

教育部考试中心组编

根据修订后的2007年
《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》编写
专科起点升本科入学考试参考丛书

艺术概论

考试大纲解析

2009

电大版

中央广播电视大学出版社

根据修订后的 2007 年
《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》编写
专科起点升本科入学考试参考丛书

艺术概论考试大纲解析

教育部考试中心组编

中央广播电视大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论考试大纲解析: 2009 版/教育部考试中心组编.
—北京: 中央广播电视大学出版社, 2008. 12

(专科起点升本科入学考试参考丛书)

根据修订后的 2007 年《全国各类成人高等学校招生复习
考试大纲》编写

ISBN 978 - 7 - 304 - 04199 - 1

I. 艺… II. 教… III. 艺术理论 - 成人教育: 高等
教育 - 升学参考资料 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 192837 号

本书含有特殊防伪标识, 版权所有, 翻印必究。

根据修订后的 2007 年

《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》编写

专科起点升本科入学考试参考丛书

艺术概论考试大纲解析

教育部考试中心组编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部 010 - 58840200

总编室 010 - 68182524

地址: 出版社 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

发行部 北京市海淀区魏公村路 2 号 27 号信箱

邮编: 100081

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 徐东丽

印刷: 北京集惠印刷有限责任公司

印数: 0001~3000

版本: 2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

开本: B5

印张: 17.5 字数: 332 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 04199 - 1

定价: 25.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前 言

2006 年 12 月，教育部学生司和考试中心组织专家对《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》（以下简称《大纲》）进行了局部修订。

针对《大纲》的上述修订，为帮助专科起点升本科的考生复习备考，我们组织参加《大纲》修订的专家对 2005 年版的《考试大纲解析》进行了相应的修订。这套书按照修订后的《大纲》的体例和复习考试内容要求进行了深入的阐述和讲解，力求帮助考生全面了解和准确把握《大纲》的内容和要求，从而提高知识水平和能力水平。

本套丛书共 10 册，即《政治考试大纲解析》、《英语考试大纲解析》、《大学语文考试大纲解析》、《教育理论考试大纲解析》、《高等数学（一）考试大纲解析》、《高等数学（二）考试大纲解析》、《民法考试大纲解析》、《艺术概论考试大纲解析》、《生态学基础考试大纲解析》、《医学综合考试大纲解析》。

书中若有疏漏和不当之处，恳请读者指正。

教育部考试中心

2007 年 1 月

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

第一编 艺术活动

第 一 章 艺术活动的构成	(7)
第 二 章 艺术活动的发生和发展	(10)
第 三 章 艺术活动的基本特征与性质	(31)
第 四 章 艺术活动的功能与艺术教育	(42)

第二编 艺术种类

第 五 章 造型艺术	(60)
第 六 章 实用艺术	(75)
第 七 章 表情艺术	(86)
第 八 章 语言艺术(文学)	(96)
第 九 章 综合艺术	(108)

第三编 艺术创作

第 十 章 艺术创作主体	(125)
第十一章 艺术创作过程	(137)
第十二章 艺术创作的心理要素与艺术思维	(145)

第四编 艺术作品

第十三章 艺术作品的构成	(161)
第十四章 艺术作品的层次	(170)

第十五章	典型和意境	(180)
第十六章	艺术风格、艺术流派与艺术思潮	(188)

第五编 艺术接受

第十七章	艺术传播	(199)
第十八章	艺术鉴赏	(206)
第十九章	艺术批评	(217)

第六编 中外优秀艺术作品赏析

附 录

2005 年成人高等学校专升本招生全国统一考试	
艺术概论	(251)
艺术概论试题参考答案	(253)
2006 年成人高等学校专升本招生全国统一考试	
艺术概论	(257)
艺术概论试题参考答案	(260)
2007 年成人高等学校专升本招生全国统一考试	
艺术概论	(263)
艺术概论试题参考答案和评分参考	(266)
2008 年成人高等学校专升本招生全国统一考试	
艺术概论	(269)
艺术概论试题参考答案和评分参考	(271)

