

全国重点名校系列

新版

全国硕士研究生招生考试 考研专业课精品资料

【电子书】2024年浙江音乐学院

814艺术学概论考研精品资料

策划：辅导资料编写组

真题汇编 直击考点
考研笔记 突破难点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分子长学姐推荐

【初试】2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研精品资料

说明：本套考研资料由本机构多位高分研究生潜心整理编写，2024 年考研初试首选资料。

一、重点名校考研真题汇编

1. 附赠重点名校：艺术学概论 2014-2022 年考研真题汇编（暂无答案）

说明：本科目没有收集到历年考研真题，赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

二、2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研资料

2. 《艺术学概论》考研相关资料

(1) 《艺术学概论》[笔记+提纲]

①2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之《艺术学概论》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段必备资料。

②2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之《艺术学概论》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

3. 《艺术概论》考研相关资料

(1) 《艺术概论》[笔记+提纲]

①2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之《艺术概论》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段必备资料。

②2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之《艺术概论》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

4. 浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研核心题库（含答案）

①2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研核心题库精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习首选资料。

5. 浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研专业课五套仿真模拟题。

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习必备。

③2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论之艺术概论考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺必备资料。

三、资料全国统一零售价

6. 本套考研资料包含以上一、二部分（不含教材），全国统一零售价：[¥]

特别说明：

- ①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。
- ②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢，如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！

四、2024 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材）

7. 浙江音乐学院 814 艺术学概论考研初试参考书

彭吉象：《艺术学概论》（第 5 版），北京大学出版社，2019 年版；

王宏建：《艺术概论》，文化艺术出版社，2020 年版

五、本套考研资料适用学院和专业

艺术与行政管理高等研究院：音乐

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何疑问请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论备考信息.....	9
浙江音乐学院 814 艺术学概论考研初试参考书目.....	9
浙江音乐学院 814 艺术学概论考研招生适用院系.....	9
2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研核心笔记	10
《艺术学概论》考研核心笔记	10
第 1 章 艺术的本质与特征.....	10
考研提纲及考试要求.....	10
考研核心笔记.....	10
第 2 章 艺术的起源.....	14
考研提纲及考试要求.....	14
考研核心笔记.....	14
第 3 章 艺术的功能与艺术教育.....	18
考研提纲及考试要求.....	18
考研核心笔记.....	18
第 4 章 文化系统中的艺术.....	21
考研提纲及考试要求.....	21
考研核心笔记.....	21
第 5 章 实用艺术.....	24
考研提纲及考试要求.....	24
考研核心笔记.....	24
第 6 章 造型艺术.....	27
考研提纲及考试要求.....	27
考研核心笔记.....	27
第 7 章 表情艺术.....	32
考研提纲及考试要求.....	32
考研核心笔记.....	32
第 8 章 综合艺术.....	37
考研提纲及考试要求.....	37
考研核心笔记.....	37
第 9 章 语言艺术.....	45
考研提纲及考试要求.....	45
考研核心笔记.....	45
第 10 章 艺术创作.....	48
考研提纲及考试要求.....	48

考研核心笔记.....	48
第 11 章 艺术作品.....	51
考研提纲及考试要求.....	51
考研核心笔记.....	51
第 12 章 艺术鉴赏.....	54
考研提纲及考试要求.....	54
考研核心笔记.....	54
《艺术概论》考研核心笔记.....	59
第 1 章 艺术本质论.....	59
考研提纲及考试要求.....	59
考研核心笔记.....	59
第 2 章 艺术门类论.....	64
考研提纲及考试要求.....	64
考研核心笔记.....	64
第 3 章 艺术发展论.....	71
考研提纲及考试要求.....	71
考研核心笔记.....	71
第 4 章 艺术创作论.....	78
考研提纲及考试要求.....	78
考研核心笔记.....	78
第 5 章 艺术作品论.....	84
考研提纲及考试要求.....	84
考研核心笔记.....	84
第 6 章 艺术接受论.....	89
考研提纲及考试要求.....	89
考研核心笔记.....	89
2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研复习提纲.....	97
《艺术学概论》考研复习提纲.....	97
《艺术概论》考研复习提纲.....	101
2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研核心题库.....	121
艺术概论考研核心题库之名词解释精编.....	121
艺术概论考研核心题库之简答题精编.....	131
艺术概论考研核心题库之论述题精编.....	148
2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研题库[仿真+强化+冲刺].....	175
浙江音乐学院 814 艺术学概论考研仿真五套模拟题.....	175
2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（一）.....	175
2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（二）.....	179

2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	183
2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	187
2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	191
浙江音乐学院 814 艺术学概论考研强化五套模拟题	196
2024 年艺术学概论五套强化模拟题及详细答案解析（一）	196
2024 年艺术学概论五套强化模拟题及详细答案解析（二）	200
2024 年艺术学概论五套强化模拟题及详细答案解析（三）	204
2024 年艺术学概论五套强化模拟题及详细答案解析（四）	209
2024 年艺术学概论五套强化模拟题及详细答案解析（五）	213
浙江音乐学院 814 艺术学概论考研冲刺五套模拟题	217
2024 年艺术学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	217
2024 年艺术学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	221
2024 年艺术学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	225
2024 年艺术学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	229
2024 年艺术学概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	234
附赠重点名校：艺术学概论 2014-2022 年考研真题汇编（暂无答案）	238
第一篇、2022 年艺术概论考研真题汇编	238
2022 年扬州大学 623 艺术学概论考研专业课真题	238
第二篇、2021 年艺术概论考研真题汇编	239
2021 年扬州大学 623 艺术学概论考研专业课真题	239
第三篇、2020 年艺术概论考研真题汇编	240
2020 年南京师范大学 612 艺术概论考研专业课真题	240
2020 年扬州大学 622 艺术学概论考研专业课真题	241
2020 年赣南师范大学 634 艺术概论考研专业课真题	243
2020 年四川轻化工大学 701 艺术概论考研专业课真题	244
2020 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	247
2020 年杭州师范大学 846 艺术概论考研专业课真题	249
第四篇、2019 年艺术概论考研真题汇编	250
2019 年赣南师范大学 634 艺术概论考研专业课真题	250
2019 年杭州师范大学 854 艺术概论考研专业课真题	251
2019 年南京师范大学 612 艺术概论考研专业课真题	252
2019 年山东大学 871 艺术概论考研专业课真题	253
2019 年四川理工学院 701 艺术概论 A 考研专业课真题	254
2019 年扬州大学 615 艺术概论考研专业课真题	257
2019 年浙江理工大学 711 艺术概论考研专业课真题	258
第五篇、2018 年艺术概论考研真题汇编	259
2018 年河北大学 891 艺术概论考研专业课真题	259
2018 年四川师范大学 619 艺术概论考研专业课真题	260
2018 年西安工程大学 618 艺术概论考研专业课真题	261

