

艺术概论

黄金考点汇编

第一部分 绪论

第一章 艺术概论的研究对象及学科性质

考点 1：艺术概论的研究对象

1. 研究对象：艺术概论的研究对象是**人类所从事的艺术活动**，以及与之相关的 概念、范畴、理论和方法等。

考点 2：艺术概论的学科性质

1. 学科性质：艺术概论是一门研究**艺术活动基本规律的学科**，是阐述艺术基本 性质、艺术创作与传播接受系统、艺术种类和特点的科学体系。

2. 康拉德·费德勒被誉为“艺术学之父”。

第二章 艺术概论的学科任务与研究方法

考点 3：艺术概论的学科任务

1. 系统地阐释艺术的本质及其特性，确立科学的、进步的艺术观。

2. 深入论述艺术与社会历史发展的关系，坚持文艺“以人民为中心”的根本宗旨。

3. 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的基本规律。

4. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、传播、接受和批评。

考点 4：艺术概论的研究方法

1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。

2. 采用逻辑的和其他行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展。

3. 运用艺术学科特有的研究方法，辨析艺术领域的各种问题。

第二部分 艺术活动

第一章 艺术活动的构成

考点 5：艺术活动的构成要素

1. 根据艺术活动的发展及其当代状况，我们可以将艺术活动系统分解为四个构成要素或四个环节，即：客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受。

考点 6：客体世界

1. 客体世界即艺术活动所反映和表现的社会生活、自然界与人生，具有审美价值的客体世界是艺术创作主体观照的主要对象。

考点 7：艺术创作与制作

1. 艺术创作即艺术创作主体基于自身的审美经验和审美体验，运用 特定的艺术语言和材料，将其审美意识物化为艺术形象、艺术情境的创造性活动。

2. 艺术制作是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质 性制作为主的特点。艺术制作与艺术创作紧密联结，有时也具有相对的独立性。

考点 8：艺术作品

1. 艺术作品即艺术创作和艺术制作的成果，是由艺术创作主体创造 的审美意识物态化的表现形式。

考点 9：艺术传播与接受

1. 艺术传播即借助一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息传递给接受者的过程。

2. 艺术接受即鉴赏者以艺术作品为主要对象，进行积极能动的消费、欣赏和批评等活动。

第二章 艺术活动的发生和发展

考点 10：关于艺术活动发生的几种学说

1. **模仿说**：模仿说认为艺术起源于人类对自然或现实生活的模仿。这是一种 有关艺术起源的古老理论，在古希腊的哲学家中比较流行，亚里士多德 等人均持这种观点。模仿说在西方的影响极其深远。

2. **游戏说**：游戏说认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。由于人类具 有过剩精力，并将某种过剩精力投入无功利性的活动中，体现为一种自 由的游戏。德国学者席勒、谷鲁斯和英国学者斯宾塞均持这种观点。

3. **表现说**：表现说认为艺术起源于人类情感表达和情感交流的需要。持这一 观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、美国学者苏珊·朗格等。表现说对西方现代社会的艺术活动产生了巨大的影响。

4. **巫术说**：巫术说认为艺术起源于原始部族或部落的巫术仪式活动。这是在 近现代西方艺术学界最具影响力的一种理论。英国学者爱德华·泰勒、詹姆斯·弗雷泽均持这一观点。

5. **劳动说**：劳动说认为艺术产生的根本动力和原因存在于人类以生产劳动为主 体的社会物质实践活动。该学说是艺术起源最具影响力的理论之一。

6.多元说：多元说认为艺术的发生经历了一个以巫术为中介、以劳动为前提的由实用到审美的漫长历史发展过程，原始人类模仿自然的本能(模仿说)、表现情感的需要(表现说)、游戏的冲动(游戏说)也渗透其中，尤其对原始人来讲更为重要的原始巫术与原始生产劳动，在其中发挥了决定性的作用。艺术的起源应当是多因的而不是单因的。归根结底，艺术是人类社会实践活动的必然产物。

考点 11：艺术活动的发展

- 1.艺术活动发展的根本因素：经济基础对艺术发展的制约与影响；艺术发展与经济发展的不同步现象。
- 2.艺术活动发展的继承与创新：继承和创新是促进艺术活动发展的重要因素；艺术的继承性，首先是对本民族艺术传统的吸收和接受，尤其表现在对艺术的内容、形式、审美观念和创作方法等方面的继承；其次表现在对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的借鉴与吸纳；艺术活动的发展是一个不断推陈出新的过程。

第三章 艺术活动的基本特性与性质

考点 12：艺术是一种审美的意识形态

- 1.艺术与哲学：哲学旨在研究自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律。在艺术活动中，哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响和指导作用。
- 2.艺术与宗教：艺术与宗教在早期曾融合在一起，在其后的发展过程中也有着极其密切的关系。二者在认识与掌握世界的方式上有着相似之处。宗教长期运用艺术的方式来进行宣传，客观上促进了艺术的发展，同时，艺术也在不断影响着宗教。
- 3.艺术与道德：道德主要是指人们在社会生活中形成的伦理观念和行为规范。道德与艺术的联系相当紧密。一方面，一定社会的伦理道德总要通过艺术的内容和精神得以体现；另一方面，艺术以审美的方式对道德观念进行评判并加以表现，从而影响人们的道德观念。
- 4.艺术与政治：政治是经济的集中反映，艺术是一种特殊的审美意识形态。政治和艺术都是上层建筑和意识形态的重要组成部分，二者是相互联系和统一的关系。
- 5.艺术与经济：艺术与经济始终具有密切的联系。经济是艺术发展的重要支撑与保障，艺术又以审美文化的提升影响经济的发展。
- 6.艺术与科技：艺术与科技既有密切的关系，也有本质的区别。现代科技为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段和重要载体，并促使新的艺术形式产生和美学观念发生变化。

