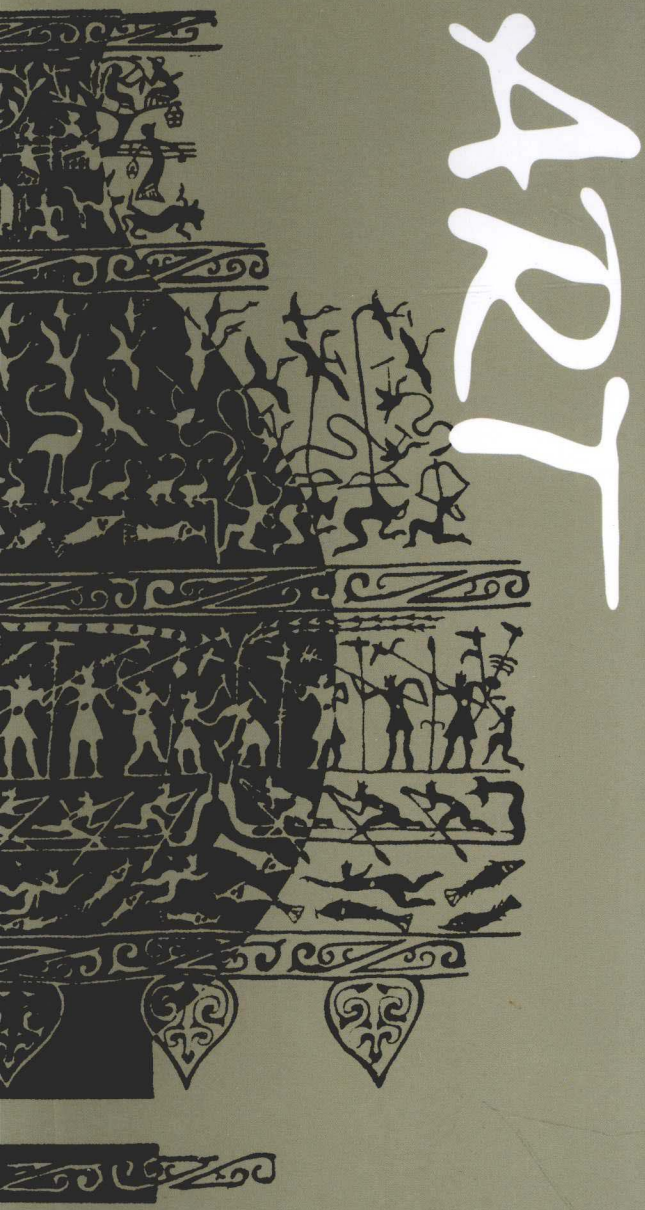

美术考研 史论辅导

覃兆翰 编著

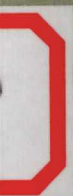
- ◎ 现代设计史
- ◎ 外国工艺美术史
- ◎ 中国工艺美术史
- ◎ 设计概论
- ◎ 外国美术史
- ◎ 中国美术史
- ◎ 美术概论
- ◎ 艺术概论

重点院校近年考题
美院名师核心题解
高效应试冲刺策略

广西美术出版社

美术考研史论辅导

覃兆翰 编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术考研史论辅导 / 覃兆翰编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5494-0497-1

I. ①美… II. ①覃… III. ①美术—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第057492号

美术考研史论辅导

编 著 覃兆翰

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

图书策划 杨 勇

责任编辑 杨 勇

装帧设计 陈 凌

责任校对 陈宇虹 刘燕萍

审 读 林柳源

特约编辑 陈 川

出版发行 广西美术出版社

(南宁市望园路9号 邮编 530022)

