

目录

第一章 绪论

第一节 艺术概论的研究对象及学科性质

第二节 学科任务与研究方法

第二章 艺术活动

第一节 艺术活动的构成

第二节 艺术活动的发生和发展

第三节 艺术活动的基本特征与性质

第四节 艺术活动的功能

第三章 艺术种类

第一节 艺术分类的方法

第二节 造型艺术

第三节 实用艺术

第四节 表情艺术

第五节 语言艺术（文学）

第六节 综合艺术

第四章 艺术创作

第一节 艺术创作主体

第二节 艺术创作过程

第三节 艺术创作的心理要素与艺术思维

第五章 艺术作品

第一节 艺术作品的构成

第二节 艺术作品的层次

第三节 典型和意境

第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮

第六章 艺术接受

第一节 艺术传播

第二节 艺术鉴赏

第三节 艺术批评

要题型

选择题、简答题、作品赏析题、论述题

第一章 绪论

【要点】了解本学科的研究对象、学科性质、学科发展及任务、研究方法等。

第一节 艺术概论的研究对象及学科性质

一、研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。艺术有广义与狭义之分。

广义的艺术包括实用艺术(建筑、园林、实用工艺、书法等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等)。

狭义的艺术专指语言艺术以外的其他艺术种类。语言艺术也称文学,人们有时把文学与狭义的艺术并称为文艺。我们这门“艺术概论”课程所使用的是广义的艺术概念。艺术活动是指人类从事的一切艺术行为。

二、学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

人类的艺术活动是伴随着人类社会的产生而产生的。早在数万年前的原始社会，人类就开始了音乐、舞蹈、绘画等艺术活动。随着社会的不断发展和进步，人类的艺术活动越来越丰富，随之产生了一系列艺术思想与艺术理论。如西方古希腊的许多著名哲学家、思想家、艺术家在他们的著作中提出了许多艺术思想，中国自古以来产生的大量的文论、诗论、乐论、画论等也都是对艺术的研究。这些都为艺术学的产生奠定了基础。

与艺术学联系密切的是美学，于18世纪中叶发展成为独立学科的。认为艺术即美，美学即艺术哲学。19世纪末，德国的康拉德·费德勒（1841-1895）首先提出了“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”的新见解，提出“美=艺术”的公式不能成立，把美与艺术、美学和艺术问题的研究区别开来，被称为“艺术学之父”。继费德勒从对象角度提出艺术学的独立性之后，德国的格罗赛（1862-1927）又着重从方法论上建立艺术科学。他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。

进入20世纪之后，德国的狄索瓦（1867-1947）、乌提兹（1883-1965）等大力倡导一般艺术学，出版了一系列学术专著，产生了广泛影响，使艺术学在德国及其他一些国家确立了学科地位。20世纪二三十年代，日本、苏联等国相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也出现了一些艺术学方面的译著和著作，标志着艺术学研究的进一步广泛和深入。

第二节 学科任务与研究方法

一、学科任务

（一）系统地阐释艺术活动的基本状况，确立科学、进步的艺术观

艺术观是指对艺术本质、艺术的一般规律及相关原理的观点，艺术观是世界观不可或缺的组成部分，正确的艺术观需要在先进的、科学的世界观基础上建立。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观是指导我们认识和分析艺术现象的基本出发点，用马克思主义基本理论和观点分析艺术现象，总结概括艺术规律，确立科学的、进步的艺术观是艺术概论学科的基本任务之一。

（二）深入论述艺术与社会发展的关系，坚持文艺“以人民为中心”的基本宗旨

马克思主义认为，人民对美好生活的向往是社会发展的根本动力，艺术活动的源泉是人民的社会实践，艺术源于生活，人民的社会实践活动是艺术创作取之不尽、用之不竭的源泉。艺术创作活动要坚持以人民为中心，坚持为人民创作；只有深入实践、深入群众、深入生活、努力创作出人民群众喜爱的精品力作，才能实现艺术家的价值，才能实现艺术服务社会发展的价值。

（三）了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点

艺术活动是由不同环节和部分构成的，这些环节和部分之间存在着有机联系，艺术理论研究的任务之一就是通过对艺术现象的分析，科学地认识艺术活动系统的各个组成部分和环节，辨析艺术系统内部的构成规律和艺术活动的内在规律与特点。

（四）指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评

艺术概论揭示艺术创作规律和审美接受规律，这些规律来源于艺术实践，又反过来指导人们的艺术实践，使人们自觉地按照艺术规律进行艺术创作、艺术批评和艺术鉴赏。

二、研究方法

艺术概论的研究方法主要包括三个层面：第一，坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义基本原则；第二，借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展；第三，运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

练习题

一、选择题（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填

在题后的括号内。)

1、作为一门独立学科的艺术学诞生于_____。

- A. 17 世纪末
- B. 18 世纪末
- C. 19 世纪末
- D. 20 世纪末

【答案】C

2、德国的_____首先将美学与艺术学区别开来，被称为“艺术学之父”。

- A. 康拉德·费德勒
- B. 黑格尔
- C. 格罗赛
- D. 狄索瓦

【答案】A

3、艺术活动产生于人类的_____时期。

- A. 原始社会
- B. 奴隶制前期
- C. 奴隶制后期
- D. 文明

【答案】A

二、简答题

1、简述艺术概论的研究对象和学科性质。

【答案】(1) 艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等；

(2) 艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的学科体系。

2、简述艺术概论的学科任务。

【答案】(1) 系统地阐述艺术活动的基本状况，确立科学、进步的艺术观；(2) 深入论述艺术与社会发展的关系，坚持文艺“以人民为中心”的基本宗旨；(3) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点；(4) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评。

3、简述艺术概论的研究方法。

【答案】艺术概论的研究方法主要包括三个层面：(1) 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则，坚持理论与实践相结合；(2) 借用行之有效的科学方法，如逻辑的方法、系统论的方法等，研究艺术活动的实践与发展；(3) 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

小结

绪论部分对艺术概论进行简要介绍，通过这部分的学习，应主要了解艺术学是一门什么样的学科，根据考试大纲，这部分内容所占分数比例为 1% 左右，所以复习重点是掌握练习题答案要点即可。

第二章 艺术活动

【要点】了解艺术活动的构成，理解艺术活动发生和发展的状况，掌握艺术活动的基本特征和性质，对艺术活动的功能有基本了解。

第一节 艺术活动的构成

艺术活动是人们运用审美的方式，认识客观世界、反映客观世界、进行艺术欣赏和创作的过

程。它是人类社会活动这个大系统中的一个子系统。根据艺术活动的发展及其当代状况,我们可以将艺术活动这个系统分解为四个构成要素:客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受。

一、 客体世界

艺术活动的主体是从事艺术活动的人, 客体世界是指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界, 艺术活动的客体是客观社会生活和自然界。赵树理没有对解放初期山西农村生活的亲身体验, 就写不出《小二黑结婚》; 老舍没有对老北京风土人情的切身体会和几十年老北京生活的积累, 也写不出《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》等优秀文学作品; 没有人类在意识生成和完善过程中逐渐形成的对形式美的审美认识, 也不会有书法艺术、舞蹈艺术、绘画艺术、音乐艺术的发展。所以说, 客观社会生活和自然界是构成艺术活动的要素之一。

二、 艺术创作与艺术制作

艺术创作是艺术家基于自身的审美经验和审美体验, 运用特定的艺术语言 and 材料, 将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

例如作家创作小说、诗歌等文学作品时, 就是在其自身的审美经验和审美体验基础上, 运用文学艺术语言进行文学艺术形象和意境的创作; 画家在进行绘画作品的创作时, 也是基于自身的审美经验和审美体验, 运用线条、色彩等绘画艺术语言进行艺术形象或艺术意境的创作。艺术创作的特点集中体现为“创造性”活动, 艺术家的创作是原创的、不可复制的。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形态, 它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中, 艺术制作的地位日趋重要, 具有了相对独立性。

艺术制作与艺术创作相比, 具有“以物质性制作为主”的特点。对物质技术的体现多于艺术创造性。但是, 艺术制作在电影、电视、现代音乐作品的制作等领域, 艺术制作具有重要的意义。所以, 我们把艺术创作与制作划分为介于客体世界与艺术作品之间的一个艺术活动环节。

三、 艺术作品

艺术作品是艺术创作和艺术制作的成果, 是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。艺术作品根据其物态化表现形式的不同, 可分为文学作品、绘画作品、音乐作品、舞蹈作品, 以及建筑、园林、影视作品等。

四、 艺术传播与接受

艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式, 将多种艺术信息或作品传递给接受者的过程。

艺术接受指在传播的基础上, 以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体, 积极能动地消费、鉴赏和批评等活动。

艺术接受与艺术传播紧密相连, 艺术传播的目的是为了使艺术作品为更多的人接受, 同时艺术接受又以艺术传播为基础。

第二节 艺术活动的发生和发展

一、 关于艺术活动发生的几种学说

艺术活动的发生是指艺术活动的起源。考古发现, 人类最初的艺术活动始于上万年前的冰河期。由于年代的悠久, 艺术起源的问题蒙上了一层神秘的色彩。早在人类社会发展的初期, 处于蒙昧时期的人类就开始试图用神话传说来解释文艺的起源。于是, 西方出现了文艺女神缪斯的神话, 中国出现了夏禹的儿子启偷记天帝的音乐并带回人间的传说。

当人类进入文明社会以后, 产生了许多不同的解释, 其中影响较大的主要有以下几种观点

(一) 模仿说

模仿说认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。这是一种关于艺术起源的最古老的理论观点, 它在古希腊的哲学家中比较流行, 德谟克利特、亚里士多德等人均持这种观点。

模仿说在西方的影响极其深远。

早在两千多年前，古希腊哲学家德谟克利特说：“从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”这种关于艺术起源于“模仿”的理论有一定的合理之处。因为早期的人类艺术，特别是原始艺术中，绝大部分艺术作品都具有明显的“模仿”特点，如西班牙北部阿尔塔米拉洞穴和法国蒙地亚克的拉斯科洞穴中发现的约两万年前旧石器时代的壁画，绘有的马、牛、猪、鹿、熊等动物形象和粗糙的人像，都是对现实生活中动物和人物各种神情姿态的模仿与记录。

模仿说肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，其中包含着朴素唯物主义的观点，具有进步的和合理的内容。但是，这种说法只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质。

（二）游戏说

这种观点认为，艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。一方面是人类具有过剩的精力，另一方面是由于人类可以将这种过剩的精力投入到非功利性的活动中，于是体现为一种自由的“游戏”。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这种观点。

人只有在“游戏”时，才能摆脱自然的强迫和理性的强迫，获得真正的自由，只有通过“游戏”，人才能实现物质与精神、感性与理性的和谐统一。

（三）表现说

这种观点认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。持这一观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家科林伍德、美国学者苏珊·朗格等。表现说对西方现代社会的艺术活动产生了巨大影响。

但是，把艺术的起源归结为“表现”，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。

（四）巫术说

这种观点认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。这是近现代西方学术界最具影响的理论之一。这一学说最早由英国学者爱德华·泰勒提出，英国学者詹姆斯·弗雷泽也持这种观点。

（五）劳动说

劳动说认为艺术产生的根本动力和原因，在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。该学说是艺术产生根本原因最具影响的理论阐述之一。俄国普列汉诺夫等人对此进行过阐释。俄国马克思主义理论家普列汉诺夫在《论艺术》（又称《没有地址的信》）中阐述了艺术产生于劳动的观点，他指出：人类社会最初的艺术是从劳动中产生的，因为劳动不仅创造了人，也创造了人类艺术。

劳动说认为，艺术最初是从生产劳动中萌芽和产生的，人类为自身生存和发展而进行的劳动是艺术产生的根源。劳动说以历史唯物主义理论为基础，肯定了物质生产实践在艺术产生过程中的决定作用，其理论核心具有一定的科学性。但劳动说忽视其他社会因素在艺术起源过程中的作用，仍然不足以解释各种艺术活动的起源。

