

四川轻化工大学硕士研究生招生考试大纲

《艺术概论》

一、考试要求说明

科目名称：701 艺术概论

适用专业：1351 艺术硕士

题型结构：填空题约 13%，选择题约 13%，判断分析题约 13%，名词解释约 13%，简答题约 20%，论述题约 28%。

考试方式：闭卷笔试

考试时间：3 小时

参考书目：《艺术学概论》（第三版），彭吉象著，北京大学出版社。

二、考试范围和内容

第一章 艺术的本质与特征

第一节 艺术的本质

1. 重点掌握客观精神说及其代表人物；主观精神说及其代表人物；模仿说（或再现说）及其代表人物。

2. 理解中外艺术史上关于艺术本质的几种主要观点；马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的意义。

3. 了解艺术的本质；联系实际说明马克思“艺术生产”理论对于艺术研究的重要意义。

第二节 艺术的特征

1. 掌握形象性；主体性；审美性。

2. 理解：艺术的基本特征；艺术形象是内容与形式的统一。

3. 重点掌握艺术的基本特征。

第二章 艺术的起源

第一节 关于艺术起源的几种观点

1. 理解模仿学说；游戏学说；表现学说；巫术学说；劳动学说。
2. 重点掌握：关于艺术起源的五种主要观点；艺术起源的归结。
3. 掌握说明艺术的起源。

第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论

1. 重点掌握艺术起源与社会实践。
2. 理解艺术发生的多元决定论；艺术起源于人类的社会实践活动。
3. 掌握艺术起源于人类社会实践活动的意义。

第三章 艺术的功能与艺术教育

第一节 艺术的社会功能

1. 掌握审美认知；审美教育；审美娱乐。
2. 理解艺术的主要社会功能。
3. 重点掌握艺术社会功能的作用。

第二节 艺术教育

1. 理解美育；艺术教育。
2. 掌握美育理论体系；艺术教育是美育的核心及其重要意义和作用；
3. 了解艺术教育在当代生活中的意义。

第四章 文化系统中的艺术

第一节 作为文化现象的艺术

1. 掌握艺术和文化的关系。
2. 重点掌握艺术在人类文化中的地位与作用。
3. 重点掌握以艺术与文化的关系理论赏析特定艺术作品。

第二节 艺术与哲学

1. 掌握艺术与哲学的关系。
2. 理解艺术与哲学之间的相互关系；西方现代哲学与西方现代派艺术。
3. 重点掌握运用艺术与哲学的关系理论赏析特定艺术作品。

第三节 艺术与宗教

1. 掌握艺术与宗教的关系。
2. 理解艺术与宗教之间的相互关系；形形色色的宗教艺术。
3. 重点掌握运用艺术与宗教的关系理论赏析特定艺术作品。

第四节 艺术与道德

1. 掌握艺术与道德的关系。
2. 理解艺术与道德之间的相互关系；艺术中的道德内容。
3. 重点掌握运用艺术与道德的关系理论赏析特定艺术作品。

第五节 艺术与科学

1. 掌握艺术与科学的关系。
2. 理解：艺术与科学之间的联系和区别；现代科学技术对艺术的渗透和影响。
3. 应用：运用艺术与科学的关系理论赏析特定的艺术作品。

第五章 实用艺术

第一节 实用艺术的主要种类

1. 掌握实用艺术；建筑艺术；园林艺术；工艺美术；现代设计。
2. 理解：实用艺术的种类；建筑艺术的民族性、时代性特征；现代设计或工业设计包括的内容。
3. 应用：联系实际说明中国园林艺术的真正精华与核心。

