

高境界。任何一个作品都必须具有艺术语言和艺术形象两个层次，但并非所有作品都具有艺术意蕴。

（对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面加以认识：

艺术意蕴从一定意义上讲，就是艺术语言蕴藏的文化涵义和人文精神。

- 艺术意蕴就是指艺术作品内在的深层体现出现，在偶然中蕴藏必然。
- 艺术语言中的艺术意蕴，有赖于具有多义性、模糊性，非客观直感性的、含混不一，甚至矛盾的艺术语言也不断。
- 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

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，常常是只可意会不可言传。

- 艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有两个层次，即艺术语言和艺术形象。作为第三个层次的艺术意蕴，并非所有和所有艺术作品都必须具有的。

论述艺术与道德的关系、影响、关系及其区别、递进内容：
答：艺术与道德所衍生的关系，二者既联系又有区别，相互影响、相互作用。

一、道德影响艺术

- 这种影响表现在一定时期和一定社会伦理道德思想，总是通过艺术作品的主题、题材、人物、思想性、情节、人物性格等方面来体现。因此，艺术常常包含着道德的内容。（例如，著名作家托尔斯泰的三部曲《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》几乎都渗透着伦理道德问题。）
- 道德对艺术的影响，尤其体现在作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大影响。换言之，通过艺术作品，我们可以感觉到作家、艺术家的道德观。（例如，法国作家小仲马的小说《茶花女》就融入了作家自己鲜明的道德评价。）

二、艺术影响道德

- 这种影响主要表现在艺术作品在群众中的道德教育上。（一部优秀的艺术作品可以提高人们的道德水平和精神境界，比如美国好莱坞的著名影片《钢铁是怎样炼成的》就曾激励和鼓舞着千百万人走革命的道路，工作。）

三、此外艺术道德的影响还体现在它能够对社会道德意识和道德观念的改变产生一定程度的影响。（例如五四新文化运动中，以鲁迅的《狂人日记》为代表的“新”文学作品，不但在中国文学史上划出了一道新的历史鸿沟，而且对社会道德意识和道德观念的变化，也产生了深刻的影响。）

三、艺术与道德的区别

- 从范围来看，艺术不仅可以反映人们的道德关系，而且可以表现人们的政治关系、经济关系、法律关系等等，所以艺术是从更“远”的层面反映人们的社会生活。
- 从方式来看，道德是以具体、明晰和稳定反映人与人之间关系。艺术却难以形象来具体描写和叙述这些关系。

- 从评价标准来看，道德和审美评价它们存在着差别，前者常常以“善”为唯一标准，后者常常以“真善美”的统一为标准。

四、并非一切艺术作品都必须道德内容，如风景摄影、花鸟画等，许多都不涉及道德内容。

论述如何培养与提高艺术鉴赏力

答：（艺术鉴赏作为一种实践活动，必须对鉴赏主体提出了相应的特殊要求，需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。人身修养和艺术鉴赏力不是天生的而是长期实践的积累。）

艺术修养与鉴赏力的培养和提高，涉及许多方面，尤其表现在以下几点：

第一，艺术鉴赏力的培养和提高，离不开大量鉴赏作品的实践。（艺术鉴赏的实践经常需要鉴赏者具备一定的鉴赏修养和较高的审美素养。多接触、多体验和大量鉴赏的作品，是艺术鉴赏力提高的重要途径。鉴赏力提高得越多，就越能欣赏到艺术作品的丰富内涵，越能大量地、经常地鉴赏优秀的艺术作品，更是直接有助于人们艺术修养与鉴赏力的培养与提高。）

第二，艺术鉴赏力的培养和提高，离不开熟悉和掌握艺术的基本知识和原理。（艺术修养包括对一般艺术理论和艺术史的基础了解，也包括对各个艺术种类和体裁的艺术特征、美学特性和艺术语言熟练掌握。）