（六）多元说

人类最初的艺术活动可能就是由多种多样的因素促成的，各种原始艺术形式的出现，更是难以被归结为某种单一的原因。从总体上讲，以往关于艺术发生的诸种学说均有其合理性，但也不同程度地存在着片面性。

多元说认为，艺术的发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，原始人类模仿自然的本能（模仿说）、表现情感的需要（表现说）、游戏的冲动（游戏说）也渗透其中，尤其是对于原始人来说更为重要的原始巫术（巫术说）与原始生产劳动（劳动说），更是在其中发挥了决定性作用。艺术的起源应当是多因的，而不是单因的，归根结底艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

二、艺术活动的发展

（一）艺术发展的根本因素

经济基础的发展对于艺术发展具有较强的制约和影响作用，同样艺术的发展也要受到经济的制约和影响。生产劳动为是推动艺术发展的根本动力。经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的联系，但并不是机械地互为因果关系的。因此，艺术的发展与经济并不总是同步的。

1.根据马克思主义理论，人类社会结构分为两大部分，其一是经济基础，其二是上层建筑。经济基础与上层建筑是对立统一的，经济基础决定上层建筑的性质，上层建筑反映经济基础，并对经济基础具有反作用。经济基础的变革必然带来上层建筑的变革，先进的上层建筑的确立反过来加速旧的经济基础的摧毁，促进新的经济基础的形成和巩固，这对矛盾的对立统一是推动社会进步的强大动力。

2.经济基础的发展对于意识形态具有较强的制约和影响作用，同样艺术的发展也要受到经济基础的制约和影响。主要体现在如下几个方面。

其一，经济基础及其相关的社会发展为艺术提供了新的艺术主题和艺术题材。

其二，经济基础的发展为艺术带来新的艺术观念。

其三，经济基础影响和制约艺术形式的变化。

3.经济对于艺术的制约和影响作用并不是直接的，艺术的发展与经济并不总是同步的。例如；中国的魏晋时代是一个政治黑暗、经济上落后、军事上腐败的历史时期，但在艺术上却产生了曹氏父子、建安七子、陶渊明等人的诗歌，王羲之父子的书法，顾恺之的绘画等光耀千秋的艺术杰作。

（二）艺术发展的继承与创新

在促进艺术发展的各种因素中，继承和创新是一对重要的范畴，二者的辩证关系则是艺术发展的一条基本规律。

1、继承和创新是促进艺术发展的重要因素。历史不外是各个世代的依次交替，每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。

2、艺术的历史继承性，首先表现为对本民族艺术传统的吸收和接受，以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳，艺术的这种历史继承性，在艺术形式和技巧方面表现得最为明显。艺术的历史继承性还体现在审美观念和创作方法上。在艺术发展中，继承是手段，创新是目的。继承固然是艺术发展的重要环节，而创新却是艺术发展的关键。

3、艺术发展的过程就是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。为了创新，就要坚持批判的原则，对过去的文化遗产去其糟粕，取其精华，不断适应新的时代人们对于审美文化和艺术的需求。

第三节 艺术活动的基本特征与性质

一、艺术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，同时又具有自身的审美特性，它是一种审美的意识形态。艺术不同于其他意识形态的基本特征是它以具体的形象反映客观世界，而不是像其他意识形态那样以抽象的概念和推理来反映客观世界。

（一）艺术与哲学

哲学主要从事对自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律的研究，哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响。艺术也可以通过审美创造对哲学家的思维及思想产生启迪，从而在一定程度上影响哲学。

例如，卡夫卡的小说《变形记》，情节并不复杂，故事讲一个推销员早晨醒来后发现自己变成了一只甲壳虫，最后悲惨地死去。这篇小说集中体现出卡夫卡的存在主义哲学观念，主要是孤独感、危机感、“人即非人”等，具有强烈的非理性主义哲理色彩。又如唐代诗人陈子昂

的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”短短几句，既写出诗人怀才不遇、报国无门的思想感情，又蕴藏着诗人感叹生命有限而自然无穷的深邃人生哲理。

哲学对艺术的影响，更表现在它能起到促进艺术潮流形成的作用。例如，作为现代主义文艺的重要流派之一的超现实主义，就是以法国唯心主义哲学家柏格森的直觉主义作为理论基础。他从唯心论和神秘论的立场出发，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”。

（二）艺术与宗教

宗教长期利用艺术来宣传宗教，客观上促进了艺术的发展，同时艺术也在不断影响着宗教。但宗教和艺术在思维方式和终极目的上的根本差异，决定了二者的本质区别。

（三）艺术与道德

一方面，一定社会的伦理道德总要通过艺术的内容和精神得以体现；另一方面，艺术以审美的方式，对道德观念进行思考并加以表现，从而影响人们的道德观念。

（四）艺术与政治

一方面，从整个社会历史的发展来看，政治对于艺术有着巨大的影响，经济基础主要通过政治影响艺术。政治是经济的集中表现，而艺术则远离经济基础，只有通过政治中介才能与经济基础联系。因此，艺术必然要受到政治的巨大影响。

另一方面，中外艺术史上的大量事实可以证明，艺术也主要通过政治中介反作用于经济基础。进步的艺术总是通过进步的政治来给经济以积极影响；而没落的艺术则是通过反动的政治为其经济服务。

（五）艺术与经济

艺术与经济始终具有密切的联系。经济是艺术发展的重要支撑和保障，艺术又以审美文化的提升影响经济的发展。主要体现为：其一，经济基础及其相关的社会发展为艺术提供了新的艺术主题和艺术题材；其二，经济基础的发展为艺术带来新的艺术观念；其三，经济基础影响和制约艺术形式的变化，新型物质材料和科技领域等新兴经济发展，直接影响新的艺术形式的产生。

（六）艺术与科学

现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段，并促使新的艺术形式的产生和美学观念的变化。

二、艺术活动的基本特征

（一）艺术活动的形象性

广义的形象包括审美形象和审美情境与意境。形象是指事物的具体形状或姿态，审美形象是指艺术活动中能引起人的思想或感情活动的生动、具体、可感的人物和事物形象。

（二）艺术活动的情感性

艺术中的情感即审美情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感，情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一，同时情感又是艺术创作的基本元素。

（三）艺术活动的审美性

艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根本标志。艺术的审美特性是形象的、情感的和多义的，其意识形态特性是隐含在审美特性之中的，它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

第四节 艺术活动的功能

一、艺术活动的功能

艺术活动的社会功能主要包括审美认知功能、审美教育功能、审美娱乐功能。

（一）审美认知功能

艺术的审美认知功能，指人通过艺术活动能够获得关于自然、社会的知识和信息。

首先，艺术对于社会、历史、人生具有审美认知功能，因为艺术活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体和客体统一等特点，往往能够更加深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵。

其次，对于许多的自然现象，艺术也同样具有审美认知作用，可以帮助人们增长多方面的科学知识。

（二）审美教育功能

艺术的审美教育功能，主要是指人通过艺术活动，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。

（三）审美娱乐功能

艺术活动的审美娱乐功能，主要是指人在艺术审美活动中，能够使身心得到调节，精神获得愉悦

（四）审美体验功能

审美体验功能是指人在艺术活动中能够浸入丰富的情感体验，使性情获得陶冶。如同艺术创作是一种自由自觉的活动，艺术家在创作中处于一种完全忘我的状态，沉醉其中，并获得极大的满足和快乐一样，艺术欣赏同样也是一种自由自觉的活动。人们欣赏艺术作品时，读者、观众或听众也同样处于一种忘我的状态，沉醉在艺术作品之中。

（五）四种功能是一个有机整体，不可分割

艺术的审美教育功能、审美认知功能、审美娱乐功能、审美体验功能四者密不可分，是一个有机整体。

二、艺术教育

（一）艺术教育的概念

艺术教育美育的核心，也是实施美育的主要途径。美育即审美教育，是指运用审美的方式实施教育，旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣，促进人格的完善及全民族整体素质的提升。美育理论体系的建立则是在世界近代史上才开始的，“美育”这个概念，也是直到近代，才由18世纪德国美学家席勒正式提出来的。

席勒是德国古典美学的代表人物之一，其最主要的美学著作是《美育书简》，在这一美学理论名著中，他不但首次提出了“美育”这一概念，而且系统阐述了他的美育思想。

（二）艺术教育的任务和目标

艺术教育的任务和目标主要包括以下几个方面：

第一，普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。

第二，健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。

第三，陶冶人的情操，培养完美的人格。

练习题

一、简答题

1、简述艺术活动的构成。

【答案】艺术活动由客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受4个要素或环节构成。

（1）客体世界即指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界，具有审美价值的客体世界是艺术创作主体观照的主要对象。

（2）艺术创作指艺术家基于自身的审美经验和审美体验，运用特定的艺术语言和材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

（3）艺术作品是艺术创作和艺术制作的成果，是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

(4) 艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接受者的过程。艺术接受指在传播的基础上,以艺术作品为对象,以鉴赏者为主体的积极能动的消费、鉴赏和批评活动。

2、简述艺术发展的根本因素。

【答案】艺术的发展根源于经济基础的发展,但经济基础不是直接地对艺术产生制约与影响作用,而是需要通过各种复杂的中介因素和环节制约与影响艺术的发展,所以艺术与经济的发展有时会有不平衡性

3、简述艺术发展中的继承与创新关系。

【答案】(1) 继承和创新是促进艺术发展的重要因素。艺术的发展历史具有其内在继承性,这种继承性,反映着社会意识形态和人们审美观念的连续性。后一时代的艺术必然在前一时代的基础上得以发展。

(2) 艺术的历史继承性,首先表现为对本民族艺术遗产的吸取和接受,以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳,还在于对艺术的形式与技巧、内容、审美观念和创作方法等方面的继承。

(3) 艺术发展的过程就是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。为了创新,就要坚持批判的原则,对过去的文化遗产去其糟粕,取其精华。同时,又要坚持在艺术内容、艺术形式、艺术语言、艺术表现手法等方面的创造,不断适应新的时代人们对于审美文化和艺术的需求。

4、简述艺术活动的社会功能。

【答案】(1) 审美认知功能。

(2) 审美教育功能。

(3) 审美娱乐功能。

(4) 审美体验功能。

5、简述艺术教育与美育的关系。

【答案】(1) 美育即审美教育,是指运用审美的方式实施教育,旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣,以促进其人格的完善及全民族整体素质的提升。

(2) 艺术教育是美育的核心,也是实施美育的主要途径。艺术教育主要通过指导人们进行艺术创作、艺术鉴赏等活动,实现美育的最终目标。狭义的艺术教育指培养专业艺术创造者的特定教育。

二、论述题

1、论述艺术起源的“多元说”理论。

【答案】(1) 多元说认为,艺术的发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,原始人类模仿自然的本能(模仿说)、表现情感的需要(表现说)、游戏的冲动(游戏说)也渗透其中,尤其是对于原始人来说更为重要的原始巫术(巫术说)与原始生产劳动(劳动说),更是在其中发挥了决定性作用。

(2) 艺术的起源应当是多因的而并非单因的,归根结底,艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

2、联系实际论述艺术活动的基本特征。

【答案】(1) 艺术活动的形象性。形象即审美形象,在广义上包括审美的情境和意境。形象把握是艺术活动特有的方式,是主体对于客体领悟式的审美创造,它是感性的而不是理性的,是体验的而不是分析的。

(2) 艺术活动的情感性。艺术中的情感即审美情感,是一种无功利的具有人类普遍性的情感,情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一,同时情感又是艺术创作的基本元素。

(3) 艺术活动的审美性。艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根

本标志。艺术的审美特性是形象的、情感的和多义的，其意识形态特性是隐含在审美特性之中的，它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

小结

对于第二章的内容，需要重点了解艺术活动的构成，理解艺术活动发生和发展的状况，掌握艺术活动的基本特征和性质，还有艺术的基本功能。根据《复习考试大纲》的要求，这一部分占试卷内容的17%，是考试重点内容之一。复习时既要重视掌握有关艺术活动的基础知识和基本概念，又要注意透彻理解和掌握关于艺术活动的构成、艺术活动的基本特征和性质等基本理论。

