

时代云图
SHI DAI YUN TU

koolearn
新东方在线

■ 艺术考研丛书

艺术概论 真题汇编

ART CONSPECTUS

新东方在线全国硕士研究生考试研究中心 主编

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

■ 艺术考研丛书

艺术概论 真题汇编

新东方在线全国硕士研究生考试研究中心 主编

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论真题汇编 / 新东方在线全国硕士研究生考试研究中心主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2018.6

(艺术考研丛书)

ISBN 978 - 7 - 5682 - 5873 - 9

I. ①艺… II. ①新… III. ①艺术理论—研究生—入学考试—习题集 IV. ①J0-44
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 146058 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 天津旭丰源印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 7

字 数 / 174 千字

版 次 / 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价 / 25.00 元

责任编辑 / 陈莉华

文案编辑 / 陈莉华

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前言

目前,美术学研究生入学考试的理论科目一般是两门学科:一门是史论类,多以中西方美术史为主;另一门是理论类,例如,艺术概论、艺术学概论、美术概论、美学概论,等等。对于考生来说,理论类的东西是不容易理解的,就算绞尽脑汁背了书面化的语言、晦涩难懂的理论,一旦命题方式发生变化,面对新的考题也会无从下手。因此,建议考生在学习艺术概论之前对中外美术史有所了解。目前,市面上艺术概论的相关书籍在涉及理论性文字的时候,会加上实例来论证,以便考生可以更好地理解理论性知识。同时,考生可以运用记忆关键点的方法来记忆知识点,例如,对理论的核心内容、理论提出的目的及影响等关键点进行记忆。考生学习艺术概论时要下一定的功夫,当考生掌握了基本的知识结构以后,就会觉得艺术概论比美术史论简单得多,也较容易提高成绩。本书以各大高校历年真题为主,同时串连每个章节的知识点,让考生可以多方面了解艺术概论的考试概况,从而更加全面地复习。

本书内容分为三编:上编为艺术总论,从艺术的本质、艺术的特征、艺术的起源与发展和艺术的社会功能着手,列出章节重点,结合各大高校历年真题的答题角度与答题技巧分析知识点。中编为艺术分类,把艺术分为五大类,并且总结了各类艺术之间的关系,每一类艺术中都结合了中外经典的例子对真题进行分析。除美术学专业的同学外,其他学科的考生在复习时也可以将知识点一网打尽。下编是艺术系统,这一编是考查的重点内容,每一章都是重要考点,主要包括艺术创作、艺术作品、艺术接受等。在这编中列举了大量真题,让考生从多角度熟悉知识点,了解不同的出题方式。考生需要注意每章节后面添加的其他真题部分,这些真题的答题角度是可以变化的,答题时可以结合其他章节的知识点进行作答。本书的内容布局,主要参考彭吉象编写的《艺术学概论》一书,但在具体知识点的解答中也结合了其他书的内容,从而完善本书的内容,因此考生复习其他版本《艺术学概论》的时候也可以使用本书。编写本书的目的是让考生在紧张的备考中得到最大的帮助。建议考生在使用本书时搭配新东方艺术概论相关的视频课程进行学习,以提高复习效率。

本书使用说明

在备考的过程中，有个别同学会盲目地记忆知识点，而且不结合真题复习，甚至上考场拿到档案袋时都不知道基本的考题形式，这无疑是浪费了一年的时间。真题的重要性对于考生来说不言而喻。同样的知识点，有组织的答案与只是将知识点简单地罗列在卷面上，得分高低一目了然。下面给大家简要地介绍一些答题的注意事项。

