

《艺术理论》科目大纲

(科目代码: 973)

一、考核要求

艺术学概论的考核是为高等院校招收艺术学、艺术理论方向硕士研究生而设置的,并且具有选拔性质的专业考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生在本科阶段所掌握的艺术理论课的基础知识、基本理论,以及运用哲学的立场、观点和方法,分析和解决问题的能力.评价的标准是高等学校艺术专业的本科学学生较好地掌握了艺术理论的基础知识和结构,达到良好及良好以上的水平,以保证被录取者具有良好的艺术理论的基础知识,正确的学科理念,以及基本的、科学的研究方法.并有利于高等院校艺术学科在专业上的选拔.

二、考核评价目标

艺术学概论是高等艺术院校学生必修的基础理论课程之一,也是艺术史论专业必修的专业课.考试内容包括艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的功能、文化系统中的艺术、艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏、从美学和文化学的角度阐述、解读与分析艺术的五大门类的十六种艺术形式以及各门类艺术的代表作品等.要求考生:

1. 准确地认识并论述学科的有关知识.
2. 准确、恰当地使用本学科的专业术语,正确理解和掌握学科的有关概念、范畴、规律和论断.
3. 运用有关原理,解释和论证某种观点,辨明理论是非.
4. 运用哲学、美学、文化学、心理学等学科的立场、观点和方法,比较和分析有关艺术现象的共性问题,艺术的基本原理和概念范畴问题及现当代社会中艺术的热门话题和实际问题等.
5. 结合艺术理论中的一些经典论述,艺术种类中的一些经典事例,著名的美学家、艺术理论家的理论以及当前的艺术现象和社会背景,认识和评价有关艺术理论的观点和实际存在的问题.

试卷满分及考试时间：

1. 本试卷满分为 150 分, 考试时间 180 分钟.
2. 答题方式为闭卷, 笔试.
3. 试卷题型结构: 名词解释约 40 分, 简述题约 40 分, 论述题约 50 分, 分析论述题约 20 分. 根据每年的考试情况适当的调整.

三、考核内容

绪论

第一节 艺术理论的研究对象与主要内容

第二节 艺术理论学习目的与研究方法

一、《艺术概论》的学习目的

二、《艺术概论》的研究方法

历史上对艺术的几类主要研究方法

1. 主观唯心主义的方法 代表人物, 学术观点.
2. 客观唯心主义的方法 代表人物, 学术观点.
3. 旧唯物主义的方法 代表人物, 学术观点.
4. 形式主义的方法 代表人物, 学术观点.

三、艺术学科的建立 (著作, 代表人物)

第一章 艺术的本质特征

第一节 艺术的本质

一、关于艺术本质的几种主要看法

客观精神说、主观精神说、模仿说或再现说的概念, 意义, 有关文献、代表人物。

二、艺术的本质问题

1. 艺术的社会本质 (艺术与社会生活, 社会生产的关系)

2. 艺术的认识本质（艺术以特有的方式掌握世界、用形象反映世界并反映世界的真实性）

3. 艺术的审美本质（艺术与美的关系, 艺术的审美本质, 情感在艺术中的作用和地位）

三、中国古典艺术本质论

1. 艺术本质气韵说

2. 艺术本质二元说

四、马克思主义艺术本质论

1. 马克思主义理论的形成

2. 马克思主义的艺术生产理论（艺术生产的概念, “艺术生产”理论给艺术学研究的启示）

3. 中国现代艺术理论的建立

第二节 艺术的特征

一、形象性特征 概念、内容、特点、意义。

二、主体性特征 概念、内容、特点、意义。

三、审美性特征 概念、内容、特点、意义。

第二章 艺术的起源

第一节 关于艺术起源的几种观点

一、几种观点的主要内容。

二、模仿说的概念、主要代表人物与人物观点, 中西方观点, 学说产生缘由。

三、表现说概念、主要代表人物与人物观点, 中西方观点, 学说产生缘由。

四、游戏说概念、主要代表人物与人物观点, 中西方观点, 学说产生缘由。

五、巫术说概念、主要代表人物与人物观点, 中西方观点, 学说产生缘由。

六、劳动实践说概念、主要代表人物与人物观点, 中西方观点, 学说产生缘由。

七、艺术起源的思考,中西方观点.

