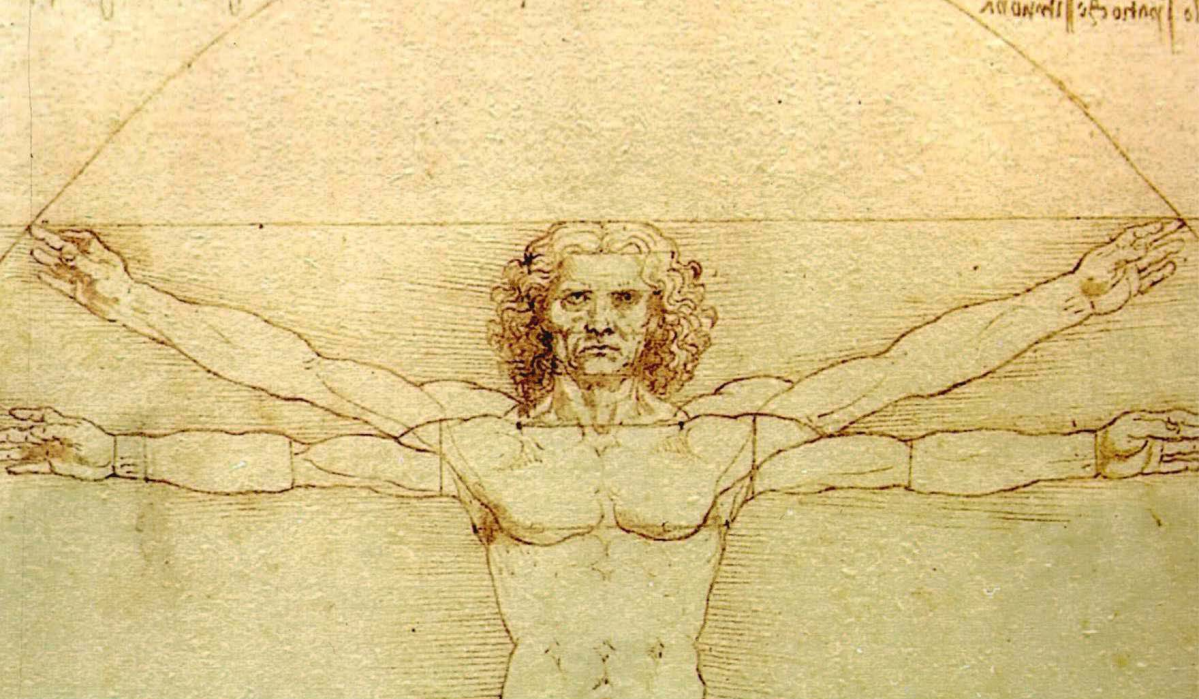

艺术概论

(白金版)