试卷一般分为两部分：一部分是客观题，分值较小；另一部分为主观题，分值较大。有些学校的150分的试卷上可能就有两道主观论述题，最少也有一道，这种情况很常见。客观题常见题型有：选择题、填空题、判断题、连线题、名词解释，等等。这种题目考查的是考生对具体知识点背诵与记忆的程度，不需要考生主观发挥，简单地说，会就是会，不会就是不会。除了选择题同学们可能蒙对答案外，对于其他题型，很难在不会的情况下做出正确答案。甚至一些会的题目，在紧张的情况下还是会答错。客观题唯一的复习方法就是记忆背诵，没有捷径，但客观题分值一般较少，一道题目的分值为1~5分，所以在考场上有一两道题目不确定正确答案也不用慌张。名词解释比较特殊，一般分值在5~10分，答题时要注意关键点的掌握，因为老师们判卷时是按点给分的，所以在200字左右的答案中一定要只答重点。主观题则是我们答题的重点，近年来这类题目的比重越来越大，而且不再只是简单地要求考生复述知识点，还要求考生写出自己的观点看法，或者结合具体作品实例去分析。这样一来难度就增加了，尤其是根据一段名人名言或者一段记载来分析艺术概论的知识点，更让不少考生叫苦不迭。因此我们需要简要地分析不同的主观题题型的作答方法。在具体题型分析前先来看下答题思路。

简答题答题思路：简答题的字数要求在300~500字，根据分值自己调整段落，最好分成两段或三段解答。答题时首先要认真分析题干，如果书中总结好的概念在考场上不能熟练地写出，那么第一段可以做简要的解释，第二段按照要求答出相应知识点，并结合例子分析，最后总结可以不写。对知识点不熟悉的情况下，自己要根据已掌握的知识点进行推敲分析。

论述题答题思路：论述题分值一般较大，甚至有些真题中一道论述题就占150分。但普遍来看，论述题的分值基本在40~60分，字数要求在800~1000字，可以自行调整字数。在答题前一定要先在草稿纸上写出大概的答题框架，再在卷面上答题。答题时要注意逻辑层次，以小论文的形式最好，可以不写摘要或关键字，因为主要还是考查考生

对知识点的掌握和运用程度，同时可以运用案例来论证自己的观点。注意字迹工整，段落划分合理，必要时可采用小标题的形式。

主观题常见的类型分析：

类型一：直接以书中的小标题的形式命题

例如：

例题（1）简述艺术作品意蕴的四个层次。（浙江师范大学 2012）

这类题目直接来源于书本中具体的知识点，但出题频率较低。这类题目要求同学们对章节划分非常熟悉，不要背了很久还不知道这个知识点属于哪个章节。答题时按照书本上原有知识点解答即可。简答题的分值一般在 15~20 分，字数控制在 300~500 字即可，不需要写太多，也不要像名词解释一样只写一段，要注意段落的划分。如果题目中四个层次有一到两个记不清楚，那么可以根据已知的层次推测未知的层次，这在具体的课程中我们会介绍到。总之，这类题目基本上属于送分题，只要表述清晰正确、字迹工整就可以拿到满分。

类型二：影响类、作用类、关系类、区别类、特征类的命题

例如：

例题（2）简述政治对艺术的影响。（中国传媒大学 2011）

例题（3）举例说明艺术形象的作用及特征。（清华大学 2004）

例题（4）怎样理解艺术发展同社会经济发展的不平衡关系？（福建师范大学 2012）

例题（5）从艺术与社会的关系这一特定角度，讨论古典艺术和现代主义艺术之间的根本区别。（中央美术学院 2008）

这几类题目是试题中常见的题目。通过上面几道真题可以知道，论述题的出题角度更广，一道论述题可能是两到三个简答题考查的知识点的结合。首先，我们先从简单的出题形式讲，例如，类型二的前三道简答题，问的知识点比较单一，都是教材中固有的知识点，只要认真记忆就可以答出来，甚至一些影响、作用、关系、区别、特征的知识点是可以相互套用的。

此外，有几点需要注意：例题（3）除了答出艺术形象的作用及特征外，还要注意结合实例分析，如果答题时没有或者忘记结合实例，可能就只能得到一半的分数；例题（4）加上了怎样理解这个问题，这是答题时需要注意的点，不能忽略。答题时含关键信息点的句子要写在段落前面，比如，二者的关系是制约还是促进，特征是哪几个。这样答题时自己的思路也会清晰得多，就算考场上把有些具体的内容忘记了，也可以根据段首的关键信息合理地展开；例题（5）问题的内容一定要看清，建议考生拿到试卷后不要直接答题，在对题目进行分析并完全明白题目的要求后再进行作答，这样做耗时不会太久，同时也能保证不跑题。这道题目的第一个要求是“从艺术与社会的关系这一特定角度”，第二个要求是“古典艺术和现代主义艺术之间的根本区别”（注意：问的是谁和谁的什么关系、区别还是联系）。中央美术学院这道题目结合了艺术概论与史论的知识，这种问题形式很常