2018 年杭州师范大学 838 艺术概论考研专业课真题	262
2018 年南京师范大学 612 艺术概论考研专业课真题	263
2018 年山东大学 871 艺术概论考研专业课真题	264
2018 年扬州大学 615 艺术概论考研专业课真题	265
2018 年浙江理工大学 711 艺术概论考研专业课真题	266
第六篇、2017 年艺术概论考研真题汇编	267
2017 年广东海洋大学 618 艺术概论考研专业课真题	267
2017 年杭州师范大学 838 艺术概论考研专业课真题	269
2017 年聊城大学 617 艺术学概论考研专业课真题	270
2017 年南京航空航天大学 621 艺术学概论考研专业课真题	271
2017 年南京师范大学 612 艺术概论考研专业课真题	275
2017 年青岛大学 617 艺术学概论考研专业课真题	276
2017 年青岛大学 812 艺术概论考研专业课真题	277
2017 年山东大学 871 艺术概论考研专业课真题	278
2017 年四川理工学院 701 艺术概论一 A 考研专业课真题	279
2017 年四川师范大学 644 艺术概论考研专业课真题	282
2017 年武汉纺织大学 809 艺术学概论考研专业课真题	283
2017 年湘潭大学 720 艺术概论考研专业课真题	284
2017 年扬州大学 615 艺术概论考研专业课真题	285
2017 年扬州大学 622 艺术学概论考研专业课真题	286
2017 年浙江理工大学 711 艺术概论考研专业课真题	288
第七篇、2016 年艺术概论考研真题汇编	289
2016 年扬州大学 622 艺术学概论考研专业课真题	289
2016 年扬州大学 615 艺术概论考研专业课真题	292
2016 年湘潭大学 720 艺术概论考研专业课真题	293
2016 年四川理工学院 701 艺术概论一 A 考研专业课真题	296
2016 年山东师范大学 707 艺术学概论考研专业课真题	299
2016 年山东大学 871 艺术概论考研专业课真题	301
2016 年青岛大学 812 艺术概论考研专业课真题	302
2016 年南京航空航天大学 621 艺术学概论考研专业课真题	303
2016 年聊城大学 617 艺术学概论考研专业课真题	304
2016 年聊城大学 617 艺术概论考研专业课真题	305
2016 年广东海洋大学 618 艺术概论硕士考研专业课真题	306
2016 年四川师范大学 644 艺术概论考研专业课真题	308
第八篇、2015 年艺术概论考研真题汇编	309
2015 年四川师范大学 644 艺术概论考研专业课真题	309
2015 年赣南师范学院 634 艺术概论考研专业课真题	311
2015 年广东海洋大学 618 艺术概论考研专业课真题	312
2015 年杭州师范大学 839 艺术概论考研专业课真题	314
2015 年华东师范大学 872 艺术概论考研专业课真题	315

2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论备考信息

浙江音乐学院 814 艺术学概论考研初试参考书目

彭吉象：《艺术学概论》（第 5 版），北京大学出版社，2019 年版；
王宏建：《艺术概论》，文化艺术出版社，2020 年版

浙江音乐学院 814 艺术学概论考研招生适用院系

艺术与文化传播高等研究院：音乐

考研云分享
kaoyany.top

2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研核心笔记

《艺术学概论》考研核心笔记

第 1 章 艺术的本质与特征

考研提纲及考试要求

- 考点：关于艺术本质的几种主要看法
 考点：艺术本质问题的科学理论基础
 考点：艺术系统的构成
 考点：艺术的形象性、主体性、艺术的审美性

考研核心笔记

【核心笔记】艺术的本质

1. 关于艺术本质的几种主要看法

(1) 客观精神说

这种观点认为，艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

① 柏拉图的艺术本质观

柏拉图认为，只有理式世界才是真实的，现实世界只是理式世界的摹本，艺术世界则是“摹本的摹本”“影子的影子”，当然更不真实了；

柏拉图对艺术本质的认识，是基于他的客观唯心主义哲学观。

② 黑格尔把艺术的本质归结为“理念”或“绝对精神”

美是理念的感性显现

③ 中国古代“文以载道”说

刘勰(约公元 465-520)，字彦和，生活于南北朝时期，中国历史上著名的文学理论家，代表作《文心雕龙》奠定了他在中国文学史上和文学批评史上不可或缺的地位。

④ 宋代理学家朱熹的艺术本质观

a. 朱熹(1130~1200)字元晦，南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人，是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

b. 在朱熹看来，“文”只不过是载“道”的简单工具，即“犹车之载物罢了”。“道”不仅是文艺的本质，而且也是文艺的内容。

(2) 主观精神说

① 康德的自由艺术观

a. 康德是德国古典美学的开山鼻祖，他认为艺术纯粹是作家、艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的，正是在这点上，艺术与游戏相通。

b. 他强调，艺术创作中天才的想象力与独创性，可以使艺术达到美的境界；

康德美学的基础是他先验论的主观唯心主义哲学体系

康德巨著：“三大批判”

《纯粹理性批判》

真；哲学；知

《实践理性批判》

善；伦理学；意

《判断力批判》

美：美学；情

②德国著名哲学家尼采的艺术观

a.尼采是处在 19 世纪和 20 世纪转折点上的德国唯意志主义哲学家，他认为，人的主观意志是世界上万事万物的主宰，也是推动历史发展的根本动因。

b.在他那里，主观意志被说成为主宰一切的独立实体，本能欲望被夸大为具有无限的能动性。

尼采《悲剧的诞生》：

a.在其美学著作《悲剧的诞生》中，尼采用日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯的象征来说明艺术的起源、本质和功用，乃至人生的意义；

b.他把“日神精神”和“酒神精神”看作艺术的两种根源，把“梦”和“醉”看作审美的两种基本状态。

③中国古代文艺理论的抒情言志传统

“诗以言志”--《左传》

“诗言志--《尚书尧典》

“说诗者不以文害辞，不以辞害志；以意逆志，是为得之”--《孟子》

“《诗》以道志”--《庄子》

“情动于中而形于言”--《毛诗序》

④严羽“妙语说”

严羽，南宋诗人、诗论家，他最重要的诗歌理论著作是《沧浪诗话》，在书中

他提出有名的“妙悟说”；“大抵禅道惟在妙悟，诗道亦在妙悟”，强调诗歌创作中主体精神的重要作用，并把“妙悟”作为衡量诗歌艺术境界高低的标尺。

⑤袁宏道“性灵说”

袁宏道是明代“公安派”的代表，他强调诗歌创作要“独抒性灵，不拘格套，非从自己胸臆流出，不肯下笔”，认为诗歌艺术要表达每个人自己独有的“性灵”即真实的思想感情。

(3) 模仿说或再现说

模仿说在西方文艺思想史上很有影响，它认为，艺术是对现实的“模仿”，发展到最后，更认为艺术是“社会生活的再现

①亚里士多德的艺术模仿说

a.亚里士多德是人类思想史上第一个以独立体系来阐明美学概念的思想家，他认为“艺术是对现实的模仿”。

b.他首先肯定了现实世界的真实性，从而也肯定了“模仿”现实的艺术的真实性。他进一步认为，艺术比它所“模仿”的现实世界更加真实。

c.诗人和画家不应当“照事物本来的样子去模仿”，而是应当“照事物应当有的样子去模仿”

②车尔尼雪夫斯基：美是生活

a.车尔尼雪夫斯基在《艺术与现实的审美关系》中提出“美是生活”的全新观点。

b.他认为，艺术是对生活的“再现”，是对客观现实的“再现”

c.车尔尼雪夫斯基的艺术观

“任何事物，我们在那里看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”

但是，由于车尔尼雪夫斯基机械唯物论的缺陷，他过分抬高现实美，贬低艺术美。

他曾经把生活比作金条，把艺术作品比作钞票，说明艺术只是生活的代替品，这是机械唯物主义的偏见。

2. 艺术本质问题的科学理论基础

(1) 马克思“艺术生产”理论认为，人类的物质生产是为了满足人们的物质需要，它的成果构成了人类的物质文明，精神生产是为了满足人们的精神需要，它的成果构成了人类的精神文明。艺术生产时一

种特殊的精神生产，是为了满足人们的审美需要，它的成果构成了人类光辉灿烂的艺术文化宝库。

①马克思“艺术生产”理论对艺术学研究的启示

- a.揭示了艺术的起源、性质和特点
- b.阐明了两种生产的“不平衡关系
- c.揭示了艺术系统的奥秘

②马克思“艺术生产”理论

- a.揭示了艺术的起源、性质和特点
- b.阐明了两种生产的“不平衡关系
- c.揭示了艺术系统的奥秘

(2) 艺术发展与物质生产的不平衡

艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离一定时代的物质生产条件和经济基础。但是，艺术生产作为一种特殊的精神生产，又具有相对的独立性。在社会发展历史的某些阶段上，艺术的繁荣与社会物质生产的发展呈现出某种不平衡的现象。

