

基础知识点(一)

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。

基础知识点(二)

一、 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。

二、 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。

三、 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。

四、 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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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)哲学对艺术的影响的相对的。

十一、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。

十二、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。

十三、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，对人类社会产生了深刻影响，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。

十四、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。

基础知识点(三)

一、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。

二、造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法）（了解）

1. 绘画艺术

分类：

(1) 根据使用材料的不同，可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等；

(2) 根据表现对象的不同，可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等；

(3) 根据作品形式的不同，可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

基本特征：

(1) 应物像形的平面性、静态性。

(2) 空间关系的幻觉性、多重性。

(3) 形象刻画的具体性、丰富性。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

三、实用艺术（建筑、园林、工艺与设计艺术）（了解）

1. 建筑艺术

分类：

建筑可分为民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等。

基本特征：

(1) 造型的形式美追求。

(2) 环境的人格化体现。

(3) 多重的象征性意味。

2. 园林艺术

分类：

园林艺术的类型，从世界范围看主要有三种，即欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林。东方园林以中国园林为代表。

基本特征：

(1) 浓缩的自然。

(2) 综合的形式。

(3) 意境的追求。

3. 工艺与设计艺术

分类：

产品设计、环境设计、视觉设计等。

基本特征：

(1) 实用与审美的结合。

(2) 物质与精神的结合。

(3) 技能与创造。

四、表情艺术（音乐、舞蹈、（了解）

1. 音乐艺术

分类：

音乐可分为声乐和器乐。

(1) 声乐按演唱者可分为男声、女声和童声，

(2) 按音域可分为高音、中音和低音，

(3) 还可以根据演唱的方式分为独唱、齐唱、重唱、合唱、对唱、伴唱等多种形式。

(4) 根据乐器的不同种类和演奏方法，可以分为弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐四大类。

基本特征：

(1) 情感的涌流。(2) 想象的自由。(3) 象征的意味。

2. 舞蹈艺术

分类：

- (1) 舞蹈的品种有民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞等；
- (2) 按出场人物的数量可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

基本特征：

- (1) 动作与造型的统一。
- (2) 抒情与虚拟的统一。
- (3) 节奏与音乐的统一。

五、语言艺术/文学（诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学）

（了解）

1. 诗歌

分类：（1）按照作品的性质和塑造形象的方式不同，可分为抒情诗和叙事诗。

（2）按照诗歌的历史发展和语言有无格律，又可分为格律诗和自由诗。

2. 散文

分类：（1）散文的分类，根据主要的表达方式，可以分为记叙文、论说文和抒情文三种类型；

（2）根据形式与内容的差异可以分为小品文、杂文、札记、随笔、游记、报告文学等。

特点：

- (1) 自由灵活
- (2) 形散而神不散
- (3) 不尚虚构

3. 小说

特点：

- （1）反映生活和表达思想感情，这是小说的一个最明显、最基本的特点。
- （2）小说中的人物和故事虽然根源于社会生活，而且要从生活中提取素材和原型，但是并不去写真人真事，而是要进行虚构和典型化的创造，这是小说的另一特点。
- （3）小说因为要多方面地刻画人物，描写复杂的生活现象，在同一作品中经常使用多种表达方式和手法这是小说的又一特点。

三要素：人物、情节、环境

4. 戏剧文学

特征：

- (1) 利用人物的对话来刻画人物性格、反映生活和表达思想感情。
- (2) 由于剧本是供戏剧演出用的，切都要符合戏剧的要求，因此要有戏剧性。
- (3) 选材有限制和表现要集中。

5. 影视文学

特征：

- (1) 影视剧本的语言描写具有较强的视觉性和画面感。
- (2) 影视剧本的语言要采用影视蒙太奇的表达方式，按蒙太奇的组接方式进行结构，以利于拍摄和胶片的剪辑组合。
- (3) 人物对话应少而精。

六、综合艺术（戏剧、电影与电视）（了解）

1. 戏剧

分类：（1）按照作品容量大小，可以分为多幕剧和独幕剧

（2）按照作品题材不同，可以分为历史剧、现代剧、儿童剧等；

- (3)按其表现手段的不同，可以分为话剧、歌剧、舞剧、诗剧和戏曲等；
- (4)按照作品的矛盾冲突的性质不同，又可以分为悲剧、喜剧和正剧三大类型。

2. 中国戏曲

古希腊戏剧、印度梵剧和中国戏曲，被统称为三种古老的戏剧艺术。

基本特征：

- (1) 运动的画面
- (2) 重组的时空
- (3) 科技与艺术的交融

3. 电影艺术

分类：故事片、纪录片、科教片、美术片等。

4. 电视艺术

分类：包括电视剧、电视文艺专题节目、音乐电视、电视综艺节目等。

基础知识点(四)