见，考生不要觉得艺术概论就只考查理论。建议大家在学习艺术概论前，要对史论有一定的掌握。答题时，第一段可以先简述一下艺术与社会的关系，不需要论述太多，重点放在论述二者的区别。第二段可答出古典主义艺术和现代主义艺术是什么。第三段就结合艺术与社会关系的知识点，来分析二者的区别。最后写上三到四句的总结即可。这个模式并不是适合所有的同学，同学们在答题时可根据自己的情况作答，注意要条理清晰，有据可依，不要胡编乱造。阅卷老师很可能是你以后的导师，考生一定要注意答题的度，知之为知之，不知为不知。论述题要求较高，除了要注意基本逻辑外，还要注意字数的掌握，如果有字数要求，按要求答即可。如果没有，可按照分值答题。分值在40~60分之间，字数在800~1 000字之间；分数大于60分，字数不能少于1 000字。字数虽不是硬性要求，但是文科考试还是和字数有一定关系的，然而，也不排除个别考生能用较少的字数写出完美的答案。

类型三：观点分析类命题

例如：

例题（6）席勒：“只有当人充分是人的时候，他才游戏；只有等人游戏的时候，他才完全是人。”谈谈你对这句话的理解。（北京师范大学2012）

例题（7）有人说：“越是民族的，越是世界的。”也有人说：“越是西方的，越是世界的。”就此谈谈你的看法。（中国传媒大学2010）

观点分析题，主要的考查方式是通过引用一些观点来谈自己的看法。答题时，首先要理解这个观点，然后在草稿纸上组织语言进行解释。建议大家在答论述题的时候最好在草稿纸上大概地写出行文结构、关键词，避免写到一半跑偏。第一段要对材料所给观点进行分析，以及你对这个观点的看法，是赞同还是不赞同。注意要用辩证的眼光看待，不要偏激，要有理有据。第二段就可以结合书本知识对你的观点进行展开。常见答题模式如下：

1. 我对这个观点是赞同的，赞同在哪，举例论证，但是这个观点并不是绝对的，哪里你不认同或者有局限，举例论证。最后一段写总结，总结这个观点如何，但仍有一定的片面性。如果这个观点你完全认可，后面可以提出使之更好的建议或者只写你认可的方面。2. 我对这个观点不赞同，不赞同在哪，举例论证，但是这个观点在某些方面仍有可取之处，反映出怎样的问题。最后一段，总结这个观点怎样，但还有值得我们深思的地方。答题时观点不要过分偏激，过分绝对，注意要写结束语。

主观题的形式变化较多，上文所举的两个例子只是常见的形式。个别的学校会考写作题，或分析书籍之类的题目，后者与观点题的答题方式一致，分析这本书中的主要观点、成就和影响。除此之外，其余的题目一般就是对几个知识的综合考查，只要认真分析都可以在书中找到相应的答题要点。对于本书中每个章节的真题，希望同学们都能够认真对待，在记忆知识点的同时了解该知识点的考查方式。

祝大家有良好的备考状态，考研成功！

目 录

上 编 艺术总论	1
第一章 艺术的本质	2
第二章 艺术的特征	13
第三章 艺术的起源与发展	17
第四章 艺术的社会功能	30
中 编 艺术分类	35
第一章 实用艺术	37
第二章 造型艺术	40
第三章 表情艺术	44
第四章 综合艺术	48
第五章 语言艺术	51
第六章 各门类艺术之间的关系	53
下 编 艺术系统	55
第一章 创作主体——艺术家	57
第二章 艺术创作过程及艺术创作心理	61
第三章 艺术作品	77
第四章 艺术接受	89

