就是指演员依据剧作家提供的剧本，按照剧本的规定情境和角色的思想感情，在导演指导下进行二度创作，运用语言、动作创造人物形象。优秀的表演艺术应当达到演员与角色的统一，生活与艺术的统一，体验与体现的统一。表演艺术的核心，是解决演员与角色间的矛盾，这就需要演员努力克服自我与角色的距离，认真分析和

理解角色，塑造出性格化的人物形象。表演艺术的关键，是掌握好“体验角色”和“体现角色”这一对矛盾。所谓“体验角色”就是演员设身处地地生活在角色的规定情境中，像角色这那样去爱、去恨、去思想、去行动，使自己和角色融为一体。所谓“体现角色”就是演员用自身的形体动作、言语动作和内心动作把体验角色的结果表达出来。在表演艺术中，体现与体验二者是有机统一的关系。

注：经典名著改编：忠于原著，超越原著。中篇小说改电影，长篇小说改电视连续剧在容量上比较合适。中国悲剧求大团圆的方法：寄希望于清官、老天，在想象中完成圆满。中国戏剧注重艺术的伦理价值，具有惩恶扬善的教化功能。

第九章 语言艺术（即文学）

1. 诗歌

文学的基本体裁之一，用语言塑造形象来反映生活和表达作者思想感情的艺术。诗歌在文学发展历史上出现最早，在艺术起源时期，诗歌与音乐、舞蹈三者常常融为一体，后来逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

诗经	我国现实主义诗歌的源头	我国最早的诗歌总集，收集西周初期至春秋中期(AD11c. -AD6c.)作品，春秋时代汇编
离骚	我国浪漫主义诗歌的先河	最早的一篇长抒情诗
荷马史诗	即《伊利亚特》和《奥德赛》	公元前 8 世纪左右

分类：按照作品的性质和塑造形象的方式不同，可分为抒情诗和叙事诗；按照诗歌的历史发展和语言有无格律，又可分为格律诗和自由诗。格律诗，又称旧诗，是指按照一定的字句格式和音韵规律写出的诗歌作品。无论中国还是外国，格律诗都是古代形成的诗体。如中国古典诗歌中的五绝、七绝、五律、七律等，都是格律诗，每首诗的对仗、平仄、押韵等都有严格的规定，甚至每首诗的字数也有严格的限制。又如，欧洲古典诗中的十四行诗，莎士比亚就曾经写过 15 首十四行诗。自由诗，又称新诗，因与格律诗相对而言，一般是指那些只求节奏和谐、押韵合辙的诗歌作品，而在句式、行数、字数、音韵上没有严格固定的限制和要求。一般认为，美国 19 世纪诗人惠特曼是自由诗的创始者，他的代表作是诗集《草叶集》。“五四”前后，自由诗开始在我国流行，郭沫若、胡适、刘半农等在此期间均有新诗问世。特征：通过诗人强烈的情感和丰富的想象，集中而概括地反映客观现实生活。

人主观情感世界在诗歌中特别明显。为了表现诗人强烈的情感和丰富的想象，诗歌特别注意运用优美的语言来创造情景交融的意境。诗歌的语言，可以说是一切文学作品中最凝炼、最优美、最富有音乐感的语言，诗人往往呕心沥血、字斟句酌。

2. 散文。

文学的基本体裁之一，散文的含义和范围随着文学形态的发展演变，在各个历史时期有着不同的内涵和内容。我国古代的散文范围很广泛，主要是指一种与韵文、骈文相对立的文体，包括经、史、传等各种散体文章。随着文学的发展，散文后来被专门用作泛指诗以外的一切文学体裁，包括杂文、传记、小说等都被容纳在里面。近现代的散文，则是从狭义上来理解的，专指与诗歌、小说、剧本相并列一种文学体裁，这是“五四”以后盛行的现代散文的含义。

散文是一种自由灵活、不受拘束的文学样式，能够迅速地表现作者的生活感受，真实地反映社会生活，选材范围广泛，表现手法多样，结构自由多样，以形散而神不散的艺术特长来集中而凝练地体现主题思想。

散文的种类丰富多样，一般将其分为抒情散文、叙事散文和议论散文三大类。

抒情散文，注重在叙事写人时表现作者主观的感受与情绪，通过托物言志或借景抒情，抒发作者微妙复杂的独特情感，将浓郁的思想感情融汇在动人的生活画面之中。《荷塘月色》。

叙事散文，包括报告文学、特写、速写、传记文学、游记等，侧重在叙述人物、景物或事件，尤其是现实生活中的真人真事，并且将作者的主观情感蕴藏在

对于人物和事件的叙述之中。

议论散文，主要是指杂文，将政论性和文学性结合在一起，运用形象生动的语言，以及比喻、反语等手法，乃至幽默、讽刺等作为锐利的武器，通过精辟深刻的说理和妙趣横生的议论，成为一种相对独立的文学样式，具有以理服人的理论说服力和以情感人的艺术感染力。作为议论性散文的杂文，在我国有着悠久的历史，鲁迅的杂文更具有鲜明的政论性和强烈的战斗性，以思想性和艺术性的高度统一成为现代杂文的典范。

特征：

① 自由灵活，表现在题材的广泛性，手法的多样性和风格的多样化。选材无所不包，完全不受时间和空间的限制。抒情、叙事和议论都常用，每篇各有侧重。风格百花齐放、丰富多采。韩愈的文章雄奇豪放，柳宗元的风格清峻奇崛，朱自清的散文清新优美，鲁迅的杂文尤如匕首和投枪一样富于战斗性。正是由于散文的灵活性、自由性和风格多样性，朱自清和俞平伯的同题散文《桨声灯影里的秦淮河》，虽然取材于同一时间和地点，却都成为二三十年代传诵一时的散文名篇。

② 形散而神不散。借生活中的事件与人物，抒发作者自己的思想和感情，这种蕴藏在作品之中的深刻思想意蕴，就是散文的“神”。

3. 小说。

小说是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁，特点是在生活素材的基础上用虚构的方式来再现生活。根据题材的不同，可分为神话小说、传奇小说、历史小说、志怪小说、言情小说、武侠小说、社会小说、战争小说、爱情小说、惊险小说、科幻小说等等；根据艺术结构和表现形式不同，又可分为话本小说、章回小说、日记体小说、书信体小说、新体小说、现代派小说等等。但最常见的分类方法，是根据容量大小和篇幅长短，分为长篇小说、中篇小说和短篇小说三大类。长篇小说容量大、篇幅长，包含着复杂曲折的情节和数量众多的人物形象，可以反映广泛复杂的生活画面；短篇小说容量小、人物少，情节和环境相对集中，往往通过人物的一段经历或生活的一个片断，从某个特定的角度或侧面来再现生活的局部；中篇小说，顾名思义则介乎于二者之间。

人物、情节和环境是小说的三要素。

人物：最基本的构成要素，通过多个侧面和多种手法来塑造人物形象也是小说最重要的特征。较之戏剧、影视等，小说运用语言作为媒介，更自由，可以全方位地刻画人物。小说可以详细描绘人物的外貌、举止、人物的对话、行动，还可以从其它人物的眼中来观察和表现这个人物，并且可以把笔触伸入人的内心世

