

《艺术概论》考试重点及做题技巧

艺术概论是专升本艺术类专业课考试，艺术类总共考3科，方便是：政治、外语和艺术概论，共计150分钟。

考试题型分布：

试卷分布	题型	题量	分值	总计
第 I 卷	选择题	20	2 分/题	40
第 II 卷	简答题	3	10 分/题	30
	作品赏析题	3 (3 选 2 作答)	15 分/题	30
	论述题	2	25 分/题	50
总计				150 分

艺术概论知识点

一、艺术概论的研究对象（掌握）

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念，范畴、理论和方法等。简言之，艺术概论的研究对象是人类社会的一切艺术现象及普遍规律。

二、艺术概论的学科性质（掌握）

直到19世纪末，德国的康拉德·费德勒，被认为是“艺术学之父”，极力主张将美学与艺术学区别开来，标志着艺术学作为一门独立学科的正式形成。

三、艺术概论的学科任务（了解）

- (1) 系统地阐释艺术活动的基本状况，确立科学的、进步的艺术观。
- (2) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点。
- (3) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评。

四、艺术概论的研究方法（了解）

- (1) 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。
- (2) 借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展。
- (3) 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

五、艺术创作（掌握）

概念：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或艺术意境的创造性活动。

六、艺术制作（掌握）

概念：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。在当代艺术活动中，艺术制作的地位日趋重要，具有了相对独立性。

特点：与艺术创作密切相关的是艺术制作活动。艺术制作的基本特点是以物质性制作为主，以精神性创造为辅。

在传统绘画、戏剧、音乐艺术创作活动中，艺术制作较少，而且处于辅助的地位，一般缺乏相对独立性。在现代艺术——当代艺术活动发展中，艺术制作越来越多，越来越重要，而且常常具有相对独立性。

七、艺术传播（了解）

方式：把艺术作品、艺术信息传递给接受者，大体上有两种方式：一是直接传播，二是间接传播。

八、直接传播优缺点（掌握）

优势：这种直接传播对于接受者来说，是最好的方式。因为观众、听众可以直接看到、听到原作（特别是艺术大师的原作），得到最好的审美享受。

局限性：在时间上，优秀绘画与音乐、戏剧作品或大师作品不可能同时在许多地方展览、演出，更无法天天、常年展览或演出。在空间上，优秀作品或大师作品受到展出、演出场地的制约，无法在一个场地接纳很多的观众、听众。

九、间接传播优缺点（掌握）

优点：(1)传播面特别大。(2)不受空间的制约。(3)不受时间的制约。

局限性：(1)观众、听众不能直接欣赏原作，原作中许多细微、精妙的东西难以被观众听众完全接受。(2)受天气和技术水平以及电视机、录像质量的影响，原作的面貌难以完全再现出来。

十、艺术接受特点（了解）

(1)它是在艺术传播的基础上进行的。

(2)接受是以艺术作品为对象，以鉴赏者为主体的艺术活动。

(3)艺术接受不是完全被动、消极的接受，而是积极、能动的接受，因为艺术接受过程是一种积极的消费、鉴赏与批评的过程。

十一：艺术发生的几种学说（掌握）

(1)模仿说。模仿说认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。（德谟克利特、亚里士多德）

(2)游戏说。游戏说认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能（德国的席勒、英国学者斯宾塞）

(3)表现说。表现说认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。（意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、美国学者苏珊·朗格）

(4)巫术说。巫术说认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。泰勒最早奠定了巫术说的理论基础而弗雷泽在其著名的《金枝》一书中，则对原始巫术活动作了极为详尽而细致的研究。

(5)劳动说。劳动说认为艺术产生的根本动力和原因在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。（普列汉诺夫）

(6)多元化。

十二、艺术活动的继承（了解）

(1)艺术作品思想内容的继承。(2)艺术作品形式的继承。

(3)艺术种类和艺术创作方法的继承。

十三、艺术活动的发展（掌握）

继承固然是艺术发展的重要环节，而创新却是艺术发展的关键，继承是为了更好地创新。

(1) 艺术的生命在于创造。(2) 创新，是在继承基础上的创新。

(3) 要想在艺术上有所革新，有所创造，就需要艺术家有胆有识。

十四、哲学对艺术的影响（掌握）

- (1) 哲学对艺术的影响，首先表现在对艺术家的影响。
- (2) 哲学对艺术的影响，其次表现在出现一批哲理性的艺术作品。
- (3) 哲学对艺术的影响，更表现在它能起到促进艺术潮流形成的作用。
- (4) 哲学对艺术的影响是相对的。