(3) 俄国文艺的繁荣

19 世纪的俄国，是一个经济上十分落后的国家，社会还残存着农奴制，经济远远落后于西欧资本主义各国。但是，19 世纪的俄国却在文学艺术领域呈现出空前繁荣的局面。

①文学家普希金

普希金，俄国著名文学家、诗人，主要代表作有：诗体小说《叶甫盖尼奥涅金》、中篇小说《上尉的女儿》

②文学家托尔斯泰

托尔斯泰是 19 世纪末 20 世纪初俄国最伟大的文学家，也是世界文学史上最杰出的作家之一，代表作有长篇小说三部：《战争与和平》、《安娜卡列尼娜》、《复活》

③文学家陀思妥耶夫斯基

陀思妥耶夫斯基是俄国 19 世纪最伟大的文学家之一，其代表作是《罪与罚》、《白痴》、《卡拉马佐夫兄弟》等。

④戏剧家果戈理

俄国 19 世纪前半叶最优秀的讽刺作家、讽刺文学流派的开拓者、批判现实主义文学的奠基人之一，他最著名的作品是《死魂灵》和《钦差大臣》。

⑤戏剧家契诃夫

⑥音乐家柴可夫斯基

⑦画家列宾

《伏尔加河上的纤夫》、《伊凡雷帝杀子》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、芭蕾舞剧《睡美人》

文艺评论家：别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫

3. 艺术系统的构成

艺术创作：艺术的“生产阶段”

艺术作品：艺术生产的“产品”

艺术鉴赏：艺术的消费阶段

【核心笔记】艺术的特征

1. 艺术的形象性

(1) 艺术形象是客观与主观的统一

鲁迅先生曾经说过，画家所画的、雕塑家所雕塑的，表面上是一张画，一个雕像，实际上是艺术家思想和人格的表现

(2) 艺术形象是内容与形式的统一

(3) 艺术形象是个性与共性的统一

2. 艺术的主体性

(1) 艺术创作具有主体性的特点

(2) 艺术作品具有主体性的特点

朱自清和俞平伯的散文《桨声灯影里的秦淮河》

(3) 艺术欣赏具有主体性的特点

西方有一句谚语:有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。

鲁迅先生说过,同一部《红楼梦》,经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,留言家看见宫闱秘事,所得的感受迥然不同。

3. 艺术的审美性

任何艺术作品都必须具备两个条件:

它必须是人类艺术生产的产品;它必须具有审美价值,就是审美性。

(1) 艺术的审美性是人类审美意识的集中体现

(2) 艺术的审美性是真、善、美的结晶

(3) 艺术的审美性是内容美和形式美的统一

中国十大传世名画之一的清明上河图为北宋风俗画作品,宽 24.8 厘米,长 528.7 厘米,绢本设色;该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属国宝级文物,现存于北京故宫博物院。作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《艺术概论》考研核心笔记

第1章 艺术本质论

考研提纲及考试要求

- 考点：艺术在社会中的位置
- 考点：艺术与社会生活
- 考点：艺术与社会生产
- 考点：艺术以特有的方式“掌握”世界
- 考点：艺术用形象反映世界

考研核心笔记

【核心笔记】艺术的社会本质

所谓“艺术本质”，就是指艺术这种事物的根本性质，以及艺术这一事物同其他事物如经济、政治、道德、哲学、宗教等的内部联系。

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通过生产实践活动，反映从物质世界到精神世界、从生产关系到思想关系的人类的全面的社会生活，创造美的精神产品，满足人类精神上的审美需要。

社会性是艺术的首要本质和第一层面的本质。

1. 艺术在社会中的位置

(1) 意识是一种社会意识形态，是经济基础的上层建筑

艺术这种社会事物是一种相对于物质关系的社会意识形态；是建立在一定经济基础上，并从根本上说是为经济基础决定的上层建筑，它反映经济基础，也反作用于经济基础。

(2) 几种不同的社会意识形态，它们的共性

艺术以及其他各种不同形式的社会意识形态都是经济基础的反映并都最终反作用于基础，而且它们之间也是都相互影响、相互作用——这是它们的共性。

上层建筑包括两个部分：

①政治、法律等制度及相应的机构、措施。

②社会意识形态。

社会意识形态主要指：政治观点、法律观点、道德观念，以及哲学、宗教、艺术、各种不同的情感、幻想等等。

各种不同的社会意识形态的共同性：政治、法律、宗教、哲学、文学、艺术等的发展，是以经济发展为基础的。但它们又都相互影响并对经济基础发生影响。社会主义文学艺术是为社会主义经济基础所制约、所决定的，为社会主义经济基础服务，为发展社会生产力、促进社会前进服务。这是“文艺要为人民服务，为社会主义服务”的真实含义。

(3) 艺术是一种特殊的社会意识形态

艺术、文学、宗教、哲学等等在各种不同的意识形态中，是“更高的”、“悬浮于空中的”“更远离物质经济基础的”特殊的意识形态。而政治、法律及道德属于艺术等意识形态与经济基础之间的“中间环节”。

①它们并不是都与经济基础处于相同的距离

②它们之间的相互影响、相互作用的关系是不一样的，在作用和影响的程度和方式上也存在着差异。

(4) 艺术通过“中间环节”联系于经济基础，它同“中间环节”的关系

①艺术与政治的关系

作为更高的、更远离经济基础的特殊意识形态的艺术，同经济基础的联系不是直接的，而要通过政治、法律、道德等“中间环节”，它同“中间环节”的关系是直接的、密切的。

a.政治对于艺术有着巨大的影响，但是这种影响是在上层建筑领域的互相影响的关系，不是决定与被决定的关系，

b.政治与艺术虽然是相互影响的关系，但它们又不是一种平行的关系，它们在上层建筑所处的地位是不一样的。

c.经济基础要通过政治的中介影响艺术，而艺术也要通过政治的中介反作用于经济基础。

②艺术与道德的关系

道德是人们根据自己的社会地位和阶级关系而形成的关于社会生活的规范，能指导人们一般的言论和行动，也能影响艺术家的思想意识及其在艺术作品中对于社会生活的反映；艺术反过来又可以影响和改造人们的道德观念，起到移风易俗的作用；进步的艺术总是努力反对旧道德、建立新道德，目的在于破坏旧的经济基础，建立新的经济基础。

艺术同政治、道德等“中间环节”的关系，是在上层建筑领域内的相互影响、相互作用的关系。它们一方面不是决定与被决定的关系；另一方面，艺术与经济基础的联系必须通过“中间环节”，因此，影响不可避免。

(5) 艺术与宗教、哲学等意识形态的关系

①艺术与宗教的关系

艺术与宗教是两种不同的社会意识形态，在一定的历史时期里，它们是相互影响的；在特定的历史时期下，即当宗教成为支配的社会意识形态时，宗教对艺术的影响是巨大的，而艺术也反映出一定的宗教观念，给宗教以影响。

a.艺术对宗教的影响，从根本上说是对艺术的否定

b.从世界范围和人类历史看，宗教对艺术的影响无疑是很大的，宗教艺术占去了中外艺术史中很大的一部分篇章。

②艺术与哲学的关系

美学观总要指导和影响艺术创作，而艺术创作实践又要反过来影响美学观的形成和发展。

哲学作为一定的世界观，必然要对艺术创作互动发生影响，艺术不但要反映一定的哲学观念，而且给一定的世界观的形成以积极的影响。

2. 艺术与社会生活

(1) 艺术来源于社会生活，是社会生活的反映

(2) 艺术反映全面的社会生活

所谓“全面的”社会生活，即包括了从物质的社会生活到精神的、情感的社会生活的整个领域，包括了社会生活的全部方面。所谓“反映全面的社会生活”即是说，艺术不仅可以反映社会的经济关系、生产关系和阶级关系，也可以反映处在一定社会生活中的人们的政治观点、法律观点、道德观念、宗教观念、哲学思想和文艺思想，而且可以反映人们的各种幻想、梦想、情感、情绪、愿望、审美趣味和审美理想。