界。细腻深刻的心理描绘，是小说独具的艺术特色，也是其他艺术门类难以企及的境界。特别是小说还可以把人物放在错综复杂的社会生活中来描写，从而塑造出具有较高审美价值的、复杂丰满的圆形人物或典型人物。

情节：长篇小说的情节较之叙事艺术作品、叙事诗、叙事散文具有完整性、复杂性和多样性。波澜起伏的情节不仅可以引人入胜，对读者产生强烈的感染力，还是展现人物性格，拓深作品主题的重要手段。生动而深刻的情节，成为小说审美价值的重要组成部分。小说的情节要求曲折生动，也要求真实感人。真实是小说情节赖以成立的根基。

环境：一般是指文艺作品中人物活动于其中的社会环境和自然环境。环境对于塑造人物和展现情节都具有极其重要的意义和作用，比起其他的文艺作品，小说的环境要求更加细致详尽、广阔丰富。

4. 语言艺术的审美特征。

（1）间接性与广阔性。

间接性：文学语言必须通过读者的想象才能感受到艺术形象，通过读者积极活跃的联想和想象，呈现出活生生的形象画面，这就构成了语言艺术形象的间接性，因而人们把文学又称“想象的艺术”。文学形象的间接性，可以说是文学区别于其他一切艺术的重要特征之一。这种间接性既是语言艺术的局限，也是语言艺术的特长和优势，因为它使得文学形象具有其他艺术无法相比的广阔性。

文学天地的广阔性，同样来自语言媒介的特性。①文学用语言来表现现实生活，具有广泛而深入的表现能力，几乎很少受到时间和空间的限制，能够全方位、多角度地展示广阔而复杂的社会生活。②文学的广阔性更表现在它不仅能描绘外部世界，而且能够深入到人的内心世界，直接揭示各种人物复杂的、丰富的精神世界。

（2）情感性和思想性。文学作品包含着作家的主观情感。文学的情感性越浓烈，越能感染读者，就越富有艺术魅力。文学在表现人物的内心情感上具有得天独厚的优势。

语言艺术的思想性在深度和广度上也远远超过了其它艺术形式。文学以语言作为媒介，能直接表达人的思想，在直接披露人的思想认识、评价判断方面具有最强的艺术表现力。

以上二者关系极为密切。文学作品的思想性总是被情感所包裹并通过艺术形象表现出来的，只有将情感渗透在思想里的作品才能具有震撼心灵的艺术魅力，使读者在激动不已的同时深入领会作品蕴藏的思想内涵。另一方面，文学作品的情感性也离不开思想性，因为这种情感往往是在理性思想指导下成为具有特定爱

憎情感的倾向性。性二者相互渗透、相互融会，成为一切文学作品所不可缺少的要素。

（3）结构性与语言美。

结构与语言地位和作用特殊，不仅是构成文学作品的重要艺术手段，而且本身具有审美价值。文学作品作为一个有机的整体，就必须需要利用结构这个重要手段来完成。文学语言的准确性、鲜明性、形象性构成文学特质美。

第十章 艺术创作

艺术家是艺术生产的创造者，是专门从事艺术生产的创造者的总称。专业的艺术家是一定的社会历史条件的产物，是生产力发展到一定阶段和社会分工的结果。艺术家应当具备艺术的天赋和艺术的才能，掌握专门的艺术技能和技巧，具有丰富的情感和艺术的修养，通过自己的创造性劳动来满足人们特殊的精神需要即审美需要。

艺术家的特点：

1、艺术家内部有多种多样的职业和分工。由于艺术生产具有复杂性和多样性，使得艺术家各有分工。既包括以个体劳动方式进行创作的文学作家、雕塑家、画家等，也包括以集体劳动方式进行创作的戏剧艺术和影视艺术的编剧、导演、演员、美工等等。

2、真正的艺术家往往具有为艺术而献身的精神。艺术是一种自由自觉的生产，艺术家绝不把艺术作为谋生或获取名利的手段，而是看作自己毕生的事业和追求，并为之奉献自己的全部心血和生命。在作品中熔铸这种炽热的感情，一切伟大的作品都是艺术家的呕心沥血之作。

3、艺术家具有敏锐的感受、丰富的情感和生动的想象能力。艺术生产需要艺术家将强烈的主观因素渗透其中，艺术家自身的感受、情感、思想、心境、愿望、志趣等对艺术创作活动至关重要。

4、艺术家具有卓越的创造能力和鲜明的创作个性，具有强烈的创新意识。离开了创新，文学艺术就失去了生命。艺术独特性是艺术生产的一个重要特征。艺术创作是人类一种高级的、特殊的、复杂的精神生产活动。艺术家必须不断地超越前人、同代人，超越自己。

5、艺术家必须具有专门的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。具有艺术表现的技巧和艺术传达的能力。

艺术家与社会生活。关系密切。

从创作客体来讲，再现。社会生活是创作的源泉和基础，为艺术家提供了创作的素材和灵感。因而，艺术家对社会生活的观察和体验就显得十分重要，对于进行二度创作的表演艺术家们来说，也具有同样重要的意义。这种观察与感受分为直接体验与间接两种情况。直接体验，是指艺术家在生活中亲身的所见、所闻、所感、所遇，是基本的，是艺术创作的基础（成为创作的原料，激发感情，产生联想想象）。间接体验，是指艺术家从他人的言谈和著作中所吸取的生活经验，是必要的，是艺术创作的补充（扩大视野，拓展生活积累，诱发创作灵感）。社会生活推动艺术家提高技巧，超越生活，超越传统，自成一家。

从创作主体来讲，表现。社会生活对艺术家的思想情感和创作风格产生深刻的影响。艺术家总是属于一定的时代、民族和阶级，艺术创作归根结底受着一定社会生活方式的制约，也与艺术家本人的生活实践与生活经历密不可分。

艺术家对社会生活作出判断和评价，自觉或不自觉的表明自己的态度或倾向，从主观方面也折射和体现出社会生活的影响来。

艺术家的艺术才能与文化修养。

艺术才能，是指艺术家创造艺术形象的能力，它是先天禀赋和后天训练培养相融合而形成的艺术创造力。无庸讳言，许多杰出的艺术家常常具有超出常人的艺术天赋和才能，但更有赖于后天的刻苦训练和培养，和长期的、艰苦的、勤奋的艺术实践。

艺术生产需要艺术家具有一定的文化修养。艺术家的文化修养包括深刻的思想修养，深厚的艺术修养，以及自然科学和社会科学等多方面的广博知识。艺术家的文化修养也需要长期勤奋的学习和实践。

艺术创作活动：艺术创作活动是一种高级的、复杂的精神活动和实践活动。是艺术家在创作欲望的推动下，运用一定的艺术语言和艺术手法技巧，通过艺术的加工创造，将自己的生活体验与思想感情转化为具体、生动、可感的艺术形象，将自己的审美意识物态化为艺术作品。

