

考研宝典

美术概论

历年考点与题解

邵亮 主编

李鸿鹤 段彦彦 高瑜 刘世洁 编

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

考研宝典

美术概论

历年考点与题解

邵亮 主编

李鸿鹤 段彦彦 高瑜 刘世洁 编

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术概论历年考点与题解/李鸿鹤等编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2013.4

(考研宝典/邵亮主编)

ISBN 978-7-5368-3079-0

I. ①美… II. ①李… III. ①美术理论—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(2014)第015034号

考研宝典

美术概论历年考点与题解

邵亮 主编

李鸿鹤 段彦彦 高瑜 刘世浩 编

陕西出版传媒集团 出版发行
陕西人民美术出版社

新华书店经销

西安新华印务有限公司印刷

889毫米×1194毫米

16开本

9.75印张

230千字

2013年4月第1版

2014年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5368-3079-0

定价: 30.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscbs.cn>

发行电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

随着艺术学学科的发展,美术理论的教学研究近年来日益受到重视,而且成为很多有志于艺术实践、艺术理论专业的学子们攻读本科、研究生所必须要考核的科目。目前市场上流行的各种“艺术概论”“美术概论”的教程种类较多,难免在体例、编写内容上存在各种差异,而且多半未能收纳美术理论较前沿的一些知识内容。就一般的美术院校学子的教育现状而言,他们在艺术或美术概论的常识上差强人意,但许多学生,哪怕是美术史学专业的应届本科生,他们在美术理论、艺术哲学方面的素养则薄弱得多。

有感于美术理论教学中存在的一些问题,近年来,笔者与中央美术学院、天津美术学院、四川美术学院的几位学者和同事共同探讨与美术史、美术理论、美术教育有关的一些课题,正在进行专项研究。2012年,我们教学研究的部分成果《新编美术概论》由陕西人民美术出版社出版,而这一本《考研宝典——美术概论历年考点与题解》,则是在此书基础上针对美术理论学习中突出存在的一些知识细节问题进行针对辅导的教学参考书。

本书的写作本着简洁、明了、重点突出、适应于初学和考试的原则使之具有以下特点:1. 本书是为了帮助刚开始接触“美术概论”的读者们整理知识线索的导读式读物,知识要点以框架、表格的形式陈述,作为同时阅读相关美术概论知识的一种辅助。2. 为了适应考试的需求,又分别将可能出考题的知识点抽取出来,分别以标准答案的形式做出解释,以方便理解记忆。3. 重要知识点或易考的知识点以“★”标注,读者应适当给予重视。4. 每章节后都有复习思考题,全文后另附四套模拟试题,以及部分美术院校的研究生入学考试的真题,且都分别给出了参考答案或答题思路。一方面强调重点和补充相关知识要点,另一方面也便于读者复习巩固。

针对各高等艺术院校和综合性大学相关科目教学和往年考试复习的实际情况,笔者还有以下个人建议:

1. 正确理解和阅读所谓“参考答案”——美术史、美术理论的学习,在了解基本常识的基础上,更注重对艺术现象的理解分析能力,在对某种艺术现象的“风格”“特点”等问题进行分析时,严格说来并无绝对的标准答案可言。尤其对于较高等级的研究生考试而言,纯粹依靠标准答案的记忆只能获取常识基础,而不能获得进一步的素质提

高。简言之，“审题”其实很重要，面对一个需要你简答或者略作解释的名词概念时，你只需扼要说明相关学术范畴的基本信息即可。但是在面对分值比重较大的“论述”类型的题目时，就不能只回忆“标准答案”了。另外，目前的理论考题越来越强调考核学生知识掌握的灵活性，本书所列举的许多这类题型的“答案”，只是启发读者们进一步发挥答题的知识线索，而不是唯一的、简单的标准答案，这点学习理论的朋友们尤其需要留意。

2. 更深刻地理解一个理论问题，不仅包括问题本身的“内容”，还包括这个问题提出的背景，和在不同的历史文化场合所起的作用和影响——譬如有关“内容与形式”的问题，这个问题如果是“简答”，我们用几句话简述内容与形式的相互关系即可；但如果这个问题旨在考核同学们阅读理论的知识深度，那么仅仅这样表述就是不够的，它至少需要涉及这一组理论范畴的词汇由来，以及在西方美学理论和中国近现代美术发展中谈论这个问题曾具有的特殊重要的历史意义等。我们需要结合相关的美学家、艺术家和历史现象来理解这个问题，这个问题才是生动的，而不仅仅是枯燥的概念辩证而已。

