

深美艺术考研 《艺术概论》

王宏建版本

目录

王宏建版《艺术概论》

绪论.....	2
第一章：艺术本质论.....	5
第一节 艺术的社会本质.....	5
第二节 艺术的认识本质.....	9
第三节 艺术的审美本质.....	13
第二章：艺术门类论.....	18
第一节 艺术的分类.....	18
第二节 主要艺术门类.....	19
第三节 各门艺术之间的关系.....	33
第三章：艺术发展论.....	35
第一节 艺术的发生.....	35
第二节 艺术发展的客观规律.....	41
第三节 艺术的世界性与民族性.....	49
第四章： 实用性纪录片 艺术创作论.....	51
第一节 艺术创作主体——艺术家.....	51
第二节 艺术创作过程.....	54
第三节 艺术作品中的心理与思维的活动.....	56
第四节 艺术的创作方法与流派、思潮.....	60
第五章：艺术作品论.....	66
第一节 艺术作品的构成因素.....	66
第二节 艺术作品的相关属性.....	69
第三节 艺术作品的艺术美.....	74
第六章：艺术接受论.....	75
第一节 艺术接受的性质与社会环节.....	75
第二节 艺术接受与艺术欣赏.....	79
第三节 艺术的审美教育.....	84

绪论

一、简述艺术概论的研究对象和学科性质【了解，简答题※※】

1、艺术概论的研究对象

艺术概论以各门艺术的普遍规律作为研究对象。具体地说，艺术概论要综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象，探索和解释各种艺术现象共有的普遍规律，主要研究各种艺术现象的共性问题。同时需要明确两点：一是艺术理论与艺术史、艺术批评的关系；二是艺术理论与部门艺术理论的关系。

2、艺术概论的学科性质

①艺术概论主要是阐明艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。

②艺术理论并不具体地描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派，也不具体地研究和评价某个艺术家、某件艺术作品。艺术理论在论述或论证中，也会借用艺术史和艺术批评的研究成果，但那都是作为论据而提出的。艺术理论要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。

③各门类的艺术现象都是艺术理论的研究对象。但艺术理论并不专门研究某一部门艺术，而是研究各个部门艺术最普遍、最一般的规律。它虽然也要研究各个部门本身的特点，却并不把某一种艺术现象作为专门的研究对象，这个任务要靠部门艺术理论来解决。

二、《艺术概论》的研究方法【了解，简答题※※】

1、主观唯心主义的方法。主观唯心主义研究方法，仅从主体考察和解释艺术，认为艺术是艺术家个人主观意识的产物，艺术创作是由于纯主观意识的活动，同外界事物无关，同社会现实无关，其哲学基础是主观唯心主义的。

2、客观唯心主义的方法。客观唯心主义哲学认为，先于自然界而存在的某种精神是世界的本原。用其方法看艺术，则认为艺术的根源就在于这种先于自然界而存在的“理念”、“客观观念”或“绝对精神”。但是客观唯心主义的艺术论承认艺术来源于现实，并承认艺术创作的理性作用，特别是承认艺术以感性的形式呈现。对于客观唯心主义（特别是黑格尔）的艺术理论应该特别注意，他们在哲学方法论上是头脚倒置的，在认识论上大前提是错误的，但在许多具体问题上却不乏正确的见解。

3、旧唯物主义的方法。唯物主义与唯心主义的根本区别在于：前者认为存在决定意识，意识是存在的反映；后者认为意识决定存在或创造存在。在艺术的哲学基础问题上，凡承认艺术是现实的反映，肯定客观存在是第一性的而反映客观存在的艺术是第二性的，就都是唯物主义的；反之，凡认为艺术根源于主观观念或客观观念的，就都是唯心主义的。

4、形式主义的方法。以艺术的形式主义研究作为一种具体学科方法论有着悠久的历史。对艺术的形式构成、材质媒介的研究。把艺术本体建立在单纯的形式之上。对艺术语言审美特征的探索研究是现代形式主义艺术理论研究的重要贡献。

5、关于后现代主义的方法。西方后现代主义概述西方后现代主义的话题是对现代主义或现代性的反思提出来的，涉及到全球化时代的政治、经济、宗教，以及哲学、科技、历史、文化、美学、艺术等各个方

面。它不是一种单一的思想体系，也没有一种共同的方法论，批判性、悲观主义和反本质主义是其大体一致的思想倾向。

总结：《艺术概论》的研究方法以马克思主义哲学方法论为指导，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则，坚持内容的科学性和体系的完整性，坚持理论与实践相结合，坚持逻辑与历史相统一，在此基础上，注意批判地继承和吸收古今中外一切优秀的艺术理论遗产和思想成果。

三、艺术理论与艺术史、艺术批评的关系【掌握，简答题※※※】

1、艺术理论不具体描述和研究艺术史和艺术批评。艺术理论并不具体地描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派，也不具体地研究和评价某个艺术某件艺术作品或某个艺术派别，因为那是艺术史和艺术批评的任务。

2、艺术理论会借用艺术史和艺术批评的相关成果。艺术理论在论述或论证中，也会借用艺术史和艺术批评的研究成果，涉及一些个案如具体的艺术家、作品或流派，但都是作为论据而提出的。

3、艺术理论要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。艺术理论是研究艺术普遍规律的一门学科，各门类的艺术现象如文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影与电视等，都是艺术理论的研究对象。艺术理论虽然要研究各部门艺术本身的特点，却并不把某一种艺术现象如诗歌的节律、雕塑的材质、音乐的表演等作为专门的研究对象，这一任务要靠部门艺术理论来解决，如文学理论、美术理论、音乐理论等。

四、艺术理论与部门艺术理论的关系【了解，简答题※※】

艺术理论与部门艺术理论的关系，是一般与特殊、普遍与个别的关系。

1、一方面，艺术理论是各个部门艺术共同的理论基础。

2、另一方面，艺术理论又不能脱离各个具体的部门艺术。离开对部门艺术的研究，艺术理论就会是抽象的、空洞的；反过来，各个部门艺术的研究成果可以推动艺术理论的发展。

五、《艺术概论》六章内容的内在逻辑关系【了解，对了解此书有帮助※】

1、从大的关系来看《艺术概论》前三章与后三章可以分为两个大的部分，第一部分包括本质论、门类论和发展论三章，可以看做是全书的总论，它从哲学的高度和历史的广度探讨了艺术的本质、各门艺术的特点和它们共同的审美特征，以及艺术发生与发展的客观规律，从外部建立起艺术的基本理论框架。第二部分包括创作论、作品论和接受论三章，它深入到艺术的本体，系统研究了创作主体、创作活动、创作成果以及创作后的艺术归属问题，揭示了艺术创作与艺术欣赏的普遍规律。

2、这两大部分并不是相互割裂或相互平列的，它们之间有着必然的逻辑联系，是一个系统的流程。

3、作为观念形态的艺术，是社会生活在艺术家头脑中反映的产物。

①一切艺术家都生活在一定的社会历史情境中，各种社会事物（包括政治、经济、道德、法律、宗教、哲学、科学等）都在不同程度上影响到艺术家的思想、情感、意志，艺术家又在不同程度上对社会生活进行体验、实践、认识，从而产生创作冲动、愿望和需要。

②作为创作主体的艺术家，经过复杂的精神生产劳动即创作活动，其创作成果即艺术作品。

③艺术作品直接来自艺术家的审美意识和审美创造，间接来自但最终来自社会生活，即“外师造化，中得心源”；

④艺术作品一旦产生，就必须回到社会去，以实现其价值，而艺术回归社会的中介就是艺术接受。

4、从具体的章节关系来看。学习《艺术概论》要从整体上系统、全面地把握它的内容。宏观地把握本书的基本框架和主要内容，了解各章各节间的内在联系和逻辑关系，是十分必要的，有助于明确学习目的。

六、简述艺术活动的性质【了解※※】

1、艺术活动是以特有的艺术语言体系为媒介创造形象和意境来满足人类审美需求的精神文化活动。

2、艺术活动与实用活动不同，它是人类社会实践活动中的“更高地悬浮于空中的”特殊的意识形态活动，是审美的意识形态。

3、艺术活动以美的创造与鉴赏的方式实现人类的精神交流。

七、简述艺术概论的学科任务【了解※※】

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关系，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造、接受和批评。

第一章 艺术的本质论

第一节：艺术的社会本质（社会性）

艺术在社会中的位置

一、艺术是一种社会意识形态，是经济基础的上层建筑【背诵，简答题※※※※】

1、艺术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之上，并从根本上为经济基础所决定的上层建筑。它反映经济基础，也反作用于经济基础。马克思主义关于艺术是社会意识形态、是一定经济基础的上层建筑的学说，是关于艺术基本性质的真正科学的论断，在美学与文艺理论发展史上开辟了一个新的时代。它不仅纠正了各种唯心主义艺术本质论的根本错误，而且纠正了旧唯物主义关于艺术的许多不正确的解释，从而使人们进一步探讨艺术的本质有了科学的理论基础和正确的方法与方向。

2、艺术和其它意识形态的关系

①不同的社会意识形态均依据历史唯物主义的基本原则。经济基础是社会一定历史发展阶段上的生产关系的总和。上层建筑是建立在经济基础之上的政治、法律、道德、哲学、宗教、艺术等观点或观念以及和它相适应的政治、法律等制度。

②不同社会意识形态的共性。A、政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等各种形式的社会意识形态都是经济基础的反映，都决定于经济基础。B、各种形式的社会意识形态反过来对经济基础发生影响，即反作用于经济基础。C、各种形式的社会意识形态之间相互影响、相互作用。

3、艺术具有相对的独立性和特殊性

①艺术不是消极地反映经济基础，而是对经济基础发生反作用，即对社会的发展产生一定程度的促进或阻碍作用。②在特定的社会经济基础改变后，旧的艺术形态并不一定会随之消亡，还会在相当长的时期内发生影响。

二、艺术为什么是一种特殊的社会意识形态？【熟背，简答题※※※※】

1、艺术并不是都与经济基础处于相同的距离，并不是一种平行的关系。

2、艺术在上层建筑中分别处于不同的地位，以自己特殊的地位和方式与经济基础发生关系。

3、艺术相互间在作用和影响的程度和方式上存在差异。这种差异突出体现在各种不同形式的社会意识形态同经济基础的不同距离上。

①在各种不同形式的意识形态中，有些是“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，包括宗教、哲学，也应包括艺术和文学等。

②另一些意识形态属于前一类意识形态与经济基础之间的“中间环节”，即那些能直接反映经济基础并和基础关系非常密切或比较密切的意识形态，主要是政治、法律以及道德。

※注：本节关于艺术与其它兄弟门类的关系问题，详见第三章。

艺术与社会生活的关系【熟背，论述题※※※※】

一、艺术源于社会生活，是社会生活的反映。

1、西方从古希腊以及文艺复兴时期的“模仿自然”说到近代的“再现现实”说，中国从隋末姚最的“造化”说到清代石涛“搜尽奇峰打草稿”的主张，都承认艺术来源于现实，是现实的社会生活的反映。它们正确地表明了艺术的客观根源，符合唯物主义反映论的原则，也符合艺术创作的实际情况。

2、艺术家只有在生活的源泉中开采矿藏、汲取营养，真实地反映社会生活并真诚地表现对生活的感受，他的创作才会具有生命力。反之，如果一味模仿前人或别人的作品，他的创作即使在技巧方面达到较高水平，但根本上会是苍白无力的，也缺乏艺术价值。

3、根据对社会生活反映方式的不同，艺术作品可以分为两类：①再现性艺术作品，如写实的绘画、雕塑等，直接呈现了客观事物的形貌色彩。再现性艺术作品是人们在生活中有了情感，又把情感还原为社会生活中的客观事物表现出来。②表现性艺术作品，如音乐、抒情诗等。表现性艺术作品是人们在生活中有了感情，不是直接还原为事物的形貌色彩，而是表现为人们的思想观念和感情。所以一些艺术都是社会生活的反映。

二、艺术反映全面的社会生活

1、艺术反映全面的社会生活，是社会生活中各种领域、各种事物的全面的反映。

①“全面的”社会生活既包括从物质的社会生活到精神的、情感的社会生活的整个领域，也包括社会生活的全部方面。

②“反映全面的社会生活”即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，而且还可以反映人们的各种梦想、幻想、情感、情绪、愿望、审美趣味和审美理想。即人类社会生活的一切方面，都在艺术的视野之内，都可以成为艺术的表现领域与对象。

2、艺术反映全面的社会生活的意义。

①艺术家的创作具有充分选择的自由和无限广阔的天地。

A、题材上：艺术家既可以选择那些他们感兴趣的社会事物、社会事件，也可以选择那些能够寄托他们思想感情的自然事物、自然现象，如动物、植物、山水风景、日月云霞等，还可以选择那些他们再度发掘并认为有价值的古代神话、民间传说、文学作品甚至梦幻景象，以做出自己独特的审美观照和审美阐释。

B、表现方式与手法上：艺术家既可以选择那些描绘性的、再现的或具象的形式，也可以选择那些非描绘的、表现的或抽象的形式。

②更深层次上解释艺术的社会本质。

A、艺术是一种思想关系、社会意识形态，思想关系是反映物质关系的，意识形态是反映经济基础的。

B、作为特殊的意识形态的艺术不同于作为“中间环节”的其他意识形态。政治、法律、道德等是经济的直接反映或集中表现，却不能完全反映更高的特殊意识形态，只能是局部的或部分的社会生活的反映。而艺术却既可以反映经济基础，又可以反映政治、法律、道德等“中间环节”，而且还可以反映宗教、哲学等其他更高的特殊意识形态，是全面的社会生活的反映。

C、在反映全面的社会生活上，艺术与宗教、哲学等其他更高的、更远离经济基础的特殊意识形态之间有着共性，但它们终究是不同的社会事物，在上层建筑里分属于不同的部门，彼此不能混为一谈，不能相互替代。

三、社会生活反作用艺术

社会生活对艺术的反作用体现在对艺术家的艺术创作和对艺术作品的表现上。

1、任何一个艺术家都是在一定的家庭、一定的社会制度和社会生活、一定的民族文化以及一定的世界潮流与时代精神等因素的影响与熏陶下逐渐成长起来的，因此每个艺术家的生活内容、思想感情、文化意识和审美情趣等无不打上这些方面的印记，并在这些印记中显示出艺术家的个性特征。

①从创作客体来讲，(再现)社会生活是创作的源泉和基础，为艺术家提供了创作的素材和灵感。因而，艺术家对社会生活的观察和体验就显得十分重要。这种观察与感受分为直接体验与间接体验两种情况。直接体验，是指艺术家在生活中亲身的所见、所闻、所感、所遇，是基本的，是艺术创作的基础(成为创作的原料，激发感情，产生联想想象)。间接体验，是指艺术家从他人的言谈和著作中所吸取的生活经验是必要的，是艺术创作的补充(扩大视野，拓展生活积累，诱发创作灵感)。一般来讲，在艺术家与社会生活的关系中，直接体验是基本的，它是艺术创作的基础，间接体验是必要的，它是艺术创作的补充。蔡文姬的《胡笳十八拍》、小仲马的《茶花女》等，由于作者在当时环境中亲身经历过所留下的扣人心弦不可磨灭的记忆。

②从创作主体来讲，(表现)社会生活对艺术家的思想情感和创作风格产生深刻的影响。艺术家总是属于一定的时代、民族和阶级，从主观方面也折射和体现出社会生活的影响来，以艺术家所处的社会生活实践为依据。社会生活不仅影响创作主体的情感、思想和理想，还可以推动艺术家提高技巧，通过广泛地、自觉地创造性地深入生活，进而超越生活，超越传统，自成一家。艺术家对社会生活作出判断和评价，自觉或不自觉的表明自己的态度或倾向，从主观方面也折射和体现出社会生活的影响来。

艺术与社会生产

一、艺术生产名词解释及其意义【熟背，论述题※※※※※】

【名词解释】“艺术生产理论”是关于艺术本质的一种科学认识，艺术作为“艺术生产”是一种自由精神生产，审美创造，审美是有它的本质特征。艺术是一种认识、改造、创造与创造自身的生产实践活动，具有一般生产活动的普遍性。艺术作为“艺术生产”，把人类一般生产活动的特点表现得更为突出，它不仅造成自然物的一种形态的改变，而且更重要的是在改造自然物过程中实现自己意识到的认识目的和审美目的。它所表现的，是主体反映的社会生活和创作者对生活的审美认识，以及创作者的审美情感和理想。因而，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。

【艺术生产理论的意义简答题】

1、艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

①首先，从艺术的起源来看，艺术生产经历了漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。人类最初的艺术品常常同生产劳动实践有着直接的联系，只是随着生产力的发展和人类社会的进步，艺术生产才逐

渐从满足人的物质需要变为满足人的精神需要。艺术的起源可能有多种多样的原因，但归根结底，是以劳动为前提，以巫术为中介，艺术的起源离不开人类的社会实践活动。

②其次，从艺术的性质和特点来看，艺术生产理论揭示出，艺术的本质是实践基础上审美主客体的统一。

A、所谓主体、客体：艺术作为审美主客体关系的最高形式，艺术美包含着主观和客观两方面的内容。一方面反映客观社会生活，另一方面又凝聚着作家艺术家主观的审美理想和情感愿望。这两方面通过作家艺术家的创作活动互相渗透、彼此融合，并通过物态化形成具有艺术形象的艺术作品。因而，艺术的审美价值必然是主客体的有机统一。

B、所谓统一：艺术生产的突出特点，是把创作主体强烈的主观因素渗透到整个艺术创作过程，并融汇到艺术作品之中。艺术生产固然离不开客观现实，社会现实生活是艺术创作的源泉和基础，但艺术生产同样不能离开主观创造，只有当艺术家调动他强烈的和丰富的想象来从事创作时，才能创造出有血有肉、生动感人的艺术形象。从这种意义上讲，艺术必然是心与物的结合、主观与客观的结合，再现与表现的结合。

C、所谓实践基础上的统一。从历史发展的角度看，艺术的价值是主体和客体漫长生产实践活动的产物；从艺术创作的角度来看，艺术的价值又是艺术创作主体与艺术创作客体相互作用的结果。

2、艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。【单独考，艺术和经济发展的不平衡性；艺术发展的相对独立性】

一定时代艺术的发展，从最终原因上讲总是在一定的经济基础上形成的。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现象。

①首先，对历史发展的不同时代做纵向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。例证：今天的经济发展水平高于古希腊，但是，今天的艺术未必高于古希腊艺术。

②其次，对同一时代不同地区、国家做横向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。

例证：19 世纪的俄国。当时的俄国还是一个经济上十分落后的国家，社会上还残存着农奴制，经济远远落后于西欧资本主义各国，但在文学艺术领域呈现出空前繁荣的局面。文学：普希金、陀思妥耶夫斯基、列夫·托尔斯泰、别林斯基。戏剧：果戈里、契科夫；音乐：柴可夫斯基。美术：列宾、苏里科夫、列维坦为代表的“巡回展览画派”。舞蹈：《天鹅湖》、《睡美人》等一大批优秀的大型古典芭蕾舞剧作品。

③再次，对艺术内部不同艺术种类做比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。

例证：一个时代、一个国家或地区，它的经济发展状况像艺术的土壤，在这片土壤上开放出多种艺术门类的花朵，但往往只有一个艺术门类达到鼎盛时代，开出最绚丽的艺术之花。同时，我们应当看到，两种生产不平衡的现象，与艺术生产最终必然受物质生产制约并不矛盾。前者是个别、特殊的现象，后者是一般、普遍的现象。何况，从根本原因上来讲，两种生产不平衡现象也有其深刻的经济和政治根源。艺术与经济发展的不平衡现象丝毫不能否认“经济发展对这些领域的最终支配作用”。

3、艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

艺术生产理论把艺术创作--艺术作品--艺术鉴赏这三个相互联系的环节，作为一个完整的系统来研究，

从而揭示出艺术品与欣赏者、对象与主体、生产与消费之间相互依存、相互转化的辩证关系。整个艺术系统中这三者之间的辩证关系和它们自身的独特规律，正是我们艺术学研究的核心。

二、“艺术生产”与一般物质生产的不同或本质区别【掌握，简答题※※※】

1、从人的需要与生产的目的性来看。“艺术生产”是和人的意识直接相联系的，而与物质的关系是间接的，它是为了满足人的精神需要。物质生产的产品直接用于人们的物质生活中。

2、从产品的消费来看。“艺术生产”的特殊性是其审美属性，它创造的主要是认识价值和审美价值，而不是使用价值，满足人们的精神需要而不是物质需要。

3、从生产过程与结果来看。艺术创作的全过程是主体运用一定的物质形式传达他对社会生活的审美认识与审美感受的行为，它所物化或对象化的是创作者对现实世界独特的审美掌握，包括他的思想感情、个性特征和对生活的体验。因此“艺术生产”所物化或对象化的内容是与物质生产完全不同的，有其自身独具的特殊规律。“艺术生产”的本质是精神生产。