市场部电话: (0771) 5701356

传真: (0771) 5701355

印 刷 广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次 2012年7月第3版

印 次 2012年7月第1次印刷

开 本 787 mm × 1092 mm 1 / 16

印 张 20

书 号 ISBN 978-7-5494-0497-1/J · 1592

定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

全国考研之风日盛，美术专业也不例外。如今，大多数艺术院校在研究生入学考试中都设有美术史论或设计史论的科目。由于部分院校对这门科目的分数采用折算方式计入总成绩，造成部分考生以为这门科目分值低、不重要而有所忽视。实际上，绝大多数院校对这门科目都设有最低分数线，如果没有达到则视同专业不及格而丧失“入围”资格。例如：2006年中央美术学院将“美术史论成绩不低于50分”作为计划内录取原则。清华大学美术学院的复试资格要求满分150的基础理论不低于80分。根据编者的阅卷经验，发现理论考试的成绩总体偏低，产生这种现象除了认识上的误区外，还有部分客观原因。一是两门公共考试科目英语与政治，尤其英语的巨大压力，占据了美术考生几乎全部的时间与精力，无暇顾及理论课的复习；二是虽然多数考生曾在本科阶段学习过相关课程，但是由于这些课程往往开设在低年级，时间一长便还给了老师，只剩下些零星记忆；三是学校指定的相关参考书较多，考生朋友们不容易抓住重点，往往胡乱翻一通就匆忙上考场，结果可想而知。帮助美术考生（非理论专业）在短期内迅速有效地掌握美术（或设计）史论的基本知识从而轻松应付考试，正是本书的编写目的。

本书特为非理论专业的美术类考生量身定做，对美术理论专业的考生朋友们来说本书可能较浅显，但若是跨专业考生或者作为首轮复习的辅助参考书，本书亦是不错的选择。

目 录

学习导读	7
第一部分 艺术概论	9
第一章 艺术的本质特征	11
第二章 艺术门类论	29
第三章 艺术发生（即艺术起源）和发展	32
第四章 艺术创作论	38
第五章 艺术作品论	49
第六章 艺术接受论	61
第二部分 美术概论	69
第一章 中国艺术美学的相关范畴	71
第二章 西方艺术美学的相关范畴	72
第三部分 中国美术史	75
第一章 史前及先秦美术	77
第二章 秦汉美术	82
第三章 魏晋南北朝隋唐美术	86
第四章 五代宋元美术	100
第五章 明清美术	111
第六章 近现代美术	118
第四部分 外国美术史	123
第一章 原始及古代美术	125
第二章 中世纪欧洲美术	132
第三章 文艺复兴时期欧洲美术	135
第四章 17 世纪欧洲美术	145
第五章 18 世纪欧洲美术	153
第六章 19 世纪欧洲及美国美术	157
第七章 20 世纪现代美术	168
第五部分 设计概论	179
第一章 设计的研究范围	181
第二章 设计的类型	183
第三章 设计的原则	187

第四章	设计的商品属性	189
第五章	设计师	193
第六章	设计批评	196
第六部分	中国工艺美术史	203
第一章	原始石器工艺	205
第二章	青铜工艺	206
第三章	陶瓷工艺	216
第四章	明式家具	231
第五章	建筑艺术	234
第六章	其他工艺(漆器、金属工艺等)	237
第七部分	外国工艺美术史	243
第一章	古代埃及工艺美术	245
第二章	古代两河流域工艺美术	248
第三章	古代波斯工艺美术	250
第四章	古代希腊工艺美术	253
第五章	古代罗马工艺美术	255
第六章	伊斯兰工艺美术	257
第七章	欧洲中世纪工艺美术	261
第八章	文艺复兴时期工艺美术	265
第九章	巴洛克时期工艺美术	268
第十章	罗可可时期工艺美术	271
第十一章	新古典主义时期工艺美术	274
第十二章	近代工艺美术	277
第八部分	现代设计史	279
第一章	早期工业时期设计	281
第二章	成熟工业时期设计	292
第三章	后工业时期设计	313

学习导读

1. 本书的编写思路

本书的特点是专为考生设计，抓住考试重点、难点，简洁好记，应试性强，方便实用。招收艺术类研究生的各大院校在理论考试的科目与内容上有较大差异，本书尽量将其全部涵盖，共有八个部分，包括艺术概论、美术概论、设计概论、中国美术史、外国美术史、中国工艺美术史、外国工艺美术史和世界现代设计史。