第三章 艺术种类

【要点】理解和掌握艺术分类的基本原则和方法，理解各艺术种类的特性，了解不同艺术种类体裁的区分，熟悉中外艺术史上重要的艺术家和艺术作品。

第一节 艺术分类的方法

艺术的分类方法主要的有以下几种：

- 1.以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为时间艺术（音乐、文学等）、空间艺术（绘画、雕塑等）和时空艺术（戏剧、影视等）。
- 2.以对艺术作品的感知方式为依据，可以将艺术分为听觉艺术（音乐等）、视觉艺术（绘画、雕塑等）和视听艺术（戏剧、影视等）。
- 3.以艺术作品对客观世界的反映方式为依据，可以将艺术分为再现艺术（绘画、雕塑、小说等）、表现艺术（音乐、舞蹈、建筑等）和再现表现艺术（戏剧、影视等）。
- 4.以艺术作品的物化形式为依据，可以将艺术分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、工艺美术等）。
- 5.以艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据，可以将艺术分为五大类别：造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术（文学）、综合艺术。

第二节 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的一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。造型艺术主要包括绘画、雕塑、摄影、书法艺术等。

一、绘画艺术

绘画是一门使用一定的物质材料，运用线条、色彩和块面等元素，通过构图、造型和设计等手段，在二度空间（平面）里创造出静态的视觉形象或情境的艺术。绘画在造型艺术中处于基础地位。

绘画艺术的种类，根据使用材料的不同，可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等；根据表现对象的不同，可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等；根据作品形式的不同，可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

中国画：简称国画，在世界美术领域中自成体系，独具特色，成为东方绘画体系的主流。中国画的主要特点是：

第一、工具材料一般采用中国特制的毛笔、墨和颜料，在宣纸或绢帛上作画。

第二、中国画的另一个重要特点，是在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法（即可移动的远近法），使得视野宽广辽阔，构图灵活自由，冲破了时间与空间的局限。中国画在构图时，还可以将不同时间和不同空间的事物安排在一个画面中。如五代南唐画家顾闳中的不朽名作《韩熙载夜宴图》，就是以五段连续的画面来构成一幅长卷，韩熙载这个人物在不同的画面中多次出现。

又如，北宋画家张择端的著名风俗画长卷《清明上河图》，更是以散点透视法把汴河两岸数十里的繁华景象描绘在一个完整的画面中，以全景方式展现北宋都城汴京从城郊农村到城内

街市的热闹情景。

第三、中国画将绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起，讲究诗、书、画、印的结合，形成了中国画独特的内容美和形式美。

第四、从根本上讲，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。中国画的传统画法有工笔画，也有写意画。

油画：是西方传统绘画的代表，具有极高的表现力，是西洋画的主要画种，对世界绘画的发展产生了极大影响。油画因使用油质颜料而得名，油画作品是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的，其特点是：色彩丰富，具有强烈的色调层次、光线、质感和空间感，能够充分表现物体的质感，能真实生动地描绘事物，具有很强的艺术表现力。油画的传统是重视对自然的忠实模仿。此外，油画颜料有较强的覆盖力，易于修改，为画家提供了艺术创作的便利条件。意大利文艺复兴初期的著名画家、雕塑家乔托被认为是欧洲绘画之父和现实主义画派的鼻祖。

文艺复兴时期的“画坛三杰”米开朗琪罗、达·芬奇和拉斐尔，分别创作了《创世记》《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》《西斯廷圣母》等作品。

17、18世纪，欧洲绘画进一步摆脱了宗教的束缚，肖像画、风景画、风俗画、静物画、动物画都获得了极大的发展，涌现出一批杰出的画家，如荷兰的伦勃朗（代表作品有《夜巡》《自画像》等）、尼德兰的鲁本斯（代表作品有《阿马松之战》等）、西班牙的委拉斯贵支（代表作品有《教皇英诺森十世肖像》等）、法国的夏尔丹（代表作品有《饭前祈祷》等），以及英国的透纳（代表作品有《战舰归航》等）。

18、19世纪涌现出许多美术流派和著名画家，其中有法国新古典主义的代表人物雅克·路易·大卫（作品有《马拉之死》等），法国浪漫主义美术的代表人物籍里柯（作品有《梅杜萨之筏》等）和德拉克洛瓦（作品有《自由神领导人民》等），法国批判现实主义的代表人物库尔贝（作品有《石工》等）和米勒（作品有《拾穗者》等），法国印象主义美术代表人物莫奈（作品有《日出·印象》《草垛》等）和雷诺阿（作品有《浴女》《包厢》等），以及法国后印象主义的代表人物塞尚（作品有《苹果和橘子》等）和高更（作品有《塔希提的妇女》等）。

英国、美国、瑞典、丹麦都出现了一批优秀的艺术家，特别是俄国“巡回画派”集中了一批杰出的画家，其中最著名的是列宾（作品有《伏尔加河上的纤夫》《不期而至》）和苏里柯夫（作品有《近卫军临刑的早晨》《女贵族莫洛佐娃》）。

版画：特点是采用笔画和刀刻的方法，在不同材料的版面上进行刻画，然后印制出多份原作。由于所用的版面材料和性质不同，版画可分为三大类：木刻和麻胶版画的“凸版”类、铜版画等的“凹版”类、以及石版画等的“平板”类。“凸版”类是在木板或麻胶版上刻制而成；“凹版”类则是用酸性液体腐蚀铜版形成各种凹线，从而构成具有独特艺术效果的画面；“平板”类是在石印术基础上采用特殊药墨制成。

水彩画：大约产生于15世纪末文艺复兴时期，18世纪起在英国发展为独立画种。水彩颜料是用胶水调制而成的，颜料透明而单纯，作画时用水溶解颜料于纸上，利用画纸的白地和水粉颜料的相互融合渗透，能表现出一种特殊的透明感觉，以及滋润晕化等效果。水彩画虽然较难构成鸿篇大作，但使用轻便，能充分发挥水分淋漓酣畅、善于晕化渲染之特点，使作品具有明快柔和、轻松抒情等独特的艺术魅力。

水粉画：同水彩画一样，都是用水调和颜料而作画的，但水彩颜料非常透明，没有覆盖力，而水粉颜料则一般不透明，不同程度地含有粉质，具有一定的覆盖力。

除以上画种之外，还有用铅笔、木炭、钢笔作画的素描等。

二、雕塑艺术

雕塑是一门直接利用物质材料，运用雕刻或塑造的方法，在三度空间（立体）中创造出实体形象的艺术。

从表现手法和形式来区分，雕塑主要分为：圆雕、浮雕和透雕三种。

圆雕：又称“浑雕”，是指不附在任何背景上，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”，是指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：又称“镂空雕”，是指在浮雕基础上，保留凸出的物像部分，而将背景部分进行局部或全部镂空雕刻。

此外，雕塑还可以从其他方面进行分类，如从制作工艺来看，它可以分为雕和塑两大类。雕，有石雕、木雕、玉雕等；塑，有泥塑、陶塑等

三、摄影艺术

摄影艺术是采用摄影技术和手法获取静态图像来反映客体世界、进而表现主体审美情感的艺术。构图、光线和色调是其主要造型手段。

摄影艺术的样式和题材繁多。按感光材料和画面颜色，可以分为黑白摄影和彩色摄影；按题材，可以分为肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影等。

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、半身像、全身像和群像等。

建筑摄影：也是摄影艺术的一种，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。

风光摄影：其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上，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。

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，很快传遍世界各国，成为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，作品从构图布局到光影调节都有极严谨的法则，该派曾风行一时。

(1) 纪实主义摄影。它至今仍是摄影艺术中最重要的一个流派，该派从照相机能真实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

(2) 印象主义摄影。它是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。

(3) 超现实主义摄影。它是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、多重曝光、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。

四、书法艺术

书法是以线条的组合、变化来表现文字之美的艺术形式，它主要通过用笔用墨、结构章法、线条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。书法是建立在汉字基础上的艺术，书法艺术的发展同汉字的发展密不可分。

书法是以线条的组合、变化来表现文字之美的艺术形式，它主要通过用笔用墨、结构章法、线

条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。书法是建立在汉字基础上的艺术，书法艺术的发展同汉字的发展密不可分。

早在三千多年前的殷代，刻在龟甲、兽骨上的“甲骨文”，就是以象形为基础的汉字，奠定了书法艺术的一些基本要义。

商周至战国时代的“金文”脱胎于“甲骨文”，并且渐趋齐整雄伟。

金文

秦代统一了文字，由大篆变为小篆，所见书迹有泰山、琅那、碣石、会稽等地的刻石，以及竹简、刻符等，风格端庄，形体更加匀润流畅。

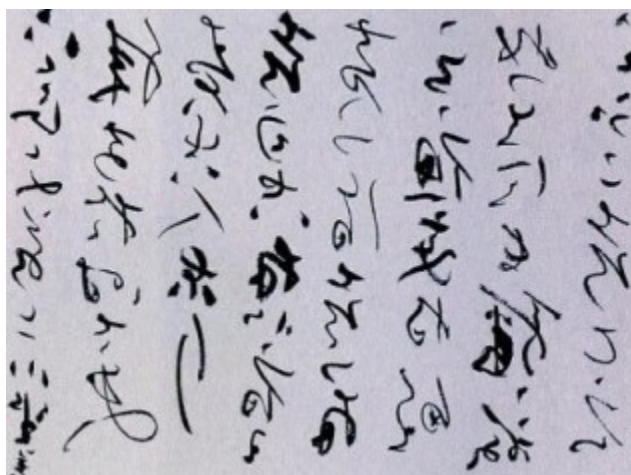

大篆、

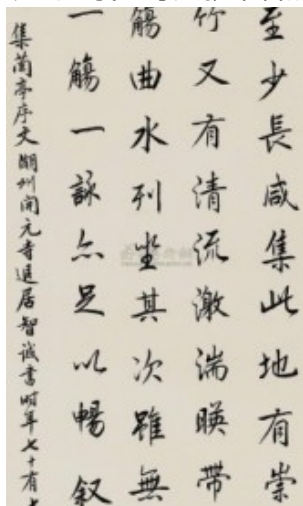
小篆

汉代出现了雄浑豪放的隶书与自由飞动的草书。

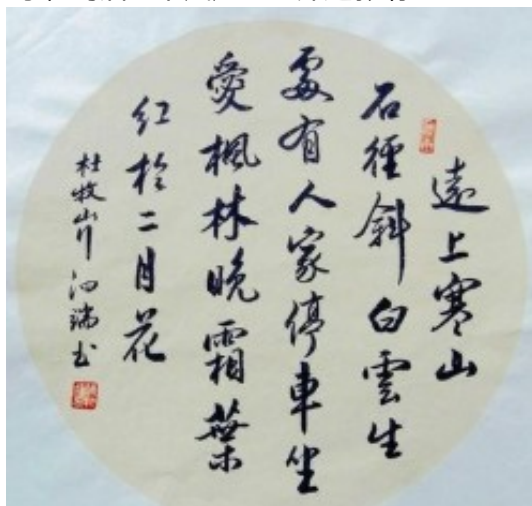

草书

魏晋时期是书法艺术繁荣发展的时期，楷书、行书、草书等各种书体更加齐备和完善，并且涌现出王羲之等成就卓著的书法大家，对后世书风产生了深远影响。

楷书、

行书

唐代是书法艺术的鼎盛时期，各种书体都有了承先启后的发展，尤其是楷书的成就达到高峰。唐代书法注重书家感情个性的发挥，追求自由的个性表现，故有“宋人尚意”之说，出现了苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四大家，具有各自独特的风貌。

元、明、清书法上承古意，个人风格更加鲜明多样，成为书法艺术发展史上又一繁荣的时代。书法主要通过文字字体的用笔用墨、点画结构、结构章法、线条组合等造型美，来表现人的气质、品格和审美情操。

