

第十二章 艺术鉴赏

第一节 艺术鉴赏的一般规律

艺术生产的全过程：艺术创造——艺术作品——艺术鉴赏

艺术鉴赏：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。（鉴赏本身即是一种**审美再创造**）

一. 艺术鉴赏的**意义**

发展：

20 世纪 60 年代末——70 年代初：德国 **接受美学** 理论出现

接受美学：**代表人物：**姚斯和伊赛尔 主张：研究读者**接受**过程（对**艺术系统即：****作家—作品—读者** 全过程的研究）

观点：

确立**读者**的中心地位

作品的**意义**=作品本身+读者赋予

艺术作品**属性：**是审美客体，鉴赏对象。

作品中**艺术形象**是主体进行审美再创造的**客观依据**。

审美再创造：鉴赏主体（读者，观众，听众）主动进行审美创造活动（创造活动凭借**艺术作品**展开）

②强调**审美经验**的中心地位

接受美学的重要内容：姚斯的“**期待视野**”和伊赛尔的“**空白**”概念

期待视野：读者**潜在**的审美期待

空白：**空白**的东西导致本文的**未定性**（空白指：本文中未写出来的部分，是本文向读者**暗示或者提示**的东西）

接受美学的**传播**：**德国** 瑙曼：接受美学任务：研究艺术消费

苏联：**梅拉赫**：首次提出**艺术接受**的概念 艺术创作过程是**艺术家**和**欣赏者**交互作用的动态过程。

美国：**费希** 形成“读者**反应批评**学派”：意义或理解是阅读的最终结果。

总结：接受美学的提出代表文艺研究的**重心**从**艺术家，艺术作品**转移到**艺术接受和审美心理**上。加强对**审美主体**的研究。

艺术鉴赏主要**体现**：①艺术作品必须通过鉴赏主体的**审美再创造**才能发挥**社会意义**和**美学价值**。

②鉴赏主体**积极主动**的进行审美再创造。（伊赛尔的“空白理

论”)

艺术鉴赏也是**主体力量**在审美活动中的自我肯定和自我实现。 ,
艺术鉴赏同样具有**主体性**的特征。

二. 艺术鉴赏力的提高与培养

1. 鉴赏优秀作品的**实践**

2. 熟悉和掌握**艺术的基本知识和规律**。

3. 一定的**历史文化知识**。

4. 相应的**生活经验和生活阅历**。

5. **美育与艺术教育**

第十二章

典型（再现，写实，人物形象）与**意境**（表现，抒情，内心世界）

再现的艺术：小说，戏剧，电影，电视剧，侧重**塑造典型**

抒情诗，山水画，音乐，建筑，书法，侧重**创造意境**

一. **典型**： 又称**典型人物，性格或形象**，指艺术作品中塑造的**成功的人物形象**（核心）

定义： 艺术家通过**个性化和本质化**创造出来的，既能反映**现实生活**的某些规律，又具有鲜明独特的**个性特征**，既能表现一定时代人们

的审美理想，又表现出艺术家独有的审美感受的艺术形象。

1.关于典型的论述：黑格尔：每个人都是一个整体，本身就是一个世界，每个人都是一个充满的有生气的人。

别林斯基：创作本身的显著标志之一：**典型性**（典型人物应当具有**时代**特征和**个性**特征）

②艺术**典型的代表**：法国**安格尔**《泉》，**德拉克洛瓦**《自由引导人民》**米勒**《拾穗者》**罗丹**《思想者》**齐白石**《虾》**徐悲鸿**《马》

2.典型的**特征**：①艺术典型是**普遍性与特殊性**（**个性与共性**）的有机统一（**阿 Q 精神胜利法**）

②**必然性和偶然性**的有机统一。（个性中体现共性）

艺术典型的**个性**：作品中人物形象非常**独特**，独特的外表，行为，生活习惯，性格，感情，内心世界。（如**奥勃洛摩夫**）

现象中体现**本质**，**偶然**中体现**必然**（**个人行为经历**命运性格等的**偶然性**（不可重复性），同时体现特定的**社会生活与历史发展**的**必然性**）（如**祥林嫂**和**老葛朗台**）

③性格**单一化**人物：**扁形**人物 **复杂性格**人物：**圆形**人物

典型人物应当是**圆形**人物。

朱光潜：圆形人物体现**矛盾冲突**，要深刻揭示人物**性格内在的矛盾性**。

二. 意境:

定义: 艺术中一种情景交融，虚实相生的境界，是主体情感与客观形象的有机统一。是主观情感与客观景物相熔铸的产物，是情与景，意与境的统一。

1. 意境的**发展**: ①**孕育**: 先秦-魏晋南北朝, ②**诞生**于唐代王昌龄《诗格》(受到佛教的影响) 思想源头: 先秦的老庄哲学和魏晋玄学

③**王国维**: **境界说**, 境界应包括: 情感和景物两方面

2. 特征:

①若有若无**朦胧美**:

A. 意境分为**虚实**两部分。**实**的部分在于画面，文字，乐曲等，**虚**的部分（**意境本质**）的部分存在于**想象和感悟**中。

B. **意境虚实的关系**: ①虚是实的**升华**, 体现实境创造的**意向和目的**, 处于**统帅和灵魂**的地位 ②虚境靠实境的**具体描绘**来实现

传统艺术讲究**虚实结合** (如中国**戏曲舞台表演**和**绘画的留白**)