请考生朋友们务必认真阅读所报考院校的招生简章与专业目录，仔细了解该校理论科目的考试范围与参考书目，然后根据情况从本书中选择适合的部分进行复习。

本书的每一篇都按章节分为基础知识与经典练习两部分。基础知识采取大纲式，力求清晰明了，重点概念和内容用粗体标出放至翻口，容易混淆的内容用表格展示，帮助考生朋友们迅速构建知识框架。经典练习既有各校历年真题，又有根据真题精心设计且涵盖重点与难点的练习题，方便考生朋友们及时检验和巩固知识。所有习题均配有参考答案，主观题配有答题要点。为了替考生朋友们减少经济压力，我们尽量精简内容以降低书价，因此本书中的图片采用黑白印刷，并且只收入最具代表性艺术家的最具代表性作品。

2. 复习方法与答题技巧

本书的基础知识部分呈现出若干大大小小的知识点，这是为方便大家的记忆，所以本书的知识是点状的，但大家在复习中应当采取“点”状记忆、“面”性理解、以点带面的方法。理论科目的考试题型有填空、选择、判断、名词解释、简答与论述等。概念记忆可以对付填空、选择、判断、名词解释，简答与论述常常是几个概念的联系、比较，或者是一个概念的举例、深入阐述，大家在答卷时，可根据具体情况，举例分析，或联系前后几个知识点作答。所以掌握基本知识点是复习的基础，进一步展开阐释、横向联系或结合实例则是获取高分的秘诀。

4. 二十天冲刺复习计划

英语与政治这两门公共课的全国统一考试，尤其是英语，往往是美术类考生的瓶颈，在考研复习时间的分配上，绝大部分理所应当给它们。不过，对理论科目的复习平日也应挤出小部分时间，因为完全依靠考前几天临时抱

佛脚强记抢记，往往很难有好的效果。理论科目实际上考的是一种在理解基础上的记忆能力，而记忆的关键在于反复。考试前三个月开始，按计划有条不紊地复习三轮，这样的时间安排是比较恰当的。如果你的时间相当紧张，那么我们制定了一个“二十天冲刺复习计划”供你参考。

这里需要再次提醒考生朋友们的是，不同院校或者同一所院校的不同专业，其理论考试的科目与内容都会有一定差异，因此首先要弄清自己所报考学校与专业的理论考试范围，然后再从本书中挑出相应部分进行学习，切忌盲从。

步骤	时间	内容	方 法	注意事项
第一轮	第1—第12天	每天学习1或2章	首先将基础知识通读一遍，然后做经典练习，接着核对答案，记忆答案要点。切记要将做错的试题与不容易记忆答案的试题画上記号。	这一轮学习非常重要，是打基础的阶段，注意按计划稳扎稳打，保证理解透彻，不要贪多求快。对前一天的内容，考生应作自我检查，对照书中的重点标记，默述相关内容。
第二轮	第13—第17天	复习3或4章	重做经典练习，并将填空题与选择题的正确答案直接填写到试题中，判断题则直接在试题上改错。注意要将第一轮中出错而此轮中做对的试题的记号擦去，并着重记忆名词解释、简答与论述题的答案要点。	进入复习巩固期，边复习边找出学习漏洞，查漏补缺。
第三轮	第18—第20天	每天复习5或6章	只看基础知识中的重难点内容和画了记号的试题，检验记忆情况，挑出你认为最难的6个内容在考前一晚再看一遍。	冲刺阶段，切忌焦躁，应当保证考前平稳心态。

第一部分 艺术概论

艺术概论的复习当以点带面,重要观点的代表人物是需要识记的小知识点,而对概念、基础理论的复习则需要在识记基本答题框架的基础上进行理解,这部分内容的考查相当灵活,有较大的自主发挥空间。

第一章 艺术的本质特征

复习提示

这一部分内容知识含量最大,考点较多,大家切忌急躁,一个一个问题解决。首先,我们要解决一个问题——怎样理解艺术的本质。关于这个问题在不同的教科书中有不同的写法,但把繁杂细碎的知识点梳理清晰,考查的核心是基本相同的。

在西方艺术理论发展史中,对艺术本质的理论探讨,往往是建立在一定的哲学背景基础之上,这些理论在其设定的逻辑框架之内有相当深刻的见地,从某一个角度或层面揭示了艺术的本质,但也存在着偏颇之处。按照从不同哲学背景对艺术本质的研究,主要分为主观唯心主义、客观唯心主义、朴素唯物主义、形式主义等学说。

