

走近美术

创意设计学院 王德聚

走近艺术（二）

- 1、艺术的功能与作用有哪些？
- 2、艺术欣赏的心理活动分为哪几个阶段？
- 3、艺术欣赏者应具备哪些基本条件？

三、艺术的功能与作用

- 艺术的功能与作用通常指艺术家在特定领域的艺术创造过程中，该艺术形态能给予艺术家以积极性的影响，而艺术家的创作行为或创作成果，能给艺术欣赏者以积极而独特的作用或影响。
- 黑格尔说“艺术的使命在于使意识能和现实相协调”。
- 心灵有的时候总是不堪现实的重负，我们需要发泄，但不仅仅是诉诸于暴力那么简单，人趋向以一种“体面”的方式反映心灵。当找到了某种道路后，习惯着熟练的技艺使形式更有精神性。抽象与具体的融合让人能够在物质的世界里不会迷失方向。

- 无论是形式的直接参与者，还是借鉴者，艺术的价值回归于人而显现！艺术具备对人的心灵感动净化的作用，而艺术教育对于个人，对于社会都必将起到积极的作用，特别是对于和谐社会的构建。
- 艺术具有认识、启迪、评价、净化、劝导等功能与作用，但主要的功能有三个：审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用。

三、艺术的功能与作用

1、审美认知作用

审美认知作用主要是指人们通过艺术鉴赏活动，把具有较强直观生动性的艺术作为审美中介，去感知、反映和把握人类自身、人类社会及自然界的本质与规律，达到深刻认识自然、社会、历史及其人生的目的。

- 2、审美
- 审美教
及其具
赏者在
的熏陶
享受与
化的作
地理解
起正确
感受与
人文精

三、艺术的功能与作用

3、审美娱乐作用

审美娱乐作用指艺术作品能给人以身心愉悦和休闲的功效，通过艺术创作与欣赏活动，人们的审美需要得到满足，获得精神享受。倪瓒在《答张藻仲书》中写道：“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”