INTRODUCTION TO ARTS

组编 艺术硕士考试研究中心

主编 王树良 张玉花

《艺术硕士入学考试考点精编》

艺硕名师编写

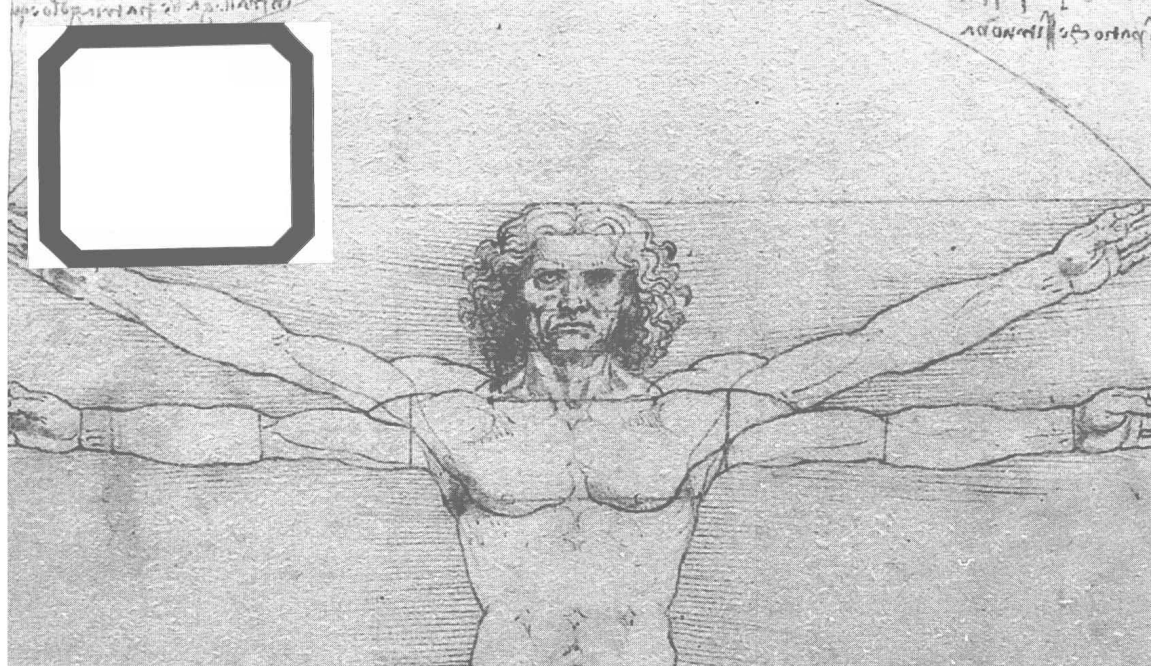
权威机构推荐

精解考试大纲

透析复习思路

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

艺术概论

(白金版)

INTRODUCTION TO ARTS

组编 艺术硕士考试研究中心

主编 王树良 张玉花

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论:白金版/王树良,张玉花主编.—2版—重庆:重庆大学出版社,2012.3

(艺术硕士入学考试考点精编)

ISBN 978-7-5624-6596-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第024411号

艺术硕士入学考试考点精编

艺术概论(白金版)

YISHU GAILUN

主编:王树良 张玉花

策划编辑:张菱芷

责任编辑:蹇佳 版式设计:张菱芷

责任校对:刘雯娜 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)88617183 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

重庆现代彩色书报印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:6.75 字数:137千

2012年3月第2版 2012年3月第2次印刷

ISBN 978-7-5624-6596-6 定价:28.00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 王树良 张玉花

副主编 安宝江 王树忠 马建强 李静一 金 晖
王术平 滕明堂 王志强 徐懿睿 陈晓华

编写人 王树良 张玉花 安宝江 王树忠 陈晓华
徐 萍 马建强 李静一 王术平 扈秀丽
滕明堂 王夏楠 周中工 王术庭 王 鹏
王建华 吕岩峰 李燕乾 温明超 徐懿睿
钟兆荣 唐 仲 郝瑞敏 王志强 金 晖
王 伟 郭小强 郭晓颜 赵健磊 谢 杰
王 鹏 丁晓飞 马 琳 梁大林 黄建军
董亮亮 孟胜兵 王明宇 杨 春 陈相道
程睿杰 谢明洋 赵希岗

本书编写对应配套书目

(全国招生院校指定考试命题参考书目)

《艺术学概论》(第三版), 彭吉象著, 北京大学出版社。

《艺术概论》, 王宏建主编, 文化艺术出版社。

《艺术学概论》, 杨琪著, 高等教育出版社。

《现代艺术学导论》, 陈池瑜著, 清华大学出版社。

《艺术学概论》, 孔笛主编, 齐鲁书社。

《艺术概论》, 邵亮编, 重庆大学出版社。

《美术考研史论辅导》, 覃兆翰编著, 广西美术出版社。

《美术概论》, 王宏建、袁宝林著, 高等教育出版社。

《艺术概论》, 田卫戈编著, 甘肃人民美术出版社。

《美学原理新编》, 杨辛、甘霖著, 北京大学出版社。

《艺术理论教程》, 张同道著, 北京师范大学出版社。

《艺术概论》, 文化部通编教材, 文化艺术出版社。

《美学概论》, 王朝闻主编, 人民出版社。

奋斗在追梦的路上

——来自一位成功考生的考前寄语

走在追梦的路上……我们选择了艺术硕士，走向一段崭新的旅程。这也许是个艰辛的过程，但是我们一定要坚持，执著追寻我们神圣的梦想。在这条路上，没有捷径，但一定会有尽头。

当我们彷徨困扰、紧张不安的时候，不必对自己的前景悲观，只需要再付出一些辛劳和努力、忍耐和等待。当你克服万难走过一段路程之后，回首前尘，你会发现，自己的每一份辛苦都让我们向成功多迈进一步。每走一步，都接近梦想一步。