第二节 实用艺术的审美特征

1. 掌握实用艺术的审美特征。
2. 理解：实用艺术的审美特征表现。
3. 应用：结合实用艺术的审美特征赏析实用艺术作品。

第三节 中外实用艺术精品赏析

1. 掌握北京故宫（建筑艺术）；悉尼歌剧院（建筑艺术）；北京颐和园（园林艺术）；苏州拙政园（园林艺术）

2. 理解北京故宫的建筑特点；悉尼歌剧院的建筑特点；北京颐和园的园林特点；苏州拙政园的园林特点。

3. 重点掌握结合建筑艺术特点及其实用艺术的审美特征赏析北京故宫；结合建筑艺术特点及其实用艺术的审美特征赏析悉尼歌剧院；结合园林艺术特点及其实用艺术的审美特征赏析北京颐和园；结合园林艺术特点及其实用艺术的审美特征赏析苏州拙政园。

第六章 造型艺术

第一节 造型艺术的主要种类

1. 掌握造型艺术；绘画艺术；雕塑艺术；摄影艺术；书法艺术。
2. 理解造型艺术的主要种类；造型艺术与实用艺术的联系与区别；中国画的特点；西方雕塑史上四个高峰期；摄影艺术的美学特征与表现手法；书法艺术的基本技巧与表现形式。
3. 重点掌握以理论联系实际方法阐释中国画在世界美术领域中的地位。

第二节 造型艺术的审美特征

1. 掌握造型艺术的审美特征。
2. 理解造型艺术的审美特征表现。

3. 重点掌握以造型艺术审美特征理论赏析造型艺术作品。

第三节 中外造型艺术精品赏析

1. 熟悉《韩熙载夜宴图》（绘画艺术）；《清明上河图》（绘画艺术）；《最后的晚餐》（绘画艺术）；《蒙娜丽莎》（绘画艺术）；《日出·印象》（绘画艺术，《巴尔扎克像》（雕塑艺术）；《二次大战时的丘吉尔》（摄影艺术）；《兰亭集序》（书法艺术）。

2. 理解《韩熙载夜宴图》在中国绘画史上的地位；《清明上河图》的特征；《最后的晚餐》的创作技巧；《蒙娜丽莎》的特点；《日出·印象》的艺术风格；《巴尔扎克像》在欧洲艺术史上的地位；《二次大战时的丘吉尔》肖像摄影的地位；《兰亭集序》在中国文学史上的地位。

3. 重点掌握中外造型艺术作品的艺术价值。

第七章 表情艺术

第一节 表情艺术的主要种类

1. 掌握表情艺术；音乐艺术；节奏；韵律美；舞蹈艺术。
2. 理解表情艺术的主要种类。
3. 重点掌握运用表情艺术赏析理论分析艺术作品。

第二节 表情艺术的审美特征

1. 掌握表情艺术的审美特征。
2. 理解表情艺术的审美特征表现。
3. 了解不同表情艺术的不同审美特征。

第三节 中外表情艺术精品赏析

1. 熟悉《第三交响曲》（音乐艺术）；《第九交响曲》（音乐艺术）；歌剧《费加罗的婚礼》（音乐艺术）；芭蕾舞剧《天鹅湖》（舞蹈艺术）。

2. 理解《第三交响曲》的地位；《第九交响曲》的特点；歌剧《费加罗的婚礼》的风格；芭蕾舞剧《天鹅湖》舞台艺术。

3. 掌握表情艺术的主要种类及审美特征赏析理论以分析艺术作品。

第八章 综合艺术

第一节 综合艺术的主要种类

1. 掌握综合艺术；戏剧艺术；悲剧；戏曲艺术；电影艺术；电视艺术。

2. 理解综合艺术的主要种类

3. 掌握通过西方话剧与中国戏曲的比较，阐释它们作为综合艺术的共性，各自具有的审美特征。

第二节 综合艺术的审美特征

1. 掌握综合艺术的审美特征。

2. 理解影视艺术的审美特征。

3. 了解综合艺术的审美特征赏析方法理论应用。

第三节 中外综合艺术精品赏析

1. 熟悉《哈姆雷特》（戏剧艺术）；《老妇还乡》（戏剧艺术）；《雷雨》（戏剧艺术）；《窦娥冤》（戏曲艺术）；《一江春水向东流》（电影艺术）；《卧虎藏龙》（电影艺术）；《罗生门》（电影艺术）；《现代启示录》（电影艺术）。