艺术创作过程：三方面或三个阶段。三者相互渗透、密不可分。

（1）艺术体验活动。艺术创作准备阶段，起始阶段，酝酿阶段，艺术创作的基础。

定义：所谓艺术体验是指一种活跃的、丰富的、深刻的内心活动，它伴随着强烈的情感情绪，把艺术家长期对于生活的感受、观察和思考，形成艺术创作的

基础和前提，乃至萌发不可遏制的创作欲望。

特点：这种准备或酝酿的过程是自觉的或不自觉的，有意或无意的，时间或长或短。艺术体验需要艺术家仔细地观察生活，深切地感受生活，认真地思考生活，饱含情感的切身体验。

作用：深切的生活体验和丰富的感性积累，不仅为艺术创作奠定了雄厚坚实的基础，而且常常成为艺术家艺术创造内在的心理动力或诱因，成为重要的创作动机。（体验积累，灵感迸发，不吐不快。）

（2）艺术构思活动。

定义：艺术构思是十分复杂的精神活动，艰苦的脑力劳动，它是艺术家在艺术体验的基础上，加以选择、加工、提炼、组合，融汇了艺术家的想象、情感等多种心理因素，形成了主体和客体统一、现象与本质统一、感性与理性统一的审美意象。

特点：想象是艺术构思的核心，那么情感就是艺术构思的动力。

想象具有在原来生活的基础上创造新形象的能力。凭藉想象创造出源于生活并高于生活的艺术世界，为艺术家们开拓了无限广阔的思维空间，能够“精鹜八极，心游万仞”地构思。

情感贯穿于艺术创作的始终。感知、理解、联想、想象等多种心理因素都是在情感的渗透和影响下发挥作用。

作用：形成审美意象，完成艺术构思。

（3）艺术传达活动。创作过程的最后一个阶段。

定义：艺术传达活动作为，它是指艺术家借助一定的物质材料和艺术媒介，运用艺术技巧和艺术手法，将自己在艺术构思活动中形成的审美意象物态化，成为可供其他人欣赏的艺术作品和艺术形象。

特点：各门艺术所采用的物质材料和艺术媒介都各不相同，因此传达方式各有特点，形成自己特殊的制作方法和表现手法，艺术技巧和手法在艺术传达中具有格外重要的意义。艺术传达需要艺术家调动自己的联想、想象、情感等多种心理功能，融入创作的生命和心灵，寻找到独特的艺术传达方式。（这个特点可以回答技术和艺术的联系和区别问题。）

作用：只有通过艺术传达才能产生成果艺术作品。

艺术创作心理：各种复杂的心理因素同时发生作用。

形象思维与抽象思维，灵感思维。

在艺术创作活动中，三者构成了十分复杂的辩证关系，它们彼此渗透、相互影响，共同构成了艺术思维。艺术思维中，形象思维是主体，但抽象思维和灵感

思维也在积极发挥作用。形象思维是人类能动地认识和反映世界的基本形式之一，艺术创作的主要思维方式。是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的思维形式。

特点：1、始终不能离开感性形象。

2、始终依靠想象、情感等多种心理功能，不依靠逻辑推理。想象和联想是形象思维的主要活动方式，情感对形象思维也具有特殊的作用。

3、具有整体性的特点。强调从整体上去把握事物，通过事物的整体形象来把握其内在的本质和规律。为了保持整体性，可以忍痛割爱。

抽象思维是指运用概念来进行判断、推理和论证的一种思维形式。抽象思维主要应用于哲学、社会科学、自然科学等领域，侧重于理论与逻辑推理。但是，在艺术创作与欣赏中形象思维也常有抽象思维的伴随。在艺术构思与创造的过程，诸如作品体裁的选择、主题的提炼、结构的安排、人物性格的设计、表现手法的选择等等，都离不开抽象思维活动。文学作品反复推敲即是抽象思维。

所谓灵感思维，是指在创造活动中，人的大脑皮质高度兴奋时的一种特殊的心理状态和思维形式，它是在一定抽象思维或形象思维的基础上，突如其来地产生出新概念或新意象的顿悟式思维形式。在科学、艺术等创造性活动中，都客观存在着这种灵感思维。

特点：突发性、偶然性、稍纵即逝。

意识与无意识。艺术生产作为一种特殊的精神生产，它必然是艺术家有目的、有意识的一种创造性活动。

无意识指人的不知不觉、没有意识的心理活动。在弗洛伊德的精神分析心理学中，无意识主要是指人的原始冲动和各种本能、欲望，特别是性的欲望。弗洛伊德把人的心理分为意识、前意识和无意识三个部分，认为无意识就是现实中得不到满足的本能冲动和欲望，被意识所压抑着，只能在暗中活动。弗洛伊德把人的全部精神活动比作大海中的一座冰山，意识是漏出的冰山一角，无意识是水下的冰山，占有主要的地位，科学、宗教、艺术等活动都受到无意识的支配和影响。荣格就修正了弗洛伊德关于无意识是被压抑的性欲观点，扩大了无意识的内涵，并将其区分为个体无意识和集体无意识。

在艺术创作中不能过分夸大无意识的作用，但应该承认确实存在着无意识或下意识的活动。这些活动成为激发顿悟、灵感的契机，成就了表演艺术二度创作的最佳瞬间。原因：艺术家的大脑皮层暂时从紧张的创作状态中得到放松，突破了常规思维的局限和束缚，在无意识向显意识的转化过程中，以异于平时的方式

冲破了原来的框架，获得了创造性的飞跃。灵感凝聚着艺术家孜孜不倦的追求和长期的潜心苦思，在无意识中渗透着意识，在感性中交织着理性。

“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”：

（1）艺术风格。艺术风格是指艺术家在创作总体上表现出来的独特创作个性与鲜明的艺术特色。艺术风格是非常复杂的，它既与艺术家主观方面的特点有关，也与题材的客观方面的特点分不开，它涉及到艺术作品内容与形式的各个层面，更是从艺术作品的整体上呈现出来。

艺术风格具有多样性。

多样性的成因：1、首先来自艺术家独特的创作个性（性格气质等内在心理特征）。

2、离不开艺术家独特的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求。凝聚着文化特色、时代精神、民族特性，从根本上受到所处的社会环境的制约。

3、来自审美需求的多样化。审美需要刺激和推动着形成不同的艺术风格。

艺术风格具有民族特色和时代特色。

艺术风格的民族特色，是由本民族的地理环境、社会状况、文化传统、风俗习惯等多种因素决定的，体现出本民族的审美理想和审美需要，但归根结底还是根源于本民族的社会基础与经济生活。民族风格或时代风格，体现出艺术风格的一致性，它与艺术风格的多样性一道，共同形成了辩证统一的关系，使艺术风格既有多样性，又有一致性，二者互相联系、互相渗透。

（2）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、美学主张、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。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。

艺术流派有以下三种类型：①由一批具有相同艺术主张的艺术家们自觉结合而形成的艺术流派。他们或者有一定的组织和名称，或者有共同的艺术宣言，甚至与其它艺术流派展开论争，以宣传自己的艺术主张。②由一批艺术风格相近或相似的艺术师们，不自觉而形成的艺术流派。这些艺术派别一般没有固一的组织或纲领，也没有共同的艺术宣言。成因多样，有的是由于某一地区集中了一批艺术风格相近似的艺术家，因而自然而然地形成了某一艺术流派。③艺术家们本身并没有形成流派的计划或意愿，甚至自己并不意识到属于某一流派，只是由于艺术风格的相似或相近，被后世人们在艺术鉴赏或艺术批评中，将其归纳为特定的流派。

