海南师范大学全国硕士研究生招生自命题（复试）

考试大纲

复试考试科目名称：艺术概论

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、考试形式与试卷结构

（一）试卷成绩及考试时间

本试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷结构

名词解释题；简答题；分析论述题等

二、考试目标：

1、检测学生对艺术文化的本质、价值、范畴、艺术作品、艺术欣赏、艺术批评等基础性知识的掌握程度。

2、检测学生观察和分析艺术领域的各种现象、研究艺术的发展规律、探究自我的艺术意识与艺术观念的能力。

3、检测学生分析问题和解决问题的能力。

三、考试范围：

第一章 艺术的形态

　　第一节 艺术是意识形态，也是生产形态

　　（一）艺术形态要求强烈的主体性

　　（二）艺术形态是对象化的存在

　　（三）艺术形态是美的形式构成

考核知识点及要求:

　　1. 领会：艺术是意识形态，也是生产形态。

　　2. 简单应用：艺术形态的特点。

　　第二节 艺术形态的划分

　　（一）物化结构与艺术形态

　　（二）符号体系与艺术形态

考核知识点及要求:

l. 领会：“时间艺术”、“空间艺术”、“时空艺术”。

　　2. 简单应用：造型艺术、非造型艺术、造型与造型综合艺术各自所包含的内容及符号体系特征。

第三节 艺术形态的构成关系

　　（一）直接面向外在世界--通过外在世界展示内在世界

　　（二）直接面向内在世界--通过内在世界折射外在世界

　　（三）内在世界与外在世界的综合性显现

考核知识点及要求:

1. 识记：贝多芬的《命运交响曲》；中国文字的发展成熟分期。

　　2. 领会：“第四堵墙”。

　　3. 简单应用：艺术形态构成的三种方式。

　　4. 综合应用：中国书法为什么能够成为艺术品？（书法艺术四要素）

　　第四节 艺术形态与主体世界

　　（一）指导思想的一元和艺术创新的多元

　　（二）艺术家心灵呈现的直接性和间接性

　　（三）感情与思想存在的方式

考核知识点及要求:

　　1. 识记：裴多菲诗句“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”；柴科夫斯基芭蕾舞曲《天鹅湖》；施特劳斯的圆舞曲《维也纳森林故事》；贝多芬乐曲《献给遥远的爱人》；肖斯塔科维奇《第七交响曲》；莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》；比才歌剧《卡门》。

　　2. 领会：艺术形态与主体世界的关系——心灵思想的存在和异在。

第二章 艺术的发生、发展和社会功用

　　第一节 艺术的发生

　　（一）原始“艺术”

　　（二）劳动--艺术发生的主要动因

　　（三）促使艺术发生的其他因素

考核知识点及要求:

　　1. 了解：原始艺术与劳动生产的关系。

　　2. 理解：“劳动说”、“模仿说”、“游戏说”、“巫术说”、“表现说”、“潜意识”说。

第二节 艺术的发展

　　（一）艺术随时代而嬗变

　　（二）艺术发展中的继承和革新

考核知识点及要求:

　 1. 识记：荷马《伊利亚特》《奥德赛》；埃斯库罗斯《普罗米修斯》三部曲；索福克勒斯《俄狄普斯王》；欧里庇德斯《美狄亚》；歌德《浮世德》。

　　2. 领会：“三一律”。

　　3. 简单应用：艺术发展的历史继承性。

　　第三节 艺术的社会功用

　　（一）艺术在人类文化中的位置

考核知识点及要求:

1. 领会：艺术在人类文化中的位置--艺术与政治、哲学、宗教、道德、科学的关系。

　　（二）艺术的社会功用

考核知识点及要求:

　　1. 领会：艺术的社会功用--审美功用、认识功用与社会组织功用。

第三章 艺术作品

　　第一节 什么是艺术作品

　　（一）艺术作品是独立自在的艺术实践产品

　　（二）艺术作品是“意象”的物态化

　　（三）艺术作品的内容和形式

　　考核知识点及要求:

　 1. 领会：“艺术作品”、“意象”；艺术作品是审美对象。

　　2. 简单应用：为什么说艺术作品是独立自在的艺术实践产品？

　　3. 综合应用：试析克莱夫·贝尔命题--艺术作品是“有意味的形式”。

第二节 艺术语言

　　（一）艺术作品是艺术语言的具体形态

　　（二）各门类艺术语言的特征及相互作用

　　（三）艺术语言的功能

　　考核知识点及要求:

1. 领会：“意念”、“物象”、“艺术形式”、“艺术方法”。

　　2. 简单应用：简析艺术是一种语言体系。

　　3. 综合应用：艺术语言体系的构成因素及相互间的关系。

第三节 艺术作品的属性

　　（一）艺术作品的审美属性

　　（二）艺术作品的商品属性

　　考核知识点及要求:

　 1. 领会：“成教化助人伦”“外师造化，中得心源”；“搜尽奇峰打草稿”。

　　2. 简单应用：艺术美；艺术作品的审美特性。

　　3. 综合应用：艺术作品的商品性质和艺术价值的关系是什么？尊重艺术作品版权与艺术生产有何关系？

第四章 艺术家

　第一节 艺术家的特点

　　（一）艺术家的主体性

　　（二）艺术家的创造性

　　（三）艺术家与社会生活

　　考核知识点及要求:

　　1. 识记：艺术世界的构成；“竹林七贤”；“元四家”

　　2. 领会：艺术家的主体性。

　　3. 简单应用：艺术家的特征是什么？

　　第二节 艺术家与艺术创新

　　（一）创新是艺术家的使命

　　（二）艺术创新与艺术个性

　　（三）艺术创新与继承

　　考核知识点及要求:

　　1. 领会：艺术创新的含义。

　　2. 简单应用：为什么说艺术家的生命在于创新？艺术家怎样才能有所创新？

　　第三节 艺术家的作用、价值与地位

　　（一）艺术家的作用与价值

　　（二）艺术家的地位

　　考核知识点及要求:

　　1. 领会：艺术家的作用。

　　2. 领会：艺术家的价值和地位。

第五章 艺术创作

　　第一节 创作理论及创作类型

　　（一）再现论及再现性艺术

　　（二）表现论及表现性艺术

　　（三）构成论及实验性艺术

　　（四）自然论及中国艺术的精神

　　考核知识点及要求:

　1. 识记：西方阐述艺术再现自然的理论最早的代表；塞尚是站在西方艺术由古典转向现代，由“再现”转向“表现”那条横平线上的第一个人；康定斯基被认为是“热抽象”的代表，蒙德里安被认为是“冷抽象”的代表；米罗被认为是“符号创作”的先驱；克利被称为‘符号魔术师”；源起于法国的立体主义，以德国为中心的表现主义，各种形式的原始主义，分别从塞尚、凡高、高更的艺术里找到了兴起的源头或踪迹；孔子被推祟为中国音乐艺术精神的最早最伟大的发现者；宗炳《画山水序》；张璪“外师造化、中得心源”；中国现代艺术，从木刻运动、话剧、电影、摄影艺术发源，赋与创作以现实的再现性内涵，由“五四”运动开始到三十年代初，拉开了中国艺术由古典转向现代的序幕。

　　2. 领会：再现论及再现性艺术；表现论及表现性艺术；构成论及实验性艺术；自然论及中国艺术的精神。

　　3. 简单应用：举例说明中国艺术的美学特征--天人统一观、心物统一观、神形统一观、文质统一观。

　　第二节 艺术创作的过程

　　（一）灵感思维

　　（二）构思原理

　　（三）艺术世界的诞生

　　考核知识点及要求:

　　1. 领会：里普斯的“移情论”；波特莱尔的“应和论”；格式塔心理学的“异质同构论”。

　　2. 领会：“灵感”。

　　3. 综合应用：什么是艺术的“气势”？举例说明艺术世界的四种创作类型。

　　第三节 艺术创作的主体条件

　　（一）艺术的天赋和敏感

　　（二）才能和技巧，勤奋和修养

　　（三）艺术的独创性

　　考核知识点及要求:

　 1. 领会：才能和天才的区别。

　　2. 领会：艺术的程式、经验与艺术独创性的关系。

第六章 艺术欣赏

　　第一节 艺术欣赏也是一种创造活动

　　考核知识点及要求:

　 1. 了解：艺术欣赏与艺术创作间的关系。

　　第二节 艺术欣赏与审美经验

　　（一）再现因素召唤的审美经验

　　（二）表现因素召唤的审美经验

　　考核知识点及要求:

　　1. 理解：中国山水画以抽象性的表现因素区别于西方风景画。

　　第三节 艺术欣赏的心理过程

　　（一）审美感觉

　　（二）审美理知

　　（三）审美心象

　　（四）审美共鸣

　　考核知识点及要求:

1. 领会：“画眼”；“力的图式”。

　　2. 识记：普罗科菲耶夫的交响童话《彼得与狼》；德彪西《雨中花园》；我们可以把悲剧比喻为“酒神”精神的艺术，把喜剧比喻为“日神”精神的艺术。

　　3. 综合应用：试析艺术欣赏的四个心理阶段--审美感觉、审美理知、审美心象、审美共鸣。

　　第四节 艺术欣赏与艺术批评

　　考核知识点及要求:

　 1. 识记：艺术批评被称为“运动着的美学”；“比较宗教学”的创始人麦克斯·缪勒。

　　2. 领会：艺术批评的范围和性格。

四、主要参考书目

1、《艺术概论》（第二版），（孙美兰），北京：高等教育出版社，2012年。