3. 艺术与社会生产

(1) 艺术是一种生产形态

艺术不仅是社会意识形态，而且又是一种生产形态。

(2) 艺术是一种特殊的生产形态，即精神生产形态

艺术生产的两方面含义：

①艺术活动中生产实践性质

②艺术活动是作为与“物质生产”相对应而存在的“精神生产”的一种特殊方式。

“艺术生产”与一般物质生产的不同：

(3) 人的需要与生产的目的性不同

①产品的消费不同

②生产的过程与生产的结果不同

③艺术作为一种生产形态，也有着生产的一般性质；艺术创作活动作为一种生产劳动活动，也有着一般生产劳动所具有的实践性、目的性、知觉性、工艺过程的可控性、材料媒介的可选择性、整个生产劳动过程的可表述性，等等；产品即艺术作品，也与一般物质产品相似，有使用价值和交换价值的商品的二重性。但艺术生产的本质是精神生产，是一种精神生产形态。

(4) 艺术作为“艺术生产”的实质和意义

艺术作为“艺术生产”，它是一种自由的精神生产，审美创造，审美是它的本质特征。

【核心笔记】艺术的认识本质

1. 艺术以特有的方式“掌握”世界

(1) 艺术是对世界的一种认识

艺术是社会生活的反映，实际上就是对社会生活、对世界的一种认识。

(2) 艺术以特有的方式“掌握”世界

①艺术与宗教的区别

a. 艺术和宗教反映社会生活的途径不同。

宗教的“掌握世界的方式”或反映社会生活的途径，主要是通过“佛”、“菩萨”、“上帝”、“真主”等虚幻的观念，颠倒实际的。

艺术的方式是真实地认识世界和反映社会生活，真实性是艺术的生命。一切优秀的艺术作品都有一定的真实性。

b. 真正的宗教形象不同于艺术形象，只是宗教观念的外化，是普遍观念的符号。

作为宗教对象的神，显示的是人的本质的异化，人们在对它顶礼膜拜时，只能感到一股压迫自己的巨大力量；而艺术形象显示的是人的本质力量的对象化，人们在欣赏艺术美的时候，也认识到自身的本质力量，从而得到审美的享受。

②艺术与哲学的区别

a. 哲学与艺术“掌握世界的方式”不同

哲学在本质上是寻求真理的，在追求真理或真实性上，与宗教完全不同，而与艺术相同或相似。但在“掌握世界的方式”上，哲学与艺术迥异。

哲学是抽象的，艺术的形象是具体可感、鲜明生动的。

b. 哲学主要作用于人的理智，而艺术作用于人的理智的同时，还强烈的作用于人的情感，给人以美的享受。

2. 艺术用形象反映世界

(1) 形象性是艺术的基本特征

艺术形象有三大特征：具体性、概括性、感染性。

(2) 艺术形象是感性与理性的统一

感性与理性的统一，是艺术形象的一个重要特征。任何艺术作品都必须以感性的形态呈现在欣赏者面前，它必须以具体的，可感的现象形态作用于观众的感官；它必须以感性的形式表现深刻的理性内容，以可感的现象形态表现深层次的审美情感和审美理想，是感性与理性的统一。

(3) 艺术形象是主观与客观的统一

艺术形象是艺术家按照他对社会生活的独特的审美认识创造出来的，既有客观的现实生活的根源，又有主观的意识作用，是主观与客观的统一。既有客观的现实生活根源，又有主观的意识作用，是主观与客观的统一。一方面，艺术作品中的形象，是社会生活的再现和反映，这是它的客观基础和现实来源；另一方面，它同时又是艺术家对社会生活的独特认识与评价，在它上面表现着艺术家的主观情感、审美理想和思想。

3. 艺术反映世界的真实性

(1) 艺术反映客观世界的真实性——再现的真实

艺术形象可以再现事物的现象的真实，艺术形象不仅仅是现象的真实，还能通过艺术家主观意识的能动作用达到本质的真实，达到对现实生活本质的把握。

艺术品的形象要符合它所反映的客观事物实际，符合它所反映的社会生活实际。这是一般再现形或再现性艺术的基本要求和基本特征。

(2) 艺术反映客观世界的真实性——表现的真实

艺术中表现的真实，即艺术形象中所体现出来的艺术家的真诚、真挚。

表现，是指艺术家运用艺术表现手段表达自己的情感体验和审美理想，在创作手法上偏重于理想地、情感地表现对象或抛弃具体的物象，追求超感觉的内容和观念，常常采取象征、寓意、夸张、变形、抽象等艺术语言，以突破感受的经验习惯；在创作倾向上，偏重于表现主体意识，直抒胸怀。

表现性艺术具有震撼人心、高度概括、不求形似等特点，是中外艺术史上的另一主要倾向。

艺术的真实性包括两个相互联系、融合、统一的方面：

①反映客观世界的真实或再现的真实。②反映主观世界的真实或表现的真实。

(3) 高度真实的艺术形象与艺术典型

艺术典型：高度真实和高度概括的艺术形象。艺术典型是同社会生活的本质、事物和人物的普遍性共性密切相关的；艺术典型还必须具备鲜明生动的现象、个性或特殊性，而且这鲜明生动的现象、个性或特殊性还要充分地、集中地表现出事物的本质、共性或普遍；艺术典型不但要表现出它所描绘的事物和人物的个性，还要体现出创作主体即艺术家的独特个性及独特的创造。

【核心笔记】艺术的审美本质

1. 艺术与美的关系

(1) 艺术反映现实美

现实美：现实生活中美的事物的美，我们称之为现实美。现实美可分为两类：自然美与社会美。自然美是指自然界中存在的美，即自然事物的美，社会美是指人类社会关系中的美，即社会事物中的美。艺术与现实美的关系，是反映与被反映的关系。

(2) 艺术创造艺术美

艺术美：艺术美即艺术作品的美，是由创作主体的审美意识而产生、“按照美的规律”并为着美的目的而创造的事物的美。与现实美比起来，艺术美是更高一等级的美。比起现实美来，艺术美是比较鲜明，比较集中，比较完全，比较充分。

艺术不仅可以反映现实美，而且可以创造艺术美，可以通过主体的意识作用把现实中原本不美的或丑的事物转化为艺术美。

(3) 艺术是审美对象

艺术作为社会意识形态，它是现实美的反映，也是整个社会生活的反映，艺术作为特殊精神生产形态，它又是生产艺术作品、创造艺术美的；而艺术作品一旦创作完成，它就成了一件物态化了的社会文化财富，成为欣赏者即观众的审美对象。

2. 艺术的审美本质

(1) 人与现实的审美关系

人与现实审美关系建立的条件：

①人与现实审美关系的建立和独立，是由于人类的生产实践活动。

②人之所以要和现实建立审美关系，还是由于人的本质力量具有审美的需要。

人与现实的审美关系，就是审美主体与审美客体的美学关系。审美主体的审美意识和对美的感知能力，制约着对审美客体认识的深度和广度，也制约着对客体的改造和对新的审美对象的创造。随着实践的发展，