②有限无限**超越美**: 追求**韵外之致**或**味外之旨**

代表：元代倪瓒《六君子图》

（追求意的无限性，以有限表现无限（中国古典诗文和绘画追求有限的艺术形象表现无限的艺术意境）

不设不施自然美 美学史上两种美：错采镂金的美和自然美

魏晋南北朝：自然美是一种更高的美的境界

意境追求天然之美，纯真之美，素朴之美

代表：王羲之的书法，顾恺之的画，陶渊明的诗，明代家具等

李白提倡：清水出芙蓉，天然去雕饰（诗的自然，清真）

3.意境与典型的区别和联系：

意境：情景交融的结果，在主客体统一中侧重主体，侧重抒发艺术家的情感。

共同点：在有限的艺术形象中体现无限艺术意蕴。

艺术典型：在个别人物形象体现共性，普遍性和本质必然性。

艺术意境：在情景交融的境界中领悟景外之景。

1.中国艺术注重创造意境，重表现，抒情，写意的美学传统

“境”：经过艺术家提炼取舍，熔铸了艺术家的 思想情感，经过艺术 构思 和艺术 创作 形成的意境。

第三章 艺术功能与艺术教育

第一节 艺术的 社会功能

艺术生产通过创造具有 审美价值 的 艺术品 满足人的 审美需要。

艺术生产的全过程：艺术 创作——艺术 作品——艺术 欣赏

艺术最主要和基本的 特性：审美价值

艺术最主要和基本的 功能：创造和实现 审美价值 来满足人的审美需要。

艺术的多重社会功能以审美价值为基础。

艺术的 主要的三种功能：审美认知，教育，娱乐

一. 审美认知：人们通过 艺术鉴赏 活动，更加深刻的认识自然，社会，历史和人生。

1. 艺术对于 社会，历史，人生 具有 审美认识 功能：艺术活动具有 反映与创造，再现与表现，主体和客体 的统一。（巴尔扎克 的《人间喜剧》，列夫托尔斯泰 的文学作品）。审美认知作用突破 时空局限。

2.艺术对自然现象的审美认知作用：电视艺术：美国国家地理频道和中央电视台的科教频道（艺术成为 大众传播媒介 的重要组成部分，其具有信息和交际功能）

3.艺术的认知作用以 艺术的审美价值 为基础：艺术作品将 生活真实 升华为 艺术真实。（现象揭示本质，偶然揭示必然，个别显示一般，客观显示主观。）：以红楼梦为例

二. 审美教育：人们通过 艺术欣赏 活动，受到 真善美 的熏陶和感染，在思想，情感，理想，追求上树立正确的 人生观和世界观。
（通过艺术作品，使读者，观众，听众 感受和领悟 到博大深厚的 人文精神）

1.中外艺术家对艺术 审美教育作用 的重视：①孔子：孔子创立最早的教育体系。强调艺术的教育作用。②柏拉图：强调音乐的 教育作用

2.艺术的教育作用：艺术作品不仅可以展示生活的外观， 能够表现生活的本质特征和规律。艺术作品中包含艺术家对生活的理解，认识，评价，渗透艺术家的社会和审美理想。（鲁迅先生的作品）

3.艺术的审美教育具有 美学意义 和 艺术的魅力：具有审美教育的特点。

4.审美教育的特点：

① **以情感人** 艺术作品灌注 **艺术家** 的 **思想情感**，通过 **艺术描绘** 作用于欣赏者的感情。通过艺术强烈的 **感染性**，促使欣赏者受到教育。

② **潜移默化** 艺术作品对人的教育，是在毫无强制的情况下促使欣赏者 **自觉自愿** 得到感染。

③ **寓教于乐** **思想教育+艺术审美娱乐**

三. **审美娱乐**：通过艺术欣赏活动，使人们的 **审美需要** 得到满足，获得 **精神享受和审美愉悦**。（**精神产品** 为了满足人们的心灵需要）

1.理论学者：**亚里士多德**：人的本能，情感，和欲望有得到正当满足的权利。**贺拉斯**：**寓教于乐** 的思想

2.艺术作品给人 **精神上的享受**，精神享受有时会超越物质享受，艺术可以满足人的 **精神需要** 和 **审美需要**。

3.艺术的娱乐功能使人们 **通过艺术欣赏** 得到积极休息，更好地投入工作：艺术可以使人们在生活中的 **情绪，愿望，理想，期待** 通过艺术创造的 **想象世界或梦幻世界** 得到满足。

4.艺术 **娱乐功能**：**寓教于乐**

艺术的 **教育，认知，娱乐** 作用三者有机统一。

第二节 艺术教育：**美育的核心** 根本目标：培养全面发展的人。

（此部分参考专业书籍）

第二章 艺术的起源

艺术起源的问题：美学：研究和探讨艺术产生的原因和过程

一．有关艺术起源的 5 种观点

1. 模仿说：

古希腊：德谟克利特 “ 艺术是对自然的模仿。”