绪 论

【考试要求】 了解本学科的研究对象、学科性质、学科发展,以及学科任务、研究方法等。

艺术,是人类社会的特有现象,是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果,只有人类才能够创造艺术,只有人类才能够欣赏艺术。

艺术,是人们为了满足社会的审美需求,以一定的物质形式和情感为中介,表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。艺术活动是社会审美意识和精神文化创造的凝结,是人类通过与现实的审美关系,全面掌握世界的特殊形式。

从狭义上讲,艺术专指文学以外的各类艺术部门,同时将文学与艺术并称为文艺。而在一般意义上,艺术应当包括作为语言艺术的文学,使之涵盖造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术、综合艺术等与审美创造相关的各门类,成为一座宏大的、美不胜收的艺术殿堂。

艺术活动,是一个漫长的发生和发展的过程。伴随着人类审美意识的生成和丰富,艺术活动也就成为人类社会生活的重要内容。一方面,艺术创造是社会审美意识与物质形态不断融合与发展的结果,同时艺术活动也在不断丰富和提升着人类的精神世界与物质生活,使人类社会在具有一定的物质生活形态的同时,也具有与之相适应的艺术与审美形态。艺术活动充满了奇异的现象和丰富的景观,同时具有内在的规律。艺术正是在各种社会因素和文化因素的影响和制约下,遵循自身的规律和特点,一步步由低级到高级、由粗陋到精致、由简单到复杂发展起来的。研究艺术活动的本质与特征,及其各种原理和范畴等,正是推进艺术活动不断丰富和发展的需要。

在艺术科学研究中,艺术学是一个重要的学科体系。迄今为止,艺术学的出现只有一百多年的历史。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论,各个部门艺术也都有极其丰富的理论成果,但由于时代的局限,始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。直到 19 世纪末,德国的康拉德·费德勒(1841—1895)极力主张将美学与艺术学区别开来,认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科,标志着艺术学作为一门独立学科的正式形成。费德

勒也因此被称为“艺术学之父”^①。在他之后，德国的格罗塞（1862—1927）着重从方法论上建立艺术科学，他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。此外，德国的狄索瓦（1867—1947）和乌提兹（1883—1965）更是大力倡导普通艺术学的研究，确立了艺术学的学科地位。20世纪二三十年代，日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作，标志着艺术学的研究更加广泛和深入。近几十年来，艺术学在世界各国更是有了较大的发展。然而，在我国相对于文学研究和各个部门艺术的研究来看，普通艺术学的研究仍然是一个薄弱环节。尤其是，如何深入发掘中华民族艺术之精髓，广泛借鉴世界各国艺术学研究的优秀成果，从而形成有中国特色的马克思主义的艺术学学科，更是一项迫切而艰巨的宏大工程。

在当代，艺术学研究成为人文学科研究的重要部类，各种艺术研究的分支学科也越来越多，形成了有机的和宏大的艺术研究系统。特别是作为艺术学，其基本内容涵盖了艺术理论、艺术史和艺术批评，它既要以音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学、文学学等具体艺术学科为研究对象，同时又要将艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术管理学、艺术教育学、艺术经济学、艺术传播学、艺术法学、艺术市场学等纳入自身的研究范畴，因此，艺术学就具有丰富的内容和庞大的体系。而在这一系统中，艺术概论具有十分重要的基础的地位。

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

在学科性质上，艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

在学科任务上，艺术概论要做到：（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密切联系，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。

作为一门艺术科学研究类学科，应具有科学的研究方法。从事艺术概论的研究，既应采用一般科学研究通常的方法，同时也应具有适应自身学科特色的研究方法，以使该学科的研究能够依据科学的方法及方法论，不断探索艺术活动的基本规律和发展趋向，引导艺术活动走向新的繁荣和更高层次。

从事艺术理论研究，应采用以下的方法：

其一，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。马克思主义的哲学方法论，是指导人们研究艺术活动内部与外部各种规律的基本法则和指针。