上 编

艺术总论

- 第一章 艺术的本质
- 第二章 艺术的特征
- 第三章 艺术的起源与发展
- 第四章 艺术的社会功能

第一章

艺术的本质

复习提示

本章主要讲述了什么是艺术，艺术具有哪些基本性质。并从艺术的社会本质、认识本质和审美本质等多个角度进行论述。

考查方式

本章为二级考点，复习时需认真记忆。本章考点以名词解释、简答题为主，论述题较少。答客观题时，可根据考查内容结合中外美术史论中的内容展开作答。

重点考点

1. 关于艺术本质的几种主要看法。
2. 艺术与经济、社会、政治、宗教的关系（艺术的社会本质）。
3. 艺术生产。
4. 艺术的审美本质、认识本质。

历年考研真题

◆ 填空题

1. “有意味的形式”这一著名审美概念是由英国艺术理论家 _____ 在他的《艺术》一书中提出的。“异质同构”作为 _____ 心理学的核心概念，是由美国现代心理学家 _____ 提出的。（首都师范大学 2009）

2. 德国古典主义哲学家黑格尔提出“美是理念的 _____ 显现”；同样提出美的理念说的古希腊哲学家 _____ 认为“理念”是美术的最终根源，一切现实的事物都是对理念的模仿。（首都师范大学 2009）

3. 美学上“情感符号说”的代表人物是 _____ 国的 _____，代表作品是《情感与形式》。（中央美术学院 2003）

4. “大音希声，大象无形”是中国古代思想家 _____ 说的。(中央美术学院 2008)
5. “澄怀观道”是中国古代美学家 _____ 说的。(中央美术学院 2009)
6. 马克思在 _____ 一书中提出了将“艺术”和“生产”联系起来。(中央美术学院 2000)
7. 王国维在 _____ 中提出了境界说。(浙江农林大学 2012)
8. _____ 是美学家贺拉斯的美学著作。(中央美术学院 2010)
9. 作为社会意识形态的美术，是建立在一定 _____ 基础之上的上层建筑。(中央美术学院 2006)

(答案: 1. 克莱夫·贝尔, 格式塔, 鲁道夫·阿恩海姆; 2. 感性, 柏拉图; 3. 美, 苏珊·朗格; 4. 老子; 5. 宗炳; 6. 《1844 年经济学哲学手稿》; 7. 《人间词话》; 8. 《诗艺》; 9. 经济。)

❖ 名词解释

1. 柏拉图的理念说。(首都师范大学 2011)

解析 观点学说类题目考生直接记忆即可, 背诵时需注意人物、时期、学说要点、主张、影响、评价、师承等方面。

答案要点

代表人物	古希腊哲学家柏拉图
学说要点	柏拉图认为现实是艺术的直接根源, 而“理式”是艺术的最终根源, 一切现实事物都是模仿“理式”的, 而艺术又是模仿现实事物的, 艺术只能算作“摹本的摹本”“影子的影子”。艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现
评价	柏拉图的理论属于客观唯心主义。柏拉图较早对艺术的本质进行了哲学探讨, 同时他力图从具体的艺术作品中找到深刻的普遍性
影响	亚里士多德扬弃了柏拉图“理式”的客观唯心主义观点, 肯定了现实世界的真实性, 认为艺术实际上是模仿, 这种模仿就是艺术创造

2. 艺术美。(中国传媒大学 2009; 中央美术学院 2017)

解析 名词解释, 考生要先解释是什么(注意书面化用语), 然后说明特征或结合中外美术史举例说明, 最后写作用、意义或影响。不要求把这些点全部写上, 注意答题字数为 100~200 字。

答案要点

是什么 (定义)	艺术美是指艺术作品的美, 是由创作主体按照美的规律, 并为了美的目的而创造出来的事物的美
特征	艺术美是人类审美意识的集中体现; 艺术美之所以高于现实美, 是因为艺术通过创造性劳动在艺术作品中凝聚现实生活中的真、善、美; 艺术美是内容美和形式美的统一

续表

作用	艺术既能根据美的现实创造艺术美,也能根据丑的现实反映现实的丑,并通过审美创造使现实的丑转化为艺术美,对丑的剖析和否定就是对美的肯定
举例	罗丹的《欧米艾尔》(又名《老妓》)