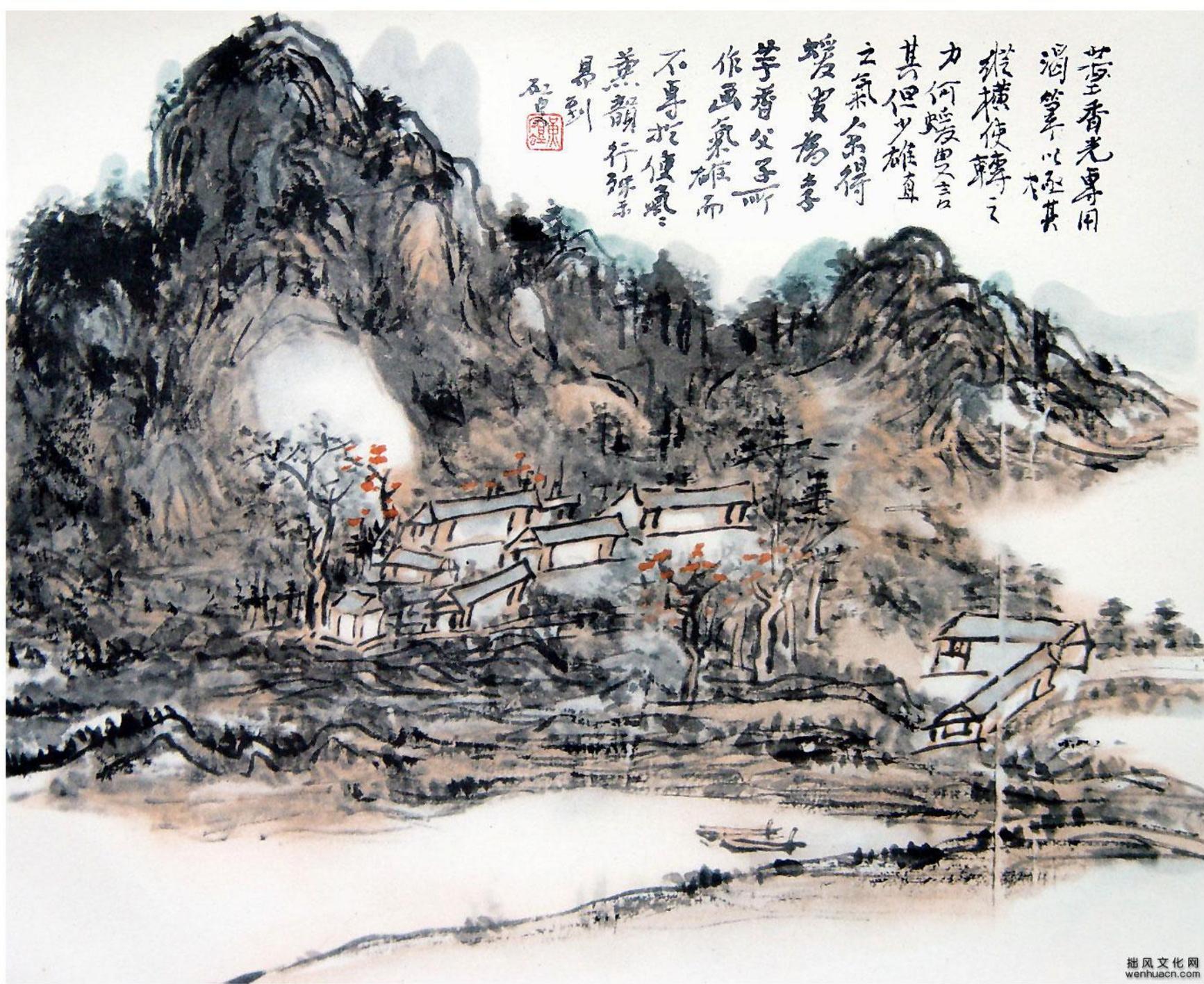
倪瓒 《从篁枯木图轴》

此竹九字為君休今日之嘆知地劉解道眼平
前無味向君望古本思晚已前此言七日
之嘆君在良常高上亦釋吳年遊其家客
歎君之嘆為法紅酒一盤勉於二十九年為
其水飲留君亦曾飲倘伴遊以九月如君六府
醜陋也信以余為畫竹掛常得日誠王允堂時
仲階德機成在馬增

老樹枯木
仿蘇漢思
格陸安社說

雲林生為
元眼節寫

苔香光專用
濁筆以極其
橫使轉之
力何蝦也言
其但少雄真
之氣余得
蝦貴為孝
芋香父子所
作画氣雄而
不專於使氣
兼韻行殊亦
易到

四、艺术欣赏

1、什么是艺术欣赏

艺术欣赏是对艺术作品的“接受”，包括感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，是人们以艺术形象为对象的审美活动，是对艺术作品中美的一种发现，是欣赏者的一种再创造。它是在艺术创作的基础上进行的，是艺术作品价值的最终实现方式。

2、艺术欣赏者所应具备的基本条件

欣赏者应具备一定的基本素养包括基本文化素养、专业艺术素养（如艺术基本历史、造型方法、审美习惯）及姊妹艺术的素养（如美术与文学、美术与音乐）等，应具有感知的敏锐性度、感情的丰富性、思想的活跃性和理解的深刻性及其相互作用和有机联系。

3、艺术欣赏活动的特征

艺术欣赏活动是接受也是再创造。

首先，艺术形象是艺术欣赏者发挥想像的客观基础。有了艺术形象才有可能表达蕴含在艺术形象之中的美感，欣赏者才有可能在审美情感的推动下，以自己的心灵去感受、去拥抱艺术作品，从而进入审美欣赏。

其次，欣赏者的审美活动是主动的接受而不是被动的接受。艺术形象不仅展现了生活美和自然美，而且凝聚着艺术家的感情和意蕴，但这种意蕴往往含而不露，为欣赏者留下想像的空间。

• 4、艺术欣赏活动的心理过程

- (1).艺术形象的直感
- 这是一个初始阶段。也就是说，当欣赏者开始欣赏艺术作品的时候，会迅速凭借自身感官的敏感性，对要欣赏的艺术作品的外在形态特征及其情感表现性等方面进行直觉感觉和把握并很快作出反应，当获取了一种真切的感性愉悦的时候便会情不自禁的去再进一步的感受、欣赏该艺术作品，相反则有可能终止。

• (2).艺术情感的体验

- 在艺术形象直感的基础上，欣赏者能够唤醒自身广泛的社会阅历经验并试图领悟作品的精神内涵，调动再创造的想象和联想作用，伴随着丰富情感融入到艺术作品中去，将艺术形象转入到欣赏者自身的情感体验状态中去。其实，艺术作品的外在形式往往暗示与体现着一定历史内容的情感意蕴，蕴含着艺术家真切的精神感悟。

• (3).艺术意蕴的领悟

- 艺术意蕴的领悟是指深藏在艺术作品中内在的含
义或意味。从一定意义上来讲，就是艺术作品蕴
藏的文化涵义和人文精神。它往往具有多义性、
模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神韵
，只可意会不可言传，需欣赏者反复领会、细心
感悟，用全部心灵去探究和领悟。

- 我们以毕加索的《格尔尼卡》为例谈谈艺术欣赏活动的心理过程。我们看到这幅作品的时候，先是感觉到它的外在形态，比如这幅作品是大约有3米高7米宽，仅用黑白灰三种色调画成的巨幅壁画，采用立体主义的变形手法和线条张弛有度的表现，给欣赏者一种紧张、刺激和恐怖的感觉，这是艺术欣赏活动的整个心理过程的第一阶段。

- 这幅作品到底表现了什么，当我们对作品发生兴趣、感受到一种真切的感性愉悦时，也就是有了审美期待时，我们的情感和其他感官就会被逐渐激活，在形象直感的基础上就进入了情感的体验阶段，就会不自觉唤醒自己的艺术经验，调动自己再创造的想象力和联想力，试图领悟作品的内涵。

