

高等院校艺术理论课程考试必备

艺术概论 (全彩版)

INTRODUCTION TO ARTS

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

高等院校艺术理论课程考试必 备

艺术概论 (全彩版)

INTRODUCTION TO ARTS

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论：全彩版 / 张玉花, 王树良主编. --
重庆：重庆大学出版社, 2015.9
(高等院校艺术理论课程考试必备)
ISBN 978-7-5624-9177-4

I. ①现… II. ①张… ②王… III. ①设计—工艺美术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128361号

高等院校艺术理论课程考试必备
艺术概论(全彩版)

YISHU GAILUN

主编 张玉花 王树良

策划编辑：张菱芷

责任编辑：张菱芷 版式设计：张菱芷

责任校对：谢芳 责任印制：赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编：401331

电话：(023) 88617190 88617185 (中小学)

传真：(023) 88617186 88617166

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：13.25 字数：206千

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9177-4 定价：48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

编委会

主 编

张玉花 王树良

副主编

王星伟 安宝江 王树忠 白 冰 刘向娟

金 晖 程睿杰 许洪林 王丹杰 李一娜

编写者

王夏楠 刘芳亦 滕明堂 徐 峰 孟胜兵

陈晓华 米妮娅 游 俊 扈秀丽 王建华

董亮亮 徐 爽 胡国锋 毛炳军 李发友

王乃田 张 权 钟兆荣 郝元峰 彭 璐

叶秋君 王 寅 黄建军 周中工 吕岩峰

齐瑾瑾 王波涛

编者的话

这是一套专为大学生应对各类艺术理论课程考试获取高分而编写的备考用书，在编写思路，我们本着“一切为考高分”的宗旨进行：

梳理重点必考知识点：摒除一般艺术史论参考书目或指定教材复杂冗长的叙述，综合汇编所有权威考试教材重点的、必考的知识点。

最大化降低记忆强度：精简实用，字字要点，条目排列，让考生把有限的时间与精力投入到最需要的地方；花最少的时间，得最高的分数。

分层级标注重要考点：汇总各高校考试重点和核心要点，并以★做专门提示，让考生一眼就能发现核心考点所在；对于这些标注处，考生要优先并投入更多精力复习。

按记忆线索归纳考点：归纳众多有联系的考点，让考生按照时间线索或逻辑线索在联系和比较中牢记考点，实现考前突击高效背诵。

多图像辅助强化记忆：对于重要考点都辅以多张图片，艺术考生擅长的形象思维在备考时能够充分施展，复习效果更是事半功倍。

多作答拓宽解题思路：对一部分题目给了几种不同的答案，或者对相同问题提供几种不同的问法，供同学训练变化，组合创新。

高质量辅导答疑系统：本书主编开设博客并提供邮箱（1941567196@qq.com），为读者提供优质的后续辅导和提问反馈服务。

新配套MP3文件索取：购买本书后可电邮1941567196@qq.com索取本书配套MP3，助力复习；依托本书，主编团队开发全套精细指导网络课程，读者可电邮联系报名学习。

总之，考前冲刺熟读本书，足以对全部考试内容了然于胸，实现复习效果质的“飞跃”。

张玉花 王树良

于清华大学照澜院

本书编写对应配套书目

(全面覆盖院校课程指定教材及考试重点)

- [1] 彭吉象. 艺术学概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [2] 杨琪. 艺术学概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [3] 王宏建. 艺术概论 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2000.
- [4] 张同道. 艺术理论教程 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2004.
- [5] 杨先艺. 艺术概论 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [6] 朱和平. 艺术概论 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006.
- [7] 王朝闻. 美学概论 [M]. 北京: 人民出版社, 2011.
- [8] 陈池瑜. 现代艺术学导论 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [9] 梁玖. 新编艺术概论 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2003.
- [10] 李胜利. 艺术概论 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2014.
- [11] 王树良, 张玉花. 艺术概论 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2013.
- [12] 王宏建, 袁宝林. 美术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1994.
- [13] 田卫戈. 艺术概论 [M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2001.
- [14] 杨辛, 甘霖. 美学原理新编 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1996.
- [15] 顾永芝. 艺术原理 [M]. 福州: 东南大学出版社, 2005.
- [16] 蒋勋. 艺术概论 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.
- [17] 林少雄. 新编艺术概论 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2007.
- [18] 章利国, 杜湖湘. 艺术概论新编 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [19] 潘必新. 艺术学概论 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.
- [20] 丁涛. 艺术概论 [M]. 南京: 江苏美术出版社, 2010.
- [21] 孙美兰. 艺术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1989.
- [22] 王耀卿, 彭文民. 艺术概论 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010.
- [23] 郑锦扬. 艺术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1999.

