

# 目 录

|                   |      |
|-------------------|------|
| 第一章 绪 论 .....     | (1)  |
| 第二章 艺术活动 .....    | (1)  |
| 第三章 艺术种类 .....    | (4)  |
| 第四章 艺术创作 .....    | (9)  |
| 第五章 艺术作品 .....    | (11) |
| 第六章 艺术接受 .....    | (14) |
| 附录 1 艺术概论常识 ..... | (16) |
| 附录 2 作品赏析举例 ..... | (23) |

## 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的艺术活动,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

### 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、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

### 考点 3 艺术概论的学科任务

- (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。

### 考点 4 艺术概论的研究方法

- (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。

## 第二章 艺术活动

### 考点 1 客体世界

客体世界,是指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界。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。

### 考点 2 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或艺术意境的创造性活动。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形式,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,具有相对独立性。

艺术创作是整个艺术活动的起点。艺术创作是以精神性创造为主、以物质性创造为辅的过程。艺术制作是以物质性制作为主、以精神性创造为辅的过程,它是在艺术创作的基础上,以物质媒介的手段和方式,对艺术家创造性精神和审美境界的物态化表现,以及对艺术成果和艺术信息的播扬。在当代,艺术制作对于艺术作品的成功,起到愈来愈重要的作用。

### 考点 3 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。这是艺术审美活动中居于中心地位的环节。艺术作品是联结创作者与接受者的纽带,是创作者与接受者实现精神交流和审美对话的中介。艺术作品还具有独立存在的价值,它既是创作者美学观念和创作能力的体现,也是一个时代的人审美活动状况的反映。

#### 考点 4 艺术传播与接受

艺术传播即借助于一定的物质媒介和传播方式,将多种艺术信息传递给接受者的过程。艺术接受即在传播的基础上,以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体,积极能动地进行的消费、鉴赏和批评等活动。艺术接受与艺术传播紧密相连,艺术传播的目的是使艺术作品为更多的人接受,同时艺术接受又以艺术传播为基础。

#### 考点 5 关于艺术发生的几种学说

(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。这是一种有关艺术起源的最古老的理论,它在古希腊的哲学家中比较流行,德谟克利特、亚里士多德等人均持这种观点。模仿说在西方的影响极其深远。

(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。一方面由于人类具有过剩的精力,另一方面是由于人类可以将这种过剩的精力投入到没有功利性的活动中,于是体现为一种自由的游戏。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这种观点。

(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。持这一观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、美国学者苏珊·朗格等。表现说对西方现代社会的艺术活动产生了巨大的影响。

(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。这是在近现代西方学术界最具影响的一种理论。其主要依据来自英国著名人类学家爱德华·泰勒和詹姆斯·弗雷泽关于原始文化的学说。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存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。这是对艺术产生的根本原因的最具影响的理论阐释之一。俄国的普列汉诺夫等人对此进行过阐释。

(6)多元说。艺术发生的多元说认为:艺术的发生经历了一个由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程,原始人类模仿自然的本能(模仿说)、表现情感的需要(表现说)、游戏的冲动(游戏说)也渗透其中,尤其是对于原始人来讲更为重要的原始巫术(巫术说)与原始生产劳动(劳动说),更是在其中发挥了决定性的作用。艺术的起源应当是多因的而并非是单因的,归根结底,艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

#### 考点 6 推动艺术发展的根本因素

在人类社会生活中,经济基础的发展对于意识形态具有较强的制约和影响作用,同样,艺术的发展也要受到经济的制约和影响。以生产劳动为中心的人们的经济活动是推动艺术发展的根本动力。经济对于艺术的制约和影响作用并不是直接的。经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的联系,但并不是机械地互为因果关系的。因此,艺术的发展与经济的发展并不总是同步的。

#### 考点 7 艺术发展的继承与创新

(1)继承和创新是促进艺术发展的重要因素。艺术的发展是有其内在继承性的,这种继

承性,反映着社会意识形态和人们审美观念的连续性。每一时代的艺术对于后一时代的艺术都是一种既定的存在和条件,后一时代的艺术必然要在前一时代艺术的基础上得以发展。

(2)艺术的历史继承性,首先表现为对本民族艺术传统的吸收和接受,以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳,尤其表现在对艺术的形式与技巧、内容、审美观念和创作方法等方面的继承上。

(3)艺术发展的过程就是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。为了创新,就要坚持批判的原则,对过去的文化遗产去其糟粕,取其精华。同时,又要坚持在艺术内容、艺术形式、艺术语言、艺术表现手法等方面的创造,不断适应新时代人们对于审美文化和艺术的需求。

### 考点 8 艺术是一种审美的意识形态

作为一种特殊的精神文化现象,艺术既具有一般意识形态的特性,又具有自身的审美特性,因而它是一种审美的意识形态。作为审美的意识形态,艺术与意识形态各部门以及政治、科学等均有密切的联系。

(1)艺术与哲学。哲学主要研究自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律,哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响。艺术也可以通过审美创造对哲学家的思维及其思想产生启迪,从而在一定程度上影响哲学。

(2)艺术与宗教。艺术与宗教早期曾融合在一起,在其后的发展过程中也有着极其密切的关系。二者在认识与掌握世界的方式上有着相似之处。宗教长期利用艺术来宣传宗教,客观上促进了艺术的发展,同时艺术也在不断影响着宗教。但由于宗教和艺术在思维方式和终极目的上的根本差异,决定了二者的本质区别。

(3)艺术与道德。道德是指人们在社会生活中形成的伦理观念和行为规范的和。道德与艺术的联系相当紧密。一方面,一定社会的伦理道德总要通过艺术的内容和精神得以体现;另一方面,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。

(4)艺术与政治。政治是经济的集中反映,政治对于包括艺术在内的上层建筑和意识形态领域各部门的影响是最为直接和广泛的。艺术活动会受到政治的制约和影响,同时也可以对政治产生影响,二者是相互联系和统一的关系。政治在一定程度上可以影响和引导艺术的方向,良好的政治环境可以保障艺术得到更快、更健康的发展。艺术也可以通过自身显现的审美情感和精神倾向对人们的政治思想产生一定的作用,从而影响政治的方向和发展。

(5)艺术与科学。科学是人类社会的一种重要文化现象,它与艺术有不少相似之处,同时在其发展过程中也有本质的区别。现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段,并促使新的艺术形式的产生和美学观念的变化。在思维方式、价值追求等方面,艺术也一直对科学的发展具有重要的影响。

### 考点 9 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。

(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 10 艺术活动的基本特征

(1) 艺术活动的形象性。形象即审美形象,在广义上包括审美的情境和意境。形象把握是艺术活动特有的方式,是主体对于客体领悟式的审美创造,它是感性的而不是推理的,是体验的而不是分析的。形象是构成艺术作品的基本要素,因此,每个艺术形象都必须以个别具体的感性形式出现,把生活中人、事、景物的外部形态和内在特征真实地表现出来,有血有肉、有声有色,使人产生一种活灵活现的感觉。

(2) 艺术活动的情感性。艺术中的情感即审美情感,是一种无功利的具有人类普遍性的情感。情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一,同时情感又是艺术创作的基本元素。情感主宰着艺术活动的整个过程,贯穿在艺术创作的整个心理过程中。

(3) 艺术活动的审美性。艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根本标志。艺术的审美特性是形象的、情感的和多义的,艺术的意识形态特性是隐含在审美特性之中的,它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

### 考点 11 艺术活动的功能

(1) 审美认知功能。艺术的审美认知功能,是指人通过艺术活动能够获得关于自然和社会的知识和信息。艺术对社会、历史、人生具有审美认知功能。对于大至天体,小至原子的自然现象,艺术也同样具有审美认知作用。

(2) 审美教育功能。艺术的审美教育功能,是指人通过艺术活动受到真、善、美的熏陶和感染,思想上受到启迪。艺术具有强大的情绪感染力和影响力,欣赏者往往会沉浸在优秀的艺术作品中,不知不觉地改变自己原有的态度,而接受作品的思想观念。艺术审美教育功能具有“以情感人”“潜移默化”“寓教于乐”三个特点。

(3) 审美娱乐功能。艺术的审美娱乐功能,是指人在艺术活动中能够使身心得到调节,精神获得愉悦。这是艺术最基本的功能。

### 考点 12 艺术教育

艺术教育美育的核心,也是实施美育的主要途径。

美育即审美教育,是指运用审美的方式实施教育,旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣,以促进其人格的完善以及全民族整体素质的提升。

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 艺术分类的五种主要方法

(1) 以艺术作品的存在方式为依据。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。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。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。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。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 绘画艺术的分类

绘画艺术的种类,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;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;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。