^① 李心峰：《艺术学的构想》，载《文艺研究》1988年第2期，北京。

其二，借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展。比如人文科学与社会科学的一些方法，以及系统论等方法，都可以在艺术研究中发挥重要的作用。

第三，运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。近现代以来，人们将许多科学方法普遍运用于艺术研究，使之成为艺术学科特有的研究方法，比如艺术心理学研究方法、艺术符号学研究方法、比较艺术研究方法、艺术社会学研究方法、艺术人类学研究方法等，对于艺术研究的深入和拓展，均具有积极的意义。

第一编

艺术活动

在人类的社会活动这样一个庞大的系统中，艺术活动是一个分支系统。而在艺术活动中，又包括了音乐、美术、戏剧、舞蹈、电影、文学等各种具体艺术门类的活动。

艺术活动，是人们运用审美的方式，对于客体世界予以认知、反映和创造的过程。在这一过程中，人们将通过艺术的创造和接受，观照和确认自己的本质力量，并实现主体与客体、认识与情感、直觉与理性、合规律性与合目的性的和谐统一，是使自身的审美意识与理想得到净化和升华的自由自觉的精神性、实践性活动。

【考试要求】 了解艺术活动的构成,理解艺术活动发生和发展的状况,掌握艺术活动的基本特征和性质,对艺术的功能有基本的了解。

第一章 艺术活动的构成

根据艺术活动的发展及其当代状况,可以将艺术活动视作一个系统,它由四个要素或环节构成。

一、客体世界

即艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界,具有审美价值的客体世界是艺术创造主体观照的主要对象。

在艺术活动中,客体世界与从事艺术活动的人们形成审美的主客体关系。客体世界既包括人类的社会生活,同时也包括人类所赖以生息的自然界。人们在对大千世界的实践、观照和改造的过程中,既可以通过物质生产活动改造世界,源源不绝地创造物质财富,使客体世界成为人类生存的美好家园,同时,人类也在这一认识世界和改造世界的过程中,对客体世界予以审美地观照和创造。这一方面是由于人类在意识生成和完善的过程中,逐渐生成了审美意识,正是审美意识的出现,使人类艺术地认知和创造世界成为可能。另一方面,也正是由于审美意识和艺术活动的不断提升,才使人类的精神得以成熟和完善,人们能够在物质生产和精神生产的双重意义上,追求真、善、美,按照美的规律改造世界,实现人类生存价值与精神境界的不断升华。

对于客体世界来说,并不是所有的事物与现象都能够成为艺术创造的对象,只有那些通过艺术创造后具有审美价值的事物与现象才能为创作主体关注和采用,使之成为创作的素材和题材,并进而通过艺术家的审美创造,成为具有审美价值的形象和情境。客体世界是否具有审美价值是相对的,艺术家由于审美观念的差异,对客体世界是否具有审美价值以及审美价值的大小的认识也就呈现出不同。同时,人们的认知与审美能力也是变化的,虽然有的客体物象开始可能不具备审美价值,但通过人们的深入认知与观照,有可能发掘出潜在的审美价值,使之成为艺术表现的对象。

二、艺术创作与制作

艺术创作即艺术家基于自身的审美经验和审美体验，运用特定的艺术语言 and 材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中，艺术制作的地位日趋重要，具有相对独立性。

通常人们把艺术创作理解为具有生产形态的艺术活动，一方面是指艺术家的创作，同时也包括与创作密切相关的艺术制作。艺术的创作应理解为以精神性创造为主、以物质性创造为辅的过程，而艺术的制作则是体现为以物质性制作为主、以精神性创造为辅的过程。艺术创作更具个体性和个性化特色，艺术制作是在艺术创作的基础上，以物质媒介的手段和方式，对艺术家创造性精神和审美境界的物态化表现，以及对艺术成果和艺术信息的播扬。以往，由于艺术生产是以个体化操作为主要表现形态的活动，而且由于科学技术与物质生产力的低下，艺术创作一般与个体的操作和制作联系在一起，因而人们容易忽略艺术制作的特性。但在当代，一方面，由于艺术生产常常将个体性的创作与集体性的制作联系在一起，同时还由于许多艺术样式生产过程中的科学技术含量日渐提高，对物质条件的要求和倚重也愈来愈突出，因此艺术制作对于艺术作品的成功，起到愈来愈重要的作用。

