

北京印刷学院 2014 年学术学位研究生招生

《美术学》专业考试大纲

单元科目（《美术理论》）

备注：划横线处为知识重点

第一部分 艺术概论

第一章 艺术本质论

一、艺术的社会本质

1、艺术在社会中的位置；2、艺术与社会生活；3、艺术与社会生产。

二、艺术的认识本质

1、艺术以特有的方式“掌握”世界；2、艺术用形象反映世界；3、艺术反映世界的真实性。

三、艺术的审美本质

1、艺术与美的关系；2、艺术的审美本质；3、情感在艺术中的作用与地位。

第二章 艺术门类论

一、艺术的分类

1、艺术门类的多样性；2、艺术门类的划分。

二、艺术的主要门类

1、美术；2、音乐；3、舞蹈；4、戏剧；5、摄影；6、电影与电视；7、文学；8、建筑与园林；9、其他艺术门类。

三、各门艺术之间的关系

1、各种艺术的相互关系；2、艺术在分化与综合中发展。

第三章 艺术发展论

一、艺术的发生

1、历史上关于艺术发生的几种主要理论；2、艺术发生的根本动力；3、艺术发生的历史过程。

二、艺术发展的客观规律

1、历史上对艺术发展规律的研究；2、艺术发展的他律性；3、艺术发展的自律性。

三、艺术的世界性与民族性

1、世界各民族艺术的多元存在；2、各民族艺术相互影响与融合；3、艺术的民族性与世界性的辩证关系。

第四章 艺术创作论

一、艺术创作主体

1、艺术家与社会；2、艺术家的主体性；3、艺术家的修养和审美创造能力。

二、艺术创作过程

1、艺术体验；2、艺术构思；3、艺术表现。

三、艺术创作中的心理和思维活动

1、形象思维与艺术思维；2、意识与无意识；3、灵感；4、形象思维及其逻辑规律；5、艺术思维中形象思维与抽象思维相互转化的特殊规律。

四、艺术的创作方法与流派、思潮

1、艺术的创作方法；2、艺术流派与艺术思潮

第五章 艺术作品论

一、艺术作品的构成因素

1、艺术作品内容与形式的辩证认识；2、艺术作品的内容；3、艺术作品的形式；4、艺术作品的内容与形式的关系。

二、艺术作品的相关属性

1、艺术作品的意蕴、意境与风格；2、艺术作品的格调与品位；3、艺术作品的商品属性。

三、艺术作品的艺术美

1、艺术美的根源；2、艺术美的条件；3、艺术美的特征。

第六章 艺术接受论

一、艺术接受的性质与社会环节

1、艺术接受的性质与特征；2、艺术接受的社会环境与环节；3、艺术接受与艺术批评。

二、艺术接受与艺术欣赏

1、艺术欣赏的性质与特征；2、艺术接受与艺术欣赏的过程；3、艺术欣赏的共鸣现象和共同美感。

三、艺术的审美教育

1、艺术的社会功能；2、艺术的审美教育；3、艺术审美教育的意义。

第二部分 中外美术史

一、中国美术

第一编 史前及先秦美术

第一章 史前美术

1、新石器时代的工艺美术；2、新石器时代的绘画艺术；3、新石器时代的雕塑艺术。

第二章 先秦美术

1、青铜器艺术；2、雕塑艺术；3、绘画艺术；4、书法篆刻艺术；5、工艺美术；6、建筑艺术。

第二编 秦汉美术

第一章 绘画艺术

1、墓室壁画；2、汉代帛画。

第二章 画像石与画像砖

1、汉画像石；2、秦汉画像砖。

第三章 书法篆刻艺术

1、秦汉书法；2、汉代书法演变；3、秦汉篆刻。

第四章 雕塑艺术

1、秦汉墓葬雕刻；2、汉代石刻。

第五章 建筑艺术

1、都城与宫苑；2、陵园与礼制建筑；3、建筑实物遗存。

第六章 工艺美术

1、陶瓷；2、玉雕；3、青铜；4、金属；5、漆器；6、染织。

第三编 魏晋南北朝隋唐美术

第一章 魏晋南北朝绘画艺术

1、著名画家；2、绘画遗迹；3、画学论著。

第二章 隋唐的绘画艺术

1、画家与作品；2、绘画史论著作。

第三章 书法篆刻艺术

1、魏晋南北朝书法；2、隋唐书法；3、书法论著；4、篆刻。

第四章 雕塑艺术

1、魏晋至隋唐的雕塑名家；2、陵墓雕塑。

第五章 石窟寺院艺术

1、新疆地区；2、甘肃地区；3、中原地区；4、江南和西南地区。

第六章 建筑艺术

1、都城建筑；2、寺庙与佛塔；3、桥梁建筑；4、建筑装饰的特征。

