

全国高校
艺术类研究生入学考试参考用书

艺术概论考研题库

姚杰◎主编

中国传媒大学出版社

全国高校
艺术类研究生入学考试参考用书

艺术概论考研题库

姚杰◎主编

中国传媒大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论考研题库 / 姚杰主编. —北京 : 中国传媒大学出版社, 2018.8(2019.2 重印)
全国高校艺术类研究生入学考试参考用书
ISBN 978-7-5657-2316-2

I. ①艺… II. ①姚… 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 069374 号

艺术概论考研题库

YISHU GAILUN KAOYAN TIKU

主 编 姚 杰

责任编辑 吴 磊

装帧设计 拓美设计

责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 艺堂印刷(天津)有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14

字 数 257千字

版 次 2018年8月第1版

印 次 2019年2月第2次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2316-2/J·2316 定 价 42.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前言

本书名为《艺术概论考研题库》，是《艺术概论》一书的配套习题，专门针对全国各高校艺术类研究生入学考试“艺术概论”科目中的论述题、简答题等考试题型而编写。

本书覆盖了中国传媒大学、北京大学、北京师范大学、北京电影学院、中国人民大学、中央戏剧学院、中国艺术研究院、上海戏剧学院、南京艺术学院、南京师范大学、武汉大学等诸多高校的考试内容。

本书主要内容分成两个部分：

第一编：答题技巧

侧重论述艺术论文写作的方法、技巧，从审题、谋篇、标题、引论、正论、结论、思维、论证、修辞、风格、行文等诸多部分详细分析、探讨了具体的写作注意事项。

第二编：题库解析

详细地列举了已经考过的和题库里存在但是还未考过的题目，并且分为了解析、思路、参考答案、点评等几个部分进行论述。解析部分主要是告诉同学们拿到这道题应该怎么去思考、思路部分给出文章的分论点布局、参考答案部分主要来自我这些年来所教的同学们的实战演练、点评部分主要是为了告诉同学们应该从此答案中获得的有益经验。

为了更好地匹配《艺术概论》一书，本部分的内容按照艺术概论的六大组成部分进行划分，分别是：艺术本质论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论、艺术接受论、艺术门类论。方便同学们每学完一部分的知识点，就可以做相关的练习题，以帮助自己更好地巩固知识、提高答题水平。

由于诸多原因，本书难免出现一些纰漏和错误，敬请各位读者朋友不吝指出。

为了方便各位同学更好地掌握《艺术概论考研题库》的知识，应对相关的考试，本书作者特地推出了配套的讲课视频、在线讲座、模拟考试等服务，各位同学可以关注作者的新浪微博：艺术考研姚杰。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一编 答题技巧

第一章 《艺术概论》论述题写作概述	2
第一节 答题要求	2
第二节 评分标准	3
第三节 自测方法	3
第二章 《艺术概论》论述题写作方法	5
第一节 审题	5
第二节 谋篇	9
第三节 标题	10
第四节 引论	11
第五节 正论	13
第六节 结论	16
第七节 思维	18
第八节 论证	19
第九节 修辞	23
第十节 风格	26
第十一节 行文	27

第二编 题库解析

第一章 艺术本质论	32
第一节 再现与表现	32
第二节 现实美与艺术美	36
第三节 艺术与生活	40
第四节 艺术的本质	43
第五节 美丑转化	47
第六节 情感性	50
第七节 形象性	51
第八节 审美性	53
第九节 审美生活化	55
第十节 审美无功利	58
第二章 艺术发展论	60
第一节 艺术的起源	60
第二节 艺术的认知功能	62
第三节 艺术的教育功能	63
第四节 艺术的娱乐功能	65
第五节 艺术的功能	67
第六节 艺术与哲学	69
第七节 艺术与宗教	72
第八节 艺术与道德	73
第九节 艺术与时代	76
第十节 艺术与民族	78
第十一节 艺术与经济	80
第十二节 艺术与经济的不平衡性	81
第十三节 艺术的商品化	85
第十四节 艺术与政治	89
第十五节 艺术与科技	91