（3）艺术思潮。指在一定社会历史条件下，特别是在一定的社会思潮和学

术思潮的影响下，艺术领域所发生的具有广泛影响的思想潮流和创作倾向。

艺术风格	艺术流派	艺术思潮
个人	群体	一定历史时期内较大规模的群体
创作主体独特个性的表现	格相近或相似的创作主体的群体化	倡导某种文艺思想的多个艺术流派形成的艺术潮流
	从艺术史的角度区分派别的特色（某门类艺术中的派别）	从社会历史角度把握创作思想和主张（涉及多门类、多派别、多创作方法）
	艺术流派发展为艺术思潮，艺术思潮包含艺术流派	

后现代主义与现代主义的比较。

17 世纪以来的艺术思潮：古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、现代和后现代主义。

现代主义：19 世纪末 20 世纪初。包括了存在主义文学、荒诞派戏剧、意识流小说、野兽派绘画、新浪潮电影等。萌芽于波德莱尔的《恶之花》。形成于 20 世纪初德国为中心的表现主义、法国超现实主义、意大利未来主义、英国意识流文学等。

Fredric Jameson 西方资本主义三阶段：国家资本主义阶段、垄断资本主义阶段、晚期资本主义阶段（多国化资本主义阶段），分别以现实主义、现代主义、后现代主义为典型特征。

后现代主义：①适应后现代工业社会，是当代社会高度商品化和高度媒介化的产物。

②是对现代主义的批判和超越，这种批判的两个极端：更激进的方向，先锋艺术对传统艺术和现代经典的彻底反叛，具有攻击性；大众文化和通俗文化的方向，追求大众性、平面性、游戏性、娱乐性。怀疑论、否定论和颓废论具有极大的消极影响和负面作用。

区别	现代主义	后现代主义
哲学基础	康德的批判理论，叔本华的唯一意志论、弗洛伊德的精神分析学	存在主义、非理性主义、解构主义
人的主体性	自我为中心，弘扬个性，表现自我	自我怀疑，主体丧失、反对一切中心
	致力于建构，崇尚结构主义	致力于解构，崇尚解构主义：消解艺术/非艺术的区别；门类艺术的区别；精英/大众、高雅/通俗

		文化的区别
	富有哲理性	追求感官刺激，反对深度
	追求独一无二的创造性	适应商品社会，突出“复制”的作用

第十一章艺术作品

艺术作品是艺术生产的结果或产品，是艺术家运用一定的物质媒介和艺术语言，通过艺术构思和艺术创作，将头脑中形成的主客观统一的审美意向物态化，创造出来的审美鉴赏的对象。是艺术生产活动的中心环节，艺术欣赏的对象，艺术生产的产品。是内容/形式、感性/理性、表现/再现的统一。

艺术作品的层次：

艺术语言	作品的外在形式，文字、声音、线条、色彩、画面等
艺术形象	作品的内在结构，审美意向的物态化，视觉、听觉、文学、综合形象等
艺术意蕴	作品的普遍性和思想性，象征和寓意、哲理或诗情

1. 艺术语言。

定义：各门艺术用于创作的独特的表现方式或表现手段，就叫作艺术语言。

作用：艺术语言使各门艺术具有自己独具的美学特性和艺术特征。①创造艺术形象的表现手段；依靠艺术语言或者说艺术符号的作用艺术家的审美体验或艺术构思才得以转化为物态化的艺术作品和形象，实现人与人的交流。在物质的、感性的外壳中蕴藏着意识的、精神的内涵。②本身就具有审美价值。艺术的创新也必然包括艺术语言的创新，艺术家们致力于艺术语言的创新与探索，科技进步促进艺术语言的创新。③艺术语言或艺术符号是艺术思维的工具。

20世纪结构主义语言学之父的瑞士索绪尔在《普通语言学教程》提出了语言的结构主义模式。区分语言和言语，前者是社会性的符号系统，后者是个人的表达方式。区分能指和所指，前者是符号的表示成分，后者是符号的被表示成分。符号的意义产生于能指和所指的结合。电影符号学受其影响诞生于法国，其标志便是克里斯蒂安·麦茨的《电影：语言还是言语》(1964)，划分了经典电影理论和现代电影理论。20世纪70年代，电影符号学出现两极分化现象，一种趋向是发展为现代结构主义叙事学，一种是趋向电影符号学和精神分析法的结合，产生出电影第二符号学或者精神分析学电影理论，其标志是麦茨《想象的能指》。

艺术符号学：揭示艺术符号的特征、构成方式、意义传达等方面的特殊规律；

针对门类艺术学的符号研究。

2. 艺术形象。

视觉形象、听觉形象、综合形象与文学形象。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，视觉形象的构成材料都是空间性的。直接付诸欣赏者的视觉感官，因而特别富有直观性和生动性。这类艺术形象常常带有明显的再现性，如摄影艺术。

听觉形象，是指由人的耳朵直接感受到的艺术形象，听觉形象的构成材料是时间性的。艺术中的听觉形象主要是指音乐作品的形象。音乐通过音响在时间上的流动，再通过有规律的变化与组合，构成使人们的听觉感官能够直接感受到的艺术形象。由于听觉形象具有空灵性和抽象性的特点，人们主要依靠情感的直观体验来把握音乐形象，也使得音乐形象具有不确定性、多义性和朦胧性，这既是局限，也是长处，为欣赏者的联想想象与情感体验留下了更多自由的空间。

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的形象。文学形象最鲜明的特征是间接性。是人的感官不能直接感受的，需要通过语言的引导，凭借生活经验，积极联想和想象来把握。

综合形象，是指话剧、戏曲、电影、电视艺术等综合艺术，将前三种形象综合成有机的整体。①表演艺术在综合形象的塑造中具有十分重要的地位；②综合形象常常是集体创作的结晶。

艺术形象（视觉形象、听觉形象、文学形象和综合形象）的基本特征相同。艺术形象是艺术作品的核心（艺术语言为了创造艺术形象，艺术意蕴藏于其中）。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。具有①形象性、概括性，②情感性、思想性，③还具有审美意义，凝聚着艺术家的审美理想和审美情趣。

3. 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，是文艺作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。

①、艺术意蕴就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。潘洛夫斯基：可以从三个方面把握图像的意义，自然的意义、习俗的意义和内在的意义（是什么，约定俗成的意义，综合内涵即象征的形式化的价值）。艺术意蕴凝聚着具有民族特色与时代特色的文化内涵。

②艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏着必然，在个别中包含着普遍。

③艺术作品中的这种深层意蕴具有多义性和模糊性，不但欣赏者意见纷纷、各说不一，有时甚至连艺术家自己也说不明白。

④艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。比起艺术作品的主题思想来，艺术意蕴是一种更加形而上的东西，它是一种哲理或诗情，是这样一种艺术境界，即“此中有真意，欲辩已忘言”，只有通过整个作品的领悟和体味才能把握内在的意蕴。许多情况下，对作品的艺术意蕴的阐释，都只能接近它，而无法穷尽它。

⑤在艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有前两个层次，即艺术语言和艺术形象。作为第三个层次的艺术意蕴，并不是每一个艺术作品都必须具有，某些偏重于娱乐性、功利性或纪实性的作品，常常就不存在这一层次。但是，流传后世的优秀艺术作品不能缺少这三个层次的完美结合。艺术作品的这三个层次具有相对独立的意义，其中每一个层次都有着自身的审美价值。有的艺术作品或许只有其中某一个层次比较突出。