3. 本书依托于邵亮先生主编，陕西人民美术出版社出版的《新编美术概论》，为了便于记忆，编写得较简洁，不理解的地方还望再查阅相关教程、参考书，也可适当参看一些比较有影响力的美术理论类教程，如中央美术学院王宏建先生的《艺术概论》、天津美术学院王振德先生的《艺术论要》等，在知识的相互印证中加深学习效果。在此亦向前辈学人致以崇高敬意。

4. 在形成知识线索、掌握基础常识之后，进一步地学习理解相关知识细节才可能从实质上提高美术理论的知识素养。本书纲要不可能覆盖所有的这类细节，学生应该在掌握本书的知识要点的基础上，适当查阅相关专业书籍、辞典或网上资源以作适当补充。

天津美术学院美术史论系教授

美术学博士 硕士生导师

邵 亮

2013年8月

目 录

绪论 美术的概念内涵

综述·····	1
知识难点与重点·····	2
相关重要范畴和思考题·····	3

第一章 美术的起源和发生

综述·····	4
知识难点与重点·····	5
第一节 关于美术起源的几种假设·····	5
第二节 审美意义上的美术发生·····	6
相关重要范畴和思考题·····	8

第二章 美术是什么——理解美术的几个角度

综述·····	9
知识难点与重点·····	10
第一节 再现论·····	10
第二节 表现论·····	10
第三节 形式论·····	11
第四节 符号理论与图像观念·····	13
相关重要范畴和思考题·····	18

第三章 美术作品所涉及的一些主要范畴

综述	20
知识难点与重点	21
第一节 内容与形式	21
第二节 风格	22
第三节 意境	23
第四节 品第	24
第五节 格调	25
相关重要范畴和思考题	26

第四章 美术创作规律

综述	27
知识难点与重点	28
第一节 天才与灵感	28
第二节 美术创作中的无意识现象	29
第三节 作为社会生产的美术创作	30
第四节 作者和主体性问题★	31
第五节 美术创作的程式化问题	32
相关重要范畴和思考题	33

第五章 美术的接受

综述	35
知识难点与重点	36
第一节 美术接受的特征和一般规律★	36
第二节 影响美术接受的外部因素	37

第三节 美术接受的心理机制·····	39
第四节 美术欣赏·····	41
第五节 美术批评·····	43
第六节 美术的社会功能·····	48
相关重要范畴和思考题·····	50

第六章 美术的门类

综述·····	52
知识难点与重点·····	53
第一节 划分美术门类的依据★·····	53
第二节 美术的基本门类·····	53
第三节 当代新兴艺术对于传统美术门类的拓展和冲击★·····	59
相关重要范畴和思考题·····	61

第七章 美术发展规律

综述·····	62
知识难点与重点·····	63
第一节 关于艺术总体发展进程的两种描述·····	63
第二节 关于美术发展模式的探讨·····	64
第三节 美术的他律性与自律性★·····	66
第四节 美术发展的判断标准·····	67
相关重要范畴和思考题·····	69

第八章 20世纪90年代以来中国当代美术发展概况

综述·····	70
知识难点与重点·····	71

第一节 当代中国美术现状：多元化的发展趋势·····	71
第二节 对新潮美术的反思·····	72
第三节 都市文化与美术·····	75
第四节 美术中的性别问题·····	78
第五节 当代角度看民族的美术与世界的美术·····	82
相关重要范畴和思考题·····	85

总复习模拟试题及真题

总复习模拟试题（一）·····	89
总复习模拟试题（二）·····	91
总复习模拟试题（三）·····	93
总复习模拟试题（四）·····	95
真题——中国美术学院2011年硕士研究生入学考试试题·····	98
真题——中央美术学院2011年硕士研究生入学考试试题·····	99
真题——中国美术学院2012年硕士研究生入学考试试题·····	101
真题——中央美术学院2012年硕士研究生入学考试试题·····	102
真题——天津美术学院2013年硕士研究生入学考试试题·····	104