考点 13：艺术活动的基本性质

- 1.艺术活动是以特有的艺术语言体系为媒介，以创造形象或意境来满足人类审美需求的精神文化活动。

考点 14：艺术活动的基本特征

- 1.艺术活动的形象性：形象塑造是艺术活动特有的方式，是主体对客体领悟式的审美创造，其思维方式以感性为主，重视审美体验而不以理论分析为主。
- 2.艺术活动的情感性：艺术活动的情感是贯穿于艺术活动全过程的特殊情感，与人类一般情感既有联系又有明显区别，是一种无功利的、多样性的、审美性的情感形态。情感在艺术活动动机的生成、创作与接受过程中均是重要的心理因素，同时也是艺术作品的基本元素。
- 3.艺术活动的审美性：艺术活动区别于其他具有意识形态属性的社会实践活动，具有较强的美感呈现特征。艺术的意识形态特性隐含在审美特性之中，它使艺术的审美世界具有更广阔和深邃的内涵。

第四章 艺术活动的基本功能

考点 15：艺术活动的几种功能

- 1.审美认知功能，指人通过艺术活动能够获得关于社会、自然和人生的知识与信息。
- 2.审美教育功能，指人通过艺术活动受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪。
- 3.审美娱乐功能，指人在艺术活动中能够获得精神愉悦，使身心得到调节。
- 4.审美体验功能，指人在艺术活动中能够浸入丰富的情感体验，使精神与性情获得陶冶。

考点 16：艺术教育

- 1.艺术教育：艺术教育是美育的核心，也是实施美育的主要途径。

第三部分 艺术种类

第一章 艺术分类的主要方法

考点 20：艺术分类的五种方法

- 1.以艺术作品的存在方式为依据，艺术可以分为时间艺术(音乐、文学等)、空间艺术(绘画、雕塑等)和时空艺术(戏剧、

影视等)。

2. 以对艺术作品的**感知方式**为依据, 艺术可以分为听觉艺术(音乐等)、视觉艺术(绘画、雕塑等)和视听艺术(戏剧、影视等)。

3. 以艺术作品对**客体世界的反映方式**为依据, 艺术可以分为再现艺术(绘画、雕塑、小说等)、表现艺术(音乐、舞蹈、建筑等)和再现表现艺术(戏剧、影视等)。

4. 以艺术作品的**物化形式**为依据, 艺术可以分为动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、影视等)和静态艺术(绘画、雕塑、建筑、工艺等)。

5. 以**艺术形态的物质存在方式**与**审美意识物态化**的内容特征为依据, 艺术可以分为**造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术(文学)和 综合艺术**。

第二章 造型艺术

考点 21: 绘画艺术

1. 绘画艺术: 绘画艺术是一门使用一定的物质材料, 运用线条、色彩和块面等元素, 通过构图、造型和设色等手段, 在二度空间(平面)里创造出静态的视觉形象或情境的艺术。绘画在造型艺术中处于基础地位。

2. 绘画艺术的种类: **根据使用材料的不同**, 可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等; **根据表现对象的不同**, 可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等; **根据作品形式的不同**, 可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

3. 绘画艺术的基本特征: 应物象形的**平面性、静态性**; 空间关系的**幻觉性、多重性**; 形象刻画的具体性、丰富性。

考点 22: 雕塑艺术

1. 雕塑艺术: 是一门直接利用物质材料, 运用雕刻或塑造的方法, 在三度空间(立体)中创造出实体形象的艺术。

2. 雕塑艺术的种类: 雕塑可分为圆雕、浮雕和透雕。

3. 雕塑艺术的**基本特征**: 物质性、技艺性、立体性统一; 单纯性造型与象征性观念的融合。

考点 23: 摄影艺术

1. 摄影艺术: 是采用摄影技术和手法获取静态图像来反映客体世界, 进而表现主体审美情感的艺术。**构图、光线和色调**是其主要造型手段。

2. 摄影艺术的分类: 包括肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影等。

3. 摄影艺术的**基本特征**: 特定的时空; 营造的真实; 光影的结合。

考点 24: 书法艺术

1. 书法艺术: **是以线条组合变化来表现文字之美的艺术形式**, 它主要通过用笔用墨、结构章法、线条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。

2. 书法艺术的分类: 书法主要包括篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

3. 书法艺术的基本特征: **线条与组合; 具象与抽象; 情感与象征**。

第三章 实用艺术

考点 25: 建筑艺术

1. 建筑艺术: **是一种实用与审美相结合, 以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为其艺术语言和表现手段, 建构成具有实体形象的造型与空间艺术**。建筑可分为民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等。

考点 26: 园林艺术

1. 园林艺术: **利用多种技术手段和艺术手法, 将山水、花木、建筑等要素组合成统一的景观**。园林艺术体现了自然因素和人文因素的有机融合。园林艺术在广义上是建筑艺术的一种类型。园林艺术的类型, 从世界范围看主要有三种, 即欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林。东方园林以中国园林为代表。

考点 27: 工艺与设计艺术

1. 工艺美术是一种历史悠久的艺术样式, **它既有一定的审美价值, 同时又具备一定的实用价值**, 与制作或生产密切相关。

第四章 表情艺术

考点 28: 音乐艺术

1. 音乐艺术: 是以人声或乐器声音为材料, 通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。音乐艺术以旋律、节奏、和声、配器、复调等为基本手段, **以抒发人的审美情感为目标, 具有情感表现力和情绪感染力**。