典型：又称典型人物、典型性格或典型形象，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。广义解释包括典型人物、典型事件、典型环境等。核心是塑造鲜明生动的人物形象。

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。

艺术典型的个性，是指作品中人物形象非常独特，不仅有独特的外表、独特的行为，独特的生活习惯，而且有独特的性格、独特的感情、独特的内心世界，也就是说，这个人物形象应当是独一无二，不可重复。艺术典型不仅在个性中体现出共性，在特殊性中体现出普遍性，而且也在现象中体现出本质，在偶然中体现出必然性。

典型性格或典型人物，必须深刻揭示人物性格内在的矛盾性，真正展现人物性格的丰富性和复杂性，表现人物深邃的灵魂与内心世界，才能塑造出具有较高审美价值的典型人物。

艺术作品要想塑造出具有典型意义的人物形象，首先需要艺术家从生活真实与艺术真实出发，对客观现实生活加以艺术概括，在大量的生活素材中发掘出典型人物的原型，再经过艺术加工和艺术虚构，创作出具有较高典型性的艺术形象来。

意境：是中国古典美学传统的一个重要范畴。意境就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。“情”和“境”有机地融合在一起，境中有情，情中有境。

意境，是中华民族在长期艺术实践中形成的一种审美理想境界。作为美学范畴的意境，孕育于先秦至魏晋南北朝，诞生于唐代，直接受到了佛教的影响。

典型	意境
重再现，写实，塑造人物形象	重表现，抒情，创造景物意象
都是在有限的艺术形象中，体现出无限的艺术意蕴	

“意境”特点：

1、“意境”是一种若有若无的朦胧美。在中国传统哲学和艺术思想中，理性与感性、精神与物质、形而上与形而下，从来都是彼此依存、相互联系的，二者总是在不同层次上处于高度的统一之中。虚与实可以说是中国传统美学对构成审美对象的两大要素的区分，心与物、情与景、意与象、神与形等等，大体上讲，前者为虚，后者为实。意境的实部分存在于画面、文字、乐曲及想象的意象之中；虚的部分，即意境之重要或本质的部分存在于想象和感悟之中。

2、“意境”是一种有限无限的超越美。中国传统关系与艺术理论，从来就是追求一种“韵外之致”或“味外之旨”。

3、“意境”是一种不设不施的自然美。追求“初发芙蓉，自然可爱”的的审美趣味，而非“错采镂金，雕缛满眼”。

中国传统艺术精神

中国美学与中国艺术：

从相对意义上来理解，

中国传统美学	西方传统美学
强调美与善的统一，注重艺术的伦理价值	则强调美与真的统一，重视艺术的认识价值
强调艺术的表现、抒情、言志	强调艺术的再现、模仿、写实

中国传统美学体系博大精深，儒家美学、道家美学和禅宗美学三者的不断碰撞和融汇，影响和决定着中国传统艺术思想、审美趣味的不断变化与发展，形成

了中国传统艺术的精神。

以孔孟为代表的儒家美学何以老庄为代表的道家美学早在先秦时期就已初具规模，在其后漫长的艺术发展过程中，两者相互对立又补充，共同组成中国传统美学的主干。后来崛起的禅宗美学和前两者相通又有截然不同的独特之处。三大体系共同构成中国传统美学，影响中国艺术的发展。

儒：政治色彩和伦理色彩浓厚，强调美与善的统一，功利主义倾向较为明显。入世。

道：崇尚自由之道，追求个体精神的绝对自由，具有鲜明的超功利倾向。出世。

禅：主张心是本原，一切法皆由心生，高扬心的地位和作用。境由心生，而心是空寂的，所以由心所显现的世间一切事物和现象皆虚幻不实。禅的最高境界与审美境界是相通的。遁世。

无论是庄、禅、易，中国哲学的趋向和顶峰不是宗教，而是美学。中国哲学思想的道路不是由认识、道德到宗教，而是由它们到审美。

中国传统艺术精神

道——中国传统艺术的精神性。

天道	人道
宇宙的根本问题，即本体论、宇宙观自然观	人生根本问题，即人生哲学：道德的起源和标准、人生的价值和理想
儒重人道，道重天道，释“即心即佛”相似于道的概念。	
人与自然关系：人与自然和谐统一	人生价值和理想的学说：人与人和谐统一
人性即是天道，道德规律和自然规律是一致的，人生的最高理想是天人协调，包括人与万物的一体性，还包括人与人的一体性。 道即天人合一。	

中国文化与西方文化最根本的区别之一，就在于前者强调“天人合一”，而后者强调“主客分立”。

“道”的概念：天地万物都是由“道”产生的，“道”是有与无的统一体，是宇宙天地万事万物存在的根据和本原。中国艺术具有强烈的精神性。

气——中国传统艺术的生命性。

物质的气被精神化、生命化，这可以说是中国“气论”的本质特征。

中国传统美学用“气”来说明美的本原，提倡艺术描写和表现宇宙天地万事万物生生不息、元气流动的韵律与和谐。一方面，中国美学十分重视养气，主张艺术家要不断提高自己的道德修养与学识水平，“气”是对艺术家生理心理因素与创造能力的总概括。另一方面，又要求将艺术家主观之“气”与客观宇宙之“气”结合起来，使得“气”成为艺术作品内在精神与艺术生命的标志。

“气韵”范畴极富民族特色，指的是审美对象的内在生命力显现出来的具有韵律美的形态。该范畴孕育于哲学中重视“气”和音乐中讲究“韵”的汉代，成熟于各门类艺术推崇生动表现事物气韵之美的魏晋南北朝。“气韵生动”已经成为中国画创作的总原则，相当深刻地反

映了中国古典美学的基本特色。气是生命之动力，韵是生命之风采，动为气之核心，情为韵之根本。元代从尚气到尚韵。

舞——中国传统艺术的音乐智慧。

中国传统艺术外在形式上的共同特点，把中国传统艺术精神生命化推向彻底的形式化。

乐舞精神抽象化的最终形态是线，线实际上是对乐舞精神的一种造型（彭吉象的病句）。例如：中国戏剧结构线性美，西方板块美。

道的精神，气的生命，舞的形态，这就是中国传统艺术精神的整体结构。

心——中国传统艺术的审美性。

中国传统美学和中国传统艺术十分重视人的主体性。认为艺为心之表、心为物之君，主张心乐一元、心物一元，一贯强调审美主客体的相融合一，一贯认为文学艺术之美在于情景、心物、人与自然的交融合一，使得中国传统艺术具有精神性、生命性、主体性、表现性的特色。艺术情感的节制和规范，以理节情；以情融理，由直觉而到顿悟。

这种主体性决定了人品和艺术品之间的密切关系。把人品归为胸襟，将人品在作品之体现比为人之耳目。世风污浊之时艺术家只能向狂放和清逸两极发展，前者不平则鸣，后者与世无争。