### 考点 5 绘画艺术的基本特征

- (1)应物象形的平面性、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。

### 考点 6 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。

### 考点 7 雕塑艺术的分类

(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。

**考点 8 雕塑艺术的基本特征**

- (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。

**考点 9 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 10 摄影艺术的分类**

摄影艺术按题材可以分为肖像摄影、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;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。

**考点 11 摄影艺术的基本特征**

- (1)特定的时空。
- (2)营造的真实。
- (3)光影的结合。

**考点 12 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 13 书法艺术的基本特征**

- (1)线条与组合。
- (2)具象与抽象。
- (3)情感与象征。

**考点 14 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,它是建筑艺术、园林艺术、工艺与设计艺术等表现性空间艺术的总称。实用艺术是所有艺术种类中最普及、最常见的一大类别,它与人们的衣、食、住、用等日常生活关系最为密切。

**考点 15 建筑艺术**

建筑艺术是一种实用与审美相结合,以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为艺术语言,建构成实体形象的造型与空间艺术。

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。

**考点 16 建筑艺术的基本特征**

- (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。

**考点 17 园林艺术**

园林艺术是指利用多种技术手段和艺术手法,将山水、花木、建筑等要素组合成为统一的景观。园林艺术体现了自然因素和人文因素的有机融合。园林艺术在广义上是建筑艺术的一种类型。

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。

**考点 18 园林艺术的基本特征**

- (1)浓缩的自然。
- (2)综合的形式。
- (3)意境的追求。

**考点 19 工艺与设计艺术**

工艺是一种历史悠久的艺术样式,它既有一定的审美价值,同时又具备一定的实用价值,与制作或生产密切相关。

设计艺术是工业革命后在国际上兴起的一门交叉性应用学科,是围绕着某种制作或生产目的进行的富有审美情趣的创作,主要包括产品设计、环境设计、视觉设计等。

**考点 20 工艺与设计艺术的基本特征**

- (1)实用与审美的结合。
- (2)物质与精神的结合。
- (3)技能与创造。

**考点 21 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。表情艺术是人类历史上最古老的艺术门类。

**考点 22 音乐艺术**

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。音乐艺术以旋律、节奏、和声、配器、复调等为基本手段,以抒发人的审美情感为目标,具有较强的情感表现力和情绪感染力。

**考点 23 音乐艺术的分类**

音乐可分为声乐和器乐。声乐按演唱者可分为男声、女声和童声,按音域可分为高音、中音和低音,还可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。根据器乐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。

**考点 24 音乐艺术的基本特征**

- (1)情感的涌流。
- (2)想象的自由。
- (3)象征的意味。

### 考点 25 舞蹈艺术

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。

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

### 考点 26 舞蹈艺术的基本特征

- (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。

### 考点 27 语言艺术(文学)

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。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。创作主体通过对语言的审美把握来塑造艺术形象,表现思想感情。

### 考点 28 语言艺术的基本特征

- (1)间接性。
- (2)广阔性。
- (3)情感性。

### 考点 29 综合艺术

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称。综合艺术吸取文学、绘画、音乐、舞蹈等各门艺术的长处,将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的特点融会到一起,具有更加强烈的艺术感染力。

### 考点 30 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 31 戏剧艺术的分类

戏剧按矛盾冲突的性质不同,可以分为悲剧、喜剧和正剧;按容量大小,可以分为多幕剧、独幕剧;按其表现手段的不同,可以分为话剧、歌剧和舞剧。

### 考点 32 戏剧艺术的基本特征

- (1)综合与多样是戏剧的表征。
- (2)戏剧行动是戏剧的基础。
- (3)矛盾冲突是戏剧的核心。

### 考点 33 中国戏曲

戏曲是中国传统的戏剧形式,它既具有戏剧的一般特点,又具有独特的表现手段和审

美特征。戏曲将表现审美意境作为最高的艺术追求,唱、念、做、打是其主要的表现手段。程式化、虚拟性是戏曲的主要审美特征,体现出高度的综合性。

中国戏曲种类繁多,其中最有代表性的剧种主要有昆曲、京剧、豫剧、越剧、黄梅戏等。

(1)昆剧,也称昆曲,发源于江苏昆山,对许多地方剧种产生过影响。

(2)京剧,是流行全国的大剧种,自“四大徽班”进京演出后逐渐形成。京剧流派很多,其中,最著名的有“谭派”(谭鑫培)、“麒派”(周信芳)、“盖派”(盖叫天),以及“四大名旦”(梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云)和“四大须生”(马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯)等。

(3)豫剧,流行于河南及邻近地区,是梆子声腔系统中影响最大的剧种。

(4)越剧,兴起于浙江、上海。

(5)评剧,主要流行于华北、东北等地区,现已成为北方的大剧种。

### 考点 34 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。

电影的主要样式有故事片、纪录片、科教片、美术片等,其中作为电影艺术最主要样式的故事片,又可作各种具体的划分。

### 考点 35 电视艺术

电视属于大众传播媒介,它既有传播新闻信息的功能,也有艺术的功能和娱乐的功能。电视艺术与电影艺术在审美特征上有很多相似之处,它们既是综合艺术,又是现代科技的产物,同时又具有独特的审美特征。

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。

## 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。他们通常具有独立的人格和丰富的感情,掌握专门的艺术技能与技巧,具有良好的艺术修养和突出的审美能力。

### 考点 2 艺术家的修养

- (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。

### 考点 3 艺术家的审美创造能力

- (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 4 艺术创作过程

艺术创作是一个复杂的过程,可以分为艺术体验、艺术构思和艺术表现三个阶段。这三个阶段表现为连续的和不可分割的整体。

#### 考点 5 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:

- (1)材料的储备和审美经验的积累。
- (2)审美发现和审美领悟的发生。
- (3)创造欲望的萌动及动机的生成。

#### 考点 6 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。

#### 考点 7 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 8 艺术创作的心理学要素

艺术创作的心理学要素主要包括审美感知、审美想象、审美情感和审美理解。

(1)审美感知。感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的大脑中的主观映象,是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉,则是在感觉的基础上对事物较为综合的、整体性的把握,审美知觉的对象不是事物的客观物理属性,而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常是交织在一起、共同发挥作用的。

(2)审美想象。

①审美想象是在记忆表象的基础上,经过有目的组织和改造,创造新的艺术形象或意境的过程。审美想象是艺术家获得丰富审美经验以及从事创作活动最重要的因素之一。想象分为再造性想象(知觉想象)和创造性想象,艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。

②审美想象的特征是:第一,审美想象离不开表象记忆;第二,审美想象是积极的、能动的和创造性的;第三,审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

③审美联想是指审美主体由当前所感知的事物引发而想起有关的另一事物的心理活动。想象和联想有着密切的联系,联想往往能激发艺术家的想象。想象与联想可以相互交叉与融合。

(3)审美情感。

①情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应,审美情感则是审美主体对客观对

象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。

②审美情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节,它是推动艺术创作思维进展的内驱力。

③与人的日常情感相比,创造主体的审美情感更加丰富、深沉和细腻,是多层次、多方面的。同时,具有很强的个性色彩。

#### (4)审美理解。

①审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。

②审美理解是和感知、情感、想象等心理因素交织在一起的、领悟式的理解。

③审美理解是美感深化的表现和必要环节,能够推动想象和联想的展开,并促成艺术意蕴的升华。

### 考点 9 艺术思维的类型

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

(1)形象思维。形象思维是艺术家在创作活动中从发现和体验生活,到进行艺术构思、形成艺术意象,并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式,它是以具体的、整体性的形象为思维材料所进行的复杂心理活动。形象思维具有具象性、情感性、创造性等特点。形象思维的具象性是指形象思维始终要以具体可感的事象或物象作为思维的材料;形象思维的情感性是指形象思维过程中渗透着丰富的审美感情色彩;形象思维的创造性是指形象思维能够在原有思维材料基础上促成新形象或新意境的生成。

(2)抽象思维。抽象思维是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。形象思维与抽象思维在艺术家的创作活动中共同起作用,二者可以相互补充和促进。

(3)灵感。灵感是指艺术家在创作过程中的某一时间内,突然出现的精神高度亢奋、思维极为活跃的特殊心理现象,呈现为远远超出平常水准的创作冲动和创作能力,艺术构思或传达通过顿悟获得飞跃。灵感的特征有:突发性,指灵感突如其来、不可预料;超常性,指灵感到来时创造思维极其活跃,远远超出平常水平;易逝性,指灵感持续时间短暂且容易被干扰消失。形象思维与灵感有一定联系,二者往往交互作用。

## 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 艺术作品内容与形式的统一

艺术作品的构成因素,首先就是内容与形式。

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,其中既包含着对客体世界的能动反映,又凝聚着艺术家对生活的感受和评价,融入艺术家的知、情、意。在具体艺术作品中,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;题材和主题是艺术内容的主要要素。