十五、宗教对艺术的影响（掌握）

- (1) 宗教影响艺术，首先表现在利用各门艺术来宣传宗教，为艺术提供了宗教题材和内容。
- (2) 艺术影响宗教，首先表现在参与艺术活动。
- (3) 宗教与艺术之间还有着本质区别。
- (4) 从根本上来讲，宗教是人的自我意识的丧失，艺术却是对人的自由创造本质的确证，宗教劝人到天国去寻求精神安慰，艺术鼓励人们热爱并珍惜现实生活，艺术是培养全面、和谐发展个性的必要手段。

十六、道德对艺术的影响（掌握）

- (1) 道德影响艺术，首先表现在一定时代和一定社会的伦理道德思想总是要通过艺术作品的内容和精神得以体现。
- (2) 艺术影响道德，主要表现在艺术作品对人民群众的道德教育作用上。
- (3) 艺术以审美的方式对道德观念进行思考并加以表现，从而影响人们的道德观念。

十七、科学对艺术的影响（掌握）

- (1) 首先，现代传播手段，科学技术促进对艺术种类和艺术形成的产生和美学观念的变化。
- (2) 还表现在为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的天地。
- (3) 还表现在艺术与技术、美学与科学的相互结合与相互渗透，对人类生活产生了深刻影响，也促进了科学与技术的发展。
- (4) 更表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生的巨大而深刻的影响。

十八、艺术活动的基本特征（掌握）

- (1) 形象性；(2) 情感性；(3) 审美性。

十五、艺术活动的功能（掌握）

- (1) 审美认知功能；(2) 审美教育功能；(3) 审美娱乐功能。

十六、艺术教育的任务和目标（了解）

- (1) 普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。
- (2) 健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。
- (3) 陶冶人的情感，培养完美的人格。

十七、艺术分类的五种主要方法（掌握）

- (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、实用艺术、表情艺术、语言艺术(文学)和综合艺术。

十八、雕塑艺术

分类: (1)从制作工艺来看,雕塑可以分为雕和塑两大类。雕:有石雕、木雕、玉雕等;塑:有泥塑、陶塑等。

(2)从体裁来区分,雕塑可以分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。

(3)从样式来区分,雕塑可以分为头像、胸像、半身像、全身像、群像等。

(4)从表现手法和形式来区分,雕塑可以分为圆雕、浮雕、透雕。

基本特征:

(1)物质性、技艺性、立体性的统一。

(2)单纯性造型与象征性观念的融合。

十九、摄影艺术

分类: (1)摄影艺术按体裁可以分为肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影等;按感光材料和画面颜色,可以分为黑白摄影和彩色摄影;

(2)按摄影器材和技术,又可以分为航空摄影、水下摄影、全息摄影、红外线摄影等。

基本特征: (1) 特定的时空。(2) 营造的真实。(3) 光影的结合。

二十、书法艺术

分类: 中国书法主要包括篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

基本特征: (1) 线条与组合。(2) 具象与抽象。(3) 情感与象征。

一、选择题 1 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,将所选项前的字母填在题后的括号内。

1、下列属于中国南方私家园林的是()。

- A 圆明园
- B 颐和园
- C 留园
- D 大观园

参考答案: C

2、艺术鉴赏过程的首要阶段性环节是()。

- A 审美接受
- B 审美感知
- C 审美感受
- D 审美鉴赏

参考答案: C

3、我国现代舞剧《丝路花雨》中的飞天形象吸取了()中的艺术元素。

- A 云冈石窟
- B 龙门石窟
- C 敦煌石窟
- D 大足石刻

参考答案：C

4、通常所谓的共振共鸣现象也称之为()。

A 情感暗合

B 情感因素

C 暗合因素

D 情感融合

参考答案：A

5、世界文化遗产泰姬陵位于()。

A 柬埔寨

B 缅甸

C 越南

D 印度

参考答案：D

6、《大卫像》是意大利文艺复兴时期()的重要作品。

A 达·芬奇

B 拉斐尔

C 罗丹

D 米开朗基罗

参考答案：D

7、唐代是书法艺术的鼎盛时期，各种书体都有了承先启后的进展，其中达成巅峰的是()。

A 小篆

B 隶书

C 行书

D 楷书

参考答案 D

8、意大利美学家克罗齐美学思想的核心是()