人生几何，可以创造出多大的人生价值？决定人命运的因素，不是起点，不是机遇，而是始终如一的执著——很简单，但能做到的却很少。

请好好把握今天，把握了今天，也就把握了未来的日子。

编者的话

这是一套专为艺术考生考取硕士研究生、专业理论课考试获取高分而编写的考试备考用书。在编写思路，我们本着“一切为方便考生考取高分”的宗旨进行。

梳理重点必考知识点：摒除一般艺术类基础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最需要的地方；花最少的时间，得到最多的分数。

强化标注重点关键词：对考生容易混淆、忽视的地方作特别标注，重要考点用★标记；考点关键词用粗体字标注；核心要点用~~~~标出，让考生一眼就能发现考点、重点所在。对于这些标注处，考生要投入更多精力复习。

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。

多种作答拓宽解题思路：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，供考生训练变化，组合创新。

高质量辅导答疑系统：开设博客（MFA 学堂：<http://mfaxuetang.blog.163.com>）和专门邮箱（mfaxuetang@163.com），为读者提供优质的辅导课程和提问反馈系统。

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”。

王树良 张玉花

于清华大学照澜院

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 / 2
- ★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 / 3
 - 9. 客观精神说 / 4
- ★10. 柏拉图 / 4
 - 11. 《理想国》 / 5
- ★12. 黑格尔 / 5
 - 13. “文以明道”说 / 6
 - 14. 主观精神说 / 6
- ★15. 康德 / 6
- ★16. 《判断力批判》 / 7
 - 17. 尼采 / 7
 - 18. 妙悟 / 8
- ★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) / 9

- 22.异质同构 / 9
- 23.阿恩海姆 / 10
- 24.《艺术与视知觉》 / 10
- 25.精神分析学 / 10
- ★26.情感符号说 / 11
- 27.列夫·托尔斯泰 / 11
- ★28.有意味的形式 / 12
- ★29.“师造化”理论 / 12

·简答辑要·

- 1.简述艺术学概论的研究对象和学科性质。 / 13
- 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。 / 14
- 4.简述艺术活动的性质。 / 14
- ★5.简述艺术与社会生活的关系。 / 15
- ★6.为什么艺术作品能积极能动地反映生活? / 16
- 7.以史前洞穴壁画为例说明原始艺术是社会生活的反映。 / 17
- 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。 / 18
- ★10.为什么审美情感在艺术创造中起到中介的作用? / 19
- 11.美的本质与美感的本质的关系。 / 20
- 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。) / 20
- 13.简述艺术美和现实丑的关系。 / 21
- 14.简述丑在艺术表现中的审美意义。 / 22
- ★15.比较艺术作品中“典型”与“意境”的异同。 / 23
- 16.怎样理解典型环境与典型人物的关系? / 24
- ★17.艺术真实与科学真实在反映生活中有哪些区别? / 25
- ★18.谈谈你对“有意味的形式”的看法。 / 25

·论述专项·

- ★1.试论述艺术的基本特征。 / 27
- 2.为什么说艺术是一种特殊的意识形态? / 29

- 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。 / 30
- ★4.举例说明艺术形象的作用与特征。 / 32
- 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”。 / 34
- ★6.谈谈你对“艺术真实性”的理解。 / 35

二 艺术门类 / 38

·名词解释·

- 1.造型艺术 / 38
- 2.造型艺术的瞬间性 / 38
- 3.视觉艺术 / 39
- 4.绘画 / 39
- 5.油画 / 39
- 6.圆雕 / 39
- 7.摄影艺术 / 40
- 8.纪实主义摄影 / 40
- 9.书法 / 40
- 10.工艺美术 / 41
- 11.材美工巧 / 41
- 12.现代设计 / 41
- 13.实用艺术 / 42
- 14.包豪斯 / 42
- 15.工业设计 / 42
- 16.视觉设计 / 43
- 17.野兽主义艺术 / 43
- 18.古典主义音乐 / 43
- 19.浪漫主义音乐 / 43
- 20.新古典主义音乐 / 44
- 21.学堂乐歌 / 44
- 22.戏剧 / 44
- 23.戏剧的“三一律”模式 / 45
- 24.类型电影 / 45
- 25.蒙太奇 / 45