2.音乐艺术的分类: **音乐可分为声乐和器乐**。声乐按演唱者可分为男声、女声和童声,按音域可分为高音、中音和低音。根据乐器的不同种类,器乐可分为弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐等。

考点 29: 舞蹈艺术

1.舞蹈艺术:是以**人体动**作为主要表现手段,运用造型、表情、节奏、空间运动等要素,创造形象和表现情感的艺术样式。

2.舞蹈艺术的分类:舞蹈包括民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞等;按出场人物的数量可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

第五章 语言艺术(文字)

考点 30: 语言艺术

1.语言艺术:即文学,包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等体裁。

文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。**文学语言是指加工提炼了的口头语言和书面文字语言**。创作主体通过对语言的审美把握来塑造艺术形象,表现思想感情。

考点 31: 语言艺术的分类

1.诗歌:诗歌在文学发展史上出现最早。诗歌在艺术起源时期与音乐、舞蹈融为一体,后来才逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

2.散文:散文是一种**自由灵活、不受拘束**的文学样式,它能够迅速地表现作者的生活感受,真实地反映社会生活,选材范围广泛,表现手法多样,结构自由灵活,以形散而神不散的艺术特色来集中而凝练地体现主题思想。

考点 32: 语言艺术的基本特征

1.基本特征:间接性;广阔性;情感性

2.诗歌的特点:诗歌是文学中最为精练的艺术,最为集中地体现了艺术的特点,包括:

(1)主观抒情性。(2)语言凝练性。(3)意境美。

3.散文的特点:(1)自由灵活,表现为题材的广泛性、手法的多样性和风格的多样化。(2)形散而神不散。

4.小说的特点:小说是一种以**叙述故事、塑造人物形象为主**的文学体裁,它的特点是在生活素材的基础上用虚构的方式来再现生活,因此人物、情节和环境是小说不可缺少的三个基本要素。

第六章 综合艺术

考点 33: 戏剧艺术

1.戏剧艺术:是指以**舞台演出**为表现方式,由演员扮演角色,为观众现场展现故事情节的艺术样式。戏剧以演员的动作和声音为基本表现手段,以舞台美术、音响、服装、化妆、道具等多种技术手段为重要构成要素。

考点 34: 电影艺术

1.电影艺术:是将**艺术与科学**结合而成的一门综合艺术,它以**画面**为**基本元素**,并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介,在银幕上创造直观感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

2.电影艺术的分类:电影的主要样式有故事片、纪录片、科教片、动画片等,其中,作为电影艺术最主要样式的故事片又可以进一步划分为多种类型。

考点 35: 电视艺术

1.电视艺术:**属于大众传播媒介,既有传播新闻信息的功能,也有艺术的功能和娱乐的功能**。电视艺术与电影艺术在审美特征上有很多相似之处。

考点 36: 数字艺术

1.数字艺术:是近几十年来随着数字科技的发展而逐渐形成的一门新型艺术样式。凡是以**数字技术**为载体,具有独立审美价值的艺术形式,均可视为数字艺术。数字艺术是技术与艺术的有机结合,技术是其艺术表现的工具基础,艺术则是其创作成果的审美呈现。数字艺术在数字影像艺术、虚拟现实设计、数字动画、数字博物馆、网络或手机游戏设计等领域均显现出广阔的应用价值和发展前景。

第四部分 艺术创作

第一章 艺术创作主体

考点 37: 艺术创作主体——艺术家

1.艺术家的概念:**艺术创作主体即艺术家,是人类审美活动的体验者和实践者,也是审美精神产品的创造者和生产者**。他们不但掌握专门的艺术技能与技巧,具有良好的艺术修养和突出的审美能力,而且具备独立的人格和

丰富的情感。

2. 艺术创作是特殊的精神生产

依照马克思、恩格斯对社会实践活动的分析, 可以将人类生产活动分为物质生产和精神生产。

3. 原始艺术家、职业艺术家

原始艺术家是在一种非常艰苦的条件下从事艺术创作的, 他们不是为了审美的目的, 而是为了人类的生存和发展创作实用艺术。其艺术作品往往体现出集体创作的特征。

4. 艺术家的特性

(1) 人们的审美需求具有很强的时代性. 艺术家也具有特定的时代性。

(2) 艺术家作为创作的主体, 又总是带有一定的民族性。

(3) 艺术家作为社会人的一面, 决定了艺术活动具有社会性和阶级性, 亦带有特定的阶级的审美理想、意识形态特征、社会价值观念等。

(4) 艺术家也是劳动者, 艺术家创造审美精神产品的劳动也是生产力, 它可以实现由精神价值向物质价值的转换, 服务于社会物质财富的积累和发展。

考点 38: 艺术创作主体——艺术家

1. 艺术家的修养: 先进的世界观和审美观; 广博的知识; 深邃的思想; 丰富的情感和 独立的人格。

2. 艺术家的审美创造能力: 敏锐的感知能力; 丰富的想象力; 精湛的艺术技巧。

第二章 艺术创作过程

考点 39: 艺术体验

1. 是艺术创作的准备阶段。它是创作主体在审美经验的基础上, 充分调动情感、想象、联想等心理要素, 对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。

艺术体验通常包含三部分: 材料的储备和审美经验的积累; 审美发现和审美领悟的发生; 创作欲望的萌动和动机的生成。

考点 40: 艺术构思

1. 艺术构思是指创作者在审美体验的基础上, 以一定的创作动机为引导, 通过各种心理活动和审美思维方式, 对原始素材进行加工、提炼、组合, 在头脑中形成艺术意象, 酝酿、筹划作品内容与形式的思维过程。