亚里士多德：文艺都是模仿，模仿所用的媒介不同而有不同的艺术种类。强调所有的艺术都 起源于 自然界和社会现实的模仿。

（肯定了艺术来源于自然界和社会现实）

原始艺术：对现实生活中 自然神情姿态 的模仿和记录。模仿是一种 手段 而不是目的。

2. 游戏说：

18 世纪德国席勒和 19 世纪斯宾塞提出 “席勒—斯宾塞” 理论：起源于人所具有的 游戏本能 （①人类具有过剩的 精力 ②将精力运用到 自由的游戏）

席勒：人在游戏时，才可以摆脱 自然和理性 的强迫，获得 自由。

（通过游戏，实现物质与精神，理性与感性的统一） 人的游戏本能 或冲动是艺术创作的动机。

斯宾塞：艺术和游戏是人的过剩精力的发泄。

游戏的主要特征：没有功利目的，是为了消耗积聚的过剩精力。

通过发泄过剩精力获得快感和美感。

游戏说：①人能够满足物质生活需要前提下有过剩精力从事游戏
(艺术和审美活动)

②游戏说体现了艺术的部分特殊性，为了满足精神需要，超功利性。

3.表现说：19 世纪后期，西方现代主义文艺思潮理论基础：艺术应当表现自我。

(汉代《毛诗序》：情动于中而行于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不如手之舞之，足之蹈之也。)

① 提出：意大利 美学家克罗齐 核心：直觉即表现

艺术的本质:直觉，直觉的来源是情感

直觉即表现，艺术归根到底是情感的表现。

②科林伍德：表现情感的艺术是真正的艺术，艺术是艺术家的主观想象和情感的表现。

③列夫托尔斯泰：艺术起源于传达情感的需要。

美学家苏珊朗格：艺术是人类情感的符号形式的创造。艺术是人类

情感的符号，艺术活动的**实质**：创造表现人类情感的**符号形式**。

4. **巫术说**：19 世纪末 20 世纪初，艺术**起源于巫术**

英国：**爱德华泰勒**最早提出**艺术起源于巫术**的理论主张：原始人最主要的特点：**万物有灵**。

①早期**造型艺术**和巫术有关

②**原始歌舞**与巫术有关：**托马斯门罗** **原始歌舞**被用来保证**巫术成功**。

③原始时代的巫术活动与**生产劳动**密切联系（农业和狩猎活动）

巫术：被用来表示原始社会中某种**实用倾向**或某些**实际的活动**。

巫术归根到底离不开人类的**实践活动**，尤其是**物质生产活动**。

5. **劳动说**：新中国成立以来，我国文艺理论界占**主导**地位

19 世纪末叶，艺术起源于**劳动**

希尔恩《艺术的起源》：艺术与劳动的关系。

俄国：普列汉诺夫：艺术发生于劳动的观点。

恩格斯：**劳动和语言**是人从自然界分离出来最重要的**两个推动力**。

① 劳动创造了**人**，为艺术的生产提供前提。

劳动工具的创造：实用价值先于审美价值

物质生产劳动是艺术起源的根本原因：经历漫长的历史阶段

因此，艺术起源是多元的，不是单一的。

第一章 艺术的本质与特征

第一节 艺术本质：客观精神说，主观精神说，模仿说，再现说

1.客观精神说：艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

代表人物：柏拉图：艺术世界第三性 基于柏拉图的客观唯心主义

德国 黑格尔（建立在客观唯心）：把艺术本质归结为理念或绝对精神，从有限的感性形象认识到无限的普遍真理。

2.主观精神说：艺术是自我意识的表现。

康德：艺术是艺术家的天才创造物，强调创作主体的重要性。

尼采：人的主观意志是万物主宰

我国古代文艺理论:南北朝时代 文学艺术的本质特征：主观精神的表现和抒发。

3.模仿说或再现说：艺术是对现实的模仿，艺术是社会生活的再现。

代表人物：亚里士多德：艺术是对现实的模仿（肯定世界的真实性），艺术所模仿的是现实世界内在的本质和规律。（本质特征）

俄国 车尔尼雪夫斯基：艺术反映现实，肯定了现实生活是艺术的源泉。（过分抬高现实美，说明艺术只是生活替代品）

二. 艺术本质问题的理论基础

人的生活：物质生活（生产）和精神生活（生产），艺术生产作为精神生产。

马克思提出“艺术生产”：艺术+生产

（此部分内容参考复习资料）

第二节 艺术的特征

本质是特征的内在规律，特征是本质的外在表现。

艺术作为特殊社会意识形态（特殊精神生产）：形象性，主体性，审美性

一. 形象性：艺术形象是艺术反映生活的特殊形式

艺术以具体，感人的艺术形象来反映社会生活和艺术家的思想情感。

1.主观和客观的统一（艺术形象是具体感性的，体现一定的情感，是主观和客观因素的有机统一）：①鲁迅“艺术作品是艺术家思想和人格的表现”（意大利文艺复兴时期达芬奇《蒙娜丽莎的微笑》，人文主义思想）②中国美学注重“传神”：不仅反映对象本

