

艺术类考研辅导丛书

孔笛 主编

艺术学概论

YISHUXUEGAILUN

学习辅导与习题集

王璟 魏毅东 荣新 编写

齐鲁书社

艺术类考研辅导丛书

艺术学概论

学习辅导与习题集

孔笛 主编

王璟 魏毅东 荣新 编写

齐鲁书社

图书在版编目(CIP)数据

《艺术学概论》学习辅导与习题集 / 孔笛主编; 王璟, 魏毅东, 荣新编写. — 济南: 齐鲁书社, 2008. 9
ISBN 978-7-5333-2063-8

I. 艺… II. ①孔…②王…③魏…④荣… III. 艺术理论—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 118609 号

《艺术学概论》学习辅导与习题集

孔 笛 主 编

王 璟 魏毅东 荣 新 编 写

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

开 本 720 × 1020/16

印 张 13

插 页 2

字 数 230 千

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5333-2063-8

定价: 26.00 元

绪 论

知识提要与学习任务

艺术学概论是一门研究艺术活动基本规律的学科,它具体、系统地阐述了艺术的基本性质、研究对象,力求建立一套完善的艺术活动系统和学科体系。关于艺术学概论的研究对象、研究方法、学科性质等相关问题,考生应该熟悉和掌握,历年考题中经常涉及填空、选择、简答等题型。同时,考生也要熟知人类艺术活动的历史演进过程,以及艺术学科从无到有、从依附其他到最终走向独立的发展历程。

思考练习题

一、填空题

1. 艺术有广义和狭义之分,广义的艺术包括实用艺术、造型艺术、_____、_____和语言艺术。
2. 19 世纪末,德国的康拉德·费德勒首先提出了“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”的新见解,把_____和_____问题的研究区分开来,从而基本解决了建立艺术学学科的关键性问题,因而,人们称费德勒为_____。
3. 继费德勒从研究对象的角度提出艺术学的独立性之后,19 世纪末德国学者_____又着重从方法论上完善艺术科学,他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。
4. 根据艺术活动的发展及其当代状况,它主要由四个因素和环节构成,即_____、_____、_____和_____。

二、选择题

1. () 被誉为“现代形式的艺术学之父”。

- A. 费德勒 B. 鲍姆嘉通 C. 贡布利希 D. 格罗塞
2. 艺术学作为一门正式的学科出现,是()才逐渐形成的。
- A. 17 世纪末 B. 18 世纪末 C. 19 世纪末 D. 20 世纪末
3. 艺术活动产生于人类的()时期。
- A. 原始社会 B. 奴隶社会前期 C. 封建社会初期 D. 文明时期
4. 艺术学概论研究的对象是人类的()。
- A. 精神活动 B. 审美活动 C. 艺术活动 D. 情感活动

三、简答题

1. 简述艺术学概论的研究对象和学科性质。
2. 简述艺术学概论的学科任务。
3. 简述艺术学概论的研究方法。
4. 简述艺术活动的性质。

参考答案

一、填空题

1. 表情艺术 综合艺术 2. 美学 艺术 “艺术学之父” 3. 格罗塞 4. 客体世界 艺术创作与制作 艺术作品 艺术传播与接受

二、选择题

1. A 2. C 3. A 4. C

三、简答题

1. 简述艺术学概论的研究对象和学科性质。

答:(1)艺术学概论以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象。具体地说,艺术学概论要综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象,探索和解释各种艺术现象共有的普遍规律,主要是研究各种艺术现象的共性问题。同时需要明确两点:一是艺术理论与艺术史、艺术批评的关系;二是艺术理论与部门艺术理论的关系。

(2)艺术理论并不具体地描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派,也不具体地研究和评价某个艺术家、某件艺术作品。艺术理论在论述或论证中,也会借用艺术史和艺术批评的研究成果,但那都是作为论据而提出的。艺术理论要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。