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。

艺术作品的内容和形式是不可分割的有机体。内容与形式的和谐统一才能充分体现艺术的魅力。一方面,内容起主导作用,它决定和制约着形式;另一方面,形式又具有相对独立性,它不但直接影响到艺术作品的主题的表达和体现,而且本身也具有一定的审美价值,具有独特的艺术魅力。

### 考点 3 艺术作品感性与理性的统一

(1)在艺术作品中,感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素,以及寄寓在形式之中的感性特色。

(2)在艺术作品中,理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸现出的理性内涵。

(3)艺术作品是感性与理性的统一。一方面,艺术作品表现为感性与理性的统一;另一方面,艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

### 考点 4 艺术作品再现与表现的统一

(1)再现是指在艺术创作中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。

(2)表现是指在艺术创作中重在表达主体的情感和理想,以及主体对客体世界的思考和评判。

(3)再现和表现从来都是紧密联系的。再现性艺术作品同样需要融入主体的情感和理想;表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真正,但也具有再现性。

### 考点 5 艺术作品的层次

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。

①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。

②艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称,艺术语言又可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

③艺术语言具有多样性和丰富性,并在艺术发展中不断变化和革新。

(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,并由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。

### 考点 6 典型

典型是指艺术作品中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。

### 考点 7 意境

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。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。

### 考点 8 典型和意境的关系

典型与意境是艺术理论中两个比较重要的范畴,这两个范畴既有联系,又有区别。一般来讲,典型重再现,意境重表现;典型重写实,意境重抒情;典型重描绘鲜明的人物形象,意境重抒发艺术家的内心世界;以叙事性为主的艺术侧重于在作品中塑造典型,以抒情性为主的艺术侧重于在作品中创造意境。但是,这也只是一般来说,在具体的创作实践中,典型和意境是分不开的。在西方文艺理论中,典型论占有极其重要的地位;在中国传统文艺理论中,则是意境论较为突出。

### 考点 9 艺术风格的内容

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 10 艺术风格的特性

- (1)继承与独创。
- (2)稳定与渐变。
- (3)多样与同一。

### 考点 11 艺术流派及其形式情况

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。

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。

### 考点 12 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。

### 考点 13 艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

艺术风格、艺术流派和艺术思潮,分别是针对个体、群体,以及在相当历史时期内、具

有相当规模的较大群体而言的。一般来讲,艺术风格是创作主体独特个性的表现,艺术流派则是风格相近或相似的创作主体的群体化,而艺术思潮却是倡导某种文艺思想的几个或多个艺术流派所形成的一种艺术潮流。

## 第六章 艺术接受

### 考点 1 艺术传播的涵义

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。艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。它借助一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息传递给艺术接受者,使其得到扩展。

### 考点 2 艺术传播的要素

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。

艺术传播主体即艺术传播者,是指艺术传播活动中控制与发送艺术信息的人或机构。艺术传播内容是指通过传播媒介传送的艺术信息。传播媒介是用来承载并传递艺术信息的载体和渠道。受传者是指艺术传播活动中接收到艺术信息的受众。传播效果是指艺术信息在传播活动中产生的效应及其对受传者的影响程度。

### 考点 3 艺术传播的方式

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、印刷传播和网络传播等方式。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。

(1)现场表演传播方式。现场表演传播方式,是指传播者与受传者面对面进行艺术信息传播的方式,具有沟通直接、手段多样、反馈及时、互动性强等特点。如戏剧、音乐会等。

(2)展览性传播方式。展览性传播方式,是指在一定的场所陈列艺术作品,供观众直接接受艺术信息的传播方式。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。大众传播方式,是指专业化的媒介组织运用先进的传播技术进行大规模艺术信息传播活动的方式,主要包括报刊、广播、影视、网络等。

### 考点 4 艺术鉴赏的性质

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。它是一种积极能动的再创造活动。具体表现在:第一,艺术作品必须经过鉴赏主体的审美再创造活动,才能真正实现其社会意义和美学价值;第二,鉴赏主体对艺术作品不是消极被动地接受,而是积极能动地再创造;第三,从最根本的意义上讲,艺术鉴赏同艺术创作一样,也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。

### 考点 5 艺术鉴赏的主体能动性

(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。

### 考点 6 审美期待

审美期待是艺术鉴赏的准备阶段,指接受主体在欣赏之前或欣赏过程之中,心理上往往会有一个既成的结构图式,它使接受者具有审美需求,并希冀在欣赏中得到满足。

审美期待可分为形式期待、意象期待和意蕴期待。形式期待即指艺术鉴赏者由于艺术作品的类型或形式特征而引发的期待指向;意象期待指接受者由于作品中特定的意象或形象而引发的期待指向;意蕴期待指接受者由于作品呈现的深层的审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的审美期待指向。

### 考点 7 鉴赏流程

鉴赏流程包括直觉与感知、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,也已开始关注审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的,它将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交流,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。

### 考点 8 审美效应

审美效应主要表现为共鸣、净化和领悟。

(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,在鉴赏同一部作品时,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。

### 考点 9 艺术批评的性质

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。

### 考点 10 艺术批评的类型

在艺术批评史上出现过多种批评形态,主要都是围绕“客体世界”“艺术家”“艺术作

品”“读者(接受者)”等艺术活动要素进行的。

(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环境的印记。艺术作品价值的高低取决于它对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世纪法国丹纳在其《艺术哲学》中从种族、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。它既可以从艺术家的创作动机、创作中的心理活动来理解艺术作品,也可以从艺术作品折射出的心理因素出发来反观艺术家的心理状态。如20世纪奥地利心理学家弗洛伊德运用精神分析方法来研究艺术现象和艺术作品。

(3)文本批评。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。

(4)接受批评。接受批评模式强调从接受者的角度研究艺术活动,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。这种模式突出了接受者在鉴赏艺术作品过程中的能动性和创造性。如20世纪60年代出现在德国的以尧斯和伊塞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。

### 考点 11 艺术批评的功能

- (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。

## 附录1 艺术概论常识

注:最重要的常识用“A”标示,“B”“C”标示的常识重要性依次降低。建议都能掌握。

### 考点 1 艺术家与艺术作品部分

(1)中国部分。

①中国古代最早的诗歌总集是《诗经》。《诗经》产生于西周初期至春秋中叶,由“风”“雅”“颂”三部分组成,开创了中国文学的现实主义传统。A

②战国时期楚国的爱国诗人屈原等人利用当地民歌创造了“楚辞”这一诗歌样式。屈原的代表作为《离骚》《九歌》等,他是中国最早的浪漫主义诗人。A

③秦代大型群塑秦始皇陵兵马俑被誉为“世界第八大奇观”。C

④汉代名将霍去病墓前有著名大型石刻组雕《马踏匈奴》。B

⑤西汉司马迁的《史记》是我国第一部纪传体通史,在中国文学史上产生了相当大的影响,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。A

⑥建安时期的“三曹”是指曹操、曹丕和曹植父子三人。A

⑦顾恺之是东晋时期的杰出画家,代表作是《洛神赋图》。B

⑧中国汉字形体演变的情况:早在三千多年前的殷代产生了刻在龟骨、兽骨上的“甲骨文”,它是以象形为基础的汉字;商周至战国时代的“金文”脱胎于“甲骨文”;秦代统一了文字,由大篆变小篆,民间又出现了隶书;楷书是由古隶演变而来的。魏晋时期,是书法艺术繁荣发展的时期,楷书、行书、草书等各种书体更加齐备和完善。A

⑨东晋书法家王羲之被尊为“书圣”,其代表作品《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。A

⑩东晋时期的陶渊明的代表作有《桃花源记》《归园田居》《归去来兮辞》等。A

⑪从魏晋开始,云冈石窟、龙门石窟、敦煌石窟、麦积山石窟等相继繁荣起来,其中前三处被称为“中国三大佛教石窟艺术”。A

⑫《木兰诗》是南北朝时期北朝民歌的代表。C

⑬唐代伟大的浪漫主义诗人李白的代表作有《蜀道难》《将进酒》等,人称“诗仙”;唐代伟大的现实主义诗人杜甫在安史之乱中写下了不朽的作品《三吏》《三别》等,人称“诗圣”。二人并称“李杜”。A