参考答案解析

教材相关重要范畴和思考题答题要点·····	109
总复习模拟试题及真题答案解析·····	126

绪论 美术的概念内涵

综 述

美术的概念内涵

美术不可用一句话简单地定义，这是因为“美术”一词涵盖广泛，且在不同的历史时期，“艺术”或“美术”所指的对象及人们对于“什么是美术”的看法都不尽相同，我们应该用发展的眼光去分析美术这个概念，而不应拘泥于简单的概念限定。同时，在一定的文化历史条件下，对于美术概念形成一定的共识又是可能的和必要的。“不能简单下定义”不等于“无可无不可”，一种片面强调相对主义和取消主义的观点也不见得是恰当的。因此，本章节知识内容，是从宏观上阐明美术相关概念问题的历史渊源，并不是要给“美术是什么”这个问题一个简单的一句话答案。

知识难点与重点

一、古代的美术观念

1. 谈论美术观念，我们首先要明确“美术”与“艺术”这两个概念在使用上的区别与联系。

2. 广义上的“art”一词早已出现，可以追溯到古希腊，但“Fine art”一词则在18世纪才流行，并在民国时期引进日本学者的翻译“美术”相沿成习。

3. 古代的美术观念（或者说艺术观念，因为那时候还没有明确地提出“Fine art”）强调“技艺”，不论是古希腊、中世纪还是古代中国，艺术、科学、手工艺之间并没有严格的分野，“艺术”这个词可以指我们今天熟悉的艺术领域，同时也包括了很多我们今天认为不属于艺术领域的东西——古代人所理解的“美术”与我们今天所谈论的“美术”有很大区别，这是我们需要注意的。

二、近代的美术观念

1. 近代社会，当艺术与手工艺、科学开始分工、分离之后，“美的艺术”这种独立于其他领域的概念得以提出。

2. 巴托的著作《相同原则下的美术的艺术》（1746），把音乐、诗歌、绘画、雕塑、舞蹈归入“美的艺术”，用“模仿原则”把这几个门类统一在“美的艺术”概念当中，这种分类描述影响深远，构成了我们今天美术这一概念的雏形。

3. 康德的《判断力批判》（1790）对艺术概念的描述和规定。尤其值得注意的是，康德区别了科学的认知能力和艺术的审美能力。

三、美术的基本特征★

1. 美术是一种复杂的文化现象，且概念在历史中不断发生变化，为其简单用一句话定义，或是寻找一种绝对标准的统一特征，对于我们理解美术其实都是无益的。

2. 有时候为了便于观察分析，我们对于一般美术现象进行一般特征归纳，造型性、视觉性、静态性、空间性就是一种很常见的特征描述，这是可以被人们理解的。^①

3. 这些特征不是绝对的、排他的，完全可能存在各种例外，譬如“活动雕塑”就打破了美术的所谓“静态性”特征。

4. 由于美术现象与美术观念随历史变化，与之相应的关于美术的特征描述也就不断变化。今天，认识美术的基本特征，有助于我们更好地把握和观察美术。但任何特征描述都只是人为设定的一种观察坐标。坐标不是唯一的尺度，坐标更代替不了我们发现美的眼睛。

① 《新编美术概论》一书已重点指出这一问题的复杂性，但不排除各大院校的考试中相关题型仍然会出现“选择题”式的简单判断。

相关重要范畴和思考题

- 一、艺术能否下定义？结合你的知识了解，谈谈你的看法。
- 二、古代的艺术观念与我们今天所理解的艺术有何区别和联系？
- 三、试描述美术的基本特征，并结合美术现象谈谈你对这些基本特征的理解。

笔记区

第一章 美术的起源和发生

综 述

“美术的起源与发生”这个问题有两个方面，本章节也分别以两节描述：第一节，讨论“第一件美术作品”从何时开始出现，因为什么因素而产生；第二节，讨论美术的审美发生。换句话说，本节关注的是一种现代人的美术观念的形成：从什么时候开始，人们才把美术作品当成审美的“美的艺术”来对待。

知识难点与重点

第一节 关于美术起源的几种假设

本节主要介绍学术史上几种最受关注的艺术起源的学说。

一、游戏说

1. 代表学者：18世纪德国作家席勒、19世纪英国学者赫伯特·斯宾塞。

2. 游戏说的核心观点：艺术发生于游戏冲动。现实生活中的人往往受困于自然力、物质需求和现实法则，受到理性的约束而处于不自由的状态，仅仅功利地看待世界。而在游戏冲动当中，现实的功利关系不再约束自由的审美，艺术得以实现的那些心理基础也就在游戏中具备了。游戏开始，也是艺术的开始。