第十六节 艺术与传媒·····	95
第十七节 艺术与新媒体·····	98
第十八节 高雅与通俗·····	101
第十九节 经典与流行·····	103
第二十节 继承与创新·····	105
第二十一节 世界性与民族性·····	109
第二十二节 主旋律作品·····	118
第二十三节 艺术和人民·····	120
第三章 艺术创作论 ·····	124
第一节 主客统一·····	124
第二节 艺术家的素质·····	126
第三节 艺术家的创作限制·····	133
第四节 艺术家的创作心境·····	135
第五节 艺术修养与创作·····	137
第六节 艺术创作过程·····	139
第七节 艺术风格·····	141
第八节 艺术思潮·····	143
第九节 艺术真实·····	145
第十节 艺术虚构·····	147
第十一节 真善美·····	149
第十二节 移情·····	151
第十三节 细节·····	153
第四章 艺术作品论 ·····	156
第一节 形式与内容·····	156
第二节 形式大于内容·····	162
第三节 “题材决定论”和“题材无差别论”·····	163
第四节 言、象、意·····	165
第五节 典型·····	169
第六节 意境·····	171
第七节 意象·····	174

第八节	情与景	176
第九节	虚与实	178
第五章	艺术接受论	180
第一节	艺术接受的意义	180
第二节	审美再创造	182
第三节	艺术接受的过程	183
第四节	艺术接受者的必备素质	185
第五节	审美的多样性和一致性	188
第六节	审美的保守性和变异性	191
第七节	审美距离	193
第八节	艺术批评	195
第六章	艺术门类论	204
第一节	艺术的相通性	204
第二节	艺术的相异性	207
第三节	形象大于思想	209
第四节	传统艺术与传媒艺术	211
	俱怀逸兴壮思飞 欲上青天揽明月(代后记)	213

第一编

答题技巧

第一章

《艺术概论》论述题写作概述

2

艺术概论
考研题库

在当前我国的主流高校艺术类研究生招生考试中,《艺术概论》是一门重要的考试科目。其中占分比重最大,也最难得高分的部分,就是论述题,也就是我们通常所说的大题。论述题的题型隶属于论说文——要求直接说明事理、阐述见解、宣示主张的文体。它的中心在于“事理”“见解”“主张”,它的表达方式主要是议论,通过摆事实、讲道理,直接表达作者的观点。这种文体,旨在考查考生认识问题的能力、逻辑思维能力、语言表达能力、主题掌控能力等。所谓“诗无达诂”,这种写作,考的是学生个体的见解、主张,因此答案并不是唯一的,只要言之有理即可。因此,这种题型在评分标准上,最反对的就是人云亦云。所以,我特别不提倡一种做法,那就是死记硬背一个固定的答案然后在考场上照搬照抄,艺术本来就要求要有自己独立的见解,艺术理论考试也是为了让考生把这种独立的见解充分地表达出来,为的就是追求差异性,若只是依赖死记硬背,其实是在反差异性而追求共同性,而且是一点自我血痕都没有的共同性,此乃艺术之大忌。

在艺术概论考试的论述答题中,虽然要受到诸如时间、篇幅、规则等因素的影响,但是考生依旧可以,也应当可以在有限的时间内,发挥出无限的想象力、深刻的思辨力并写出自成风格的文章。可以说,艺术概论这门科目考试能否取得优异的成绩,关键就在于能否写好论述题和简答题这些主观大题。由于简答题的要求是在论述题上的精简,所以本书都一并归入论述题来阐述。

第一节 答题要求

论述题要求考生给出自己的观点,然后给予相应的论述,要求观点鲜明、逻辑严谨、论述有力、文采斐然。这种论述题的答案应当是一个“有机整体”,相当于一个小型

论文。从整体看,要讲究篇章布局、逻辑顺序等结构形式;从细节看,要充满亮点,文中须有论点、论据、论证等要素,所谓“麻雀虽小,五脏俱全”。因此,艺术概论的论述题必须既要充满学术味道,又要具有艺术美感,既要有“论”的气势,又要有“说”的潇洒。