⑭晚唐诗人李商隐、杜牧被称为“小李杜”。A

⑮高适、岑参是唐代边塞诗派的代表。王维、孟浩然是盛唐山水田园诗派的代表。A

⑯唐代的吴道子被后世尊为“画圣”,杨惠之被尊为“塑圣”。A

⑰唐代书法家张旭被称为“草圣”。B

⑱唐代的十部乐中,清商乐是汉族传统音乐,燕乐是唐代新创音乐,其余均来自中国境内的少数民族或外国。A

⑲唐代著名的舞蹈《霓裳羽衣舞》是“胡乐”与汉族音乐相结合的产物。A

⑳书法中的颜体、柳体、欧体分别指颜真卿、柳公权和欧阳询的书法。颜真卿的代表作品是行书《祭侄文稿》。人们常说的“颜筋柳骨”是对颜真卿、柳公权书法作品不同风格的评价。B

㉑柳宗元的游记散文代表作有合称“永州八记”的《小石潭记》《钴鉅潭西小丘记》等,叙事散文有《捕蛇者说》等,寓言有《黔之驴》等。C

㉒“唐宋八大家”是指唐代的韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙、王安石八位散文作家。A

㉓唐代的著名陶瓷制品有“唐三彩”。C

㉔唐代的著名画家还有:擅长历史画与肖像画的阎立本,山水画家李思训、王维等。C

㉕《溪山行旅图》是北宋画家范宽的名作。A

㉖宋代张择端的《清明上河图》是古代写实主义绘画的突出代表。A

㉗宋代的“文人画”以文同、苏轼、米芾等人的作品为代表。C

㉘宋代的豪放词派的代表有苏轼、辛弃疾等。婉约词派的代表有柳永、李清照等。A

㉙苏轼的代表词作有《水调歌头·明月几时有》和《念奴娇·赤壁怀古》等,散文有《前赤壁赋》和《后赤壁赋》等。A

㉚范仲淹的散文《岳阳楼记》表达了作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的情怀。A

③宋代书法四大家是苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。B

④元杂剧以关汉卿的《窦娥冤》和王实甫的《西厢记》最为著名。A

⑤明代戏曲名作有汤显祖的《牡丹亭》，清代有孔尚任的《桃花扇》。A

⑥中国古典四大名著指明代罗贯中的《三国演义》、施耐庵的《水浒传》、吴承恩的《西游记》和清代曹雪芹的《红楼梦》。A

⑦清代吴敬梓的《儒林外史》是著名的讽刺小说。B

⑧清初著名画家朱耷，别号“八大山人”，善绘花木鱼鸟，多夸张变形，代表作有《荷花水鸟图》等。B

⑨郑板桥是“扬州八怪”之一，善画竹，常将诗、书、画三者统一于画面，《风竹图》就是他的代表作之一。B

⑩中国古典园林可以分为北方大型皇家园林和江南小型私家园林两大类型。前者如北京的圆明园、颐和园，承德的避暑山庄等；后者如苏州的拙政园、网师园、沧浪亭、狮子林、留园，扬州的何园，上海的豫园等。A

⑪鲁迅先生的《呐喊》《彷徨》这两部现代题材小说集，收入了《狂人日记》《孔乙己》《药》《阿Q正传》和《故乡》（主人公闰土）、《祝福》（主人公祥林嫂）等小说。他还有古代题材小说集《故事新编》、散文集《朝花夕拾》和散文诗集《野草》。A

⑫巴金的《激流三部曲》包括《家》《春》《秋》三部长篇小说。A

⑬曹禺的话剧名著有《雷雨》《日出》《北京人》《原野》。A

⑭老舍的代表作有小说《骆驼祥子》《四世同堂》，话剧《茶馆》《龙须沟》。A

⑮长篇小说《围城》是著名学者钱钟书的作品。B

⑯艾芜的《南行记》，再现了滇缅边境地区人民的穷苦生活与顽强反抗和作者自己数年流浪生涯的坎坷经历。C

⑰郭沫若作于“五四”时期的抒情长诗《凤凰涅槃》，后收入诗集《女神》。此外他还作有话剧《屈原》《蔡文姬》等。B

⑱朱自清著有散文《荷塘月色》《背影》《桨声灯影里的秦淮河》等。B

⑲夏衍的报告文学名作是《包身工》。C

⑳京剧流派很多，其中，最著名的有“谭派”（谭鑫培）、“麒派”（周信芳）、“盖派”（盖叫天）。C

㉑京剧“四大名旦”指梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云。“四大须生”指马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯。A

㉒现代画家中，齐白石以画虾著名，徐悲鸿最擅长画奔马。B

㉓我国国歌是《义勇军进行曲》，作词者田汉，作曲者聂耳，本是电影《风云儿女》的主题曲。B

㉔我国画家罗中立创作了油画《父亲》。C

㉕《黄河大合唱》是冼星海的音乐作品。A

㉖《百鸟朝凤》是我国著名的唢呐独奏曲，《二泉映月》是民间音乐家华彦钧（阿炳）创作的二胡曲，《十面埋伏》是琵琶曲，《春江花月夜》是民乐合奏曲目。B

⑤汉族民间舞有狮子舞、龙舞、踩高跷、跑旱船、扭秧歌、腰鼓舞等。B

⑥少数民族民间舞中,有蒙古族的民间舞蹈安代舞、筷子舞、盅碗舞等,维吾尔族的民间舞蹈赛乃姆、多朗舞等,朝鲜族的民间舞蹈扇子舞、长鼓舞等,藏族的民间舞蹈弦子舞、锅庄(果卓)等,瑶族的铜鼓舞、傣族的孔雀舞、苗族的芦笙舞、彝族的阿细跳月等。A

⑦傣族女舞蹈家及其作品有刀美兰的《金色的孔雀》和杨丽萍的《孔雀舞》。C

⑧独舞“反弹琵琶”出自大型民族舞剧《丝路花雨》,以举世闻名的敦煌壁画与丝绸之路为背景。C

⑨我国创作了《白毛女》《红色娘子军》等大型现代题材芭蕾舞剧。B

(2)外国部分。

①闻名于世的阿尔塔米拉岩洞艺术位于西班牙。此外还有法国的拉斯科洞窟艺术。A

②“荷马史诗”是指古希腊时期盲诗人荷马搜集整理加工成的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。A

③《拉奥孔》是古希腊晚期的雕塑代表作。A

④《掷铁饼者》是古希腊雕塑家米隆的作品。A

⑤著名的断臂维纳斯是古希腊雕刻。B

⑥古希腊“悲剧之父”是埃斯库罗斯,代表作有《被缚的普罗米修斯》。A

⑦古希腊悲剧作家索福克勒斯的代表作是《俄狄浦斯王》。A

⑧古希腊悲剧作家欧里庇得斯的代表作是《美狄亚》。C

⑨阿里斯托芬是著名的古希腊喜剧家,被誉为“喜剧之父”。B

⑩巴黎圣母院是典型的哥特式建筑。A

⑪《堂吉珂德》是西班牙作家塞万提斯的作品。B

⑫意大利文艺复兴初期的著名画家、雕塑家乔托被认为是欧洲绘画之父和现实主义画派的鼻祖。C

⑬意大利诗人但丁被认为是文艺复兴的先驱,其代表作是《神曲》。B

⑭文艺复兴时期的“画坛三杰”是达·芬奇(代表作《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》)、米开朗琪罗(代表雕塑《大卫》《晨》《暮》《昼》《夜》《摩西》《哀悼基督》,壁画《创世纪》)、拉斐尔(代表作《西斯廷圣母》《雅典学院》)。A

⑮英国剧作家莎士比亚的“四大悲剧”是《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》和《李尔王》,另外还有悲剧《罗密欧与朱丽叶》和“四大喜剧”《威尼斯商人》《第十二夜》《无事生非》《皆大欢喜》。A