悟——中国传统艺术的直觉思维。

重直觉是中国传统思维方式的重要特点之一，形成了以“悟”为核心的感性直觉的审美思维方式。“悟”衍生出“顿悟”、“妙悟”等一系列相关范畴。

钱钟书：悟是一种最自由的精神活动状态，是一种体验有得的创造性思维方

式。从某种意义上讲，真正的艺术家必须具有“悟性”。

澄怀味象，庄子“坐忘”、“心斋”达到悟的境界。佛教“顿悟说”，强调通过非理性的直觉体验和跳跃式的思维方式达到瞬间性的顿悟，实现物我两忘、本心清静。禅的本意就是沉思。禅宗顿悟说和审美活动的相通之处：①以亲身体验为主，具有主观随意性。②具有很强的直观性。

艺术家与艺术匠人最大的区别就在于：前者是以道驭技，而后者是有技无道。通过悟消除了心和物的距离，手和物的距离，技升华为道。

和——中国传统艺术的辩证思维。

中国传统美学与传统艺术主张“中和为美”。“和”与“中”这两个概念，既紧密联系，又互相区别。“和”是指事物的多样统一或对立统一，是矛盾各方统一的实现；“中”则是指处理事物矛盾的一种正确原则和方法，是实现这种统一的途径与标准。二者水乳交融、浑然一体。

“和”是指多样统一或对立统一。“和”与“同”概念不同，“同”只是把同类的、没有差别的东西结合在一起，多样统一；而“和”则是由不同的、甚至相反的事物统一为一个整体，追求多样的统一。因此，避免重复雷同，求异求变，是“违而不犯，和而不同”的艺术思维特点的体现。与多样统一相比，对立统一更接近事物发展的根本规律，表明中国古人对“和”的本质认识有了更深入的发展。对立统一思想是中国古代哲学具有特色的朴素辩证思维观，产生出中国传统美学与艺术学以对立统一的形式出现的许多范畴，如“刚柔”、“虚实”、“动静”、“形神”、“文质”、“情理”、“情景”、“意象”、“意境”等等，其中，偏于精神性的一面，更多地在矛盾统一中处于主导地位。

“中”的本意是提倡一种正确的道德，一种正确的理性。“中”就是要不走极端，求得真善美的和谐统一。在中国传统审美思想中，一贯把正确的伦理、理性作为前提，把真与善作为前提，追求“质正得中”，中则必正，正则必中。在情与理的关系上，强调“以中为节”，做到情与理的统一；艺术的感官娱悦功能和“温柔敦厚”的感染教化功能并重。“中”需要“权衡”，把握“度”，在不平衡中求得平衡。

总而言之，这种“和”的境界，在儒家来说更多地强调人与社会的和谐，主张情与理的统一；在道家来说更多地强调人与自然的和谐，主张心与物的统一；在禅宗来说更多地强调人与人心的和谐，追求心灵的澄净，“即心即佛”。这样的“和”贯通天地人文。“天人合一”的和谐美，显然是中国传统艺术的最高追求，是一种审美的境界，是真善美统一的境界。

第十二章艺术鉴赏

艺术鉴赏，是指读者、观众、听众凭借艺术作品而展开的一种积极的、主动的审美再创造活动。鉴赏的本身便是一种审美的再创造。

艺术鉴赏的重要意义

首先接受美学确立了读者的中心地位，认为读者在阅读活动中具有重要地位，一部作品的意义实际上包含着两个方面，①作品本身（鉴赏主体进行鉴赏活动的对象，作品中的艺术形象成为鉴赏主体进行审美再创造活动的客观依据）；②读者的赋予（鉴赏主体并不是消极、被动地接受，而是积极、主动地进行着审美再创造）。

其次，接受美学强调了审美经验的中心地位，姚斯从艺术创作、艺术接受和艺术交流三个维度全面阐释审美经验的内在结构，将接受方式分为垂直接受(历史发展角度)与水平接受(同时代人对文学作品的接受状况)等。文学史是作家、作品和读者三者之间的关系史，是读者接受作品与作品在读者中产生影响的历史，是文学被读者接受的历史。

姚斯：期待视野。在文学接受活动中，读者原先的各种经验、素养、审美趣味等综合形成的对文学作品的一种欣赏水平和欣赏要求。在具体的阅读活动中表现为一种潜在的审美期待。注意：①读者的审美期待和作品之间应当有适当的审美距离，一方面出乎意料使读者获得新的体验，拓展和丰富新的期待视野，另一方面不能过分超前，使读者的期待视野处于绝对陌生的状态②期待视野不同使读者对作品的需求和好恶不同。

伊塞尔：空白的东西导致了文本（text）的未定性，空白从相互关系中划分出图式和本文观点，同时出发读者的想象活动。文本存在“召唤结构”，当读者将自己独特的体验和想象置入文本，空白得以填充，文本的未定性得以确定，文学作品的是审美价值得到体现。

接受美学的流派：

德国瑙曼从马克思主义艺术生产理论出发，认为接受美学研究的主要任务是研究艺术消费。

美国读者反映批评学派，意义或理解是阅读的最终结果，阅读活动就是读者在阅读中不断体验和反应的过程，费希把这种反应或体验称为“意义经验，”读者的反应批评就是对这种意义经验的分析。

后现代主义和解构主义兴起，接受美学以现象学美学和解释学美学为理论基

础。雅克·拉康解构主义精神分析论。

概括起来讲，艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，主要体现在以下几个方面：

1、艺术品必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。

3、鉴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、具体，总会有许多“不确定性”与“空白”，需要鉴赏者通过想象、联想等多种心理功能去丰富和补充。

3、从最根本的意义上讲，艺术鉴赏同艺术创作一样，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。鉴赏主体可以在审美的再创造活动（也是在自身本质力量对象化的创作过程）中享受到创造的愉悦。

艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。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不同的水平，鉴赏者个体的审美能力更是需要在长期的艺术实践中培养与提高。

艺术鉴赏力的培养与提高：

1、艺术鉴赏的实践经验非常重要，大量地、经常地鉴赏优秀的艺术作品。

2、熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。艺术修养包括对一般艺术理论和艺术史的初步了解，也包括对各个艺术门类和体裁的艺术特征、美学特性和艺术语言的熟悉和了解。

3、具备一定的历史、文化知识。

4、具备相应的生活经验与生活阅历。

5、美育与艺术教育使人们形成健全的审美心理结构，在培养和提高艺术鉴赏力方面，具有特别重要的地位与作用。重视培养提高鉴赏者个体和全社会的艺术鉴赏力。

艺术鉴赏中的心理现象

其一，艺术鉴赏中的多样性与一致性。多样性：艺术鉴赏中的多样性是客观存在的，它反映出人们精神生活需要的多样性。鉴赏主体要根据自己的年龄、文化、职业、环境、兴趣、爱好等多种因素来选择不同的门类、体裁、样式，层次、

题材、风格。同一个人的鉴赏要求也会是多样的、变化的，随着年龄的增长、环境的改变、生活阅历的变化，逐渐改变艺术鉴赏的趣味和要求。一致性：同一时代、民族的鉴赏者常常表现出某种一致的审美倾向。多样性和一致性普遍存在，一致性正是寓于多样性之中。