目 录

一 艺术的本质特征 / 1

·名词解释·

- ★ 1. 艺术 / 1
- 2. 艺术生产 / 1
- ★ 3. 主体性 / 1
- ★ 4. 形象性 / 2
- 5. 审美性 / 2
- ★ 6. 艺术形象 / 3
- ★ 7. 艺术典型 / 3
- 8. 艺术美 / 4
- 9. 客观精神说 / 5
- ★ 10. 柏拉图 / 5
- 11. 《理想国》 / 5
- ★ 12. 黑格尔 / 6
- 13. “文以明道”说 / 6
- 14. 主观精神说 / 6
- ★ 15. 康德 / 7
- ★ 16. 《判断力批判》 / 7
- 17. 尼采 / 7
- 18. 妙悟 / 7
- ★ 19. 艺术意象 / 8
- 20. 艺术的真实 / 8
- 21. 完形心理学（格式塔心理学） / 8
- 22. 异质同构 / 8
- 23. 阿恩海姆 / 9
- 24. 《艺术与视知觉》 / 9

- 25. 精神分析学 / 9
- ★ 26. 情感符号说 / 10
- 27. 列夫·托尔斯泰 / 10
- ★ 28. 有意味的形式 / 10
- ★ 29. “师造化”理论 / 11

·简答辑要·

- 1. 简述艺术学概论的研究对象和学科性质。 / 12
- 2. 简述艺术学概论的学科任务。 / 13
- 3. 简述艺术学概论的研究方法。 / 13
- 4. 简述艺术活动的性质。 / 13
- ★ 5. 简述艺术与社会生活的关系。 / 14
- ★ 6. 为什么艺术作品能积极能动地反映生活? / 15
- 7. 以史前洞穴壁画为例说明原始艺术是社会生活的反映。 / 16
- 8. 简述情感在艺术中的地位和作用。 / 17
- ★ 9. 简述艺术情感的根本性质。 / 17
- ★ 10. 为什么审美情感在艺术创造中起到中介的作用? / 18
- 11. 美的本质与美感的本质的关系。 / 19
- 12. 谈谈你对艺术美与现实美关系的理解。(车尔尼雪夫斯基与黑格尔关于艺术美与现实美关系的主要观点是什么?他们是怎样论证的?试评论其长处与短处并谈谈你的理解。) / 19
- 13. 简述艺术美和现实丑的关系。 / 20
- 14. 简述丑在艺术表现中的审美意义。 / 21
- ★ 15. 比较艺术作品中“典型”与“意境”的异同。 / 21
- 16. 怎样理解典型环境与典型人物的关系? / 23
- ★ 17. 艺术真实与科学真实在反映生活中有哪些区别? / 24
- ★ 18. 谈谈你对“有意味的形式”的看法。 / 24

·论述专项·

- ★ 1. 试论述艺术的基本特征。 / 25
- 2. 为什么说艺术是一种特殊的意识形态? / 27
- 3. 谈谈你对马克思“艺术生产”理论的认识,并指出它为艺术学研究提供了哪些启示。 / 27
- ★ 4. 举例说明艺术形象的作用与特征。 / 29

5. 试以优秀的艺术形象分析典型人物是一个“熟悉的陌生人”。 / 30
- ★ 6. 谈谈你对“艺术真实性”的理解。 / 32

二 艺术门类 / 35

·名词解释·

1. 造型艺术 / 35
2. 造型艺术的瞬间性 / 35
3. 视觉艺术 / 35
4. 绘画 / 36
5. 油画 / 36
6. 圆雕 / 37
7. 摄影艺术 / 37
8. 纪实主义摄影 / 37
9. 书法 / 38
10. 工艺美术 / 39
11. 材美工巧 / 39
12. 现代设计 / 39
13. 实用艺术 / 40
14. 包豪斯 / 40
15. 工业设计 / 41
16. 视觉设计 / 41
17. 野兽主义艺术 / 41
18. 古典主义音乐 / 42
19. 浪漫主义音乐 / 42
20. 新古典主义音乐 / 42
21. 学堂乐歌 / 42
22. 戏剧 / 42
23. 戏剧的“三一律”模式 / 43
24. 类型电影 / 43
25. 蒙太奇 / 43