质特征，也表现**艺术家对生活，人物的理解**（顾闳中创作《**韩熙载夜宴图**》）

③不同的艺术门类，艺术形象的主客观因素具有**不同特点**：如绘画，雕塑：再现生活的艺术形象中渗透艺术家的思想情感；**表现为主观因素消溶在客观形象中。**

2.**内容和形式的统一**：艺术形式作用于欣赏者感官，形式体现出深刻思想内容。优秀艺术作品具有深刻思想内涵和完美艺术形式。

3.**个性与共性的统一**：独特个性+社会概括性，共性与个性的高度统一（共性存在于个性之中，个性是共性不同方式的表现）：**阿 Q 的精神胜利法**

4.艺术形象是个性与共性的统一：**艺术典型**：艺术家运用**典型化**的方法，创造出来具有栩栩如生的**鲜明个性并体现出普遍意义**的**典型形象**。

二．**主体性**：艺术作为特殊精神生产，融入**创作主体乃欣赏主体的思想情感**。

1.艺术**创作**的**主体性**：社会生活是艺术创作源泉，艺术家从**生活实践**中获得创作**动机**和创作**灵感**。**艺术家**对艺术创作起**决定性**作用

①动物生产出于本能，是不自由的，人的生产是一种自由自觉的劳动

②艺术创作主体性表现：艺术家创作活动的 **能动性**（艺术主客观，再现与表现辩证统一）和**独创性**。

2.艺术**作品**的**主体性**：艺术作品凝聚艺术家对 **生活的发现和理解**，渗透着**艺术家的审美体验和情感**，体现艺术家的**艺术风格和美学追求**。

①艺术生产的独创性：取材相同的艺术家，作品仍然具有主体性印记（创造性与创新性特色）

3.艺术**欣赏**具有主体性特点：欣赏者生活经验和性格气质不同，审美能力和艺术素养不同，审美感受上形成个性差异（一千个读者就有一千个哈姆雷特）：**欣赏主体和艺术作品**之间**相互作用的审美主客体**关系。

①欣赏主体对作品中的艺术形象进行**加工改造**，**再创造和评价**。

②艺术鉴赏的本质是**审美再创造**。

③欣赏者的个性是艺术欣赏具有主体性特点

④欣赏者实际获得的艺术感受与艺术家原来的创作意图产生差距

总结：主体性贯穿艺术生产活动全过程： 艺术创作，艺术作品，艺术欣赏（意味着**创造性与创新性**）

三. 审美性：审美价值

1.人类**审美意识的集中体现**：艺术生产目的为了满足人类审美的需要

①美的形态分为自然美和艺术美

②艺术的审美性：实用向审美的过渡； 艺术是人类审美意识物质形态化的表现。

③艺术的**物质材料和手段**：艺术成为传达交流审美意识的手段。艺术家—艺术创作—艺术作品—审美意识—受众—满足审美需求。

2.艺术审美性是 **真善美的结晶**： 把现实生活的真善美融入艺术作品。

真：艺术真实 善：人生态度和道德评价渗入艺术作品

①《清明上河图》：艺术价值和历史价值

②审美性和丑的关系问题：丑的东西也要通过 **审美特征** 在艺术作品中体现出来。生活中的丑经过艺术家 **能动创造** 变成**艺术美**：**莫里哀《伪君子》** 达尔丢夫， **《吝啬鬼》** 阿巴贡，**莎士比亚《威尼斯商人》** 夏洛克

