

精华考点 6 页纸

# 艺术概论

专科起点升本科

## 第一章 绪论

### 考点1 艺术概论的研究对象

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

艺术活动是指人类从事的一切艺术行为，包括语言艺术、实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术等各个领域的艺术创造、艺术传播、艺术鉴赏等活动。

### 考点2 艺术概论的学科性质

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、艺术创作与传播接受系统以及艺术种类和特点的科学体系。

## 第二章 艺术活动

### 考点1 艺术活动的构成

艺术活动是人们运用审美的方式，认识客观世界、反映客观世界、进行艺术欣赏和创作的过程。它是人类社会活动这个大系统中的一个子系统。

根据艺术活动的历史及其当代发展状况，可以将艺术活动系统分解为四个构成要素或四个环节，即客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受。

### 考点2 客体世界

所谓客体世界，是指艺术活动所反映和表现的社会生活、自然界与人生。艺术活动总要依存于客体世界，客体世界是艺术活动的第一个要素。具有审美价值的客体世界是艺术创作主体观照的主要对象。客观社会和自然界是一切艺术活动的源泉。

### 考点3 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、艺术情境的创造性活动。艺术创作的特点集中体现为“创造性”活动，艺术家的创作是原创的、不可复制的。

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。艺术制作与艺术创作紧密联结，有时也具有相对独立性。

### 考点4 艺术作品

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。

### 考点5 艺术传播与接受

艺术传播指借助一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息或作品传递给接受者的过程。艺术接受指鉴赏者以艺术作品为主要对象、进行积极能动地消费、欣赏和批评等活动。

### 考点6 关于艺术活动发生的几种学说

关于艺术活动发生的学说中，影响较大的主要有：（1）模仿说。（2）游戏说。（3）表现说。（4）巫术说。（5）劳动说。（6）多元说。

### 考点7 艺术活动的基本性质

艺术活动是以特有的艺术语言体系为媒介、以创造形象或意境满足人类审美需求的精神文化活动。艺术活动具有以下基本性质：（1）任何艺术活动都必须借助一定的艺术语言体系进行。（2）创造艺术形象或意境是一切艺术活动的出发点，也是一切艺术活动的宗旨、目的、落脚点和最终结果与归宿。（3）艺术活动作为人类的精神文化活动，它的根本性质是审美的社会意识形态。

### 考点8 艺术活动的基本特征

艺术活动的基本特征主要有：（1）形象性。（2）情感性。（3）审美性。

### 考点9 艺术活动的基本功能

艺术在整个社会生活中承担的功能在不断增加，其中最主要的是审美认知、审美教育和

审美娱乐这三种功能。

#### 考点 10 艺术教育

艺术教育是美育的核心，也是实施美育的主要途径。

艺术教育主要通过指导人们进行艺术创作、艺术鉴赏等活动，实现美育的最终目标。狭义的艺术教育是指培养专业艺术创作者的特定教育。

### 第三章 艺术种类

#### 考点 1 艺术分类的主要方法

常见的较有实用价值的分类方法大致有以下几种：（1）以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为时间艺术（音乐、文学等）、空间艺术（绘画、雕塑等）和时空艺术（戏剧、影视等）。（2）以对艺术作品的感知方式为依据，可以将艺术分为听觉艺术（音乐等）、视觉艺术（绘画、雕塑等）和视听艺术（戏剧、影视等）。（3）以艺术作品对客体世界的反映方式为依据，可以将艺术分为再现艺术（绘画、雕塑、小说等）、表现艺术（音乐、舞蹈、建筑等）和再现表现艺术（戏剧、影视等）。（4）以艺术作品的物化形式为依据，可以将艺术分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、工艺等）。（5）以艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征为依据，可以将艺术分为造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术（文学）和综合艺术。

#### 考点 2 造型艺术

造型艺术是指运用一定的物质材料（如颜料、纸张、泥石、木料等），通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感的艺术。

造型艺术主要包括绘画、雕塑、摄影、书法等艺术。

#### 考点 3 绘画艺术

绘画艺术是一门使用一定的物质材料，运用线条、色彩和块面等元素，通过构图、造型和设色等手段，在二维空间（平面）里创造出静态的视觉形象或情境的艺术。绘画艺术在造型艺术中处于基础地位。

#### 考点 4 雕塑艺术

雕塑艺术是一门直接利用物质材料，运用雕刻或塑造的方法，在三维空间（立体）中创造出实体形象的艺术。雕塑是一种直接利用物质材料，运用形体、量感、明暗、塑痕、环境等手段，在三维空间塑造艺术形象，表现审美情感的艺术样式。作为视觉性的三维空间造型艺术，雕塑具有物质性、技艺性与立体性统一，造型与观念融合的特点。