(3)各门类的艺术现象都是艺术理论的研究对象。但艺术理论并不专门研究某一部门艺术,而是研究各个部门艺术最普遍、最一般的规律。它虽然也要研究各

个部门本身的特点,却并不把某一种艺术现象作为专门的研究对象,这个任务要靠部门艺术理论来解决。

2. 简述艺术学概论的学科任务。

答:(1)系统地阐释艺术活动的基本状况,确立科学的、进步的艺术观。

(2)了解艺术活动系统各个环节之间的关系,探讨艺术活动的规律与特点。

(3)指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评。

3. 简述艺术学概论的研究方法。

答:艺术学概论的研究方法主要包括三个层面:

(1)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则,坚持理论与实践相结合。

(2)借用行之有效的科学方法,如逻辑的方法、系统论的方法等,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,研究艺术领域的各种问题。

4. 简述艺术活动的性质。

答:(1)艺术活动是以特有的艺术语言体系为媒介、以创造形象和意境满足人类审美需求的精神文化活动。

(2)艺术活动与实用活动不同,它是人类社会实践活动中的“更高地悬浮于空中的”特殊的意识形态活动,是审美的意识形态。

(3)艺术活动以美的创造与鉴赏的方式实现人类的精神交流。

第一章 艺术的本质与特征

知识提要与学习任务

“艺术的本质与特征”一章是《艺术学概论》的重点章节之一,本章通过全方位、详细、细致的学科探究,明确了艺术学在社会性、情感性、形象性、审美性等方面的本质特征。同时,此章在论述“艺术本质”问题的过程中,首先从历史出发,列举了艺术史上关于“艺术本质”的几种主要看法,如:“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说”(或“再现说”)等,进而把马克思的“艺术生产”理论引入艺术本质问题的探讨中,明确了艺术本质问题的科学理论基础。本章内容在历年考试中均以各种题型多次出现,希望引起考生的足够重视。

本章重要知识点:

(1) 艺术与社会生活、生产之间的关系,掌握艺术反映社会生活的能动性与真实性特征。

(2) 艺术以特有的方式反映和“掌握”世界,掌握艺术形象及其特征,学会运用艺术典型和意境等概念分析优秀艺术作品中的艺术形象。需要说明的是,不同教材的知识点组织顺序不同,如彭吉象的《艺术学概论》(北京大学出版社 2006 年版)就将有关“典型”、“意境”等知识点集中归纳到“艺术作品”这一部分中;而王宏建的《艺术概论》(文化艺术出版社 2000 年版)和杨琪的《艺术学概论》(高等教育出版社 2003 年版)则列入“艺术本质”这一部分中。请考生注意,结合不同版本的教材灵活掌握这些知识点。

(3) 掌握艺术与美的关系、艺术的审美特征,学会分析艺术作品中艺术美与现实美、现实丑的关系。

(4) 掌握情感在艺术活动中的地位与作用、情感的艺术表现、艺术的主体性特征。

(5) 掌握艺术史上关于“艺术本质”的几种主要看法,如:“客观精神说”、“主观

精神说”、“模仿说”(或“再现说”)的主要观点。

(6)马克思的“艺术生产”理论把艺术看做是一种特殊的精神生产,要掌握艺术本质问题的科学理论基础。

思考练习题

一、填空题

1. 物质生产与精神生产之间存在着不平衡关系,这是_____提出的著名论断。
2. 推动艺术发展的最主要原因是_____。
3. 在中外艺术史上,关于艺术本质,主要有_____,_____和_____等三种代表性的观点。
4. 艺术再现所强调的“真实”性,不仅包括生活真实,也包括_____。
5. 艺术典型是指普遍性与_____,偶然性与_____的两个“有机统一”。
6. _____不仅指鲜明生动的人物形象,也包括其他富有审美特征的情境、画面和意境。
7. 艺术形象是主观与_____,内容与形式、个性与_____的统一。
8. 艺术的审美性是人类审美意识的集中体现,是_____,_____和美的结晶,艺术的审美性体现为内容美和_____的统一。
9. 典型包括_____。
10. 典型化的目标,是要达到用个体的面貌来表现具有普遍意义的品格,达到_____和_____的统一。
11. 法国18世纪评论家布封在《风格论》中提出“_____”的著名观点。
12. 提出绘画“妙在似与不似之间”的是著名画家_____。