八、史前艺术的概念、史前艺术的发现与分布、史前艺术种类、史前艺术所涉及的题材与主题、史前艺术的美学特征,史前艺术的风格特征,史前艺术的有关文献,中西方对史前艺术的观点。

第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论

多元决定论的定义、主要内容、主要代表人物与人物观点、相关史料及学说产生缘由。

第三节 艺术的发生

一、艺术发生的根本动力

二、艺术发生的历史过程

第四节 艺术发展的客观规律

一、艺术发展规律的特点.

二、历史上对艺术发展规律的研究

三、艺术发展平衡与不平衡的概念,意义

四、艺术发展继承与创新的概念,包含内容,意义

五、艺术发展的他律性

六、艺术发展的自律性

七、艺术发展中民族艺术的融合、概念,意义

第五节 艺术的世界性与民族性

一、世界各民族艺术的多元存在

二、各民族艺术相互影响与融合

三、艺术的民族性与世界性的辩证关系

第三章 艺术的功能与审美教育

第一节 艺术的社会功能

一、艺术的主要社会功能及所包含概念

二、审美认知作用的概念、主要内容、主要例证、观点、相关史料.

三、审美教育作用的概念、特点、主要内容、主要代表人物、观点、相关史料及例证。

四、审美娱乐作用的概念、主要内容、主要代表人物、观点、及例证。

第二节 艺术教育

一、艺术教育的内容

二、美育与艺术教育的概念、特点、主要内容、中西方观点及其代表人物、相关书籍、文献及例证。

三、艺术教育在当代社会生活中的重要意义

四、艺术教育的任务与目标

第四章 文化系统中的艺术

第一节 作为文化现象的艺术

一、“文化现象的艺术”定义概念。

二、文化的定义、代表人物、观点。

三、艺术在人类文化中的地位。

第二节 艺术与哲学

一、艺术与哲学的相互关系

二、西方现代哲学与西方现代派艺术的关系、主要内容、代表人物与观点。

第三节 艺术与宗教

一、艺术与宗教的相互关系

二、形形色色的宗教艺术、概念及所包含的分类内容。

第四节 艺术与道德

一、艺术与道德的相互关系

二、艺术中的道德内容

第五节 艺术与科学

一、艺术与科学的联系和区别

二、现代科学技术对艺术的渗透和影响

第五章 艺术门类

一、艺术分类及艺术样式。

二、艺术分类的标准。

(时间艺术、时空艺术、空间艺术、视觉艺术、听觉艺术、视听艺术、想象艺术、造型艺术、音响艺术、语言艺术、静态艺术、动态艺术、表现艺术、再现艺术、实用艺术、表情艺术、综合艺术的概念及所包含的艺术种类。)

三、艺术样式的生成、发展及其相互关系。

第一节 实用艺术

一、实用艺术的主要种类

1. 建筑艺术基本概念、主要特征、基本要素、主要类别。

2. 园林艺术基本概念、主要特征。

3. 工艺美术与现代设计的基本概念、主要种类。

二、实用艺术的审美特征

(审美特征所包含的几个方面)

1. 实用性与审美性

2. 表现性与形式美

3. 民族性与时代性

三、中外实用艺术精品赏析

(参考作品)

1. 北京故宫 (建筑艺术)
2. 悉尼歌剧院 (建筑艺术)
3. 北京颐和园 (园林艺术)
4. 苏州拙政园 (园林艺术)

第二节 造型艺术

一、造型艺术的主要种类

1. 绘画艺术基本概念、主要特征、中西方绘画特点及代表人物、作品、有关历史史料。
2. 雕塑艺术基本概念、主要种类、体裁与样式、中西方雕塑特点及代表人物、作品、有关历史史料。
3. 摄影艺术基本概念、主要特征、主要体裁、题材与样式。
4. 书法艺术基本概念、中国书法的特征、中国书法的审美特征。

二、造型艺术的审美特征

(审美特征所包含的几个方面)