·简答辑要·

- ★1. 近现代艺术理论关于艺术分类的主要方法有几种? / 46
- 2. 建筑艺术的审美特性有哪些? / 46
- 3. 园林艺术的基本审美特征是什么? / 47
- 4. 实用工艺品的审美特性是什么? / 47
- 5. 现代设计或工业设计的范围大致包括哪些方面? / 48
- 6. 论述实用艺术的形式美与意味之间的关系。 / 48
- 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? / 49
- 8. 简述雕塑艺术的分类。 / 50
- 9. 简述摄影艺术独特的审美特征。 / 50
- 10. 中国书法艺术的基本技法和表现形式有哪些? / 51
- 11. 民歌的基本特征是什么, 有哪几种形式? / 51
- 12. 慢镜头的概念和作用是什么? / 52
- 13. 抒情诗与叙事诗的主要区别是什么? / 52
- 14. 诗歌在语言上的主要特征是什么? / 53
- 15. 小说的分类是怎样的? / 53
- 16. 文学作品中思想性和情感性二者的关系是怎样的? / 54
- 17. 文学作品中语言美的特点有哪些? / 54
- 18. 简述主要的美术门类。 / 55

·论述专项·

- 1. 建筑的主要艺术语言和表现手段有哪些? / 56
- 2. 论述中国古典园林的审美特征和文化特征。 / 57
- ★3. 如何看待中国传统戏曲的发展? / 58
- ★4. 论述电影与电视艺术的不同。 / 59

三 艺术发生(艺术起源)和发展 / 61

·名词解释·

- ★1. 模仿说 / 61
- ★2. 亚里士多德 / 62
- 3. 《诗学》 / 62
- 4. 狄德罗 / 63

- 5.车尔尼雪夫斯基 / 63
- ★6.游戏说 / 64
- ★7.席勒《美育书简》 / 64
- ★8.巫术说 / 65
- 9.《原始文化》 / 65
- 10.劳动说 / 66
- 11.普列汉诺夫《论艺术——没有地址的信》 / 66
- ★12.表现说 / 66
- 13.多元决定论 / 67
- 14.阿尔都塞 / 67
- 15.“准艺术” / 68
- 16.艺术发展的他律性 / 68
- 17.艺术发展的自律性 / 68
- 18.艺术革新 / 69
- 19.艺术文化学 / 69

·简答辑要·

- 1.简述艺术发生的历史过程。 / 70
- ★2.简述艺术起源的基本学说。 / 71
- 3.简述“模仿说”理论。 / 72
- 4.简述“游戏说”理论。 / 73
- 5.简述“巫术说”理论。 / 74
- 6.简述“劳动说”理论。 / 74
- 7.简述艺术发展规律的几种观点。 / 75
- 8.试论述艺术与道德的关系。 / 77
- ★9.简述艺术与哲学的关系。 / 78
- 10.简述西方现代哲学与西方现代派艺术的关系。 / 79
- ★11.试论述现代科学技术对艺术的影响。 / 81
- 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。 / 81
- 13.简述艺术在文化系统中的地位。 / 83

·论述专项·

- 1.为什么说生产劳动是艺术产生的根本动力? / 84
- ★2.如何理解政治对艺术的发展具有直接的、深刻的影响? / 86

★3.论述艺术与宗教的关系。 / 88

★4.论述对艺术发展规律的理解。 / 89

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? / 91

★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。 / 93

★7.如何辩证地理解艺术的民族性与世界性之间的关系? / 94

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。 / 95

四 艺术创作论 / 98

·名词解释·

1.艺术创作活动 / 98

★2.解衣般礴 / 98

3.意在笔先 / 99

4.“隐含的读者” / 99

5.意匠 / 99

6.艺术直觉 / 100

★7.艺术体验 / 100

★8.艺术构思 / 100

9.意向物化 / 101

★10.形象思维 / 101

11.艺术思维 / 101

12.无意识 / 101

★13.灵感 / 102

★14.艺术流派 / 102

15.西方现代派艺术 / 102

★16.艺术思潮 / 103

17.艺术创作方法 / 103

18.浪漫主义创作方法 / 103

19.自然主义 / 104

20.艺术心理定势 / 104

·简答辑要·

1.简述艺术家的含义及其特性。 / 105

2.艺术家的审美创造力主要表现在哪几个方面? / 105

- ★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。 / 106
- ★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?) / 107
- 5.艺术表现具有哪些特征? / 108
- ★6.简述艺术表现与艺术构思的关系。 / 109
- 7.什么是审美想象?简述审美想象的特征。 / 109
- ★8.谈谈你对郑板桥“眼中之竹”、“胸中之竹”和“手中之竹”的理解。 / 110
- 9.如何理解“外师造化,中得心源”? / 111
- ★10.论述形象思维及其特征。 / 111
- ★11.简述艺术创作中形象思维与抽象思维之间的关系。 / 112
- ★12.谈谈你对艺术创作中的“技”与“艺”关系的认识。 / 114
- 13.试述艺术流派形成需要具备的条件。 / 115
- 14.简述什么是艺术思潮及其与艺术流派的关系。 / 115
- 15.试论述现实主义创作方法。 / 116