二、选择题

1. 决定艺术存在的根本因素是()。
A. 科学文化 B. 社会意识 C. 法律制度 D. 经济基础
2. 艺术的认识作用基于()。
A. 艺术作品的形式 B. 对现实生活的反映
C. 艺术作品的语言 D. 艺术作品的主题

3. 艺术世界来源于()。
- A. 现实世界 B. 虚幻世界 C. 物质世界 D. 精神世界
4. 艺术真实来源于()。
- A. 创作真实 B. 人类理想 C. 生活真实 D. 灵感
5. 亚里士多德最重要的美学著作是()。
- A. 《诗学》 B. 《美学》 C. 《诗品》 D. 《崇高》
6. “美是理念的感性显现”这个重要美学命题的提出者是()。
- A. 亚里士多德 B. 康德 C. 叔本华 D. 黑格尔
7. 提出“境界论”的中国近代文艺理论家是()。
- A. 鲁迅 B. 王国维 C. 胡适 D. 宗白华
8. 德国美学家黑格尔的重要美学论著是()。
- A. 《判断力批判》 B. 《美学》 C. 《论崇高》 D. 《小逻辑》
9. 柏拉图在《理想国》中要驱除()。
- A. 诗人 B. 政治家 C. 工匠 D. 军人
10. “美是生活”是()提出来的。
- A. 柏拉图 B. 恩格斯 C. 车尔尼雪夫斯基 D. 康德
11. 黑格尔在《美学》中曾经讲过：“()总是比直接显现的形象更为深远的一种东西。”
- A. 意蕴 B. 典型 C. 艺术形象 D. 情境
12. 提出“童心说”这一文艺思想的学者是()。
- A. 郑板桥 B. 袁枚 C. 李贽 D. 张璪
13. 画论上的“气韵生动”是()提出的。
- A. 谢赫 B. 顾恺之 C. 吴道子 D. 黄公望
14. 在诗学理论中,提出体现艺术情感特征和形象特征“滋味说”的是()。
- A. 严羽 B. 刘勰 C. 曹丕 D. 萧统
15. 下列关于意境的表述正确的一项是()。
- A. 意境有若隐若现的朦胧美、有限无限的超越美和不施不设的自然美
- B. 意境重再现、重写实,典型重表现、重抒情
- C. 意境以塑造人物形象为主,同时抒发艺术家的自我感情
- D. 意境是主观情感的产物,是情和意的统一
16. 关于艺术本质的表述,以下判断正确的一项是()。
- A. “文以载道”说是把艺术的本质归结为主观创造精神

- B. 严羽的“妙悟”说和袁宏道的“性灵”说把艺术的本质归结为某种客观精神
- C. 艺术的本质是实践基础上的审美主客体的统一
- D. 车尔尼雪夫斯基认为艺术的本质是主观情感的表现

17. 关于艺术审美性问题,以下说法错误的是()。

- A. 艺术的审美性集中体现了人类的审美意识
- B. 生活中的“丑”经过艺术创造者的能动创造,改变了事物本身“丑”的性质
- C. 艺术把现实生活中的真、善、美凝聚起来,所以艺术美高于现实美
- D. 艺术的审美性是形式美和内容美的统一

18. 王国维在《人间词话》中明确提出了()说。

- A. 境界 B. 境灵 C. 格调 D. 神韵

19. “所谓大师,就是这样的人:他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”此话作者是()。

- A. 毕加索 B. 罗丹 C. 托尔斯泰 D. 黑格尔

20. 把艺术看做是一种生产方式或生产形态,是()的独特发现和一贯见解。

- A. 主观唯心主义 B. 旧唯物主义 C. 毛泽东思想 D. 马克思主义

三、判断分析题

- 1. 艺术的真实性,就是艺术作品反映社会生活所达到的正确程度。()
- 2. 意识形态决定艺术创作。()
- 3. 艺术反映生活的真实性,与艺术家认识生活的正确程度成正比。()
- 4. 鲜明独特的个性形象就是典型。()
- 5. 艺术表现是指艺术家在艺术创造中重在表达主体的情感和理想,以及对客观世界的思考和批判。()
- 6. 意境是指艺术形象和情境中呈现出的情景交融、虚实统一,能够蕴含和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界,它是主体情感与客体物象的有机统一。()
- 7. 典型是生活中众多生活原型的直接综合。()
- 8. 艺术中丑的形象不具备审美作用。()
- 9. 处于精神性意义较高层的意识形态,对于精神文化的某些反映多半是自发的、无意识的。()
- 10. 生活是艺术的唯一源泉。()