2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研复习提纲

《艺术学概论》考研复习提纲

《艺术学概论》复习提纲

第 1 章 艺术的本质与特征

复习内容：关于艺术本质的几种主要看法

复习内容：艺术本质问题的科学理论基础

复习内容：艺术系统的构成

复习内容：艺术的形象性、主体性、艺术的审美性

第 2 章 艺术的起源

复习内容：模仿说、游戏说、表现说、巫术说、劳动说

复习内容：艺术发展的根本原因

复习内容：经济基础对艺术的发展作用

复习内容：艺术发展的过程

第 3 章 艺术的功能与艺术教育

复习内容：审美认知作用

复习内容：孔子论艺术的功能

复习内容：恩格斯论艺术的认识作用

复习内容：审美教育作用

复习内容：艺术审美教育作用的特点

复习内容：美育与艺术教育

复习内容：美育的概念

复习内容：艺术教育是美育的核心

复习内容：艺术教育的任务和目标

第 4 章 文化系统中的艺术

复习内容：艺术在人类文化中的地位

复习内容：哲学与艺术的相互关系

复习内容：西方现代哲学与西方现代派艺术

复习内容：宗教与艺术的相互关系

复习内容：艺术对宗教的影响
复习内容：道德与艺术的相互关系

第 5 章 实用艺术

复习内容：实用艺术的主要种类
复习内容：实用艺术的审美特征

第 6 章 造型艺术

复习内容：造型艺术的主要种类
复习内容：造型艺术的审美特征

第 7 章 表情艺术

复习内容：音乐艺术
复习内容：舞蹈艺术
复习内容：舞蹈艺术的种类
复习内容：抒情性与表现性
复习内容：表演性和形象性
复习内容：节奏性和韵律美

第 8 章 综合艺术

复习内容：戏剧艺术
复习内容：戏曲艺术
复习内容：电影艺术
复习内容：电视艺术
复习内容：综合性与独特性
复习内容：情节性与主人公
复习内容：文学性与表演性

第 9 章 语言艺术

复习内容：诗歌
复习内容：散文
复习内容：间接性与广阔性
复习内容：情感性与思想性
复习内容：结构性与语言美

第 10 章 艺术创作

复习内容：艺术家是艺术生产的创始者
复习内容：艺术家与社会生活
复习内容：形象思维与抽象思维、灵感思维
复习内容：艺术风格
复习内容：艺术流派

第 11 章 艺术作品

复习内容：艺术语言
复习内容：艺术形象
复习内容：艺术意蕴
复习内容：典型
复习内容：意境
复习内容：典型与意境的联系与区别
复习内容：中国美学与中国艺术
复习内容：中国传统艺术精神

第 12 章 艺术鉴赏

复习内容：艺术鉴赏的重要意义
复习内容：艺术鉴赏力的培养和提高
复习内容：艺术鉴赏中的心理现象
复习内容：艺术鉴赏中的审美直觉
复习内容：心理学上认识的分类
复习内容：审美直觉的特点

复习内容：审美直觉中的特殊现象——通感

复习内容：艺术鉴赏中的审美体验

复习内容：艺术批评的作用

复习内容：艺术批评的特征

考研云分享
kaoyany.top

2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研核心题库

艺术概论考研核心题库之名词解释精编

1. 元曲

【答案】指元代盛行的两种文学题材——散曲和杂剧。它们都是唱词，都可用当时流行的北方曲调演唱，但是散曲属诗歌，而杂剧属戏剧。

2. 有意味的形式

【答案】英国美学家克莱夫·贝尔在其《艺术》一书中提出一种审美假说：“在各个不同的作品中，线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系，激起我们的审美感情。这种线、色的关系和组合，这些审美地感人的形式，我称之为有意味的形式。‘有意味的形式’，就是一切视觉艺术的共同性质。”罗杰·弗莱后来继承并推进了贝尔的观点，使之成为著名的形式主义美学理论。在这里“意味”是指某种特殊的、神秘的、不可名状的审美情感，“形式”则是艺术的本质核心，意味与形式存则俱存，亡则俱亡。然而，贝尔和弗莱对什么是“意味”，怎样能“激起审美感情”都没有圆满解释，甚至说意味即形式，形式即意味——其学说强调了艺术形式的审美价值，但片面贬低了一切再现性、写实性艺术。

3. 艺术创作中的“形式因”和“材料因”

【答案】“形式因”和“材料因”是文学创作活动的四大成因之一，形式因是从创作活动的客观对象方面讲的，是指创作主体赋予材料以一定的形式。材料因是创作主体所凭借的客体对象。

4. 电影艺术

【答案】电影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。

5. 艺术发展的自律性

【答案】艺术发展的自律性就是艺术自身的发展规律，它包括两方面的内容：第一，从艺术的纵向发展来看，艺术发展的昨天、今天、明天之间的必然的、本质的、稳定的联系，这就是艺术发展的继承与革新；第二，从艺术的横向联系来看，不同民族艺术之间以及民族艺术与世界艺术之间必然的、本质的、稳定的联系，这就是多民族艺术的借鉴与创造，民族艺术与世界艺术的相互影响与融合。

6. 情景剧

【答案】情景剧（SD, Scene-drama），是利用与生活相似的情景，通过行动表达的方法与技术，以舞台表演的形式重现生活情景的活动与冲突，使当事人和参与者认识到其中的主要问题，当事人自己或在参与者的协助下解决，促进当事人、参与者认知领悟、情绪表达和行为改变。

7. 定向期待视野

【答案】定向期待视野，是指人们的鉴赏趣味习惯于按照某种传统的趋向进行，具体表现为鉴赏活动中，人们的种种偏好与选择，以及各种不同的欣赏方式与欣赏习惯，常常具有某种定势或趋向。这些不同的倾向和方式往往与观众的文化层次和美学修养有关，也经常带有时代与民族的共同特色。与此同时，在人们的鉴赏心理中又存在着变异性的心理趋向。

8. 表象。

【答案】表象是想象的基础材料，分为记忆表象和想象表象。

记忆表象是客观具体事物经过人的感觉和知觉后，在脑中留下的记忆的印象。

想象表象是经过人脑将记忆表象分解后，又将相关部分重新组成一个客观现实生活中不存在，却又在客观现实中找得到依据和影像的一种新的表象。

9. 意象物化

【答案】意象物化是指艺术家运用艺术语言，将构思成熟的艺术意象表现为专供审美和鉴赏的艺术形象即艺术作品，其实质是一种审美表现活动。这是艺术创作过程的最后完成阶段。

10. 表现说

【答案】“表现说”源于西方 18-19 世纪的浪漫主义思潮，认为艺术是艺术家审美情感的表现，浪漫主义和现代主义艺术是“表现说”的集中体现。“表现说”在 20 世纪初，由意大利美学家克罗齐提出，后来又被英国美学家科林伍德继承、发展的一种把艺术和美视为主观情感外化的美学学说。

这种学说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要，情感表现是艺术最主要的功能，也是艺术发生的主要动因。在这种学说看来，原始人所有的艺术只有一个最主要的推动力，那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感，从而促成了艺术的发生和发展。通过这些艺术形象的传达，使别人也能体验到同样的感情。这样，作者所体验到的感情感染了观众或听众，这就是艺术活动。

“表现说”兴起较晚，但它在 20 世纪获得了巨大发展，成为影响深远的艺术理论。“表现说”对于创作主体的尊崇是有积极意义的，但是表现说过分夸大了人的主观感情，无视主体情感的客观根源，回避了艺术与世界的联系，也造成了认识的偏颇。

11. 主观精神说

【答案】主观精神说认为艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。

德国古典美学的开山鼻祖康德认为，艺术纯粹是作家艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的。他强调艺术创作中，天才的想象力与独创性，可以使艺术达到美的境界。康德的这种意志自由论成为后来的唯意志主义的思想来源之一。

处在 19 世纪和 20 世纪转折点上的德国哲学家尼采，更是将其推向极端。尼采认为，人的主观意志是世上万事万物的主宰，也是推动历史发展的根本动因。在尼采那里，主观意志被说成是主宰一切的独立实体，本能欲望被夸大为具有无限的能动性。

12. 宏大叙事

【答案】文艺理论批评术语。宏大叙事本意是一种“完整的叙事”，用麦吉尔的话说，就是无所不包的叙述，具有主题性、目的性、连贯性和统一性。

13. 艺术创作活动

【答案】是指艺术家在创作欲望的推动下，运用已掌握的艺术创作本领，以生活中得来的素材为材料，围绕一定的主题倾向，进行艺术思维，从而在头脑中形成比较完整的艺术意象，并能运用艺术语言和各种表现技巧，把它物化为供人欣赏的艺术形象。简言之，即艺术作品的全部创作活动过程，一般可分为艺术体验、艺术构思、意象物化三个重要阶段。

14. 群舞

【答案】舞蹈形式之一，指人数不等的多人舞，具有丰富多彩的画面变化和舞蹈构图。群舞是一种集体性舞蹈，特别要求动作的整齐和风格的一致。

15. 审美关系

【答案】“人与现实的审美关系”的简称，是人与现实诸多关系中的一种。所谓审美关系，是指审美主体与审美客体之间发生在美学上的关系。人类的生产实践活动，为审美关系的建立提供了基础，同时人的本质具有审美的需要，“人化的自然”为审美关系的建立提供了条件。