3. 艺术生产。(中央美术学院 2003; 东南大学 2017)

解析 观点学说类题目考生直接记忆即可,背诵时需注意人物、时期、学说要点、主张、影响、评价、师承等方面。

答案要点

代表人物	马克思
学说要点	在《1844年经济学哲学手稿》论“共产主义”部分中,马克思首次将“艺术”和“生产”联系起来:“私有财产的运动——生产和消费——是以往全部生产的运动的感性表现,也就是说,是人的实现或现实。宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等,都不过是生产的一些特殊的方式,并且受生产的普遍规律的支配。” 马克思第一次明确提出“艺术生产”这一概念,是在其1857年写作的《〈政治经济学批判〉导言》中
主张及成就	马克思明确提出了“艺术生产”的概念,将“艺术”与“生产”联系起来考虑,从生产实践活动出发来考察艺术问题,把艺术看作一种特殊的精神生产,这在美学史和艺术史上是一个前所未有的创举
影响及启示	艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点;艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”;艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘

4. 异质同构。(中央美术学院 2003; 首都师范大学 2014; 湖北美术学院 2017; 天津美术学院 2017; 首都师范大学 2018)

解析 观点学说类题目考生直接记忆即可,背诵时需注意人物、时期、学说要点、主张、影响、师承等方面。

答案要点

代表人物	鲁道夫·阿恩海姆
学说要点	从艺术方面来说,阿恩海姆认为艺术作品具有力的结构和表现性。这种力的结构与主体的生理结构之间具有某种相似性。审美体验就是对象的表现性及其力的结构与人的神经系统中相同的力的结构之同型契合的过程。所以在艺术欣赏阶段,当人们看到艺术作品时激起的审美经验就是“异质同构”
主张及成就	阿恩海姆认为物理世界所具有的某种力的结构和表现性,是对象本身的客观物性。 “异质同构”是格式塔心理学派的核心概念,阿恩海姆认为外部事物的存在形式、人的视觉活动和人的情感,以及视觉艺术形式之间有对应关系,一旦这几种不同领域的“力”的作用模式达到结构上的一致,就有可能激起审美经验,这就是“异质同构”。 正是在“异质同构”的作用下,人们才在外部事物和艺术作品的形式中直接感受到“活力”“生命”“运动”“平衡”等性质

影响及局限	阿恩海姆的“异质同构”说肯定了客体客观性的同时，也强调了事物即客体本身的表现性，使得审美主体和客体处于平等的位置之中，同时“异质同构”说综合运用了现代科学的系统论、整体论、宇宙论和人类学等方法，从一个新的视角来说明人的审美经验和解释美术的基本原理。 “异质同构”试图跨越西方传统美学上的主体与客体的对立、情感与外物的对立，在不同领域间建立一种“同构”，它用单纯的心理学和人类学的方法解释“人”和“艺术”这种复杂的人类精神现象，结果不能说清艺术和人的审美经验的关系，甚至把人降到了动物的原始地位，无法分清“人”与“非人”的区别，因为格式塔心理学家们不懂“五官感觉的形式是以往全部世界历史的产物”
-------	--

5. 艺术典型。(福建师范大学 2010、2011；浙江农林大学 2010；首都师范大学 2010；杭州师范大学 2011；山东大学 2017)

解析 名词解释，考生要先解释是什么（注意书面化用语），然后说明特征或结合中外美术史举例说明，最后写作用、意义或影响。不要求把这些点全部写上，注意答题字数为100~200字。

答案要点

是什么 (定义)	艺术典型是指塑造得非常成功的艺术形象，是艺术家根据他对社会生活的认识创造出来的高度真实和高度概括的艺术形象
特征	艺术典型既具有鲜明、独特、丰满的个性特征，又具有深刻普遍的代表性和概括性。它集中体现了艺术家对于生活的独特发现和对于美的独特创造。相对于艺术形象，其真实性更高，概括性更广，思想性更深刻，感染性更持久
作用	艺术典型的创造是优秀艺术作品的标志，也是艺术家杰出才能的表现
举例	如鲁迅笔下的阿Q、罗中立的《父亲》、米开朗琪罗的《大卫》