3.审美性是**内容美和形式美的统一：形式+内容**

①谢赫：绘画六法：对古代绘画实践的总结

②每种艺术都有特殊的形式美：黄金分割理论，帕提农神庙—悉尼

歌剧院

③内容美：形式美在于生动体现内容 刘勰《文心雕龙》：形式应当服从于内容。 顾恺之：以形写神，表现人物内在精神 黑格尔美学核心：艺术美本质感性形式体现理性内容

举例子：悉尼歌剧院 设计师伍重强调现代建筑应该从属于自然环境，崇尚有机建筑理论。

第七章 表情艺术：音乐（表现性）+舞蹈（表演性）

表情艺术：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艺术的总称。

1.音乐和舞蹈能够细腻的表现内心情感

2.发展：表情艺术：最古老的艺术门类：原始舞蹈和原始音乐

音乐和舞蹈的特性：群众性，科学性，技艺性。

3.表情艺术基本美学特征：抒情性+表现性：强烈抒发人的情绪情感

①音乐和舞蹈通过表演进行二度创作，表演性是表演艺术的又一美学特征

②音乐和舞蹈美学特征：表演性+节奏性+韵律美

一. 音乐艺术

音乐：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。

1. 音乐艺术=声音+时间+表现+再创造

2. 音乐的种类：声乐+器乐

①声乐：用人声歌唱为主的音乐

器乐：用乐器发声来演奏的音乐

②声乐：歌唱特点：男声，女声，童声

演唱方式：独唱，齐唱，重唱，合唱，对唱，伴唱等

我国声乐分类：民族（演唱方法质朴自然，具有民族风格和地方特色）多样化，美声（源于意大利，追求声音效果，运用华彩和装饰）国际化，通俗（电子传播技术）：时尚化

③歌剧：歌剧+舞蹈+话剧

④器乐分类：弦乐，管乐，弹拨乐，打击乐

演奏方式：独奏，重奏，齐奏，伴奏，合奏

（此部分参考专业书）

3. 音乐的艺术语言和表现手段：旋律（音乐灵魂），节奏（音乐时间感），和声（音乐空间感），复调，曲式，调式，调性。

1.①旋律：把高低，长短不同的乐音按照一定的节奏，节拍，调式，调性组织起来，塑造**音乐形象**，表现**特定的内容和情感**。

旋律：音乐的灵魂（音乐表现力）

②和声：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。

③交响乐：在**文艺复兴**时期被使用。形成于**18，19 世纪之交**：**海顿，莫扎特，贝多芬**：**维也纳古典乐派**（交响乐**黄金时代**）

④音乐艺术的精髓，音乐创作的最高形式：交响乐

创作基本原则：**对比，展开**；代表人物：捷克**19 世纪 德沃夏克**

⑤音乐的古老性：**最古老的乐器**：乌克兰境内：六支用长毛象骨骼制成的乐器。

我国最古老的乐器：骨哨和陶埙

2.**我国古代音乐** 的历史：原始社会，**祭祀** 仪式—先秦时期，孔子强调音乐的**社会** 作用（伯牙，师旷）—西周出现**乐官**，周王朝的雅乐和民间的俗乐—汉魏时期，北方相和歌和南方的清商乐，汉武帝建立**乐府**—唐代教坊—宋元时期，民间音乐—近代音乐奠基人**萧友梅**
20 世纪 20 年代筹建第一所音乐学校—国立音乐学院

3.**古代西方音乐** 发展：古希腊，重视**音乐理论** 和音乐的**教化** 功能（柏拉图强调音乐的教育作用。 亚里士多德：音乐具有教育，净

化，精神享受的作用）—欧洲中世纪，**宗教音乐**发展（赞美歌，多声部合唱）—16 世纪末，**世俗音乐**占据主导地位，主调取代复调，**歌剧诞生**，音乐家和音乐流派诞生。

4.近现代欧洲音乐史的音乐流派：**古典乐派**（18 世纪下半叶—19 世纪初）：维也纳 古典风格 代表人物：海顿，莫扎特，贝多芬：推崇理性+情感，艺术形式严谨完美——**浪漫乐派**（19 世纪）：强调抒发**主观情感**，表现个性。**前期**代表人物：德国作曲家舒曼和舒伯特，匈牙利李斯特，波兰肖邦，法国柏辽兹 后期：德国瓦格纳和勃拉姆斯，俄国柴可夫斯基——19 世纪中叶以后，**民族乐派**兴起：鲜明的民族风格和民族特色 代表人物：挪威 格里格，捷克德沃夏克等

5.20 世纪音乐流派：**印象派**：法国德彪西 **表现派**：奥地利 勋伯格
新古典主义：意大利 布梭尼

二. 舞蹈艺术

舞蹈：经过提炼加工的**人体动作**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，**表达人们思想情感**的一种艺术形式。

1.舞蹈的发展：远古时代，**图腾舞蹈**，歌，舞，乐三者结合，原始舞蹈对狩猎或战争活动场面的模拟—商（巫舞）—周（文舞和武

舞) —春秋战国(优舞) —汉代(百戏) — 唐代(宫廷歌舞, 民间舞蹈) —宋代(舞队) —明清(舞蹈表演) —戏曲舞蹈

2. 欧洲舞蹈发展: 1581 年 意大利 演出第一部真正芭蕾作品《王后喜剧芭蕾》——19 世纪芭蕾的黄金时代(脚尖舞+外开性技巧): 意大利学派, 法国学派, 俄罗斯学派, 代表作: 《吉赛尔》《天鹅湖》《睡美人》—20 世纪初美国邓肯(现代舞蹈之母) 现代舞: 自然舞蹈动作, 自由表现内心情感, 古典艺术+现代艺术

3. 舞蹈分类: 生活舞蹈+艺术舞蹈

① 生活舞蹈: 与人们 日常生活联系密切 的舞蹈(交际舞, 起源欧洲)

目的: 自娱或社交, 群众性和普及性。

20 世纪流行的舞蹈: 华尔兹, 布鲁斯, 探戈, 伦巴。 20 世纪 70 年代以来, 迪斯科, 霹雳舞。

生活舞蹈的其他种类: 习俗舞, 宗教舞蹈, 体育舞蹈, 教育舞蹈

② 艺术舞蹈: 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。(技艺水平+艺术构思+主题思想+艺术形象)

艺术舞蹈的分类: 表现形态 : 独舞, 双人舞, 三人舞, 群舞, 组舞
(相对完整的舞段组织在一起表现特定主题)

表现特征: 情绪舞(抒情舞蹈) 情节舞, 舞剧(民族舞剧《宝莲

灯》)

表现风格：古典舞，现代舞，民间舞，宫廷舞

①民间舞：在民间广泛流传的 **传统舞蹈形式**，生动反映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**。