⑯欧洲古典主义戏剧中的“三一律”是指戏剧的内容应该是“一个时间,一个地点发生的一个中心事件”。C

⑰法国现实主义流派的大师罗丹的雕塑代表作品有《巴尔扎克像》《思想者》《地狱之门》《青铜时代》。A

⑱法国凯旋门上的群雕《马赛曲》是吕德的作品。C

⑲埃菲尔铁塔位于法国巴黎。悉尼歌剧院是澳大利亚的标志性建筑。C

②④法国剧作家莫里哀以喜剧著称,其代表作品有《悭吝人》《伪君子》等。C

②④西方著名喜剧作品还有意大利哥尔多尼的《一仆二主》、法国博马舍的《费加罗的婚礼》、俄国果戈理的《钦差大臣》等。B

②挪威剧作家易卜生的作品被称为“社会问题剧”,代表作品有《玩偶之家》《人民公敌》。B

②瑞士当代剧作家迪伦马特将喜剧性与悲剧性融会到一起,创作了《老妇还乡》等悲剧作品。A

②④正剧(又称“严肃戏剧”)的出现晚了许多,经过18世纪法国思想家狄德罗和剧作家博马舍的大力倡导,直到19世纪,正剧作为一大类型才广泛出现。C

②⑤雨果是法国伟大的浪漫主义作家,代表作有《巴黎圣母院》《悲惨世界》等。A

②⑤法国小说家福楼拜著有长篇小说《包法利夫人》。B

②⑦《三个火枪手》《基督山伯爵》是法国浪漫主义作家大仲马的代表作。C

②⑧法国作家小仲马根据他本人创作的同名小说改编了悲剧《茶花女》。A

②⑨于连是法国作家斯丹达尔(一译“司汤达”)的小说《红与黑》的主人公。B

②⑩老葛朗台是法国现实主义作家巴尔扎克小说《欧也妮·葛朗台》的主人公。巴尔扎克的小说合称《人间喜剧》。A

③⑪德国文学家歌德代表作品有《少年维特之烦恼》《浮士德》。A

③⑫俄国文豪列夫·托尔斯泰代表作品有《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》《复活》。A

③⑬俄国文学家陀思妥耶夫斯基的代表作有《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》等。C

③⑭苏联作家高尔基的代表作有自传三部曲《童年》《在人间》和《我的大学》等。C

③⑮保尔·柯察金是苏联作家奥斯特洛夫斯基的小说《钢铁是怎样炼成的》的主人公。C

③⑯长篇小说《布登勃洛克一家》是德国作家托马斯·曼的作品。C

③⑰奥地利现代主义代表作家卡夫卡的代表作品有《变形记》《城堡》和《审判》。B

③⑱《一个女人一生中的24小时》是奥地利现代著名作家茨威格的小说。C

③⑲著名童话作家安徒生是丹麦人,作品有《海的女儿》《卖火柴的小女孩》《皇帝的新装》《丑小鸭》等。C

④⑩《小红帽》《白雪公主》《灰姑娘》等是德国童话作家格林兄弟的作品。B

④⑪哥伦比亚作家马尔克斯的长篇小说《百年孤独》采用了魔幻现实主义的手法。A

④⑫18、19世纪法国新古典主义美术的代表人物有雅克·路易·大卫(作品有《马拉之死》)。法国浪漫主义美术的代表人物有籍里科(作品有《梅杜萨之筏》)、德拉克洛瓦(作品有《自由引导人民》)。法国批判现实主义美术的代表人物是米勒(作品有《拾穗者》)。A

④⑬法国印象主义美术代表人物是莫奈(作品有《日出·印象》《草垛》等)和雷诺阿(作品有《浴女》《包厢》等)。法国后印象派的代表人物是凡·高(作品有《向日葵》等)、塞尚和高更。A

④⑭西班牙画家毕加索开创了立体主义,代表作有《阿维尼翁少女》(一译《亚威农少女》)和《格尔尼卡》等。

④⑤俄国“巡回画派”最著名的代表人物是列宾(作品有《伏尔加河纤夫》《伊凡雷帝杀子》)和苏里科夫(作品有《近卫军临刑的早晨》《女贵族莫洛卓娃》)。A

④⑥屠格涅夫创作的《父与子》的主人公是“多余人”形象的一个典型。A

④⑦德国音乐家贝多芬的音乐代表作品:交响乐九部(其中第三《英雄》、第五《命运》、第六《田园》、第九《合唱》),钢琴曲《致爱丽丝》《月光》。A

④⑧《匈牙利狂想曲》是李斯特的作品。《蓝色多瑙河》圆舞曲的作者是奥地利的小约翰·施特劳斯。A

④⑨俄国 19 世纪著名音乐家穆索尔斯基,曾经创作了一首流传甚广的管弦乐幻想曲《荒山之夜》。B

④⑩柴可夫斯基的 D 大调弦乐四重奏的第二乐章即《如歌的行板》。他还作有芭蕾舞剧《天鹅湖》。A

④⑪美国 19 世纪著名小说家霍桑创作了长篇小说《红字》。C

④⑫美声唱法源于意大利。当代著名的三大男高音是帕瓦洛蒂、多明戈和卡雷拉斯。C

④⑬西方现代主义的萌芽始于 19 世纪中叶象征主义的出现,其标志是法国象征主义诗人波德莱尔的诗集《恶之花》的问世。B

④⑭现代主义艺术思潮的代表作品有德国表现主义电影《卡里加里博士》,法国超现实主义作家布勒东的文学作品《可溶解的鱼》,爱尔兰作家乔伊斯的意识流小说《尤利西斯》,意大利诗人、剧作家马里内蒂编选的《未来主义诗集》等。C

④⑮英国现代诗人艾略特 1922 年发表的长诗《荒原》,描写了西方现代社会的极度精神危机,被视为象征主义诗歌的里程碑。A

④⑯《飘》是美国女作家玛格丽特·米切尔的代表作。C

④⑰美国著名作家海明威的中篇小说《老人与海》,是使他获得诺贝尔文学奖的代表作品。其他代表作品有《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》等。A

④⑱《傲慢与偏见》《理智与情感》是英国作家简·奥斯汀的代表作品。B

④⑲《简·爱》和《呼啸山庄》的作者分别是夏洛蒂·勃朗特和艾米丽·勃朗特。C

④⑳意大利著名摄影家乔·洛费拍摄的《周恩来》表现了周总理的精神风范。C

④㉑芭蕾起源于意大利,形成于法国。著名的大型古典芭蕾舞剧有《吉赛尔》《爱斯梅拉达》《天鹅湖》《睡美人》《罗密欧与朱丽叶》等。B

④㉒19 世纪逐渐形成了芭蕾艺术的意大利学派、法国学派和俄罗斯学派。A

④㉓美国著名舞蹈家邓肯为现代舞先驱。A

④㉔世界各个地区和民族都有许多各具特色的舞蹈,例如印度的古典舞、印度尼西亚的巴厘舞、日本的盆舞、斯里兰卡的象舞、墨西哥的踢踏舞、波兰的玛祖卡舞等。A

④㉕电影的发明者法国人卢米埃尔,诞生于 1895 年。中国电影诞生于 1905 年。A

④㉖《等待戈多》是爱尔兰剧作家贝克特创作的著名荒诞派戏剧。B

④㉗《一条安达鲁狗》是法国电影大师布努埃尔的现代主义先锋电影。B

④㉘苏联蒙太奇电影学派代表人物和作品有爱森斯坦的《战舰波将金号》、普多夫金的《母亲》等。C

⑨《罗马 11 时》《偷自行车的人》是 20 世纪 50 到 60 年代意大利的纪实性电影。C

⑩西班牙超现实主义代表萨尔瓦多·达利的油画代表作品有《记忆的永恒》《内战的预兆》等。A

## 考点 2 理论研究部分

(1) 孔子讲过:“《诗》(指诗经),可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”A

(2) 我国先秦古籍中的科学文献《考工记》强调制作工艺品必须“材美工巧”。B

(3) 《文心雕龙》是我国南北朝时期刘勰的文学理论著作,将文学风格分为典雅、远奥、精约等八种。A

(4) 西晋陆机在《文赋》中强调了艺术创作中“情随景迁”的现象。C

(5) 东晋顾恺之的绘画思想的核心就是“以形写神”。南齐谢赫提出了“气韵生动”的画论。C

(6) 唐代诗论家司空图提出诗歌应当具有“象外之象”“景外之景”“韵外之致”“味外之旨”,对以后诗歌的发展产生了很大的影响。A

(7) 宋代文论家严羽在《沧浪诗话》中提出“妙悟说”。B

(8) 近代学者王国维著有《人间词话》,提出了“境界说”。他还是近代最早公开将美育与德育、智育相提并论来提倡美育的人。A

(9) 五四运动之后,北京大学校长蔡元培提出了“以美育代宗教”的观点。A

(10) 鲁迅谈悲剧:“悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看。”A

(11) 古希腊哲学家德谟克里特曾讲:“在许多重要的事情上,我们是模仿禽兽,作禽兽的小学生。从蜘蛛我们学会了织布和缝补,从燕子学会了造房子,从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”A

(12) 亚里士多德在分析了古希腊两种最主要的戏剧样式后得出结论,认为“喜剧总是模仿比我们今天的人坏的人,悲剧总是模仿比今天的人好的人”。观众因为看到坏人的失败而快乐,因为看到好人的苦难而悲伤。B

(13) 古希腊哲学家柏拉图著有《理想国》,亚里士多德著有《诗学》。B

(14) 古罗马美学家贺拉斯首次明确提出艺术应当“寓教于乐,既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合众望”。A