第三，艺术鉴赏力的培养和提高，离不开一定的文化、文化知识和（文化修养和水平对艺术鉴赏也有很大影响，广了的历史、文化知识十分重要。如果不能了解我国早期奴隶制形成和确立的历史过程，就很难鉴赏《诗经》朝朝桑上附叶可喻的繁荣景象，更无法从中领略到体现着一种历史必然性的历史美。）

第四，艺术鉴赏力的培养和提高，离不开相应的生活经历与生活阅历。（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。鉴赏主体能否从自己的生活经历中感悟、体验和掌握艺术作品的、鉴赏者的生活经历越丰富，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统一或互有的领域，就是通过培养与提高人们敏锐的感知力、丰富的想象力和审美判断力，从整体上提高人们的审美心理结构。美育与艺术教育不但能够培养和提高着个体艺术鉴赏能力，而且能够培养和提高整个社会的艺术鉴赏水平，起到一种积极的艺术鉴赏力。）

论述如何理解艺术意蕴。

答：艺术意蕴是指蕴藏在艺术作品中内在的含混或意义。艺术意蕴，常常具有多义性、模糊性和不确定性，体现为一种哲理、诗情或神韵。经常是只可意会，不可言说。需要欣赏者反复咀嚼、细心感悟，用全部心灵去感悟和领悟。黑格尔认为，艺术意蕴是艺术作品的美。

对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面加以认识：

1、艺术意蕴从一定意义上讲，就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。（德诺夫斯基的图像学观念认为，可以从以下三个方面来理解图像的意义：首先是自然的意义，其次是习用的意义，再次是历史的意义，最后则是蕴藏在文化中的韵味。并具有文化的意义。显然，艺术意蕴作为天然文化含义来理解，蕴藏着有民族特色与时代特色的文化内涵。）

2、艺术意蕴就是艺术作品应当在有限中体现无限，在偶然中蕴藏着必然，在个别中包含着普遍。（优秀的艺术作品总是通过经过人的艺术创造，来传达该深刻的人生哲理或思想内涵。例如徐悲鸿在抗日战争期间创作的重要作品之一《饮马饮鸭》借一只引颈长鸣的大公鸡，来激发人们奋起抗日的勇气和决心，具有深刻的艺术表现力。）

3、艺术作品中这种神韵或意蕴，仰仗于其多义性和模糊性。（程抱贞的《柳塘诗话》、存心不一、甚至矛盾的艺术意蕴。如杜甫的《月夜》、王维的《秋晓》、《静、静、静》、《夜》和《寒梅树的诗》《使原》内容意蕴都为晦涩、捉摸不透。）

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，常常是只可意会不可言传。许多情况下，对作品的艺术意蕴的种种都只能接近它，而无法穷究它。例如从不同侧面不同角度揣摩的诗词往往让人的艺术意蕴，指出了不同的观点。从浮士德这个例子可以看出，艺术意蕴常常是含混、非客观直感性的、含混不一、甚至矛盾和深刻思想内涵。在一定意义上讲，具有艺术意蕴的作品常常达到了深刻境界的高度。）

5、并非所有的艺术作品都是艺术意蕴。（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。但是从总体上讲，正是这三个层次的完美结合，才形成了流传后世的优秀艺术作品。）

中国特点

答：第一，在工具材料上，中国画往往采用中国特有的毛笔、墨、颜料，在宣纸或绢上作画因此，中国画又可称为“水墨画”或“彩墨画”。由于采用特定的笔墨来作画，使得“墨墨”成为中国画技法理论中的重要术语，有时甚至成为中国画法论的总体称。

第二，中国画在构图方法上不受焦点透视的限制，多采用散点透视法。中国画讲究“散点透视”和“高远”、“平远”、“深远”的构图方法。中国画讲究“散点透视”和“高远”、“平远”、“深远”的构图方法。不受时间、空间的限制，可以使集中不同景象于同一画面，根据画面需要安排布局，例如北宋画家张择端的《清明上河图》更足以散点透视法将沿河两岸数十公里的繁华景象描绘出来因此，中国画不受空间和时间限制，非常自由灵活。