6. 人化的自然。(天津美术学院 2017)

解析 名词解释，考生要先解释是什么（注意书面化用语），然后说明特征或结合中外美术史举例说明，最后写作用、意义或影响。不要求把这些点全部写上，注意答题字数为100~200字。

答案要点

是什么 (定义)	人化的自然即指经过生产实践劳动，自然界从与人敌对、无关或自在的状态，变为相关、统一的为我的对象
作用	人化自然的结果是使人逐渐感受到、认识到客体对象的美，并掌握了美的规律，从而发展起人的审美能力。人与审美的关系就是审美主体与审美客体的美学关系，彼此相互联系、制约，又在实践条件下相互转化

◆ 简答题

1. 简述艺术与经济基础的关系。(福建师范大学 2013; 南京艺术学院 2017; 山东大学 2017)

解析 这是一道二者关系类题目, 考生答题时要注意二者是怎样的关系, 影响是促进还是阻碍, 或二者都有, 最后写一到两句总结。答本题时可先解释经济基础是什么, 中间部分再答二者的关系, 最后一段写总结。

经济基础是艺术发展的决定力量和终极原因。虽然政治、宗教、哲学和道德等其他社会艺术形态都对艺术发展有着重要影响, 但这些中间环节自身受经济基础的制约, 其背后是经济因素在起决定作用。

经济基础决定着上层建筑, 所以从属于上层建筑的艺术, 其发展的根本原因与动力也是社会经济的发展。经济基础决定艺术的发生, 决定着艺术的性质, 决定并促进着艺术的发生与发展。如古希腊艺术随着奴隶主经济的成形而诞生。

艺术的发展同经济的发展并不一定是同步的, 有时甚至呈相反的方向发展。正如马克思所说的物质生产与精神生产的不平衡关系。不论是从同地区的不同历史阶段、同时段不同地区还是从同地区同时代的不同艺术种类来看, 这种发展不一致的现象都非常普遍。

艺术在被决定的同时也在能动地反作用于经济的发展, 有可能促进, 也有可能阻碍。促进则表现在为先进的经济基础服务, 阻碍则表现在为落后的经济基础服务。但艺术对经济基础的反作用是间接的, 必须以政治为中介。

2. 论绘画与宗教的关系并举例说明。(中国美术学院 2014)

解析 题目中没有需要额外解释的内容, 直接答关系即可。在答题时可以结合例子具体展开, 注意字数不可以过多。

在一定的历史时期内, 两者相互影响。在特定的条件下, 即当宗教成为占支配地位的社会意识形态时, 宗教对艺术的影响巨大。艺术也反映出一定的宗教观念, 给宗教以影响。宗教对艺术的影响从某种程度上来说是对艺术的否定, 限制了艺术发展的自由和独立性。但艺术家也有表现自己审美意识的一些相对独立性。宗教在对艺术的否定中又包含了对自身的否定。艺术在宗教的束缚下发展到了一定时期又重新获得自己的独立性, 即反过来利用宗教实现自己的本质。例如, 敦煌壁画、西方教堂壁画等。

艺术与宗教在早期是融合在一起的, 而在其后的发展进程中也有着极其密切的关系。两者在认识与掌握世界的方式上有着相似之处。宗教长期利用艺术来宣传宗教, 客观上促进了艺术的发展, 同时艺术也在不断影响着宗教。但由于宗教与科学二者的对立, 决定了它与艺术的本质不同。

3. 简述艺术与社会的关系。(浙江师范大学 2013)

解析 本题是书中标明的知识点, 本处仅提供答题思路。

艺术来源于社会生活,是社会生活的反映。艺术家只有在生活中汲取灵感、吸收营养,才能真实地反映社会生活并真诚地表现对生活的感受,这样他们的创作才会更有价值。无论是西方的“模仿自然”说,还是中国的“师造化”都承认艺术来源于现实,艺术是现实生活的反映。

艺术反映了全面的社会生活,是社会生活中各领域、各事物的全面反映。所谓“全面的”社会生活,包括了从物质的社会生活到精神的、情感的社会生活的整个领域,包括了社会生活的全部方面。