四、名词解释

1. 艺术 2. 艺术生产 3. 艺术典型 4. 形象性 5. 主体性 6. 审美性 7. 艺术形象 8. 艺术的真实 9. 意境 10. “客观精神说” 11. “主观精神说” 12. 艺术美

五、简答题

1. 比较艺术作品中典型与意境的异同。
2. 为什么审美情感在艺术创造中起到中介的作用?
3. 以史前洞穴壁画为例说明原始艺术是社会生活的反映。
4. 简述艺术情感的根本性质。
5. 怎样理解典型环境与典型人物的关系?
6. 谈谈你对艺术美与现实美关系的理解。(或:车尔尼雪夫斯基与黑格尔关于艺术美与现实美的主要观点是什么?他们是怎样论证的?试评论其长处与短处并谈谈你的理解。)
7. 简述艺术美和现实丑的关系。
8. 简述丑在艺术表现中的审美意义。
9. 艺术真实与科学真实在反映生活中有哪些区别?
10. 为什么艺术作品能积极能动地反映生活?
11. 简述情感在艺术中的地位和作用。
12. 为什么说生活是提供艺术创作的唯一源泉?(或:为什么说一切艺术都是社会生活的反映?)
13. 谈谈你对马克思“艺术生产”理论的认识。

六、论述题

1. 为什么说艺术是一种特殊的意识形态?
2. 谈谈艺术作品是如何实现再现与表现统一的?
3. 以优秀的艺术形象分析,典型人物是一个“熟悉的陌生人”。
4. 结合艺术作品分析艺术活动的基本特征。
5. 如何理解成功的艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式?
6. 结合自身的艺术实践经验来理解和认识艺术的基本特征。
7. 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?

参考答案

一、填空题

1. 马克思 2. 人类的生产劳动 3. 客观精神说 主观精神说 模仿说(再现说) 4. 艺术真实 5. 特殊性 必然性 6. 艺术形象 7. 客观 共性 8. 真 善 形式美 9. 典型人物 典型环境 10. 个性 共性 11. 风格即人 12. 齐白石

二、选择题

1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. B 9. A 10. C 11. A 12. C
13. A 14. D 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. D

三、判断分析题

1. × 解析:艺术的真实是艺术家通过艺术形象如实地再现客观世界、表现主观世界。

2. × 解析:意识形态在一定程度上对艺术创作产生影响,但艺术创作归根结底是由人类的生产劳动实践决定的。

3. × 解析:艺术反映生活的真实性是艺术家通过艺术形象如实地再现客观世界、表现主观世界的结果,艺术家认识生活的正确程度虽会对它产生影响,但不能用比例关系来衡量。

4. × 解析:艺术典型指的是艺术作品之中那些具有高度典型性的艺术形象体系,它是普遍性与特殊性、必然性与偶然性的统一。典型要求在个性中体现出共性,在特殊性中体现出普遍性,在偶然中体现出必然,在现象中体现出本质。

5. √

6. √

7. × 解析:艺术典型指的是艺术作品之中那些具有高度典型性的艺术形象体系,包括典型人物、典型环境等,其中,典型人物是艺术典型的主体,典型性格是典型人物的核心。它是普遍性与特殊性、必然性与偶然性的统一,它要求在个性中体现出共性,在特殊性中体现出普遍性,在偶然中体现出必然,在现象中体现出本质。

8. × 解析:丑在艺术表现中可以满足人们的特殊审美需要,获得特殊的审美感受;丑可以衬托美,从反面烘托和谐美与崇高;丑的形式可以蕴含美的内涵;丑在艺术表现中可以转化为美;适度的丑的形式表现可以生成独特的形式美感效应。