16. 新现实主义电影

【答案】意大利新现实主义电影运动是在二战后掀起的一场电影审美革命。这场革命始于1945年，至1950年结束。在这期间，电影导演们纷纷走出摄影棚，“扛着摄影机上街”，将镜头对准平民大众，以一种更贴近生活真实的真实视角来反映人民特别是底层人民的真实生活状态，以及人民生活中最迫切的现实问题，给人带来更深的触动。一般认为罗西里尼的《罗马，不设防的城市》是意大利新现实主义的第一部作品，德·西卡《偷自行车的人》是其最著名的代表作。新现实主义电影的审美特征有：纪实性、长镜头、实景拍摄、简单的结构形式、地方方言和非职业演员的使用等。意大利新现实主义鲜明的美学特征，标志着有声电影以来电影趋向于现实主义美学追求的最突出的成就。同时，他们还改变了西方电影与美国电影之间的力量对比，并向传统的戏剧电影挑战，创造出更为电影化的艺术作品。意大利新现实主义，是一次从内容到形式彻底的美学革命，是继先锋主义电影运动之后，在世界电影史上所出现的第二次电影美学运动，它对于世界电影的发展产生了极其深刻的影响。

17. 界画

【答案】界画起源于晋代，是中国绘画中很具特色的一个门类。在作画时使用界尺引线，故名“界画”。

18. “客观精神说”

【答案】认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。古希腊哲学家柏拉图是较早对艺术的本质进行哲学探讨的学者。柏拉图认为，理式世界是第一性的，感性世界是第二性的，而艺术世界仅仅是第三性的。只有理式世界才是真实的，而现实世界只是理式世界的摹本，那么，艺术世界当然更不真实了，艺术只能算作“摹本的摹本”“影子的影子”“和真实隔着三层”。这样一来，艺术是对现实的模仿，而现实又是对理式的模仿。显然，柏拉图对艺术本质的认识，是基于他客观唯心主义的哲学观。柏拉图对艺术本质的认识中，他力图从具体的艺术作品中找出深刻的普遍性来。

学术观点：

①黑格尔：德国古典美学集大成者黑格尔对艺术本质的认识同样也建立在客观唯心主义哲学体系之上。黑格尔美学思想的核心是：“美就是理念的感性显现”，同样把艺术的本质归结于“理念”或“绝对精神”。但是，黑格尔关于美和艺术的看法又含了深刻的辩证法思想，他认为，“理念”是内容，“感性显现”是表现形式，二者是统一的。艺术离不开内容，也离不开形式；离不开理性，也离不开感性。在艺术作品中，人们总是可以从有限的感性形象认识到无限的普遍真理。

②刘勰：中国南北朝的刘勰认为文是道的表现，道是文的本源。

③朱熹：宋代理学家朱熹认为，“文”只不过是载“道”的简单工具，即“犹车之载物”罢了。这样一来，“道”不仅是文艺的本质，而且是文艺的内容，“文”仅仅是作为“道”的工具而已。显然，这种“文以载道说”同样把艺术的本质归结为某种客观精神。

19. 艺术舞蹈

【答案】艺术舞蹈是指专业或业余舞蹈家通过艺术创作在舞台上表演的艺术作品，具有较高的技艺水平、完整的构思、鲜明的主题思想和栩栩如生的艺术形象。

20. 艺术的民族性

【答案】艺术的民族性是指“运用本民族的独特的艺术形式、艺术手法来反映现实生活，使艺术作品有民族气派和民族风格。”具有民族性特点的艺术作品立足于本民族的文化艺术传统及审美意识，采用传统艺术形式创作，主要表现本民族人民群众的生活、思想感情、愿望和艺术审美情趣

21. 艺术文化学

【答案】艺术文化学，就是关于艺术文化的理论，它是由文化学对艺术学的介入而形成的。艺术文化学致力于从文化的角度来研究艺术的本质和规律，它是属于艺术学的分支学科，而不是文化学的分支。这是由于，艺术文化具有自身的特殊规律，艺术文化学的目的并不在于以艺术现象来印证一般的文化理论，而在于对“作为艺术的文化”与“作为文化的艺术”的特殊规律的把握。

22. 陈设工艺

【答案】陈设工艺经过特殊加工，供欣赏和陈设用的工艺品。如牙雕、玉雕、景泰蓝和各种镶嵌画、金银珠宝等。陈设工艺偏重于审美价值的体现，因此，在装饰、加工材料等方面有自己的要求：装饰美观；加工精细；材料特殊。

23. 古装新戏

【答案】戏曲艺术形式之一。指辛亥革命后由梅兰芳首创演出的一种旦角穿古装并以歌舞为主的京剧剧目，表演中吸收了不少民族舞蹈，如剑舞、花锄舞、飘带舞等，代表作有《霸王别姬》、《黛玉葬花》、《天女散花》、《洛神》等。其他一些著名演员如冯子和、欧阳予倩等也有类似的革新实践，对提高旦角艺术的表现力产生了积极作用。

24. 审美效应

【答案】是艺术欣赏活动具体运作的结果，也是艺术欣赏的作用和目的。艺术欣赏活动最为显著的审美效应是能够产生共鸣，并能陶冶欣赏者的情操，净化他们的灵魂，以及能够深化人们的哲思，提高其精神境界。

25. 罗丹

【答案】罗丹是 19 世纪法国最有影响的雕塑家，西方雕塑史上划时代的人物，被认为是传统雕塑艺术的集大成者、20 世纪现代雕塑艺术的创造者。罗丹敢于突破官方学院派的束缚，善于吸收一切优良传统，对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法，理解非常深刻，其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁。其代表作品有《青铜时代》、《地狱之门》等雕塑作品和《罗丹艺术论》等艺术论集。

26. 艺术思维。

【答案】艺术思维指在艺术创作过程中，以形象思维为主要内容和目标，以抽象思维为引导和协助，两者相互配合，相互转化，共同完成艺术构思任务的一种思维方式，它自始至终都以构思出一个完整意象为目的和任务。

艺术思维包含着形象思维和抽象思维两种相互作用的思维方式。在这个系统中，艺术思维以构思艺术意象为目标，因而形象思维占优势。

形象思维指在艺术创作中，艺术家运用在生活中积累起来的与主题相关的诸多表现，加以升华，或分解与重组、想象与联结等，在头脑中构成完整的艺术意象，并将其物化为艺术形象所采用的一种意象系统的思维形式。

抽象思维指以运用抽象的概念进行推理判断和论证为主要内容和目标，以形象思维为依据和辅助，两者相互配合揭示出事物内在的本质和规律的思维形式。

27. 审美意象。

【答案】“意象”这一概念，最早是中国古典美学中使用的术语，近代西方哲学与艺术理论也在使用这一概念。

审美意象指在对客观世界审美感知与体验的基础上，融会主观的思想、感情、愿望和理想，在艺术家头脑中经过艺术创造形成的意象。

这种主客体统一的审美意象，一旦经过艺术媒介或艺术语言等物质手段传达出来，就成为艺术作品的艺术形象。因此艺术构思阶段的主要任务，就是形成或产生这种审美意象。

28. 新古典主义

【答案】新古典主义是 18 世纪 50 年代至 19 世纪初流行于西欧的艺术运动。它力求恢复古典艺术（主要指古希腊罗马艺术）的传统，追求古典式的宁静，重视素描，强调理性。代表人物有法国画家大卫、安格尔等。新古典主义，一方面起于对巴洛克和洛可可艺术的反动，另一方面则是希望以重振古希腊、古罗

2024 年浙江音乐学院 814 艺术学概论考研题库[仿真+强化+冲刺]

浙江音乐学院 814 艺术学概论考研仿真五套模拟题

2024 年艺术学概论五套仿真模拟题及详细答案解析（一）

一、名词解释

1. 灵感思维

【答案】所谓灵感思维，是指在创造活动中，人的大脑皮层高度兴奋时的一种特殊的心理状态和思维形式，它是在一定抽象思维或形象思维的基础上，突如其来地产生出新概念或新意象的顿悟式思维形式。