在字数要求上,一道 30 分的论述题一般要求写到 1 200 字左右,占时 35 到 40 分钟。具体写作字数和时间分配,应视当时的试卷结构而定。

第二节 评分标准

关于论述题考试的评分标准,一般会从内容、结构、语言等几个方面综合考量,然后按档次评分。以一道 30 分的论述题来看,一般可以分为如下五档:

第一档次:26—30 分

立意深刻、中心突出、观点新颖、论据翔实、结构清晰、逻辑严谨、论述精辟、字迹工整、行文流畅、文采斐然。

第二档次:21—25 分

中心明确、结构较为完整、逻辑层次比较清晰、文从字顺。

第三档次:16—20 分

中心基本明确、结构尚完整、语句比较通顺、有少量语病和错别字。

第四档次:11—15 分

中心不太明确、结构不够完整、层次不甚清晰、语句不够通顺、有较多语病和错别字。

第五档次:0—10 分

偏离题意、结构残缺、层次混乱、思维不清、语句严重不通、书写字迹潦草、错别字过多。

第三节 自测方法

很多同学平时复习中都会练习论述题写作,练习完却找不到老师给自己批改,笔者在此给大家一些自测的方法,以供自己衡量评估。

1. 内容部分

中心论点鲜明不鲜明?

中心论点立意深刻不深刻?

中心论点有没有独特性?

分论点分成了几点?

分论点标题是否简明扼要?

分论点有没有明确地单独列成一行,并以序号标出?

论据是否充分、贴切、新颖?

2. 结构部分

结构是否完整?

有没有明确的分成引论、正论、结论三个部分?即文章是否有开头、中间、结尾。

分论点的三个部分之间的逻辑关系清晰不清晰?是并列式结构还是递进式结构?

是辩证式结构还是比较型结构?

3. 文采部分

论证方法上,有没有引用法、例证法、作品分析法、数据法?

论证所引用的例子有没有具体化?

论证所引用的作品有没有加以分析?

论说语言上,有没有做到语言精准、明确地表达了自己的意思?

有没有做到言简意赅?

有没有采用修辞手法,比如对偶、排比、反问、设问、双关等。

当然,文章自身是一个有生命的综合体,并非简单的数据叠加,所以,上述自测方法只是一个基本的评价标准,仅供同学们参考。

《艺术概论》论述题写作方法

第一节 审题

首先就是审题,这需要同学们看懂题目,知道它问的究竟是什么问题,要求考生对哪个考点进行作答,即对该问题所要解答的对象有具体明确的认识。

考生是否能够理解题意和提问方式有很大关系。一般来说,提问方式可能是直接提问,也有可能给出一个现象,让考生结合实例分析这个现象,当然更常见的是列出一段某人说过的话,这种观点分析题型要求更高,要求考生对这段话先作理解,再抓住题眼。

这些年来,考试中提出问题的方式一般都有模式可循。一般而言,论述题出题方式基本上有以下六种:直接提问型、论点分析型、举例说明型、现象分析型、比较分析型、作品分析型。

一、直接提问型

直接提问型,要求你直接回答题目。这种提问方式比较简单,问什么答什么即可。例如:

你怎样看待艺术创作中的继承与创新?