9. × 解析:处于精神性意义较高层的意识形态,它对于精神文化的某些反映

也是自觉的、有意识的。

10. ✓

四、名词解释

1. 艺术

艺术是一种社会意识形态,一种创造审美对象的精神生产。具体地说,它作为一种生产,是一种感性的、客观的、有目的的、对象化的实践;作为一种精神生产,它是再现与表现的统一,是一种社会意识形态,具有能动反映性和一定的意识形态性;作为一种特殊的精神生产,它以创造审美对象、满足人们的审美需要作为自己特有的目的。

2. 艺术生产

艺术生产是一种特殊的生产形态,即精神生产,具有生产的一般性质。但决定艺术生产本质的,并不是其物质生产性质,而是其精神生产性质。马克思明确提出“艺术生产”的概念,将“艺术”与“生产”联系起来考虑,这在美学史和艺术史上是一个前所未有的创举。马克思关于艺术生产的概念有两个层次的含义:一是艺术活动的生产实践性质;二是艺术活动是作为与物质生产相对应而存在的精神生产的一种特殊的方式。

3. 艺术典型

艺术典型指的是艺术作品之中那些具有高度典型性的艺术形象体系,包括典型人物、典型环境等,其中,典型人物是艺术典型的主体,典型性格是典型人物的核心。它是普遍性与特殊性、必然性与偶然性的统一,它要求在个性中体现出共性,在特殊性中体现出普遍性,在偶然中体现出必然,在现象中体现出本质。

4. 形象性

形象性是艺术的基本特征之一。哲学、社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界,文学、艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。各个具体艺术门类,它们所塑造的艺术形象可以具有各自不同的特点,如雕塑、绘画、电影、戏剧等门类的艺术形象,欣赏者可以通过感官直接感受到,而音乐、文学等门类的艺术形象,欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。但无论怎样,任何艺术都不能没有形象。艺术形象是客观与主观的统一,内容与形式的统一,个性与共性的统一。

5. 主体性

主体性是艺术的基本特征之一,艺术作为一种特殊的社会意识形态,艺术生产作为一种特殊的精神生产,决定了艺术必然具有主体性的特征。艺术要用形象来

反映社会生活,但这种反映绝不是单纯的“模仿”或“再现”,而是融入了创作主体乃至欣赏主体的思想情感,体现出十分鲜明的创造性和创新性。因而,主体性作为艺术的基本特征之一,体现在艺术生产活动的全过程:艺术创作、艺术作品、艺术欣赏均具有主体性的特点。

6. 审美性

审美性是艺术的基本特征之一。从艺术生产的角度来看,任何艺术作品都必须具有以下两个条件:其一,它必须是人类艺术生产的产品;其二,它必须具有审美价值,即审美性。正是这两点,使艺术品和其他一切非艺术品区分开来。艺术的审美性是人类审美意识的集中体现,是真、善、美的结晶,是内容美和形式美的统一。

7. 艺术形象

艺术形象是艺术家根据社会生活加以艺术概括所创造出来的蕴含情感的、具有审美价值的生动图画。艺术形象的内涵是:艺术形象是艺术家的创造、是社会生活的反映、是生动的图画而不是抽象的概念。

8. 艺术的真实

艺术的真实是艺术家通过艺术形象如实地再现客观世界,表现主观世界。其内涵包括:第一,艺术的真实是假定的真实,艺术中的形象是对客观事物的反映或再现,仅在视觉或听觉上感到它们的真实存在;第二,艺术的真实不仅是现象的真实,而且是本质的真实,通过对现象的真实反映达到对本质的把握;第三,艺术的真实不仅是再现的真实,而且是表现的真实。

9. 意境

意境是中国传统美学思想的重要范畴,在传统绘画中是作品通过时空境象的描绘,在情与景高度融会后所体现出来的艺术境界,现在多指艺术作品通过艺术形象或情境所呈现出的境界和情调。意境情景交融,虚实相生,能够蕴含和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界,并诱发和开拓人类的审美想象空间,是主体情感与客观物象的有机统一。

10. “客观精神说”