一、艺术创作的主体-艺术家（掌握）

二、艺术家的修养（掌握）

- (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。

三、艺术家的审美创造能力（掌握）

- (1) 敏锐的感知能力。
- (2) 丰富的想象力。
- (3) 精湛的艺术技巧。

四、艺术创作过程（掌握）

（1）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。

艺术体验包括三个方面：材料的储备和审美经验的积累；审美发现和审美领悟的发生；创造欲望的萌动及动机的生成。

（2）艺术构思

艺术构思，是指艺术创作者在艺术体验的基础上，以特定的创作动机为引导，通过各种心理活动和特定的艺术思维方式，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象的过程。艺术意象是艺术创作者的审美情感与客观事物相融合的产物。

（3）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。

五、艺术创造的心理要素（掌握）

审美感知、审美想象、审美情感、审美理解。

六、艺术思维（了解）

包括形象思维、抽象思维和灵感。

基础知识点(五)

一、艺术传播（掌握）

五个要素：艺术传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果。

二、艺术传播的方式（掌握）

- (1) 现场表演传播方式，如戏剧、音乐会等。
- (2) 展览性传播方式，如在美术馆、博物馆或广场等举办的画展、雕塑展等。
- (3) 大众传播方式，主要包括报刊、广播、影视、网络等。

三、艺术鉴赏的主体能动性（掌握）

- (1) 对艺术作品审美娱乐属性的享用。
- (2) 对艺术作品审美认知属性的认知。
- (3) 对艺术作品文化价值的阐释。
- (4) 对艺术作品形象或意境的再创造。

四、艺术鉴赏流程（了解）

- (1) 直觉与感知
- (2) 体验与想象
- (3) 理解与创造

五、审美效应（掌握）

(1) 共鸣。共鸣是指在鉴赏过程中，接受者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动，从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者，在鉴赏同一部作品中，可能会产生相同或相近的审美感受，也可称作共鸣。

(2) 净化。净化是指接受者通过对艺术作品的鉴赏和共鸣的产生，使情感得到陶冶、精神得到调节、人格得到提升的状态。

(3) 领悟。领悟是指接受者在鉴赏艺术作品时，由此引发的对于世界奥秘的洞悉、人生真谛的彻悟以及精神境界的升华。这是一种更高层次的审美效应。

六、艺术批评的性质（了解）

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。

七、艺术批评的类型（掌握）

(1) 社会历史批评

社会历史批评立足于“客体世界”来评价艺术，强调艺术作品必然自觉或不自觉地上打上这个社会历史生活的深刻反映程度以及对社会生活的影响力。如 19 世纪法国丹纳从种族、环境和时代三要素出发进行艺术批评。

(2) 心理学批评

心理学批评从创作主体——艺术家的精神世界入手来评价艺术。如 20 世纪奥地

利心理学家弗洛伊德。

（3）文体批评

认为艺术作品的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，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。

（4）接受批评

接受批评认为观众、听众和读者的接受过程才是艺术研究的中心所在。德国的以绕斯和伊赛尔为代表的接受美学强调从接受者的角度研究艺术作品和艺术史。

八、艺术批评的功能（掌握）

- （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予以影响和指导。
- （4）通过艺术批评，协调艺术与意识形态其他领域的关系，促进社会文化的发展。

基础知识点(六)

艺术鉴赏题目掌握以下知识点，从多角度出发进行作品分析：

一、艺术作品的层次（了解）

艺术作品分艺术语言、艺术形象和艺术意蕴三个层次。

（1）艺术语言。

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，具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

（2）艺术形象。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，并有主体创作出来的艺术成果。艺术形象既包括鲜明生动的人物，也包括其他富有审美特征的情境、意象和意境。

（3）艺术意蕴。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。艺术意蕴具有多义性、不确定性和深刻性。艺术意蕴是衡量艺术作品境界高低的重要尺度。

二、典型（了解）

典型是指艺术作品具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型环境等。

典型是优秀艺术作品的一个显著特征，尤其在叙事性艺术作品中，塑造出鲜明的典型人物形象具有十分重要的意义。创造艺术典型，要求在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性；对现实关系的真实描写和深刻把握是塑造艺术典型的重要条件；要真实地再现典型环境中的典型人物；典型直接或间接地体现着艺术家的审美理想。

三、意境（掌握）

意境是艺术作品中的一种情景交融、虚实相生的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”。“情”和“境”是有机地融合在一起的，境中有情，情中有境。

艺术意境一般包含以下三个方面的特点：意境是一种若有若无的朦胧美；意

境是一种有限无限的超越美;意境是一种不设不施的自然美。

四、艺术风格（了解）

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。

艺术风格的特性：继承与独创；稳定与渐变；多样与同一。

五、艺术流派及其形式情况（了解）

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。

六、艺术思潮（了解）

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。