中国书的样式主要包括：篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。篆书，又有大篆、小篆的区分。

第三节 实用艺术

所谓实用艺术，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、工艺与设计艺术等。

一、建筑艺术

建筑艺术是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间艺术。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，建筑艺术凝结了一定时代、民族的审美意识和精神气质，体现出民族性和时代感。建筑可分为民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等。

二、园林艺术

园林艺术利用多种技术手段和艺术手法，将山水、花木、建筑等要素组合成为统一的景观。园

林艺术体现自然因素和人文因素的有机融合。园林在广义上是建筑的一种类型。园林艺术的类型，从世界范围看主要有三种，即欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林。**东方园林 以中国园林为代表。中国园林的历史悠久，到秦汉时的帝王宫苑已具有很大规模，形成了以湖水为中心，堆山建岛，修筑宫室的“一池三山”的传统中国园林格局。中国园林的基本特点是崇尚自然，但又不是对自然的简单模仿，而是对自然的艺术再现。**

欧洲园林 以法国园林为代表。它崇尚“人工美”，要求结构布局均衡匀称、井然有序。这种园林由规整性的几何图案构成，花坛、道路、水池、草坪和修剪过的矮树等互相配合，平坦开阔，一览无余。

阿拉伯园林 发端于古代巴比伦和波斯。因为当地干旱缺水，很重视水的利用。波斯园林就形成了以十字形道路交叉处的水池为中心的格局。

三、工艺与设计艺术

1.工艺

工艺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。工艺的范围极其广泛,几乎包括除建筑以外人类所有的日常生活用品的制造工艺。具体来讲,工艺品主要包括以下三大类:

第一类是经过艺术处理的日常生活实用品,如漂亮的绣花枕套、精致的被面床单、美观的玻璃器皿等。

第二类是民间工艺美术品,如竹编器件、草编器件、蜡染织物、泥塑、木雕、剪纸等,它们采用的原材料一般比较低廉,工艺比较简单,价格也比较便宜,既可供使用,又可供观赏。

第三类是特种工艺美术品,如景泰蓝艺术陶瓷、象牙雕刻、玉雕、金银摆件等,它们采用的原材料比较珍贵,工艺非常精细,价格也比较昂贵,主要供观赏和珍藏之用,这些特种工艺品实际上已经不具有实用价值,而是主要具有审美价值和艺术价值了。

2.设计艺术

设计艺术是工业革命后在国际上兴起的一门交叉性应用学科,是围绕着某种制作或生产目的进行的富有审美意趣的创作。主要包括产品设计、环境设计、视觉设计等。

从狭义上讲,设计艺术也被称为工业设计或工业美术,它是从传统的工艺美术中发展起来的。它既区别于手工艺品制作,也不同于纯艺术品制作,它是在现代工业生产的基础上产生的工业产品创新的社会实践形态。

设计艺术范围相当广泛,总体上讲,大致包括以下三个方面:

一是产品设计,从家具、服装、餐具等日用品到汽车、飞机、电脑等高新技术产品,都属于产品设计的范畴。它的突出特点是将造型艺术与工业产品结合起来,使工业产品艺术化。

二是环境设计,指人类对各种自然环境因素和人工环境因素加以改造和组织,对物质环境进行空间设计,使之符合人的行为需要和审美需要。

三是视觉设计,指人们为了传递信息或使用标记所进行的视觉形象设计。从狭义上讲,视觉设计又被称为平面设计,主要包括装帧设计、印刷设计、包装设计、展示陈列设计、视觉形象设计、广告设计等。

第四节 表情艺术

所谓表情艺术,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,它主要是指音乐和舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

一、音乐艺术

音乐艺术是以人声或乐器声音为材料,通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。音乐艺术以旋律、节奏、和声、配器、复调等为基本手段,以抒发人的审美情感为目标,具有情感表现力和情绪感染力。

音乐可分为声乐和器乐两大类。声乐按演唱者可分为男声、女声和童声三类,按音域可以分为高音、中音和低音。根据乐器的不同种类,器乐可分为弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐等。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、配器等。

旋律是音乐、艺术思想的主要载体,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。

二、舞蹈艺术

舞蹈艺术是以人体动作为主要表现手段,运用造型、表情、节奏、空间运动等要素,创造形象和表现情感的艺术样式。

舞蹈的品种有民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞等;按出场人物的数量可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

第五节 语言艺术(文学)

语言艺术即文学,文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。包括诗歌、散文、小说、

戏剧文学和影视文学等。

一、诗歌

诗歌是文学的基本体裁之一，是用有节奏、韵律的语言反映社会生活和表达思想感情的艺术。诗歌分类可分为抒情诗（例如唐代诗人张继《枫桥夜泊》）和叙事诗（例如北朝民歌《木兰》）；又可分为格律诗（莎士比亚 154 首十四行诗）和自由诗（美国诗人惠特曼《草叶集》还有我国的徐志摩）。

二、散文

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。散文的选材范围广泛，表现手法多样，结构自由，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，一般可分为抒情散文、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会在动人的生活画面之中，如现代作家朱自清的《荷塘月色》、冰心的《往事》等。

叙事散文：包括报告文学、特写、速写、传记文学、游记等，侧重叙述人物、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，如唐代柳宗元的山水游记《小石潭记》、东晋陶渊明的《桃花源记》、现代朱自清的《背影》等。

议论散文：主要是指杂文，它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，乃至幽默、讽刺等手法作为锐利的武器，通过精辟深刻的说理和妙趣横生的议论，使文章具有以理服人的理论说服力和以情感人的艺术感染力，成为一种相对独立的文学样式。

三、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，它的特点是在生活素材的基础上用虚构的方式来再现生活，因此，人物、情节和环境是小说不可缺少的三个基本要素。

人物在小说中是最基本的构成要素之一。它可以详细描绘人物的外貌、举止，也可以表现人物的对话、行动。可以通过不同的视角，从其他人物的眼中观察和表现这个人物，还可以把笔触伸入人的内心世界，通过深层心理描写来塑造有血有肉的人物形象。特别是小说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、复杂丰满的典型人物。

情节是小说另一个基本的构成要素。传统小说的情节具有完整性、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。

环境同样是小说一个基本的构成要素，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。

四、戏剧文学和影视文学

戏剧文学和影视文学主要指戏剧和影视剧的剧本。电影、电视剧本与戏剧剧本一样，也属于语言艺术，是一种文学体裁，可供读者阅读。

影视剧本的特征主要有三点：

一是影视剧本的语言描写具有较强的视觉性和画面感。

二是影视剧本的语言要采用影视蒙太奇的表达方式，按蒙太奇的组接方式进行结构，以利于拍摄和胶片的剪辑组合。

三是人物对话应少而精。

第六节 综合艺术

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视、数字等一类艺术的总称。

一、戏剧艺术

戏剧艺术是指以舞台演出为表现形式，由演员扮演角色，为观众现场展现故事情节的艺术样式。戏剧以演员的动作和声音为基本表现手段，以舞台美术、音响、服装、化妆、道具等多种技术手段为重要构成要素。

戏剧的分类：可以分为话剧、歌剧和舞剧；按其矛盾冲突的性质的不同可以分为：悲剧、喜剧和正剧；按其容量大小，可以分为多幕剧、独幕剧。

悲剧代表作：希腊著名悲剧家索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。莎士比亚的著名悲剧《哈姆雷特》法国作家小仲马《茶花女》

喜剧代表作：莎士比亚《威尼斯商人》《第十二夜》。法国剧作家莫里哀《太太学堂》《唐璜》、俄国果戈理的《钦差大臣》

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。

戏曲是中国传统的戏剧形式，主要表现手段是：唱、念、做、打。审美特征是：程式化、虚拟性。剧种主要有京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏等。代表作有：关汉卿的《窦娥冤》、王实甫的《西厢记》、汤显祖的《牡丹亭》等。

二、电影艺术

电影艺术是一门将艺术与科学结合而成的综合艺术，它以画面为基本元素，并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介，在银幕上创造直观、感性的艺术形象和意境。电影的种类除有声片、无声片、黑白片、彩色片外，还可按内容分为故事片、美术片、纪录片、科教片四大类别。

蒙太奇是电影美学的重要元素，也是电影的基本表现手段。蒙太奇是影视艺术的一种结构表现方法，它不仅和镜头与镜头的时空转换与连接有关，也和镜头内部的时空转换与连接有关，还是画面与画面之间的组合关系。

三、电视艺术

电视艺术是一门迄今为止最年轻的艺术。1936年英国广播公司在伦敦正式播放电视节目，标志着电视诞生。

电视艺术主要指运用电视手段创作和传播的各种文艺作品，其中主要包括电视剧、电视文艺专题片、电视综艺节目、音乐电视等。

特征：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，从而达到引人入胜的艺术效果。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。

四、数字艺术

狭义的数字艺术是指运用数字技术制作的影音、动画或其他艺术作品。

广义的数字艺术泛指运用数字技术手段创作的数字化艺术作品，只要在创作过程中全面或部分使用了数字技术手段或载体，作品具有独立的审美价值，都可以归类为数字艺术。

练习题

一、简答题

1、简述五种主要的艺术分类方法。

【答案】(1) 以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为时间艺术、空间艺术和时空艺术。

(2) 以对作品的感知方式为依据，可以将艺术分为听觉艺术、视觉艺术和视听艺术。

(3) 以艺术作品对客观世界的反映方式为依据，可以将艺术分为再现艺术、表现艺术和再现表现艺术。

(4) 以艺术作品的物化形式为依据，可以将艺术分为动态艺术和静态艺术。

(5) 以艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据，可将艺术分为五大类别：造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术（文学）、综合艺术。

2、简述绘画艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 绘画是一门使用一定的物质材料, 运用线条、色彩和块面等元素, 通过构图、造型和调色等手段, 在二度空间(平面)里创造出静态的视觉形象或情境的艺术。

(2) 种类: 根据使用材料的不同, 可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等; 根据表现对象不同, 可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等; 根据作品形式不同, 可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

3、简述中国画的概念及其种类。

【答案】(1) 工具材料一般采用中国特制的毛笔、墨和颜料, 在宣纸或绢帛上作画。

(2) 中国画的另一个重要特点, 是在构图方法上不受焦点透视的束缚, 多采用散点透视法(即可移动的远近法), 使得视野宽广辽阔, 构图灵活自由, 冲破了时间与空间的局限。

(3) 中国画将绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起, 讲究诗、书、画、印的结合, 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

4、简述雕塑艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 雕塑是一门直接利用物质材料, 运用雕刻或塑造的方法, 在三度空间(立体)中创造出具有实体形象艺术品的艺术。

(2) 种类: 从表现手法和形式来分, 可分为圆雕和浮雕; 从制作工艺来分, 可分为各种材料的雕和塑; 从题材来分, 可分为纪念性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陈列性雕塑等; 从样式来分, 可分为头像、胸像、半身像、全身像、群像等。

5、简述摄影艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 摄影艺术是采用摄影技术和手法获取静态图像来反映客体世界、进而表现主体审美情感的艺术。

(2) 摄影艺术的样式和题材繁多: 按感光材料和画面颜色分, 可以分为黑白摄影和彩色摄影; 按题材分, 可分为肖像摄影、风光摄影、舞台摄影、建筑摄影等。

6、简述书法艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 书法是以线条的组合、变化来表现文字之美的艺术形式。

(2) 中国书法主要分为篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

7、简述建筑艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 建筑艺术是一种实用与审美相结合, 以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言, 建构成实体形象的造型与空间艺术。

(2) 建筑可分为民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑、宫廷建筑、陵墓建筑等

8、简述园林艺术的概念及其种类。

【答案】(1) 园林艺术利用多种技术手段和艺术手法, 将山水、花木、建筑等要素组合成为统一的景观, 在广义上是建筑艺术的一种类型。

(2) 从世界范围看, 主要分为欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林三种。

二、论述题

1、举例说明表情艺术的种类。

【答案】(1) 所谓表情艺术, 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, 它主要是指音乐和舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