这题难不难?当然不难。它的特点就是“问得简单,答得直接”。题目直接提问考生如何看待继承和创新,那么最直接简单的一种答题方式就是:先分析艺术创作中继承前人的重要性,再指出创新在艺术创作中的重要性,最后论述继承与创新二者的关系。

一般而言,直接提问型的答题思路是:论点+论据(引证或例证)+主观评论。

二、论点分析型

论点分析型,是近年来最常见的题型。题目给出某个艺术家或文艺理论家的一个论点,要求考生来分析。例如:

卡西尔《人论》写道:“艺术家不仅必须感受事物的内在意义和他们的道德生命,他还必须给他的感情以外形。……在艺术品中,正是这些形式的结构、平衡和秩序感染了我们。”这样讲是不是有“形式至上”的倾向,试作分析。

这道题就要求考生首先要看懂卡西尔的意思,然后就形式与内容之间的关系做简答。若事先知道卡西尔关于“艺术乃是人的生命外化而成的感性符号形式”的观点,便不难理解这道题的意思了。

论点分析题的开头要求考生对题中的论点进行正面回应。答题者的观点可以多样主观,但要表达准确,语言优美,不可粗糙鄙陋。这里给一个开头段的参考答案,仅供参考:

作为象征符号学的代表著作,《人论》中的这段话恰恰点出了艺术作品中意义所指层和符号能指层之间紧密结合的关系。一来生命和符号是合二为一的,二来生命的外在物化必须以符号的形式展现。所以,卡西尔所说的“形式的结构、平衡和秩序感染了我们”,不应该被断章取义地理解为“形式至上”,而应该深层次地看到形式和内容的统一性,认识到形式是使内容感人的必备条件。

这种题目的出现,就要求同学们平时复习的时候,要多多关注中西方文艺理论里著名学者所持的论点,一来可以直接理解考题,二来也可以作为答题时的论据。

一般而言,观点分析型的答题思路是:论点描述+论点分析+主观评价。

三、举例说明型

举例说明型,也是比较常见的一种提问方式。这种题目最鲜明的特点便是给出一个观点,让考生举例来证明。例如:

赵翼说过:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”你是否认可这种说法?请联系你所了解的艺术史举例说明。

这道题就是典型的举例说明题,题中已经给定了一个观点:社会的衰敝凋零反而成为艺术创作的丰富题材之源。考生举例证明这个观点即可,19世纪下半叶的俄国文化、魏晋南北朝时期的中国文化、盛唐转衰时的中国文化、北宋南宋之交的宋词、嵇康风流、李煜落寞、杜甫深沉、稼轩悲叹……都是十分典型的历史实例。总体来说需要围绕一个中心点——苦难的岁月催生了繁荣的文化。

特别需要注意的是,很多同学在采用例证法的时候,特别容易陷入一个泥潭,就是追求铺天盖地地堆砌例子,而缺乏对例子和观点的分析,这势必导致文章流于空泛,没有深度。因此,同学们平时练习例证法的时候,务必要学会用具体化的例子去分析论点。

一般而言,举例说明型的答题思路是:论点+例子+例子分析+主观评价。

四、现象分析型

现象分析型,顾名思义,就是提出一个现象,要求考生运用自己所学的理论知识对这个现象进行深入的分析。例如:

美国3D大片《阿凡达》创造了全球电影票房的新纪录,引发了全球电影对3D技术的热烈追逐,这一势头也影响到了其他艺术领域,请你就科学技术对艺术生产创作的影响谈谈自己的理解。

在市场经济环境下,艺术领域出现了快餐化、娱乐化甚至低俗化的倾向,对此有人认为这是市场经济发展下的“必然”现象,更有人批评这是社会文化生态的“污染”,请你结合具体实例,就艺术的社会责任和时代使命这一问题展开阐述。

一般而言,现象分析题会侧重当前的艺术前沿问题,比如新媒体技术对艺术的影响、艺术商品化、艺术的雅俗问题、艺术的继承与创新问题、艺术的全球化和本土化问题……所以,同学们平时必须对艺术学的热点有所关注,防止考试时碰到盲区。

一般而言,现象分析型的答题思路是:论点+例子+例子分析+主观评价。

五、比较分析型

比较分析型,在题目中举出两个对立的观点,让考生对二者进行比较之后提出自己的看法。

比如：

车尔尼雪夫斯基说：“艺术的第一目的是再现现实。”克莱夫·贝尔说：“艺术不是也不可能是再现性的”“再现往往是艺术家低能的标志”。简析这两种说法的关系。

你如何理解“题材决定论”和“题材无差别论”？

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。

在艺术理论界曾存在过内容与形式谁先谁后、谁决定谁、谁最重要的争论，你如何看待这些争论？

在这类题目中，就明确要求考生就形式与内容孰轻孰重，作出自己的评析。当然，这种题目，一般而言，会出现这种情况，即两者都过于极端或者两者都言之成理，需要考生加以思考、辨析。