3. 游戏的原因：精力过剩。

这一理论认为人类之所以需要游戏，就是为了发泄过剩的精力。游戏与审美的一个共同特征，就是与功利无关。低等动物的活动都是为了生存的功利活动，人类作为高等动物的活动并不仅仅是功利性的活动，不是为了功利的目的，而是为了发泄过剩的精力，实现身心愉悦。

4. 对游戏说的一般认识和思考：积极的一面，游戏说揭示了一些有价值的规律：一是人类总要先满足基本需要，有剩余精力才从事游戏、从事美术活动；二是游戏与艺术确实存在一些共同点：娱乐性、非功利性、一定的规则和约定等。

游戏和艺术仍有很多区别，不能把艺术的发生等同于游戏的发生。

二、劳动说

1. 代表学者：德国经济学家和社会学家毕歇尔，芬兰美学家希尔恩，俄国普列汉诺夫的《论艺术》也从劳动角度考察过美术起源问题。

2. 劳动说的核心观点：集体劳动中产生“节奏”和节奏感，节奏又促成音乐、舞蹈、美术等艺术类型的发生。

3. 劳动说对艺术发生研究有重要的启示性，其理论引起马克思主义美学家的极大重视。但是，认为单一的某种原因促成艺术发生的看法总是有其片面性的。

三、巫术说

1. 代表学者：英国人类学家泰勒和弗雷泽，法国艺术史家雷纳克等。

2. 巫术说的核心观点：原始艺术起源于原始巫术。原始巫术根植于万物有灵的世界观，原始人通过形象、图画等造型艺术手段，以达成巫术的目的，而原始艺术也就成为原始世界观的一种曲折反映。

笔记区

3. 对于巫术说的反思：艺术发生受巫术影响，不等于说艺术就起源于巫术。

四、对本节知识的理解

无论是游戏说、劳动说还是巫术说，都是关于艺术起源的一种假设性理论而非确定无疑的事实，这些假设是为了让我们能更好地思考美术、理解美术而进行的设问。在我们提出“美术从何时开始产生”的时候，其实已经预设回答了一个问题：“我们理解的美术是什么样的？这样的美术从什么时候就开始了……”（关于这个问题我们还将第二章中进一步探讨）换句话说，我们在探讨艺术起源的时候，往往会把我们今天的观点投射到历史现象上。譬如，我们指着一个埃及法老的石棺说“这是古埃及的艺术”，但同时我们必须清醒地认识到，其实古埃及人并不把石棺理解为艺术，那个时代被我们这个时代称为艺术起源的那些东西，在当时有着完全不同的意义。

第二节 审美意义上的美术发生

以往的艺术概论大多只简单涉及艺术起源的一种时间上限，把某些原始时代的物品看作是艺术的最早标志，但实际上那个时代可能完全没有“艺术”或“美术”这样的概念。要真正理解“美术如何产生”，不能简单地探讨历史，而是需要关注作为一个观念的“美术”是怎样进入人类的心灵、人类的文化的，而这就是本节探讨的内容。

一、审美发生与艺术起源的关系

1. 首先需要将艺术的起源和发生区别开来。所谓艺术的发生问题，关注的是原来不是艺术作品的东西如何被看作艺术作品。而关于艺术起源的传统学说则侧重于探讨我们今天认为“典型”的艺术如何由不那么“典型”的艺术发展而来。

2. 艺术发生和审美发生都具有不确定性。在现代条件下，由于创作的多元性缺乏统一的标准，所以某些物品是不是艺术作品，其艺术价值多大，也是有争议的。所谓“仁者见仁，智者见智”，不同的审美主体对同一件作品会产生不同的审美反应。

3. 尽管艺术的发生和审美的发生属于不同的层次，但是也不排除他们之间存在着某种内在的关联。实际上，艺术的起源、艺术的发生和审美的发生这三个不同层次的问题之间也是存在着统一性的。

二、作为艺术的艺术如何发生（迪基和丹托理论的启示）^①★

1. 马塞尔·杜尚的现成品挑战了人们以往习惯的艺术概念，引起人们思考“什么时候

① 从宏观上全面分析“作为艺术的艺术如何发生”，不是美术概论的一个小节内容所能承载的，《新编美术概论》在此节中谨以迪基和丹托的理论为例，启发读者思考：艺术价值观念的转变如何引起我们对于“什么是艺术”的问题答案的转变——事实上，问题不仅在于“美的艺术”何时发生（美的艺术何时发生我们在绪论当中已经有介绍），而是艺术也可能和“美”并无必然关联，那么一种无所谓美的艺术又是如何发生的呢？——从杜尚到丹托的怀疑，乃至现象学建设性的理论，都是在一种比“美的艺术”更新的概念背景下来谈论艺术的发生，这种艺术已经从“审美发生”转向了“意义生成”。