4、关于“艺术生产”的错误观点

①认为“艺术生产”与一般的物质生产一致，不是把艺术看做是一种特殊的精神生产活动，而是用人类物质生产的一般性质取代“艺术生产”的特殊性，把艺术活动看做是一种与物质生产一样的单纯改变客观物质形态的一般生产实践行为，实质上抹杀了两种生产的原则区别。

②艺术创作上的“唯技巧”、“非审美化”、“商品化”倾向，以及理论上的“艺术非意识形态化”主张，都是这种错误说法的具体表现。

第二节：艺术的认识本质（认识性）

艺术以特有的方式“掌握”世界

一、艺术认识论【了解，名词解释※※】

艺术这种精神现象是对客观现实世界或社会生活的一种特殊反应形式或认识形式。因为任何精神现象都只能在客观的物质现实的基础上产生出来，而不可能以另外的精神现象如灵感、幻想、情感等为最终根源。艺术作为一种精神生产活动，只能以客观世界为基础，从现实的社会生活出发，在获得了对生活独特的审美认识时候，才能进行创作和表现。艺术认识论的科学理论依据是辩证唯物主义的反映论。

艺术用形象反映世界

一、艺术的形象性【熟背，名词解释※※※※※】

艺术是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。各艺术门类，所塑造的艺术形象可以具有不同的特点，如雕塑、绘画、电影、戏剧等门类的艺术形象，欣赏者可以通过感官直接感受到，而音乐、文学等门类的艺术形象，欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。但无论怎样，任何艺术都不能没有形象。

不同艺术的形象性具有不同的特点：

1、文学作品中的形象是不能凭感官直接把握的，需要通过语言的中介，经过读者的联想与想象才能得以实现。2、音乐虽可以直接作用于人们的听觉，但其创造的形象却是不够明晰、不够确定的，仍然需要通过声音的中介，引起听众的联想与想象。3、绘画、雕刻等作品中的艺术形象是视觉形象，在空间中有着确定的形式，是完全明晰的，可以直接为欣赏者的眼睛所把握。

二、艺术形象与艺术典型【熟背，名词解释※※※※※】

1、艺术形象：艺术形象是反映社会生活的特殊方式，是艺术家根据社会生活，通过审美主体与审美客体的相互交融，经由主体创造出来的蕴含情感的具有审美价值的艺术成果。艺术形象的内涵是艺术形象，是艺术家的创造，是社会生活的反映，是生动的图画，而非抽象的概念。艺术形象具有具体性、概括性、感染性。也有的理论家把真实性、典型性、情感性、审美性等看做是艺术形象的重要特性。艺术形象是客观与主观的统一；内容和形式的统一；个性与共性的统一；感性与理性的统一等。

2、艺术典型：艺术典型是指既具有鲜明独特的个性，又具有广泛深刻的共性，并达到了个性与共性的完美结合的艺术形象体系。艺术典型就是高度真实、高度概括的艺术形象。他一方面以非常鲜明生动的形象和特殊性，充分的、集中的表现出社会生活的本质和普遍性，同时他又凝聚着创作主体突出的个性、真挚的情感和独特的审美创造。也就是既概括出事物与人物的普遍性和共性，又具备鲜明的生动的个性和特殊性，它是普遍性与特殊性、必然性与偶然性的统一。他要求在个性中体现出共性，在特殊性中体现出普遍性，在偶然中体现出必然，在现实中体现出本质。如鲁迅笔下的阿 Q，罗中立的《父亲》等艺术作品。

三、艺术典型/典型人物的特征【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术典型同社会生活的本质、事物和人物的普遍性、共性密切相关。

①艺术典型是创作主体根据他对社会生活的认识创造出来的高度真实的艺术形象，其表现出社会生活的本质，概括出事物或人物的普遍性和共性，具有深刻的认识意义。

②“典型”一词，在希腊文中原意是铸造用的模子，用同一个模子脱出来的无数事物具有共同的模样，也就都具有一种普遍性。所以，西方许多关于“典型”的艺术理论，都与事物的共性和普遍性相联系。

2、艺术典型中鲜明生动的现象、个性或特殊性集中地表现出事物的本质、共性或普遍性。

①典型的普遍性是通过特殊性表现出来的，共性是通过个性表现出来的，本质是通过现象表现出来的，在现实生活中是可以见到的。

②艺术典型虽然需要突出地表现事物或人物的本质、共性或普遍性，但如果缺乏鲜明生动的现象、个性或特殊性，就只是公式化、概念化的东西，也就不成其为艺术典型了。

③人们所说的艺术典型，是有着特定的个性的，是“这一个”，而不是“这一类”。正如恩格斯所说：“每个人都是典型，但同时又是一定的单个人，正如黑格尔所说的，是一个“这个”。

3、艺术典型体现出创作主体的独特个性及独特的创造。

①艺术形象是主观与客观的统一，其真实性是艺术家真挚的主观思想情感与所反映的客观世界的真实的统一。

②创作主体在认识生活、进行艺术构思时，一方面要高度概括事物的普遍性或和这普遍性相关的特征，努力揭示社会生活的本质真理，也就是以典型性为基础，而使其他的属性条件都从属于这典型性；另一方面，要将非典型的以及典型性无关的或不一致的属性条件舍去，也就是进行典型化的艺术概括和取舍。

③通过典型化的构思，艺术家便在他的头脑中构成了一个具有典型性的内心视象，或称之为典型意象。但这并不是创作的完成，艺术家还要把他头脑中的典型意象通过表现工具和物质媒介传达出来，将其物化，创造出可以凭感觉把握的艺术典型。

四、如何理解“艺术形象是感性与理性的统一”、“个性与共性的统一”、“主观与客观的统一”、“表现与再现的统一”？【熟背，简答题※※※※※】

答题思路：1、分别解释艺术形象的感性、理性源于哪里？2、然后解释为什么艺术形象是感性与理性的统一？3、结合艺术作品例证。（这里的感性与理性可以换成“个性与共性”、“主观与客观”、“表现与再现”）。

1、艺术作品的感性体现在：任何艺术作品/艺术形象都是以感性的形态呈现在欣赏者的面前。①从创作过程来看，艺术形象有感觉、直觉的认识基础，任何艺术家都是从个别的、具体的生活感受开始进入创作的，并不是从抽象的概念出发或图解概念。②从艺术欣赏的角度来看，作品的形象首先投之于观众的感官，诉之于观众的直觉。离开个别的、具体的、直观的可感性，形象便不存在，作品本身也不存在。

2、艺术作品的理性体现在：具体的感性形式表现深刻的理性内容。①从创作过程来看，形象是构思的传达和表现，是艺术认识的物化形态。而艺术的认识，是一种能动的认识，不是被动的、机械的反映，所以不仅关系到感性，同时也关系到理性。正是理性认识中积极的形象思维活动，才使艺术能动地反映个别事物的表象，并通过个别的属性特征表现一般的属性特征，从而创造出一个新的艺术形象。这个形象较之反映个别现实事物的感性阶段的表象，更能把握事物的本质。②从欣赏的角度来看，真正的艺术形象不仅作用于观众的感官，引起感觉上的快感，而且还必然作用于观众的理知，引起人们的思考，陶冶人们的情操，使人们能够得到理性上的满足，得到审美享受，美感在本质上应是感官的快适与理性的满足的统一。中外艺术史上大量优秀的作品，不仅具有感性的生动具体性，而且达到了对理性的普遍必然性的把握创造出感染人们思想和情感的成功艺术形象。米开朗基罗的《大卫》和《奴隶》、莎士比亚的《哈姆雷特》、贝多芬的《英雄交响曲》等，都是以生动的感性形式表现出深刻的理性内容。

3、总结来说，无论是从艺术创作还是从艺术欣赏的角度，艺术都是感性与理性的结合。感性主要在外形式呈现与接受。理性更多的是深刻的内涵与意蕴。

五、如何理解艺术形象是主观与客观的统一。【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术形象的主观体现在艺术创作中凝结着艺术的审美情感和思想。艺术接受中体现着欣赏者的主观能动性，表现为一种积极、能动的审美再创造过程。

2、艺术形象的客观体现在艺术创作的源泉是客观生活，艺术总是要从生活中找取素材和灵感。艺术形象/艺术作品是对客观生活的反映和再现。

3、艺术形象是主观与客观的统一。

①浪漫主义艺术是主观和客观的统一。浪漫主义艺术偏重主观的表现，强调情感与理想，浪漫主义艺术中的形象都有客观的基础和现实生活的来源。德拉克洛瓦是浪漫主义艺术大师，他的代表作《自由神引导人民》中的自由女神形象是主观理想的象征，同时也是人民的化身，而这幅画所反映的正是法国人民“七月起义”这一客观现实。

②现实主义是主观和客观的统一。现实主义艺术偏重客观的再现，强调写实与逼真。但是现实主义艺术中的形象又都体现着艺术家的主观意识。现实主义艺术的代表画家库尔贝的《石工》、《割麦的农妇》等作品，真实地再现了十九世纪法国普通劳动人民的生活，同时融合了作者对于当时社会生活的独特认识和评价。

③“再现”和“表现”艺术都是主观和客观的统一。就艺术创作的手段或方法而言，无论是侧重反映客观对象特征的“再现”，还是侧重抒发主观感受的“表现”，所创造出来的艺术形象都是主观与客观的统一。纯客观或纯主观的艺术形象，实际上是不存在的。

艺术反映世界的真实性

(你如何理解艺术的真实性) 【熟背，论述题※※※※※】

一、再现的真实：艺术反映客观世界的真实性

1、艺术反映客观世界的真实性，即是说，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。这是一般再现型或再现性艺术的基本要求和基本特征。

2、所谓“再现”，是指艺术家在其作品中对他所认识的客观对象或社会生活的具体描绘，创作手法上偏重于写实，追求感性形式的完美和现象的真实。在创作倾向上偏重于认识客体，模仿现实。

3、艺术的再现不是对客观现实的机械反映，不是纯客观地复制现实，而是艺术家将他所认识的客观现实，按照美的规律，通过一定的物质媒介充分传达和表现出来。再现的真实不是客观世界本身的真实，而是艺术的真实。这种真实性是一种假定的真实、审美化的真实。真实的艺术形象不但可以再现客观世界现象的真实，而且还要揭示社会生活本质的真实，是现象的真实与本质的真实的统一。

二、表现的真实：艺术反映主观世界的真实性

1、艺术家生活世界的真实，亦即真实地表现创作主体的精神世界，包括他的思想、情感、个性、人生态度和理想追求等等。

2、所谓“表现”，是指艺术家运用艺术表现手段来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、变形以至抽象等艺术语言以突破感受的经验习惯。在创作倾向上，则偏重于表现主体意识，直抒胸怀。例证：梅特林克的《青鸟》用象征手法来表达他对未来的希望。契诃夫的《海鸥》通过生活潜流来表现生活的僵化悲剧和人性冷漠。莫奈的《日出·印象》作为印象画派的代表作，强调主观表现、情感和自我。

总结：艺术的真实性包括两个相互联系的方面，是反映客观世界的真实或再现的真实，是反映主观世界的真实或表现的真实。艺术形象的真实性，应该是这两个方面的相融合、相统一。再现客观世界的真实，离不开主观的表现。同样，表现主观的真实也不能完全脱离再现。任何艺术作品，其形象上都凝聚着艺术

家的主观思想感情，是他的个性的表现，是他的主体意识的表现，同时也是他对社会生活的审美认识、审美评价和审美理想的表现。

三、生活真实与艺术真实的关系【熟背，简答题※※※※※】

1、生活真实是指反映了一定历史时期的社会生活的某些本质、规律的实际存在的生活现象和生活的基本事实。艺术真实是艺术化了的生活真实，就是艺术家从生活真实中提炼、加工、概括和创造出来的，是艺术中重建的生活景象、艺术形象与实际生活的主流和历史趋向相一致的具体情貌。

2、艺术真实来自生活真实，却又不同于生活真实，二者具有双重的不可比拟性。

①艺术真实与生活真实的丰富性和多样性不可比拟。实际的社会生活是艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉，其内容的丰富性和形式的多样性，是一切艺术作品都不可比拟的。

②生活真实与艺术真实的典型性不可比拟。优秀的艺术作品都是现实生活的集中、概括、虚构和创造，是社会生活的本质、规律的形象揭示，是社会生活发展方向的审美发现，它更加深刻、全面、典型地反映了社会生活，创造了现实无与伦比的艺术美。

总结：艺术真实与生活真实的这种双重不可比拟性是密不可分的统一体，舍弃哪一方都是反真实的主张。舍弃前者，艺术真实成了无源之水、无本之木，成了“假大空”的代名词，根本无真实可言。舍弃后者艺术真实成了生活真实的复写，艺术真实也就失去了存在的意义。

第三节：艺术的审美本质（审美性）

艺术与美的关系

一、艺术与现实美的关系【背诵，简答题※※※※】

1、艺术反映现实美，现实中美的事物是艺术的有力根据或根源。现实的社会生活是丰富多彩的，艺术正是以这丰富多彩的现实生活为源泉而创造的。现实中无论人、自然事物或社会事物，只要与人类的社会生活相关，都可以成为艺术创造的源泉。

2、现实美的分类，“现实美”即现实中美的事物的美。现实美可以分为两大类：自然美与社会美。

①自然美。自然美是指自然界中存在的美，即自然事物的美。现实中客观存在着大量美的事物，例如，在自然界中，既有高山飞瀑、日月云霞、江河大海、风雨飞雪等美的自然现象，又有狮虎奔马、雄鹰孔雀、金鱼蝴蝶、猫狗莺燕等美的动物，还有苍松翠柏、梅菊牡丹、劲竹幽兰、芙蓉葵花等美的植物。这些植物都具有自然美。

②社会美。社会美是指人类社会关系中的美，即社会事物的美。在社会关系中，既有体现着人类进步的各类重大历史事件和社会事件，又有表现着人与人之间和谐的友爱关系、亲情关系、劳作关系的各种行为和情境，更有品格高尚、具有美德和善行、受人崇敬的众多的人物。所有这些现实中客观存在的美的现象、美的事物和美的人物，都是历代艺术家们所乐于选取的文学、戏剧、绘画、雕刻、摄影等艺术形式的题材。

3、人们对于艺术美的更高追求。现实美特别是自然美，是人们在实际生活中的主要审美对象之一。但人们并不满足于此，还有更高的精神要求和审美要求，希求在艺术作品中也能经常看到他们在现实中所乐于看见的美的事物，以加强自己的美感。

二、艺术美与现实丑【熟背，※※※※※】

【艺术美名词解释】指的是艺术作品的美，是由创作主体的审美认识而产生、“按照美的规律”并为了美的目的而创造的事物的美。与现实美不同，艺术美是更高一等级的美。艺术不仅可以反映现实的美，而且可以创造艺术美，还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，它是人为的，是人的合目的性与规律性的审美创造。+部分特点

【艺术美的特点】【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术美是人的合目的性与合规律性的审美创造。规律是客观的、非人为的，但人却可以认识客观规律并利用它来改造客观现实，创造第二现实，如填海、植树、改造沙漠等。同样，人也可以认识美的规律，并能够“按照美的规律”来创造美。

2、艺术美是更高一等级的美。和现实美相比，艺术美比较鲜明、集中、完全、充分。如郑板桥的《竹》，其提出了四种竹子：“园中之竹”，是现实中的竹子。“眼中之竹”，眼中之竹是画家所直接看到、观察到的竹子，虽经过眼球的改造，但改造不大，基本上是现实的忠实反映。“胸中之竹”，胸中之竹是经过画家头脑改造而形成的审美意象，这意象由于主体审美认识时的精神作用而使现实美得到强化、集中化、概括化或典型化，同时也渗透进画家的思想情感和审美理想。“手中之竹”，手中之竹是完成了的作品。画家在用笔墨纸张传达表现其审美意象即“胸中之竹”时，舍去了一切与美无关或关系不大的枝节，使意象中的美又一次得到强化和改造。于是“手中之竹”的美比起园中之竹的美，更为鲜明和完满，因此是更高一个等级的美。

3、艺术美是人对现实审美认识的集中表现。艺术美是艺术家根据美的现实创造出来的第二现实的美。艺术既能根据美的现实而创造艺术美，也能根据丑的现实而反映现实丑，并且通过审美创造使现实丑转化为艺术美。例如罗丹的雕刻名作《老妓》，现实的丑神奇地转化成了艺术的美。在这个丑陋的躯体上，人们看到了社会对她的不公正的鞭笞、蹂躏与摧残。又如莎士比亚的《奥赛罗》、《麦克白斯》、莫里哀的《悭吝人》、果戈理的《钦差大臣》、吴敬梓的《范进中举》、歌剧《白毛女》中的黄世仁等。

简述艺术美和现实丑的关系【熟背，简答题※※※※※】

1、丑本身是令人不快的事物，是恶的外在表现。但在艺术领域中，不管是现实丑还是现实美，都是美的集中表现，都具有审美性。

2、所谓“审丑”，并不是说丑到了艺术作品中就改变了自身的性质变成了美，也不是说丑到了艺术作品中是自己变得更加丑以便衬托艺术中的美，而是说现实丑经过艺术家的创造性劳动变成了具有审美价值的艺术形象。

3、现实丑转化为艺术美的条件是：①欣赏者具有正确的审美态度。欣赏者必须明确，现实丑和表现现实丑的艺术形象不是一回事儿。现实丑是令人厌恶的、鄙弃的，而表现现实丑的艺术形象则是主观与客观、个性与共性、内容与形式高度完美统一的艺术形象，是典型的、成功的。②艺术家塑造的表现现实丑的艺

术形象深刻地、真实地揭示了丑的本质。将现实丑转换成艺术美，不是要艺术家把现实中的丑歪曲地表现为美，而是要如实地、深刻地、典型地表现丑，艺术中的丑要比现实丑更丑，因为它揭示了丑的本质。③艺术家的情感。艺术家表现现实丑，并不是客观地、机械地照相，而是给表现现实丑的形象灌注了生气，渗透进艺术家的情感。

三、艺术作品中的艺术美【第五章内容】【背诵，简答题※※※※】

1、艺术作品中艺术美产生的根源

①艺术美不是凭空产生的，也不是人们主观意识中固有的，而是现实美（包括自然美和社会美）在艺术家头脑中反映的产物。就关系而言，现实美是第一性的，艺术美是第二性的。

②艺术作品的艺术美与现实美（包括自然美与社会美）有很大的不同，与人类社会生活本身更具有很大的区别，但从根源上看，前者来源于后者，也就是说，只有现实生活才是艺术作品艺术美的源泉。

③艺术美源自人类的现实生活、来自对大自然的深刻感受，是艺术家对社会生活和自然界审美体验认识的物化形态。现实生活是人类社会多种生活（政治生活、经济生活、文化生活、精神生活、情感生活等）的相互渗透、相互联系的整体。从价值上来说，它既包含着真善美，也有假恶丑。从时间上来说，就是它的当代性，即包含着过去和未来时间维度的当代性。每个时代都有其自身的当代性。现实生活的当代性是它有着自己历史时期的根本问题、主要趋势和特殊矛盾。从这种意义上说，任何时代的艺术作品中的艺术美首先就是反映了这种当代性的社会生活的结果。

④艺术作品中的艺术美不仅来自现实生活，而且来自自然界的美。印象派美术作品中的光与色，中国山水画中意境的特定美感都是艺术家们研究自然，“外师造化”、“行万里路”的结果。所以，艺术作品中的艺术美从根本上说，来源于人类的现实生活，来自对大自然的深切感受，是艺术家对社会生活和自然界的审美体验和审美认识的物化形态。

2、艺术作品的艺术美的条件

①美的艺术作品必须是完整的，内容与形式必须是和谐的、统一的。+例证

②艺术作品的意蕴、意境、风格等相关属性也是创造艺术美的条件。+例证

③艺术作品的艺术美是真善美三位一体的，高度统一的。+例证

艺术的审美本质

一、美感【掌握，名词解释※※※】

美感从根本上说，是客观事物的美作用于人而引起人的一种意识活动和情感活动，这种意识和情感活动只有在人对客观事物的美的审美认识的基础上才能发生。审美认识基础上形成的审美观念，是美感产生的根源，是人在客观事物的美的审美认识的基础上发生的美的感受与美的感动的统一，感官的快适与理性的满足的统一。美感形式具有多样性特征，其本质是欣赏者的审美观念在不同程度上的满足。

二、艺术是艺术家审美观念的表现形态【掌握，简答题※※※】

1、从艺术与艺术家的关系来看。艺术是艺术家对现实生活审美认识的表现形式。艺术反映现实生活，反映现实中的自然美和社会美，但它并不就是客观的现实生活，不就是现实中的美。而是通过艺术家的审