在科学、艺术等创造性活动中，都客观存在着这种灵感思维。

作为一种特殊的精神现象，灵感具有突发性、偶然性、稍纵即逝等特点，任何灵感的产生都离不开艺术家的冥思苦想、长期寻觅、艰辛探索、犹如人们常讲的“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。

2. 模仿论

【答案】模仿说是一种朴素的看待艺术与自然的观点，其认为艺术是对自然（现实）的模仿，而这种模仿则是人类的一种天性，并以此解释艺术的本质、艺术的发生并评判艺术作品的价值——其代表人物有赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人，其影响一直延续到近代。模仿论对于艺术与现实的的分析有一定的合理性，但其却没有解释人类何以具有模仿的天性？为什么人类模仿此物而不模仿彼物，其间显然忽略了人的社会实践因素和情感因素。另外，模仿说只强调机械的描摹自然生活，却将艺术中占有很大比重的表现性因素置之一边，这当然就很难全面把握艺术的起源和人们从事艺术活动的基本动机。

3. 素材

【答案】文学、艺术创作的原始材料。即未经提炼和加工的实际生活现象。

4. 艺术四要素

【答案】美国文论家艾布拉姆斯在其专著《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》中，曾经突破性地提到他的艺术四要素理论，即：（1）作品（2）世界（3）作家（4）读者，艺术四要素说打破了传统文学批评观念中只研究作家与作品关系的桎梏。

5. 典型形象

【答案】典型形象又称典型人物、典型性格，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。典型人物形象，确实是优秀艺术作品的一个显著特征。艺术典型是普遍性与特殊性的有机统一，又是必然性与偶然性的有机统一。任何艺术典型，都是在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性，在独一无二的个别形象中体现出具有普遍性的规律。

6. 野兽派

【答案】野兽派（Fauvism）是自 1898 至 1908 年在法国盛行一时的一个现代绘画潮流。它虽然没有明确的理论和纲领，但却是一定数量的画家在一段时期里聚合起来积极活动的结果，因而也可以被视为一个画派。野兽派共有的特征有：明亮的并且常常是用纯色；快速挥成的结构，白色画布上遗留下补钉般的空白或点子；表面上即兴的或无规则的构图；以及对主题或自然形状强烈地主观处理等等。其代表人物是马蒂斯。

7. 饕餮纹

【答案】古代青铜器纹饰之一。是青铜器上习见的主题纹饰，也称兽面纹。饕餮是一种古代传说中的

凶猛野兽，取其面部加以变化，形状各异。多以云雷文为地纹，成为商周时期青铜器的主要纹饰。西周以后则常用来装饰器物的耳部和足部。

8. 艺术的民族性

【答案】艺术的民族性是指“运用本民族的独特的艺术形式、艺术手法来反映现实生活，使文艺作品有民族气派和民族风格。”具有民族性特点的艺术作品立足于本民族的文化艺术传统及审美意识，采用传统艺术形式创作，主要表现本民族人民群众的生活、思想感情、愿望和艺术审美情趣

9. 蒙太奇

【答案】原为建筑学用语，直译为“装配”“构成”。最先由路易·德吕克借用到电影中来，到现在已成为世界通用的电影艺术专门术语，即按照一定的目的和程序剪辑、组接镜头的意思。

10. 气韵生动

【答案】“气韵生动”是南朝齐梁时期重要的艺术批评家谢赫在《画品》中提出的绘画六法中的第一法，也是中国绘画理论中影响深远的的一个命题：“气”和“韵”都是富于中国传统多义性和涵盖性的概念。“气”是秦汉哲学中的重要概念，六朝时，思想家大都继承了气是天地万物之本源的思想。“韵”是六朝时期常用的概念，原指韵律，与“风韵”、“性韵”连用，指含有审美意义的特定气质。“生动”二字在唐代以来一直作为对“气韵”的形容而受到忽略，但是“气韵生动”作为绘画“六法”在南朝提出时，最为重要的是“生动”而非“气韵”。

“气韵生动”在历代也有不同的理解和解释，但其所表现出的美学意义始终是不容低估的，其着眼点涉及宇宙观、人生观、艺术本体观念、形式自律等问题，体现了中国艺术中传统的美学特征。它要求艺术既深入物象的本质、内在的规律，同时又以一种宏观的把握，情思的感悟去捕捉画面自身生命力的律动。

二、简答题

11. 简述美育与艺术教育之间的关系。

【答案】（1）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能力、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。艺术教育是美育的核心，其根本目标是培养全面发展的人。艺术教育承担着开启人的感知力、理解力、想象力、创造力，使人的内心情感和谐发展的重任。

（2）美育与艺术教育有着最密切的联系。在历史上，最早的美育实际上就是艺术教育，而且艺术教育至今还是美育的核心。艺术教育也是实施美育的主要途径。由于艺术具有审美娱乐、审美认识、审美教育等独特的功能，具有以情感人、潜移默化、寓教于乐等特点，使得艺术成为审美教育的主要内容和主要方式。艺术中的美作为美的集中表现形态，对提高创造美、欣赏美的能力，培养人的审美理想，促进人的全面发展等方面，有着极其重要的意义。

（3）但艺术与审美教育也不能完全等同。①艺术教育中有很很大一部分是艺术技巧的教育，并以培养人的艺术感受力与创造力为主。审美教育却不一定涉及艺术技巧的培养，对艺术的感受力的培养也是为审美主体形成完善的审美心理结构和健康人格服务的。②艺术教育以艺术作品为教育手段，而审美教育除艺术作品之外，还以广泛的审美活动为教育手段。所以，审美教育并不等同于艺术教育。把单纯艺术技巧的训练等同于艺术教育或美育的观点，对于美育的开展是有干扰作用的。

12. 简述丑在艺术表现中的审美意义

【答案】丑在艺术表现中可以满足人们的特殊审美需要，获得特殊的审美感受。丑在以下几个方面具有特殊的审美意义。

第一，丑可以衬托美，从反面烘托和谐美与崇高。

第二，丑的形式可以蕴含美的内涵。

第三，丑在艺术表现中可以转化为美。

第四，适度的丑的形式表现可以生成独特的形式美感效应。

13. 如何理解艺术与哲学、宗教、道德、科学等彼此间的相互关联作用。

【答案】哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响。最突出的例证，便是西方现代哲学对于西方现代派艺术所产生的巨大影响。

宗教对艺术的产生与发展都有过直接的影响，与此同时，形形色色的宗教艺术几乎遍及各个艺术门类，成为世界艺术史的重要组成部分。

道德与艺术的相互关系既体现在道德影响艺术，也体现在艺术影响道德。道德题材（家庭、婚姻、伦理等等）成为各门艺术永恒的主题。

艺术与科学之间既有密切的联系，又存在着一定程度的对立。现代科学技术的迅猛发展，更是对艺术产生了巨大的影响。

14. 艺术与道德的关系。

【答案】道德是指人们在社会生活中形成的关于善与恶、是与非、正义与非正义等伦理观念和行为规范之总和，它包括道德意识、道德关系、道德活动内容，道德作为一种社会意识形态和社会文化现象，同艺术有着特别密切的关系。

首先，道德影响艺术，一是表现在，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主题、题材、情节、人物、思想性、倾向性、内蕴等体现出来，艺长作品常常包含有道德的内容，通过塑造典型形象的手法来反映人们的道德面貌。二是表现在，作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大的影响，艺术家在创作时必然要融入自己的道德评价和道德判断。

其次，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上。由于艺术具有生动、感人的形象和特殊的魅力，因此它对道德观念的评价和道德行为的选择都具有很大的影响，一部分优秀的艺术作品可以提高人们的道德水平和精神境界。

15. 简述艺术活动的构成

【答案】艺术活动由客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受4个要素或环节构成。

(1) 客体世界即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造的主要对象；

(2) 艺术创造指艺术家基于自身的审美经验，运用特定的艺术语言和方式所进行的从审美意象到艺术形象、情境或意境的创造性活动。艺术的制作指艺术创作密切相关的、以物质性制作为主、以精神性创造为辅的艺术活动；