“客观精神说”是艺术史上关于艺术本质问题的主要观点之一,认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。古希腊哲学家柏拉图是较早对艺术的本质进行哲学探讨的学者。柏拉图认为,理性世界是第一性的,感性世界是第二性的,而艺术世界仅仅是第三性的。德国古典美学集大成者黑格尔,对艺术本质的认识同样建立在客观唯心主义哲学体系之上,认为美是理念的感性显现。中国南北朝的刘勰认为文是道的表现,道是文的本源。这样一来,“道”不仅是文艺的本质,而且是

文艺的内容,“文”仅仅是作为“道”的工具而已。显然,这种“文以载道”说同样把艺术的本质归结为某种客观精神。

11. “主观精神说”

“主观精神说”是艺术史上关于艺术本质问题的主要观点之一,认为艺术是“自我意识的表现”或“生命本体的冲动”。德国古典美学家康德认为,艺术纯粹是作家、艺术家们的天才创造物,这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系,不涉及任何目的。德国哲学家尼采更是将其推向极端。尼采认为,人的主观意志是世界上最万事万物的主宰,也是推动历史发展的根本动因。在我国古代的文艺理论批评史上,南北朝时期的文艺评论家把“情”、“志”归结为作家、艺术家个人的心灵和欲念的表现,根本否认文艺与社会现实的联系。宋代严羽的“妙悟”说和明代袁宏道的“性灵”说,也是把主观精神的表现和抒发当作艺术的本质特征。

12. 艺术美

艺术美是指经过艺术创造实践,把现实生活中的自然美加以概括和提炼,集中地表现在艺术作品中的美。艺术美是艺术创造的人类审美活动的结晶,是现实生活的典型概括,因此比现实生活中的美更集中、更典型。艺术美具有鲜明的形象性,不仅要反映社会和自然的美,而且要显示艺术家自我心灵的美。艺术美源于生活,但不等于生活,它是艺术家的独特创造,是具有一定社会内容的感情形象。

五、简答题

1. 比较艺术作品中典型与意境的异同。

答:(1)典型和意境都是艺术创作中的高层次形象,是艺术家的最高追求,也是最富于审美价值的艺术形象和境界。

(2)典型的艺术形象就是既具有鲜明独特的个性,又具有广泛深刻的共性,并达到了共性和个性完美结合的艺术形象,是高度完满的统一。而所谓艺术意境,是指艺术形象或情境中呈现出的情景交融、虚实统一,能够蕴含和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界。它是主体情感与客观形象的有机统一。“意”侧重于艺术家情志、理想的主观创造,是情与理的结合;“境”侧重于生活形象的客观反映,是形与神的统一。

(3)二者的共同之处主要体现在:①典型与意境同属于美学范畴。②典型与意境均具有丰富而深邃的内在意蕴。③在被欣赏接受时,典型与意境都能够产生较为强烈的情感冲击力和心灵震撼力,充分地调动起欣赏者的联想和想象,激发起欣赏者投入再创造的状态之中。

(4)典型与意境的区别主要在于:①典型与意境各自的含义不同。②典型与意

境在艺术作品中的侧重不同。典型以再现为主,注重写实,以人物塑造见长,比较直接地反映生活;意境则以表现为主,注重抒情,以情景交融的画面见长,对社会生活的反映比较间接。③典型与意境具有不同的特征。典型的特征主要体现特殊性与普遍性的统一;而意境的特征主要表现于情景交融,虚实相生,更能激发起人的美好联想。可以说典型的意义更多诉诸人的理性思考,而意境的价值更多引发人的情感联想,二者在审美效应上有一定的差别。

2. 为什么审美情感在艺术创造中起到中介的作用?