美意识反映现实生活和现实生活中的美，并且用物质手段将他的审美观念传达出来，表现出来。因此，艺术在本质上说，就是艺术家审美意识或审美观念的一种表现形态。

2、在艺术的社会本质的前提下强调艺术的审美本质和审美特点。从创作主体的角度来看，艺术作品的产生，艺术作品的艺术美的创造，都离不开艺术家审美意识或审美观念的能动作用。艺术家审美观念的高低差异，直接影响到其作品的优劣成败。不同的艺术家，由于他们的生活实践经历不同，对生活认识的深浅程度不同，再加上审美修养、感知能力和情感态度上的差异，他们的审美观念也会有不同，但都是反映了他们对生活各自独特的观察、认识和评价。

情感在艺术中的作用与地位

一、艺术的特征【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术的实践性和主体性

①体现在艺术作品的创作过程中，艺术家作为艺术生产和审美创造的主体，必须通过生活实践和艺术实践才能认识现实、改造现实和创造第二现实即艺术作品；而在艺术创作和艺术作品中，一切文学家、艺术家都毫无例外地表现出他们的主体能动作用和主体个性。

②艺术的实践性和主体性体现在艺术家对技艺和媒介的把握上，艺术创作有一个运用物质媒介的手段把艺术家的审美观念、审美意象和审美情感传达出来的表现过程，这就需要技艺或技巧。

2、艺术的合目的性与合规律性

艺术作品是创作主体为着美的目的、按照美的规律而创造出来的事物。这一事物即艺术作品，充分体现出艺术的合目的性与合规律性的审美特征。艺术中的合目的性是指审美目的，合规律性是指合乎美的规律。

3、艺术最根本的特征是形象性

形象性是一切文学艺术审美特征的核心，也是区别于其他社会意识形态的根本特征。艺术的一切其他审美特征都是同形象性相联系的，没有形象，便没有审美，也就没有艺术。

4、与形象性相联系的形式美与形式感

形式美是指艺术作品可直接诉诸于感官的外在形式的美，即色彩、线条、形体、声音等按照一定规律如均衡、对称、对比、和谐、整一、多样统一等排列和组合的形式，并能唤起美感的审美特性。

5、创造性

①创造性是各门艺术共同的审美品格。就其审美本质而言，任何艺术都应是独特的审美创造，每一件作品都应是新颖的，既不雷同他人，也不重复自己。

②创造性的体现。就作品而言，作品所表现的是创作主体独特的审美认识和独特的审美个性，作品的风格样式也应是他在审美实践中独特的发现和创造。就创作主体而言，创作主体的审美认识和审美实践应是不断向前发展的，不能永远停留在原来的某一阶段，他向前跨出的每一步，都应有新的发现和新的创造。齐白石一生都在创造，他的“衰年变法”就是一次伟大的超越，他所说的“学我者生，似我者死”，就是反对因袭模仿，提倡创造。

二、简述艺术的情感性特征？（情感性在艺术创作和艺术欣赏中发挥什么样的作用？为什么说艺术需要以情动人？）【掌握，简答题*】**

1、从广泛意义上讲，一切艺术都是情感的艺术，没有情感也就没有艺术。别林斯基说：“感情是诗人天性的最主要的动力之一。没有感情，就没有诗人，也没有诗歌。”罗丹说：“艺术及感情。”列夫·托尔斯泰在《论艺术》中说：“人们用语言互相传达思想，而人们用艺术相互传达感情。”苏珊·朗格认为：“艺术是人类情感的符号形式的创造。”刘勰说：“观山则情满于山，观海则意溢于海。”

2、艺术形象，特别是典型想象中都渗透和凝聚着创作主体的真挚情感。巴金谈他写《家》时曾说：“我仿佛在跟他们一块儿受苦，跟他们一块儿挣扎。我陪着他们在年轻的生命中欢笑，也陪他们哀哭。我知道我是在挖开我的回忆的坟墓。我写悔，我心里充满了同情和悲愤。”正因为巴金经历了这样的情感创作历程，才使作品产生了经久不衰的艺术魅力。

3、情感不仅在艺术创作中，而且在艺术欣赏中，也有十分重要的地位和作用。在艺术欣赏中，欣赏者的审美情感往往是随着他对作品的审美理解而产生的，而认识与理解越深刻，他的美感越强烈，正是这种审美感情使人在欣赏艺术作品时能够完全迷恋，感到非常兴奋满足。

总结：在艺术中，情感与思想是交融在一起的。人的情感总是建立在一定的思想基础上，思想与情感实际上是分不开的。艺术创作最终达到的是情与理的统一。

第二章 艺术门类论

第一节：艺术的分类

一、艺术门类的划分【了解，简答题※※】

1、亚里士多德关于艺术门类的划分，亚里士多德指出了文学、诗和其他艺术门类的不同点。他以自己倡导的模仿说为理论基础，认为模仿所用的媒介不同，索取的对象不同，索取的方式不同，从而区分出史诗、戏剧、美术、音乐和舞蹈等。

2、黑格尔关于艺术门类的划分，德国古典哲学家黑格尔重视把作品的理念（思想内容）与形象之间的关系作为艺术分类的基础，他分析了理念与形象之间存在的三种关系：

①象征型艺术。“形象外在于理念本身”即形象与理念内容并非统一而不可分离，形象不能固定地或明确地表现理念内容。这种类型就是象征型艺术，建筑艺术（包括纪念碑）属于这一类型。

②古典型艺术。理念和形象“形成自由而完满的协调”，即古典型艺术。

③浪漫型艺术。浪漫型艺术，这是“在较高的阶段上回到象征艺术所没有克服的理念与现实的差异和对立”。

总结：三个类型又包括五个门类的艺术系统，即建筑、雕刻、绘画、音乐和语言艺术。

二、一般的艺术门类划分【掌握，简答题※※※】

1、以艺术形态的存在方式为标准

①空间艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等；②时间艺术，包括音乐、文学、曲艺等；③时空艺术，包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。

2、以艺术形态的感知方式为标准

①视觉艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技，建筑艺术和园林艺术等；②听觉艺术，包括音乐、曲艺等；③视听艺术，包括戏剧、电影和电视剧等。④想象艺术，主要指文学，因为文学的形象内容，是以书面或口头语言为媒介，通过想象而呈现于头脑中的。

3、以艺术形态的创造方式为依据

①造型艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等；②表演艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等；③语言艺术，包括文学的各种样式。④综合艺术，包括电影和电视剧等。

4、从艺术作品在反映客观现实和表现主观情感意念的关系来看

①再现艺术，包括小说、戏剧、故事影片、电视剧、绘画与雕塑等；②表现艺术，包括音乐、舞蹈、杂技、抒情诗、建筑与园林等。

5、从艺术作品的功能来看

①美的艺术，美的艺术即具有极高的审美价值、仅供欣赏的艺术。包括美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧、摄影、曲艺和杂技等大部分艺术门类；②实用艺术，实用艺术即以实用功能为主、与审美功能相结合的艺术，包括建筑艺术、园林艺术和实用工艺美术等。

6、以艺术形象展示的方式为标准

①静态艺术，包括美术、摄影、建筑和园林等；②动态艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、电影和电视等。

第二节：主要艺术门类

美术

一、美术【背诵，名词解释※※※※】

美术是采用造型手段塑造视觉形象的众多艺术类型的总称。它一般包括绘画、雕塑、工艺美术、工业设计、书法和篆刻，有时也把同样具有造型和视觉特点的建筑、园林和摄影艺术纳入其中。美术具有造型性和静止性的特征。所谓造型性指的是“造型”即塑造形体，中国古代画论中谓之“象形”，是美术的基本手段，也是它最主要的特征。美术作品多是静止的，美术的静止特性带来的是瞬间性的特点。

二、美术的造型性与静止性【掌握，简答题※※※】

1、美术的造型性：①造型性特征使美术长于刻画事物的外部形态，一切内容都要通过外部形态来表现。因此，美术所采用的题材也主要是可以通过外部形态来表现的东西。②美术作品可以通过艺术形象的外部特征表现内在的精神、思想、情感和意义等，中国绘画历来重视“以形写神”，通过外形表现精神、气质等。生动地刻画人物形象，包括揭示他们的生存状态以至心理状态，也是西方美术的传统精神。美术形象实际上是“形”与“神”、外在与内在有机结合的体现。③美术作品是造型性、视觉性和空间性的统一，与造型性相一致的是视觉性，因为这种造型必然是可视的实在形体。这是美术的巨大优势，人们可以直观作品中的艺术形象，同时获得视觉上的审美享受。

2、美术的静止性：美术作品是静止的。美术作品中可视的造型又是静止的，美术形象的静止性带来瞬间性的特点。①瞬间性的内涵，美术作品中的情节内容，只能在一个瞬间体现出来。即使用多幅连续性的画面来表现一个情节过程，能够提供出来的也只是这个过程中的某些瞬间。②美术作品中的瞬间具有高度凝聚性和典型性，美术作品可以表现画面隐含的和从画面延伸出去的内容。③美术的静止造型可以使它固定下来保持不变。美术作品不像文学形象那样依靠想象而形成差异。更不像舞蹈、戏剧等形象，同一作品的多次表演不可能完全不变，甚至随着创作过程的结束而消失。这也是美术的巨大优势之一。由于这个固有的特性，才能让人们直接观赏到历代保留下来的美术作品。

三、绘画【背诵，名词解释※※※※】

绘画是以线条、色彩、块面等造型手段，塑造具有一定内涵和意味的平面视觉形象的艺术样式。它在美术门类之中应用最为广泛，并且居于基础地位。绘画可以由创作主体根据自己的经验，描绘出取材于社会和自然的一切可视形象，以及从现实生活的体验中生发出来的幻想的视觉形象。绘画是造型艺术中最为自由的一种类型，题材极为广阔，绘画从宏观到微观，从重大的社会历史事件到日常生活琐事，从千山万水到一花一草，都能够加以表现。在塑造人物形象方面，绘画可以表现各种动作和表情以及具体细致的心理活动。绘画因为使用的物质材料和技法的不同，分为许多品种。其中主要的是油画、水墨画、版画、水彩画、水粉画、壁画、素描等。

其余补充【了解，名词解释※※】

油画：油画是西方传统绘画的代表，具有极高的表现力，创造了辉煌成果，对世界绘画的发展也产生了极大影响。油画因使用油质颜料而得名。

水墨画：水墨画主要使用墨和水质颜料，中国画是其代表，因此中国画也经常成为水墨画的同义词。中国画、工笔画、写意画。

工笔画：工整细腻、注重细节真实；写意画：悠意挥洒，追求意趣；工笔与写意结合：如齐白石的昆虫与花卉，昆虫是精雕细刻，花卉是恣意挥洒，在一幅画面上，两种手法各得其所，相得益彰。

版画：版画是通过制版来印作品的一种绘画样式。制版的材料和方式有多种，如木刻、铜版、石版、麻胶版、丝网版等。版画一般线条清晰，色彩明快，形式感强，但不同类别的版画又有其各自独特的效果。版画的创作主要体现在制版上。制版完成之后，可以反复印制作品，这是版画的优点之一。

壁画：壁画是指绘制在建筑物内外墙壁和天顶上的作品，其制作手段多种多样，除一般描绘之外，还有镶嵌、拼贴、雕刻、陶瓷工艺以及综合手段等。壁画具有装饰作用，历代的墓穴、寺庙和居室庭院中存有大量面积不等的壁画。美化环境、传播思想文化、进行宣传教育，现代壁画形式手法更趋多样，被大量应用于公共场所和宾馆、学校、医院。

四、中国画【背诵，名词解释※※※※】

中国画主要用线条勾画形象，十分重视笔墨技法，采取散点透视的观察与表现方式，形象创造和画面构图有更大的自由度；中国画重视空白的运用。中国画重视艺术与自然之间的辩证关系，既主张“师法自然”又反对单纯“形似”，崇尚“似与不似之间”、“以形写神”，追求“气韵生动”，讲究意境的营造。中国画又与书法有很深的渊源，历来有“书画同源”、“书画同法”之说；中国画与诗有相通之处，因而推崇“画中有诗”，中国画还经常使用印章。朱红印章不仅有某些说明作用，更重要的是可以点缀画面，增加韵味和美感。画与诗、书、印的结合，也是中国画突出的特点之一。

五、气韵生动【掌握，名词解释※※※】

南齐的谢赫曾对中国古代绘画的创作实践进行过全面系统的总结，提出了“六法”，以品评画作的优劣。“六法”贡献最大之处，就是确立了“气韵生动”作为观赏、衡量中国画好坏的首要标准的地位。所谓“气韵生动”，即要求绘画作品有生气、有神气而不呆板，能将描写对象的精神特质表现出来。“气韵生动”则说明作品有精神。思想观念、感情和想象为“气”，个性和情调则为“韵”。要求艺术家作画做到“气韵生动”，就是说无论是画人物还是画山水花鸟，都要表现它们的精神之美。一幅画如果没有生动的气韵，就难有感人的生命力量。

六、雕塑名词解释、审美特征、分类【背诵※※※※】

【名词解释】雕塑是一种重要的造型艺术。雕塑是立体三维空间的空间艺术和视觉艺术，它是由一定的物质材料制作出具有实体形象的艺术品。由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类，故被称为雕塑。从题材上来区分，雕塑可以分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、城市园林雕塑。从制作工艺上来看，可以分为雕和塑两大类，进一步细分，还可以分为刻、镂、塑、凿、等各种技法和手法。从样式来区分，可以分为头像、胸像、半身像、全身像、群像等，从手法和形式来区分，可分为圆雕、浮雕和透雕三大类。在造型艺术中，雕塑是在三维空间中用物质材料塑造出实体形象。欣赏雕塑作品不仅需要依靠视觉感官去感受，而且可以

用触觉去感知，使观赏者唤起更多的艺术想象，产生独特的审美效果。

【审美特征】

1、雕塑是最具有实体感的造型艺术类型。雕塑的艺术形象具有立体性，是在三维空间展示出来的，并且有一定的重量；它不仅诉诸视觉，而且是可以触摸的。

2、雕塑的题材只适合于可以通过静态形体来表现的内容。从长期的实践来看，雕塑主要是表现人，特别是人体；有时也以动物为题材。雕塑的全部内容，都蕴含在塑造成的形体之中。在人体雕塑中，身体形状就是内在精神的体现。雕塑的形体，除了表现出本身的心灵、气质之外，其内涵可能还要继续延伸或扩展。著名的维纳斯雕像除了表现出内心与外形的优美、高雅之外，还是爱的化身，象征着爱情。

3、雕塑形象具有单纯性。雕塑中塑造人物，宜于表现人物的形体与心灵最为本质的东西。这种单纯性要求雕塑艺术达到高度凝练，以少胜多，表现丰富、深刻的内容。因此，卓越的雕塑作品总是耐人品味，具有无限的意韵和永恒的魅力。

4、雕塑注重发挥材质的审美作用。雕塑使用的物质材料有不同的质感，如大理石的细腻润滑，花岗岩的粗糙坚硬，本料的质朴和纹理趣味等，可以和一定的造型恰当结合起来，相得益彰。

【分类】

雕塑在表现形式上由于实际深度的不同，分为圆雕和浮雕两种类型。

1、圆雕，圆雕是完全的立体形式，也是雕塑的主要形式。

2、浮雕，浮雕在深度上有所压缩，形体的背面结合在底版上，观赏角度只限制在正面。浮雕可以有背景，也可以表现复杂一点的内容，一般不独立使用，多依附于建筑物上，或作为其他方面的装饰。

七、书法及相关知识点【背诵※※※※】

【名词解释】书法是文字书写的艺术。各种文字的书写如果力求美化，也可能具有艺术的性质。“书法”一词是有特定内涵的，即专指汉字的书写艺术。汉字始于象形，是与绘画同源的，形态上具备造型的条件。汉字书写用的毛笔，比西方所用的硬笔在书写技法的发挥方面有大得多的余地，粗细刚柔、浓淡干湿、抑扬顿挫、富有变化，也为艺术创造提供了有利条件。书法属于造型艺术范畴，具有艺术的一般的共同性质，也是人在现实中所产生的情感的艺术反映真正的书法作品，不仅仅是一种外在形式，而且显示着作者的思想意趣和精神气质。

【书法的艺术特征】

1、抽象性。在造型艺术中，书法是最具有抽象意味的。它通过用笔、结构和章法三方面技巧的运用，创造特有的形式美。用笔有出锋、藏锋、侧锋、方笔、圆笔和轻重、疾徐等。结构又称布白，它要求每一个字的落墨处与空白处都要安排适当，收到虚实相生的效果。章法是指一幅字的整体结构的法则，它要求安排好全篇的布局。

2、形与意的结合。书法是一种抽象表现艺术，在抽象的形式之中包含着深厚的意识。这种意识是从两个层面体现出来的：①由于书法要以文字语言为依托，文字语言例如诗词、文章等，本来就具有一定的思想内容，而书法的美与这种思想内容结合起来，就更加富有魅力。②书法本身的形态直接体现出来。因为书法就是书法家的生活体验与情感的艺术表现。

【“书画同源”解释】中国书画术语。意为中国绘画和中国书法关系密切，两者的产生和发展，相辅相成。是中国传统画论中一个很有影响力的假说。此说认为中国书法与中国绘画起源相同，它从一个侧面上也说明了国画与书法关系密切，两者的产生和发展相辅相成。

八、工艺美术与现代工业设计【背诵，名词解释※※※※】

工艺美术：工艺美术是美术所属的一个品类繁多的系统。传统工艺美术有陶瓷工艺、金属工艺、竹木工艺、编织工艺、印染工艺、玻璃工艺、漆器工艺、服饰工艺和石雕、玉雕、骨雕等。随着新材料新技术的出现，其品类还会不断地扩展。工艺美术涉及日常用品的许多方面，对于美化生活起着重要作用。例如茶具、餐具、文具、家具、服饰和室内摆设等等，就有不少具有工艺美术的性质，有些甚至具有很高的艺术价值。工艺美术融实用性 with 观赏性于一体，具有物质与精神双重属性。一般地说，实用性是其主要方面，美化是在实用的基础上进行的。工艺美术由于和人民生活有着广泛联系，社会需求量大，一般采取批量制作的方式，重复生产。工艺美术一般分为实用与美观相统一的工艺品和专供观赏的工艺美术品。

现代工业设计：又称现代设计或工业设计，是二十世纪中叶发展起来的一个新兴艺术范畴。现代工业设计担负着一切现代工业产品的造型设计任务，涉及的范围十分广泛，从家具、餐具等日常生活用品到轿车、飞机、电脑等高新技术产品。十九世纪西方工业的大规模发展，一方面满足了人们对于新的物质产品的需求，同时也使人们逐渐意识到机械化生产的产品缺乏美感。只有、使工业技术和美术设计结合起来，才能生产出在市场上更受欢迎的产品，同时满足人们对于物质和精神两方面的需要。现代工业设计在现代工业和美学的基础上，综合了技术的、艺术的、心理的、生理的、商业的、社会的等各种因素，为批量生产符合人们日益提高的物质和精神需要的产品进行创造。现代工业设计把造型艺术和工业产品结合起来，即使工业产品艺术化。

音乐

一、音乐【背诵，名词解释※※※※】

音乐是在时间过程中展示的诉诸听觉的一门艺术，它的基本手段是用有组织的乐音构成有特定精神内涵的音响结构形式。音乐很难对客观现实进行再现和描述，但是极善于抒发感情和情绪。音乐的艺术感染力，主要依赖曲调、音色以及演奏、演唱的技巧。最为重要的特点：一个是“声”，即音响。另一个是“情”，即情感。音乐使用的物质材料，是由物体振动所发出的音响，是音响的艺术。作为艺术，音乐所需要的不是一般的自然音响，而是具有确定音高的符合规范的“乐音”。音乐艺术的实体是乐曲。乐曲由旋律、节奏和调式、曲式、和声、复调等要素构成。音乐不再现实生活中的物质形式，而只是表现从其中体验到情感。音乐表达感情的特殊方式，还带来欣赏的特殊性，音乐的听众往往把乐曲中的感情当做自己的感情来体验，仿佛乐曲转移到了自己心中，成为自己的“心声”。

二、音乐的艺术语言【掌握，简答题※※※】

1、旋律，旋律又称曲调，是音乐的最有表现力的因素。旋律常常被看作是音乐的灵魂。旋律是一系列乐音的创造性构成，乐曲的情感和形象特征主要由旋律来确定。

2、节奏，节奏是组织音响的必要手段，也是情感表达的重要因素。节奏不同于节拍，而是由节拍、速

度、音符时值的长短、重音的位置、休止等几个因素相结合而成的。不同乐曲中的节奏所显示出来的不同特征，称为节奏型。例如进行曲、舞曲的节奏型，节奏比较鲜明；爵士乐的节奏型比较独特。