·简答辑要·

- ★ 1. 近现代艺术理论关于艺术分类的主要方法有哪几种? / 44
- 2. 建筑艺术的审美特性有哪些? / 44
- 3. 园林艺术的基本审美特征是什么? / 45
- 4. 实用工艺品的审美特性是什么? / 45
- 5. 现代设计或工业设计的范围大致包括哪些方面? / 46
- 6. 论述实用艺术的形式美与意味之间的关系。 / 46
- 7. 什么是石窟寺艺术? 魏晋南北朝时期的代表石窟寺有哪些? / 47
- 8. 简述雕塑艺术的分类。 / 48
- 9. 简述摄影艺术独特的审美特征。 / 48
- 10. 中国书法艺术的基本技法和表现形式有哪些? / 49
- 11. 民歌的基本特征是什么, 有哪几种形式? / 50
- 12. 慢镜头的概念和作用是什么? / 50
- 13. 抒情诗与叙事诗的主要区别是什么? / 50
- 14. 诗歌在语言上的主要特征是什么? / 51
- 15. 小说的分类是怎样的? / 51
- 16. 文学作品中思想性和情感性二者的关系是怎样的? / 51
- 17. 文学作品中语言美的特点有哪些? / 51
- 18. 简述主要的美术门类。 / 52

• 论述专项 •

- 1. 建筑的主要艺术语言和表现手段有哪些? / 53
- 2. 论述中国古典园林的审美特征和文化特征。 / 54
- ★ 3. 如何看待中国传统戏曲的发展? / 54
- ★ 4. 论述电影与电视艺术的不同。 / 55