第三，中国画的题材可能一由画家的内在含混性一定相互补充、又相映照，形成了中国独特的审美表现形式。中国画描绘、书、画、印一体，也是其它画种难以仅有的。从内容上中国画的题材具有多样性，一般包括山水、花鸟、人物、历史和画家的姓名、字号，以及标题、诗文、印章等，形成中国传统绘画特有的民族形式。尤其是文人画兴起后，一些著名的画家往往是诗人和书法家，更是诗、书、画、印的结合推向完美的艺术境界。

第三、第四，从根本上讲，中国画的特点来源于中华民族悠久的历史文化和丰富的审美理想。尤其是以儒家美学、道家美学、禅宗美学为代表的中国传统美学与中国传统艺术生产方式相适应而形成的。中国画的特点，是包孕着内涵、包孕着韵味。

第四、前者用笔用墨工整，结构严密，无论人物或景物都刻画得十分具体入微。后者笔随势，高度概括，洒脱地表现物象的形神和抒发作者的情感。中国画总体上的艺术追求，不在于将物象画得逼真、再现，而是通过笔情墨趣抒写胸臆、寄托情怀。正如清代画论家笪重光所言“虚灵相生，无画皆成妙境。”用一句话来概括中国画和西洋画的区别，那就是西方绘画更加重视对物象客观逼真的再现，中国画则更加重视对内在精神和作者主观。

综上所述，正是这种中国传统艺术精神，使中国传统艺术异与西方艺术，中国传统画异于西方绘画，而具有自鲜明的民族特色与民族风格。

65 形象思维的概念及其特点

答：形象思维运用一定的形象来感知、把握和认识事物，也就是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的一种思维方式。它只具有如下基本特点。

- 形象思维过程始终贯穿着想象。想象是思维的高级形式，与一般一样，形象思维的特点是自始至终离不开具体可感的形象，总是运用形象来进行思维。
- 形象思维过程不依靠逻辑推理，而是始终依靠想象、情感等多种心理功能。尤其是想象和联想成为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。
- 形象思维具有整体性的特点。抽象思维注重分析，形象思维注重综合。形象思维更加强调从整体上把握事物。通过事物的整体形象来把握其内在的本质和规律。形象思维的这些特点完全符合艺术创作的需要。显然，形象思维是艺术创作最基本的和主要的思维方式。

22、论述（1）造型艺术的审美特征。（包含造型艺术的表现性体现在哪些方面？）

答：一种艺术可分属几类。例，表现性体现在哪些方面？你对造型艺术中的表现性的理解？

答：一、造型性与具象性

- 造型艺术最基本的特征是造型性。它是说艺术家运用一定的物质材料，塑造出欣赏者都可以透过视觉直接感受到的艺术形象。另一方面，造型艺术的一这特点，使它只能用间接的方式去表现那些没有外部形体的客观事物。例如声音、气味等，只有表现它无形，充分调动观众的联想和想象来达到艺术效果。

2、直观性，或称视觉性，也是造型艺术的基本特征之一，它是由造型艺术感性派生出来的。造型艺术所能塑造的艺术形象，不论是—前绘画、—雕塑、或者—幅摄影作品、—件书法作品、—段民间音乐等都靠眼睛、凭视觉感官来感受。这个特征，使造型艺术同文学、音乐等其他艺术门类区别开来。造型艺术的语言如色彩、线条、形体、影调等，本身都具有形式美。它们不但可以构成艺术形象，而且本身就具有审美价值。此外，造型艺术也十分钟爱造型形式美的旋律和法则，诸如对称均衡、调和对比、节奏韵律、多样统一等，使欣赏者在欣赏艺术作品时，从中获得丰富的视觉美感。