3、调式，调式是乐曲中以一个音为中心而形成的音响体系，其他音围绕这个中心来展开，而且不断回到这个中心，有一种凝聚感或循环感。

4、曲式，旋律是按照一定的曲式结构进行的。曲式是音乐作品的结构方式，由作品的内容所决定。乐段结构是最小规模曲式结构，短小的群众歌曲、舞曲等，多采用这种结构。其他小型结构还有单二部式和单三部曲式。中型和大型曲式有复二部式、复三部曲式以及变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、套曲曲式等。

5、和声、复调，旋律还可以得到和声、复调等手法的配合，以便丰富色彩和提高表现力。和声是两个以上不同的音按一定法则同时发声而构成的音响组合。复调是几个声部按照对位法则的结合。

舞蹈

一、舞蹈【背诵，名词解释※※※※】

舞蹈是在一定的空间与时间中展示的视觉艺术，以有韵律的人体动作《律动》为主要表现手段。在舞蹈作品中，情感、意趣和行为、情节等，主要通过由人体动作构成的舞蹈语汇来表现。舞蹈同音乐有着不可分割的联系，同时也像音乐那样长于抒情。动作性、抒情性以及同音乐的密切联系是舞蹈的主要特征。舞蹈长于抒情，舞蹈表现感情是全能的，既可以大到某种情绪范畴，也可以细到一个人的内心情绪波动过程。舞蹈一般与音乐共存，“音乐是舞蹈的灵魂，舞蹈是音乐的回声。”

二、舞蹈的审美特征【掌握，简答题※※※】

1、动作性。①舞蹈动作必须具有规范性和技巧性。②舞蹈动作必须具有内涵。表达一定心理内容，外化表演者内心。③舞蹈动作要讲求形式美。舞蹈动作是经过高度规范化和美化的动作，在美的动作中透射美的精神气质以及人情、人性美。④舞蹈动作要注重风格。如傣族舞的“三道弯”、芭蕾舞的“开绷直”。

2、抒情性。①舞蹈长于抒情。②舞蹈在抒情方面的长处和叙事方面的短处是同时存在。③舞蹈中更多的是比较单纯的抒情性舞蹈。④舞蹈表现感情是全能的。

3、与音乐密切联系。舞蹈和音乐结合的根本原因在于节奏，抒发感情。舞蹈需要音乐的激发和强化，音乐可以强化舞蹈的感情色彩，帮助揭示舞蹈的内容。舞蹈创作要对照着音乐进行。

戏剧

一、戏剧【熟背，名词解释※※※※】

戏剧是在舞台上由演员以对话和动作为主要表现手段，为观众当场表演的一门综合艺术。戏剧艺术作为二度创作的艺术，包括两个重要组成部分，也即作为舞台演出基础的戏剧文学和演员创造舞台形象的表演艺术。从广义上讲，戏剧包括话剧、戏曲、歌剧、舞剧，乃至目前欧美各国影响广泛的音乐剧等。从狭义上讲，戏剧主要是指话剧。戏剧艺术按照作品容量大小，可以分为多幕剧和独幕剧；按照作品题材不同，可以分为历史剧、现代剧、儿童剧等；按照作品的样式类型，可以分为悲剧、喜剧和正剧三大类型。

二、戏剧的主要特征：戏剧冲突、戏剧行动【背诵，名词解释※※※※】

戏剧冲突：戏剧冲突是戏剧的基础。戏剧冲突表现为人与人之间、人与社会力量或自然力量之间的对抗和斗争，是戏剧情节发展的基础。戏剧冲突源于现实生活中的矛盾冲突，但是它必须高度集中和典型化。戏剧冲突。除了表现为主要事件、情节和环境之间的相互作用外，更主要的还表现为剧中人物性格及动作的相互作用。它不仅使得剧情设置体现出戏剧动作发展的内在逻辑，更能使得剧中主人公的命运产生突变，体现出剧情构造的丰富的人性体验的内涵和基础。戏剧行动通常都是在把握各种戏剧冲突线索的基础上加以组织的，剧情的发展也便随着各种矛盾冲突的展开和解决而走向最终的结局。戏剧冲突总是产生于特定的人物性格关系及具体的情节和情境当中。

戏剧行动：

1、在戏剧中，行动是最基本的表现形式与手段。戏剧的一切内容，包括人物、情节和主题等，必须通过演员的直接行动来体现。离开行动，戏剧作品就不能成为现实。因此，戏剧创作的整个过程，都把这种行动的实现作为枢纽。

2、戏剧行动也称戏剧动作，“动作性”是戏剧的特点之一，戏剧行动就是演员扮演的剧中人物的所作所为，包括语言、动作、表情、态度等。戏剧行动还必须符合戏剧艺术特定的要求。既包括外部的、形体的动作，也包括内部的、心理的活动。因此，戏剧行动首先是与剧中人物的性格直接关联的；行动是性格的外在表现，性格是行动的内在依据。

3、戏剧行动必须符合戏剧艺术特定的要求。戏剧中人物的语言、动作等必须对其他有关人物产生影响，即产生情感上以至行为上的反应。例如情人之间的互相吸引，对手之间的互相比较等。相互不产生影响的对话、动作等，不是戏剧所需要的。

三、戏曲【背诵，名词解释※※※※】

戏曲是中国的传统戏剧形式。包括京剧和各种地方戏曲。戏曲除了具备戏剧的基本要素和特征之外还有形式手法的特殊性。戏曲艺术深深植根于中华民族传统文化，具有鲜明的民族特色。作为长期农业社会的产物，中国戏曲深受儒家文化、民俗文化，乃至宗教文化的影响，深刻地折射出中国传统艺术精神与美学追求。这主要体现在两个方面，一是历史题材占极大比重，二是追求惩恶扬善的大团圆结局。中国戏曲具有自身的审美特征，尤其是表现在综合性、程式化、虚拟性这三个方面。

四、中国戏曲的审美特征【掌握，简答题※※※】

中国戏曲具有自身的审美特征，尤其是表现在综合性、程式化、虚拟性这三个方面。

1、综合性

戏曲比话剧更具综合性，它是一门歌、舞、剧高度综合的艺术，这种高度的综合性是戏曲艺术最基本的审美特征，也是中国戏曲与西方话剧的重大区别。正是由于这种综合性，使中国戏曲成为歌舞化的“剧诗”，通过唱腔与舞蹈、念白与表演，在戏曲舞台上营造出富有诗情画意的戏剧氛围。

2、程式化

程式化是指戏曲演员的角色行当、表演动作和音乐唱腔等都是一些特殊的固定规则。首先，戏曲演员的角色行当具有程式化的特点。根据角色不同的性别、年龄、身份、性格等特点，戏曲一般划分为生、旦、净、丑等四种基本类型，每种类型又可以再分出许多更加细致的角色。例如，专指男性角色的“生”，又

可分为老生、小生、武生等。不同的角色在化妆、服装，以及表演(动作、唱腔和念白)上，都有一些特殊的规定。其次，戏曲演员的表演动作具有程式化的特点。戏曲的程式是从生活中提炼出来的规范化动作，它是戏曲表演艺术最明显的特点。程式是指不同角色的戏曲演员在舞台上一举一动、一招一式都有相对固定的格式，常用的程式性动作甚至还有固定的名称。如“起霸”“走边”、“趟马”等。再次，戏曲音乐、唱腔和器乐伴奏也都是一些基本固定的曲牌和板式。戏曲表演中人物出场的伴奏音乐有一定的固定规则。

3、虚拟性

虚拟性是指戏曲充分吸收了我国古典美学注重写意性的特点，通过“虚实相生”、“以形写神”，使演员能够更加充分地利用戏曲舞台有限的时空，更加广阔地反映现实生活与表现思想感情。虚拟性具体体现在以下几个方面：首先，戏曲演员表演时多用虚拟动作，不用实物或只用部分实物，依靠某些特定的表演动作来暗示出舞台上并不存在的实物或情境。例如，演员手中一根马鞭就表示正在策马奔驰，一支船桨就意味着荡舟江湖。其次，戏曲舞台的道具布景也具有虚拟性。戏曲舞台大多不用布景，常常只用很少的几件道具。传统的戏曲舞台常常只设简单的一桌二椅，在不同的剧情中，通过演员不同的表演动作，可以展示出不同的环境，可以表现剧中不同场面。再次，戏曲舞台的时空也具有极大的虚拟性。戏曲舞台时空所表现的往往不是真实世界中的客观时空，只是通过演员的唱腔、念白和动作，以虚拟的手法来表现空间和时间，具有一种高度灵活自由的主观性。例如，京剧《萧何月下追韩信》，演员在舞台上跑几个圆场就表示赶了几十里路程。

五、戏剧的分类

1、以题材为标准划分，戏剧分为历史剧、现代剧、神话剧、童话剧等。2、根据演出形式划分，戏剧分为剧场的戏剧、街头剧、广场剧等。3、传统三分法，正剧、悲剧、喜剧。

悲剧【背诵，名词解释※※※※】：起源于古希腊，它的思想内涵一般是表现正义斗争在一定条件下不可避免地遭受挫折或失败，以及美好理想的破灭，斥恶扬善，给人以激励和启迪。鲁迅说：“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看。”它总是令人遗憾，促人思考，具有教育作用。古代悲剧大都以神话、传说为题材，或者以王公贵族为主人公。近现代悲剧比较接近现实生活，揭露社会矛盾和人民疾苦。由于题材范围的不同，分为四种类型：英雄悲剧，表现英雄人物在政治的、民族的、阶级的或为人类利益的斗争中遭到失败或毁灭，歌颂他的崇高精神和伟大人格，如古希腊《被缚的普罗米修斯》。性格悲剧，由于人物内在的性格的矛盾或弱点所导致的悲剧，如莎士比亚的《哈姆雷特》《奥赛罗》。命运悲剧，这是人的意志逃避不了恶劣的命运而产生的悲剧，如古希腊的《俄狄普斯王》。社会悲剧，这是由于社会生活中存在的深刻矛盾所造成的悲剧，如莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、中国传统戏曲《牡丹亭》《梁山伯与祝英台》等。

喜剧【背诵，名词解释※※※※】：源于古代希腊的狂欢歌舞和滑稽戏。中国唐宋的参军戏也具有喜剧因素。喜剧必须具备的素质是给观众以快感，或者具有可笑性。优秀的喜剧具有深刻的社会内容，能够把生活中的丑恶、落后和缺陷暴露出来，用讽刺和嘲笑加以否定。喜剧也可以是善意的嘲笑，劝谕人们认识和改正缺点。可分为讽刺喜剧，是对社会的腐朽势力进行揭露和讽刺，具有政治色彩如《钦差大臣》。幽默喜剧，人物所追求的目的可能是正当的、积极的，但是可笑的行为却与目的相去甚远，如《唐吉珂德》。

欢乐喜剧，给人以轻松愉快和美好的感觉，具有乐观精神，如莎士比亚的《第十二夜》。正喜剧，是以喜剧的形式和手法，不仅嘲笑和否定腐朽势力，而且主要在于赞美进步势力和高尚人格，如《费加罗的婚礼》。闹剧，特别追求喜剧效果，手法高度夸张人物漫画化，情节可以离奇怪诞，演出过程中能收到使人不断开怀大笑的效果。

正剧【掌握，名词解释※※※】：正剧是出现较晚的戏剧类型。起初遭到古典主义者的否定。十六世纪意大利剧作家巴蒂隆·仙里尼为推动它的发展，进行了很大的努力。第一，正剧灵活地利用悲剧和喜剧的有利因素，加强了表现生活的能力，适应了戏剧发展的需要。第二，正剧贴近社会现实。博马舍在为自己的剧作《欧也尼》，写的序言《论严肃剧剧种》中，指出这种戏剧“取材于日常生活”，表现了人与人之间的真实关系。这是正剧的一个重要特点，也是它的新的生命力之所在。剧中的人物和情节具有更加普遍的典型意义。十九世纪以来不少有影响的戏剧作品，例如易卜生的《玩偶之家》、契诃夫的《三姐妹》、曹禺的《日出》、老舍的《茶馆》等。

摄影

一、摄影艺术【熟背，名词解释※※※※※】

摄影艺术是一门现代的造型艺术，一门很年轻的艺术。它是摄影师运用照相机作为基本工具，根据创作构思将人物或景物拍摄下来，再经过暗房工艺处理，塑造出可视的艺术形象，用来反映社会生活与自然现象，并表达作者思想情感的一种艺术样式。纪实性是摄影艺术独特的本质特性，光线和影调是摄影的独特造型手段。与绘画有共同点，如造型性、空间性、静止性、瞬间性等。但是，摄影创作必须面对实体，摄影形象就是实体的如实反映，这就带来摄影和绘画根本不同的特点。

二、摄影艺术的审美的特征【背诵，简答题※※※※※】

1、纪实性

①纪实性是摄影艺术独特的本质特性。摄影作为艺术在创作过程中当然也必须充分发挥主体性，但是主体性的发挥必须与纪实性相统一，创造性地利用纪实性而不能改变这一本质特性。摄影的主体作用主要体现在对于实际对象的处理上，也就是对于对象进行选择或摆布。通常有“抓拍”和“摆拍”两种拍摄方式，“抓拍”选择和抓取实际生活中理想的景象和瞬间来进行拍摄，“摆拍”就是对于实际存在进行适当调整、摆布，布置出某种理想境界之后，再进行拍摄。

②纪实性是摄影的巨大优势。它可以真实地记录下现实生活中的事件和场面等，发挥特殊的社会功能，把艺术价值与新闻价值、史料价值结合在一起。正因为拥有这一优势，摄影特别擅长于迅速、广泛、真实地反映社会生活。这种纪实摄影自然地在整个摄影艺术中占有了最重要的地位。

2、光与影的艺术

光线和影调是摄影的独特造型手段，因而摄影被看作是光与影的艺术。摄影艺术形象的创造，就是通过光线、影调与构图手段的结合运用来完成的。

光线：在摄影中，光线有着特殊的作用。光线不仅要在作品中表现出来，而且在选定作为拍摄对象的原型的时候，就要求有理想的实际光线。在摄影家看来，光就是手中的画笔，摄影形象是由光描绘出来的。

只有被摄对象有了理想的光线，照片上理想的艺术形象才有可能被创造出来。因此在摄影创作中，掌握“用光”的技巧是十分重要的。

影调：主要指黑白摄影的明暗层次。它是由光线对于物体的照射而产生的，并随着光线的变化，而变化。黑白摄影的艺术形象是由黑、白、灰和它们之间的不同层次所构成的。专业术语有：硬调、高调低调、色调。任何艺术类型都有自己的规律，摄影创作在学提和运用自己规律的前提下，仍然拥有充分的自由。它能够主动地驾驭题材，使艺术构思通过选取理想形态、理想瞬间和使用各种技巧来实现。

电影与电视

一、电影与电视艺术【名词解释】略

二、电影与电视的主要特征【熟背，简答题※※※※※】

1、运动的画面语言。电影与电视主要是依靠画面来表现的。由画面构成的艺术语言是第一要素。影视画面是运动的，与绘画、摄影具有静止性的画面根本不同。它们不是通过瞬间来反映生活，而是可以直接反映生活的某些过程。电影在成熟的过程中，利用拍摄成的胶片可以任意组接这一优势，创造了蒙太奇、长镜头等手段。

2、声画结合。有声电影的出现，把声画结合起来了，使电影成为视听艺术，表现力得到极大提高。电视没有经过默片阶段，一开始就是声画结合的。声音与画面相结合，也是影视艺术所独有的特点，既不同于美术、摄影，也不同于戏剧等表演艺术。+不同的声画组合方式。

3、时空转换的自由性。电影和表演艺术都需要同时占有一定的时间与空间来完成形象的展示，而且也要求表现空间与时间的自由性。剧情的发展往往涉及不同的时间和地点，这就需要在舞台上表现出时间与空间的转换。电影与电视运动的画面随时可以跨越空间与时间的界限。只要内容需要，天南地北、昼夜古今可以在瞬息之间相继出现在画面上。这种全新的时空现象，专业界称为“电影新时空”。影视实现时空自由转换主要依靠蒙太奇。

4、追求逼真追求真实，是艺术本性的要求。艺术反映生活，必须是真实的反映，这里指的是本质的真实，而不是表面形态的逼真。

5、两者差异性。①电影：电影需要在电影院集体观赏，观众的精神是专注的，一部影片也应当一次放映完毕。因此，篇幅有比较严格的限制，影片长度一般控制在一小时四十分或两小时左右，结构紧凑，描述简练。由于画面大，有利于呈现场面和渲染气氛。②电视：电视是直接送进家居之内，个人可以随意观看，所以篇幅可以更长，分集播映，二十集以上也是比较平常的，这样情节也可以充分展开。又由于与观众有如面对面单独交谈，画面较小，采用中景和近景较多，表演上更加平易。

三、蒙太奇及其分类【简答题】略

文学（想象的艺术）

一、文学【熟背，名词解释※※※※※】

以语言作为材料和手段来塑造形象和反映现实，也称为语言艺术。在艺术系统中，处于基础地位，与

其他艺术门类有广泛的联系。一般来说，文学艺术包括们常说的文学，包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁，他们都以语言为媒介和手段，塑造艺术形象，反映社会生活，表现作者的思想感情。文学艺术一般具备形象塑造的间接性与艺术表现的广泛性等特点。同时，文学艺术与其他艺术之间有着多样且广泛的联系。

二、文学艺术与其它艺术的关系【掌握，简答题※※※】

1、电影电视与文学。在戏剧、电影和电视剧中，文学剧本是创作的起点和依据，即所谓“剧本剧本，一剧之本”

2、音乐与文学。歌曲是音乐与文学的结合。纯粹的音乐和造型艺术，在标题等方面也经常有文学的因素。

3、建筑、园林与文学。建筑利用牌匾、对联、题名等，以增加诗意和人文内涵。

4、文学作品创造的人物形象和故事情节还经常为其他艺术门类所利用，加以改编，如文学名著《水浒传》、《三国演义》、《红楼梦》均被改编成了电视剧。

三、文学艺术的主要特征【熟背，简答题※※※※※】

1、形象塑造的间接性

①文学塑造形象的语言手段具有抽象性。文学塑造形象的方式是间接的。文学用语言来塑造艺术形象，因为语言是一种抽象的、代表一定概念的符号，文学家只能使用这些符号对自己心灵中孕育成功的艺术形象进行传达，而不能直接塑造形象本身。

②读者结合自己的生活经验并且凭着自己的理解能力想象作品中描写的形象。不同的读者，由于生活经验与理解能力的差异，对于同一作品中的形象的把握也会出现各种差异。“一千个读者有一千个哈姆雷特”，就是针对文学而言的。

2、艺术表现的广泛性

文学所使用的语言手段拥有无比广泛的表现能力。它能够表现作家所意识到的一切事物，包括存在于物质世界以及精神世界的事物。

例如：

①在小说中，语言不仅可以描写人物的外貌、动作以及生活环境等等，而且可以直接地、深入地写出人物的内心活动。像这样来揭示人物内心世界的思想、情感、意念和感觉等，是别的艺术门类无法做到的。

②绘画对于人物内心活动，只是通过人物在一瞬间的特定的表情和动作以及和他人的关系等暗示出来的，而不能直接表现；对于观众来说，人物的内心活动只有通过视觉形象从意会中去把握。

③戏剧和电影等，对于人物的内心活动也只能通过人物行为（包括动作、表情、对话等）表现出来，而不能直接去描写；如果利用旁白、独白等手法直接揭示人物的内心活动，实际上就是借用了文学的手段。由于语言手段在表现上的极大的广泛性和灵活性，它可以进行最充分、最自由的描写。

四、诗歌名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】诗歌是文学的基本题材之一，如同其他文学题材一样，也是用语言塑造形象以反映社会生活和表现作者思想感情的艺术。在艺术起源时期，诗歌与音乐、舞蹈三者常常融为一体。只是到后来，

诗歌才逐渐发展成为一种独立的艺术形式。我国第一部诗歌总集是《诗经》，它产生的时代是上自西周初期，夏至春秋中期，最后于春秋时代汇编而成。我国文学史上第一位杰出诗人屈原创作了古代最早的一篇抒情长诗《离骚》。前者成为我国现实主义诗歌的源头，后者开创了我国浪漫主义诗歌的先河。西方流传至今的文学作品是诞生于公元前八世纪左右的古希腊《荷马史诗》，即《伊利亚特》和《奥德赛》，对后来诗歌的产生和发展产生了很大的影响。

【审美特征】

1、节奏性和韵律性。由于与歌舞的密切结合，使它“生来”就具有节奏性和韵律性。这样就在文体结构和语言运用上形成了一定的要求，格律也就成了诗歌形式上的鲜明特色。中国古典诗歌有严格的格律，特别是律诗和词，句式和音律都形成了特定的模式。现代的“自由体”诗歌，形式上虽然没有严格规定但也讲究节奏和韵律，小节和句式也要相对整齐一致。