②分类：汉族和少数民族

汉族民间歌舞：①载歌载舞（秧歌，花灯，二人转）②自娱性+表演性：蒙古族（筷子舞），维吾尔族（赛乃姆），朝鲜族（长鼓舞），傣族（孔雀舞）

芭蕾：起源：意大利 形成：法国

古典芭蕾：**脚尖鞋**的运用和**脚尖舞的技巧**（稳定性+外开性）

芭蕾舞剧：以舞蹈为主要表现手段，舞蹈+音乐+戏剧+美术

大型芭蕾舞剧：独舞（表现人物性格和情绪）+双人舞（剧情发展和人物情绪交流）+群舞（反映时代背景+烘托氛围）

代表作：**古典芭蕾舞剧《吉赛尔》《天鹅湖》《睡美人》《罗密欧与朱丽叶》**，我国芭蕾舞剧**《白毛女》《红色娘子军》**

第二节 表演艺术的审美特征：抒情性+表现性，表演性+形象性，节奏性+韵律美

一. 抒情性与表现性

艺术的基本功能:再现生活+表现情感

音乐，舞蹈：直接表现和揭示内心情感。

①抒情性是音乐舞蹈基本属性：汉代《毛诗序》

抒发情感的能力：表现情感情绪+激发和宣泄人的激情

②抒情性来源于本质属性（**抒情**）和特殊表现手段：音乐（**乐音**）

舞蹈（**形体动作**）

③长于表现或传达创作主体的**情感情绪**，具有强烈的**感染力和表现力**

舞蹈中的**抒情舞蹈**（情绪舞）：表现特定的情绪，通过强烈的情感氛围震撼心灵。

音乐：①根源于音乐特殊的**物质媒介和表现手段**：以**乐音**为材料**作用于听觉**，传达表现音乐家感情的起伏变化。（音乐最基本的艺术功能：**表现情感**）②音乐**内容的非语义性**和**表现情感的特殊性**③音乐形象的不确定性，非语义性，多义性和朦胧性（不同人有不同审美感受）

④音乐形象：抽象性，象征性，复杂性音乐富有**哲学深度**：德国诗人尼采。

二. 表演性与形象性：

1. **表演性**：表演艺术：通过演员 **表演** 并 **借助舞台** 来完成的艺术形式
(包括一度创作和二度创作)

音乐形象和舞蹈形象：依赖 **二度创作** 的表演

① **舞蹈** 用动作表现思想情感，表演塑造舞蹈形象。 **音乐作品** 依赖于表演艺术家对作品的理解和表现。

2. **形象性**：舞蹈形象塑造依靠演员的形体动作，舞蹈的表演性是形象性的基础。(**舞蹈形象**：以舞蹈动作，姿态，表情和造型所塑造出来的人物形象)

3. 舞蹈形象美学特征：直观性+动态性+表情性

音乐形象塑造：通过演员的演唱和演奏完成(以声音为材料)

音乐形象的欣赏：审美感受力+联想，想象+情感意象 具有 **时间性**
(在时间流动存在)

4. 音乐欣赏的理论：① **戏剧性** 欣赏理论：强调欣赏音乐的 **内容** 《梁祝》② **技术性欣赏** 的理论(学院派音乐欣赏理论)：音乐的内容是 **乐音的运动形式**：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③ **情感性** 欣赏理论：音乐表达感情的特殊方式，带来音乐欣赏的特殊性，逻辑因素让位感情因素

总结：音乐形象通过 **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**，在头脑中形成 **艺术形象**。

三. 节奏性和韵律美

1.节奏性：节奏最重要的艺术表现形式之一

2.音乐：节奏（最基本的重要的表现手段）

①音乐节奏：乐音的长短，高低，强弱等变化组合的形式，乐曲结构的基本构成因素。

②**节奏本质：运动** 音乐：靠**乐音**有规律的**运动变化**构成艺术形象。

节奏作为**核心的艺术表现手段**

③节奏：1.增强乐曲的**艺术表现力**，促使**旋律**具有特色。以节奏为依据把握不同音乐体裁。 2.节奏影响音乐的 **抒情性**（音乐作品反映一定强度的情感情绪，促使听众产生情感共鸣，造成音乐 **特殊审美心理效果**）**3.朱光潜**：节奏是主观和客观的统一，心理和生理的统一。

④节奏是音乐家内在情感的外化，听众对音乐节奏的欣赏和领会，在审美中把握旋律的灵魂。

3.舞蹈：舞蹈节奏：表现为人体的律动：人体动作的力度强弱，速度快慢，以及动作幅度和能量的大小。（**舞蹈节奏**表现为人体动作的**韵律美**）

4.①构成舞蹈的三要素：**表情，节奏，构图**

②舞蹈动作 **节奏起伏变化**，可以表达一定的内容，传达一定情感，也可以形成 **舞蹈的韵律美**。③舞蹈是 **视听艺术**，舞蹈动作的节奏以 **音乐旋律的节奏** 为基础④音乐+舞蹈，以节奏为纽带⑤音乐的节奏通过优美的舞蹈动作展现。

第九章 语言艺术：（通常指**文学**）

第一节 语言艺术的主要体裁

语言艺术：指人们常说的 **文学**，包括**诗歌，散文，小说，剧本** 等各种体裁。文学 **以语言为手段** 塑造艺术形象，反映社会生活，表达作者的思想情感，语言作为 **艺术媒介** 和 **基本材料** 始终发挥着重要作用。因此文学被称为**语言艺术**。