考点 41: 艺术表现

1. 艺术表现是指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言, 将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在, 使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

第三章 艺术创作的心理学要素与艺术思维

考点 42: 艺术创作的心理学要素

1. 审美感知: 感觉是人的感觉器官对事物个别属性的反映, 审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉是在感觉基础上对事物予以综合的、整体的把握, 审美知觉则是对具有审美属性的事物的整体性审视。审美感知包括审美感觉和审美知觉, 二者通常交织在一起, 共同发挥作用。

2. 审美想象: 审美想象是在感觉、知觉和表象的基础上, 经过有目的的组织 and 改造, 创造新的艺术形象、情境、意境和典型的过程。审美想象以艺术家的审美体验和审美经验为基础, 贯穿于创作活动全过程。想象分为再造性想象和创造性想象, 艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。审美想象离不开一系列的审美心理活动; 审美想象是积极的、能动的和创造性的; 审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

3. 审美情感: 审美情感是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所做出的一种心理反应; 审美情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、判断等心理因素的中介; 审美情感是推动艺术创作思维进展的内驱力; 艺术创作主体审美情感的丰富、深沉和细腻, 及其多层次、多方面的呈现, 具有很强的个性色彩。

4. 审美理解: 审美理解是艺术创作主体在审美过程中对艺术活动规律及其艺术作品的认识、感悟或把握; 审美理解是和审美感知、情感、想象等心理因素相互连接与交织的领悟式理解; 审美理解是美感深化的表现, 能够推动审美想象和联想的展开, 促成艺术意蕴的升华。

考点 43: 艺术思维

1. 形象思维: 形象思维是艺术家在创作活动中, 从发现和体验生活, 到进行艺术构思、形成艺术意象, 再到将其物化为艺术形象或艺术情境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式, 是以具体的、整体性的形象为思维材料所进行的复杂心理活动。

形象思维具有具象性、情感性、创造性等特点，具象性是指形象思维始终要以具体可感的事象或物象作为思维的基本元素，情感性是指形象思维过程中渗透着丰富的审美感情色彩，创造性是指在原有思维成果基础上促成新的形象或情境的生成。

2.抽象思维：抽象思维是运用概念和逻辑来进行判断、推理和论证的思维方法。

抽象思维与形象思维在艺术家的创作活动中相互作用，互为补充和促进。

3.灵感：灵感是指艺术家在创作过程中的某一瞬间突然出现精神高度亢奋、思维极为活跃、促发顿悟生成的特殊心理现象，呈现为远远超出平常状态的创造能力和创作水准，使艺术构思或传达获得飞跃。灵感具有突发性、超常性、易逝性等特征。

灵感与形象思维有一定联系，二者往往交互影响并发挥作用。

第五部分 艺术作品

第一章 艺术作品的构成

考点44：内容与形式的统一

1.艺术作品的内容：是指经过艺术家体验、加工和创造的人类生活，其中既包括对客体世界的能动反映，又凝聚着艺术家对生活的感受和评价，融入艺术家的知、情、意。在具体艺术作品中，艺术内容主要指题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和，题材和主题是艺术内容的主要要素。

2.艺术作品的形式：是指艺术作品的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式，主要指结构；外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

3.艺术作品的内容和形式是不可分割的整体。内容与形式和谐统一才能充分体现艺术魅力。

考点 45:感性 与理性的统一

1.感性的概念：在艺术作品中，感性更多的是指隐含于作品之中的情感因素，以及寄寓在形式之中的感性特色。

2.理性的概念：在艺术作品中，理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。

3.艺术作品是感性与理性的统一：一方面，艺术作品表现为感性与理性的统一；另一方面，艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

考点 46：再现与表现的统一

1.再现：是指艺术创作中将客体世界和人物真实地呈现于作品之中。

2.表现：是指艺术创作重在表达主体的情感和理想，以及主体对客体世界的思考和评判。

3.再现和表现从来都是紧密联系的。再现性艺术作品同样需要融入主体的情感和理想；表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真实状态，但也具有再现性。

第二章 艺术作品的层次

考点 47：艺术语言

1.艺术语言：是创作主体在对特定艺术种类的创作活动中，运用独特的物质材料和媒介，按照审美法则，进行艺术表现的手段和方式。

2.艺术语言是各门类艺术创作媒介和形式的总称，可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

3.艺术语言具有多样性和丰富性，并在艺术发展中不断变化和革新。

考点 48：艺术形象

1.艺术形象：是艺术反映人类生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，由主体创作出来的艺术成果。艺术形象既包括鲜明生动的人物及其他物象，又与富有审美特征的意象、情境和意境密切相关。

考点 49：艺术意蕴

1.艺术意蕴：是指在艺术作品中蕴含的深层的人生哲理或精神内涵。它具有多义性、不确定性和深刻性。**艺术意蕴是衡量艺术作品境界高低的重要尺度。**

第三章 典型和意境

考点 50：典型

1.典型是指艺术作品中具有丰富个性，体现社会历史真实及其本质规律的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型事件、典型环境等。

2.典型是优秀艺术作品的重要表征,尤其是叙事性艺术作品,通常以塑造典型形象作为自身的重要任务。能否塑造典型是衡量作品价值高下的重要标志。创造艺术典型,要求在鲜明生动的个性中体现出普遍的共性;在对现实关系的表现中要做到真实描写和深刻把握;要真实地再现典型环境中的典型人物;典型形象通常寄寓了艺术家的审美理想。