(2) 音乐艺术是以人声或乐器声音为材料, 通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。音乐艺术以旋律、节奏、和声、配器、复调等为基本手段, 以抒发人的审美情操为目标, 具有情感表现力和情绪感染力。

(3) 舞蹈是以人体动作为主要表现手段, 运用造型、表情、节奏、空间运动等要素, 创造形象

和表现情感的艺术样式。

【举例分析参见第四节有关内容】

2、举例说明语言艺术（文学）的种类。

【答案】(1) 语言艺术即文学艺术, 包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等。文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。文学语言是指加工提炼了的人民口头语言和书面文字语言。创作主体通过对于语言的审美把握来塑造艺术形象, 表现思想感情。

(2) 文学艺术的基本特征包括: ①间接性; ②广阔性; ③情感性。

【举例分析参见第五节有关内容】

3、举例说明综合艺术的种类。

【答案】(1) 综合艺术的种类主要包括戏剧、戏曲、电影、电视、数字等一类艺术的总称。

(2) 戏剧艺术是指以舞台演出为表现形式, 由演员扮演角色, 为观众现场展现故事情节的艺术样式。戏剧以演员的动作和声音为基本表现手段, 以舞台美术、音响、服装、化妆、道具等多种技术手段为重要构成要素; 戏曲是中国传统的戏剧形式, 它既具有戏剧的一般特点, 又具有独特的表现手段和审美特征。唱、念、做、打是戏曲主要的表现手段。程式化、虚拟性是戏曲的主要审美特征。

(3) 电影艺术是一门将艺术与科学结合而成的综合艺术, 它以画面为基本元素, 并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介, 在银幕上创造直观、感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

(4) 电视艺术属于大众传播媒介, 它既有传播新闻信息的功能, 同时也有艺术的功能和娱乐的功能。电视艺术与电影艺术在审美特征上有许多相似之处, 既是综合艺术, 又是现代科技的产物, 同时又具有独特的审美特征-电视艺术主要是指运用电视手段创作和传播的各种文艺作品, 其中主要包括电视剧、电视文艺专题片、电视综艺节目、音乐电视等。

(5) 数字艺术是近几十年来随着数字科技的发展而逐步形成的一门新型的艺术样式。数字艺术以数字技术为载体, 具有独立的审美价值—数字是指其科技基础, 艺术则是指其审美特质。数字艺术体现为技术与艺术的完美结合, 具有丰富的人文理念和审美内涵。数字艺术在数字影像艺术、虚拟现实设计、数字动画、数字博物馆、网络或手机游戏设计等领域均显现出广阔的应用价值和发展前景。

【举例分析参见第六节有关内容】

小结

本章内容要求理解和掌握艺术分类的基本原则和方法, 理解各个艺术种类的定义及分类, 了解不同艺术种类体裁的区分。这部分内容将在考试试题中占约 18% 的比例。

第四章 艺术创作

【要点】了解艺术家的含义, 了解艺术创作是特殊的精神生产, 理解艺术家的修养和能力, 掌握艺术创作的基本过程及其各个环节的主要特点, 理解创作活动中艺术家的心理机制和艺术思维状况。

第一节 艺术创作主体

一、艺术创作主体--艺术家

艺术家首先是审美活动的体验者和实践者。(扎实的生活基础。) 艺术来源于现实生活, 任何艺术创作活动都是以对现实生活的审美体验为基础的, 没有审美体验和实践, 就不可能成为艺术家。

艺术家还必须具备艺术创作的天赋、才能, 掌握专门的艺术技能和技巧, 根据他们的审美体验和实践创作出优秀的艺术作品。(相当的艺术修养、艺术才能)

艺术家通常是具有良好的修养和突出的审美能力的人, 是具有独立人格和丰富感情的人, 他们勤于观察和思考, 深刻了解社会, 富有创造力。(深刻的思想观点、丰厚的感情积累)

如屈原能够写出千古传诵的著名诗篇《离骚》，是因为屈原虽然被流放，身处逆境，但内心依然充满真挚热烈的爱国主义情感，充满为祖国和理想献身的强烈愿望。

诺贝尔文学奖获得者、著名美国作家海明威能够成为世人敬仰的艺术家，也是由于他具有勇敢、正直、刚强不屈同时又富有爱心的突出个性与品格，他是一个用生命写作的人，他甚至把艺术创作当作他生命的全部意义。

二、艺术家的修养和能力

（一）艺术家的修养

1、先进的世界观和审美观。世界观是人对整个世界，包括自然现象和社会现象等的基本观点的总和，它包含社会观、伦理观、审美观、人生观、自然观等。先进的世界观决定着正确的创作目的与创作动机，影响着作品的格调与品位，影响着艺术家的思想水平和艺术创作能力的提高与发展。

如罗中立的油画作品《父亲》，透过作品中人物满脸的沧桑和慈祥的目光，我们能够感受到艺术家对父亲的深沉的敬爱，正是这种浓烈而深沉的情感使得欣赏者站在这幅作品前时，会产生强烈的心灵震撼。

钱绍武的雕塑作品《李大钊》，以大胆的夸张手法塑造了李大钊无比宽大的双肩和挺阔的胸膛，突出显示了李大钊“铁肩担道义”、为正义事业英勇献身的高大形象，体现了艺术家对李大钊的敬仰之情，也反映了艺术家的世界观和人生观。

凡·高的油画作品《农夫的鞋》，展现出来的是一只湿乎乎、沉甸甸、沾满厚厚的泥土、变了形的鞋，它使人联想到农夫在田野的泥土中辛勤、艰辛、长期单调的劳作，艺术家对农夫的丰富情感蕴含其中，使人感受到压抑、痛苦，甚至产生呐喊的愿望。

2、广博的知识。要成为艺术家，首先要在生活和实践中不断地学习、积累各方面的知识，不断地丰富自己的知识宝库。例如《三国演义》《水浒传》等作品中包含十分丰富的军事知识，以致很多军事家把它们视为必读的参考书籍。《清明上河图》中包含着众多的社会信息和风俗人情，成为研究北宋人文历史的重要资料。

3、深邃的思想。艺术生产作为一种特殊的精神生产，除了需要艺术家具有广博的知识、一定的艺术才能和技巧外，还需要艺术家具有深刻的思想修养。优秀的艺术作品都是有意境的。意境就是使人超越具体有限的物象产生的对人生、历史和宇宙的哲理性感悟，是艺术作品中蕴含的思想和哲理。艺术家要创作具有意境的优秀作品，就必须具有深邃的思想。

4、丰富的情感和独立的人格。要成为艺术家，就首先需要培养对生活和生命的热爱情感，培养健康的生活情趣、对真善美的热爱以及对假恶丑的憎恨；还要培养自尊、自爱、自强、有理想、有道德的健康人格。艺术这种精神活动是相对独立于物质基础和其他意识形态的，它要求艺术家时时刻刻忠实于个人的感情和认识，在艺术创作中传达个人的真情实感，所以艺术家要有率真、诚实、正直、敢爱敢恨的独立人格。

（二）艺术家的审美创造能力

1、敏锐的感知能力。艺术家必须具备从艺术的视角敏锐地感知自然与社会生活的能力，敏锐地观察和捕捉艺术创作的素材的能力。感知是创作的前提，艺术家总是能在常人所不在意的普通的事物中发现生活与自然的内涵，寻找与生命的契合点，做出对生活、自然和生命的独特思考。

2、丰富的想象力。艺术想象是指艺术家在艺术创作过程中，在头脑中对从生活中得来的有关的诸多表象进行分解、重组、连接等加工，把实际上并不在一起的事物从观念上组合在一起，使之成为新的理想化了的艺术意象。明代戏曲大家汤显祖在创作《牡丹亭》时，写到杜丽娘因情生梦，因梦而病，相思病危之际，禁不住自己泪如泉涌，独自躲进一间堆柴的屋子里哭泣，这种首先自己感受到的艺术想象是许多成功艺术家共同经历过的。

3、精湛的艺术技巧。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。清代著名画家郑板桥曾经把画竹的过程分为“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”。这就是讲，艺术家应当有敏锐的观察力和感受力，这样在观察生活时才会有异于常人普通感受的“眼中之竹”。而所谓“胸中之竹”，已经是现实中竹的客观形象和艺术家思想感情主观因素相融合而形成的意象。至于“手中之竹”，则是通过画家的创造性劳动，运用绘画艺术的技巧和独特的绘画语言，把艺术家头脑中的意象“物化”为艺术作品，创造出可供其他人欣赏的艺术形象。

第二节 艺术创作过程

艺术创作可以分为艺术体验、艺术构思和艺术表现三个阶段。

一、艺术体验

它是创作主体在审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。是艺术创作的起始阶段，也是艺术创作的准备阶段。这种准备或酝酿的过程可能是自觉的，也可能是不自觉的，可能时间较短，也可能有相当长的时间。艺术体验可以区分为平时的审美体验积累和为具体艺术创作目的而对具体的审美对象进行集中审美体验两种。优秀的艺术家都十分重视在平时的生活实践中积累对生活的审美体验，在体验中保持自己对生活印象的鲜活生动的原生形态。

艺术体验通常包含三个部分。

（一）材料的储备和审美经验的积累

材料的储备是指生活素材的积累。艺术创作的基础是对现实生活的认识和经历，艺术活动不仅起源于社会实践，而且艺术活动的本源也是社会实践。没有一定的生活阅历和生活素材的积累，是不可能成功的艺术创作活动的。

审美经验是指在生活中对事物的审美感受、审美体验的积累。伴随着社会实践活动与人生阅历的积累，艺术家不仅认识、熟悉许多生活现象和事物，积累了许多给他们留下了深刻印象的生活画面和事物形象，还积累了对不同事物的审美感受经验。

（二）审美发现和审美领悟的发生

艺术的体验和审美发现是指为了一定的创作目的而进行的集中的艺术体验，以及在审美体验中产生审美发现的过程。在这一过程中，艺术家需要摒除杂念，全身心地投入到审美体验中。

（三）创作欲望的萌动及动机的生成

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从事艺术创作时内在的心理动力或诱因，成为一种重要的创作动机。艺术家在观察生活、思考生活、体验生活的过程中，必然有大量的所见、所闻、所知、所感，它们在艺术家脑海里积累得越来越多，一旦丰富到呼之欲出的程度，艺术家的创作激情就会喷涌而出，一发而不可收。

二、艺术构思

艺术构思，是指艺术创作者在艺术体验的基础上，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象的过程。艺术构思的方式主要包括整合、变形、移情、意蕴等。

整合：即调动材料储备和生活积累，根据创作意图将有关的意象进行整合，产生复合意象。整合的运作方式包括叠加、联结、互渗和互融等。如鲁迅的《阿Q正传》发表后，曾经有不少人对号入座，认为鲁迅是在讽刺他们，事实上阿Q这一人物形象不是现实生活中的某个人，而是叠加了当时许多中国人的一般形象特征和性格特征而构思出来的典型形象。

变形：即根据创作意图，对生活原型的某些特征予以强化、突出或夸张，而把另一些特征予以弱化、淹没或缩小等。如小说《西游记》中创造的孙悟空、猪八戒等许多生动的艺术形象和精彩有趣的故事情节，虽然具有极大的创造性，但归根到底，并不是凭空想象产生的，而是艺术家原有的生活体验与生活积累的变形。

移情：即将自己在甲事物中体验过的审美情感移入类似甲的乙事物之中。包括把对人的情感体验移入花草树木、动物甚至无生命的山水等。

意蕴：即挖掘素材当中具有典型哲理意味的特征，创造意蕴深刻的意境。如影片《城南旧事》结尾，在“长亭外，古道边”的音乐声中，画面上秋日香山火红的枫叶接连六次化入又化出，这种艺术构思不仅准确地表达了女主人公小英子离别故土的无限伤感之情，也不禁使人想起《西厢记》中的名句“晓来谁染霜林醉？总是离人泪”的意境。