#### 考点 5 摄影艺术

摄影艺术是指采用摄影技术和手法获取静态图像来反映客体世界、进而表现主体审美情感的艺术。构图、光线和色调是其主要的造型手段。

#### 考点 6 书法艺术

书法艺术是以线条组合变化来表现文字之美的艺术形式，它主要通过用笔用墨、结构章法、线条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。中国书法主要包括篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

#### 考点 7 实用艺术

实用艺术最基本的特征就是实用性与审美性相结合，它是设计艺术、建筑艺术、园林艺术、工艺美术等表现性空间艺术的总称。

#### 考点 8 表情艺术

表情艺术是通过一定的物质媒介（音响、人体）来直接表现人的情感，间接反映社会生活的这一类艺术的总称。表情艺术主要是指音乐、舞蹈这两门表现性和表演性艺术。音乐艺术是以人声或乐器声音为材料，通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。舞蹈艺术是以人体动作为主要表现手段，运用造型、表情、节奏、空间运动等要素，

创造形象和表现情感的艺术样式。

#### 考点9 语言艺术（文学）

文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。文学语言是指加工提炼了的口头语言和书面文字语言。语言艺术即文学，包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等体裁。

#### 考点10 戏剧艺术

戏剧艺术是指以舞台演出为表现方式，由演员扮演角色，为观众现场展现故事情节的艺术样式。戏剧以演员的动作和声音为基本表现手段，以舞台美术、音响、服装、化妆、道具等多种技术手段为重要构成要素。

#### 考点11 电影艺术

电影艺术是将艺术与科学结合而成的一门综合艺术，它以画面为基本元素，并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介，在银幕上创造直观感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

#### 考点12 电视艺术

电视艺术主要是指运用电视手段创作和传播的各种文艺作品，其中主要包括电视剧、电视文艺专题节目、音乐电视、电视综艺节目等。电视艺术是综合艺术。

#### 考点13 数字艺术

凡是以数字技术为载体，具有独立的审美价值的艺术形式，均可视为数字艺术。数字艺术是技术与艺术的有机结合，技术是其艺术表现的工具基础，艺术则是其创作成果的审美呈现。数字艺术在数字影像艺术、虚拟现实设计、数字动画、数字博物馆、网络或手机游戏设计等领域均显现出广阔的应用价值和发展前景。

### 第四章 艺术创作

#### 考点1 艺术创作主体

艺术创作主体即艺术家，是人类审美活动的体验者和实践者，也是审美精神产品的创造者和生产者。艺术家是从事审美精神生产的人。

#### 考点2 艺术家的修养和能力

艺术家的修养主要包括：（1）先进的世界观和审美观。（2）广博的知识。（3）深邃的思想。（4）丰富的情感和独立的人格。

艺术家的审美创造能力主要包括：（1）敏锐的感知能力。（2）丰富的想象力。（3）精湛的艺术技巧。

#### 考点3 艺术体验

艺术体验，是艺术创作的准备阶段。它是创作主体在审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。

#### 考点4 艺术构思

艺术构思是指创作者在艺术体验的基础上，以一定的创作动机为引导，通过各种心理活动和审美思维方式，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象，酝酿、筹划作品内容与形式的思维过程。艺术构思的过程就是艺术意象的形成过程。

#### 考点5 艺术表现

艺术表现是指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言，将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在，使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

#### 考点6 艺术创作的心理学要素

艺术创作的心理学要素主要包括：（1）审美感知。（2）审美想象。（3）审美情感。（4）审美理解。

#### 考点7 艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

## 第五章 艺术作品

### 考点1 艺术作品的构成

艺术作品的构成是内容与形式的统一、感性与理性的统一、再现与表现的统一。

### 考点2 艺术作品的层次

艺术作品分为艺术语言、艺术形象和艺术意蕴三个层次。艺术语言是创作主体在特定艺术种类的创作活动中,运用独特的物质材料和媒介,按照审美法则,进行艺术表现的手段和方式。艺术形象是艺术反映人类生活的特殊方式,是通过审美主体与审美客体的相互交融,并由主体创作出来的艺术成果。艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含的深层的人生哲理或精神内涵。

### 考点3 典型和意境

典型是指艺术作品中具有丰富个性,体现了社会历史真实及其本质规律的艺术形象或形象体系,它包括典型人物、典型事件、典型环境等。意境是中国传统古典美学的一个重要范畴。意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界,是艺术中主客观因素的有机统一。