考点 51: 意境

1.意境是中国传统古典美学的一个重要范畴。意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界,是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”,又有来自客观现实升华的“境”,“情”和“境”是有机地融合在一起的,境中有情,情中有境。

2.艺术意境一般包含以下三个方面的特点:意境是一种若有若无的朦胧美;意境是一种有限无限的超越美;意境是一种若隐若现的情愫美。

第四章 艺术风格、艺术流派与艺术思潮

考点 52: 艺术风格

1.艺术风格的含义:艺术风格是艺术家创作个性与艺术作品的语言、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格的形成是艺术家创作个性成熟的标志,也是作品达到较高艺术水准的标志。艺术风格既包括艺术家个人的风格,也包括流派风格、时代风格和民族风格等。

2.艺术风格的特性:艺术风格具有继承性与独创性、稳定性与渐变性、多样性与同一性相统一的特征。

考点 53: 艺术流派

1.艺术流派:是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

2.艺术流派的形成有三种情况:第一种是自觉形成的,有一定的组织形式和共同的艺术主张;第二种是不自觉形成的,主要因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征;第三种则是由他人将其类分和界定为特定流派。

考点 54: 艺术思潮

1.艺术思潮:是指在一定社会条件下,由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响,艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

考点 55: 艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

1.艺术流派:是艺术风格相近或相似的创作群体的表现形式。艺术思潮常常包括一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

第六部分 艺术接受 第一章 艺术传播

考点 56: 艺术传播

1.艺术传播:指的是艺术信息的传递和交流,是艺术信息在社会系统中的运行。艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。它借助一定的物质媒介和传播方式将艺术信息传递给艺术接受者,使艺术信息得到扩展。

考点 57: 艺术传播的要素

1.是艺术传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果。艺术传播主体即艺术传播者,是指在艺术传播活动中控制与发送艺术信息的人或机构。艺术传播内容是指通过传播媒介传送的艺术信息。传播媒介是用来承载并传递艺术信息的载体和渠道。受传者是指在艺术传播活动中接收到艺术信息的受众。传播效果是指艺术信息在传播活动中产生的效应及其对受传者的影响程度。

考点 58: 艺术传播的方式

1.历史上先后出现口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播和数字传播等方式。在现代社会中艺术传播的主要方式有:

(1)现场表演传播方式,是指传播者与受传者面对面进行艺术信息传播的方式,具有沟通直接、手段多样、反馈及时、互动性强等特点。

(2)展览性传播方式,是指在一定的场所陈列艺术品,供观众直接接受艺术信息的传播方式。

(3)大众媒介传播方式,是指专业化的媒介组织运用先进的传播技术进行大规模艺术信息传播活动的方式,主要包括报刊、广播、影视、数字媒介等传播方式。

第二章 艺术鉴赏

考点 59: 艺术鉴赏的性质

1.艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动,是接受者在审美经验的基础上对艺术作品价值、属性的主动选择、吸纳和扬弃。它是一种积极能动的再创造活动。

考点 60: 艺术鉴赏的主体能动性

- 1.对艺术作品审美娱乐属性的享用;
- 2.对艺术作品审美认知属性的认知
- 3.对艺术作品文化价值的阐释;
- 4.对艺术作品形象或意境的再创造

考点 61: 艺术鉴赏的过程

1.审美期待: 审美期待是艺术鉴赏的准备阶段,指接受主体在欣赏之前或欣赏过程之中,心理上往往会有一个既成的结构图式,它使接受者具有审美需求,并希冀在欣赏中得到满足。审美期待可分为形式期待、意象期待和意蕴期待。形式期待指由艺术作品的类型或形式特征而引发的接受者的期待指向;意象期待指由作品中特定的意象或形象而引发的接受者的期待指向;意蕴期待指由作品呈现的深层审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的接受者的期待指向。

2.鉴赏流程: 鉴赏流程包括艺术直觉与审美感知、体验与想象、理解与创造。

艺术直觉与审美感知。艺术直觉是指人们在审美活动中对审美对象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美感知是指人们在注意审美对象形式特点的同时,也已开始关注审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的,它将使鉴赏者完成对作品形式美的注意和对其意义的初步感受。

体验与想象。在鉴赏过程中,主体以自身审美经验为基础,潜入作品情境之中进行审美体验,不断推进与作品中所包含情感的交流与融合。同时由于审美想象和联想的展开,鉴赏者可以与作品或艺术家进行交流,洞察其深层意蕴,并逐渐生成审美愉悦。

理解与创造。理解既包括对作品的形象、情境、形式、语言的审美认知,也包括对作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是鉴赏者审美再创造的完成。鉴赏者对作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善,正是审美再创造的结晶。

3.审美效应: 审美效应主要有以下三种表现:

共鸣。共鸣是指在鉴赏过程中,鉴赏者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动,从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者,在鉴赏同一部作品时可能会产生相同或相近的审美感受,也可称作共鸣。

领悟。领悟指鉴赏者在鉴赏艺术作品时产生的对世界奥秘的洞悉,对人生真谛的体悟,呈现为情理交融、物我合一的审美状态。净化。净化指鉴赏者通过对艺术作品的鉴赏和共鸣的产生,使情感得到陶冶、人格得到提升、精神境界得到升华的审美效应。

第三章 艺术批评

考点 62: 艺术批评的性质

1.艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系,对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

考点 63: 艺术批评的类型

1.在艺术批评史上出现过多种批评类型,主要都是围绕“客体世界”“艺术家”“艺术作品”“读者(接受者)”等艺术活动要素进行的。

2.社会历史批评: 社会历史批评主要对艺术作品所展现的人类历史与社会生活状况及其内涵加以剖析和评价,认为艺术作品必然自觉或不自觉地打上特定社会历史环境的印记,主张艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活反映的深度以及对社会生活的影响力。例如,19世纪法国哲学家丹纳在其著作《艺术哲学》中,从种族、环境和时代三要素出发进行艺术评判,即为社会历史批评。