艺术不仅可以反映社会的经济关系、生产关系和阶级关系,还可以反映处在一定社会生活中的人们的政治观点、法律观点、道德观念、宗教观念、哲学思想和文艺思想,同时也可以反映人们的各种情绪与理想。

作为一种更高的、更远离经济基础的、特殊的意识形态的艺术,它不仅是经济基础的反映,而且通过“中间环节”的意识形态反映经济基础。另外,艺术同其他更高的特殊意识形态之间也相互影响、相互作用。

4. 情感在艺术中的地位与作用。(清华大学 2005)

解析 作用类题目属于易答题,考生在具体作答时要掌握好度,不要过分夸大作用。作用类题与影响类题类似,答案可以套用。

在整个审美认识、审美创造和审美欣赏的过程中,情感始终起着重要作用。可以说,没有情感也就没有艺术,情感在艺术创作和艺术欣赏中始终起着重要作用。

情感是人对客观现实的一种特殊的反映形式,是人对于客观事物是否符合自己的需要和目的所做出的一种心理反映形式。在艺术形象,特别是典型形象中,无不渗透和凝聚着创作主体真挚的情感。它区别着艺术与哲学、艺术与科学,情感对艺术的价值在于让作品可以以情动人、以理服人。同时,情感是美感的重要构成因素,在艺术创作和艺术欣赏中,情感同形象、认识联系在一起;在审美活动和艺术创作中,情感与思想交融在一起。没有情感的艺术是说教,没有思想的艺术是说梦。

5. 简述情感在艺术形象形成过程中的作用。(首都师范大学 2010)

解析 本题是书中标明的知识点,本处仅提供思路。

情感是人们对客观事物是否符合自己的需要和目的所做出的一种主观反映形式。情感在艺术创作过程中起到重要作用,是区分艺术形象和非艺术形象的重要标准之一。

情感在创造艺术形象的过程中起到变形的作用,任何艺术形象都会在情感的作用下发生符合目的性的变形。情感使得艺术家观察到的、感受到的客观事物转变为借助情感而变了形的物像,形象因此发生改变,变成独一无二的艺术形象。

一切文学艺术都是情感艺术,没有情感就没有艺术。科学是以理服人的,艺术是以情动人的,情感因素是使艺术形象具有感染力的主要原因。情感贯穿于整个艺术创作活动,

从艺术体验到艺术构思,再到艺术表现,最后到艺术欣赏,情感这一心理因素始终贯穿其中,并起着重要的作用。情感的真挚与强烈,可以增添艺术作品的美感和感染人心的力量,甚至可以引起欣赏者爱其所爱、恨其所恨的共鸣。

情感在创造艺术形象中起到动力作用。艺术创作的直接动因是情感,情感贯穿于艺术的始终。艺术形象的形成自始至终也离不开情感的推动,同时,艺术家作品的完成也离不开情感的驱使。

清代画家孔衍栻曾说:“画山水,无论大小幅,以情造景,顷刻而成。”罗丹也曾说:“艺术就是情感。”列夫·托尔斯泰在其《论艺术》中说:“人们用语言传达思想,用艺术传递情感。”由此可见,在艺术形象形成过程中情感的重要作用。

6. 艺术与道德的关系。(山西师范大学 2012; 中国传媒大学 2013; 杭州师范大学 2015; 福州大学 2017)

解析 本题是书中标明的知识点,本处仅提供思路。

(1) 道德是人们根据自己的社会地位和阶级关系而形成的关于社会生活的规范,能指导人们一般言论的行动。

(2) 道德能影响艺术家和艺术创作。一方面,道德使艺术维护其道德规范进而维护其经济基础;另一方面,艺术反过来又可以影响和改进人们的道德观念,起到移风易俗的作用。当艺术作品表现出进步的道德准则和高尚的理想情操时,往往产生持久的、强烈的艺术感染力,以促进艺术的发展。高尚、进步的道德准则是艺术发展的强大动力,落后、腐朽、丑恶的道德准则会阻碍艺术的健康发展。