二、瞬间性与永恒性

- 造型艺术的瞬间性是指，艺术家要抓住客观事物发展变化的某一瞬间的形象，将它用物质材料艺术语言固定下来。造型艺术应当选取事物运动变化过程中，具有典型意义的瞬间形象。最大限度的用暗示性手法，调动欣赏者的想象力。如古希腊雕塑的著名大理石像《掷铁饼者》就是抓住了运动达把铁饼掷出前的紧张最有力量的一刹那，塑造出永恒而尚的瞬间。

2、造型艺术的永恒性指的是，造型艺术的形象一旦凝固固定下来，就可以供人们多次欣赏，甚至可以千百年的流传下去。造型艺术的永恒性使中外艺术史上许多优秀作品得以保存下来，成为人类灿烂文化宝库中的重要财富。

三、再现性与表现性

- 造型艺术是一种再现性空间艺术，再现性是造型艺术最重要的审美特征之一。造型艺术再现性可以理解为对客观现实生活的再现。事物、或景物，绘画可以透过透视、色彩、光影等手段再现对象的立体感与空间感。

2、造型艺术需要透过表现性，表达艺术家的思想情感和审美追求。造型艺术表现性指

中体现在以下三个方面：

①要表现出对象的内在精神气质。中国画提倡“以形写神”、“形神兼备”，强调在创作中把握对象的精神特征，表现人物的“性格”气质。乃至“大笔如鸟飞细笔”西方美学家们也重视在绘画和雕塑作品中表现人物的性格特征。

②造型艺术的表现性还在于它传达了艺术家的思想情感和审美理想。在造型艺术这类再现性艺术中，艺术家的情感和理想往往凝聚为作品的艺术风格，也就是在再现中寓情、表理。

③艺术家会自觉地用形式美的法则去进行艺术创造。再现艺术并不完全复制现实生活或仿生活，它同样需要艺术家的创造性活动。

论述（简述）艺术的起源（五种构成六种）

流行于19世纪末20世纪初期，影响较大的一主要有六种六种。

① 艺术起源于模仿说。

这或说有关艺术起源的最古老的学说。尤光潜指出，亚里士多德的“模仿说”在欧洲推行了2000多年。古希腊哲学家德谟克利特认为艺术是对自然的“模仿”，亚里士多德认为“模仿”是人类的本能，有的艺术都是“模仿”。我国的《管子》中也提到音乐是模仿动物的声音而来的。

2、艺术起源于游戏说。

流行于19世纪末20世纪初期，认为艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏冲动。由于人们将过剩精力运用到没有实际效用，没用功利目的的游戏上，体现为一种自由的“游戏”。18世纪德国哲学家康德在《审美判断》中提出：“人的“感性冲动”和“理性冲动”必须通过“游戏冲动”才能较好地协调起来，人的游戏本能就是艺术创作的动源。19世纪英国美学家宾宾塞也认为艺术和游戏就是人的过剩精力的发泄。他紧接着宾斯也作此观点。

三、艺术起源于劳动说。

这种说法在东西方都有悠久的历史。19世纪后期以来，艺术起源于劳动的说法，在西方文艺界具有较大的影响。完全可以讲，西方现代主义文艺思潮的重要理论基础就是强调艺术应当成为自我。系统地以理论方式提出艺术起源于劳动这种说法的，应当首推意大利美学家罗伦齐。主张这种观点的还有英国美学家李斯托、俄国音乐家达尔戈兹别依、西美术家苏珊、伯格等。

20世纪以来，艺术起源于巫术的理论，在西方文艺界越来越受欢迎，至今仍占据优势地位，成为西方艺术起源问题影响最大的一种理论。19世纪末，20世纪初德国人类学家爱德华·泰勒《原始文化》中最早提出艺术起源于巫术的理论主张。弗洛伊德在《金枝》中认为原始部落的一切习俗和仪式，都源自巫术巫术。

四、艺术起源于生产劳动说。

新中国成立以来，在国内文艺理论界占主导地位的理论，是认为艺术起源于“生产劳动”的理论。孙乐依在《艺术的起源》中阐述艺术生产与劳动的关系，普遍认为艺术在“没有地里的”中，通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分析，系统的论述艺术的起源及其发展，并得出艺术发生于“劳动”的观点。

