

第六章 艺术美

【大纲】

注：本章讲义出自王旭晓《美学基础》，仅供《大学美育》课堂教学使用，任何人不得另作他用。特此说明！

第二节 时间艺术

时间艺术也称**动态艺术或表情艺术**，主要指**音乐与舞蹈**。

这两类艺术是通过一定的物质媒介（音响、人体等）塑造动态的艺术形象，需要在时间中进行，所以称为时间艺术或动态艺术。由于这两种艺术比其他艺术种类更善于表现人的内心情感，所以又把它们称为表情艺术。

音乐与舞蹈最早是完全结合在一起的，后来音乐独立发展了，而舞蹈至今还离不开音乐。因为音乐是能直接影响到人体运动的。音乐与舞蹈的紧密联系表明它们有着共同的特征。

时间艺术的特征：

1. 时间艺术当然具有时间性和过程性的特点。因为声音只能在时间中存在，因而音乐的呈现是时间性的。舞蹈所使用的形体动作也不是孤立的姿态或造型，而是以动作过程为主体，也需要在时间中呈现。

2. 时间艺术具有最强烈的表情性与抒情性，这是由它们的时间性和过程性特点所决定的。因为人的情感是在时间中运行的，与时间有着本质联系，因而音乐与舞蹈这类时间性艺术由于与情感直接的对应性，更容易与人的心灵沟通，必然

具有更强的表情性。

3. 音乐与舞蹈还有表演性的特点，也就是说，这两类艺术在塑造艺术形象时，都必须通过表演这个环节才能完成。

表演艺术是指通过演员表演并借助舞台来完成的艺术形式，还包括综合艺术的各个种类。表演艺术一般都包括了一度创作和二度创作这两个过程。一度创作即作曲、作词、配器或编舞等；二度创作指实际的表演、演奏或演唱。对于同一个音乐作品或舞蹈作品，二度创作的表演者的理解不同，艺术风格不同和表现形式不同，会产生十分不同的艺术效果。

音乐

音乐是以声音为媒介、诉诸人们情感的艺术，是有组织的通过时间来运动的声音。它包括时间（表现为节奏）和音高（表现为旋律与和声）的相互作用，表达人一定的情绪和感情。

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、曲式、调式、调性等。其中旋律是音乐最重要的要素与重要的表现手段，它把高低、长短不同的乐音按照一定的节奏、节拍以及调式、调性关系组织起来，塑造音乐形象，表现特定的内容与情感。

音乐以其艺术语言与表现手段来塑造音乐形象、创造音乐意境。这种塑造与创造完全依靠声音为材料来完成，所以音乐形象不具有空间性，与造型艺术的形象不同，看不见，摸不着。但音乐形象具有时间性，在时间的流动中存在。它需要调动欣赏者的感受力，去想象与体验，在内心唤起一定的情感意象，从而完成音乐形象的塑造。

音乐形象既是确定的、明晰的，又是不确定的、朦胧的。前者是指音乐形象所表达的情感，后者是指音乐形象所呈现的具体物象。音乐形象实质上是一种音乐意境，它由音响的流动而形成，既是音响又不是音响，来自音响又超越音响。它是苏珊·朗格所说的非画面所能表现、非语言所能表达的“情感的形式”。它能直入人的心灵，通过如格式塔心理学家们所发现的异质同构原理，使听众产生情感的共鸣，造成音乐特有的审美心理效果。

音乐的意境体现着音乐的力量。音乐能够表现最复杂、最深刻、最细微的内心情感，而这些朦胧与多义的情感常常是语言或直观形象难以表现得。此外，音

乐特有的形式还显示着一种理性的力量。音乐是流动着的建筑，就是指音乐如同建筑一样，具有严格的数字比例。这种特点与深刻的情感内容相结合，使音乐具有深沉的哲理性。

舞蹈

舞蹈是以经过提炼加工的人体动作塑造直观与动态的感性形象，表达人们的思想感情的艺术样式。我国的舞蹈样式是在吸收与融合各民族的民间舞的特点后形成的，西方舞蹈则应以芭蕾舞为代表。

舞蹈是以人的形体动作来塑造形象的。人的形体动作包括眼神、步法、手势、姿态的变化等等，就是舞蹈所使用的艺术语言，它类似于文字语言中的单字或音乐中的音符。舞蹈中的人的形体动作和造型姿态，是以人的日常生活和各种自然表情、动作为基础，经过选择、提炼、改造、美化而形成的一种规范性的舞蹈语言。

舞蹈除了使用舞蹈语言之外，还需要节奏与构图。它们也是舞蹈的要素与主要表现手段。舞蹈中的节奏指舞蹈动作在力度的强弱、速度的快慢、能量的增减以及幅度的大小、沉浮等方面的对比上的各种规律，统称“舞律”。舞蹈的构图指舞蹈者在舞台空间中的变换运动线和画面造型。它体现出一定的舞蹈审美情趣，是构成舞蹈作品形式与风格的重要因素。

舞蹈语言和各种表现手段的使用与音乐一样，是用来塑造形象、表达感情、创造意境的。舞蹈的审美价值也是在舞蹈的表演中生成并体现出来，舞蹈形象主要是指以舞蹈动作、姿态、表情和造型塑造的人物形象。舞蹈语言的民族特点也是构成其魅力的要素之一。我国民族民间舞提取了各民族和传统戏剧的舞蹈语言进行加工创作。

西方的“芭蕾”，是法文“Ballet”的音译。古典芭蕾舞有一套严格的程式和规范，尤其是脚尖鞋的运用和脚尖舞的技巧，更是将芭蕾舞与其他舞蹈品种明显地区分开。

艺术语言的使用是为了传达艺术家想要传达的情感服务的。现代艺术家创造了新的艺术语言，从优美的人体动作扩大到各种激烈的人体姿态，占有的舞台空间从上层、中层扩大到底层，都是为了更准确地表达艺术家想要传达的情感。从这个角度看，艺术形式的变化是有意义的。