三、艺术作品

即艺术创作和艺术制作的成果，是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

这是艺术审美活动中居于中心地位的环节。艺术作品既是艺术家创造的结晶，是艺术家审美意识和艺术体验的物态化表现，同时也是艺术接受者进行审美活动的对象，因而艺术作品就成为联结艺术家与艺术接受者的纽带，成为艺术家与接受者实现精神性交流和审美对话的中介。另一方面，艺术作品又具有独立存在的价值，它作为艺术家审美创造能力的载体，闪耀着人类审美精神的光辉。

四、艺术传播与接受

艺术传播即借助于一定的(物质媒介)和(传播方式)，将多种艺术信息传递给接受者的过程。

艺术接受即在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极主动的消费、鉴赏和批评等活动。

以往从艺术作品到艺术欣赏，大多采用简单的、直接的传播方式，传播的

意义并未引起人们的关注，这主要是由于生产力水平及科技水平的局限，致使传播功能落后，未能对艺术活动产生较大的影响。而在近百年、特别是近几十年来，世界科学技术的迅捷发展对于艺术活动产生了巨大影响。电子技术、卫星技术、计算机技术等高新科技的发展以及在文化艺术领域的广泛应用，使艺术传播方式和功能获得重大进展。它不仅使影视艺术成为当今最具有大众性的艺术样式，同时也将其中许多表现形式和传播方式影响到其他艺术样式，视像技术的优越性功能得到充分的体现。艺术传播在当代艺术活动领域，已经显示出越来越重要的作用和地位，对于艺术品的传播形式、规模、速度、周期、增殖量大小，以及对于接受者的接受方式、欣赏情趣等，都具有极大的影响。特别是大众传播媒介（报刊、广播、影视、网络）对人类社会生活产生了巨大的影响。

艺术的接受，包括艺术消费、艺术鉴赏和艺术批评，是艺术活动的终点，也是艺术家及艺术作品内在价值获得最终实现的根本途径。艺术接受者的鉴赏与批评活动具有很强的主体性意义，它既是对于艺术作品的审美认知、诠释和创造，同时也是与艺术家的精神交流和对话。艺术接受还可以对艺术家乃至客体世界予以精神性反馈，从而实现艺术活动与社会活动的联结，使艺术活动融于人类社会活动的宏大系统中，并在其间发挥积极的作用。

第二章 艺术活动的发生和发展

远在数万年以前，人类就已经开始了艺术活动，无论社会怎样发展，艺术从来都是人类生活中不可离开的重要组成部分。我们在探讨艺术与人类生活的关系以及艺术活动的外部与内部规律时，不能不首先关注这样一个问题：艺术活动是怎样发生的？

艺术起源即艺术的发生学，是艺术理论研究的重要课题之一。研究艺术的起源或者艺术发生学，有助于人们对艺术发展规律的考察。艺术同一切社会现象一样，有其自身发生、发展的规律，只有准确地、明晰地了解这一规律，才能更好地适应它、驾驭它，不断推进艺术的发展，使之在人类生活中发挥更重要的作用。探讨艺术的起源及其发生规律，还可以深化对艺术本质和特性的研究。从有文字记载的历史以来，人们对艺术本质的问题做了大量的探讨和阐述，至今，一些学者在这方面的研究仍在继续。对艺术起源的研究愈是深入，就愈能够使艺术本质的研究趋于完善。

第一节 艺术活动发生的历史过程

艺术活动的发生与艺术起源有着相当漫长的历史过程，是与人类的起源联系在一起。因此，研究艺术起源往往要以研究人类起源为前提。迄今为止，人们的各种研究表明，人类至少已有 300 万年左右的历史，正是在人类漫长的衍变过程中，逐渐产生了包括艺术在内的人类文化。正如中国魏晋南北朝时期著名的文艺理论家刘勰在《文心雕龙》中所述，人“为五行之秀，实天地之心。心生而言立，言立而文明，自然之道也”。还如沈约在《宋书·谢灵运》中所说：“歌咏所生，宜自生民始也。”