一、西方代表性的艺术本质观要点分析

中外艺术史、思想史上,众多的思想家、理论家、艺术家都对艺术的本质这一问题做过探索,留给我们大量的思想理论成果,在众多学说之中,影响比较大的也是常常出现在考卷中的有下面几种:

(一) 主观唯心主义

从主体考察解释艺术。在艺术作品和艺术家的相互关系中,突出强调艺术家的主体决定性作用,认为艺术作品在本质上是艺术家主体生命意志的表达和外化,甚至认为艺术是艺术家个人主观意识的产物,艺术创作是纯主观意识活动,同社会现实无关。

主要代表:克罗齐(意大利)——直觉论

理论核心:“艺术是幻象或直觉。”

理式说

意大利哲学家克罗齐从其主观唯心主义哲学思想体系和方法论出发,主张“艺术是幻想或直觉”“直觉只能来自情感,基于情感”,是一种心灵活动。克罗齐强调精神是唯一的实在,认为历史是精神发展的过程,直觉是认识的唯一源泉,否认人能凭借感觉、理性和实践活动去认识世界。历史影响:德国表现主义就是从他们的方法出发,强调艺术的“自我表现”。(图1)

历史评价:直觉论只是主张艺术是“自我”的表现,否定了艺术与现实社会的关系。

(二) 客观唯心主义

认为先于自然界存在的某种精神是世界的本质。艺术的根源就在于这种先于自然界而存在的“理念”,或绝对精神。

主要代表:

1. 柏拉图(古希腊)——理式说

柏拉图从理式论出发,解释了文艺与现实的关系,理式世界为第一性的,画家的模仿在本质上和真理隔着三层,是“影子的影子”“摹本的摹本”。

历史评价:其客观唯心主义哲学在理论上的谬误是明显的。但是柏拉图在对艺术本质的认识中,力图从具体艺术作品中找出深刻的普遍性来,这在西方美学史上迈出了具有重大意义的一步。

2. 黑格尔(德国)

理论核心:“美是理念的感性显现。”

德国古典主义哲学家黑格尔认为“艺术的最终源泉在于理念”,“艺术的任务在于用感性来表现理念,以供直接关照……因为艺术表现的价值和意义在于理念和形象两方面的协调统一。”也就是说,优秀的艺术是以理念为内容、以感性显现为形式的辩证统一。

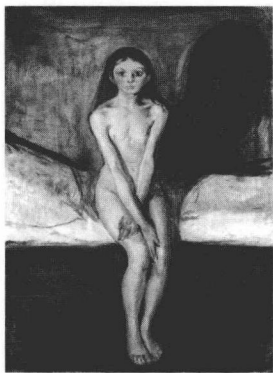

图1 蒙克《青春期》

图2 《掷铁饼者》古希腊雕塑

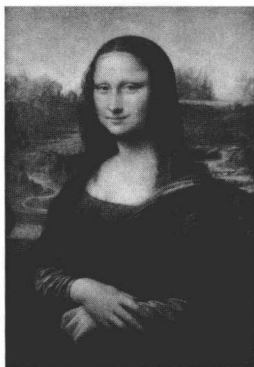

图3 达·芬奇《蒙娜丽莎》

历史评价：将艺术的最终根源归于一种超自然的精神力量，所谓理念不过是主观观念的外化，所以考察艺术的方法依然是唯心主义的，但黑格尔强调艺术的内容与精神的统一，这是具有进步意义的。

（三）朴素唯物主义

认为存在决定意识，意识是存在的反映。在艺术哲学上表现为承认艺术是现实的反映。

主要代表：

1. 亚里士多德（古希腊）——模仿说

模仿说

理论核心肯定现实世界真实存在，模仿现实世界的艺术也是真实的。（图2）他抛弃了柏拉图的直观甚至神秘的哲学思想，重视实在的科学研究式的方法论。这个原则反映到艺术观上，也就形成了亚里士多德关于文艺与现实关系的朴素唯物主义看法。亚里士多德首先肯定了现实世界的真实存在，因此模仿现实世界的艺术也是真实的，而且是更高的真实。他强调艺术所“模仿”的不是现实世界的外形或形象，“不在于描述所发生的事，而在于描述可能发生的事，即按照可能律或必然律可能发生的事”。也就是说，艺术的模仿在于体现内在的规律性，体现普遍的真理。与此同时，亚里士多德肯定艺术的模仿就是一种艺术的创造，艺术表现的事物比生活中原来的事物更理想、更美。