影片《林则徐》中，林则徐送别友人后，快步登上山头亭子，只见大江中一叶扁舟正顺流而下，这一独到的艺术构思，情景交融，感人至深，在银幕上的滔滔江水中寄寓了“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的深邃意境，这一镜头也成为中国电影史上的著名镜头。

三、艺术表现

艺术表现指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言，将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在，使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

第三节 艺术创作的心理学要素与艺术思维

一、艺术创作的心理学要素

（一）审美感知

感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的头脑中的主观映象，是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉，则是在感觉的基础上对事物较为综合的、整体性的把握，审美知觉的对象不是事物的客观物理属性，而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常交织在一起，共同发挥作用。

（二）审美想象

1. 审美想象的概念

审美想象是在记忆表象的基础上，经过有目的地组织和改造，创造新的艺术形象或意境的过程。审美想象是艺术家获得丰厚审美经验以及从事创作活动中最重要的因素之一。想象又分为再造性想象（知觉想象）和创造性想象，艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。

2. 审美想象的特性

第一，审美想象离不开表象记忆。想象的基础是人的独特心理功能与社会生活积累。

第二，审美想象是积极的、能动的和创造性的。想象的本质特征在于改造表象并创造新形象，在于创造性，想象的直接结果是创造新的形象，任何想象都是具有创造性的。

第三，审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。因为想象虽然是一种心理功能，但必须有生活的依据和情感的依据，而不是空穴来风、空中楼阁，所以审美想象必须遵循生活的逻辑与情感的逻辑。

3. 审美联想

审美联想是指审美主体由当前所感知的事物引发而想起有关的另一事物的心理活动：想象和联想有着密切的联系，联想往往能激发艺术家的想象，想象与联想可以相互交叉与融合。

（三）审美情感

1. 情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应，审美情感则是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。

2. 情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节，是推动艺术创作思维进展的内驱力。

3. 与人的日常情感相比，创作主体的审美情感更加丰富、深沉和细腻，是多层次、多方面的，同时具有很强的个性色彩。

（四）审美理解

1. 审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。

- 2、审美理解是和感知、情感、想象等心理因素交织在一起的、领悟式的理解。
- 3、审美理解是美感深化的表现和必要环节,能够推动想象和联想的展开,并促成艺术意蕴的升华。

二、艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

(一) 形象思维

形象思维是艺术家在创作活动中从体验生活,到进行艺术构思、形成艺术意象,并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式。它是以具体的、整体性的形象为思维材料进行的复杂心理活动。形象思维最基本的特点是:具象性、情感性、创造性。

(二) 抽象思维

抽象思维是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。形象思维与抽象思维在艺术家的创造活动中共同起作用,二者可以相互补充和促进。

(三) 灵感

灵感是指艺术家在创作过程中的某一时间内,突然出现精神高度亢奋、思维极为活跃的特殊心理现象,呈现为远远超出平常水准的创作冲动和创作能力,艺术构思或传达通过顿悟获得飞跃。灵感的特征是:突发性、超常性、易逝性。形象思维与灵感有一定联系,二者往往交互作用。

练习题

一、简答题

1、简述什么是艺术创作主体。

【答案】艺术创作主体即艺术家,是人类审美活动的体验者和实践者,也是审美精神产品的创造者和生产者。他们不但掌握专门的艺术技能与技巧,具有良好的艺术修养和突出的审美能力,而且具备独立的人格和丰富深刻的情感。

2、简述什么是审美感知

【答案】感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的头脑中的主观映象,是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉,则是在感觉的基础上对事物较为综合的、整体性的把握,审美知觉的对象不是事物的客观物理属性,而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常交织在一起,共同发挥作用。

3、简述什么是审美想象。

【答案】审美想象是在记忆表象的基础上,经过有目的组织和改造,创造新的艺术形象或意境的过程。审美想象是艺术家获得丰厚审美经验以及从事创作活动中最重要的因素之一。想象又分为再造性想象(知觉想象)和创造性想象,艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。

4、简述什么是审美情感。

【答案】(1)情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应,审美情感则是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。(2)情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节,是推动艺术创作思维进展的内驱力。(3)与人的日常情感相比,创作主体的审美情感更加丰富、深沉、细腻,是多层次、多方面的,同时具有很强的个性色彩。

5、简述什么是审美理解

【答案】(1)审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。(2)审美理解是和感知、情感、想象等心理因素交织在一起的、领悟式的理解。(3)审美理解是美感深化的表现和必要环节,能够推动想象和联想的展开,并促成艺术意蕴的升华

二、论述题

1、联系实际论述艺术家应具备的基本的修养和能力。

【答案】(1) 艺术家应具备的修养：①先进的世界观和审美观；②广博的知识；③深邃的思想；④丰富的情感和独立的人格。

(2) 艺术家应具备的审美创造能力：①敏锐的感知能力；②丰富的想象力；③精湛的艺术技巧。

【举例分析和论述参见第一节有关部分】

2、联系实际论述艺术创作的基本过程及每个环节的特征。

【答案】艺术创作基本过程包括艺术体验、艺术构思、艺术表现三个阶段：(1) 艺术体验是艺术创作的准备阶段。它是创作主体在审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。艺术体验通常包含三部分：①材料的储备和审美经验的积累；②审美发现和审美领悟的发生；③创作欲望的萌动及动机的生成。

(2) 艺术构思阶段。艺术构思是指艺术创作者在艺术体验的基础上，以特定的创作动机为引导，通过各种心理活动和特定的艺术思维方式，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象的过程。艺术意象是艺术创作者的审美情感与客观事物相融合的产物。

(3) 艺术表现是指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言，将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在，使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

【举例分析参见第二节有关部分】

3、结合艺术创作的实践论述艺术创作思维的特点。

【答案】(1) ①形象思维是艺术家在创作活动中从体验生活，到进行艺术构思、形成艺术意象，并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式。它是以具体的、整体性的形象为思维材料所进行的复杂心理活动。②形象思维具有具象性、情感性、创造性等特点。形象思维的具象性是指形象思维始终以具体情感的事象或物象作为思维的材料；形象思维的情感性是指形象思维过程中渗透着丰富的审美感情色彩；形象思维的创造性是指在原有思维材料基础上促成新形象或新意境的生成。

(2) ①抽象思维是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。②形象思维与抽象思维在艺术家的创造活动中共同起作用，二者可以相互补充和促进。

(3) ①灵感是指艺术家在创作过程中的某一时间内，突然出现精神高度亢奋、思维极为活跃的特殊心理现象，呈现为远远超出平常水准的创作冲动和创作能力，艺术构思或传达通过顿悟获得飞跃。②灵感具有突发性、超常性、易逝性。③形象思维与灵感有一定联系，二者往往交互作用。

【举例分析和论述参见第三节有关部分】

小结

本章主要从“艺术创作主体”“艺术创作过程”“艺术创作的心理学要素与艺术思维”三大方面阐述了有关艺术创作的几个核心问题。这一章的内容是本书的重点内容之一，将在考试中占约22%的比例。

本章的基本学习要求如下：了解艺术创作是特殊的精神生产，理解艺术创作主体—艺术家的含义，理解艺术家的修养和能力，理解艺术创作中主体与客体的关系，掌握艺术创作的基本过程及其各个环节的主要特点，理解创作活动中艺术家的心理要素和艺术思维状况。

第五章 艺术作品

【要点】理解艺术作品的主要构成，掌握艺术作品三个层次的内涵，深刻理解典型和意境的意义。对于艺术风格、流派和艺术思潮有基本的了解。

第一节 艺术作品的构成

一、内容与形式的统一

(一) 艺术作品的内容

题材和主题是艺术内容的主要要素。

首先,艺术作品的内容来自主客观的统一。其次,艺术作品的内容是艺术家在意识中创造出来的,具有一种精神性的内涵。第三,艺术作品的内容不是抽象的概括说明,而是题材、主题、人物、情节等因素融会而成的具体、生动、完整的形象展现。

题材指的是构成作品内容的基本材料,即作品中表现出来的具体的客观生活环境、情节、人物和情感等。题材是艺术家对客观社会生活的提炼和概括,它来自社会生活,但又经过了艺术家的选择和加工,成为作品主题得以表现的基础。

主题,又叫主旨、题旨或主题思想。艺术作品的主题是指通过艺术形象所表现和揭示出来的主要思想内涵。

(二) 艺术作品的形式

艺术作品的形式,是指艺术作品内容的存在方式,亦即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式,主要指结构;其外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段,包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

结构,是指艺术作品内在的组织和构造。结构的作用,是通过一定的组织方式和构造安排,将艺术作品中的各个部分结合成完美统一的整体。

(三) 艺术作品的内容和形式是不可分割的整体

在艺术创作中,内容常常起到主导的作用,形式的选择应以是否可以适应内容的需要为原则;但同时,形式又呈现相对的独立性,它不仅可以具有独立的审美价值,而且由于形式的变化,可以直接影响和制约内容的审美价值的实现。艺术作品内容与形式和谐统一才能充分体现艺术魅力。

内容对形式的主导和决定作用,还表现在艺术形式总是随着内容的发展变化而发展变化。随着社会生活的变化,艺术作品的内容与形式也在变化。内容与形式相比较,内容的变化先于形式,内容变化了,才引起形式的相应变化。

二、感性与理性的统一

在艺术作品中,感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素,以及寄寓在形式之中的感性特色,而理性则是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。艺术作品是感性与理性的统一。一方面,艺术作品表现为感性形式与理性的统一;另一方面,艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

三、再现与表现的统一

(一) 再现

再现是指在艺术创造中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。如《红楼梦》,再现了清朝末年封建大家族及其整个时代环境的客观社会生活等。

(二) 表现

表现是指在艺术创造中重在表达主体的情感和理想,以及主体对客体世界的思考和评判。

《红楼梦》中不仅对客观世界进行了生动再现,同时也表达了作者曹雪芹对清末社会现实和《红楼梦》中再现的各种典型人物命运的深刻思考与评判,以及作者的情感与理想。

(三) 再现与表现的关系

再现和表现从来都是紧密联系的,再现性艺术作品需要融入主体的情感和理想;表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真实,但也具有再现性。

第二节 艺术作品的层次

艺术作品几乎都可以被看作是由三个层次组合而成的。

第一层是艺术语言,它是作品外在的形式结构,是由声音、形体、画面、色彩、线条及语言文字等所构成的层次。

第二层是艺术形象,它是作品通过艺术语言所表现出来的物态化形式,是艺术家的审美意象的外在表现形式,不同的艺术作品可以分别具有视觉形象、听觉形象、文学形象等。

第三层是艺术意蕴，优秀的艺术作品往往具有巨大的普遍性和深刻的思想性，具有象征和寓意，哲理或诗情，这是深藏在艺术作品中的精神内涵层次。

一、艺术语言

（一）什么是艺术语言

艺术语言是创作主体在特定艺术种类的创作活动中，运用独特的物质材料和媒介，按照审美法则，进行艺术表现的手段和方式。

各门艺术都有自己独特的艺术语言，例如，建筑艺术的语言包括“面”和“体”。艺术语言具有两个最基本的功能：其一是塑造艺术形象、传达艺术内容；其二是创造形式美，具有直接作用于人的感官的审美功能。例如，当我们在欣赏法国 19 世纪著名印象派画家莫奈的代表作品《青蛙塘》首先注意到的就是它与众不同的线条、色彩和构图。

在这幅典型的印象派风格绘画作品中，莫奈特意使用了富有节奏感的笔触来表现水面七光的波纹，这种笔触所表现出来的光的波动，突出地给人以波光闪耀的感觉。此外，这幅作品在构图上也很有特点，画家把水中的游艇精心设计成一种放射的形状，加上一座小桥向画面外延伸的线条，使人感觉到画面虽小，但这个水上游乐园的面积似乎很宽广，正是这种独特的线条、色彩和构图，正是这种精心构思、具有独创性的艺术语言，使这幅作品成为世界名画之一。

（二）艺术语言的种类

艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称。艺术语言又可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