(3) 两者的另一种表现形式为,进步的艺术总是努力反对旧道德,建立新道德,目的在于破坏旧的经济基础,以建立新的经济基础。道德与艺术既不是绝对对立的,也不是完全同一的。它们既有本质区别,又相互影响。道德同宗教一样,是艺术发展的动力或阻力。

7. 何谓艺术中的再现与表现?两者间有什么关系?(浙江农林大学 2011、2013; 南京师范大学 2017; 首都师范大学 2017; 中国艺术研究院 2017)

解析 此知识点以小标题直接出题的形式十分常见,考生应该熟悉章节划分。对于论述两者关系的题型,考生一定要辩证地看待,不要把关系简单地划分为促进或阻碍,像该题中“艺术中再现与表现的关系”应该是在具体艺术作品中相互结合的,不应该是完全独立的。答题时可以从多个角度对两者进行比对,同时结合中外美术史中的具体实例展开。

艺术反映客观世界的真实性即再现的真实,艺术反映主观世界的真实性即表现的真实。

艺术反映客观世界的真实性即再现的真实,指艺术品的形象要符合它所反映的客观事物的实际,符合它所反映的社会生活的实际。所谓“再现”,并不是对客观现实的机械反映,也不是完全复制现实,而是艺术家将他所认识的客观现实,按照美的规律,通过一定的物

质媒介(文字、语言、节奏、线条,等等)充分传达和表现出来。再现的真实不是客观世界本身的真实,而是艺术的真实,艺术的真实又不同于生活的真实。

艺术反映主观世界的真实性即表现的真实,指表现艺术家主观世界的真实,即真实地表现创作主体的精神世界,包括他的思想、情感、个性、理想追求,等等。所谓“表现”,是指艺术家运用艺术表现手段来表达自己的情感体验和审美理想,通过艺术形象体现出艺术家的真诚与真挚。

艺术中的“再现”和“表现”都是艺术不可或缺的因素,是紧密联系在一起。两者都是中外艺术史上的重要组成部分。正如齐白石曾说:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”任何艺术作品都是作者主观意识的表现,同时是作者对社会生活审美认识的再现。艺术的真实性是这两者的统一。

8. 根据自己的理解和体验,谈谈什么是艺术反映世界的真实性。(杭州师范大学 2015)

解析 该题目与上个题目“艺术中的再现与表现”的问题基本是一致的,命题老师直接以章节小标题出题,转换了出题的角度。考生答题时要注意加上自己合理的观点,同时可以结合实例进行解答。本题仅提供思路,答案可参照上一题补充。

艺术反映世界的真实性,艺术反映客观世界的真实性即再现的真实,艺术反映主观世界的真实性即表现的真实。

所谓“再现”,即艺术家在其作品中对他所认识的客观对象或社会生活进行具体地描绘。主要运用写实,追求现象的真实的表现手法。创作倾向上偏重于认识客体,模仿现实。特点是感性的现实与理智在创作过程中起主导作用,细节真实。再现艺术作品平易近人,生动细腻,具有独特的审美魅力,一般容易为观众所接受。

所谓“表现”,即艺术家运用艺术表现手段来表达自己的情感体验和审美理想。偏重于理想地、情感地表现对象,偏重于表现主体的意识。表现艺术具有震撼人心,高度概括,不求形似的特点。表现手法常采用象征、寓意、夸张,以至抽象、变形等艺术语言。

9. 怎样理解艺术与现实美的关系?(杭州师范大学 2009、2012)

解析 该题目考查的是艺术的审美本质,同一角度可以考查的问题还有艺术美、艺术美与现实丑的关系、现实丑能否转化为艺术美等,这些都是本章节可能出现的题目,考生在复习时应注意如何应对这些问题。

艺术反映现实美,现实美是指现实中美的事物,包括自然美和社会美。

首先,艺术与美是反映与被反映的关系,艺术反映现实美,是艺术的目的之一。所谓现实美,是指现实中美的事物,包括自然美和社会美,现实中存在着大量美的事物,不论是自然界还是人类社会,所有这些客观存在的美的事物和美的物都是历代艺术家乐于选取的题材。

其次,艺术还可以创造艺术美,艺术美是指艺术作品的美,是由创作主体按照美的规