我们把某物当作艺术品” “一件物品被看作是艺术的条件是什么？”

2. 美国艺术理论家乔治·迪基提出“惯例论”，在他看来，一件东西能否成为艺术品，取决于艺术家的选择，而这种选择的有效性是由一整套“艺术制度”来保障的。所谓艺术制度，是指由艺术家、批评家、博物馆、艺术院校、专业刊物、新闻媒介、画廊、拍卖行等组成的一个系统。

3. 美国艺术理论家阿瑟·丹托与迪基观点接近，只是迪基所说的是“制度”“惯例”，而丹托提出“艺术世界”的范畴，是指围绕艺术建立起来的一系列机构、观念、习俗和评价标准。

4. 艺术发生的“惯例论”是在现代艺术语境下、当代理论家做出的回应，旨在重新反思艺术何以成为艺术的价值观念。这套理论强调了艺术的制度、机构和相关的艺术价值观念对于我们评价艺术、认定艺术所起的作用（而传统的艺术理论有时容易忽略这一点，把艺术从它的环境当中割裂开来）。

5. 用“惯例”和“制度”来解释我们把一事物当作是艺术品的原因和方式，毕竟只是一家之言，强调惯例和制度在艺术发生时的作用的同时，也需要重视成为艺术品的事物本身的性质。根据丹托的理论，任何物品要成为艺术品，是因为它确实表现了某种东西（艺术家的思想情感、对艺术和其他事物的看法等），只有具备这种表现特质的事物，才可能拥有成为艺术品的资格。换句话说，迪基和丹托的理论启发了我们要从艺术的外部环境和艺术品的自身性质这两方面来寻求艺术审美发生的原因，这是我们探讨艺术审美发生的重要理论参考。

三、艺术的审美发生

1. 审美活动的物质前提。只有在生产力有了一定的发展，人们不必完全为生存问题困扰，即在一定程度上摆脱自然界强加在人身上的必然性时，才会产生审美意识和相应的审美活动。

2. 审美感觉的历史性。在马克思主义来看，人的审美能力、审美意识跟他的生理结构、感觉能力之间有一种内在的、历史的联系。

3. 审美状态的几个基本因素：

- （1）无功利的审美态度；
- （2）对纯形式的关注；
- （3）心理距离的建立。

四、美术的意义生成

1. 我们今天关注的美术其实不仅仅和“美”有关，因此在讨论“审美发生”之后，我们还需要在更宽广的意义上思考美术的“意义生成”。问题从“何时起我们看到艺术的美”转变为“何时起我们看到艺术的意义”。

2. 一种传统的艺术与美的理论：乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔认为“美是理念的感性显现”。根据这种理论逻辑，艺术将会“终结”。1970年，丹托宣布艺术终结的时代已

笔记区

笔记区

经来临。随着概念艺术、行为艺术的出现,以及现成品向艺术作品的转化,艺术创作已经脱离了感性形式,而变成哲学思考——在当代西方理论界谈论艺术终结的背景下,理论界普遍怀疑“艺术必然是美的”这个命题。

3. 如果艺术带给我们的不仅仅是美,那么它带来的又是什么?马丁·海德格尔在《艺术作品的本源》一文中提供了一种思路:艺术作品的重要性,在于是向人的“意义生成”,也就是艺术对人具有生存上的意义。换句话说,即使艺术脱离了“美”,它的意义还与我们生命的意义息息相关,这是在当代艺术不断挑战审美极限,西方理论界普遍质疑艺术是否终结的舆论下,艺术仍然会生存下去的一个重要原因。

相关重要范畴和思考题

- 一、艺术起源于游戏说。
- 二、艺术起源于劳动说。
- 三、艺术起源于巫术说。
- 四、你对于杜尚的作品《泉》的评价如何,请灵活运用你所了解的艺术理论进行分析评述。
- 五、谈谈你对于迪基艺术惯例理论的理解。
- 六、试评析丹托的有关“艺术终结”的观念。
- 七、结合具体美术现象,谈谈你对审美状态的心理距离的理解。

舞蹈纹彩陶盆