（三）艺术语言的多样性与丰富性

艺术语言具有多样性和丰富性，并在艺术发展中不断变化和革新。

二、艺术形象

（一）什么是艺术形象

艺术形象是艺术反映人类生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，由主体创造出来的艺术成果，艺术形象既包括鲜明生动的人物，也包括其他富有审美特征的情境、意象和意境。

例如画家李苦禅在粉碎“四人帮”以后创作的一幅国画《怒放图》画的是梅花，但从画面上感受到的绝不仅仅是一枝梅花，画家是透过那繁茂的红梅抒发了自己从十年内乱中解放出来，对祖国未来充满希望的无比欢欣的心情。在这里，诗人和画家咏颂、描绘的梅花不只是梅花形象，还德涵若艺术家创造的情境和意境。

（二）艺术形象的特征

艺术形象是个性与共性的统一，感性与理性的统一，思想与情感的统一。

我们可以把艺术形象分为视觉形象、听觉形象、文学形象与综合形象。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。

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。例如肖邦著名的钢琴曲《一分钟圆舞曲》，是描写一只爱咬着自己的尾巴急速打转玩耍的小狗。

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。例如《红楼梦》中的林黛玉这个人物，在一千个读者心目中，可能有一千个不同的样子。从这个意义上讲，文学形象为读者提供了更加广阔的想象天地，读者可以在欣赏过程中更加自由地进行再创造，获得更多的审美快感。

综合形象，是指话剧、戏曲、电影、电视等综合艺术的形象，其中既有视觉形象、听觉形象，还有文学形象。它们综合成为一个有机的整体，因此，这些门类中的艺术形象可以统称为综合形象。

三、艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴涵的深层的人生哲理或精神内涵。艺术意蕴具有多义性、不确定性和深刻性。艺术意蕴是衡量艺术作品境界高下的重要尺度。

例如：米开朗琪罗的四件大理石刻，即《晨》《暮》《昼》《夜》。对于这四件雕刻作品的含义就有着多种存在着很大分歧的说法。

艺术意蕴常常超越了作品自身特定的历史内容，具有更加和深刻的思想内涵，它需要欣赏者用自己的全部心灵去探究和领悟，它也是作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。

第三节 典型和意境

一、典型

典型是指艺术作品中具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型环境等。创造艺术典型，要求在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性，对现实

关系的真实描写是典型塑造的起点；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。任何艺术典型，要真实的再现典型环境和典型人物；要直接或间接体现艺术家的审美理想。

二、意境

（一）意境是中国传统古典美学的一个重要范畴

意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”，“情”和“境”是有机地融合在一起的，境中有情，情中有境。

如王维的名篇《山居秋暝》：“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。”这首诗描绘秋日将晚时山间的景色，山雨初霁，万物一新，山泉清冽，皓月当空，犹如世外桃源一般。诗人置身景中，写自己的所见、所闻、所感，情景交融，以景传情；全诗无一字直接言情，然而又是字字言情，于诗情画意中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。

（二）艺术意境的特点

艺术意境一般包含以下三个方面的特点：意境是一种若有若无的朦胧美；意境是一种有限无限的超越美；意境是一种不设不施的自然美

第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮

一、艺术风格

在我国，公元5世纪左右就有了关于艺术风格的论述。刘勰在《文心雕龙》里把文学风格分为典雅、远奥、精约、显附、繁缚、壮丽、新奇、轻靡等八种。但我国古人论风格主要使用风力、风气、风神、体势、兴味、韵味、格调等概念，作为现代艺术批评术语，艺术风格直到现代才诞生。

（一）什么是艺术风格

艺术风格就是艺术家的创作个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格是艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。艺术风格形成的具体原因是不同的，影响艺术家风格形成的因素主要有以下几个方面：

首先，作为艺术生产中的创作主体的艺术家，必然要在艺术作品上留下艺术家个人的气质、性格、禀赋、艺术趣味的印记；其次，艺术家的创作个性不同于艺术家生活中的个性。每个艺术家都有自己的生活个性，但却不一定都具有创作上的个性。艺术家的创作个性是在创作实践过程中形成的，是创作成熟的表现。形成艺术家创作个性的条件，除了个人的性格以外，还有生活阅历、审美趣味、艺术修养等因素。艺术家的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求不同，他们在作品的内容和形式的各种因素中，就会表现出与众不同的艺术特色。

（二）艺术风格的特性

1. 继承与独创
2. 稳定与渐变
3. 多样与同一

二、艺术流派与艺术思潮

（一）艺术流派

艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

形成艺术流派必须具备下面两个基本条件：一是有一些具有一定影响的、或大或小的艺术家群；二是这些艺术家生活在同一个社会历史阶段，容易产生对社会生活、艺术创造基本相同或相近的看法和理解，即他们彼此有着相近的思想倾向、审美主张（包括审美趣味），以至在艺术创造的题材处理、表现手段和方法、艺术风格等诸方面有相似之处。

中外艺术史上涌现了许许多多的艺术流派，形成艺术流派的原因也各种各样，概括起来讲，

艺术流派的形成大致有三种情况：

第一种是自觉形成的，有一定的组织形式和共同的艺术主张。

第二种是不自觉形成的，仅仅因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征。

第三种是由他人将其归纳为特定流派。

（二）艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。艺术思潮也有它的生长周期。一般说来，艺术思潮总是伴随着社会思潮和哲学思潮而兴起、生长、衰落，而且艺术思潮也和不同的国家、民族和社会制度有着密切的关系。因此，艺术思潮的生成、鼎盛与衰落是一种复杂的艺术现象。

（三）艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

艺术流派是艺术风格相近或相似的创作群体的表现形式。艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

艺术思潮与艺术流派之间有着密切的关系，但又存在着明显的区别。一般来讲，艺术风格是创作主体独特个性的表现，艺术流派则是风格相近或相似的创作群体的表现形式，而艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

艺术风格、艺术流派与艺术思潮是艺术史上存在的复杂现象，它们与社会思潮、哲学思潮有紧密的关系，但又绝不是一种简单的对应与图解，因为艺术发展有其自身的规律。

练习题

一、简答题

1、简要说明艺术作品中内容与形式的关系。

【答案】（1）艺术作品的内容，是指经过艺术家体验、加工和创造的人类生活，其中既包含着对客体世界的能动反映，又凝聚着艺术家对生活的感受和评价，融入艺术家的知、情、意。在具体的艺术作品中，艺术内容主要指题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和，题材和主题是艺术内容的主要要素。

（2）艺术作品的形式，是指艺术作品内容的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式，主要指结构；其外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

（3）艺术作品的内容和形式是不可分割的整体。内容与形式的和谐统一才能充分体现艺术魅力。

2、简要说明艺术作品中感性与理性的关系。

【答案】（1）在艺术作品中，感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素，以及寄寓在形式之中的感性特色。（2）在艺术作品中，理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。（3）艺术作品是感性与理性的统一，一方面，艺术作品表现为感性与理性的统一；另一方面，艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

3、简要说明艺术作品中再现与表现的关系。

【答案】（1）再现是指在艺术创作中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。

（2）表现是指在艺术创造中重在表达主体的情感和理想，以及主体对客体世界的思考和评判。

（3）再现和表现从来都是紧密联系的。再现性艺术作品同样需要融入主体的情感和理想；表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真实，但也具有再现性。

4、简述艺术语言及其特性。

【答案】（1）艺术语言是创作主体在特定艺术种类的创作活动中，运用独特的物质材料和媒介，按照审美法则，进行艺术表现的手段和方式。

（2）艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称。艺术语言又可分为文学语言、音乐语言和视听语言等。

(3) 艺术语言具有多样性和丰富性，并在艺术发展中不断变化和革新。

5、简述艺术形象及其特性。

【答案】(1) 艺术形象是艺术反映人类生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，由主体创造出来的艺术成果。

(2) 艺术形象既包括鲜明生动的人物，也包括其他富有审美特征的情境、意象和意境。

6、简要说明什么是艺术典型。

【答案】(1) 典型是指艺术作品中具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系。它包括典型人物、典型环境等。(2) 典型的核心是塑造鲜明生动的典型人物形象。(3) 艺术作品中具有典型意义的人物形象，是艺术家从生活真实与艺术真实出发，在大量的生活素材中发掘典型人物的原型，对客观现实生活加以艺术概括，经过艺术加工和艺术虚构创作出来的，具有一定社会本质概括性的个性化的艺术形象

7、简要说明什么是艺术意蕴

【答案】(1) 艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含的深层的人生哲理或精神内涵。

(2) 艺术意蕴具有多义性、不确定性和深刻性。艺术意蕴是衡量艺术作品境界高下的重要尺度。

8、简述艺术流派形成的三种情况。

【答案】艺术流派的形成大致有三种情况：

(1) 第一种是自觉形成的，有一定的组织形式和共同的艺术主张；

(2) 第二种是不自觉形成的，仅仅因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征；

(3) 第三种是由他人将其归纳为特定流派。

二、论述题

1、试论在叙事性艺术作品中塑造典型的意义及创造艺术典型的基本要求。

【答案】典型是优秀艺术作品的一个显著特征，尤其在叙事性艺术作品中，塑造出鲜明的典型人物形象具有十分重要的意义。创造艺术典型：(1) 要求在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性；(2) 对社会现实关系的真实描写是艺术典型塑造的起点；(3) 要真实地再现典型环境中的典型人物；(4) 典型要直接或间接地体现艺术家的审美理想。

2、联系实际说明艺术风格、艺术流派、艺术思潮的相互联系与区别。

【答案】(1) 艺术风格就是艺术家的创作个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格是艺术家创作个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。风格既包括艺术家个人的风格，也包括流派风格、时代风格和民族风格等。

(2) 艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

(3) 艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

(4) 艺术流派是风格相近或相似的创作群体的表现形式。而艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

3、试论艺术意境的基本内涵及其主要特色。

【答案】意境是中国传统古典美学的一个重要范畴。意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”，“情”和“境”是有机地融合在一起的，情中有境，境中有情。艺术意境一般包含以下三个方面的特点：(1) 意境是一种若有若无的朦胧美；(2) 意境是一种有限无限的超越美；(3) 意境是一种不设不施的自然美。

小结

这一章内容主要对“艺术作品”进行了介绍和分析，其中包括艺术作品的概念与构成，艺术

作品的层次,艺术作品中的典型与意境,艺术的风格、流派与艺术思潮四个方面。学习这些知识要注意看(听)作品。同时,也要积极调动自己的有关艺术作品的知识积累,融会贯通地领会有关知识和理论内容。该部分内容将在考试试题中占约22%的比例。

第六章 艺术接受

【要点】了解艺术传播的含义,理解艺术鉴赏的意义,掌握艺术鉴赏的过程,理解艺术批评的内涵与功能。

第一节 艺术传播

一、什么是艺术传播

艺术传播指的是艺术信息的传递和交流,是艺术信息在社会系统中的运行。艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。它借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息传递给艺术接受者,使其得到扩展。

二、艺术传播的五要素

传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果是构成艺术传播的五要素。

三、艺术传播的方式

艺术传播方式主要有三种,即现场传播方式、展览性传播方式和大众传播方式。

现场传播方式是指传播者与受传者面对面进行艺术信息传播的方式,具有沟通直接、手段多样、反馈及时、互动性强等特点。

展览性传播方式,是指在一定的场所陈列艺术作品,供观众直接接受艺术信息的传播方式。

如美术馆、博物馆、广场等举办的美术作品展览、雕塑作品展览、摄影作品展览等。

大众传播方式是指专业化的媒介组织运用先进的传播技术进行大规模艺术信息传播活动的方式。如通过广播电台、电视台播出电视剧、转播音乐会和演唱会实况,通过报社、网站、出版社和书店传播文学作品等。

第二节 艺术鉴赏

一、艺术鉴赏的性质

艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动,是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳。它是一种积极能动的再创造活动。

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:

第一,艺术家创作出来的艺术品,必须通过鉴赏主体的审美再创造活动,才能真正实现它的社会意义和美学价值。

第二,鉴赏主体在进行鉴赏活动时,并不是被动和消极地接受,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。