2、注重抒情。注重抒情是最具有本质意义的特点，没有对于情感的抒发也就没有诗歌。诗歌一般篇幅比较短小，形式上有严格规定，在对情节和事物的具体描述方面，远不如小说和散文那样便利。但是它富有节奏性和韵律性，与音乐比较接近，这就在表达感情方面有了优势。因此抒情诗在诗歌中占有最大的比重。

3、高度凝练。诗歌还具有高度凝练的特点，被认为“是一种最集中地反映社会生活的文学样式”。它总是选择最使人感动的内容去表现，并且以少胜多地使它获得广泛的意义。诗歌的描写总是抓住最具有特色的事物，从而架构成一个完整的境界。诗歌的语言也是最为精练的，诗人艾青称它是“最高的语言，最纯粹的语言”。

五、散文名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】散文艺术也是文学的基本题材之一。散文的含义和范围随着文学形态的发展演变，在各个时期有着不同的内涵和内容。古代散文范围很广泛指的是韵文、骈文相对立的文体，包括经、史、传等各种散体文章。随着文学的发展，散文后来被专门用于泛指诗歌以外的一切文学题材，包括杂文、传记、小说都被包括在内。近现代的散文从狭义上来理解，专指诗歌、小说、剧本相并列的一种文学题材，这是五四以后盛行的现代文学的含义。散文是一种自由、灵活、不受拘束的文学样式，能够迅速的表现作者的生活感受，真实的反映社会生活。散文选材范围广泛，表现手法多样，结构自由多样，以形散神不散的艺术特长来集中而凝练的体现主题思想。

【审美特征】

1、形式多样、手法灵活。题材：散文的题材几乎不受限制，从重大社会历史事件到日常生活中的小感触，以至一花一草，都可以纳入。表达方式：散文在表达方式上毫无局限，叙述、描写、议论和抒情，都可以任意利用；一篇作品可以侧重使用其中一种，也可以同时交替使用。

2、形散神不散。散文虽然在形式、结构、表达方式等方面享有极大的自由与灵活性，但是主题与立意仍然是集中的。优秀的散文，可能看起来是恣意挥洒，不拘一格，说古论今，旁征博引或随意点染，然而思想意图总是明确而突出的。表面形态的“散”与内在精神的“不散”，在这里形成了辩证的统一。

3、不尚虚构。散文中所写的人物、事件、景物等，一般都有实际依据。例如鲁迅《纪念刘和珍君》中

的人和事，朱自清《荷塘月色》中的景物，柳宗元《永州八记》中的小石潭等，在生活中都是存在的。

六、小说名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】小说是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学题材。它的特点是在生活素材的基础上，用虚构的方式来再现生活、人物、环境、情节是小说不可缺少的三个要素。根据题材的不同，小说可以分为神话小说、传奇小说、历史小说、志怪小说、言情小说、武侠小说、科幻小说、爱情小说等，根据艺术结构和表现形式不同，又可以分为话本小说、章回小说、日传体小说、书信体小说、现代主义小说等，根据容量大小和篇幅长短，可以分为长篇小说、中篇小说、短篇小说等。

【审美特征】

1、人物形象鲜明，情节生动。小说以塑造形象鲜明、富有个性的人物和设计生动的故事情节为基本手段，来反映生活和表达思想感情。

2、虚构性和典型化。小说中的人物和故事虽然根源于社会生活，而且要从生活中提取素材和原型，但是并不去写真人真事，而是要进行虚构和典型化的创造。《三国演义》虽然有历史上的人物和事件作为依据，但并不是写真人真事，而是经过了虚构和创造。作品中的人物和故事，比实际生活要典型得多，集中得多，理想得多。鲁迅说他的小说中的人物，是从生活中“杂取种种人”或者“专用一个人做骨干”，经过艺术加工创造而成的。

3、多种表达方式和手法的运用。小说因为要多方面地刻画人物，描写复杂的生活现象，在同一作品中经常使用多种表达方式和手法。

七、戏剧文学名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】戏剧文学常称为戏剧文本或者是电影文本。按剧本的形式和功能划分，包括：电影文学剧本、电影分镜头剧本和电影完成台本。人们常说的电影剧本也就是电影文学剧本，它是一部影片总体创作过程中的第一个环节，由电影编剧来完成，电影分镜头剧本常被称为导演台本或导演剧本，由导演创作完成；电影完成台本常被称作“镜头记录本”，是在整部影片拍完之后，由场记完成的工作，电影完成台本就是影片拍摄最忠实的记录。剧本一般的写作流程包括——前期策划、大纲制作、正式写作、定稿和修改。

【审美特征】

1、利用人物的对话来刻画人物性格、反映生活和表达思想感情。剧本的写作，除了开篇关于人物的姓名、年龄、身份、性别以及剧情发生的年代、地区和场景等做简单提示之外，全部要写出人物的具体对话，其间只是再穿插一点有关人物动作、表情和场景转换的简单提示。

2、戏剧性。剧本是供戏剧演出用的，一切都要符合戏剧的要求，因此要有戏剧性。戏剧性是要在舞台上演化为演员的行动和剧情包含着尖锐的矛盾冲突。这个问题在上文分析戏剧的特征时已经做了说明。

3、选材有限制，表现要集中。剧本是要搬上舞台由演员演出的，而且人物之间要存在矛盾冲突，所以题材就要受到一定的限制。戏剧的全部内容，最多只能在几幕或几场中来表现，整部戏的时间长度有比较严格的限制，这就要求剧本的情节结构更加集中。老舍的著名剧作《茶馆》，时间跨度为半个世纪，经历清末戊戌政变失败之后，帝国主义指使下的军阀混战时期，直到抗日战争胜利后和解放战争爆发，所有内

容都集中于三幕，而且是在一家茶馆内部表现出来的。

【影视剧本和戏剧剧本的异同】

1、相同点：影视文学剧本和戏剧剧本一样，不是一个纯粹独立自主的体系，而是整部电影和电视剧创作的一个组成部分，是它的“基础”和“第一道工序”。

2、不同点：视剧本不是供演员在舞台上扮演角色，而是为了摄制成活动的影视画面，这样就导致了它本身的独特性。

【影视剧本的特点】

1、视觉造型性；2、蒙太奇手法；3、声音元素，声画结合；

建筑与园林

一、建筑名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】建筑是一种实用艺术，实用是它的基本功能，审美功能是建立在实用功能之上的。古罗马时代建筑师维特鲁威就提出过适用、坚固、美观三个原则，而且还强调了经济的重要性。无论什么类型的建筑，即使是宗教建筑如教堂、庙宇、祭坛等，公共建筑如图书馆、博物馆等，或者纪念性建筑如纪念堂、凯旋门等，都要以适用即实际功能作为基础。同时人类把建筑作为美化生活与环境的重要手段，十分重视建筑的造型美。建筑的造型手段十分丰富，包括空间、形体、比例、尺度、韵律、布局、色彩、装饰和风格等诸多因素。建筑集中体现了人类在技术、科学和思想、艺术等各方面的才能和创造力。

【审美特征】

1、空间与实体统一

建筑物是一种拥有内部空间的实体，因为建筑的根本目的是要用人工营造一个理想的生活空间，供人居住或进行其他活动。建筑的艺术形象是空间与实体的统一体。在建筑中，空间与实体互为条件、相互依存，构成完整的建筑作品。建筑的艺术性或美感，既从实体造型方面也从空间结构方面体现出来。当空间更加舒适、更加宽阔、更加富有变化，给人的美感就更为强烈。在实体造型方面，一座建筑物也总是十分重视总体和局部的审美价值。

2、艺术与技术结合

建筑的艺术创作，必须凭借技术的支撑。技术的特点和发展程度，又受到物质和文化条件的制约。例如古代埃及建造了金字塔和凿石建造的卡拉克神庙等，是由于当时所使用的材料是石头而且掌握了一定的石料加工、测量与起重等技术。中国古代建筑主要使用木料，建造技术也是在这个基础上发展起来的因此建筑物多是以木结构为主的单层形式。现代建筑由于使用了高强度的材料以及新的技术，才能达到前所未有的高度与跨度，艺术上也才能实现新的构想。摩天大楼，数百米高的电视塔，飞越江海的桥梁，只有在现代技术的基础上才能出现。

3、风格性与象征性

建筑艺术具有时代标记的意义，反映了时代的面貌。建筑体现着一个时代的物质和文化的发展水平。同时也显示着那个时代的意识形态和美学观念。具有民族和地域的特征，如欧洲的教堂、伊斯兰教的寺院、

中国的陵园等。建筑作品特定的精神内涵往往是通过象征手法体现出来的。有些建筑作品例如纪念碑、教堂、某些殿堂和陵墓等，要表现特定的精神内涵。欧洲的哥特式教堂除了采用穹隆顶、拱券等造成特别的高度，并在顶端配上许多尖塔，表现出一种虔诚的向往和与上天接近的意向，并且在平面设计上采用十字形来象征基督教精神。中国历代皇宫除了作为封建政权办事处所之外，同时也总是当作皇权的象征。

二、园林名词解释及审美特征【背诵，※※※※】

【名词解释】所谓“园林”，是指“在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩领域”，园林艺术也是建筑艺术的一种类型。但由于园林艺术更注重观赏性，并且通过撷取自然美的精华，将自然美与建筑美融合在一起。因此，园林艺术具有许多自身的特点，人们往往又将它和建筑并列为实用艺术中的不同类型。园林是利用自然因素同时也利用人文因素旨在改善和美化生活环境所创造的一种场所，是人造的景是自然的和自在的景观的艺术再现，同时具有三个要素，其一占有较大的固定空间，能够容纳人的游憩活动。其二利用自然界的材料首先是植物材料。其三经过审美创造而且具有景观的章义。

【审美特征】

园林是利用自然因素同时也利用人文因素旨在改善和美化生活环境所创造的一种场所，是人造的景是自然的和自在的景观的艺术再现。同时具有三个要素：

1、占有较大的固定空间，能够容纳人的游憩活动；2、利用自然界的材料首先是植物材料；3、经过审美创造而且具有景观的章义。

三、中国园林名词解释及审美特征【掌握，※※※】

【名词解释】中国园林是东方园林的代表之一，中国园林建设始于殷周时代。秦汉时的帝王宫苑已具有很大规模，以湖水为中心，堆山建岛，修筑宫室。这种“一池三山”的格局，形成了中国园林的传统。明、清两代在北京修建的北海、中南海，清代修建的颐和园、恭王府花园等，都依水而建。当代园林也多采用这种格局。中国园林崇尚自然，是自然的艺术再现。“诗情画意”是中国园林设计的主导思想，造园家总是力图在有限的空间，创造出深远的意境。因而采用各种手段，造成变化、对比和层次，收到“步移景异”的效果。现代公园重视群众游憩、娱乐的需要，并修建相应的设施，但是新的内容一般都与民族形式统一起来；同时也吸收了一些西方的造景手法，例如大草坪、图案式的花圃等。中国园林分为北方园林和南方园林。北方园林以皇家园林为代表，如颐和园，规模宏大，豪华富丽，利用自然地势，加以改造。南方园林以私家园林为代表，如苏州园林，与家居相结合，在较小的空间进行营造，设计精巧，布局自由，风格雅致。

【审美特征】

1、中国园林崇尚自然，是自然的艺术再现。

2、“诗情画意”是中国园林设计的主导思想，造园家总是力图在有限的空间，创造出深远的意境。因而采用各种手段，造成变化、对比和层次，收到“步移景异”的效果。现代公园重视群众游憩、娱乐的需要，并修建相应的设施，但是新的内容一般都与民族形式统一起来；同时也吸收了一些西方的造景手法，例如大草坪、图案式的花圃等。

第三节：各门艺术之间的关系

一、各门艺术间的相互联系【熟背，论述题※※※※※】

在艺术领域，各门类之间相互联系和融通的现象是普遍存在的。从艺术的发展史上看，有一些现在作为独立门类的两门或多门艺术本来就是结合在一起的。艺术在自身的发展过程中，不同门类之间相互吸收、相互利用，甚至重新结合在一起成为一门新的艺术。例如中国的戏曲，就是文学和歌舞、说唱表演的结合，又吸收了美术的因素，可以说是一门综合性艺术。电影艺术更是综合了摄影、文学、戏剧表演和美术、音乐等多种因素。

其一、吸收与借鉴

1、吸收

①艺术直接从其他艺术中吸收自己需用东西。例如不少的电影和电视剧，利用了文学作品中的题材内容，也就是把文学作品进行了“改编”。在其他艺术门类中，这种情况也是常见的。例如法国雕塑大师罗丹说，画家和雕塑家可以取材于作家。

②艺术从他种艺术所创造的境界或形式等方面得到借鉴或启示。例如著名的德国音乐家舒曼说：“有教养的音乐家能从拉斐尔的圣母像得到不少启发。同样美术家可以从莫扎特的交响乐获益不浅。不仅如此，对于雕塑家来说，每个演员都是静止不动的雕像，在一个美术家的心目中，诗歌却成了图画，而音乐家则善于把图画用声音体现出来。”

2、借鉴

一种艺术从他种艺术中，或者吸取某种实质性的成分，或者只是在象形手法等方面得到启示和借鉴，从而形成相互间的关系。这种联系方式，是一种艺术从它本身的需用出发，吸收或借鉴了其他艺术的某些因素，并不改变它自身独立的性质。例如电影或电视剧即使在内容上基本吸收了某部小说的情节、人物和主题，也并不改变电影或电视剧固有的性质。

其二、配合

两种或两种以上的艺术出现在一件作品中，形成统一和谐的整体，但是并不改变各自的性质。例如在中国画中，经常配上题诗，诗与画相得益彰，但是诗与画仍然保持着各自原有的性质，并没有变成第三种艺术。在这样的配合之中，各种艺术的地位一般不是平列的，而会有主次之别。

其三、结合

结合是两种以上的艺术结合成为一个整体，不可分离，也没有各自独立的价值。例如原始艺术中诗、歌、舞的“三位一体”，就是这种情况。结合可能会产生新的艺术品种。例如文学性质的歌词和音乐性质的曲调之间的结合就成了歌曲；电影的表现手段与绘画的造型方式相结合，就成了动画片。

三、艺术是如何在分化与综合中发展的？【熟背，论述题※※※※※】

其一，艺术在自身的发展中，不断地经历着分化与综合的过程。

1、诗歌和音乐从原始歌舞艺术中分离出来，成为各自独立的艺术门类，这可能是第一次分化。文学在诗歌之后，又出现了散文，然后又相继出现了小说和戏剧文学等。

2、音乐逐渐形成器乐和声乐两大部分，其中器乐又发展为各种演奏形式，直到规模宏大的交响乐。声乐也形成了许多样式，以至与戏剧相结合而产生了歌剧、音乐剧。

3、舞蹈也在发展中形成了独舞、双人舞、群舞和舞剧等。

其二，艺术的继承与发展是艺术的基本规律。

每个艺术门类以及其中的各种样式，都是一个个开放的体系，而不是各自闭关自守的领地。只要有了一定的条件，它们都会从其他艺术中吸取营养，甚至同其他艺术结合起来而创造出新的艺术品种，这样来丰富和发展自己，并使得整个艺术系统得到发展。这是艺术发展的一条客观规律。

其三，在现代社会，随着经济和文化的加速发展，各种学科之间的联系与交叉呈现出日益频繁的态势在艺术系统内部各学科之间，以及艺术与外部学科之间，都是如此。自摄影技术发明以来的一百多年间，就出现了摄影、电影和电视等这样一些影响很大、发展最为迅速的艺术门类，对于其他门类和样式的发展也产生了积极的有力的影响。艺术园地将更加呈现出百花争艳的局面，艺术也将在社会生活中发挥更加重要的作用。

第三章 艺术发展论

第一节：艺术的发生

历史上关于艺术发生的几种理论

一、“游戏说”相关内容详解【熟背，※※※※※】

【名词解释】这种说法认为，艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是由于人类具有过剩的经历，另一个方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动当中，体现为是一种自由的游戏。席勒认为，人只有在游戏时才能摆脱自然的强迫和理性的强迫，获得真正的自由。因此，人们总是想利用过剩的精力来创造一个自由的天地。斯宾塞认为人作为高等动物，比起低等动物来有更多的过剩精力。艺术和游戏，就是人的这种过剩精力的发泄。斯宾塞强调，“游戏”的主要特征是没有实际的功利目的，它并不是维持生活所必需的活动过程而是为了消耗肌体中积聚的过剩精力，并在自由地发泄这种过剩精力时获得快感和美感。游戏在形式上先于劳动，但游戏在内容上却是劳动的产物。野蛮人玩狩猎的游戏，从个人来说，确实游戏先于劳动，但从整个社会和整个民族部落的角度来说，劳动先于游戏野蛮人在舞蹈中再现各种动物的动作，无非是再度体验狩猎劳动中的快乐冲动。因此，劳动先于游戏先于艺术。先有劳动，然后才有游戏，才有艺术。

【“游戏冲动”名词解释】席勒在他著名的《美育书简》中指出，人的感性冲动和理性冲动必须通过游戏冲动才能有戏的结合起来。他认为，人在现实生活中就要受自然力量和物质需要的强迫，又要受到理性法则的种种约束和强迫，是不自由。人只有在游戏时才能摆脱自然的强迫和理性的强迫，获得真正的自由，即只有通过游戏才能实现物质与精神、感性和理性的和谐统一。因此，人们总是想利用过剩的精力来创造一个自由的天地。席勒以动物为例来说明游戏是与生俱来的本能。他认为人的这种游戏的本能和冲动就是艺术创作的动机。在这种无功利、无目的的自由活动当中，人的过程经历得到发泄，从而获得快乐以及美的愉悦的享受。

【对游戏说的评价】普列汉诺夫在《论艺术——没有地址的信》一书中对游戏说做了激烈的批评。他认为，游戏产生的真正动因不是精力过剩而是劳动。游戏在形式上先于劳动，但游戏在内容上却是劳动的产物。野蛮人玩狩猎的游戏，从个人来说，确实游戏先于劳动，但从整个社会和整个民族部落的角度来说，劳动先于游戏野蛮人在舞蹈中再现各种动物的动作，无非是再度体验狩猎劳动中的快乐冲动。因此，劳动先于游戏先于艺术。先有劳动，然后才有游戏，才有艺术。

【游戏与艺术的关系，掌握，简答题※※※】

游戏与艺术的共同特征

- 1、人们只有在满足了衣食住行的功利需要之后，才有可能用过剩的精力从事艺术活动。
- 2、它们都是超功利的，不能满足人们实际的物质需要，都具有假定性，都能使人产生愉悦的情感。因此，游戏说也在一定程度上揭示艺术的部分特性，艺术的娱乐功能就包含游戏的因素。
- 3、对原始民族的艺术考察中发现，艺术确实与游戏有关，例如原始部落中在空闲时往往有大规模的、集体的狂欢舞蹈和歌唱，那种强烈的感情和欢快的节奏，根本不可能从劳动中产生。

游戏与艺术的本质区别

- 1、游戏目的是发泄过剩的精力或某种活动的练习，而艺术的目的广泛而深刻。
- 2、游戏是短暂的，而艺术的生命力是长久的。
- 3、游戏不需要观众，是个人的自娱，艺术是情感交流，必须有观众。
- 4、儿童喜欢游戏却未必喜欢艺术，艺术家喜欢艺术却不喜欢游戏。
- 5、游戏没有科学地、全面地揭示艺术发生的根源，未能揭示艺术发生的真正奥秘。

二、“巫术说”相关内容详解【熟背，※※※※※】

【名词解释】巫术说是 20 世纪以来西方影响最大的艺术发生理论。这种理论是在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间关系的基础上提出来的，最早见于英国著名人类学家爱德华·泰勒的《原始文化》书。巫术说的核心观点是：原始艺术起源于原始巫术，原始巫术根植于万物有灵的世界观，原始人通过偶像、图画等造型艺术手段，以达到巫术的目的，而原始艺术也就成为原始世界观的一种曲折反映。这种观点用实用性来了解艺术的起源，认为在原始人心中，最初的艺术有着极大的实用功利价值。巫术说把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机，忽略了隐藏在精神动机后面的动因，即人类的物质生产活动，因而也不能完全地了解原始艺术的真正起源。

【代表人物及其观点】

1、爱德华·泰勒：英国著名人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》书中，最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。他认为，原始人思维的方式同现代人有很大的不同对原始人来说，周围的世界异常陌生和神秘，令人敬畏。原始人思维的最主要特点是万物有灵。山川草木鸟兽虫鱼，在原始人看来都是有灵的，并且都可以与人交感。

2、弗雷泽：英国著名人类学家弗雷泽认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都起源于交感巫术。人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界，这显然是办不到的。于是，人类又创立了宗教来求得神的庇佑，当宗教在现实中也证明是无效时，人类才逐渐创立了各门科学，以此来揭示自然界的奥秘。