第七章 工艺美术

- 1、魏晋南北朝工艺；
- 2、隋唐工艺美术家与工艺美术品。

第四编 五代宋元美术

第一章 五代两宋的绘画艺术

- 1、五代绘画的承前启后；
- 2、宋代绘画的繁荣兴盛；
- 3、宋代画家和作品。

第二章 辽金元的绘画艺术

- 1、辽金的绘画；
- 2、元代前期的士大夫绘画；
- 3、元代画家与绘画作品。

第三章 书法篆刻艺术

- 1、五代书法；
- 2、宋代书法；
- 3、元代书法；
- 4、五代宋元篆刻；
- 5、宋元的书论。

第四章 建筑和雕塑艺术

- 1、建筑艺术；
- 2、雕塑艺术。

第五章 工艺美术

- 1、陶瓷；
- 2、染织；
- 3、玉牙；
- 4、漆器。

第五编 明清美术

第一章 绘画艺术

- 1、明代画家与画作；
- 2、清代画家与画作；
- 3、明清绘画理论著述。

第二章 书法篆刻艺术

- 1、明代书法与篆刻；
- 2、清代书法与篆刻；
- 3、明清书法篆刻著述。

第三章 壁画、版画与年画

- 1、明清壁画；
- 2、明清版画；
- 3、明清年画。

第四章 建筑与雕塑艺术

- 1、都城与皇家建筑；
- 2、民居与私家园林；
- 3、宗教建筑；
- 4、宗教造像与建筑雕刻；
- 5、工艺雕刻与小品雕塑。

第五章 工艺美术

- 1、陶瓷；
- 2、织绣印染；
- 3、漆器、玉器与金属工艺；
- 4、家具与其它。

第六编 近现代美术

第一章 中国画艺术

第二章 书法艺术

第三章 西学东渐

第四章 美术出版物的更新

第五章 从美术革命到革命美术

第六章 雕塑艺术

第七章 建筑艺术

第八章 工艺美术

第九章 新中国的美术

- 1、从写实主义到社会主义现实主义；
- 2、传统派的维持和延续；
- 3、多元并存的美术。

二、外国美术

第一章 原始、古代美术

- 1、原始美术；
- 2、古代两河流域美术；
- 3、古代埃及美术；
- 4、古代希腊美术；
- 5、古代罗马美术。

第二章 欧洲中世纪美术

- 1、早期基督教美术；
- 2、拜占庭美术；
- 3、蛮族和加洛林文艺复兴；
- 4、罗马式美术；
- 5、哥特式美术。

第三章 欧洲文艺复兴时期美术

- 1、意大利文艺复兴时期美术；
- 2、尼德兰文艺复兴时期美术；
- 3、德国文艺复兴时期美术；
- 4、西班牙文艺复兴时期美术。

第四章 17、18 世纪欧洲美术

- 1、17、18 世纪意大利美术；
- 2、17、18 世纪佛兰德斯美术；
- 3、17、18 世纪荷兰美术；
- 4、17、18 世纪西班牙美术；
- 5、17、18 世纪法国美术。

第五章 19 世纪欧洲及美国美术

- 1、法国新古典主义、浪漫主义、批判现实主义；
- 2、法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术；
- 3、19 世纪与 20 世纪初的法国雕塑；
- 4、18、19 世纪英国美术；
- 5、19 世纪美国美术；
- 6、18、19 世纪俄罗斯美术。

第六章 20 世纪美术

- 1、西方美术；
- 2、苏联美术。

第七章 亚洲美术

- 1、伊朗美术；
- 2、印度美术；
- 3、日本美术。

第八章 非洲、拉丁美洲古代美术

- 1、非洲黑人美术；
- 2、拉丁美洲古代美术。

注：

一、考试题型：

- 1、 名词解释
- 2、 简答题
- 3、 论述题

二、参考书：

- [1] 王宏建. 艺术概论. 文化艺术出版社, 2010.
- [2] 中央美术学院美术史系中国美术史教研室. 中国美术简史(新修订本). 北京: 中国青年出版社, 2010.
- [3] 中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室. 外国美术简史(增订版). 北京: 中国青年出版社, 2007.
- [4] 潘耀昌. 中国近现代美术史(修订版). 北京: 北京大学出版社, 2009.