(15) 古罗马建筑师维特鲁威提出的建筑的三条基本原则,即:实用、坚固、美观。A

(16) 18 世纪德国美学家席勒最主要的美学著作《美育书简》,是写给一位丹麦亲王的 27 封信,专门论述了艺术起源的游戏说和对审美教育的看法。A

(17) 艺术起源巫术说的代表是英国人爱德华·泰勒和詹姆斯·弗雷泽,二人的著作分别是《原始文化》和《金枝》。A

(18) 法国 18 世纪评论家布封在《论风格》一文中提到“风格即人”的著名论点。A

(19) 德国哲学家黑格尔关于美的定义是:“美就是理念的感性显现。”A

(20) 恩格斯在给玛·哈克奈斯的信中指出:优秀的艺术作品中,典型人物形象应当是个别性与普遍性的高度有机的统一体,“每个人都是典型,但同时又是一定的单个人,正如

老黑格尔所说的,是一个‘这个’。为了真正地塑造好典型,就需要真实地再现典型环境中的典型人物”。A

(21)恩格斯谈艺术欣赏的娱乐功能时说:文学作品“使一个农民做完艰苦的田间劳动,在晚上拖着疲乏的身子回来的时候,得到快乐、振奋和慰藉,使他忘却自己的劳累,把他的硠瘠的田地变成馥郁的花园。民间故事书的使命是使一个手工业者的作坊和一个疲惫不堪的学徒的寒碜的楼顶小屋变成一个诗的世界和黄金的宫殿,而把他的矫健的情人形容成美丽的公主”。C

(22)俄国早期马克思主义者普列汉诺夫主张艺术起源的劳动说,他在《没有地址的信》等著作中探讨和分析了艺术起源这一复杂的现象。A

(23)德国人鲍姆嘉通被称为“美学之父”。C

(24)艺术学的创始人是 19 世纪末德国人康拉德·费德勒。A

(25)英国著名艺术理论家克莱夫·贝尔在《艺术》一书中提出了“有意味的形式”的论点。A

(26)人物、情节和环境是小说的三要素。B

(27)人们常把剧本、演员和观众称作戏剧艺术的三要素,其中最本质的要素是演员。B

(28)苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基创立的戏剧表演体系强调演员应当在剧本的规定情境中设身处地地体验角色的生活、情感和思想,并且在演出时再体现于表演之中。德国戏剧家布莱希特则倡导一种“间离效果”的演剧方法,主张演员始终要用理智来控制自己的表演,始终清醒地意识到自己是在演戏,以便让观众冷静地去分析和判断。A

(29)西方现代主义艺术思潮是 19 世纪末、20 世纪初从欧美各国兴起的一股文艺思潮。西方现代主义艺术思潮,包括了众多的艺术流派和创作主张,以德国为中心的表现主义、以法国为中心的超现实主义、以意大利为中心的未来主义、以英国为中心的意识流文学等,几乎同时在欧美盛行开来。C

(30)20 世纪 60 年代以来,艺术接受终于成为一门学科,并飞速发展起来。B

## 附录 2 作品赏析举例

### 1.《思想者》

青铜雕塑《思想者》是 19 世纪末 20 世纪初法国现实主义雕刻家罗丹的代表作。它是从大型组雕《地狱之门》中独立出来的单件作品。“思想者”是一个被痛苦和烦恼困扰、苦苦思索并注视着人类痛苦的形象,评论认为它是文艺复兴时期诗人但丁的象征,也表现着罗丹自己的世界观。雕像右手托着下颌,整个形体缩成一团,每块肌肉都处于紧张状态,有力地传达出肌肉的表情,外在形体与内在精神高度统一,成为举世闻名的艺术杰作。

### 2. 北京故宫

北京故宫是我国现存最大最完整的宫殿式古建筑群,坐落在北京城的中轴线上。原系明清两代的皇宫,始建于 15 世纪初期的明永乐年间。其总体布局分为“外朝”“内廷”两部分,外朝三大殿,是皇帝发布政令、举行庆典的场所;内廷是皇帝日常处理政务和后妃生

活起居所在。北京故宫所有重要建筑物均布置于南北向主轴线上,左右严格对称。总体布局主次分明,整齐严肃,色彩端庄富丽,充分反映了我国传统皇家建筑艺术的特色。

### 3.《西厢记》

《西厢记》是我国元代杂剧家王实甫的代表作。王实甫为元剧四大家之一,生卒年不可考。《西厢记》是一出爱情喜剧。写书生张君瑞与相府小姐崔莺莺一见钟情,其母老夫人却以张没有功名而百般阻挠。但二人在红娘的帮助下,有情人终成眷属。作品通过描写张生和崔莺莺的爱情故事,强烈地抨击了不合理的封建婚姻制度,热情歌颂了青年男女追求婚姻自由的斗争,具有鲜明的反封建礼教的进步思想倾向。该剧结构巧妙,戏剧情节生动曲折;语言运用方面,作者把古典诗词与民间口语融为一体,从而形成了优美典雅而又生动活泼的语言风格,有“花间美人”之称。

### 4.《乱世佳人》

《乱世佳人》是美国经典好莱坞时期的代表性影片。根据玛格丽特·米切尔的小说《飘》改编。影片讲述了美国南北战争时期南方奴隶主庄园中的爱情故事。女主人公郝思嘉与两位男性卫希礼、白瑞德的感情纠葛贯穿整部影片,而这种乱世中的爱情所体现的,是人们对于生活的热爱以及对生命活力和希望的不懈追求,这是战争的力量所不能摧毁的。尽管影片的结尾处,随着梦幻的破灭而有一种怅惘与忧伤,但仍表现出一种乐观积极的人生态度和坚韧的品格。影片制作精美,场面壮观,加上明星盖博和费雯·丽的个人魅力,使得影片获得了商业上的巨大成功和评论界的好评,一直被认为是好莱坞全盛时期的经典作品。

### 5.《如歌的行板》

柴可夫斯基(1840—1893)是俄罗斯著名作曲家。《如歌的行板》是他1871年创作的D大调《第一弦乐四重奏》的第二乐章。主题采用俄罗斯民歌《凡尼亚坐在沙发上》,运用复三部曲式。第一乐段降B大调,以悠长缓慢的民歌音调抒发了内心的沉郁和痛苦;第二乐段在大提琴拨奏四个音的固定动机的背景上,由第一小提琴在降D大调上奏出一个五声音节的虔诚祈求的主题;再现段表现了帝俄时代农民倾诉不尽的痛苦;尾声加深了抑郁和哀愁。被俄国大文豪列夫·托尔斯泰誉为“接触到忍受苦难人民的灵魂深处”的作品。

### 6. 巴黎圣母院

巴黎圣母院是法国著名的天主教堂,建于公元1163—1345年。教堂平面呈横翼较短的十字形,正面从上至下分为三层,底层设“透视门”三座,中间是被称为“最后审判”的主门,左右两侧是被称为“圣母”和“圣安娜”的次门。教堂四周的扶壁、墙垣和塔都是垂直向上的,其端部都是锋利的、直刺苍穹的小尖顶。所有的拱券,门上的山花,扶壁的墙脊和一切建筑细部的上端也都是尖的。这种升腾向上的动势体现了一种弃绝尘寰向往天国的宗教情绪。巴黎圣母院是举世公认的第一个具有深远影响的哥特式建筑的佳作。

### 7.《清明上河图》

《清明上河图》是北宋著名风俗画家张择端的代表作品。张择端是北宋末年宫廷翰林画院画家,字正道,山东诸城人。整个画卷展现了北宋都城汴梁汴河沿岸清明时节的繁荣市井生活风貌。全画内容大体可分三段:卷首部分是郊区的农村风光;中间部分展示了以

虹桥为中心的汴河及其两岸的手工业和商业贸易活动景象;最后则是城门内外的繁华街景,街道纵横交错,人流如织,车水马龙,各式店铺鳞次栉比,一派热闹景象。《清明上河图》为绢本,横卷,长5米多,墨笔淡着色。全卷以全景式构图,笔法严谨精细。整幅长卷充满戏剧性的情节和引人入胜的细节,有铺垫,有起伏,有高潮。《清明上河图》以其内容的丰富性、高度的历史真实性和艺术表现的生动真切,成为我国古代绘画史上的杰作。