第三,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。艺术生产作为一种特殊的精神生产,决定了艺术必须具有主体性的特征,这种特性不仅表现在艺术创作和艺术作品之中,还同样表现在艺术鉴赏之中。它集中表现在鉴赏主体总是要根据自己的生活经验、艺术修养、兴趣爱好、思想情感理想,对作品中的艺术形象进行加工改造、补充丰富,进行审美的再创造。

二、艺术鉴赏的主体能动性

(一) 对艺术作品审美娱乐属性的享用

一般人接近艺术作品、鉴赏艺术作品的最直接目的是获得审美享受,鉴赏主体在艺术接受活动中具有很强的体验意味。人们把鉴赏艺术作品的活动当作一种娱乐活动,一方面鉴赏者以自己内在和既有的经验体味作品中的意蕴,形成观照客体对象时的心灵体验;另一方面,又以自己情感的投入,感受心灵和情感的激荡。

(二) 对艺术作品审美认知属性的认知

艺术作品的认知作用也必须通过鉴赏主体得以实现。鉴赏者通过对艺术作品的感知和理解，一方面认识艺术作品的形式和内容，了解艺术专业知识，提高对艺术作品的鉴赏能力；另一方面认识艺术作品中表现的社会知识、自然知识等。

（三）对艺术作品文化价值的阐释

鉴赏者只有具备相应的文化知识修养，才能在艺术鉴赏活动中认识艺术作品的文化价值。一个没有历史知识和建筑艺术知识的人，到故宫看到的只是一群房屋而已，不可能从中看出它的文化价值和建筑艺术价值。

（四）对艺术作品形象或意境的再创造

这一点更有赖于鉴赏者的生活阅历、审美经验的积累。

艺术修养与鉴赏力的培养与提高，主要有以下几个途径：

第一，大量鉴赏优秀作品。艺术鉴赏的实践经验非常重要。多听音乐就能培养和提高乐感；多看绘画就能训练和发展眼睛的形式感；文学作品读得多了，读得熟了，也就有了比较，有了鉴别和欣赏力。大量地、经常地鉴赏优秀的艺术作品，有助于人们艺术修养与鉴赏力的培养与提高。

第二，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。

第三，不断积累社会、历史、哲学等方面的文化科学知识。文化知识水平对艺术鉴赏也有很大影响，广泛的历史、文化知识十分重要。

第四，在生活经验与生活阅历中积累审美体验。艺术创作离不开社会生活，艺术鉴赏也同样离不开社会生活。鉴赏主体总是在自己生活经验的基础上去感受、体验和理解艺术作品的。鉴赏者的生活经验越丰富、越深刻，越有助于对艺术作品的审美欣赏。

第五，美育与艺术教育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。美育与艺术教育作为一个独立或专门的领域，就是要通过培养与提高人们敏锐的感知力、丰富的想象力和审美的理解力，从而使人们形成健全的审美心理结构。

三、艺术鉴赏的过程

（一）审美期待

审美期待是艺术鉴赏的准备阶段，指接受主体在欣赏之前或欣赏过程之中，心理上往往会有一个既成的结构图式，它使接受者具有了审美需求，并希望在欣赏中得到满足。

审美期待又分为形式期待、意象期待和意蕴期待。

形式期待即指艺术欣赏者由于艺术作品的类型或形式特征而引发的期待指向。例如去听音乐会之前、去看话剧之前和去看画展之前的形式期待显然是不同的。

意象期待即指接受者由于作品中特定的意象或形象而引发的期待指向。基于对艺术作品信息的初步了解，如音乐会宣传单、节目单、电影预告等，艺术接受者会对艺术作品产生意象期待。

意蕴期待即指接受者由于作品呈现的深层的审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的期待指向。这种期待也是基于引起受众注意的信息传播引起的，如有关节目介绍的新闻报道、欣赏过艺术作品的的朋友推荐等。

（二）鉴赏流程

鉴赏流程包括艺术的直觉与感知、体验与想象、理解与创造。

1、直觉与感知。艺术直觉是指人们在审美活动中对于审美对象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美感知是指人们在注意审美对象形式特点的同时，也已开始关注审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的，它将使鉴赏者完成对作品形式美的注意和对其意义的初步感受。

2、体验与想象。在鉴赏过程中，主体以自身审美经验为基础，潜入作品情境之中进行审美体

验，不断推进与作品中所包含情感的交流与融合，同时由于审美想象和联想的展开，鉴赏者可以与作品或艺术家进行交流与融合，洞察其深层意蕴，并逐渐生成审美愉悦。

3、理解与创造。理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是接受者再创造的完成。鉴赏者对于作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善，正是审美再创造的结晶。

（三）审美效应

审美效应主要有共鸣、净化、领悟三种表现。

1.共鸣。共鸣是指在鉴赏过程中，鉴赏者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动，从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者，在鉴赏同一部艺术作品时可能会产生相同或相近的审美感受，也可以称作共鸣。

2.净化。净化是指接受者通过对于艺术作品的鉴赏和共鸣的产生，使情感得到陶冶、精神得到调节、人格得到提升的状态。

3.领悟。领悟是指接受者在鉴赏艺术作品时引发的对于世界奥秘的洞悉、人生真谛的彻悟以及精神境界的升华，这是一种更高层次的审美效应。

第三节 艺术批评

一、艺术批评的性质

艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系，对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

艺术批评以艺术作品和艺术活动为对象。从人类艺术史上可以发现，没有艺术作品和艺术活动就不会有艺术批评。艺术批评与艺术作品和艺术活动相伴而生。浪漫主义、象征主义、现代主义等艺术思潮都有自己的艺术批评。这些艺术批评是在一定艺术理论指导下进行的，如伦理批评、心理学批评、社会历史批评等，都有独特的艺术理论和批评方法。

二、艺术批评的类型

在艺术批评史上，出现过多种批评类型，主要都是围绕“客体世界”“艺术家”“艺术作品”“读者（接受者）”等艺术活动要素所进行的。其中影响较大的有以下几种：

（一）社会历史批评

社会历史批评立足于“客体世界”来评价艺术，强调艺术作品必然自觉不自觉地打上这个社会历史环境的印记。艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活的深刻反映程度以及对社会生活的影响力。既强调艺术作品的内涵，又重视艺术家和艺术作品产生的时代和社会。

（二）心理学批评

心理学批评从创作主体——艺术家的精神世界入手来批评艺术。它既可以从艺术家的创作动机、创作中的心理活动来理解艺术作品，也可以从艺术作品折射出的心理因素出发来反观艺术家的心理状态。

（三）文本批评

文本批评认为艺术作品本身是一个自足的整体，其意蕴和魅力需要以文本去寻求。尤其注重艺术作品的文本语言和物质媒介。

（四）接受批评

接受批评模式强调从接受者的角度研究艺术活动，认为观众、听众和读者的接受过程才是艺术研究的中心所在。这种模式突出了接受者在鉴赏艺术作品过程中的能动性和创造性。

三、艺术批评的功能

（一）通过对作品的分析和阐释，评判其审美价值

艺术批评首先能够对艺术作品做出科学的分析与评判，在艺术家的创作与大众接受之间起沟通的中介作用。艺术家创作的艺术作品通常不能直接面对广大的接受者，它必须通过一些中介环节，如美术作品一般通过美术展览馆、画廊等机构才能与广大接受者见面。音乐作品

则一般通过音乐厅的演奏才可能与听众接触。

但是，实际上这些中介环节并不会接受这一时期中所有艺术家的全部艺术作品，而是必须在一定的艺术水平和思想内涵上对其进行严格的选择，才能把那些符合要求的艺术作品介绍给广大观众。

（二）通过将批评的信息反馈给艺术家，对创作产生影响

艺术批评的第二个作用就是通过对艺术作品的评价，形成对艺术创作的反馈。艺术创作是一种复杂的精神生产，艺术家需要广大读者、观众、听众和批评家的帮助，才能深刻地认识自己，不断地提高自己，去攀登艺术的高峰。

（三）通过批评的开展，对艺术接受者的鉴赏活动予以影响和指导

艺术批评能够影响和指导人们更好地鉴赏艺术作品，提高鉴赏能力和鉴赏水平。

（四）通过艺术批评，协调艺术与意识形态其他领域的关系，促进社会文化的发展

艺术本身与政治、哲学、宗教、道德等其他社会意识形态有着密切的联系，艺术批评家经常分析艺术作品和它所反映的社会生活之间的关系，经常从广阔的文化视野来分析、评价艺术作品中的政治因素、道德因素、宗教因素等，肯定艺术作品所反映的进步思想和观念，批判艺术作品中反映的落后意识和观念，从而产生了协调艺术与意识形态其他领域关系、促进社会文化发展的作用。

练习题

一、简答题

1、简述艺术传播的含义及艺术传播的五要素。

【答案】（1）艺术传播指的是艺术信息的传递和交流，是艺术信息在社会系统中的运行。艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。它借助于一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息传递给艺术接受者，使其得到扩展。（2）传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果是构成艺术传播的五要素。

2、简述艺术传播的方式。

【答案】艺术传播的主要方式有三种，即现场传播方式、展览性传播方式和大众传播方式。

3、简述艺术鉴赏的性质。

【答案】艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动，是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳。它是一种积极能动的再创造活动。

二、论述题

1、结合实际论述艺术鉴赏的基本过程和审美效应。

【答案】（1）审美期待是艺术鉴赏的准备阶段，指接受主体在欣赏之前或欣赏过程中，心理上往往会有一个既成的结构图式，它使接受者具有了审美需求，并希冀在欣赏中得到满足。审美期待可分为形式期待、意象期待和意蕴期待。

（2）鉴赏流程包括艺术的直觉与感知、体验与想象、理解与创造。①直觉与感知。艺术直觉是指人们在审美活动中对于审美对象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美感知是指人们在注意审美对象形式特点的同时，也已开始关注审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的，它将使鉴赏者完成对作品形式美的注意和对其意义的初步感受。

②体验与想象。在鉴赏过程中，主体以自身审美经验为基础，潜入作品情境之中进行审美体验，不断推进与作品中所包含情感的交流与融合；同时由于审美想象和联想的展开，鉴赏者可以与作品或艺术家进行交流与融合，洞察其深层意蕴，并逐渐生成审美愉悦。③理解与创造。理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是接受者再创造的完成，鉴赏者对于作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善，正是再创造的结晶。

(3) 审美效应: ①共鸣。共鸣是指在鉴赏过程中, 鉴赏者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动, 从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者, 在鉴赏同一部艺术作品时可能会产生相同或相近的审美感受, 也可以称作共鸣。②净化。净化是指接受者通过对于艺术作品的鉴赏和共鸣的产生, 使情感得到陶冶、精神得到调节、人格得到提升的状态。③领悟。领悟是指接受者在鉴赏艺术作品时, 引发的对于世界奥秘的洞悉、人生真谛的彻悟以及精神境界的升华, 这是一种更高层次的审美效应。

2、举例说明艺术批评的内涵与功能。

【答案】(1) 艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系, 对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

(2) 艺术批评的类型主要包括社会历史批评、心理学批评、文本批评、接受批评等。

(3) 艺术批评的功能主要有:

①通过对作品的分析和阐释, 评判其审美价值。

②通过将批评的信息反馈给艺术家, 对创作产生影响。

③通过批评的开展, 对艺术接受者的鉴赏活动予以影响和指导。

④通过艺术批评, 协调艺术与意识形态其他领域的关系, 促进社会文化的发展。

小结

这一部分从艺术传播、艺术鉴赏、艺术批评三个方面阐述了有关艺术接受的知识与基本理论。学习这部分内容, 要注意结合艺术传播的实际, 结合自己鉴赏艺术作品的体会来理解。同时, 还要补充自己没有的鉴赏实践活动, 如艺术批评。此外, 运用所学知识和理论进行艺术鉴赏, 也是全面理解鉴赏理论、巩固鉴赏知识的有效途径之一。这一部分内容将在考试试题中占20%。