

艺术考研真题书系列

图说

图说 艺术

编著
小罗拜哥

艺术概论 考研高分笔记

本书融彭吉象《艺术学概论》、王宏建《艺术概论》之精华于一体

详细勾勒25个框架体系
梳理章节内容

精心精绘300多幅漫画插图
可视化知识点

全面讲解300多个知识点
助力高分通关

覆盖国内70多所高校
适用范围广

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

ISBN 978-7-302-54111-1
定价：39.80元

艺术考研美术书系列

图说

图说 艺术

编著
小罗拜拜

艺术概论 考研高分笔记

本书融彭吉象《艺术学概论》、王宏建《艺术概论》之精华于一体

详细勾勒25个框架体系
梳理章节内容

精心精绘300多幅漫画插图
可视化知识点

全面讲解300多个知识点
助力高分通关

覆盖国内70多所高校
适用范围广

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

中国美术学院
美术考级教材

图说艺术·艺术概论考研高分笔记

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

图说艺术：艺术概论考研高分笔记/小罗师哥编著.—北京：北京理工大学出版社，
2021.7

ISBN 978-7-5763-0095-6

I.①图... II.①小... III.①艺术理论-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（2021）第147929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）68944723（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/天津市蓟县宏图印务有限公司

开 本/889毫米×1194毫米 1/16

印 张/23.25

字 数/770千字

版 次/2021年7月第1版 2021年7月第1次印刷

定 价/149.80元

责任编辑/孟祥雪

文案编辑/孟祥雪

责任校对/周瑞红

责任印制/李志强

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

人物形象介绍

Rogers

·Rogers·

李小白

·李小白·

前言

本书是针对全国各高校艺术类研究生入学考试的“艺术概论”科目而编写的。适用于北京大学、清华大学、北京师范大学、中国人民大学、北京电影学院、中央戏剧学院、中国传媒大学、中国艺术研究院、上海戏剧学院、同济大学、南京大学、东南大学、南京艺术学院、南京师范大学、武汉大学、浙江大学、四川大学等诸多高校的艺术类研究生入学考试。

为更好适应当前全国“艺术概论”科目的考研趋势，本书在体例和形式方面作了如下安排：

体例方面，我们按照复习指导、框架体系、重点难点、考点精讲、知识拓展、配套习题的逻辑进行了分层排列，以帮助读者更好地掌握知识点，以及知识点之间的关联。

形式方面，针对相关知识点，我们搭配了大量手绘漫画，以帮助读者更形象地了解具体的理论知识点。

在具体知识点的阐述方面，作者有如下安排：

1.增加了作者最新的思考成果——艺术是对表象的知情意综合判断，并将此理论体系贯穿全书。

2.在艺术本质论部分，对朴素再现说和摹仿说、再现说和表现说作了细致区分。

3.在艺术特征论部分，就审美性阐述了作者的理解。

4.在艺术门类论部分，删繁就简，主要侧重于讲解各艺术门类的定义和特征。

5.在艺术思潮部分，专门将现实主义和浪漫主义分别作为艺术创作方法和艺术思潮作了具体论述。

6.在艺术作品论部分，用二分法、三分法、四分法来论述艺术作品的构成，并将意象分成事理型、情景型、象征型三种子类型。

7.在美学基础知识部分，尝试用“意象”理论讲解美的领域和审美范畴的诸多类型。

本书在汇编过程中，参考、引用了国内外诸多学者的著作，特此向这些学者表示由衷的感谢，具体参考书目详见后文。

由于诸多原因，本书难免会出现一些纰漏，敬请各位读者朋友不吝指出。

本书作者的新浪微博：[@小罗师哥](#)。

目 录

人物形象介绍

前言

第一编 艺术本质论

第一章 艺术本质论

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、再现说

二、客观精神说

三、主观精神说

四、审美的意识形态说

五、形式说

·知识拓展·

一、再现与表现专题

二、其他艺术本质论

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第二章 艺术的特征

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、审美性

二、形象性

三、情感性

四、主体性

五、无功利性

·知识拓展·

一、自然的人化

二、欣赏有差异的原因

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第三章 艺术的要素

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、世界

二、作者

三、作品

四、读者

五、四要素的关系

·配套习题·

第二编 艺术门类论

第一章 艺术门类的具体划分

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、美术

二、音乐和舞蹈

三、戏剧、电影和电视

四、文学

·知识拓展·

一、音乐的情感性

二、电视的真实之讨论

三、语言和文字

四、艺术门类的划分

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

第二章 艺术门类的相通和相异

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术门类的相通性

二、艺术门类的相异性

·配套习题·

一、简答题

二、论述题

第三编 艺术发展论

第一章 艺术起源论

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、摹仿说

二、巫术说

三、表现说

四、游戏说

五、劳动说

六、多元决定论

·知识拓展·

从技术到艺术

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

第二章 艺术功能论

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

- 一、认知功能
- 二、教育功能
- 三、娱乐功能

·配套习题·

- 一、名词解释
- 二、论述题

第三章 艺术系统论

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

- 一、艺术与哲学
- 二、艺术与宗教
- 三、艺术与道德
- 四、艺术与政治
- 五、艺术与科技
- 六、艺术与经济
- 七、艺术与民族
- 八、艺术与时代

·知识拓展·

艺术的商品化

·配套习题·

- 一、简答题
- 二、论述题

第四章 艺术的高雅与通俗

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、高雅文化

二、通俗文化

三、雅俗文化的特点对比

四、雅俗文化的各自功能

五、雅俗文化的相互转化

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第五章 艺术的继承与创新

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、继承

二、创新

三、继承与创新的关系

·配套习题·

一、简答题

二、论述题

第六章 艺术的民族性与世界性

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术的民族性

二、艺术的世界性

三、艺术的民族性与世界性的关系

四、文化交流和文化引进来

五、中国文化的全球化

·知识拓展·

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第四编 艺术创作论

第一章 艺术生产论

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术生产的本质

二、艺术生产的意义

三、艺术生产的特点

四、艺术生产的不可替代性

·配套习题·

简答题

第二章 艺术创作的主客体

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术创作的主体

二、艺术创作的客体

三、艺术创作中主客体的关系

四、艺术家与社会分工

五、优秀艺术家必备的素质

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

第三章 艺术创作过程

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、体验

二、构思

三、传达

·知识拓展·

即兴创作

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第四章 艺术风格

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术风格的定义

二、艺术风格的体现

三、艺术风格的特征

四、艺术风格的成因

五、艺术风格的类型

·配套习题·

一、名词解释

二、简答题

三、论述题

第五章 艺术流派与艺术思潮

·复习指导·

·框架体系·

·重点难点·

·考点精讲·

一、艺术流派

二、艺术创作方法