- 带着期待，我们会去了解作品创作和艺术家的背景：1937年4月26日，德国法西斯空军为实验炸弹的威力轰炸了西班牙巴斯库的一座小镇——格尔尼卡，使两千多名无辜百姓丧生。这一事件震撼全世界，也震动了画家毕加索，他怀着愤怒的心情创作了《格尔尼卡》，抗议德国法西斯的暴行。毕加索把象征性的战争悲剧投入到蓝色调中，那浅青、浅灰在黑色调的对照中表现正义的极点，它聚集了残暴、痛苦、绝望、恐怖的全部意义。

- 木然屹立的公牛、濒死嘶鸣的马、仰天狂叫的求救者、断臂倒地的士兵、抱着死婴嚎啕大哭的母亲、吓得发呆的见证人.....到底表现了什么呢？在情感体验阶段，理解总是触发着联想，从而丰富与加深着对艺术内涵的理解。《格尔尼卡》有着震撼人心的精神力量，对它情感的体验驱使我们去寻找它深刻的意蕴，去领悟它最高的审美境界。毕加索天性热爱自由、热爱和平，对佛朗哥的法西斯统治无比憎恨。格尔尼卡被轰炸后，他简直不敢相信自己的耳朵，不敢相信这令人发指的罪行发生在他的祖国，发生在那样一个美丽祥和的小镇。

- 悲痛过后，毕加索立刻投入创作，完成了《格尔尼卡》这幅巨型油画。它是政治斗争中的一种文化示威，也是文化对暴力的一种对抗，给我们在心灵上留下了震撼，不觉为之“心动神摇”、“心痛神驰”，感情共鸣达到最强烈程度，从中领悟到法西斯的残忍和只有通过艰难曲折的斗争才能最终赢得胜利的哲理内涵，进而心中自发地升腾起英雄主义的气概。

当然，并非所有的艺术作品都必定包含着深刻的内涵。有些艺术作品能够给人以感官愉快，赏心悦目，却不一定具有震撼人心的精神力量。也并非所有的人都要经历这三个阶段才能完成艺术欣赏活动，对于有些欣赏者来讲，只要审美心象浮现、情感体验发生就意味着欣赏活动的结束。

总之，艺术欣赏活动就是这样一种由表及里、由浅入深、相互依赖、层层推进的复杂过程。要求我们从艺术与现实的关系中把握艺术的审美特性，重视对艺术形象的整体把握，重视对意蕴和精神内涵的领悟，不断深化和扩展已有的审美感悟，把握艺术家的创作个性和时代特色，加强自身修养，提高艺术品位，以达到融会贯通的目的。

五、艺术批评

1、什么是艺术批评？

艺术批评就是我们平时所说的艺术评论，是指艺术批评主体从一定的立场和观点出发，依据一定的标准，对艺术行为主体、客体以及相关内容进行鉴别、判断、评论。

2、艺术批评的功能及作用

∞ (1) 艺术批评主体通过对于作品的分析和阐释来评判其审美价值。也就是说，对艺术作品而言，艺术批评能够做出深入的分析 and 判断，指出其艺术特色，揭示其审美意义，评价其审美价值，使其审美潜能得以充分释放。

- 罗曼·罗兰对这幅画做出评论：“米勒画中的三位农妇是法国的三女神，土地就是他们的生命，米勒是在以她们无声的劳动歌颂着伟大的母性，也是在以此向全社会发出反对人民贫困的起诉书”。
- 通过罗曼·罗兰的评论，《拾穗者》的审美意义得到进一步的充分展示。

❧ (2) 通过将批评的信息反馈给艺术家从而促进和指导艺术家的创作。

我们知道，艺术批评所面对的是丰富多彩的艺术创作实践，通过艺术批评能经常向艺术家反馈各种最新的资料和信息，提供新的艺术，启示新的观念，从而有助于艺术创作的繁荣和发展。

古希腊批评家贺拉斯曾把创作比作“刀子”，把批评比作“磨刀石”，磨刀石可以使刀子锋利。所以优秀的艺术批评家能以自己对艺术规律的深刻认识和独特见解去影响和指导艺术家的创作活动。如19世纪中叶在法国涌现出描绘广大劳动人民真实生活的现实主义作品，就是在法国艺术批评家夏夫洛利提出的“现实主义”创作原则下诞生的优秀作品。

- 所以，艺术批评能够通过通过对艺术作品的理性分析评价，对艺术作品进行深层次的透视，从而对艺术家的创作活动加以正确的引导、带来宝贵的启示和实际的帮助。

工业学大庆 农业学大寨 全国学人民解放军

∞ (3) 通过对艺术的批评，能够提高人们的艺术欣赏水平，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。

艺术批评家按照一定美的法则，对艺术作品进行深入阐发和剖析，把作品中不易被人领悟的深刻意义和它在艺术上的独特性揭示出来，对其社会价值和美学价值做出准确的判断和阐述，便于欣赏者理解与领悟，对艺术作品作出正确而科学的审美评价，提高其思想水平和欣赏能力，同时有助于协调艺术与其他意识形态领域的关系，促进社会文化的发展。

- 1、艺术的功能与作用有哪些？
- 2、艺术欣赏的心理活动分为哪几个阶段？
- 3、艺术欣赏者应具备哪些基本条件？