### 考点4 艺术风格

艺术风格就是艺术家的创作个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格是艺术家创作个性成熟的标志,也是作品达到较高艺术水准的标志。风格既包括艺术家个人的风格,也包括流派风格、时代风格和民族风格等。

### 考点5 艺术流派

艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

### 考点6 艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下,由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响,艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

## 第六章 艺术接受

### 考点1 艺术传播

艺术传播指的是艺术信息的传递和交流,是艺术信息在社会系统中的运行。构成艺术传播的五个要素是艺术传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果。

艺术传播的方式有很多种。历史上先后出现口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播和数字传播等方式。在现代社会中,艺术传播的主要方式有:现场表演传播方式、展览性传播方式和大众传播方式。

### 考点2 艺术鉴赏

艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动,是接受者在审美经验的基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳和扬弃。艺术鉴赏是一种积极能动的再创造活动。

### 考点3 艺术批评

艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系,对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

艺术批评的类型主要包括:(1)社会历史批评。(2)心理批评。(3)文本批评。社会历史批评主要对艺术作品所展现的人类历史与社会生活状况及其内涵加以剖析和评价,认为艺术作品必然自觉或不自觉地打上特定社会历史环境的印记,主张艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活反映的深度以及对社会生活的影响力。心理批评强调从艺术活动主体的心理及其艺术作品中表现的精神世界切入,对艺术家创作过程中的心理状态和作品中人物的心理活动展开分析与评判。文本批评认为艺术作品本身是一个自足的整体,其意蕴和魅力需要从文本去寻求。尤其注重艺术作品的文本语言和物质媒介。如20世纪西方符号学强调

对艺术作品本身或艺术符号的研究。

艺术批评的功能主要有：（1）通过对作品的分析和阐释，评判其审美价值。（2）通过将批评的信息反馈给艺术家，对创作产生影响。（3）通过批评的开展，对艺术接受者的鉴赏活动及其消费予以影响和指导。（4）通过艺术批评，协调艺术与意识形态等其他领域的关系，促进社会文化的发展。

## 第七章 艺术作品赏析篇目

### 绘画艺术

达·芬奇的《最后的晚餐》

【赏析】意大利文艺复兴时期的著名壁画作品，原作品面积约 44 平方米，高 497 厘米，宽 885 厘米，共画了两年时间。作者达·芬奇生于意大利佛罗伦萨，是文艺复兴时期卓越的代表人物。画作构图以耶稣为中心，沿着餐桌坐着 12 个门徒，形成四组，耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手，示意门徒中有人出卖了他。犹太、圣·约翰、小雅各等门徒的神情各异，形象鲜明，栩栩如生。

### 雕塑艺术

《米洛斯的维纳斯》

【赏析】《米洛斯的维纳斯》也称《维纳斯像》《断臂的维纳斯》等。现藏于法国巴黎卢浮宫，是卢浮宫镇宫三宝之一。1820 年被米洛斯岛上的一位农人所发现，被世人公认为希腊女性美的原型。像高两米略多一点，她的双臂已折断。它属于希腊化时期的作品，是古希腊雕塑的经典之作。这尊维纳斯像看上去微微有些倾斜，这种处理手法使雕像增加了曲线美和优雅的动感美。雕像用的是帕里安大理石，这使这位女神躯体和肌肤显得轻盈而美丽，富有最典型的古典传统特色。作品融合了古希腊雕塑优美与崇高两种风格，手法阔大而简洁，人物端庄秀美。整个雕塑比例符合“黄金分割律”，成为后来艺术家创造人体美的标准。

### 书法艺术

王羲之的《兰亭集序》

【赏析】《兰亭集序》为行书法帖，有“天下第一行书”之称。相传之本，共 28 行，324 字，乃东晋书圣王羲之 33 岁时的得意之作。当时书写者的心情极度放松，其主要心思放在推敲文辞、遣词造句上，这种心态融合他多年的书法修为，终成这一旷世杰作。

### 建筑艺术

埃及金字塔

【赏析】埃及古代陵墓建筑，世界八大奇迹之一，为方锥形或台阶形，因其轮廓近似于汉字的“金”，故中文称之为金字塔。目前已发现的古埃及金字塔约 80 座。其代表是建于开罗近郊的古萨金字塔群。它包括胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔和大斯芬克斯像（狮身人面像），及其西南 200 座长方台式墓与多座小型金字塔。