应当说，与人类的起源同步发生的还不是艺术，而是各类艺术共同的基本因素，也就是审美。“艺术”的产生，即人类有意识地创造可以辨认、具有审美价值的形象，是在人类发展、完善过程的末期才开始，距今只有几万年的时间。但我们可以断定，审美的发生则有长得多的历史。马克思在《1844 年经济学—哲学手稿》中，曾将人的自由的有意识的全面的生产同动物的片面的

“生产”进行了对比，得出了“人也按照美的规律来塑造物体”的结论，这就告诉人们，当人类从动物界脱离出来，开始面对客体世界，并将自身的生活活动与对象区别开来的时候，他就在一定的意义上获得了自由，尽管这种自由是初步的和十分有限的，但他毕竟进行着对自身“人”的本质的确证和肯定。其间就包含着审美的因素。大约在百万年前，人类祖先就开始制造工具，即最早的石器，它们尽管粗陋，却已经与自然物有了质的区别，其中已经蕴涵了人的情感、想象和创造意识，显示出人的初步的自由追求和审美因素。随着人类生活、特别是劳动实践的发展，人类对工具的制造也愈加精致和细腻，逐渐形成了对形状、光泽、色彩等方面追求的稳定的形式观念，其间已经产生了艺术的萌芽，审美因素也在人的观念中愈加突出。到了距今10万年前后，山顶洞人将绿色的火成岩钻成石珠，其穿孔几乎都是红色，显然是当时人们的装饰物，它显示了人类开始将审美因素从其精神和观念中分离出来的趋向。从19世纪以来发现的众多洞穴岩画，如西班牙的阿尔特米拉洞、品达尔洞，法国的拉斯科克斯洞、三兄弟洞，突尼斯、阿尔及利亚的岩画等等，距今在3万至1万年左右，这些史前艺术作品中的审美因素已经相当突出，但由于其与纯粹艺术的质的差别，我们还只能称之为“准艺术”，或者“前艺术”、“萌芽期的艺术”。

从史前艺术到纯艺术也是一个漫长的历史过程。判定纯粹艺术、“准艺术”和非艺术的条件有二，一是承认艺术是人的创造物而非自然存在物；二是艺术品均具有审美因素。它的主要价值是满足人们的审美需求，而不是其他实际功利性的用途。非艺术的创造物同样是有价值的，但它主要是具有实际生活中的功利性用途，满足人们生活 and 生存的需要。“准艺术”是史前艺术的典型形态，它虽然已经具有相当突出的审美因素，但它实际上并未脱离实际的功利性需要。几乎所有的洞穴壁画和岩画均与原始巫术和原始宗教密切联系，人们创造岩画的动机可以说主要的不是为了审美的需求，而是试图通过这些形式，达到诸如祭祀祖先和天地、图腾崇拜、企盼上天护佑等功利的需要。除了原始的绘画和雕刻，与此同时并存的诗、歌、舞三位一体的艺术形式也具有同样的特点。尽管它不像岩画那样给后人留下了大量的可资考察的资料，但仅就现在可以掌握的资料就足以说明，此时三位一体的艺术也并非主要地体现出审美价值，而是更多地显示出它的实用的和功利的属性。应当说，在艺术起源的过程中，存在着一个介于实用和艺术之间的“中间环”，这是一个十分重要的过渡环节，按照黑格尔的说法，也可以称作“艺术前的艺术”。由于证据的缺乏，人们对于这个阶段“艺术”的发展和衍变还很难做出令人满意的阐述，但我们还是可以从对少量的出土文物的考察中略见一斑。在我国一些距今7000~5000年的彩陶制品上，有着人们从事诗、歌、舞活动的图案。比如青海大通县上家村寨出土的舞蹈纹彩陶盆，五人一组，手拉着手，面向一致，翩然起舞。这样的陶盆，显然已经主要地不是作为用具，而是用来审美了。人们