六、多元决定论的观点。

法国结构主义文艺理论家罗兰·巴特在《符号学符号与精神分析学》中提出多元决定论的观点，认为社会的发展不是—元决定，而是多元决定的。进而提出了多元决定的辩证方法。在此基础上就提出了“多元决定论”认为，任何文化现象的发生都有多种多样复杂的成因，而不是由一个简单原因造成的。艺术的生产经历了—个由实用阶段、以巫术为中心，以劳动为副线的漫长历史过程后，其中也渗透着人类模仿的冲动、游戏的冲动和游戏的本能。艺术的生产当然是多元决定的。但现实状况，与劳动更为为高。从根本上讲，艺术的起源归根结底于人的实践活动。

简述（论述）“艺术生产”理论在艺术创作实践中的意义

答：第一，“艺术生产”理论揭示了艺术的生产、性质和特点。

首先，从艺术的起源来看，艺术生产本身经历了一个漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。

其次，从艺术的性质和特点来看，艺术生产理论告诉我们：艺术作为审美主体关系的最高形式，艺术来自两个方面：一方面艺术是对客观社会生活的反映，另一方面是艺术又是按照艺术本身的审美理想和愿望塑造。

第二、艺术生产理论揭示了两种生产的“不平衡关系”。如前所述，艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离—定时代的物质生产条件。—定时代艺术的发展，从最终根源上总是在—定的经济基础上形成的。但是，艺术生产理论又告诉我们：艺术生产作为一种特殊的物质生产，又具有相对的独立性。这就是说，社会或历史的进步制约着艺术，艺术的繁荣对社会物质生产的反发展呈现出特殊的现象，19世纪的俄国，也可以看到这种特殊的不平衡现象。当时的俄国还是一个经济十分落后的国家，社会还存在着农奴制，经济还远落后于西欧资本主义国家。但是，19世纪的俄国却在文艺艺术领域，呈现出空前繁荣的局面。文艺上群星璀璨，涌现出普希金、陀思妥耶夫斯基、列夫·托尔斯泰等一批作家，以及别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等著名文艺评论家；在戏剧方面，涌现出果戈里、契诃夫等一批著名戏剧家；在音乐上，涌现出杰出的作曲家柴可夫斯基，以及鲍罗丁斯基、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫为代表的“强力集团”；在美术上，涌现出列宾、苏里科夫、列维坦等为代表的“巡回展览派画派”；在舞蹈方面，出现了《天鹅湖》、《胡桃人》等一批优秀的大型古典芭蕾舞剧作品。可以说，19世纪经济落后的俄国，在文艺艺术各个领域几乎都取得了令人瞩目的巨大成就。

第三、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生产—艺术作品—艺术鉴赏这三个相互联系的环境，作为一个完整的系统来研究，从而揭示出艺术作品与欣赏者、对象与主体、生产与消费之间互依存、相互转化的联系关系。艺术创作可以说艺术的“生产阶段”，它是创作主体（艺术家）对创作客体（社会生活）能动反映的过程。艺术作品可以说看是创作的“产品”。艺术鉴赏则可以看做是艺术的“消费阶段”，它是欣赏主体（读者、观众、听众）在和欣赏客体（艺术作品）的相互作用中得到艺术享受的过程。在艺术生产的全过程中，生产作为起点，具有支配作用，消费作高潮，又能规定生产。艺术作品因而由来，是为了供人们同观或欣赏，如果没人欣赏，它就无法呈现在作品的。因而，艺术生产必须适应欣赏者的消费需要；同时，艺术欣赏反过来又成为刺激艺术生产的动力，推动着艺术生产的发展。

然而，过去的艺术学理论和文艺理论，往往只是侧重于其中—个环节，而不是把创作—作品—鉴赏当作一个有机的、完整的艺术系统来研究。