### 园林艺术

承德避暑山庄

【赏析】中国古代帝王宫苑，是清代皇帝避暑和处理政务的场所。位于河北省承德市北部。山庄建筑布局大体可分为宫殿区和苑景区两大部分。宫殿区位于山庄南部，包括正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫四组建筑。山庄规模宏大，在总体规划布局和园林建筑设计上充分利用了原有的自然山水的景观特点和有利条件，吸取唐、宋、明历代造园的传统和江南园林的创作经验，加以综合、提高，把园林艺术与技术水准推向了空前的高度，成为中国古典园林的最高典范。

### 音乐艺术

小提琴协奏曲《梁祝》

【赏析】小提琴协奏曲《梁祝》由何占豪、陈钢作曲，写于 1958 年，翌年五月在上海

首演。乐曲取材自中国古代的民间传说《梁山伯与祝英台》，吸收浙江越剧唱腔作素材，按戏剧构思布局，全曲以故事中具有代表性的三段剧情——相爱、抗婚和化蝶为主要内容，分成三个部分：呈示部、展开部、再现部。乐曲综合采用交响乐与中国民间戏曲音乐的表现手法，深入细腻地描绘了梁山伯与祝英台相爱、抗婚、化蝶的情感和意境。这部单乐章、带标题的小提琴协奏曲，运用西洋协奏曲中的奏鸣曲式，很好地表现了戏剧性的矛盾冲突，并吸收了我国戏曲中丰富的表现手法，使之既有交响性又有民族特色，在探索交响音乐的民族化方面做出了成功的努力。

## 舞蹈艺术

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》

【赏析】经典芭蕾舞剧，1935 年在莫斯科大剧院首次公演。作品不论在结构规模、人物性格上还是戏剧深度上，都可算是众多版本之佼佼者。这部芭蕾舞剧充分显示了普罗高菲夫对旋律线条的匠心独具。《罗密欧与朱丽叶》以清新秀丽的舞蹈语汇描述缠绵悱恻的情感世界，不但新颖而且悦人眼目，以浓烈打动人心。

## 戏剧艺术

《哈姆雷特》

【赏析】《哈姆雷特》是英国诗人、戏剧家莎士比亚的代表作品，是沙翁四大悲剧之一。故事讲述了在国外求学的丹麦王子哈姆雷特因父暴卒回国奔丧，见叔父克劳狄斯已经登上王位，娶了母后，极其悲痛抑郁。父亲的亡灵向他讲述了克劳狄斯毒死自己并篡位的真相。哈姆雷特在复仇的过程中经历挣扎、失去爱人和兄长，在濒死之际一剑刺死了克劳狄斯。哈姆雷特身上体现了文艺复兴运动中人文主义者的优点和缺点以及他们的迷茫、矛盾和痛苦，是世界文学史上不朽的典型形象。

## 戏曲艺术

《窦娥冤》

【赏析】《窦娥冤》全称《感天动地窦娥冤》，是元代剧作家关汉卿的杂剧代表作，悲剧剧情取材自“东海孝妇”的民间故事。《窦娥冤》是中国十大悲剧之一，是一出具有较高文化价值、广泛群众基础的名剧。张驴儿自己误把父亲毒死，却诬陷清白的窦娥。窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈，却反而被判以死罪。窦娥所唱的《滚绣球》把当时黑暗的社会现实揭露得入木三分；窦娥对黑暗现实彻底失望而表现出来的反抗精神，震撼人心。该剧结构严谨、人物丰满、曲文优美，同时具有现实主义悲剧作品的浪漫色彩。

## 电影艺术

《乱世佳人》

【赏析】《乱世佳人》是根据美国女作家玛格丽特·米切尔的畅销小说《飘》改编而成的。《乱世佳人》讲述了一个以美国南北战争为背景的爱情故事。《乱世佳人》以女主人公郝思嘉的爱情纠葛和人生遭遇为主线，生动地再现了南部种植园经济由兴盛到崩溃、奴隶主生活由骄奢淫逸到穷途末路、奴隶主阶级由疯狂挑起战争直至失败死亡、奴隶制经济为资本主义经济所取代这一美国南方奴隶社会的崩溃史。

## 电视艺术

《红楼梦》

【赏析】《红楼梦》，王扶林导演。根据古典文学名著《红楼梦》改编，共 36 集。本片投资巨大，规模空前，人物众多。全剧以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的爱情以及婚姻悲剧为主线，展现了贾、王、史、薛四大家族的兴衰和种种腐朽罪恶，同时歌颂了真善美和叛逆者朦胧的进步思想。在故事性、布景、人物表演、摄影、配乐等方面都有独到之处。