

中央民族大学硕士研究生入学考试初试科目考试大纲

科目代码：827 科目名称：艺术概论

I. 考查目标

少数民族艺术专业基础艺术概论的考试，涵盖研究对象、学科性质、学科任务、研究方法、艺术活动、艺术种类、艺术本质、艺术创造、艺术作品、艺术接受及有关理论问题和实际问题。

II. 考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

本试卷满分为 150 分，考试时间为 180 分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构

绪论

艺术活动

艺术本质

艺术种类

艺术创造

艺术作品

艺术接受

四、试卷题型结构

(一) 名词解释 30 分，占总分数 20%

(二) 简答题 60 分，占总分数 40%

(三) 论述题 60 分，占总分数 40%

III. 考查范围

一、绪论

(一) 研究对象及学科性质

1. 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原理、范畴、原则和方法等。

2. 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。

(二) 学科任务

1. 系统和全面的阐释艺术活动的基本规律，树立进步的、科学的艺术观。
2. 了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系，以及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造、接受和批评。

（三）研究方法

艺术概论的研究方法包括三个层面：

1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。
2. 运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方法，研究艺术领域的各种问题。

二、艺术活动

（一）艺术活动的构成

根据艺术活动的发展及其当前状况，可以将艺术活动视作一个系统，它由四个要素和环节构成。

1. 客体世界

即艺术活动所反映和表现的客观社会生活和自然界，具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象。

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和材料，所进行的从审美意象到艺术形象或艺术意境的创造性活动。

3. 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。

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，将艺术信息和作品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，以鉴赏者为主体的积极能动的消费、鉴赏和批评活动。

（二）艺术活动的发生和发展

1. 关于艺术发生的几种学说

（1）摹仿说

认为艺术起源于对自然界和社会生活的摹仿。这是一种关于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。

（2）游戏说

认为艺术起源于人类所具有的游戏的本能。一方面认为人类具有过剩的精力，同时由于人类可以将这种过剩的精力运用到没有功利性的活动中，于是体现为一种自由的游戏。德国的学者席勒，英国的学者斯宾塞，德国学者古鲁斯均持这种观点。

(3) 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、英国史学家科林伍德、美国学者苏珊朗格等。

(4) 巫术说

认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。这是在近代西方学术界最具影响的一种理论。这个学说最早由英国学者爱德华·泰勒、英国学者詹姆斯·弗雷泽也持这种观点。

(5) 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生产实践活动。俄国普列汉诺夫等人对此观点进行过阐释。

(6) 多元说

关于艺术起源的观点上述说法，只是从某一个侧面进行探讨。人类最初的艺术活动可能是多种因素促成的。各种原始艺术的出现更难以归结为单一因素，多元说认为：艺术的发生经历了一个由实用到审美，以巫术为中介原始生产更是在其中发挥了决定性作用。艺术的起源应该是多因的，而不是单因的。多元说认为：艺术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发展过程，原始人类模仿自然的本质，表现情感的需要、游戏的冲动也渗透其中尤其对于原始人类来说更为重要的巫术与原始生产劳动，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，而不是单因的，归根结底艺术的发展是人类社会实践活动的必然产物。

2. 艺术活动的发展

促进艺术发展的根本原因：根据马克思主义理论，人类社会结构可以分为两大部分，即经济基础和上层建筑。经济基础是与一定的物质生产力相适应的，有社会生产关系的总和构成的现实物质基础；上层建筑是在经济基础之上的、有经济基础制约的政治法律制度、机构和社会意识形态（包括哲学、艺术、宗教、道德观念等）的总和。

3. 艺术发展的继承与创新

在艺术发展的各种因素中，继承和创新是一对重要的范畴和基本规律。

(三) 艺术活动的基本特征与性质

1. 艺术是一种审美的意识形态

2. 艺术与哲学

哲学主要从事自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律的研究，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艺术家的思维和思想产生启迪。

3. 艺术与宗教

艺术与宗教在早期是融合在一起的，而在其后的发展过程中也有着密切的联系。而这在认识世界和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宗教。但艺术与科学有本质的区别。

4. 艺术与道德

道德是指人们在社会生活中形成的伦理观念的总和。道德与艺术的联系，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，同时艺术通过其审美的表现，对道德观念的评价也具有很大影响。

5. 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的影响是最为直接和广泛的。艺术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。

6. 艺术与科学

科学也是人类社会的一种重要的文化现象，它与艺术在本质上有许多共同之处，同时在其发展过程中有一定的区别。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产生和美学观念变化。艺术也对科学的发展有重要的影响。