其二，艺术鉴赏中的保守性与变异性。所谓鉴赏心理的保守性，就是鉴赏主体审美经验中的定向期待视野，是指人们的鉴赏趣味习惯于按照某种传统的趋向进行，具体表现为鉴赏活动中，人们的种种偏好与选择，以及各种不同的欣赏方式与欣赏习惯，常常具有某种定势或趋向。与观众的文化层次和美学修养有关，也经常带有时代与民族的共同特色。所谓鉴赏心理的变异性，就是鉴赏主体审美经验的创新期待视野，是指随着时代的前进和社会生活的变化，以及国际文化交流的发展和大众审美水平的提高，从而使得人们的欣赏习惯与审美趣味也随之发生变化。事实上，追求多样变化是人类最基本的心理趋向之一。好奇心和求知欲催发着鉴赏者审美心理的变异，而各种文艺思潮的更迭变易和社会生活的飞速发展，又总是在不断改变着人们的审美态度和审美理想。

保守性和变异性客观存在，表现为鉴赏主体审美经验期待视野中，定向期待与创新期待的对立统一。要求艺术家既要具有探索创新的精神，又要尊重广大群众的欣赏习惯和接受水平，使艺术创作真正满足鉴赏的需要，并在艺术鉴赏的推动下不断发展。

艺术鉴赏的审美心理。

注意：心理过程最重要的特点，也是审美心理中最重要的因素之一。注意就是心理活动对一定对象的指向和集中。指向性和集中性是注意的两个特点。

注意的指向性其实是一种选择性，把需要感知和认识的事物从众多事物中挑选出来。艺术鉴赏的最初阶段，就需要鉴赏主体的整个心理机制进入一种特殊的审美注意或审美期待状态，从日常生活的意识状态进入到艺术鉴赏的审美心理状态之中，使主体从实用功利态度转变为审美态度。

注意的集中性，是指把主体的全部心理要素集中到所选择的事物之上。在艺术鉴赏中，就是把感知、想象、联想、情感、理解等诸多心理要素指向并集中于某一特定的艺术作品，并且保持相当一段时间的注意稳定性。心理学注意分为有意注意和无意注意两种，艺术鉴赏活动中多采用有意注意。为发挥注意在艺术鉴赏中的作用一方面需要鉴赏主体自觉地意识活动，另一方面需要艺术家运用悬念、巧合、误会、冲突等多种艺术手法和新颖的艺术构思来调动鉴赏者的注意心理。

感知：

艺术鉴赏心理是以感知为基础的，它包含感觉和较复杂的知觉。感觉是指客观事物直接作用于人的感觉器官，在人脑中产生的对事物个别属性的反映。感觉是一切认识活动的基础，也是审美感受的心理基础。在艺术鉴赏中主要运用的是视觉和听觉这两种高级感官。所谓知觉，则是在感觉的基础上对事物的综合、整体性的把握。知觉具有整体性、选择性、理解性和恒常性等基本特征，它是一种更加积极主动的心理活动。任何事物的形状一旦被人感知，都是知觉进行了积极的组织或构建的结果。在艺术鉴赏活动中，知觉起着至关重要的作用。感觉和知觉合称为感知，感觉是知觉的基础，知觉是感觉的深入，在艺术欣赏中二者通常交织在一起，共同发挥作用。

审美感知在表面上是迅速地和直觉地完成的，但它却是人的一种积极主动的心理活动，在感知的后面潜藏着鉴赏主体的全部生活经验，还有着联想、想象、情感、理解等多种心理因素的积极参与。鉴赏主体以往的生活经验、文化修养和艺术欣赏经验，都会对审美感知产生重要的影响。鉴赏主体要想提高自己的艺术欣赏水平，首先就应当逐步训练和培养自己敏锐的艺术感知力。必须通过大量鉴赏艺术作品，尤其是古今中外优秀的艺术作品，反复感知、体验和品味。

联想

由一事物（当前感知的或想起来的事物）想到另外事物的心理过程。联想可以分为接近联想、相似联想、对比联想、因果联想、自由联想和控制联想等。联想在审美心理中有着不容忽视的地位和作用。通过联想，不仅使得艺术形象更加鲜明生动，而且能使感知的形象内容更加丰富深刻，从而使艺术鉴赏活动不只是停留在对艺术作品感性形式的直接感受上，而且能够更加深入地感受到感性形式中蕴含的更为内在的意义。音乐欣赏中，联想这一心理活动大量存在，尤其是在鉴赏描绘性音乐时，大多都是通过音响感知和情感体验

来引起鉴赏主体对相关生活形象和意境的联想。

艺术鉴赏中的联想必须以艺术作品和艺术形象作为依据，不能离开作品的内容和情绪。这种联想应当是在作品的启发下，针对艺术形象而进行。

想象

想象是指人脑中对已有表象进行加工改造而创造新形象的过程。想象的基本材料是表象，但想象的表象与记忆的表象不同，不是过去感知事物形象的重现，

而是头脑中新创造的形象。想象可以分为创造想象和再造想象两种类型。艺术鉴赏中以前者为主，也有后者。想象的突出作用就在于创造，鉴赏者必须借助想象才能真正进入欣赏，依靠想象充实艺术形象。

艺术鉴赏与艺术创作中想象的关系：

同：二者都是飞跃的，不受时间和空间的限制，往来倏忽，变化无穷，具有能动性和创造性。异：前者又必须在后者的基础上进行。艺术作品规定、引导和制约鉴赏活动的想象。

培养：培养和发挥想象力，成为人们提高艺术鉴赏能力的重要环节。想象的活跃程度常与艺术鉴赏的深刻程度成为正比，它也是鉴赏主体充分发挥主观能动作用的重要表现之一。对于鉴赏主体来说，生活经验、艺术素养、文化层次↑，想象↑，审美享受↑强烈。

情感

情感是对客观现实的一种特殊的反应形式，是对客观事物的是否符合人的需要一种复杂的心理反应，是主体对待客体的一种态度。强烈的情感体验，正是审美活动区别于科学活动与道德意识活动的人为显著的特点。心理学家把人所特有的复杂社会性情感称为高级情感，并划分为道德感、美感、理智感三种。

审美心理是注意、感知、联想、想象、情感、理解等多种心理因素的统一体，这些心理因素以情感为艺术鉴赏活动中，情感总是以注意和感知作为基础（“触景生情”）；与联想和想象密不可分（一方面，联想和想象常常受到鉴赏主体情感的影响，另一方面又进一步强化和深化情感），因此，鉴赏中的联想与想象总是以情感作为中介的。

理解

理解是逐步认识事物联系、关系直至认识其本质、规律的一种思维活动，包括直接理解和间接理解。艺术鉴赏心理中的理解因素广泛渗透在感知、情感、想象等心理活动中，构成完整的审美心理过程。审美心理中的理解往往表现为一种似乎是不经思索直接达到对于艺术作品的理解。

理解在艺术鉴赏审美心理中不可缺少，因为艺术作品不仅具有感性的形式和生动的形象，而且还有内在的寓意和深刻的意蕴，并且常常具有朦胧性和多义性的特点。因此，在艺术鉴赏中，必然是情感体验与欣赏判断的结合，是感性因素与理性因素的结合。