文学的**媒介和手段**：语言

一. **诗歌：语言塑造形象反映 社会生活 和表达 作者 思想感情** 的艺术。

我国最早一部**诗歌总集《诗经》** 西周初期—春秋时代编成：**现实主义诗歌源头**

1.中国：屈原：第一位诗人屈原《离骚》浪漫主义诗歌先河

西方：公元前 8 世界 古希腊《荷马史诗》：《伊利亚特》《奥德赛》

2.诗歌体裁：①作品性质和塑造形象的方式：抒情诗和叙事诗

②历史发展和语言有无格律：格律诗和自由诗

3.诗歌特征：通过诗人强烈的 情感和丰富的 想象，集中而概括的 反映客观现实生活。（社会生活客观因素+艺术家的主观因素）

①诗歌注重运用优美的语言创造情景交融的意境。（语言美）

②诗歌的意境由 情景交融 而构成，诗中的景色带有强烈的 主观感情色彩。（意境美）

二. 散文：是一种 自由灵活，不受拘束 的文学样式，能够迅速的表現作者的 生活感受，真实的反映 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 的艺术特长来集中凝练的 体现主题思想。

1.种类：抒情，叙事，议论散文。

抒情：注重表现作者的主观感受与情绪，托物言志或借景抒情，抒发作者的独特情感。

叙事：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（现实生活的真人真事），并将作者的 主观情感 蕴藏在对于人和事的叙述中

代表：夏衍《包身工》中国现代文学史上报告文学创作成熟的标志

议论散文：主要指 杂文，将 政论性和文学性 结合，运用 生动的语

言，比喻，反语等手法，以讽刺，幽默为武器，进行深刻的说理和议论。

特征：①以理服人，以情感人（鲁迅的杂文具有 政论性和战斗性，思想性+艺术性）

②自由灵活 表现为题材的广泛性，手法的多样性和风格多样化；文字可长可短，结构不拘一格。

③形散神不散：深刻的意蕴和凝练的主题 神：蕴藏的思想意蕴

三. 小说：一种以叙述故事，塑造人物形象为主的文学体裁

特点：在生活素材基础上用虚构方式再现生活。

小说三个基本要素：人物，情节，环境

1.小说的分类：①题材：神话，传奇，历史，志怪，言情，武侠等

②艺术结构和表现形式：话本，章回，日记体，书信，新体等

③容量大小和篇幅长短：长篇，中篇，短篇

人物：①多个侧面和多种手法来塑造人物形象。

②小说用语言作为媒介，全方位刻画人物（人物内心世界，深层心理描写，细腻深刻的心理描绘）

③小说把人物放在社会生活中描写，创造鲜明生动的人物形象《三国演义》的曹操，《红与黑》的于连

情节：①小说情节具有完整性，复杂性和多样性。展现人物性格，拓深作品主题的手段。

②情节的要求：曲折生动，真实感性（小说赖以生存的根基）

含蓄深沉：有限情节表现深厚内容，蕴藏思想和意蕴。

情节作为人物之间关系而形成的一系列生活事件具有审美价值。

环境：文艺作品中人物活动的社会环境和自然环境。

①对于塑造人物和展现情节的意义和作用

②环境的要求：细致详尽，广阔丰富 《红楼梦》的大观园

③环境和背景的联系：环境是一定背景下的具体社会或自然环境。

背景是这一具体环境得以产生的特定时代和历史条件（小说的背景能更加深刻的反映广阔的生活画面，揭示人物错综复杂的关系）

环境和背景是小说表现现实人生的多样性，复杂性和广阔性 不可缺少的艺术要素。

四. 剧本：戏剧文学和影视文学

第二节 语言艺术的审美特征：间接性和广阔性，情感性和思想性，结构性与语言美

一. 间接性与广阔性

1.间接性：文学用语言塑造艺术形象，传达审美情感，读者通过想象感受艺术形象。间接性具有一定的局限性，同时促使文学形象的广阔性。

①文学形象无法通过感觉触觉听觉感知，需要读者通过自身生活经验和文学修养，通过联想和想象在头脑中呈现形象画面（构成语言艺术形象的间接性）通过语言的中介激发读者想象

②语言艺术形象间接性特点对文学语言的要求：1.通过逼真，生动，细腻，传神的语言描绘（托尔斯泰熟练运用语言塑造人物形象） 2.通过暗示性的语言激发读者想象，留下艺术空白，读者发挥想象力进行填充（象外之象，景外之景）

2.广阔性：用语言表现现实生活很少受到时空限制（语言的自由和容量可以全方位多角度展示复杂社会生活，马尔克斯《百年孤独》魔幻现实主义）

①时空广阔性，带来作品巨大的容量和深刻内涵；

深入人物内心世界，揭示各种人复杂丰富的精神世界；（通过描绘或直接抒情和或叙述的方法深入展示人物细腻复杂的感情。司汤达《红与黑》中的于连）

②语言媒介可以描绘物质世界和精神世界，直接展示人的内在思想，情感，情绪和愿望等。

二. 情感性与思想性

情感性和思想性：语言艺术在 **揭示人物内心世界** 和 **表现作者思想情感** 方面的特点

情感性：

①文学作品包含作家的**主观情感**：文学离不开情感性

1.小说和报告文学：作者的主观情感蕴藏在文学形象中，通过形象描绘传达情感：报告文学的 **真实性**，通过生动具体的艺术形象表达作者的爱恨情感。夏衍《包身工》

2.语言艺术更能表现人物内心情感世界，采用语言作为媒介

3.文学作品可以深入精神世界，披露人的情感，促使人物形象真实和深刻。

思想性：广度和深度

1.语言 **艺术形象** 具有深刻的 **思想性**（语言作为媒介，语言能直接表达人的思想）

2.**思想性** 蕴藏在作品的 **艺术形象** 中， **思想性+艺术性**（《红楼梦》《战争与和平》）作家—艺术形象—表达认识，判断，评价—揭示 **生活哲理或社会发展规律**（范仲淹《岳阳楼记》，但丁《神曲》）