1. 造型性与直观性
2. 瞬间性与永固性
3. 再现性与表现性

三、中外造型艺术精品赏析

(参考作品)

1. 《韩熙载夜宴图》(绘画艺术)
2. 《清明上河图》(绘画艺术)
3. 《最后的晚餐》(绘画艺术)
4. 《蒙娜·丽莎的微笑》(绘画艺术)
5. 《日出·印象》(绘画艺术)
6. 《巴尔扎克像》(雕塑艺术)
7. 《二次大战时的丘吉尔》(摄影艺术)
8. 《兰亭集序》(书法艺术)

第三节 表情艺术

一、表情艺术的主要种类

1. 音乐艺术的基本概念、主要特征、主要类别、艺术语言及表现手段、中西方音乐家及经典音乐作品。
2. 舞蹈艺术的基本概念、主要特征、主要类别、中西方著名舞蹈家及经典舞蹈代表作。

二、表情艺术的审美特征

(审美特征所包含的几个方面)

1. 抒情性与表现性。
2. 表演性与形象性。
3. 节奏性与韵律美。

三、中外表情艺术精品赏析

(参考作品)

1. 《第三交响曲》贝多芬 (音乐艺术)
2. 《第九交响曲》德沃夏克 (音乐艺术)

3. 《费加罗的婚礼》莫扎特（音乐艺术）
4. 芭蕾舞剧《天鹅湖》柴可夫斯基（舞蹈艺术）

第四节 综合艺术

一、综合艺术的主要种类

1. 戏剧艺术的基本概念、主要特征、主要种类及特点、中西方戏剧特点及经典戏剧代表作。
2. 戏曲艺术的基本概念、中国戏曲的特点、中国戏曲代表剧种及代表人物、经典名段及审美要求。
3. 电影艺术的基本概念、主要特性、优秀电影作品、电影人及其创作特点。
4. 电视艺术的基本概念、主要特性与功能、电视与电影的审美特征。

二、综合艺术的审美特征

（审美特征所包含的几个方面）

1. 综合性与独特性。
2. 情节性与主人公。
3. 文学性与表演性。

三、中外综合艺术精品赏析

（参考作品）

1. 《哈姆雷特》莎士比亚（戏剧艺术）
2. 《老妇还乡》迪伦马特（戏剧艺术）
3. 《雷雨》曹禺（戏剧艺术）
4. 《窦娥冤》关汉卿（戏曲艺术）
5. 《一江春水向东流》1947年摄制（电影艺术）
6. 《卧虎藏龙》2000年出品（电影艺术）
7. 《罗生门》1950年出品（电影艺术）
8. 《现代启示录》1979年出品（电影艺术）

第五节 语言艺术

一、语言艺术的主要体裁

1. 诗歌的基本概念、主要特征、主要分类及代表作品。
2. 散文的基本概念、主要内涵及特征、主要种类及代表作品。
3. 小说的基本概念、主要特征及其构成要素（三大要素的概念）、主要分类及代表作品。