历史评价：亚里士多德从艺术与现实的关系来考察艺术，认为艺术模仿的对象就是真实的现实世界，正确认识艺术与现实的关系，属于朴素唯物主义的观点。我们必须看到尽管亚里士多德的模仿论并不等同于复制自然，但他是从西方传统的认知哲学出发，重在主体对客体的认识、再现，这样的哲学倾向决定了其理论的理性色彩，这对后来西方美学思想特别是艺术实践所产生的影响是巨大深远的。

历史影响：模仿说在西方统治两千年，直接促成了西方写实性的艺术传统。在19世纪末开始遭受理论抨击，在20世纪的艺术实践中已彻底颠覆了模仿论的统治地位。

2. 达·芬奇（意大利）：模仿说（或镜子论）认为自然是艺术的源泉。（图3）

3. 别林斯基（俄国）：再现说。“艺术是现实的复制，从而，艺术的任务不是修改，不是美化生活，而是显示生活实际存在的科学。”

4. 车尔尼雪夫斯基（俄国）：“艺术的第一目的是再现现实。”

（四）形式主义

形式主义的艺术研究是一种具体学科方法论，早在公元前6世纪，古希腊

“黄金分割”比例

艺术是“有意味的形式”

的毕达哥拉斯学派就有阐述,但20世纪重新兴起的形式主义美学将这一思想推向了一个新的现代形态的阶段。

主要代表:

1. 毕达哥拉斯学派(古希腊):提出球形是最美的图形。

发现“黄金分割”比例(即 $1.618:1$ 或 $1:0.618$),这一比例广泛运用于造型艺术中,具有美学价值,尤其在工业设计的长宽比例(如书籍开本)设计中易引发美感。

2. 荷拉斯《美的分析》,提出了美的规则:“适应、多变、统一、单纯、复杂和尺寸。”

3. (20世纪英国艺术批评家)克利夫·贝尔:艺术是“有意味的形式”。

贝尔论述了艺术作品的基本性质,他认为这种性质就是“有意味的形式”。贝尔在众多的视觉艺术品中,诸如圣·索菲娅像、夏特乐教堂的玻璃花窗、墨西哥的雕刻、波斯的地毯、中国的陶瓷、乔托的壁画以及普桑、弗朗西斯卡和塞尚的杰作中进行比较,得出他的结论:“在它们之中,共同的性质是什么?只一个可能的回答——有意味的形式(Significant form)。”贝尔所谓有意味的形式,指的是在作品中,以一种独特的方式组合起来的线条和色彩,以及其相互关系和相互组合,这些令人心动的种种排列与组合能够激起我们的审美情感,给人以审美享受。

贝尔的理论直接为塞尚(图4)以来的现代主义创作者提供了理论依据,推动了现代主义艺术的发展,在美学上的影响是极其深远的。细加推敲不难发现其循环论证的毛病,但是它在破除传统美学中机械的形式——内容二分法,开展情感与形式之间对应关系的研究,揭示艺术作品的独立性等方面打开了新的思路。

图4 塞尚《静物》

图5 荆浩(五代)《匡庐图》

历史影响：贝尔的理论为后印象主义以来的现代抽象艺术的发展提供了理论基础。

二、中国代表性的艺术本质观要点分析

在中国传统艺术理论中，对于艺术本质的研究一般散见于各类画论、书论、文论，并没有形成严谨的理论体系，但是这些语录式的对于艺术本质的探讨，虽然简约，但高度概括。它们与中国传统美学强调美与善的统一，强调艺术的表现、抒情、言志是相一致的。我们加以归纳，主要有“文以明道”说、“性灵”说、“师造化”说等理论。