3.心理批评: 心理批评强调从艺术活动主体的心理及其艺术作品中表现的精神世界切入,对艺术家创作过程中的心理状态和作品中人物的心理活动展开分析与评判。例如,20世纪奥地利心理学家弗洛伊德运用精神分析方法来研究艺术现象和艺术作品。

4.文本批评: 文本批评认为艺术作品是一个自足的整体,其内容与形式的意蕴需要从文本中寻求;注重艺术作品的文本语言和物质媒介,通过对作品本体诸要素的分析来呈现艺术作品的价值。例如,20世纪西方符号学强调对艺术作品本身或艺术符号的研究。

5.接受批评: 接受批评强调从接受者的角度研究艺术活动,认为受众的接受才是艺术研究的中心所在,突出接受者在鉴赏过程中的能动性和创造性,努力在受众接受与艺术家创作的结合上探求作品的意义。例如,20世纪60年代出现在德国的以尧斯和伊塞尔为代表的接受美学强调从接受者的角度研究艺术作品和艺术史。

考点 64: 艺术批评的功能

1.通过对作品的分析和阐释,评判其审美价值。艺术批评致力于对艺术作品内容和形式的全面剖析,对其美学价值、历史价值、文化价值和社会意义予以评价并做出理论判断,确认其在当代以及艺术史中的地位。

2.通过将批评的信息反馈给艺术家,对创作产生影响。艺术批评将各界对艺术活动及其作品的评价信息予以传播,使艺术家得到及时反馈,帮助艺术家深化对其创作能力的认识与理解,博采众长,提高创作水平。

- 3.通过批评的开展,对艺术接受者的鉴赏活动及其消费予以影响和指导。**艺术批评可以引领受众欣赏艺术作品**,深化欣赏者对艺术作品精神内涵与艺术形式美感的理解,提升其艺术价值判
- 4.通过艺术批评,协调艺术与意识形态等其他文化领域的关系,促进社会文化的发展。艺术批评通过对多元文化现象及形态的介入将审美意识渗透于其他文化领域,推动艺术创新与相关领域的深度融合,提高大众的综合文化素质,促进社会文化的全面发展。**断力和审美鉴赏力**。同时在引导艺术市场运行及受众艺术消费等方面发挥积极作用。

第七部分 艺术作品赏析篇目

说明:该部分常考作品赏析题,作品赏析题均没有固定的标准答案,答题思路参考每个考点的第一篇目的答题示例

考点 1:绘画艺术

1.顾恺之《洛神赋图》

答题示例:

- 1)《洛神赋图》是东晋时期绘画家顾恺之的杰作。
- 2)作品根据曹植《洛神赋》而作,描绘了曹植与“洛神”真挚纯洁的爱情故事。全卷共分三段,画卷的开始便是曹植和他的侍从在洛水之滨遥望,继而展现洛神与曹植相遇,最后是洛神无奈离去的情景。其中最缠绵悱恻的一段描绘是曹植与洛神相遇。
- 3)该作品是一幅绢本设色长卷,用连环画的形式把不同的情节展现出来,其笔法运用了高古游丝描,如春蚕吐丝、春云浮空一般。画风严谨古朴、体现了“人大于山,水不容泛”的早期山水画特点。勾勒填色,无皴法。色彩上随着故事情节的发展对于景色和人物都有一定的变化。人物形象运用佛教中飞天的表现手法,从而体现出佛教艺术对传统卷轴画的影响。以形写神,表现出人物的内在精神
- 4)巧妙地把文学作品中的幻想在造型艺术上加以形象化,对后世影响深远。

2.展子虔《游春图》

3.阎立本《步辇图》

4.张择端《清明上河图》

5.王希孟《千里江山图》

6.徐悲鸿《田横五百士》

7.蒋兆和《流民图》

8.齐白石《蛙声十里出山泉》

9.罗中立《父亲》

10.达·芬奇《最后的晚餐》

11.伦勃朗《夜巡》

12.雅克·路易·大卫《马拉之死》

13.德拉克洛瓦《自由引导人民》

14.米勒《拾穗者》

15.莫奈《日出·印象》

16.列宾《伏尔加河纤夫》

17.凡·高《向日葵》

18.毕加索《格尔尼卡》

考点 2:雕塑艺术

1.《兵马俑》

答题示例:

- 1)秦汉雕塑是中国雕塑史上的第一个高峰。秦始皇兵马俑是其杰出代表。
 - 2)1974年陕西临潼西杨村南边发现了三座埋藏大型陶塑兵马俑的从葬坑:1号坑象征以战车和步兵混合编组的主体部队;2号坑为弩兵、战车、骑兵穿插组合成的混合部队;3号坑是统领1、2号坑的军事指挥部。
 - 3)崇尚写实、手法严谨;性格鲜明,形象生动;在总体布局上,利用众多直立静止体的重复,造成排山倒海的气势,使人产生敬畏而难忘的印象。
 - 4)1987年,被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》,被誉为“世界第八大奇迹”
- 2.《马踏飞燕》; 3.龙门石窟奉先寺卢舍那大佛像; 4.米隆《掷铁饼者》; 5.阿历山德罗斯《米洛斯的维纳斯》
- 6.米开朗琪罗《大卫》; 7.罗丹《思想者》

考点 3:书法艺术

1.王羲之《兰亭集序》

答题示例:

- 1)王羲之为东晋书法家,被称为“书圣”。《兰亭序》记述了王羲之和好友聚会情景。
 - 2)全篇共 324 个字, 28 行。所描写的是王羲之等人在会稽山阴的兰亭聚会的情景。文中记述兰亭周围山水之美与聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。
 - 3)通篇布局、章法、笔墨几近完美。字体结构多变,中侧锋结合,刚柔并济。凡是重复的字都各不相同,其中 20 个不同的“之”字,各具风韵。被后世历代书画艺术家所推崇和摹写,视为书法帖学之祖。
 - 4)该作品被后世尊称为“天下第一行书”,被认为是王羲之集大成者的作品。
- 2.张旭《古诗四帖》; 3.颜真卿《祭侄文稿》; 4.苏轼《黄州寒食诗帖》; 5.米芾《蜀素帖》

考点 4:建筑艺术

1.故宫

答题示例:

- 1)也称“紫禁城”。其宫城东西宽 753 米,南北长 961 米,占地 72 万 m^2 ,周围环以 10m 高的城墙和 50 多米宽的护城河。
 - 2)它采用我国传统的“前朝后寝”式布局,按封建礼制和阴阳五行学说设计营造,分为外朝和内廷两大部分,外朝是明清皇帝处理政务、举办朝会及其他重要庆典的场所,它以三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)为主,前有太和门,两侧有文华殿和武英殿两组宫殿。内庭以“后三宫”(乾清宫、交泰殿、坤宁宫)为主,它的两侧是供嫔妃居住的东六宫和西六宫,也就是人们常说的“三宫六院”。
 - 3)故宫这一建筑群以中轴对称的方式将所有建筑整齐排列,使人体验到一种和谐的整体美。在装修与色彩方面,采用了大片黄色琉璃瓦、红墙和绚丽的彩画。黄色琉璃瓦屋顶与红色墙身、柱子和檐下青绿色彩画,整体中带有局部对比,使整个建筑群显得恢弘大气。
 - 4)故宫是中国现今保存最完整、规模最大的古代宫殿建筑群,集中了古代建筑的多种营造法式。走进故宫就像打开一部图像画的中国建筑简史。同时故宫还是中国最大的古代文化艺术博物馆,他的藏品极其丰富,称得上是一部鲜活的中国历史教科书。“世界上现存规模最大的古代木结构建筑群”
- 2.布达拉宫; 3.帕特农神庙; 4.埃及金字塔; 5. 巴黎圣母院; 6.悉尼歌剧院

考点 5:园林艺术

1. 颐和园

答题示例:

颐和园的前身是清漪园,始建于清朝乾隆年间,最初是为了孝敬孝圣宪皇太后而兴建的。该园林以昆明湖、万寿山为基址,汲取江南园林的设计手法而建成,是一座大型山水园林,展现了北方皇家园林的雄浑大气和江南园林的精巧别致。颐和园不仅是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林,还被誉为“皇家园林博物馆”,承载着丰富的历史文化价值,是中国古代园林艺术的瑰宝。

颐和园的主要景点包括昆明湖、长廊、十七孔桥、佛香阁等,这些景点共同构成了园内的美景。园内的建筑风格独特,既有江南园林的婉约之美,又有北方皇家园林的磅礴之气。此外,颐和园还采用了许多造园手法,如隔景和借景,使得园内景观与周围环境相得益彰,为游客提供了一个既能领略到中国古代园林艺术精髓,又能感受到中国传统文化的场所。

颐和园的历史沿革也颇为丰富,曾多次遭到破坏和重建,尤其是 1860 年被英法联军焚毁后,在光绪年间由慈禧太后主持重建,并更名为颐和园,意为“颐养太和”。颐和园的修复不仅恢复了其原有的风貌,还增添了许多新的景点和文化元素,使其成为中外游客瞩目的焦点。

- 2.承德避暑山庄; 3.拙政园; 4.凡尔赛宫园林

考点 6:音乐艺术

1. 民乐《十面埋伏》

答题示例:

《十面埋伏》,又名《淮阴平楚》,是以楚汉相争的历史为题材而创作的琵琶独奏曲,乐谱最早见于《华秋苹琵琶谱》。

乐曲整体可分为三部分,由十三段带有小标题的段落构成,分别是:列营、吹打、点将、排阵、走队、埋伏、鸡鸣山小战、九里山大战、项王败阵、乌江自刎、众军奏凯、诸将争功和得胜回营。

该曲以公元前 202 年刘邦与项羽垓下之战的史实为内容,用标题音乐的形式描绘了激烈的战争场面,虽为史实,却也不乏丰富的感情色彩。

2. 民乐《江河水》；3. 民乐《二泉映月》；4. 民歌《茉莉花》；5. 冼星海《黄河大合唱》；6. 小提琴协奏曲《梁祝》
7. 贝多芬《C 小调第五交响曲》(又名《命运交响曲》)；8. 莫扎特《费加罗的婚礼》(歌剧)9. 吉奥阿基诺·罗西尼《<威廉·退尔>序曲》
10. 威尔第《茶花女》(歌剧)；11. 约翰·施特劳斯《蓝色多瑙河圆舞曲》；12. 柴可夫斯基《如歌的行板》
13. 德沃夏克《e 小调第九交响曲》(又名《自新大陆》)

考点 7: 舞蹈艺术

1. 民族舞剧《宝莲灯》

答题示例:

首演于 1957 年的《宝莲灯》，是中国当代第一部具有典型意义的大型民族舞剧。

它是取材于中国传统的神话故事《劈山救母》：故事中描写向往人间幸福美好生活的仙女三圣母，与青年书生刘彦昌邂逅，一见钟情，但是却受到自己的哥哥二郎神的百般阻挠。聪明的三圣母借用了“宝莲灯”的神力，击败了二郎神的法术，与刘彦昌结为夫妻，并且喜得贵子，取名“沉香”。

2. 芭蕾舞剧《红色娘子军》；3. 芭蕾舞剧《白毛女》；4. 民族舞剧《丝路花雨》；5. 杨丽萍《雀之灵》；6. 芭蕾舞剧《吉赛尔》
7. 芭蕾舞剧《睡美人》；8. 芭蕾舞剧《天鹅湖》；9. 芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》

考点 8: 戏剧艺术

1. 《茶馆》

答题示例:

《茶馆》是现代文学家老舍于 1956 年创作的话剧剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。通过一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离，以及在这个社会中的芸芸众生。

剧本中出场的人物近 50 人，除茶馆老板之外，有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清官里的太监、信奉洋教的教士等，人物众多但性格鲜明，能够“闻其声知其人”，“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。

2. 《雷雨》；3. 《哈姆雷特》；4. 《钦差大臣》

考点 9: 戏曲艺术

1. 《窦娥冤》

答题示例:

《感天动地窦娥冤》(简称《窦娥冤》)是元代戏曲家关汉卿创作的杂剧。全剧四折，写弱小寡妇窦娥，在无赖陷害、昏官毒打下，屈打成招，成为杀人凶手，被判斩首示众。

临刑前，满腔悲愤的窦娥许下三桩誓愿：血溅白练，六月飞雪，大旱三年。果然，窦娥冤屈感天动地，三桩誓愿一一实现。

《窦娥冤》是中国古代悲剧成熟的标志和中国古代悲剧的典范作品。

窦娥一生的遭遇充分反映了当时社会的黑暗，人民共同的不幸，尤其是妇女的不幸。

作品在艺术上，体现出现实主义与浪漫主义风格的融合。作品用丰富的想象和大胆的夸张，设计超现实的情节，显示出正义的强大力量，寄托了作者鲜明的爱憎，反映了广大人民伸张正义、惩治邪恶的愿望。

2. 《西厢记》；3. 《牡丹亭》；4. 《长生殿》；5. 《桃花扇》；6. 《霸王别姬》

考点 10: 电影艺术

1. 《十字街头》

答题示例:

电影《十字街头》以四个失业的大学生为主角，他们分别是老赵、阿唐、刘大哥和小徐。这四个角色的生活经历和选择反映了当时社会背景下青年的困境和选择。刘大哥选择参加抗战，体现了在民族危亡时刻，一些青年选择通过参与抗战来为国家尽一份力。小徐因为找不到工作和出路，一度消沉并试图自杀，后在老赵的帮助下回家乡，反映了当时一些青年面对生活压力时的心理状态。阿唐以给商店布置橱窗为生，他的乐观态度成为片中的一股正能量。老赵则找到一个报馆校对的位置，他与杨芝瑛的爱情故事，以及两人最终一起面对生活的挑战，是影片中一条重要线索。

电影通过这四个角色的故事，展现了 20 世纪 30 年代中国青年的生活状态和心理变化，以及他们在国家危难时刻的选择与挣扎。影片不仅是对那个时代青年的写照，也是对中国社会变迁的一个缩影。通过这部电影，我们可以看到在那个动荡的年代，青年人是如何通过个人的选择和努力，来应对生活的挑战 and 国家的需要。

- 2.《一江春水向东流》；3.《林则徐》；4.《林家铺子》；5.《城南旧事》；6.《黄土地》；7.《芙蓉镇》；8.《红高粱》
9.《鸦片战争》；10.《乱世佳人》；11.《偷自行车的人》；12.《罗生门》；13.《这里的黎明静悄悄》；
14.《辛德勒的名单》；15.《阿凡达》

考点 11: 电视艺术

1. 《围城》

答题示例:

《围城》是一部由钱锺书所著的长篇小说，同时也是一部爱情剧。这部作品通过生动的故事情节和丰富的人物形象，展现了抗战初期知识分子的群像，以及他们在面对生活困境时的选择与挣扎。小说被誉为中国现代文学史上的一部风格独特的讽刺小说，被誉为“新儒林外史”。第一版于 1947 年由上海晨光出版公司出版。

电视剧《围城》由黄蜀芹执导，于 1990 年上映。该剧改编自钱锺书的同名小说，通过精彩的剧情和深刻的人物刻画，成功地将原著中的讽刺意味和人生哲理呈现给观众。剧中主要人物包括方鸿渐、赵辛楣、孙柔嘉、苏文纨等，他们的故事围绕“城外的人想进去，城里的人想出来”的主题展开，形象地描绘了人们在追求爱情和事业中所面临的困境和选择。

钱锺书对电视剧版《围城》给予了高度评价，认为其在忠实于原著的基础上，通过高精度地再现小说中的对话和场景，成功地构造了一个新型的文学电视作品。他本人虽然惜时如金，但并不反对电视艺术，甚至在自己喜欢的电视剧前也会触屏指点，为电视剧中的情节鸣冤叫屈。

总的来说，《围城》小说及其电视剧都是对中国现代社会中某些人物和现象的特殊描摹和透析，通过生动的故事和深刻的人物内心世界，反映了人们在追求理想与现实之间的挣扎与选择，是一部具有深刻社会意义和人文关怀的作品。

- 2.《红楼梦》(1987 年); 3.《故宫》(纪录片); 4.《舌尖上的中国》(第一季, 纪录片); 5.《人世间》; 6.《觉醒年代》