2. 理解综合艺术的创作方法。

3. 了解运用综合艺术的方法分析影视艺术作品。

第九章 语言艺术

第一节 语言艺术的主要体裁

1. 熟悉语言艺术；诗歌；散文；小说。

2. 理解语言艺术的主要体裁

3. 重点掌握运用语言艺术体裁分析语言艺术作品的方法。

第二节 语言艺术的审美特征

1. 熟悉语言艺术的审美特征。

2. 理解语言艺术的审美特征表现。

3. 了解怎样运用语言艺术审美特征分析语言艺术作品。

第三节 中外语言艺术精品赏析

1. 熟悉《离骚》（诗歌）；《荷马史诗》（史诗）；《红楼梦》（长篇小说）；《安娜·卡列尼娜》（长篇小说）。

2. 理解语言艺术作品与经典。

3. 重点掌握怎样运用语言艺术主要体裁及审美特征分析语言艺术作品。

第十章 艺术创作

第一节 艺术创作主体—艺术家

1. 掌握艺术家。

2. 理解艺术家的特点，艺术家与社会生活的关系。

3. 重点理解艺术家应当具有的艺术才能与文化修养；举例说明艺术家与社会生活的关系。

第二节 艺术创作过程

1. 熟悉艺术创作过程。

2. 理解艺术创作过程的三个阶段。

3. 重点掌握理论联系案例说明艺术创作的过程。

第三节 艺术创作心理

1. 掌握形象思维；抽象思维；灵感思维；意识与无意识。

2. 理解艺术创作的心理学；形象思维的特点。
3. 重点掌握理论联系案例说明艺术创作心理。

第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

1. 掌握艺术风格、艺术思潮与艺术流派。
2. 理解艺术风格多样性的成因；艺术流派形成的三种主要类型。
3. 重点掌握现代主义与后现代主义的联系与区别。

第十一章 艺术作品

第一节 艺术作品的层次

1. 掌握艺术作品；艺术语言；艺术形象；视觉形象；听觉形象；文学形象；综合形象；艺术意蕴。

2. 理解艺术作品的三个层次。
3. 重点掌握运用艺术作品的层次理论对艺术作品进行分析。

第二节 典型与意境

1. 理解典型和意境。
2. 掌握艺术典型与艺术意境的区别与联系。
3. 重点掌握运用典型与意境理论赏析中外优秀艺术作品。

第三节 中国传统艺术精神

1. 掌握中国传统艺术精神。
2. 理解中国美学与中国艺术；中国传统艺术精神。
3. 重点掌握理论联系实际阐释中国传统艺术精神。

第十二章 艺术鉴赏

第一节 艺术鉴赏的一般规律

1. 掌握艺术鉴赏；艺术鉴赏的规律。

2. 理解艺术鉴赏的一般规律。
3. 重点掌握理论联系实际阐释艺术鉴赏的意义与作用。

第二节 艺术鉴赏的审美心理

1. 掌握注意；感知；联想；想象；理解。
2. 理解艺术鉴赏的审美心理。
3. 重点掌握理论联系实际阐释艺术鉴赏的审美心理。

第三节 艺术鉴赏的审美过程

1. 掌握审美直觉；审美体验；审美升华。
2. 理解艺术鉴赏的审美过程。
3. 重点掌握理论联系实际阐释艺术鉴赏的审美过程。

第四节 艺术鉴赏与艺术批评

1. 掌握艺术批评的作用；艺术批评的特征。
2. 理解艺术批评的二重性特点。
3. 重点掌握运用艺术鉴赏理论与艺术批评二重性特点分析艺术作品。