A 游戏说

B 再现说

C 移情说

D 直觉即表现说

参考答案 D

二、简答题：21~23 小题

21、简述艺术与道德的关系。

22、简要介绍艺术作品的内容和形式。

23、简述美育及它与艺术教育的关系和主要任务。

三、作品赏析题 24-26 小题

24、音乐艺术：《e 小调第九交响曲（自新大陆）

25、音乐艺术：《蓝色多瑙河》圆舞曲

26、绘画艺术：《向日葵》

四、论述题：27-28 小题

27、试述艺术风格、艺术流派、艺术思潮的相互联系与区别。

28、结合实例论述审美鉴赏流程。

艺术概论答案

二、21、答案：1.道德是指人们在社会生活中形成的伦理观念和行为标准的总和。道德与艺术的联系相当严密。2.一方面，肯定社会的伦理道德总要通过艺术的内容和精神得以表达；另一方面，艺术以审美的方式对道德观念进展思索并加以表现，从而影响人们的道德观念。

22、答案：参考答案：（1）艺术作品的内容，是指经过艺术家体验、加工和创造的人类生活，其中包括客体世界和人的主观世界。在具体的艺术作品中，艺术内容主要指题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和。（2）艺术作品的形式，是指艺术作品内容的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系表现为内部形式，包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式，主要指结构；其外部表现形态呈现为外部形式，即表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。（3）艺术作品的内容和形式是不可分割的有机体。在艺术创造中，内容常常起到主导的作用，形式的选择应以是否适应内容的需要为原则；但同时，形式又呈现相对的独立性，它不仅具有独立的审美价值，而且由于形式的变幻，可以直接影响和制约内容的审美价值的实现。

23、参考答案：（1）美育即审美教育，美育的目的是促进人全面和谐的发展。美育旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣，促进人格的完善及全民族整体素质的提升。艺术教育为美育的核心，也是实施美育的主要途径。（2）艺术教育的任务和目标与美育的任务和目标根本上是一致的，主要包括普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养；健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力；陶冶人的情操，培养完美的人格。

三、24、参考答案：24.（1）德沃夏克是捷克著名音乐家。19 世纪 80 年代是德沃夏克创作最繁荣的时期。（3 分 2）《e 小调第九交响曲（自新大陆）》的构思涉及的是作者对祖国感情和个人的生活体验对祖国的思念和人民命运的关切，以及作者对病故的父亲和初恋女友的哀悼。第一乐章颇为宏大，主题与相继的主部快板部分有极其微妙的关系，担负一种连贯全曲的特殊任务，可称为全曲精神的中心旋律。乐章的主部主题贯穿了全曲的四个乐章。德沃夏克当时背离乡，乡愁蕴积，故而引用了他少年时期耳熟能详的民俗歌曲特质，以遣思乡念国的情怀。乐章中另一段优美的旋律透露出浓浓的乡愁，恰是作者这种心情的体现。第二乐章

是整部交响曲最为有名的乐章，经常被提出来单独演奏，乐章中浓烈的乡愁之情，是作者对祖国无限眷恋之情的体现。第三乐章请速曲悠长而婉转，是典型的捷克民间音乐风格。第四乐章采用素鸣式宏大而雄伟的气势交织成股感情的洪流，抒发了作者想象中和家人聚首时的欢乐情景。9分】3)既威武雄壮，又柔美抒情的旋律，使《e小调第九交响曲（自新大陆）》被认为是世界性的作品，德沃夏克也被视为世界的艺术家。（3分）

25、参考答案：（1）“圆舞曲之王”的小约翰·施特劳斯创作于1866年，作品第314号。被称为“奥地利第二国歌”。这首管弦乐曲由小字曲五段小圈舞曲及个较长的尾声连续演奏而成，尾声部分再现音乐主题。乐曲以典型的三拍子圆舞曲节奏贯穿，音乐主题优美动听，节奏明快而富于弹性，体现出华贵、典雅的格调。