（一）文以明道说

文以明道说

文以明道说在战国时代的荀子那里初见端倪，他主张一切言辞必须契合道，一切言辞必须阐明道。

代表人物：（南北朝）刘勰在《文心雕龙》谈到：“道沿圣以垂文，圣因文而明道。”认为道是依靠文来阐发的。刘勰的观点已初步涉及文以明道的问题。宋代理学家将文、道关系推向了极端，共同趋向重道轻文的旨趣。周敦颐在《通书·文辞》中说：“文所以载道也。”将文视为道的传声筒。朱熹说：“道者，文之根本；文者，道之枝叶。”将文与道的关系看作本末主从的关系。

（二）性灵说

所谓性灵是指人性中自然本真的东西，性灵说不是强调文艺的厚人伦、美教化的功利作用，而是强调抒写个体心灵情性。在中国诗论中最早提出这种观点的可上溯至钟嵘，他在《诗品序》中所讲的“感荡心灵”“吟咏情性”可视为这一理论的萌芽。真正作为一种学说是由明代公安派领袖袁宏道建立起来。

（三）“师造化”理论

中国美学史上，也有强调艺术与现实关系、带有“模仿说”色彩的美学观和艺术观，“师造化”理论就是一个代表。它明确现实是艺术的根源，强调艺术家应当师法自然。这在中国绘画美学史上，也是前后相承的一条思想脉络。

隋朝 姚最《续画品》：“心师造化”

唐朝 张璪：“外师造化，中得心源”

五代 荆浩《笔法记》：“度物象而取其真”（图5）

明朝 王履《华山图序》：“吾师心，心师目，目师华山。”

外师造化，中得心源

但是，我们必须看到，“师造化”理论在坚持艺术与现实关系的唯物论基础上，并不否认“心”的作用，不排除主观情感意志的融入。它从本质上讲不是再

现模仿,而是更重视主体的抒情与表现,是主体与客体、再现与表现的高度统一。

三、艺术理论的科学研究方法

以马克思主义哲学方法为指导,坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和原则,从实际出发,客观地、历史地、多角度地、多层面地作综合、整体的研究。对艺术问题要从人与社会实践、历史与现实、生活与创作、物质与精神、主体与客体、情感与理性、形式与内容等多方面考察,从而使得科学地研究各种艺术现象、探索总结艺术的客观规律成为可能。

四、艺术的特征

艺术的本质与特征二者密不可分,本质是特征的内在规律,特征是本质的外在表现。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,决定了艺术具有形象性、审美性、情感性等基本特征。这些基本特征也是艺术显著区别于人类其他文化形态(如哲学、宗教、科学、道德)的重要标志。

(一) 形象性——艺术用形象来反映世界

1. 艺术形象的作用和特征

形象性是艺术的基本特征,一切文学艺术作品都具有形象性。艺术形象是文学艺术反映生活的特殊形式,是艺术区别于其他社会意识形态的基本特征。哲学、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、生动感人的艺术形式来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。例如理论论文与文艺作品的区别,同是民主革命时期的中国农村社会生活的反应,毛泽东的《中国农村各阶级的分析》和《湖南农民运动考察报告》等理论著作,就同歌剧《白毛女》、古元的木刻《烧毁地契》、王式廓的素描《血衣》等文艺作品,在认识世界的方式、反映生活的形式上完全不同。

总之,形象性是艺术最基本的艺术特征,没有形象就没有艺术。艺术形象

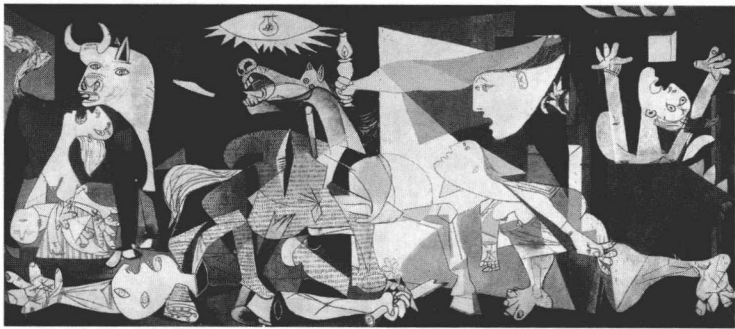

图6 毕加索《格尔尼卡》