三 艺术发生(艺术起源)和发展 / 57

• 名词解释 •

- ★ 1. 模仿说 / 57
- ★ 2. 亚里士多德 / 58
- 3. 《诗学》 / 58
- 4. 狄德罗 / 59
- 5. 车尔尼雪夫斯基 / 59

★ 6. 游戏说 / 59

★ 7. 席勒《美育书简》 / 60

★ 8. 巫术说 / 60

9. 《原始文化》 / 61

10. 劳动说 / 61

11. 普列汉诺夫《论艺术——没有地址的信》 / 61

★ 12. 表现说 / 61

13. 多元决定论 / 62

14. 阿尔都塞 / 62

15. “准艺术” / 63

16. 艺术发展的他律性 / 63

17. 艺术发展的自律性 / 63

18. 艺术革新 / 63

19. 艺术文化学 / 65

·简答辑要·

1. 简述艺术发生的历史过程。 / 65

★ 2. 简述艺术起源的基本学说。 / 66

3. 简述“模仿说”理论。 / 67

4. 简述“游戏说”理论。 / 68

5. 简述“巫术说”理论。 / 68

6. 简述“劳动说”理论。 / 69

7. 简述艺术发展规律的几种观点。 / 69

8. 试论述艺术与道德的关系。 / 71

★ 9. 简述艺术与哲学的关系。 / 72

10. 简述西方现代哲学与西方现代派艺术的关系。 / 73

★ 11. 试论述现代科学技术对艺术的影响。 / 74

12. 试述艺术发展的历史继承性是艺术发展的一条重要规律。 / 75

13. 简述艺术在文化系统中的地位。 / 76

·论述专项·

1. 为什么说生产劳动是艺术产生的根本动力？ / 76

★ 2. 如何理解政治对艺术的发展具有直接的、深刻的影响？ / 78

★ 3. 论述艺术与宗教的关系。 / 80

★ 4. 论述对艺术发展规律的理解。 / 83

5. 在艺术发展的他律性中, 如何理解艺术与经济基础的关系? / 84

★ 6. 结合某一艺术流派的产生、发展, 论述艺术活动中继承与发展的关系。 / 86

★ 7. 如何辩证地理解艺术的民族性与世界性之间的关系? / 88

8. 简述民族艺术的多元化与各民族之间的相互影响与融合。 / 88

四 艺术创作论 / 91

· 名词解释 ·

1. 艺术创作活动 / 91

★ 2. 解衣般礴 / 92

3. 意在笔先 / 92

4. “隐含的读者” / 92

5. 意匠 / 92

6. 艺术直觉 / 92

★ 7. 艺术体验 / 93

★ 8. 艺术构思 / 93

9. 意象物化 / 93

★ 10. 形象思维 / 93

11. 艺术思维 / 94

12. 无意识 / 94

★ 13. 灵感 / 95

★ 14. 艺术流派 / 95

15. 西方现代派艺术 / 95

★ 16. 艺术思潮 / 96

17. 艺术创作方法 / 97

18. 浪漫主义创作方法 / 97

19. 自然主义 / 98

20. 艺术心理定势 / 98

· 简答辑要 ·

1. 简述艺术家的含义及其特性。 / 99

2. 艺术家的审美创造力主要表现在哪几个方面? / 100
- ★ 3. 举例简要说明艺术家的主体性在艺术创作过程中的体现。 / 100
- ★ 4. 为什么说生活是提供艺术创作的唯一源泉?(为什么说一切艺术都是社会生活的反映?) / 102
5. 艺术表现具有哪些特征? / 102
- ★ 6. 简述艺术表现与艺术构思的关系。 / 102
7. 什么是审美想象?简述审美想象的特征。 / 103
- ★ 8. 谈谈你对郑板桥“眼中之竹”“胸中之竹”和“手中之竹”的理解。 / 103
9. 如何理解“外师造化,中得心源”? / 104
- ★ 10. 论述形象思维及其特征。 / 105
- ★ 11. 简述艺术创作中形象思维与抽象思维之间的关系。 / 107
- ★ 12. 谈谈你对艺术创作中的“技”与“艺”关系的认识。 / 108
13. 试述艺术流派形成需要具备的条件。 / 109
14. 简述什么是艺术思潮及其与艺术流派的关系。 / 109
15. 试论述现实主义创作方法。 / 110

·论述专项·

- ★ 1. 联系实际论述艺术家应具备的修养和能力。 / 111
- ★ 2. 结合自己的专业实践,谈谈你对艺术创作过程的认识。 / 114
- ★ 3. 论述艺术家与社会生活的关系。 / 115
- ★ 4. 如何理解中国传统艺术精神? / 116

五 艺术作品论 / 121

·名词解释·

1. 艺术作品 / 121
- ★ 2. 艺术作品的内容 / 122
3. 题材 / 122
4. 主题 / 123
- ★ 5. 作品的形式 / 124
- ★ 6. 艺术语言 / 124
- ★ 7. 风格 / 124
8. 文如其人 / 125

- 9. 风格即人 / 125
- 10. 抽象 / 125
- 11. 象征 / 126
- ★ 12. 优美 / 126
- ★ 13. 崇高 / 127
- 14. 悲剧 / 127
- 15. 格调 / 127
- 16. 四品（四格） / 128
- 17. 品位 / 128
- 18. 意蕴 / 128
- ★ 19. 意境 / 129
- 20. 王国维 / 130

·简答辑要·

- ★ 1. 如何理解艺术作品是再现与表现的统一？ / 130
- ★ 2. 简要说明艺术风格多样性形成的原因。 / 131
- 3. 如何看待艺术作品的商品属性？ / 132
- ★ 4. 简述艺术作品题材与主题的关系。 / 133
- 5. 什么是艺术作品的结构？它由哪些部分组成？ / 134
- 6. 艺术语言主要分为哪几种类型？ / 134
- 7. 艺术形象大致分为哪几种类型？ / 135
- 8. 简述艺术意境的审美特征。 / 135

·论述专项·

- ★ 1. 试论述艺术作品的内容、形式及其关系。 / 137
- 2. 简述艺术的民族风格和时代风格。 / 139
- ★ 3. 如何认识艺术风格？ / 141