3、雷纳克：法国史前艺术家雷纳克等人首先用巫术理论去揭示旧石器时代洞穴壁画发生的原因。

【对“巫术说”的评价】

1、我们认为，艺术的产生最初确实是与巫术有密切联系的，但艺术起源于“巫术”的理论又并不十分准确，因为原始时代的巫术活动是直接和当时原始人类的生产劳动密切联系在一起的。

2、原始的艺术活动虽然具有明显的巫术动机或巫术目的，但归根结底还是离不开人类的实践活动，尤其是物质生产活动。在原始社会生产力低下和人类早期认识水平低下的情况下，人们无法把握自身更无法支配自然界，于是原始人便寄托于巫术，使得巫术与原始社会的日常生活与生产劳动都有了密纵的联系。因此，无论是艺术的起源，乃至巫术的起源，最终还是应当归结于人类的社会实践活动。

三、“劳动说”相关内容详解【熟背，※※※※※】

【名词解释】劳动说是 19 世纪末叶以来，在欧洲大陆许多民族学家与艺术史家中广为流传的艺术起源于“劳动”的理论。俄国普列汉诺夫通过对原始音乐、原始歌舞、原始绘画的分析，以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并且引出了艺术发生于劳动的观点。

原始艺术是适应着劳动的需要并在劳动实践过程中产生的，具有明显的功利目的。例如集体劳动中产生“节奏”和节奏感，节奏又促成音乐、舞蹈等艺术类型的发生。我国文艺理论界占据绝对主导的理论是认为艺术起源于生产劳动的理论。在欧洲大陆，自19世纪末叶以来，在人类学家与历史学家中就广泛流传着艺术起源劳动的理论。

【代表人物及其观点】

1、沃拉斯切克的理论：沃拉斯切克研究了原始人的音乐和舞蹈，指出原始人的歌唱和舞蹈有赖于节奏，而节奏又是在集体劳动中产生的，因此，歌唱和舞蹈对节奏的严格遵守，这种能力假如没有得到集体劳动的促进，那么它就不可能在原始部族中达到那样较高度度的发展。

2、毕歇尔的理论：毕歇尔引证大量资料证实了沃拉斯切克的观点。毕歇尔做出结论：“在其发展的最初阶段上，劳动、音乐和诗歌是极其紧密地五相联系着的，然而这三位一体的基本的组成部分是劳动其余的组成部分只具有从属的意义。”当然，劳动决定节奏，节奏又促成音乐、舞蹈的发生，不是没有条件的这个条件就是集体劳动。

3、希尔恩的理论：希尔恩认为，在大洋洲的部族那里是可以看到劳动与歌舞的关系的最典型的例子因为“那里个人与个人之间需要一种最密切的合作，例如，由于划船动作需要按照同一的和固定的节奏来加以调节，因此那里的划独木舟舞和造船歌得到了发展”。

4、普列汉诺夫《没有地址的信》赞成艺术发生于劳动的观点。他说：“原始人在劳动时总是伴着歌唱。音调和歌词完全是次要的。主要的是节奏。歌的节奏恰恰再现着工作的节奏，音乐起源于劳动。原始社会的生产者所服从的拍子是由什么决定的，为什么在他的生产性运动中恰好遵照着这种而非另一种节奏，这决定于一定生产过程的技术操作性质，决定于一定生产的技术。在原始部落那里，每种劳动都有自己的歌，歌的拍子总是十分精确地适应于这种劳动所特有的生产动作的节奏。”

【对“劳动说”的评价】

1、虽然物质生产劳动是艺术起源的根本原因，但是艺术的产生却不能归结为是劳动。艺术经历过巫术礼仪、图腾歌舞等中间阶段，并且是一个相当漫长的历史阶段，最后才诞生了纯粹审美意义上的艺术。

2、从艺术发生学的观点来看，生产劳动显然是艺术起源的根本原因，但是艺术起源是一个十分复杂的问题，他很可能是多因的而非单因的，是多元的而非单一的。艺术是人类创造的特定精神文化现象，应该从多个方面更深入的去探讨和追究他的根源。

四、“模仿说”相关内容详解【熟背，※※※※※】

【名词解释】模仿说是一种关于艺术起源问题的最古老的理论，始于古希腊哲学家。这种学说认为模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然的模仿冲动。古希腊哲学家亚里士多德是模仿说的重要代表。亚里士多德首先肯定了现实世界的真实存在，因此模仿现实世界的艺术也是真实的，而且是更高的真实。与此同时，亚里士多德肯定艺术的模仿就是一种艺术的创造，艺术表现的事物比生活中原来的事更理想、更美。这对后来西方传统美学思想特别是艺术实践所产生的影响是巨大深远的。模仿说的欠缺在于没有解释清楚模仿为什么必然导致艺术的起源。对于史前艺术来说，模仿更多的是一种手段，而不是真正的动机或根本目的，同时把模仿归结为人的本性，没有找到模仿背后的创作意图。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—边，这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。

【代表人物及其观点】

1、德谟克利特：德莫克利特认为艺术是对自然的模仿。他说，从蜘蛛我们学会了织布和缝补，从燕子学会了造房子，从天鹅和黄莺学会了唱歌。

2、亚里士多德：亚里士多德更进一步认为，模仿是人的本能，所有的文艺都是模仿，不管是何种样式或种类。他认为，由于模仿所用的媒介不同而有不同的艺术门类。亚里士多德强调，所有的艺术都源于对自然界和社会现实的模仿。他正是以模仿论为基础，建立起自己的诗学体系，并以此来解释艺术的起源和本质。

【对“模仿说”的评价】

1、这种说法只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质。在生产力如此低下的情况下，原始人花费如此多的精力去绘制野猪、野牛，并不是单纯的模仿。对于原始艺术来说，模仿是一种手段，而不是目的。

2、正如鲁迅所说，画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛有原始的人的遗迹。许多艺术史学家说这正是“为了艺术而艺术”。原始人画着玩玩的，但这种解释过于“摩登”。因为原始人没有19世纪的文艺家那么悠闲，他画一只牛是有缘故的，为的是关于野牛或者是禁锢野牛。

3、这种说法，还把模仿归结于人的本性，没有找到模仿背后的创作意图，因此未能说明艺术产生的根本原因。

五、“表现说”相关内容详解【熟背，※※※※※】

【名词解释】表现说是一种关于艺术起源和艺术本质的学说，他与模仿说直接对立。19世纪后期以来，艺术起源于“表现”的说法，在西方文艺界具有较大的影响，西方现代主义文艺思潮的主要理论基础，就是强调艺术应当“表现自我”。表现说的创始人为意大利的克罗齐。表现主义美学在艺术作品与艺术家的相互关系中，突出强调艺术家的主体决定性作用，认为艺术作品在本质上是艺术家主体生命意志的表达和外化，同时表现出认为艺术就是情感的表现，而情感的表现就是直觉的表现，是与外在形式无关的心灵活动。克罗齐美学理论的核心论点是艺术是直觉。克罗奇的表现说把艺术和审美作为人类一种最重要的精神活动，着力探寻艺术和审美的独特规律，这对后世美学有着重要的启示。

【代表人物及其观点】

1、克罗齐：系统地以理论方式提出这种说法的应当首推意大利美学家克罗齐。他的美学思想的核心是“直觉即表现”。克罗齐认为艺术的本质是直觉，直觉的来源是情感，直觉即表现，因而，艺术归根结底是情感的表现。他还认为，表现作为心灵过程是在心灵中完成的，真正的艺术活动只能在艺术家的心灵中完成，艺术家没有传达他心灵中作品的必要。他强调，艺术既不是功利的活动，也不是道德的活动，艺术甚至也不能分类。一切艺术无非都是情感的表现而已。

2、科林伍德：英国史学家科林伍德对克罗齐的“表现说”作了进一步的详尽发挥。科林伍德认为，艺术不是再现和模仿，更不是单纯的游戏，只有表现情感的艺术才是所谓“真正的艺术”，艺术就是艺术家

的主观想象和情感的表现。

3、苏珊·朗格：美国当代美学家苏珊·朗格从符号学美学出发，进一步认为艺术是人类情感的符号形式的创造，艺术品就是人类情感的表现性形式。朗格认为，只有人才能制造符号和使用符号，从原始民族的礼仪到文明社会的艺术，无非都是人所制造和使用的符号，只不过艺术符号不同于其他任何符号，因为艺术是人类情感的符号。她认为，艺术是情感的表现，艺术活动的实质就在于创造表现人类情感的符号的能指形式。

【“情感符号说”名词解释】西方符号论美学对艺术本质的解释，代表人物是德国的恩斯特·卡希尔和美国的评论家苏珊·朗格。卡希尔将艺术定义为是一种符号语言。苏珊朗格发展了这一学说，认为艺术是人的情感的符号形式的创造，“一切艺术都是创造出来的表现人类情感的知觉形式”，但这里的情感不是艺术家的个人情感，而是具有普遍意义的人类情感和艺术符号。该学说提出了富有启发性的见解，但符号究竟是什么，艺术究竟是不是符号，有没有抽象的普遍人类情感等问题未做圆满回答。

【对“表现说”的评价】

艺术确实要表现情感，艺术家要通过自己的作品向他人、向社会表现自己的思想和情感。但是艺术的起源归结为表现脱离开人类的社会实践，脱离原始社会生产力低下的实际情况，仍然是把现象当本质，把结果当原因，同样不能科学的阐明艺术的起源问题。

六、“多元决定论”相关内容详解【掌握，※※※】

【名词解释】关于艺术起源的一种认识，法国结构主义学者阿尔都塞认为，社会发展不是一元决定的，而是多元决定的，任何文化现象的产生都有多种多样的复杂原因，而不是由一个原因单独造成的，进而提出了多元决定的辩证法。著名的芬兰艺术学家谢尔恩认为，艺术本身就是一种综合性现象，因此研究艺术的起源必须从社会学、人类学、心理学等多学科相结合的综合研究方法，才能真正揭示艺术起源的奥秘。从艺术起源的多元决定论中，我们可以清晰的看到，艺术的起源或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，其中渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。从根本讲，艺术的起源，最终应该归结于人类的实践活动。

【代表人物及其观点】

1、阿尔都塞：法国结构主义学者阿尔都塞的理论研究范围相当广泛，尤其是他将结构主义符号学与精神分析学结合起来，用于研究马克思主义关于经济基础和上层建筑的理论，用于意识形态批评研究。他认为社会的发展不是一元决定的，而是多元决定的，进而提出了多元决定的辩证法。在此基础上，阿尔都塞提出了“多元决定论”，认为任何文化现象的产生，都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。

2、希尔恩：著名的芬兰艺术史学家希尔恩就认为，艺术本身就是一种综合性现象，因此，研究艺术的起源必须结合社会学、人类学、心理学等多学科的相关知识，才能真正揭示艺术起源的奥秘。在其代表作《艺术的起源》一书中，希尔恩详细阐述了关于艺术起源多元化的看法。关于艺术起源的“多元决定论”，这个观点已经得到越来越多的专家和学者的认可。

七、关于艺术起源的综合认识/归结【背诵，简答题※※※※】

从艺术起源的多元决定论中，我们可以清晰的看出，艺术的生产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，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的生产虽然是多元决定的，但是巫术说和劳动说更为重要。

从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践劳动。事实上，巫术在原始社会中同样是人类的一项实践活动。对于原始人来说，巫术具有特殊的实用性，他们甚至认为巫术的作用远大于工具，拥有巨大的威力。原始社会中的这种巫术礼仪活动同原始人的采集、狩猎等生产活动和社会群体交往活动融合在一起，形成了渗透到物质领域和精神领域各个方面的原始文化。就是在这种原始文化的土壤上，艺术才得以产生和发展。

历史发生的根本动力

一、为什么说艺术发生的根本动力是生产实践活动？【背诵，简答题※※※※】

1、生产劳动实践为艺术的发生创造了前提。

生产劳动实践创造了艺术创作的主体——人，为艺术的发生提供了前提。

①劳动使猿爪变为人手，猿脑变为人脑，这是从猿到人转化中具有决定意义的一步。

②劳动推动了语言的产生，劳动与语言又进一步推动了意识的产生，“这便是人同其他动物的最后本质的区别”。

③劳动推动了工具的制造。

2、生产劳动实践推动着思想与感情的产生，为艺术的发生创造了第一个必要的条件。劳动是人们有意识、有目的地使用工具、征服自然以满足自己物质需要的活动。这是人与动物的根本区别。人们在劳动过程结束以后，必然把劳动的结果与劳动开始时的观念加以比较，看看二者是否符合。有两种不同的结果，对人的观念、情感产生着不同的影响。

3、生产劳动推动着审美意识的产生和发展，为艺术的发生创造了第二个必要的条件。

①审美是人类在生产劳动实践中产生的。

②美感发生过程中最大的一次历史飞跃就是人们终于摆脱了对象的实用价值和功利内容，仅仅把对象的形式视为审美对象。

③艺术，从一定意义上说，就是人创造的具有审美价值的、表现思想感情的精神产品。

生产劳动实践是原始艺术发生的直接动因。原始人劳动过程中的需要，是原始艺术产生的直接动因。生产劳动不仅创造了艺术发生的前提和条件，而且成为艺术发生的直接动因。

A：建筑：对于原始人来说，广阔的空间是他们生存的潜在威胁那里有凶猛的野兽、无情的水火，用四面墙把自己与广表的自然界隔开，就会有安全感。随着狩猎的发展建筑不仅是安全的隐蔽所，而且利用建筑物作为追击野兽的驿站，猎人就能走得更远、更安全。建筑就这样逐渐发展起来了。

B：造型艺术：原始造型艺术的主要特点是：第一，题材是动物而不是植物，由原始的狩猎生活所决定。第二，高度的写实性。决定于原始的狩猎生活。高度逼真的造型艺术的产生，有两个必不可少的条件。一是对客观对象的敏锐的、正确的观察能力，二是应用感觉器官与运动器官的创作能力。

C: 装潢: 原始装潢艺术根源于原始生产实践活动。第一类是对人类或动物形态的摹拟。第二类是几何图形。第三类是刻在武器上的图形, 那是部族的标志, 源于狩猎生活。首先, 它是猎物所有者的标志。其次, 它是图腾的标志。总之, 原始装潢艺术起源于原始生产实践活动。

D: 舞蹈: 原始舞蹈是原始的审美情感直率、有力的表现。分为模仿式与操练式两种。根源于生产劳动实践。

E: 音乐: 在人类发展的最初阶段, 音乐最突出的特征不是旋律而是节奏。原始人的音乐大多为舞蹈做伴奏, 舞蹈必须有鲜明的节奏, 最初的乐器是打击乐器, 在石片上磨制一孔, 悬挂敲击出简单的节奏因为节奏是原始音乐的突出特点, 无法表达复杂的思想感情, 因而, 音乐、舞蹈、诗歌三位一体的形式就成为必然。音乐不仅随生产实践的产生而产生, 而且随生产实践的发展而发展。它表现为: 首先, 生产实践的发展丰富了人的思想感情, 其次, 生产实践的发展创造了日益增多的表达思想感情的乐器, 再次, 生产实践的发展促使社会分工的细化, 使一部分人从物质生产中脱离出来, 用以提高自己的音乐技巧。这都促使了音乐、舞蹈、诗歌的分化, 使其成为各自独立的艺术形式。

艺术发生的历史过程

一、准艺术【熟背, 名词解释※※※※※】

从工具的产生到艺术的发生, 大约经历三个阶段, 第一个阶段, 纯粹的实用品。第二个阶段, 既是实用品又是艺术品, 这就是艺术发生的开始, 我们叫做准艺术、史前艺术或艺术前的艺术。第三阶段, 纯粹的艺术品就是文明社会的艺术品。准艺术发生在狩猎经济为基础的旧石器时代晚期, 距今约4万年至3万年前, 发生的标志是人体装饰、雕刻和岩画的出现。准艺术的特点之一就是他的过渡性与发展性。

第二节 艺术发展的客观规律

艺术发展的他律性

一、艺术发展他律性【熟背, 名词解释※※※※※】

艺术发展的他律性, 就是指艺术发展过程中, 艺术与其他事物如经济、政治、道德、宗教、哲学等等的本质的、必然的、稳定的联系, 也就是揭示艺术的外因是怎样制约和推动着艺术的发展。艺术发展的他律性主要表现在: 经济是艺术发展的决定力量和终极原因, 政治对艺术的发展具有直接的、重大的、深刻的影响, 宗教对艺术的影响和道德给艺术的发展以巨大的影响等内容。

二、经济对艺术发展的影响【熟背, 简答题※※※※※】 (单向, 经济对艺术)

艺术发展的“终极原因和伟大动力”也是社会经济的发展。这是艺术发展的必然规律, 这条规律包含着下述的内容:

1、经济决定艺术的发生。任何艺术的发生, 都以经济的一定发展为前提。经济创造了艺术发生的条件, 经济创造了艺术发生的动因, 经济甚至决定了艺术的内容与形式。

2、经济决定艺术的性质。由于人们对生产资料的占有关系不同, 在生产关系中地位不同, 有人占据着

统治阶级的地位，有人处于被统治阶级的地位。因而必然有表现统治阶级思想感情的艺术，也有表现被统治阶级思想感情的艺术。经济决定了艺术的不同的性质。思想在社会中的性质是经济决定的，艺术在社会中的性质也是经济决定的。

3、经济决定艺术的发展。艺术是发展的，推动艺术发展的决定力量是经济的发展。达·芬奇的《蒙娜丽莎》就是在漫漫中世纪。

4、艺术与经济发展的不平衡性。经济高涨必将导致艺术繁荣，是无疑的，不可避免的，但是，艺术繁荣与经济高涨，并不是如影随形、亦步亦趋的绝对平衡的关系，而是复杂的、包含差别的关系，这就是艺术与经济发展的不平衡性。

三、艺术发展与经济发展的不平衡性的表现？【熟背，简答题※※※※※】

1、对历史发展不同时代做纵向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。今天的经济发展要由于古希腊社会，但是今天的艺术未必高于古希腊艺术。

2、对同一时代不同地区、国家做横向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。在19世纪，经济上发达的国家是美国，俄罗斯的经济却在旧的封建农奴制瓦解的动荡过程中止步不前，但是它的文学艺术却迎来了百花争艳、光辉灿烂的伟大时代。

3、对艺术内部不同艺术种类做比较，艺术与经济的发展也具有不平衡性。一个时代、一个国家或地区的社会经济状况带来的艺术发展繁荣，往往是某些艺术门类、艺术类型、艺术风格的繁荣，而其他种类的艺术则相形见绌。从不同的时代来看，中国的史前时代的陶器，夏商周的青铜器，汉赋唐诗，宋词元曲，明清小说。外国的古希腊的雕塑，中世纪的哥特式建筑，文艺复兴时代的绘画，都曾是达到鼎盛的艺术门类。

4、艺术与经济发展的不平衡与经济决定艺术发展的规律并不矛盾。其次，平衡与不平衡是辩证的统一，平衡中有不平衡，不平衡中有平衡，但并不排除暂时的不平衡性。另外，艺术对于经济而言，是“悬浮于空中的思想领域”，有自己的相对独立性。艺术的发展不仅有经济的决定作用，而且有先驱者传给他的“思想资料”作为前提，即艺术的创作理论、方法、风格流派以及技法、手法等，在经济上落后的国家在艺术上仍然可以出现繁荣。

四、政治对艺术发展的影响【熟背，简答题※※※※※】（单向，政治对艺术）

经济是艺术发展的根本动力。但经济不是艺术发展的唯一动力。影响艺术发展的还有政治、宗教、哲学道德等。

1、政治是经济的集中表现，是整个上层建筑的核心，政治要求艺术为自己服务，用物质的、精神的力量去达到自己的目的。政治与艺术的关系，是相互影响的关系。政治影响艺术，艺术也影响政治。当然，两种影响的力量是不平衡的。政治对艺术的影响是重大的、直接的、深刻的。

2、政治对艺术的影响是直接的，因为在上层建筑内部政治与艺术的联系是直接的，艺术像晴雨表一样灵敏地对政治做出反应。阶级大搏斗直接促进了艺术的繁荣，绚丽的艺术之花生长在用鲜血浇灌的苦难土壤之中。这是艺术发展的客观规律。艺术史表明：创造艺术在动荡、搏杀的苦难时代，欣赏艺术是在和平、宁静的幸福时代。

3、政治对艺术的影响又是重大的，因为政治集中代表了统治阶级的利益，它拥有占统治地位的精神力量和强大的物质力量。因此，政治既可以成为强大的动力促进艺术的繁荣，也可以成为巨大的阻力导致艺术的衰败。