3.**思想性和情感性**的关系：①思想性**被情感包裹**通过艺术形象进行表达，情感渗透在思想的作品 ②情感性离不开思想性，情感在理性指导下具有 **倾向性**。（倾向性：作家的 **爱恨褒贬** 在作品中的艺术属

性)

三. 结构性与语言美

结构性

1.结构：对文学作品各个组成部分的 **整体安排**，是文学作品的 **内部联系和构成方式**。

戏剧影视文学作品：剧情结构的要求：**传统话剧**要求开端，发展，高潮，结尾和时间，地点，情节三个方面的统一。

电影剧作结构：戏剧式，纪实行，情绪结构

长篇小说：人物，情节，环境三要素

2.结构的审美价值：结构美

如小说：复线型结构，蛛网型，辐射型

语言美：语言的准确性，鲜明性，生动性，形象性等特点具有审美价值，语言美构成文学的**特质美**。

1.语言的准确性：语言恰当，确切，精炼的表现对象

2.语言的鲜明性：语言清晰明确，新鲜活泼，富有特色：人物对话高度性格化。

3.语言的生动性：运用比喻，排比，夸张，拟人等修辞手法。

4.语言的形象性：语言的准确性，鲜明性，生动性结合在一起。

第八章 综合艺术

第一节 综合艺术的主要种类

1.综合艺术：**戏剧，戏曲，电影，电视**等一类艺术的总称，将时间+空间，视觉+听觉，再现+表现，造型+表演

2.综合艺术最基本的审美特征：**综合性**

①戏剧与戏曲是较古老的，电影和电视是**现代科技+艺术**

②综合艺术：重视**文学性**

戏剧，电影：**表演艺术**是综合艺术的**中心环节**，表演性的重要地位和作用。 戏剧冲突和情感冲突力是共同特征

一．戏剧艺术

1.定义：广义：包括话剧，戏曲，歌剧，舞剧，音乐剧等。

狭义：戏剧主要**指话剧**

2.戏剧：在舞台上由演员 **以对话和动作**作为主要表现手段，为观众**当场表演**的一门**综合艺术**。（二度创作的艺术）

戏剧艺术：舞台演出基础的**戏剧文学**+演员创造舞台形象的**表演艺术**

3.戏剧的**分类**：容量：多幕剧和独幕剧

作品题材：历史，现代，儿童等

样式类型：悲剧，喜剧，正剧

4.悲剧：被称为“戏剧之冠”

①悲剧：通过正义的毁灭，英雄的牺牲或主人公苦难的命运， **显示人的精神力量和人格**。（鲁迅：悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看，喜剧将无价值的撕破给人看）

悲剧：毁灭的形式—心灵的巨大震撼—美的熏陶和净化

（黑格尔：悲剧的根源和基础是 **两种伦理力量的冲突**，冲突双方的力量都是合理，**片面性对合理性**）

②古希腊悲剧的发展：埃斯库，索福克勒斯，欧里庇得斯

命运悲剧（**人对自然和命运的抗争**，因无法挣脱而导致悲剧结局

《俄狄浦斯王》）——**性格悲剧**（封建伦理制度与宗教统治与反封建的社会力量的矛盾斗争，体现 **人文主义理想和黑暗现实** 的冲突

《哈姆雷特》）——**社会悲剧**（揭露社会现象和罪恶。批判精神

《茶花女》，《玩偶之家》）

因此，命运，性格，社会悲剧都是人与命运，性格，环境冲突中的挣扎，可以称为“**挣扎的悲剧**”

5.戏剧的特征：

1) 戏剧性：戏剧艺术通过**演员扮演角色**之间的冲突**展开剧情**，**刻画人物**，**吸引观众**，实现**艺术效果和审美作用**的特性。

①戏剧性的中心环节：戏剧动作和戏剧冲突（行动中人物的冲突）

戏剧通过角色的 **对话和动作** —展开**冲突和交锋**—推动戏剧**情节的进展**—人物性格展现— **矛盾冲突的情节** —塑造 **人物形象**：《哈姆雷特》

2) 剧场性：戏剧和戏曲需要**演员在舞台上为观众进行现场表演**

戏剧艺术的**三要素**：剧本，演员，观众

演员：戏剧的中心演员的表演艺术

①**戏剧表演过程是创造的过程**，**演员进行二度创作**—挖掘剧本内涵—掌握角色的情感—情感体验和艺术分析—塑造人物形象

②戏剧表演体系：**斯坦尼斯拉夫斯基体系**：**体验派**表演艺术 我就是角色，**演员体验角色**的生活，情感和思想，演出时体现在表演中。

布莱希特体系：**间离效果**的表演方法，主张场景的自由变化，主张演员与角色在**感情上保持距离**，**理性效果代替感性效果**，演员要用**理智控制表演**。

③戏剧艺术以**演员表演**为中心环节

二. 戏曲艺术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165114320331012101>