（2）《蓝色多瑙河圆舞曲》是小约翰·施特劳斯最著名的作品。1866年，奥地利帝国在普奥战争中惨败，这给帝国首都维也纳居民带来了沉重的悲伤情绪。为了摆脱这一情绪，小约翰·施特劳斯受托，于1867年创作了这部“象征维也纳生命力”的圆舞曲。乐曲序奏开始。由小提琴用碎弓轻轻奏出霞音，好似黎明的曙光拨开河面上的薄雾，唤醒了沉睡的大地。在这背景的衬托下，展开了抒情明朗的上行旋律轻松活泼的节奏，以及和主旋律相互呼应的顿音，充满了欢快的情绪使人感受到春天的气息已经来到了多瑙河。之后，经过作者对旋律起伏的层层推进，情绪愈加爽朗活泼，朝气蓬勃，最后结束在热烈欢腾的气氛中。

26、参考答案：（1）《向日葵》是19世纪荷兰接触的后印象派画家凡·高的作品。（2）向日葵是凡·高的崇拜物，是太阳之光，是光和热的象征，是他内心翻腾的感情烈火的写照。画中的向日葵像熊熊的火焰，是那样艳丽、华美，同时又是那样和谐、优雅甚至细腻，那富有运动感的、仿佛旋转不停的笔触是那样粗厚有力，色彩的对比也是单纯强烈的。凡·高笔下的向日葵不仅仅是植物，而是带有原始的神力和热情，他特别强调在绘画中表现人的感情与精神，他对色彩和线条有内在的感悟。画面上的向日葵，色彩浓烈夺目，展现出画家热爱生命的激越情感和强烈的艺术个性。

（3）《向日葵》多用黄色和棕色调以及涂抹技法来表现出一种浮雕感强烈的视觉效果。同时，用对比强烈的大色块和粗犷的轮廓线表现形体和组织画面，浓厚的感情因素成为该画作的鲜明艺术特色。整幅画的平面处理明确，形象均用单线勾勒，光线明快，极富装饰趣味。

四、27 参考答案：（1）艺术风格。

①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。②艺术风格的特性包括：继承与独创；稳定与渐变；多样与同一。

（2）艺术流派。①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。②艺术流派的形成有三种情况：第一种是自觉形成的，有一定的组织形式和共同的艺术主张；第二种是不自觉形成的，仅仅因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征；第三种由他人将其归纳为特定流派。

(3) 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。

(4) 艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

艺术流派是艺术风格相近或相似的创作群体的表现形式。艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

28、参考答案:审美鉴赏活动的过程包括直觉与感知、体验与想象、理解与创造。

(1) 直觉与感知。

艺术直觉是指人们在审美活动中对于审美对象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美感知是指人们在注意审美对象形式特点的同时，也已开始关审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的，它使鉴赏者完成对作品形式美的注意和对其意义的初步感受。

(2) 体验与想象。

在鉴赏过程中，主体以自身审美经验为基础，潜入作品情境之中进行审美体验，不断推进与作品中所包含的情感的交流与融合。同时由于审美想象和联想的展开，鉴赏者可以与作品或艺术家进行对话，洞察其深层意蕴，并逐渐生成审美愉悦。

(3) 理解与创造。

理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是接受者审美再创造的完成。鉴赏者对于作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善，正是审美再创造的结晶。

例如，在欣赏贝多芬的《第五交响曲》（命运）的时候，人们首先感知到的是强有力的音符奏出的音乐主题，对作品的直觉判断是紧张、严肃有危机感，这是欣赏的第一个阶段。随着作品呈示部的逐渐展开，欣赏者会根据自身的人生体验和音乐欣赏经验，对作品中的音乐形象和情境加以想象和联想，产生与命运斗争的力量感，情绪的反应激越热情，感受到了音乐审美的快感，这是欣赏的第二个阶段。与此同时，欣赏者会理解到贝多芬的人格和作品的思想，充分体会与命运搏斗的崇高精神，在内心创造出属于欣赏者自己的命运交响乐，这是欣赏的第三个阶段。