答:(1)情感是人对客观现实的一种特殊的心理反应,审美情感则是审美主体对客观审美对象是否符合自己的需要所做出的一种心理反应。审美情感是丰富多彩的,也是多层次、多类型的,同时具有很强的个性色彩。

(2)审美情感在艺术创造中起着十分重要的作用,不仅是引发艺术家创作冲动的重要因素,而且贯穿于艺术创造的全过程,是推动艺术创作的基本动力和中介。①艺术家是以情感为触媒,进行审美感知,激发审美想象的。②艺术家情感的性质和强烈的程度往往决定着作品的感情倾向、格调的高低。③艺术家的情感可以激活各种想象和联想的客体材料,使之生发出与主体相契合的情感因素,从而达到情景交融、物我合一的艺术境界。

(3)总之,由于审美情感的中介作用,艺术创造过程中的各个环节才会紧紧相扣,循序渐进,各种审美心理要素才会体现出相同的审美趋向,为创造艺术形象发挥作用。

3. 以史前洞穴壁画为例说明原始艺术是社会生活的反映。

答:(1)史前艺术表现了原始人的一种巫术行为,而巫术根源于原始的社会生活。史前艺术的目的就是巫术,是用幻想的方式征服自然,用人的力量征服自然。

(2)史前艺术反映了氏族社会的秩序。如女性石雕《奥林多夫的维纳斯》将女性的生殖特征突出出来,反映了当时的社会生活。这一方面表现了旧石器时代人类社会的母性崇拜的社会意识;另一方面,经济不发达的氏族社会人口的多少对氏族的强弱兴衰起很大的作用,因此也表现了原始人对生育的渴望。

(3)史前艺术表现了原始社会的审美趣味,而原始社会的审美趣味又根植于原始社会的劳动生产。原始社会的生产劳动主要是狩猎,狩猎的对象是动物,因此原始人多以动物为美。例如没有实用价值的兽牙、牛角成为猎人勇敢、力量与灵巧的象征,被原始人认为是美的。

4. 简述艺术情感的根本性质。

答:艺术情感是艺术家在艺术创造过程中所表现出来的情感倾向。

(1) 艺术情感是追求自由的感情。人类的情感从社会性上分为两类:追求自由的情感和扼杀自由的情感。追求自由是艺术情感的根本性质。

(2) 艺术情感是包含社会历史内容的个人情感:艺术情感既包含深刻社会历史内容的情感,又包含个人的独特的情感。

(3) 艺术情感是人们再度体验到的情感。理解感情是一个过程,人们要用冷静的理智去理解情感。

(4) 艺术情感是与思想融合为一的情感。认识与情感不可分割,思想支配和制约情感。艺术中情感与思想总是融合为一,不可分离。

(5) 艺术情感是超功利的审美情感。超功利的审美情感是不满足实际需要的情感,它是艺术表现的情感。

(6) 艺术情感是不可言传的情感。其根本原因在于情感和语言的“互不对应”性,具体表现在:艺术表现的情感是情感的具体状况,语言只能表达情感的概念;艺术表现的情感是个别的、特殊的情感,语言表达情感的共同的、一般的特征;描述情感的语言是贫乏的、粗糙的、简单的,情感的实际状况是具体的、丰富的、细腻的、复杂的。

5. 怎样理解典型环境与典型人物的关系?

答:典型环境与典型人物的关系十分密切,总的来说,二者是相辅相成,互相制约、缺一不可的。

(1) 典型人物必须生活在典型环境中,环境对人物性格的形成和发展具有决定性作用。人总是在一定的社会环境中生活,一个人的思想、行为、性格,无不同他所处的环境密切相关,可以说,环境是人性格形成的社会原因和根本条件。

(2) 典型人物的行动和性格发展又对典型环境的形成和发展产生巨大的影响。典型环境主要不是指自然环境,而是指以人为核心的人与人之间构成的社会环境。因此,典型人物往往成为典型环境的主要组成部分。

(3) 由上可见,典型人物同典型性格是相互依存,辩证统一的:环境不典型,人物很难充分典型;反之,人物不典型,环境也不可能具有充分典型性。当然,具体到一部作品,其中人物的典型程度同环境的典型程度未必都相平衡,厚此薄彼的情况也是常见的。

6. 谈谈你对艺术美与现实美关系的理解。(或:车尔尼雪夫斯基与黑格尔关于艺术美与现实美的主要观点是什么?他们是怎样论证的?试评论其长处与短处并谈谈你的理解。)

答:(1) 黑格尔认为艺术美高于现实美,艺术美是为了弥补生活的缺陷,这是唯