二、语言艺术的审美特征

1. 间接性与广阔性。
2. 情感性与思想性。
3. 结构性与语言美。

三、中外语言艺术的精品赏析

（参考作品）

1. 《离骚》屈原（诗歌）
2. 《荷马史诗》古希腊（史诗）
3. 《红楼梦》曹雪芹（长篇小说）
4. 《安娜·卡列尼娜》列夫·托尔斯泰（长篇小说）

第六章 艺术创作

第一节 艺术创作主体——艺术家

艺术家的基本概念

一、艺术家的身份

1. 非职业艺术家
2. 职业艺术家
3. 艺术家身份的变迁
4. 艺术家的社会地位

二、艺术家的创造精神

1. 艺术家的创造精神
2. 创造精神的生成
3. 创造精神与艺术家的创造生命
4. 创造精神与创作个性

三、艺术家是艺术生产的创造者（基本概念与举例说明）

四、艺术家与社会生活（基本概念与举例说明、中西方观点）

五、艺术家的艺术才能与文化修养（基本概念与举例说明、中西方观点）

第二节 艺术创作过程

艺术创作所包含的三个阶段

一、艺术体验活动（自发艺术体验、自觉艺术体验）的基本概念及其在艺术创作中的意义。

二、艺术构思活动的基本概念及其在艺术创作中的作用。

三、艺术传达活动的基本概念及其在艺术创作中的意义。

第三节 艺术创作心理

一、艺术创作心理基本概念

二、形象思维与抽象思维、灵感思维的主要概念、基本特征、主要例证。

三、意识与无意识的主要概念、基本特征及其在艺术作用的地位和作用、主要例证。

四、灵感及直觉的主要概念、基本特征、主要例证。

第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

一、艺术风格

1. 艺术风格的界定
2. 艺术风格的形成
3. 艺术风格的特性
4. 时代风格、民族风格与地域风格
5. 艺术风格多样性的形成

二、艺术流派的基本特征、主要类型、主要例证。

三、艺术思潮的基本特征、兴起原因、中西方观点及代表人物。

四、艺术思潮与艺术流派、艺术风格三者之间相互关系。

第七章 艺术作品

第一节 艺术作品的层次

一、艺术作品所包含的层次及分层要求。

二、艺术语言的基本概念、意义、在各门类中所表现出的特征及在艺术作品中的作用。

三、艺术形象的基本概念、意义、分类及各类别的特征与示例。

四、艺术意蕴的基本概念、深刻含义、中西方对意蕴的理解及代表人物观点、相关文献。

第二节 典型与意境

一、典型的基本概念、主要特性、中西方的观点及代表人物、相关文献与示例。

- 二、意境的基本概念、主要特性、在中国艺术作品中的作用与地位、相关文献与示例。
- 三、典型与意境的来源及其相互之间的关系。

第三节 中国传统艺术精神

- 一、中国美学与中国艺术两者之间的关系、中国美学的基本概念、主要特点、主要代表人物及观点、相关文献与例证。
- 二、中国传统艺术精神基本概念，特征、所包含层次（道、气、心、舞、悟、和各自的定义与特点）及分层要求。

第四节 艺术作品的相关属性

- 一、艺术作品的格调与品位的基本概念及含义。
- 二、艺术作品的商品属性基本概念、本质属性及个别举例。

第五节 艺术作品的艺术美

- 一、艺术美的根源
- 二、艺术美的条件
- 三、艺术美的特征

第八章 艺术接受

第一节 艺术鉴赏的一般规律

- 一、艺术鉴赏的重要意义
- 二、艺术鉴赏力的培养与提高
- 三、艺术鉴赏中的心理现象、基本概念、主要特性及相关例证。

第二节 艺术鉴赏的审美心理

- 一、审美心理的基本概念、特征、所包含要素。
- 二、注意的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 三、感知的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 四、联想的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 五、想象的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 六、情感的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 七、理解的基本概念及在艺术鉴赏中的作用（适当举例）。
- 八、注意、感知、联想、想象、情感、理解六者之间的相互关系。

第三节 艺术鉴赏的审美过程

- 一、艺术鉴赏中的审美直觉的基本概念、主要特性、中西方主要观点及相关人物、书籍。
- 二、艺术鉴赏中的审美体验的基本概念及在艺术鉴赏中的作用。
- 三、艺术鉴赏中的审美升华的标准定义、内涵、所包含现象（顿悟、共鸣的基本概念）、相关人物观点与相关文献资料。
- 四、艺术鉴赏过程中包含的内容

1. 艺术语言感知.
2. 艺术形象重建.
3. 艺术意蕴体悟的基本概念.

第四节 艺术鉴赏与艺术批评

- 一、艺术鉴赏与艺术批评的基本概念
- 二、艺术批评的作用
- 三、艺术批评的特征
- 四、艺术批评的性质与功能
- 五、艺术批评的主要形态（伦理批评、社会历史批评、心理学批评、审美批评的基本概

念)

第五节 艺术接受的性质与社会环节

一、艺术接受的性质与特征

二、艺术接受的社会环境与环节（社会环境的构造、性质与功能，社会环节的种类及具体过程）

三、艺术接受与艺术批评之间的相互关系