一般而言，比较分析型的答题思路是：题干解读+题干分析+提出自己的观点。

六、作品分析型

作品分析型，即摘选出一段作品，请考生对这个作品进行理论的分析。这种题型可以直接考查考生们的材料阅读能力，是一种非常好的提问方式。例如下题，对《湖心亭看雪》进行分析。

要求：从阅读时的真实感受出发，重点赏析艺术刻画的精妙之处。力求表述精练，不必面面俱到，长篇大论。

《湖心亭看雪》

崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。

是日，更定矣，余拏一小舟，拥毳衣炉火，独往湖心亭看雪。雾凇沆砀，天与云、与山、与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一痕，湖心亭一点，与余舟一芥，舟中人，两三粒而已。

到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒，炉正沸。见余大喜，曰：“湖中焉得更有此人！”拉余同饮。余强饮三大白而别，问其姓氏，是金陵人，客此。

及下船，舟子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”

本文非常优美，意蕴无穷，用来考查考生对意境这个知识点的理解，最好不过。遇

到作品分析题,一般需要指出作者及其社会背景,将文章大意说出,然后按照题目的要求,分析文章的优秀之处,或者是叙述之精妙、或者是内容之高格、或者是神韵之飘逸,又或者是时代之映射,按照韦勒克的方法,这些都无外乎内部分分析和外部分分析两大层面。最后给出一个新颖独到、溢满真情的评价,做为一个优美的结尾。

当然,作品分析题也并不只是局限于文学作品领域,还有一类很可能考到的题型是美学理论著作的材料分析。命题人也可以从一些经典的美学著作中摘出一段话让考生分析。比如莱辛的《拉奥孔》里关于拉奥孔之雕塑与诗歌之间的形式差别,那么考生朋友就得从艺术传达的目的和其传达媒介特质的关系去谈。当然,笔者一直以为,如果能这么出题,那才是真正地考查同学阅读文献的能力。

一般而言,材料分析型的答题思路是:作者+背景+大意+分析+评价。

第二节 谋篇

审题完毕之后,就要开始谋篇了,也就是所谓的列提纲。如果记忆力有限,不能在脑海中列出提纲,那么最好在草稿纸上列个提纲。列提纲有助于搭建框架,有助于明确中心思想以及各分论点,不至于跑题。列出的提纲最后要达到如下几个效果:

一、确定整篇文章分成几个分论点来论述。

二、各段落、各论点之间的关系是什么。即先说什么,再说什么,后说什么,这之间要有一个逻辑思路。

三、这几个分论点的详略问题。

四、每一个分论点的段落怎样去阐明,提出什么论点,运用什么论据。把所要引用的名人名言和艺术史例子进行缩写。

提纲列完了,就要再细致地考虑结构。结构是指文章各个部分之间以及部分与整体之间关系的安排,它包括开头、结尾、段落层次、过渡、照应等。结构的优劣,直接关系到文章中心论点能否得到突出展现,能否为读者所接受。结构安排得好,思路展开,评论就会层次分明,论证严密,中心突出。反之则层次紊乱,线索不清,中心论点得不到有力证明。谋篇的优劣在文章的结构中可以得到具体的验证。

一般来说,文章的结构,应该由标题、引论、正论、结论几个部分构成。标题要求直接点出论述的中心,引论要求提出总观点,正论一般由两到三个分论点组成,结语要求呼应引论中的总观点。用一句口诀来概括,即“一个中心、两级标题、三个论点、四种结构、五个段落”,具体而言,就是一个中心论点,标题最多分为两级,三个分论点,结构主