艺术审美心理中的理解因素至少有以下三层含义：

1、艺术作品内容的鉴赏离不开理解因素。运用自己的生活经验和文化知识

来理解作品题材、主题、情节、场面、形象、典型、背景、典故、象征意义等内容。

2、艺术作品形式的鉴赏离不开理解因素。理解并掌握各门艺术的表现手法和艺术语言。

3、艺术作品内在意蕴和深刻哲理的认识，不能脱离理解因素。

艺术鉴赏的审美过程表现出阶段性和层次性

层次一：艺术鉴赏中的审美直觉。

审美直觉是指人们在审美活动或艺术鉴赏活动中，对于审美对象或艺术形象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美与艺术活动中的直觉性倍受关注，18世纪美学之父鲍姆嘉通在1750年第一次使用“美学”（Aesthetick，其实是感觉学的意思）。

特点：直观性和直接性。直观性就是我们欣赏艺术作品必须亲身去感受，区别于科学等其它人类实践活动，不能通过间接经验而获得审美感受。直接性常常表现为瞬间完成的不假思索地直接把握或领悟，无须通过逻辑判断或理性思维。

在审美直觉中存在通感现象。所谓通感，是指在艺术创作与鉴赏活动中，各种感觉相互渗透或挪移，大大丰富和扩展了审美感受。过去用联觉现象解释通感，联觉是感觉相互作用的一种情况，是一种已经产生的感觉引起另一种感觉的兴奋，或一种感觉的作用借助另一种感觉的同时兴奋而得到加强的心理现象。有的理论则强调联想在通感中的作用。格式塔心理学认为是由于人的各种感觉具有共同的力的图式和力的强度。

审美直觉是后天教育训练和艺术实践的结果。

层次二：艺术鉴赏中的审美体验。

是整个审美过程的中心环节，指鉴赏主体在审美直觉的基础上，达到艺术审美活动的高潮阶段，调动再创造的想象力和联想力，激起丰富的情感，设身处地地生活到艺术作品之中，获得心灵的审美愉悦，把外在作品中的艺术形象转化为鉴赏者自身的生命活动。如果说审美直觉阶段主要是艺术作品作用于鉴赏主体，心理活动相对处于被动状态，体现为一种感性直观的审美感受；那么，审美体验阶段则主要是鉴赏主体反作用于艺术作品，整个心理活动处于一种主动状态，体现为一种积极的审美再创造活动。

艺术鉴赏中的审美体验，包含着许多心理因素在其中积极地活动。它必须以注意和感知作为基础，在审美直觉的基础上方能进行；但是，审美体验由于更加侧重于鉴赏者对于艺术作品的再创造，因此，想象、联想和情感在其中更加活跃，

发挥着更加积极和重要的作用。审美体验中，想象和联想最为活跃，进行艺术再创造。这一阶段鉴赏者的审美情感被充分激发出来，尤其是想象和联想更是推动着审美情感的发展深化，使之更加强烈和深刻。

层次三：艺术鉴赏中的审美升华。

是艺术鉴赏活动的最高境界，指鉴赏主体在审美直觉和审美体验的基础上达到一种精神的自由境界，通过艺术鉴赏的审美再创造活动，在艺术作品和艺术形象中直观自身，实现本质力量的对象化。

顿悟：审美升华阶段常发生的现象。顿悟中有直觉，但是渗透了理性的色彩。

共鸣：审美升华阶段常发生的现象，审美主体和艺术形象之间契合一致、物我同一。表面上是与艺术形象之间共鸣，实际上是与创作主体共鸣。格式塔心理学派认为艺术的感染力来源于支配着自然和人类的无所不在的场，场表现为一种“力的图式结构”。当艺术品和鉴赏者完形机能（也就是力的图式）同一，主客体之间的“异质同构”的感染力就产生了。

总之，艺术鉴赏活动是一个完整的审美过程，也是一个动态的审美过程。这种动态性，使它在一定程度上可以区分为审美直觉、审美体验和审美升华三个阶段。这种完整性，则使得这样的区分只具有相对的意义，上述各个阶段并不是截然分开、依次递进的，事实上它们总是相互联系、相互渗透的，从而使整个艺术鉴赏活动成为一个完整的、复杂的、动态的审美过程。

审美直觉	艺术品作用于鉴赏者	感官层次
审美体验	鉴赏者反作用于鉴赏者	情感层次
审美升华	主体和客体的浑然合一	审美过程的超越

艺术鉴赏与艺术批评。

艺术批评是在艺术鉴赏的基础上深入，在一定艺术理论的指导下，对艺术作品和艺术现象进行细致深入的研究分析，并作出理论上的鉴别和论断。在艺术生产中发挥重要作用。

艺术批评的作用：

- 1、帮助人们更好地鉴赏艺术作品，提高鉴赏能力和鉴赏水平。从人们未曾注意的地方发现作品的审美价值，更正确更深刻的理解艺术作品和艺术形象。
- 2、通过对艺术作品的评价，形成对艺术创作的反馈。艺术家通过反馈不断认识自己，提高自己。

3、丰富和发展艺术理论，推动艺术科学的繁荣发展。一般来讲，艺术学的主要内容包括

艺术理论、艺术史和艺术批评三方面的内容。一方面，艺术批评利用艺术史研究提供的成果，以一定的艺术理论作指导；另一方面，通过分析新作品，评论新作家，发现新问题，总结新经验，从而不断丰富和发展艺术理论和艺术史的研究成果。

艺术批评的特征：科学性和艺术性的统一。

科学性：艺术批评家需要在艺术鉴赏的基础上，运用一定的哲学、美学和艺术学理论，对艺术作品和艺术现象进行分析与研究，并且作出判断与评价，为人们提供具有理论性和系统性的知识。同艺术鉴赏相比，是偏重理性分析的科学活动，更需要符合客观规律性。

艺术性：艺术批评作为一门特殊的科学，既需要冷静的头脑，也需要强烈的感情，既离不开理性的分析，更离不开艺术的感觉。艺术批评必须以艺术鉴赏中的具体感受为出发点，艺术批评文章应当具有艺术的感染力，才能真正打动读者，说服读者，真正发挥批评的作用。

统一：从某种意义上讲，艺术批评是一门科学，也是一种文艺体裁。优秀的艺术批评文章不仅应当逻辑清晰、论证严谨，而且应当文字优美、生动感人，给人们一种特殊的美感享受。艺术批评的二重性特点，还决定了艺术批评既带有强烈的个人色彩，又具有客观的共同标准。因此，艺术批评的标准应当是思想性和艺术性的完美统一。思想性是指艺术作品所具有的思想意义和所达到的思想水平，它是艺术作品内在的灵魂。艺术性是指艺术作品在艺术构思、艺术语言、艺术表现手法等方面所达到的水平，特别是从整体上达到完美的艺术境界，具有独创的艺术风格。当然，凡是优秀的艺术作品，总是达到了思想与艺术、内容与形式的完美统一，艺术批评也应当从这种统一的角度去评价艺术作品。

艺术批评作为艺术鉴赏的深化和发展，在艺术生产中发挥着重要的作用。

另一方面，艺术批评又应当具有艺术性。艺术批评作为一门特殊的科学，与其它的科学不同，它既需要冷静的头

脑，也需要强烈的感情，既离不开理性的分析，更离不开艺术的感觉。从某种意义上讲，艺术批评是一门科学，也是

一种文艺体裁。优秀的艺术批评文章不仅应当逻辑清晰、论证严谨，而且应当文字优美、生动感人，给人们一种特殊的美感享受。