7. 艺术活动的基本特征

艺术活动是形象把握与理性把握的统一；是情感体验与逻辑认知的统一；艺术活动是审美活动与意识形态的统一。

三、艺术本质论

1. 艺术的社会本质

艺术是社会生活的反映，从史前艺术看人类早期的社会生活，这是人们一直试图探索并努力回答的问题。

1. 艺术的情感本质

抒发情感是人类反映社会生活的特征；富于幻想的神话作品是社会生活的反映；表现自然的作品是社会生活的反映；艺术具有反映社会生活的真实性与能动性。

3. 艺术的美的本质

美在艺术中的地位和作用；艺术美与现实美；艺术美与现实丑。

四、艺术种类

（一）艺术分类的方法

1. 以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为听觉艺术（音乐与文学）、空间艺术、（绘画与雕塑）和时空艺术（戏剧、影视）。

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、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、建筑、雕塑、工艺等)。

5. 以物化方式和艺术家的审美经验和审美意识划分五大类:即造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术(文学)、综合艺术。

五、艺术创造

(一) 艺术创造主体

1. 艺术家
2. 艺术家的修养和审美创造能力

(二) 艺术创造过程

1. 艺术体验
2. 艺术构思
3. 艺术表现

(三) 艺术创造的心理要素与艺术思维

1. 心理要素

审美感知、审美想象、审美理解、审美情感

2. 艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维、灵感

六、艺术作品

(一) 艺术作品的构成

1. 内容和形式的统一
2. 感性和理性的统一
3. 再现和表现的统一

(二) 艺术作品的层次

1. 艺术语言

是创作主体在特定种类的艺术创造活动中,运用独特的物质媒介和材料、按照审美法则,进行艺术表现的手段和方式。不同的艺术门类具有不同的艺术语言,艺术语言具有丰富性和多样性,艺术语言是渗透了艺术家独特个性的特殊语言,并在艺术发展中不断创造和革新。

2. 艺术形象

艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式,是通过审美主体与审美客体的相互交融,并由主体创造出来的艺术成果。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、画面和意境。

3. 艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含的深层人生哲理、诗情画意或精神内涵,它是艺术主体对于艺术典型或已经深刻领悟和创造的结果。艺术意蕴具有多义性和模糊性。艺术意蕴是艺术创造的最高境界。

（三）典型和意境

1. 典型

典型是指艺术作品中具有一定社会本质个性化的艺术形象和形象体系，它包括典型人物、典型环境等。

2. 意境

意境是指艺术形象和情境中呈现的情景交融、虚实相生，能够蕴含和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的最高境界，它是主体情感与客观物象的有机统一，在有限地艺术形象中体现出无限的意蕴。

（四）艺术风格、艺术流派、艺术思潮

1. 艺术风格

艺术风格就是艺术家的创造个性与艺术作品的语言，情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色，风格是艺术家创造个性与艺术作品的语言、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色，风格是艺术家创造个性成熟的标志。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。

2. 艺术流派

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

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，艺术领域出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

七、艺术接受

（一）艺术传播

1. 艺术传播的性质

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和个人化相交融的特点。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。

2. 艺术传播的五要素

构成艺术传播的五要素是传播主体、艺术信息、传播媒介、受传者和传播效果。

3. 艺术传播的方式

艺术传播的方式有好多种。历史上先后出现口头传播、文字传播、印刷传播和电子传播等方式。在现代社会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（报刊、广播、影视、网络等）方式。

（二）艺术鉴赏

1. 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审美再创造活动。

2. 艺术鉴赏的主体性

对艺术作品审美娱乐属性的享用；对艺术作品审美认知属性的认知；对艺术作品文化价值属性的阐释；对艺术作品形象或意境的再创造。

3. 艺术鉴赏的过程

审美期待；鉴赏过程；审美效应。

（三）艺术批评

1. 艺术批评的性质

艺术批评是对艺术作品及一切艺术活动、艺术现象予以理性分析、评价和判断的文化活动。

2. 艺术批评的形态

在艺术史上出现过多种艺术批评形态，其中影响较大的有：社会批评、传记批评、心理批评、文本批评、读者批评。

3. 艺术批评的功能

通过对作品的分析和阐释，评判其审美价值；通过将批评的信息反馈给艺术家，多创作产生影响；通过批评的开展，对艺术鉴赏者的活动意义影响和指导；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。

【考查目标】

1. 准确识记艺术学的基本知识。
2. 正确理解艺术学的基本概念和基本理论。
3. 能够运用艺术学的基本理论分析艺术理论与实践问题。