### 8.《洛神赋图》

中国东晋绘画作品,原作已佚。作者顾恺之,字长康,小名虎头,他是生活在我国东晋、南朝刘宋时期的一名大画家,被画界尊奉为中国画家四祖之首。顾恺之是中国也是世界上第一个被写入史书作传记的伟大画家。《洛神赋图》为其读三国曹魏时期建安著名文人、曹操第三子曹植所写《洛神赋》后有感而画,是千百年来中国历史上最有影响力的名作和最为世人所传颂的名画。画面从曹植在洛水见到洛神开始,到洛神飘然而去为止,缠绵悱恻,若即若离,交织着如怨如慕、如梦如幻的欢乐和惆怅、向往和失落、憧憬和怀念。虽然画中的人物洛神和曹植在一个完整的画面中多次出现,但是整个画面的组合随着情节的发展有首有尾,主要人物随着赋中寓意的铺陈重复出现,将时间和空间打成一片,画面和谐统一。此卷很好地传达了原赋的思想境界,画家发挥了高度的艺术想象力,富有诗意地营造了原赋的意境氛围,出色地完成了从文学艺术到造型艺术的转换。整个画面构思布局非常奇特,人物的刻画细腻生动。画卷中的人物以丰富的山水景物作为背景,山水起伏,林木掩映,逐一展现出不同的意态、情节。画家行笔流畅而又富有韵律感,用于表现丝质的衣裙,十分得体;在勾勒人物的面容时,能于细处求工,精密而圆熟。《洛神赋图》是赋、画结合的杰出范例,标志着当时绘画艺术的发展水平,同时也是了解魏晋南北朝服饰及社会生活的重要作品。

### 9.《步辇图》

中国唐代人物画作品,绢本,重设色。现有摹本藏北京故宫博物院,纵38.5厘米,横129.6厘米。作者阎立本,唐初著名的人物画家,出身书画世家。有《步辇图》《历代帝王图》《职贡图》《萧翼赚兰亭图》等作品传世。“步辇”本来指帝王所乘坐的代步工具,该画作以贞观十五年吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材,描绘唐太宗乘步辇接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。从绘画艺术角度看,作者的表现技巧已相当纯熟。衣纹器物的勾勒墨线圆转流畅中时带坚韧,畅而不滑,顿而不滞;主要人物的神情举止栩栩如生,写照之间更能曲传神韵;图像局部配以晕染,如人物所着靴筒的折皱等处,显得极具立体感;全卷设色浓重淳净,大面积红绿色块交错安排,富于韵律感和鲜明的视觉效果。

### 10. 达·芬奇的《最后的晚餐》

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,他的成就和贡献是多方面的,后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”。达·芬奇的这幅《最后的晚餐》,是所有以这个题材创作的作品中最著名的。这幅画是他直接画在米兰一座修道院的餐厅墙上的。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。这幅画的构图并不复杂,基本上是在一条直线上穿插变化的,但单纯中见丰富。画家把13个人物有机地组合在一起,既有区别又有紧密联系,既突出了耶稣的主要形象,又层次分明地刻画出每一个人的外貌和性格特征。画家把耶稣安排在既是画面中心又是视觉中心的位置,用背景中大门的透光,更加清楚地衬托出耶稣的形象,餐桌、墙壁、门窗和天花板的处理取平行透视,都集中在基督的形象上,这一切很自然地把观者的视线首先吸引到耶稣身上。这幅画面宏大、严整、均衡,而富于变化,无论从构思的完美、情节的紧凑,还是人物形象的典型塑造以及表现手法的纯熟上都堪称画家艺术的代表。它也是人类最优秀的绘画作品之一。

### 11. 德拉克洛瓦的《自由女神领导着人民》

《自由女神领导着人民》是19世纪法国浪漫主义画派大师德拉克洛瓦的代表作品。德拉克洛瓦被称为19世纪法国浪漫主义的狮子,他最善于运用色彩,所画的形象饱满热烈,有强烈的音乐感,能表现出一种诗意的美。作品取材于1830年法国七月革命事件,真实地再现了硝烟弥漫、尸横街头的巴黎巷战的激烈景象。同时,画家又采用浪漫主义手法,在画面中心描绘了一位被称为“自由女神”的妇女。她上身赤裸,一手握枪,一手挥舞着象征共和的三色旗。在这位妇女的引导下,群众穿过倒塌的街垒,踏着战友的血迹勇往直前。作品像一首旋律激越、感情炽烈的战斗进行曲,动人心魄,表现出巨大的艺术感染力。在这幅作品中,革命的内容和浪漫主义手法得到了完美的结合,现实主义和浪漫主义融为一体。画家处处运用对比手法表达强烈的感情,加强战斗的气氛。整幅画面正如左拉所说:“德拉克洛瓦的调色板是沸腾着的。”他不仅用色彩塑造形象,而且笔触到处都跳动着激情和力量。德拉克洛瓦以《自由女神领导着人民》把浪漫主义运动推向了顶峰,而他也成为这一运动的主将和杰出的代表。

### 12. 米洛斯的《维纳斯像》

《维纳斯像》也称《米洛斯的维纳斯》《断臂的维纳斯》,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。

### 13. 承德避暑山庄

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。始建于1703年,历经康熙、雍正、乾隆三朝,耗时89年建成。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。正宫是宫殿区的主体建筑,包括9进院落,分为“前朝”“后寝”两部分。主殿叫

“澹泊敬诚”，是皇帝治理朝政的地方，各种隆重的大典也在这里举行。湖区洲岛错落，湖面被长堤和洲岛分割成5个湖，各湖间有桥相通，两岸绿树成荫，显得曲折有致，秀丽多姿。湖区的风景建筑大多是仿照江南名胜建造的。平原区是一片草地和树林。1994年被列入世界文化遗产。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。

#### 14. 民乐《二泉映月》

作者阿炳，本名华彦钧，江苏无锡东亭人。阿炳饱受人间的艰辛和苦难，在与浪迹天涯的民间艺人的交流和切磋之中，广泛学习了各地丰富的民间音乐。他在二胡、琵琶等乐器方面有相当高的艺术造诣。《二泉映月》是阿炳最杰出的二胡代表作。在这首乐曲中，阿炳借无锡惠山胜景“天下第二泉”，抒发了自己饱经辛酸的一生，流露出对坎坷命运的愤懑和对美好生活的憧憬。此曲纯粹是感情的自然流露，旋律优美婉转，质朴动人，平静深沉而不乏昂扬之志，缠绵哀怨而饱含愤慨之情，充满浓郁的江南风格。作品的旋律委婉流畅，跌宕起伏、意境深邃。作者运用二胡上五个把位的宽广音域演奏，配合苍劲的运弓处理，流露出如泣如诉、如悲似怨的情调及对光明和理想境界的憧憬，表现了一个经历旧中国生活坎坷和磨难的流浪艺人的感受和倔强不屈的性格，具有强烈的艺术感染力。

#### 15. 小提琴协奏曲《梁祝》

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、祝相爱，抗婚、化蝶的情感与意境。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作出了成功的努力。

#### 16. 贝多芬的《C小调第五交响曲(命运)》

贝多芬(1770—1827)是德国作曲家，维也纳古典乐派代表人物之一。《C小调第五交响曲(命运)》共分四个乐章。第一乐章充满了紧张急迫的力量感；第二乐章呈现出犹疑、沉思的气质；第三乐章转为轻快昂扬，充满乐观；最后以热烈辉煌的第四乐章表现与命运抗争的欢乐。整个作品情绪激昂、气魄宏大，鲜明地表达了人与命运抗争的主题，富有强烈的艺术感染力。整个作品结构严谨、完整、均衡，手法简练、形象生动、层次清晰，各乐章之间具有十分紧密的内在联系。乐曲采用从小调到大调，从弱奏到强奏以及相应的配器手法，成功地表达了通过斗争走向胜利的思想。

#### 17. 《茶馆》

老舍(1899—1966)，现代作家。原名舒庆春，字舍予，满族，北京人，出生于一个贫民家庭。曾因创作优秀话剧《龙须沟》而被授予“人民艺术家”称号。由老舍编剧，焦菊隐、夏

淳导演的话剧《茶馆》首演于1958年3月。1999年10月北京人艺重排了《茶馆》。新版《茶馆》不仅拓宽了舞台空间,更突出强调了北京的地方色彩。老舍的《茶馆》是中国当代戏剧舞台上首屈一指的杰作,其突出之处在于,通过“茶馆”这样一个小小的角落,表现了旧中国的历史变迁。《茶馆》三幕分别选取“戊戌变法”后、北洋军阀统治时期、抗战后国民党统治时期三个社会生活截面,一方面描绘了北平风俗的变迁,另一方面也表现了三个旧时代的共同特点——政局混乱。老舍选取“茶馆”作为剧本的场面背景颇具匠心,他避开对重大历史事件的直接描绘,只是描述这些历史事件在民间的反响,将之化入日常生活之中,发挥了作家熟稔旧北平社会生活与形形色色的人物的优势。短短三幕戏,塑造了几十个性格鲜明的人物,概括了五十多年的历史,显示出老舍高超的艺术功力与艺术才能。在结构上,《茶馆》采取三个横断面连缀式结构,每一幕内部也以许多小的戏剧冲突连缀。剧本以“人物带动故事”,“主要人物由壮到老,贯串全剧”,“次要人物父子相承”,“无关紧要的人物招之即来、挥之即去”的方式,同时,人物的故事、命运又暗示着时代的发展,从而使剧本紧针密线,形散神凝,以貌似平淡散乱的人物、情节织出一幅“清明上河图”式的从清末到民国末年的民间众生相。《茶馆》这种戏剧结构是独特的,被称为“图卷戏”。