五、宗教对艺术发展的影响【熟背，简答题※※※※※】（单向，宗教对艺术，阻碍与促进）

在阶级社会，宗教与艺术虽然有分道扬镳地短暂时刻，更多地是互相渗透、共存共荣。在东方和西方的历史上都曾有一个宗教艺术的时代。宗教对艺术只能起影响作用而不是决定作用。

1、宗教阻碍艺术的发展

从根本上说，宗教是对艺术的否定。宗教利用其在人力、物力、财力上的作用，某种程度上阻碍了艺术的发展。如中世纪欧洲的教会文学，其基本主题是宣传基督教教义，宣扬“原罪”、禁欲主义和宿命论思想，产生了大量艺术低劣的福音故事、赞美诗、宗教剧等，使该时期的艺术沦为替宗教服务的“神学婢女”，受到严重的破坏，极大阻碍了中世纪欧洲文艺的发展，导致中世纪艺术的普遍衰落。

2、宗教促进/推动艺术的发展

①宗教促使艺术突破教义的局限从而得到发展。宗教为了自身的存在和发展，就必然要利用艺术营造膜拜的氛围，从感情上感染信徒，也就必然要求艺术表现世俗的情感。达·芬奇在《最后的晚餐》中创造的能够使人产生强烈的情感共鸣、具有巨大震撼力的主的形象，只是一个披了一件宗教外衣的世俗人，是世俗人美与苦的集中表现。

②为艺术提供题材。在欧洲的中世纪，宗教是处于支配地位的社会意识形态，是社会生活中最重要的现象。作为社会生活反映的艺术必然表现浓厚的宗教心理和宗教情感，遍布欧洲的哥特式教堂就充分显现了宗教精神。欧洲许多以宗教为题材的艺术作品名垂史册，如：乔托的《马利亚诞生》《逃亡埃及》，达·芬奇的《最后的晚餐》，米开朗基罗的《创世纪》《最后的审判》，拉斐尔的《西斯廷圣母》等。宗教在中国的社会地位与欧洲不同，不是宗教支配政治，而是政治支配宗教。但是，宗教维护政治，政治支持宗教，则是相同的。

③是艺术生产的组织者。在马克思看来，生产不仅有物质生产，而且有精神生产，其中包括艺术生产。在特定的历史时期，宗教以自己强大的政治和经济的力量，组织大规模的艺术生产活动。

六、道德对艺术发展的影响【熟背，简答题※※※※※】（单向，道德对艺术）

道德与艺术既不是绝对对立的，也不是完全同一的。它们既有本质区别，又相互影响。道德同宗教一样，同时是艺术发展的动力或阻力。

1、动力：当艺术作品表现进步的道德准则和高尚的理想情操时，往往产生持久的、强烈的艺术感染力。促进艺术的发展。共产主义道德是最先进的道德准则。崇高的、进步的道德准则是艺术发展的强大动力。

2、阻力：落后的、腐朽的、丑恶的道德准则对艺术的发展起另外一种作用。“莫泊桑的长篇小说严格地说，除了第一部小说以外，所有莫泊桑的长篇小说，作为小说来说，都是贫弱的。”因为他缺乏创作有价值的艺术作品的主要的条件，“即缺乏对他所描绘的事物的正确的道德的态度”。由此可见，落后的、腐朽的、丑恶的道德准则会阻碍艺术的健康发展。

七、哲学对艺术发展的影响【熟背，简答题※※※※※】（单向，哲学对艺术）

1、哲学通过美学的中介影响艺术的发展

古希腊的美学思想是美在于比例和谐，艺术模仿自然。希腊的美学孕育出了具有永恒魅力的希腊艺术。由于哲学的变化，美学也发生了相应的变化，认为美在于鲜明。这种美学思想深刻地影响了中世纪的艺术，古希腊对人体栩栩如生模仿的艺术消失了。在文艺复兴时代，唯物主义恢复了自己的权威，比例和谐再次成为美的理想追求。达·芬奇解剖尸体，探求人体的比例，观察自然，研究透视、对称，创造出了一件件不朽的杰作。在当代西方，占统治地位的哲学思想是主观唯心主义，因而把艺术与美归之于人的直觉。

2、哲学通过创作方法的中介影响艺术的发展

①哲学思想决定艺术创作方法的产生。从根本上说，艺术的创作方法来自艺术思想，艺术思想从根本上说，又来自哲学思想，艺术思想就是哲学思想在艺术领域中的具体体现。唯物主义的哲学思想运用于艺术领域就会产生艺术是社会生活反映的艺术思想，这种艺术思想必然产生现实主义的创作方法。

②哲学思想决定艺术创作方法的选择与改变。任何艺术家都会面临着形形色色的艺术创作方法，选择哪种创作方法是由艺术家的哲学思想所决定的。具有某一哲学思想的艺术家可能会选择现实主义或积极浪漫主义的创作方法，而具有另一种哲学思想的艺术家则会选择形式主义或消极浪漫主义的创作方法。艺术家的哲学思想并不是固定不变的。哲学思想的转变会带来创作方法的转变。如诗人马雅可夫斯基早期受未来派影响，因而创作了带颓废色彩的诗篇。晚期他的哲学思想发生了变化，马克思主义使他采取了社会主义现实主义的创作方法，写出了《列宁》等脍炙人口的诗篇。

③哲学思想的矛盾决定艺术创作方法的矛盾。哲学思想是复杂的，它包括自然观、社会观、政治观、宗教观、道德观等，艺术家的这些观点可以是一致的，也可以是有矛盾的。托尔斯泰的哲学思想包含着不可解决的矛盾：他的社会观是正确的，对俄国的经济制度、国家制度做激烈的批判，因而他采取了现实主义的创作方法。他的道德观是不正确的，提出“勿以暴力抗恶”和“爱的宗教”，认为坏人可以“忏悔”罪恶而得到“宽恕”，因而他背离了现实主义的创作方法。创作方法的矛盾导致了艺术作品内容的矛盾。

八、现代科技对艺术发展的影响【熟背，简答题※※※※※】（单向，科技对艺术的正反向影响）

正向：

- 1、表现在现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。
- 2、表现在现代科学技术为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更为广阔的天地。
- 3、表现在艺术与技术、美学与科学的相互渗透与相互结合，对人类生活产生了深刻的影响，也促进了科学技术与文学艺术自身的发展。

4、表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生了巨大而深刻的影响。例如，系统论、控制论、信息论、模糊数学等观点和方法已经被运用到艺术创作和艺术研究之中，成为某些艺术理论和艺术批评的观点和方法。同时，现代科学技术的迅速发展，也给各门艺术的研究和美学的研究带来了许多新的课题。

反向：

- 1、技术主义至上，忽略电影的艺术性。
- 2、科技赋能后，艺术的审美标准发生变化/扭曲。

九、道德和艺术的关系【熟背，简答题※※※※※】

【影响/联系之处】

道德对艺术：见“六、道德对艺术发展的影响”道德对艺术发展的他律性

艺术对道德：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。文学、音乐、绘画艺术宣扬忠、孝、节、义等封建伦理道德观念，为维护封建秩序，巩固封建社会的经济基础曾经起过很大的作用。顾恺之的《列女仁智图》和《女史箴图》李唐的《采薇图》等绘画作品，都是反映封建伦理道德进步的目的。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。

【不同之处】

虽然艺术与道德之间有着密切的联系，但是作为两种不同的文化现象，它们毕竟有着本质的区别。

1、从范围来看，艺术不仅可以反映人们的道德关系，而且可以表现人们的政治关系、经济关系法律关系等，所以，艺术是从更广泛的范围来反映人们的社会生活。

2、从方式来看，道德是以概念、原则和规范来反映人与人之间的关系，艺术却是以形象来具体地描写、刻画或表现这种关系。

3、从评价标准来看，道德评价和审美评价之间也存在着差异，前者常常以“善”为唯一标准。后者往往以“真善美”的统一为标准。此外，还应当看到，并非一切艺术作品都必须具有道德内容，如风景摄影、花鸟画、器乐曲等，许多都不涉及道德内容。

尤其需要指出的是，对于那些具有道德内容的艺术作品来说，也需要寓教于乐，也就是将道德内容有机地融合在艺术形象之中，使其化善为美，具有审美的教育作用，而不能够干巴巴地道德说教，只有这样，才能真正对欣赏者产生潜移默化的影响。

十、宗教和艺术的关系【熟背，简答题※※※※※】

【影响/联系之处】

宗教对艺术：见“五、宗教对艺术发展的影响”宗教对艺术的他律性

艺术对宗教：

1、参与宗教活动。音乐和舞蹈是两种典型的参与宗教活动的艺术形式。一般而言，宗教活动，包括早期的巫术活动都或多或少会有艺术的参与。

2、宣传宗教思想。这一点是艺术对宗教的反作用。一方面宗教利用其强权性对艺术产生影响，另一方面，一些艺术作品也是通过其内容、形式等表现宗教内容，传播宗教思想。如文艺复兴时期欧洲圣母题材的作品就起到了传播宗教思想的作用。

3、强化宗教氛围。艺术对宗教氛围的强化是通过建筑艺术得以实现的。欧洲的基督式建筑，是通过高耸入云的石柱以及建筑四周的玻璃壁画来体现其特征的，强化宗教氛围的。

【不同之处】

1、本质上讲宗教是人的自我意识的丧失，而艺术是对人自由创造本质的确证。

2、宗教教导人民群众去天国寻求慰藉，而艺术教导人们热爱珍惜现实生活。

- 3、某种程度上，宗教麻痹人的心灵，而艺术培养人全面和谐发展个性的手段。
- 4、宗教是对社会生活的歪曲反映；艺术是对社会生活的真实反映。
- 5、宗教相信自己的对象超自然实体即神灵的真实存在；艺术却不相信自己创造的对象的存在。

【相同之处】

- 1、宗教与艺术都是对社会生活的形象反映。上帝、圣母、天使等都是生动的具体形象，尽管这些形象是虚幻的，但它不是凭空产生的，而是对社会生活的抽象。
- 2、艺术与宗教都蕴含了感情与幻想的成分。
- 3、艺术与宗教都是对社会生活的全面的反映。
- 4、艺术与宗教都能使人的精神得到抚慰，产生愉悦与希望。

十一、政治和艺术的关系【熟背，简答题※※※※※】

【影响/联系之处】

政治对艺术的影响：见“四、政治对艺术发展的影响”政治对艺术发展的他律性

艺术对政治的影响：艺术通过政治中介反作用于经济基础。中外艺术史上的大量事实证明，进步的艺术总是为上升的经济关系通过进步的政治所决定的，并且反过来给政治以及经济以积极的影响。而没落的艺术则是为没落的经济关系通过反动的政治所决定，并且反过来为其政治和经济所决定。意大利文艺复兴时期的艺术，法国大革命时期的艺术，二十世纪初的西方现代主义艺术。

【不同之处】：无

十二、哲学和艺术的关系【熟背，简答题※※※※※】

【影响/联系之处】

哲学对艺术：见“七、哲学对艺术发展的影响”哲学对艺术的他律性影响

艺术对哲学：

- 1、艺术可以启迪哲学家的思维，
- 2、艺术作品可以传播特定哲学思想，扩大和深化特定哲学流派和思潮的影响。
- 3、哲学家对艺术的思考，往往成为其哲学体系的重要组成部分，如黑格尔、叔本华、尼采等。

【不同之处】

- 1、哲学是抽象的概念思维活动来反映客观世界。艺术是具体的，鲜明的形象揭示事物的本质的。
- 2、哲学主要是作用于人们的理智，以理服人。艺术不但作用于人们的理智，还作用于情感，以情感影响人。
- 3、哲学是理性的最高形式，艺术是感性的最高形式。
- 4、哲学用最一般的范畴和逻辑反映社会生活，艺术用形象反映社会生活。

十三、科学和艺术的关系【熟背，简答题※※※※※】

【影响/联系之处】

科学对艺术：见“八、现代科技对艺术发展的影响”科学对艺术的他律性

艺术对科学：无

【不同之处】

- 1、科学是人类认识客观世界的知识总和；艺术是人类进行审美创造的最高形式。
- 2、科学求真，它的任务是揭示事物发展的客观规律；艺术求美，它的任务是满足人们精神文化生活方面的审美需要。
- 3、科学主要运用抽象思维，强调理性因素，艺术主要运用形象思维，强调情感因素。
- 4、科学应当客观冷静地对待事物，准确地揭示事物的本来面目；艺术则是一种主观色彩很浓的创造活动，除了反映生活外还应当评价生活与表现情感。科学理论具有普遍性，放之四海而皆准；艺术作品必须具有独创性，可谓前无古人后无来者。

历史发展的自律性

一、艺术发展的自律性【熟背，名词解释※※※※※】

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。

二、艺术的历史继承性及其相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术的历史继承性指的是前代艺术对后代艺术的巨大影响以及后代艺术对前代艺术的积极成果的继承保留。它揭示了艺术发展历史之间的必然的、本质的、稳定的联系。这是古今中外一切艺术发展都应遵循的普遍规律。艺术的历史继承性表现在思想内容的继承、形式的继承和艺术种类及艺术创作方法的继承。艺术发展历史继承性是由社会物质生活发展的连续性、艺术本身的性质以及艺术表现生活的任务共同决定的。

【表现】【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术作品思想内容的继承。前人在艺术作品中所表现出来的进步思想，在后人的艺术中都有所继承。如对祖国的热爱，对爱情的忠贞，对山河的赞美，对幸福的渴望，对不幸的同情，对残暴的愤慨，对正义的讴歌，对邪恶的鞭挞，对和平的追求等。

2、艺术作品形式的继承。艺术作品的形式对内容具有相对独立性，因而继承关系表现得更明显突出。文艺复兴时期从乔托、波提切利直到达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，他们在艺术形式上都主张平衡、对称、和谐、多样统一等，表明他们之间的相互继承关系。

3、艺术种类和艺术创作方法的继承。艺术种类具有相对稳定性。每一个时代的人们没有可能也没有必要重新建立一切艺术种类，而是继承以往的艺术种类：美术、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等。艺术创作方法是代代继承的。离开了继承就没有任何新的艺术种类的产生，艺术创作方法也是代代继承的。从诗经到杜甫，从曹雪芹到鲁迅、茅盾，形成了现实主义创作方法的历史传统，从屈原到李白，从吴承恩到郭沫若，形成了浪漫主义创作方法的漫漫长河。

【原因】【熟背，简答题※※※※※】

1、该规律是社会物质生活发展的连续性所决定的。社会的物质生活的发展像一条不间断的河流，生产力就像河中的流水向前流去。昨天的生产力水平就是今天生产力发展的基础，明天的生产力水平就是今天生产力发展的结果。这是一个绵延不断的过程。艺术是社会生活的反映，社会物质生活的连续性决定了艺术发展的连续性，艺术发展的连续性决定了艺术发展的历史继承性。

2、是由艺术本身的性质决定的。艺术是人们对现实世界认识的一种表现，而认识是世代积累的过程昨天的认识是今天认识的基础，明天的认识是今天认识的结果。这是一个不中断的连续过程。每一个时代的艺术，都是那个时代的艺术家审美认识的结果。《清明上河图》是张择端对北宋城市生活审美认知的结果。《人间喜剧》是巴尔扎克对十八世纪巴黎“上流社会”审美认识的结果。审美认识的连续性决定艺术发展的连续性，也决定了艺术发展的历史继承性。

3、是由艺术表现生活的任务决定的。艺术的任务是表现生活，要表现生活就要继承前代艺术家表现生活的形式和技巧。学习西画就要继承焦点透视、光线明暗、比例对称、色彩关系等。

【“继承艺术遗产的原则”】【背诵，简答题※※※※】

继承艺术遗产的原则是批判的原则。批判，不是简单的抛弃和否定，而是取其精华、弃其糟粕。

- 1、要把统治者的艺术与被统治者的艺术区分开来。
- 2、第二条界限就是要把某一具体艺术作品中之精华与糟粕区分开来。
- 3、避免“肯定一切”与“否定一切”两种极端观点。“肯定一切”即全盘继承，表现为复古主义“否定一切”即简单抛弃，表现为虚无主义。

【“艺术继承的条件和类型”】【背诵，简答题※※※※】

1、同一艺术风格渐进延续中的继承。这是艺术发展过程中量的渐进，它往往表现在同一时代的艺术作品之间，继承的效果是对某一艺术风格的完善。

2、不同艺术风格飞跃断裂的继承。在艺术发展过程中既有量的渐进，也有质的飞跃断裂。

3、艺术的发展遵循否定之否定规律。古希腊的艺术（表现人）—中世纪的艺术（表现神）—文艺复兴的艺术（表现人）。当然，文艺复兴艺术中的人与古希腊艺术中的人并不是完全等同的。

【“革新是艺术发展的必然规律”】【熟背，简答题※※※※】

革新是一切时代、一切民族艺术发展过程的必然规律。

1、革新是艺术的任务所决定的。艺术的任务是反映生活。生活是发展的，因此，反映生活的艺术也是发展的。这是艺术革新的客观必然性。

2、革新是艺术的本性所决定的，艺术的生命就在于创新，没有创新就没有艺术。

3、革新是欣赏者的审美需求所决定的。欣赏者在艺术欣赏时总是求新、求异、求变，欣赏者的审美需求决定了艺术革新的必要性。

4、革新是艺术家的个性和思想感情的独特性所决定的。不同的艺术家的思想感情固然有共同点，但必然具有独特性。一切艺术作品都是艺术家思想感情的独特的表现，艺术家的思想感情的独特性决定了艺术革新的必然性。

【“艺术发展过程中革新的表现”】【熟背，简答题※※※※】

1、从艺术作品来说，革新可以表现为艺术作品内容的革新与艺术作品形式的革新

①艺术内容的革新即创造新的艺术形象、表现新的思想感情，这是艺术作品革新的主导方面。艺术内容来自艺术家对社会生活独特的审美认识与审美评价。由于社会生活的发展引起人们思想感情的变化，这就必然带来艺术内容的革新。在上古时代人们无法征服干旱带来的灾难，太阳是人们仇恨的对象，因此有了《后羿射日》的神话内容。

②艺术作品形式的革新。艺术内容的革新必然带来艺术形式的革新，即艺术作品组织结构与艺术语言的革新。中世纪艺术的内容是神，产生了轻盈高耸、飞腾向上、筋骨嶙峋、峻峭清冷的建筑形式。超现实主义艺术的内容是人的梦境，于是产生了新奇怪诞的艺术形式。

2、从艺术家的角度来说，革新可以表现为对他人的超越和对自我的超越。

①革新首先表现在对他人的超越，即对先辈和同辈艺术家的超越。艺术的发展过程与科学的发展过程不同。在科学上，学习辉煌的科学成就必定辉煌；在艺术上，学习辉煌的艺术成就未必辉煌，只有超越辉煌的艺术成就才能辉煌。

②艺术的创新，不仅要超越他人，还要超越自己。创新，不仅是对别人而言，而且是对过去的自己而言。自己过去的创新，对于今天来说，已经成为传统。齐白石和毕加索都是勇于超越自我的艺术家，九十高龄的毕加索仍具有青年人艺术创新精神，所以被人称为“世界上最年轻的艺术家”。

③从革新的程度来说，革新可以区分为同一艺术风格延续中的革新与不同艺术风格转变中的革新。在艺术发展过程中，所谓同一艺术风格延续中的革新，实际上是艺术发展的量的积累，是对某一艺术风格的完善。

【“艺术发展过程中继承与革新的关系”】【熟背，简答题※※※※※】

艺术发展过程中继承与革新是辩证的统一，正如李可染的一句名言：“用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来。”“打进去”是继承，“打出来”是革新。

它表现在两个方面：第一，革新是继承的目的。离开革新的继承是复古主义，只有以革新为目的继承才是科学的批判继承。第二，继承是革新的基础。离开继承的革新是虚无主义，只有在继承基础上的革新才是成功的革新。任何时代、任何民族的艺术都是在继承与革新的辩证统一中向前发展，这是艺术自身运动的一个普遍规律。

第三节：艺术的世界性与民族性

一、【艺术的民族性和世界性之间的辩证关系】【熟背，论述题※※※※※】

1、民族艺术，民族性，是一个民族所有的共同的根本的特性。艺术的民族性，就是表现民族的本质特点所形成的艺术上的特殊性。不同的民族有不同的地理环境、经济状况、文化传统、风俗习惯。艺术的民族性不在于在艺术作品中所反映的生活内容是否具有民族特征，艺术的民族性最重要、最基本的在于是否表达了民族精神，是否用民族精神去观察客观事物。民族精神是艺术民族性的核心和灵魂。