六 艺术接受论 / 145

·名词解释·

- 1. 艺术传播 / 145
- 2. 艺术世界 / 146

★ 3. 艺术鉴赏 / 146

4. 审美期待 / 146

5. 审美直觉 / 146

6. 审美态度 / 146

7. 审美效应 / 147

★ 8. 移情 / 147

★ 9. 共鸣 / 148

★ 10. 艺术批评 / 148

11. 罗杰·弗莱 / 149

12. 美育 / 150

13. 蔡元培 / 150

14. “寓教于乐” / 150

15. 艺术管理 / 150

16. 文化创意产业 / 150

17. 非物质文化遗产 / 151

• 简答辑要 •

★ 1. 简述艺术欣赏的具体过程。 / 151

★ 2. 简述艺术鉴赏中的主体性特征。 / 152

3. 艺术鉴赏的意义与作用是什么? / 152

4. 艺术传播的方式有哪几种? / 153

5. 为什么说艺术接受是一个无限的创造过程? / 153

6. 艺术鉴赏中审美直觉的特点是什么? / 154

7. 简要说明“召唤结构”的含义及其在艺术鉴赏中的作用。 / 155

★ 8. 如何理解艺术鉴赏中的共鸣? / 156

9. 简述艺术批评的特征。 / 157

10. 艺术批评具有哪些功能? / 158

11. 如何认识社会历史批评? / 158

★ 12. 简述艺术的主要功能。 / 160

13. 简述艺术审美教育作用的特点。 / 161

14. 简述美育与艺术教育之间的关系。 / 161

15. 简述 18 世纪德国著名美学家席勒的美育理论。 / 162

• 论述专项 •

- ★ 1. 为什么说艺术鉴赏是一种审美的再创造活动? / 163
- ★ 2. 结合当前教育现状,谈谈你对艺术教育任务和目标的理解。 / 165
  - 3. 如何理解艺术接受与艺术本质的关系? / 166
- ★ 4. 试述艺术鉴赏的主要特点。 / 166
  - 5. 在艺术鉴赏的流程中主要包括哪些审美心理活动? / 168
- ★ 6. 人们常说“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,谈谈你对这句话的认识。 / 169
- 7. 解释接受美学中“期待视野”这一概念的含义。 / 170
- ★ 8. 试述艺术批评与艺术鉴赏之间的联系与区别。 / 171
- ★ 9. 结合艺术现象和优秀艺术作品,论述艺术活动的社会功能。 / 172

七 文艺理论综合 / 177

·名词解释·

- 1. 苏格拉底 / 177
- ★ 2. 《诗艺》(贺拉斯) / 177
- ★ 3. 《论崇高》(朗吉努斯) / 177
- ★ 4. 《拉奥孔》(莱辛) / 178
  - 5. 歌德 / 178
  - 6. 雨果 / 178
  - 7. 巴尔扎克 / 178
- ★ 8. 《艺术哲学》(丹纳) / 179
  - 9. 别林斯基 / 179
  - 10. 科林伍德 / 179
  - 11. 《艺术的起源》(格罗塞) / 180
- ★ 12. 康拉德·费德勒 / 180
  - 13. 贡布里希 / 180
  - 14. 媒介说 / 181
  - 15. 艺术敷词 / 181
  - 16. 文化 / 181
  - 17. 视觉文化 / 181
  - 18. 阐释学 / 181
- ★ 19. 图像学 / 182

- ★ 20. 符号学 / 182
- 21. 罗兰·巴特 / 182
- 22. 温克尔曼 / 182
- 23. 康定斯基 / 183
- ★ 24. 《论艺术的精神》 / 183
- 25. 柳宗悦 / 183
- 26. 王朝闻 / 184
- ★ 27. 朱光潜 / 184
- ★ 28. 兴、观、群、怨 / 184
- 29. 大音希声，大象无形 / 184
- ★ 30. 魏晋风度 / 185
- 31. 六要论 / 185
- 32. 诗中有画，画中有诗 / 185
- ★ 33. 形式美 / 185
- ★ 34. 笔墨 / 186
- 35. 肌理 / 186
- 36. 构图 / 186
- 37. 构成 / 186
- 38. 透视 / 187
- 39. 装置艺术 / 187
- 40. 通俗艺术 / 187
- 41. 影像艺术 / 188

后 记 / 189