(3) 艺术作品是艺术创作和艺术制作的成果，是审美意识的物态化；

(4) 艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息或作品传递给接受者的过程。艺术接受指在传播的基础上，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。

三、论述题

16. 论述实用艺术的审美特征。

【答案】(1) 实用性与审美性。

①实用艺术具有鲜明的实用性特征：第一，应当对实用性做比较宽泛的理解。

因为人类的实际活动是多种多样的，包括生产劳动、日常生活、社交活动、文化生活等许多领域，所以实用艺术中的各个门类，甚至每一门类中的不同类型，都应当分别符合人类不同实际活动的需要；第二，实用艺术以实用性与审美性相结合为基本特点，但对于大多数实用艺术品来讲，实用是为主的，审美应当从属于实用，服务于实用；第三，实用艺术与生产技术具有紧密的联系，物质材料对实用艺术有直接的制约和影响；第四，由于实用艺术往往需要耗费大量的物质材料和人工劳力，所以它的实用性也应当考虑产品的用料、费时、加工和成本等经济方面的问题，尽量做到省工省料和降低成本，使其具有较低的消耗和较高的使用价值。

②同时，实用艺术也具有审美性特征，即它满足人的审美需要和精神需要。由于实用艺术在我们日常生活中随时随地都可以见到，所以它几乎每时每刻都在发挥着审美作用，给人以美的感受，从而在实用的

前提下兼有审美的功能，达到物质和精神的统一。

③在实用艺术中，实用性与审美性二者是有机统一的。实用性是审美性的前提和基础，审美性反过来也可以增强实用性。所以，实用性和审美性二者相互促进，缺一不可，密不可分，它们构成了实用艺术最基本的原则和特征。

(2) 表现性与形式美。实用艺术另一个重要的审美特点，就是特别注重表现性与形式美，并且将二者有机地结合在作品之中。

①实用艺术作为表现性空间艺术，它不注重模仿客观事物的再现性，而是注重表现某种朦胧抽象的情调和意味。因而，表现性应当是实用艺术一个重要的美学特征，也构成了它与戏剧、小说、电影等再现艺术的根本区别。实用艺术的这种表现性，使得它比其他艺术更加偏重于形式美。

②所谓形式美，主要指各种形式因素的有规律的组合，从而形成了某些共同的特征和法则，它包括色彩、线条、形体等因素，也包括对称均衡、多样统一等形式法则。人类在长期实践活动中发现和总结了許多形式规律，并且不断地创造出新的形式规律，从而大大提高了美的创造力和艺术的表现力。作为表现性空间艺术，实用艺术特别注重形式美。

③总之，在实用艺术中，表现性与形式美密不可分。形式美是表现性的外部体现，表现性是形式美的内在灵魂。

(3) 民族性与时代性。实用艺术具有浓郁的民族风格和鲜明的时代特色。因此，实用艺术还有一个重要的审美特征，就是民族性与时代性的有机统一。在实用艺术中，包括建筑、园林、工艺美术在内的各门实用艺术，无不体现出民族的风格和特色。实用艺术又具有鲜明的时代性，它总是表现出特定时代、特定社会的情感和理想。

附赠重点名校：艺术学概论 2014-2022 年考研真题汇编（暂无答案）

第一篇、2022 年艺术概论考研真题汇编

2022 年扬州大学 623 艺术学概论考研专业课真题

扬州大学

2022 年硕士研究生招生考试初试试题（ A 卷）

科目代码 **623** 科目名称 **艺术学概论** 满分 **150**

注意：① 认真阅读答题纸上的注意事项；② 所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③ 本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、解释题(共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

- 1、旋律
- 2、戏剧冲突
- 3、《牡丹亭》
- 4、艺术流派
- 5、艺术思潮

二、简答题(共 2 题, 每 15 分, 共 30 分)

- 1、请简要论述艺术发展的他律性及其主要表现。
- 2、艺术作品内容的构成因素有哪些？

三、论述题(共 2 题, 每 25 分, 共 50 分)

- 1、请论述艺术发展的动力
- 2、结合具体的作品，论音乐与电影的关系。

四、讨论题(共 1 题, 40 分)

- 1、请根据自己对艺术批评的理解，讨论艺术批评的流派。

第二篇、2021 年艺术概论考研真题汇编

2021 年扬州大学 623 艺术学概论考研专业课真题

扬州大学

2021 年硕士研究生招生考试初试试题（ A 卷）

科目代码 **623** 科目名称 艺术学概论 满分 **150**

注意：① 认真阅读答题纸上的注意事项；② 所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③ 本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、解释题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）：

1、戏剧 2、艺术生产 3、审美 4、古典主义 5、交响乐《命运》

二、简答题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）：

- 1、整个艺术系统常见的分类方法是什么？
- 2、戏剧与电影之间的共同点和不同点是什么？

三、论述题（共 2 题，每题 25 分，共 50 分）：

- 1、艺术的社会功能有哪些？它们之间的相互关系如何？
- 2、请论述艺术的民族性与世界性之间的关系。

四、讨论题（共 1 题，40 分）

- 1、请结合自身艺术实践经验，对艺术创作与艺术审美之间的关系进行讨论。

第三篇、2020 年艺术概论考研真题汇编

2020 年南京师范大学 612 艺术概论考研专业课真题

南京师范大学	
2020 年硕士研究生入学考试初试试题 (A 卷)	
科目代码及名称: 612 艺术概论	满分: 150 分
注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答题内容必须写在 答题纸 上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回, 否则按考试违纪处理。	
一、名词解释 (每题 5 分, 共 25 分) 1. 雕塑 2. 创作方法 3. 结构 4. 艺术意蕴 5. 召唤性结构 二、简答题 (每题 10 分, 共 30 分) 1. 戏剧艺术的表演与影视艺术的表演有何区别? 2. 素材与题材有何区别? 3. 典型与意境有何区别? 三、论述题 (每题 20 分, 共 60 分) 1. 如何理解艺术形象是感情与理性的统一? 2. 如何看待艺术作品的“审丑”问题? 3. 悲剧美的特征是什么? 四、分析题 (35 分) 中国古典文论常说, 文如其人。请对此发表你的看法。标题自拟, 不少于 800 字。	

科目名称: 612 艺术概论 第 1 页 共 1 页

2020 年扬州大学 622 艺术学概论考研专业课真题

扬州大学

2020 年硕士研究生招生考试初试试题（ A 卷）

科目代码 623 科目名称 艺术学概论 满分 150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、解释题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）：

话剧 音乐 形象
阿 Q 《春江花月夜》

二、填空题（共 10 个空，每空 2 分，共 20 分）：

- 1、艺术理论是（ ）的概括和总结。
- 2、根据矛盾冲突的不同性质，一般将戏剧分为（ ）、（ ）和（ ）三类。
- 3、雕塑在表现形式上主要分为（ ）和（ ）两种类型。
- 4、从郑板桥的《 》、徐悲鸿的《 》、齐白石的《 》和吴作人的《 》中，我们看到了形态各异的艺术形象。

三、论述题（共 50 分）：

电影文学与电影艺术的区别及关系。

四、评论题（共 50 分）：

【材料】

常回家看看（歌词）

找点空闲，找点时间，
领着孩子，常回家看看；
带上笑容，带上祝愿，
陪同爱人，常回家看看。
妈妈准备了一些唠叨，
爸爸张罗了一桌好饭；
生活的烦恼跟妈妈说说，
工作的事情向爸爸谈谈。

以上为本书摘选部分页面仅供预览，如需购买全文请联系卖家。

全国统一零售价： **¥ 368.00元**

卖家联系方式： 客服电话： 17165966596（同微信）

微信扫码加卖家好友：

考研云分享-精品资料库

真题汇编 | 考研笔记 | 模拟题库

长按二维码加Q仔6号微信
有疑问直接私聊我

考研云分享-官方网站

免费真题 | 免费笔记 | 全科资源

长按二维码跳转至官网
还有更多内容和服务访问查看