

· 李泽

视觉艺术

艺术概论

008 艺术鉴赏与评论

本章内容

- 第一节 艺术鉴赏
- 第二节 艺术评论

第一节 艺术鉴赏

- 艺术鉴赏是人们在接受艺术品的过程中，通过感知、情感、想象和理解等各种心理因素的复杂作用进行艺术再创造，并获得审美享受的精神活动。
- 艺术鉴赏是读者、观众、听众凭藉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。

- 一、艺术鉴赏的条件
- 二、艺术鉴赏的过程
- 三、艺术鉴赏的心理
- 四、艺术鉴赏的方法

一、艺术鉴赏的条件

- 1、客观环境

- 2、鉴赏者
- 艺术素养
- 文化修养
- 生活经验

- 你在艺术作品中看到的是你自己。你必须不懈的充实自己、完善自己、提升自己。

■ 3、主客体审美关系

- 接受美学认为，艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。

- 例如：文学作品无人阅读，只是一叠印着铅字的纸张，雕塑作品无人欣赏，只是一堆无生命的石块，只有通过接受主体的再创造，才能使它们获得现实的艺术生命力。

- 审美要求：
- ①虚静空明的心态
- ②纯正的审美趣味
- ③超功利审美心态

- ②纯正的审美趣味
- 在艺术的欣赏中，培养良好的欣赏习惯和高尚的欣赏眼光，把握艺术作品的艺术价值。

■ ③超功利审美心态

艺术欣赏须具备一种超功利审美心态。究竟什么是超功利的审美心态？丰子恺曾就绘画艺术的鉴赏做过生动的阐释，他说：“先要解除画中事物对于世间的一切关系，而认识其物的本身的姿态。换言之，即暂勿想起画中事物在世间的效用、价值等关系，而仅赏其瞬间的形状色彩。我们必须首先体验造型美的滋味，然后进于情感美、意义美的鉴赏，这样才是对于绘画艺术的真的理解。”^②超越了日常的功利心态，便进入到了一个无牵无挂的本来世界之状态。“原来宇宙各有

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

二、艺术鉴赏的过程

- 鉴赏者虽以艺术形象的感受为前提，但最终却要辅之以抽象思维，上升到理性的认识，从而加深对于艺术形象的感受、体验和内在意义的理解。

- (一) 直觉感受
- (二) 深入体验
- (三) 领悟升华

阿尔卡迪的牧人 尼古拉·普桑 法国

三、艺术鉴赏的心理

- (一) 审美注意
- (二) 感觉知觉
- (三) 联想想象
- (四) 情感共鸣
- (五) 领悟理解

- (一) 审美注意

- 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，使人刹那间暂时忘却一节，聚精会神地观赏它，全部身心沉浸在审美愉悦之中。直观性和直接性。

- (二) 感觉知觉
- 感觉，人脑对事物的直接反应，
- 知觉，感觉基础上的综合与整体把握。

- (三) 联想想象
- 再造性想象
- 创造性想象

■ （四）情感共鸣

- 鉴赏者在感知、想象、理解艺术品的时候，与作者的情感世界发生契合、哀乐与共，休戚相关，便会产生“情感共鸣”，从美的享受中获得精神的满足与愉悦。

■ 左小祖咒 《平安大道的延伸》

四、艺术鉴赏的方法

- (一) 不求甚解
- (二) 涵泳玩味
- (三) 知人论世

第二节 艺术评论

- 一、艺术评论的特征与功用
- 二、艺术评论的类型与过程
- 三、艺术评论的方法

一、艺术评论的特征

- 特征：
- 首先，艺术评论是一个再创造的过程，
- 其次，艺术评论应独立、客观。更强调理智的和客观分析。最忌趋炎附势，从众跟风。
- 最后，艺术评论具有科学性和学科性，要求采用科学的方法，具有一定的系统性和理论浓度。

二、艺术评论的类型与过程

- (一) 论著体
- (二) 小品体
- (三) 笺注体

三、艺术评论的方法

- (一) 社会历史批评
- 将艺术置于社会历史发展的潮流中加以审视、分析和评价的批评方法。

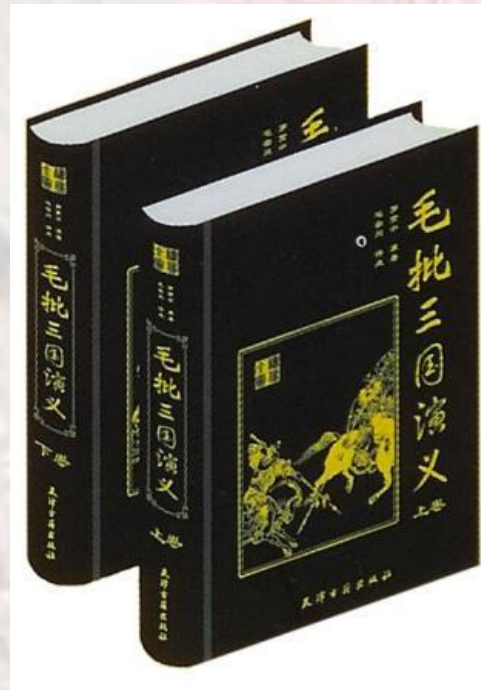
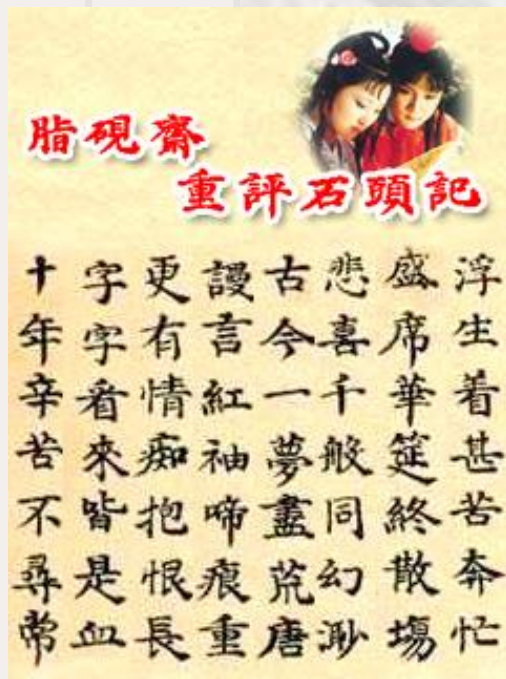

- (二) 印象批评
- 强调批评家对自己审美直觉、艺术感受、主观印象的描述和表达。
- 中国传统式的印象批评本身也同样充满了艺术性。给人以丰富的联想和暗示，甚至本身就是一首韵味无穷的作品。

吉祥齋

- 中国的点评

吉祥齋

吉祥齋

吉祥齋

吉祥齋

吉祥齋

吉祥齋

吉祥如意

■ 谢谢

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意