·论述专项·

- ★1.联系实际论述艺术家应具备的修养和能力。 / 117
- ★2.结合自己的专业实践,谈谈你对艺术创作过程的认识。 / 119
- ★3.论述艺术家与社会生活的关系。 / 121
- ★4.如何理解中国传统艺术精神? / 122

五 艺术作品论 / 125

·名词解释·

- 1.艺术作品 / 125
- ★2.艺术作品的内容 / 125
- 3.题材 / 126
- 4.主题 / 126
- ★5.艺术作品的形式 / 127
- ★6.艺术语言 / 127
- ★7.风格 / 127
- 8.文如其人 / 127
- 9.风格即人 / 128
- 10.抽象 / 128

- 11.象征 / 128
- ★12.优美 / 129
- ★13.崇高 / 129
- 14.悲剧 / 129
- 15.格调 / 130
- 16.四品(四格) / 130
- 17.品位 / 131
- 18.意蕴 / 131
- ★19.意境 / 132
- 20.王国维 / 132

·简答辑要·

- ★1.如何理解艺术作品是再现与表现的统一? / 133
- ★2.简要说明艺术风格多样性形成的原因。 / 134
- 3.如何看待艺术作品的商品属性? / 135
- ★4.简述艺术作品题材与主题的关系。 / 136
- 5.什么是艺术作品的结构?它由哪些部分组成? / 137
- 6.艺术语言主要分为哪几种类型? / 137
- 7.艺术形象大致分为哪几种类型? / 138
- 8.简述艺术意境的审美特征。 / 139

·论述专项·

- ★1.试论述艺术作品的内容、形式及其关系。 / 139
- 2.简述艺术的民族风格和时代风格。 / 141
- ★3.如何认识艺术风格? / 142

六 艺术接受论 / 144

·名词解释·

- 1.艺术传播 / 144
- 2.艺术世界 / 144
- ★3.艺术鉴赏 / 145
- 4.审美期待 / 145

- 5.审美直觉 / 145
- 6.审美态度 / 146
- 7.审美效应 / 146
- ★8.移情 / 146
- ★9.共鸣 / 147
- ★10.艺术批评 / 147
 - 11.罗杰·弗赖 / 148
 - 12.美育 / 148
 - 13.蔡元培 / 148
 - 14.“寓教于乐” / 149
 - 15.艺术管理 / 149
 - 16.文化创意产业 / 149
 - 17.非物质文化遗产 / 150

·简答辑要·

- ★1.简述艺术欣赏的具体过程。 / 150
- ★2.简述艺术鉴赏中的主体性特征。 / 151
 - 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? / 152
 - 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? / 159
- ★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。 / 162
 - 15.简述18世纪德国著名美学家席勒的美育理论。 / 163

·论述专项·

- ★1.为什么说艺术鉴赏是一种审美的再创造活动? / 164
- ★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。 / 166

- 3.如何理解艺术接受与艺术本质的关系? / 167
- ★4.试述艺术鉴赏的主要特点。 / 168
- 5.在艺术鉴赏的流程中主要包括哪些审美心理活动? / 170
- ★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。
/ 172
- 7.解释接受美学中“期待视野”这一概念的含义。 / 173
- ★8.试述艺术批评与艺术鉴赏之间的联系与区别。 / 174
- ★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。 / 176

七 文艺理论综合 / 179

·名词解释·

- 1.苏格拉底 / 179
- ★2.《诗艺》(贺拉斯) / 179
- ★3.《论崇高》(朗吉努斯) / 180
- ★4.《拉奥孔》(莱辛) / 180
- 5.歌德 / 180
- 6.雨果 / 181
- 7.巴尔扎克 / 181
- ★8.《艺术哲学》(丹纳) / 181
- 9.别林斯基 / 182
- 10.科林伍德 / 182
- 11.《艺术的起源》(格罗塞) / 183
- ★12.康拉德·费德勒 / 184
- 13.贡布里希 / 184
- 14.媒介说 / 184
- 15.艺术数词 / 184
- 16.文化 / 185
- 17.视觉文化 / 185
- 18.阐释学 / 185
- ★19.图像学 / 185
- ★20.符号学 / 186
- 21.罗兰·巴特 / 186
- 22.温克尔曼 / 187