#### 18.《一江春水向东流》

中国电影故事片,由蔡楚生、郑君里导演。影片有三条情节线索:一条是素芬与婆婆、孩子所经历的苦难生活,真实地表现了抗战时期沦陷区和国统区人民的贫困与痛苦,有着强烈的控诉作用;另一条是张忠良由一个抗日爱国青年走向堕落,混入腐败的上层社会的过程,影片围绕这一条线,还写了一批政客、官商,有力地暴露了国民党官僚统治集团不顾民族危机,大发国难财的罪恶和他们荒淫无耻的生活;第三条是写张忠良的弟弟张忠明投奔山区游击队,战后留在解放区工作。影片通过一个家庭的悲欢,以更广阔的人生画面,将中国人民在抗战中的苦斗和受难,在抗战后继续忍受的欺压与凌辱诉之于银幕。影片中三条情节线索交织发展,对比描写,构成了抗战前后中国现实生活的真实画卷。这部影片被誉为中国电影史上第一部史诗式影片,是中国现实主义电影的最高峰。影片典型地体现了导演善于动用电影艺术的综合手段,从观众的审美要求和欣赏心理出发,采取对比手法,讴歌真、善、美,鞭挞假、恶、丑的独特艺术风格。这部史诗式的影片有着辽阔的社会背景,事件纷繁,人物众多,关系复杂,时间跨度大,但脉络清楚,层次分明,首尾呼应默契,时空转换不露痕迹,情节步步展开,直至高潮结局。

#### 19.《林家铺子》

《林家铺子》由夏衍根据茅盾的同名小说改编,导演水华。影片描写的是浙江杭嘉湖地区一个小镇上的一家商店倒闭、老板破产逃走的故事。日寇侵华后青年学生掀起抵制日货风潮。江南古镇上的林老板贿赂镇上商会会长,取得出售日货的默许,挤垮资本小的同行,同时也受到高利盘剥和国民党官兵的敲诈。在这场大鱼吃小鱼的争斗中,林家铺子倒闭,但拐走了他人的存款。该片由于把主人公的个人命运同特定时代的重大历史事件结合起来,牢牢掌握林家铺子的兴衰与整个社会动乱的内在联系,因此大大加强了林老板形象的历史真实性,突出了影片的社会意义。影片以这种以点代面、侧面描写的艺术手法来揭示20世纪30年代初中国社会复杂的阶级矛盾。导演水华的匠心独运,谢添、于蓝等著

名演员的出色表演,使影片呈现出严谨而流畅的现实主义风格,具有很高的认识价值和审美价值,是中国现代电影史上最优秀的艺术精品,显示出了新中国电影艺术达到的一个新高度、新水平。本片获得1983年葡萄牙第12届菲格拉达福兹国际电影节评委奖。

### 20.《城南旧事》

吴贻弓导演的《城南旧事》,根据林海音的同名小说改编。影片透过一个小女孩的纯真的眼光,展示了20世纪20年代老北京的社会风貌,展示了当年笼罩着愁云惨雾的生活。影片结构上尤具独创性。编导排除了由开端、发展、高潮、结局所组成的情节线索,以“淡淡的哀愁,浓浓的相思”为基调,采用串珠式的结构方式,串联起三段并无因果关系的故事。这样的结构,使影片具有多棱镜的功能,从不同的角度映照出当时社会的具体历史风貌,形成了一种以心理情绪为内容主体,以画面与声音造型为表现形式的散文体影片。同时,影片又辅之以舒缓的节奏,象征、含蓄、对比、重复等艺术手法的运用创造出一种近乎中国水墨画般的宁静、淡泊、简约的意境。

### 21.《黄土地》

陈凯歌,原名陈罡,1952年8月12日出生,福建长乐人,出生在北京,北京电影学院导演系毕业。他执导的影片《黄土地》于1985年获瑞士第38届洛迦诺国际电影节银豹奖,英国第29届伦敦及爱丁堡国际电影节萨特兰杯导演奖,第5届夏威夷国际电影节东西方文化技术交流中心电影奖。《黄土地》故事非常简单,描写的是八路军的一个文化干事到陕北去采风,和当地一户农家短暂的接触。这部电影表现了黄土地上最淳朴的人民最淳朴的生活,有着对人类命运最深沉的思考,以及那种虽然生活在无限苦难中,却从来没有放弃的精神。黄河母亲孕育出来的子民,天生就有承担苦难的力量。天高地阔、气势磅礴的黄土地,浊浪滚滚的黄河,鼓乐齐鸣的迎亲队伍,150人组成的腰鼓阵,烈日炎炎下的求雨场面,众多中国象征和风俗民风的描写,加上人物命运的压抑悲怆,使影片集叙事、象征、隐喻于一身,在土地、民俗与人物命运之间反思了中国文化和传统的民族特性。

### 22.《芙蓉镇》

《芙蓉镇》由谢晋导演。影片通过芙蓉镇上的女摊贩胡玉音、“右派分子”秦书田等人在“四清”到“文化大革命”等一系列运动中的遭遇,从他们的个性不同程度地被扭曲、被异化,向人们展示了小人物在社会变革大潮中的踉跄足迹,对中国20世纪50年代后期到70年代后期近20年的历史做了严肃的回顾和深刻的反思。《芙蓉镇》将道德批判与历史批判融为一体,以人物命运的变迁传达出深广的社会内涵,揭示了极“左”路线给人民造成的灾难,富于人道主义精神。影片中欣喜与悲伤、平静与混乱、真实与虚假交错,构成绝妙的艺术精品。表面上平衡、精致、干净,暗地里又涌动着浓烈的激情,继承和发扬了我国现实主义电影的优良传统,取得了雅俗共赏的社会效果。《芙蓉镇》是一部谢晋式的“哀而不怒”的电影,在当时那个特定的年代引发了人们对“四清”“反右”“文革”等历史问题清算的热情。导演谢晋既是第三代电影的代表,也是1949年来红色中国第一代导演的代表。

### 23.《牡丹亭》

《牡丹亭》是明代戏曲作家汤显祖的代表作。其故事梗概是:太守杜宝之女杜丽娘受《诗经·关雎》启发,私出游园,随即在梦中和书生柳梦梅幽会。从此一病不起,怀春而死。

柳梦梅进京赴试,借宿梅花观,在园中与杜丽娘鬼魂相会。杜丽娘起死回生,后二人结为夫妻,柳又考中状元,但他们的婚姻不被已升为宰相的杜宝承认,最后由皇上出面调停终于团圆。全剧充满着积极的浪漫主义精神,这主要表现在主人公对理想的追求上,同时也表现在浪漫主义的艺术风格上。作者以“梦”作为剧情发展的关键,构思奇幻,异乎寻常、出生入死的爱情,使全剧从主题、情节到人物塑造,都富于浪漫主义色彩,形成了它独特的艺术风格。

#### 24. 《马踏匈奴》

西汉霍去病墓石刻之一。霍去病墓冢周围立有各种石刻动物,而《马踏匈奴》则是这项纪念碑群雕的主体。在这件高 168 厘米的主题雕刻中,作者运用寓意手法,以一匹气宇轩昂的战马来象征西汉政权的声威和霍去病的战功;以战马将侵扰者踏翻在地的典型情节,来赞颂霍去病在抗击匈奴的战争中建树的奇功;那失败者仰卧马下垂死挣扎,手中握有弓箭,尚未放下武器,反衬出战马的英雄气概的同时,告诫人们不可放松警惕。这件作品的外形轮廓雕刻得极其准确有力,马头到马背部分做了大起大落的处理,形象十分醒目。《马踏匈奴》石刻是思想性与艺术性完美统一的典范,是西汉纪念碑雕刻取得划时代成就的标志。

#### 25. 悉尼歌剧院

悉尼歌剧院是澳大利亚悉尼市班尼朗岛上的一座风格独特的建筑,由丹麦设计师伍重设计于 1957 年,建成于 1973 年。设计者根据班尼朗岛三面临海、南面与陆地相连的地理特点,设计时在歌剧院的上方覆盖了三组薄壳屋顶,使整座建筑物不仅具有东、西、南、北四个立面造型,还获得了从上往下看的第五个立面的造型效果。整个建筑可同时容纳 7000 人,歌剧院坐席 1500 余个,音乐厅坐席 2600 余个,并有面积达 440 平方米的大舞台,气势恢弘。悉尼歌剧院寓意深邃的奇异造型,成为后现代建筑最成功的作品之一。