2、世界艺术，世界艺术不是凌驾在民族艺术之上的一种独立存在的艺术，它是民族艺术的一种，它的特征是：

①世界艺术是为了整个世界所共同欣赏的民族艺术。真正不朽的艺术作品是一切时代和一切民族所共欣赏。他们表达了一切民族共同的思想感情。

②世界艺术是表现“人的一般本性”的民族艺术。

③世界艺术是指表现人类共同美的民族艺术。不管阶级，民族的美如何对立，超越阶级，民族界限的共同美依然是存在的：这就是人类在实践中自由创造的形象的显现。

3、艺术的世界性和民族性的关系。艺术的世界性与民族性是既有差别又有联系的辩证统一关系。

①艺术的世界性和民族性的联系就在于：既有联系又有差别的辩证统一关系。凡是世界的，都是民族的，离开民族的，就没有世界的。事实证明，为世界各国所共享的中国艺术作品，决不是亦步亦趋模仿洋人的作品，而是带有鲜明民族特色的艺术作品。

②艺术的世界性和民族性的差别在于：并非一切民族的都是世界的。民族艺术成为世界艺术是有条件的：深刻地表现“人的一般本性”和人类的共同美，真实地反映社会发展趋势和时代精神的民族艺术才有可能成为世界各民族所共赏的艺术。

4、艺术的世界性和民族性辩证统一原理对发展社会主义艺术的意义。

①社会主义艺术必须坚持民族形式。社会主义继承本民族一切优秀艺术的传统，创造为本民族老百姓所喜闻乐见的形式。

②坚持社会主义艺术的开放性。社会主义艺术不仅要继承本民族优秀艺术传统，而且要参与世界艺术交往，吸取世界上优秀艺术的营养，使社会主义艺术不断得到发展。

第四章 艺术创作论

第一节：创作主体——艺术家

一、艺术家【熟背，名词解释※※※※※】

艺术家是专门从事艺术生产这一特殊精神生产的人。作为艺术创作的主体，他在整个艺术活动中具有重要地位。美国艺术理论家 M.H.艾布拉姆斯提出的影响深远的“艺术四要素图式”所涉及的“世界—艺术家—作品—读者”，以其核心要素“艺术家”为联结的纽带。是艺术家将其所体验的世界通过各艺术种类的独特艺术语言和表现手段转化成艺术作品。艺术作品承载了艺术家对世界的感悟并将其呈现给读者，读者在欣赏作品的同时，又以伊瑟尔所说的“隐含的读者”的身份与艺术家对话，因为艺术创作者在创作之中常常会考虑读者的接受问题。因此，离开了艺术家，就没有了艺术创作，也就没有了艺术作品、艺术鉴赏和整个艺术活动。

二、社会生活对艺术家的影响【熟背，简答题※※※※※】

1、家庭环境、社会制度渗透下的社会生活等各个方面的影响。任何一个艺术家都是在一定的家庭、一定的社会制度和社会生活、一定的民族文化以及一定的世界潮流与时代精神等因素的影响与熏陶下逐渐成长起来的，因此每个艺术家的生活内容、思想感情、文化意识和审美情趣等无不打上这些方面的印记家庭环境对一个人的思想性格的形成起着最基础的潜在的永久性的影响作用。

2、民族文化和民族性格的熏陶和影响。民族文化和民族性格对艺术家的熏陶和影响是非常明显深刻、普遍的。因为在家庭生活和社会生活、社会习俗以及政治文化的各个方面无不打上了民族文化民族性格和民族精神的烙印，世界各民族的文艺作品具有各自不同的民族特征（包括艺术心理和艺术形式诸特征）就说明了这一点。其中特别是民族性格和民族精神是经历了千百年的民族生活习惯、思想信仰和表现形式的积淀，才最终形成稳定的民族精神力量和习惯力量，凝集成不可用强力摧毁的具有民族特性的民族魂。

3、世界潮流和时代精神的深刻影响。从全世界人类思想发展的现状和趋势而言，可以直接渗透和灌注到各个民族的文化中去，促使民族艺术在增添新的血液的同时产生新的表现形式与新的艺术种类。如今世界已进入网络信息的时代，世界潮流和时代精神对艺术家们所起的作用显得更加迅速、直接、全面而又强大。艺术工作者可以在互联网上随时选取自己所需要的艺术活动信息、艺术思想或艺术知识，使自己的民族文化与外来文化融合在一起，与现代社会的时代精神融合在一起。

艺术家的主体性

一、艺术创作中艺术家主体性的体现【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术家是艺术创作过程中的主宰者。

艺术家是怀着崇高的艺术理想和艺术兴趣而满腔热情地在原有的艺术心理定势的指向下进行艺术创作活动的。因此，在艺术创作的全过程中表现出极大的热情、主动性和创造精神，它贯穿艺术创作的每一个环节的始终。在观察体验社会生活、构思艺术意象和将艺术意象物化为艺术作品等三个大的艺术创作阶段中，都充分表现出艺术家主体的决定艺术创作过程和产品命运的主宰作用。艺术作品之所以源于生活又高于生活，就是因为艺术创作主体对生活原料进行了创造性的选择、提炼、想象、虚构，并在其中渗透着自

己的认识和评价，从而表现出自己的意愿、情感和审美理想。

2、艺术生产与艺术品的不可替代性。【艺术作品主体性的体现】

①艺术创作主体的艺术心理定势所包含的各个层次的文化知识、艺术专业知识、艺术创作经验和创作才能等是各个不同、千差万别和各显神通的。

②艺术家所凭借的社会生活素材也是丰富多彩、取之不尽、用之不竭的。

③所选用的艺术语言的组合更是千变万化和各有妙用的。以具有千差万别各显神通的艺术主体去采取丰富多彩的生活素材构思艺术意象并选用千变万化的艺术语言去表现艺术意象，势必会形成种种不同特色、富有个性、多姿多彩的艺术形象，即势必会产生不可替代性的艺术作品。

④艺术作品的不可替代性还有生理机制上的原因。艺术家由于接触的不同，思路也就各异，因而形成的暂时神经联系的线路也就不同。

⑤不同时代艺术家的艺术作品的不可替代性是由该时代所产生的艺术家的独创性所决定的。同是一个艺术家，时异、事异、心境异，因而创作的内容和艺术旨趣亦必不同，而他们所创作出的艺术作品也部各自显出不可替代性和不可重复性的特色来。

艺术家的修养与审美创造能力

一、艺术家应当具备哪些基本素养/特征【熟背，简答题※※※※※】

1、**艺术修养【名词解释】** 艺术修养是指艺术家在按照美的规律创作艺术作品时，所应具备的思想、文化、生活等多方面的丰富内涵和审美感受力，以及把生活转变为充满艺术意蕴的艺术形象时所应具备的审美创造能力。也就是说，艺术创作体现的是艺术家全部的智慧、修养和能力。

2、进步的世界观和深刻的见解

①世界观对整个世界包括自然现象和社会现象的总体的观点的认识总和，包括哲学观、社会观、伦理观、美学观、人生观、自然观等观念的总和。

②先进的世界观决定着正确的创作目的与创作动机，影响着作品的格调和品位。

③艺术家的思想见解不仅应当是进步的，还应当是深刻的。只有具备正确而深刻的见解，才能把握揭示生活深层中的本质和规律，才能创作出有生命力的艺术作品。

④伟大的艺术家也是思想家。真正的艺术家执着艺术创作，源于其对艺术执着的爱，根源于其强烈的社会责任感和为艺术而奉献的精神。

3、广博的文化素养

①一般文化，指非艺术类所涉及的知识，包括社会科学相关学科及自然科学中的一些基本知识。

②姊妹文化，各门类艺术之间是相互影响、相互促进的。

③专业文化是指本专业所涉及的相关史论与技能知识。

④文化素养的影响。

4、丰厚的生活积累

①丰富曲折的人生阅历和生活体验是艺术创作的基本材料和前提条件。

②社会生活也造就了艺术家生活在给了艺术家痛苦磨难的同时，也使他们对世事有了深刻洞察的感悟。

二、艺术家的审美创造能力包括哪些？【背诵，简答题※※※】

1、敏锐的观察力与强烈的感受力。

①艺术家应极重视敏锐细腻的观察力和深入对象内心的感受力的锤炼。

②艺术家应该具备超长的艺术感受力。

③艺术直觉：是在一定的艺术心理定式的不知不觉的导向和作用下，对客观事物感知后，不经过复杂的治理思考的逻辑过程而直接迅速的认识和把握事物的思维活动。他的特点是直接面对观察的事物和对其的认识不经过惯常的逻辑思考的瞬间性认识，它标志着艺术家艺术素养的超常水平。

④掌握不同艺术手段的艺术家观察、感受生活应有自己的专业角度，也就是说，不同专业的艺术家对生活中美的发现，常常带有自己的专业特点。

2、丰富的想象力与独特的记忆力。

①艺术想象是指艺术家在艺术创作过程中，按照创作主旨的需要，在头脑中对从生活中得来的有关诸多表象进行分解、重组、连接等加工，把实际上并不在一起的事物，从观念上把他们组合在一起，使之成为新的理想化了的艺术意向的富有创造性的能力。

②在艺术创作的本领中，最杰出的本领就是想象，优秀的艺术家会凭借丰富的想象力去随心所欲的进行艺术形象的创造。

③想象往往以内在的感受力为基础，以记忆为材料进行重组结构。记忆重在复现，想象重在创造。

3、卓越的创造力与精湛的技能技巧

①卓越的创造力。艺术创作活动以不重复性和不可重复性为前提。优秀的艺术作品应具有独一无二的个性特征，这艺术创作是高度个性化的审美，创造性的精神生产。艺术的生命在于创造和创新。

②精湛的艺术技巧与表现才能。艺术家通过独特的艺术作品把自己对生活的独特感受表现出来，还是要具备精湛的艺术技巧和表现才能。技巧不等同于技术，技巧中包含着技术，掌握了技术并不一定有技巧。真正的艺术技巧与表现才能是艺术家从思想到艺术的全面修养的产物。精湛的艺术技巧和表现才能不是一朝一夕的功夫所能达到的，必须长期的下苦功练习和坚持不懈的探索。

③杰出的艺术家往往具有艺术的天赋。但有一定的艺术天赋是远远不够的，需要艺术家长期的不断的创作，勤奋的学习，精湛的具备独创性的技巧是在长期的磨练中实现的。

三、艺术心理定势【掌握，名词解释※※※】和接受美学的“期待视野”相似，只是主体不同

指艺术工作者在掌握了一定的文化科学基础知识、艺术基础理论与艺术创作的基本技能的基础上，在长期进行艺术修养的过程中，头脑中逐渐形成的稳定而又习惯成自然的艺术心理态势。这就是说，以往长期反复运用惯了的文艺知识、创作经验、艺术思想、审美观念和世界观等形成了习惯意识和习惯无意识，这种习惯意识和习惯无意识便是主体的既定心理态势，它可以预先决定后来活动的趋势的模式，也在以后进行艺术创作活动中起着充分的准备和指向性作用，在一定程度上无需意识的操作。艺术心理定势是指艺术家的修养与审美创造能力的几大方面中那些掌握得非常娴熟运用自如、习以为惯的内容部分所组构而成的一种特殊的心理系统。艺术心理定势中的习惯意识和习惯无意识的心理活动与自觉的意识是互相配合和

统一的所以，只有成熟的艺术工作者，才能形成这种比较系统而又稳定的艺术心理定势。

第二节 艺术创作过程

一、艺术体验【熟背，名词解释※※※※※】

艺术体验是艺术家在长期积淀的生活体验和审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理因素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。就是要在生活体验中储备材料和积累审美经验，感悟和发现审美对象，萌动创作欲望及生成创作动机，它是艺术创作的准备阶段——艺术体验。艺术体验是艺术家在长期积淀的生活体验和审美经验的基础上，产生深切的感受和审美发现，激起创作的欲望萌动和动机生成。它是艺术创作的准备阶段，也是艺术创作的基础和前提。

二、艺术构思及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术构思是艺术创作的中心环节。艺术构思是艺术家在艺术体验的基础上，在特定创作动机的引导下，通过艺术思维，对生活素材进行概括、提炼、加工、虚构，在头脑中孕育成主客体融合的完整的艺术意象的过程。艺术构思就是艺术家将不系统的零散的生活素材，通过艺术思维构想成独特而又理想的艺术意象的活动，其实质，是艺术家对社会现实的一种审美认识活动。

【艺术构思的地位/作用】

它既体现出艺术创作主体必须具有的丰富的艺术心理定势和创造性才华的作用，又体现出艺术家所赖以进行创造性构思的社会生活素材的重要作用。作为艺术创作的中心环节，它上承艺术地观察和体验生活，下接艺术表现，它是由生活表象到艺术意象第一个审美认识飞跃的结果，又是由艺术意象到艺术形象第二个审美认识飞跃的原因。通过艺术构思而产生的艺术意象便是生活表象和主体审美意识的统一艺术构思也是将生活表象和艺术家的思想感情高度融合的典型化的过程。这一切都充分说明了艺术构思在艺术创作中的中心环节的重要地位。

【艺术构思的阶段】【掌握，简答题※※※】

1、艺术胚胎萌发和孕育阶段，主要特征是：在既定的艺术心理定势及其与社会生活婚结后萌发出来的创作欲望和创作冲动的驱使下，在所掌握的创作素材的激发下，作者情不自禁地产生出要创作出一个以此素材为主要内容的艺术作品的初衷。这个初衷就是由主体的艺术心理定势、创作愿望和客观生活素材相互碰撞和赠结而成的艺术胚胎。

2、艺术胎儿即完整的艺术意象的成熟阶段，主要特征是：艺术胚胎—艺术意象越来越发育成熟越来越具体清晰。这种经过了进一步深思熟虑地构想出来的艺术意象，特别是长篇巨著的艺术意象，是不知经过了多少次“山穷水尽”的艰辛探索和艺术想象的，只有那“衣带渐宽终不悔”的作者，方能换得“柳暗花明又一村”的艺术意象的成熟。原因是任何一个艺术构思的过程都是由浅入深，由粗略的轮廓到具体鲜明的艺术意象，由模糊笼统到具体精细，由反复推敲到忽然“柳暗花明”地顺利形成完整的艺术意象的。

三、艺术/审美意象及相关内容【背诵，※※※※※】

【名词解释】意象这一概念，最早是中国古典美学中使用的术语，但是，近代西哲学与艺术理论也在使用这一概念。至于审美意象，则是指在对客观世界美感知与体验的基础上，融会主观的思想、感情、愿

望、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。在艺术构思过程中，形象思维贯穿始终，灵感思维和抽象思维也起很大的作用。

【审美意象的特征】【背诵，简答题※※※※】

1、审美意象不是一种物理的实在，也不是一个抽象的理念世界，而是一个完整的、充满意蕴、充满情趣的感性世界，也就是中国美学所说的情景相融的世界。

2、审美意象不是一个既成的、实体化的存在（无论是外在于人的实体化的存在，还是纯粹主观的在“心”中的实体化的存在），而是在审美活动的过程中生成的。

3、审美意象世界显现一个真实的世界，即人与万物一体的生活世界。所以审美意象必然是一个情景交融的世界。梵高心目中的农鞋是情景交融的世界，梵高心目中的星空也是情景交融的世界。同样，李白心目中的月夜（“床前明月光”）是情景交融的世界。

4、审美意象给人一种审美的愉悦，即王夫之所谓“动人无际”，也就是我们平常说的使人产生美感（狭义的美感）。

四、艺术构思过程的实质是一个典型化的过程，目的在于创作高度理想化的艺术形象。【掌握，※※※】

【典型化】名词解释：典型化就是构思典型或具有典型性的艺术意象的过程和方法。它是艺术家把不够典型的生活材料，按照文艺以个别表现一般的规律，经过艺术的加工改造，构思出具有典型性的艺术意象的过程。典型化作为创造典型的过程和方法，包括个性化和概括化两方面的有机结合。艺术思维中典型意象的形成过程，就是形象思维和抽象思维互相反复地频繁而又多变地转化的结果。

【典型化的几种方法】简答题

1、选取生活中某一具有典型意义的人或事物作为骨干材料，从而在此基础上加以虚构、概括和理想化。

2、撷取各种人于一身，或撷取各种事于一物。

3、在构思中运用幻想、虚构、夸张的方法创造生活中没有的完全属于幻想、虚构的艺术意象，如构思《西游记》、《聊斋志异》、《捉妖记》等神魔文艺作品时，就需要用这种典型化的方法。

此外，将这三类典型化方法程度不等地交错地结合起来运用的情形也是常有的。

五、艺术表现及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术表现是指艺术家借助于一定的物质媒介，运用艺术语言和表现手段，将艺术构思活动中形成的艺术意象物态化，使之成为具体可感的艺术形象，可供鉴赏的艺术作品，其实质是一种审美表现活动。也就是说，艺术家将在艺术构思阶段内心形成的艺术意象物态化为可以感知的艺术形象（艺术作品）。艺术构思是艺术表现的前提；艺术表现是艺术构思的发展、深化和物态化。这是创作过程的最后完成阶段，也是艺术创作的最后一个重要的环节。在艺术意象的物化过程中，需要通过艺术想象和艺术思维，将艺术意象进一步具体化、明晰化和完善化。也只有这样，才能更好地运用艺术语言把“胸中之竹”物化成“手中之竹”即艺术形象。

【艺术表现的特点】【熟背，※※※※※】

1、艺术表现离不开一定的物质媒介和载体。物质媒介和载体是指艺术家所借以创作艺术作品的具体物质材料，如绘画需用纸、画布等，雕塑需要石、木等做媒介，它常常表现为作品的外在形式。

2、艺术表现需要运用艺术表现手段和技能技巧。

①艺术表现需对艺术媒介和材料进行恰到好处的运用和操作。

②艺术技巧不是一种纯形式的东西。艺术技巧既是恰切传达艺术作品内容的手段，又是完美创造艺术形式的能力。它是将作品的内容与形式二者有机统一成为艺术整体的特殊的本领和高超的技能，它和艺术家的心理结构、哲学观、艺术观有着深刻的内在联系。

③完美的艺术意象及其深刻的思想感情是必须要运用生动的、恰到好处的、富有表现力的艺术语言和艺术表现方法才能表现和传达出来的。

3、艺术表现必须遵循各种艺术的特殊规律。

由于不同艺术种类的艺术特征不同，其艺术表现及物化手段则各异。而艺术表现总是对某个特定艺术种类的具体作品的表现，因此，常常要考虑该种艺术的特征及作品的题材、体裁等具体情况，选择恰切的艺术语言和表现手段。实际上，不仅是在艺术表现阶段，在整个艺术创作的全过程中，艺术家都是按照自己独特的艺术种类的艺术语言来观察、体验、思考、创作的。艺术作品草创完成后，进行反复修改是使艺术作品达到臻于完美的不可缺少的最后收尾工作。修改既是更深刻更具体更完善的构思，又是更精妙更完美地选用艺术语言的技巧表现。只有经过认真细致的推敲和修饰，方能最后使之成为没有瑕疵的艺术作品，成为内容和形式高度统一、形与神高度融合的理想的可人寻味的典型形象或至臻意境。

第三节：艺术创作中的心理及思维的活动

一、艺术思维名词解释【熟背，※※※※※】

艺术思维主要是指在艺术创作和艺术欣赏过程中的形象思维与抽象思维相统一的系统中，以捕捉艺术意象为目标，因而以形象思维占相对优势的一种思维方式（科学思维则是在形象思维和抽象思维相统一的系统中，以捕捉事物的本质和规律为目标，因而以抽象思维占相对优势的另一种思维方式）。

二、形象思维及相关内容

【名词解释】形象思维是人类能动地认识和反映世界的基本形式之一，也是艺术创作的主要思维方式。

“形象思维”是指在艺术创作中，艺术家运用在生活中积累起来的与主题相关的诸多表象加以升华或分解与重组、想象与联接等，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化的思维形式。通过抽象思维同形象思维的比较，我们可以更清楚地看出它们二者各自的特点。抽象思维是运用一定的概念来进行判断、推理和论证的一种思维形式。而形象思维则是运用一定的形象来感知、把握和认识事物，也就是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的一种思维形式。

【特征】【熟背，简答题※※※※※】

1、形象性。形象性是形象思维的基本特征，也是其他特征的共同载体。它决定了艺术思维之所以与科学思维具有不同特点、不同性质和不同作用的基本原因所在。形象思维的过程始终不脱离活生生的生活表

象材料，并且把思维的结果用艺术形象表现出来。在整个艺术思维过程中，都是以捕捉相关的社会生活的表象材料，并将其提炼、加工、虚构、创造成艺术意象作为贯穿始终的红线。

2、想象性。想象性是形象思维的根本特征。艺术意象是通过艺术想象而形成的，没有艺术想象便没有艺术思维活动，也便没有比较完善的艺术意象或艺术意象系列的产生。因此，想象在形象思维的整个过程中具有突出的意义。想象不仅是形象思维的基本手段，而且是艺术虚构的重要基础。

3、情感性。形象思维的每一个环节上都伴随着强烈的情感活动。对生活的体验越丰富越深刻，产生的艺术情感也就越真挚、越强烈。艺术家艺术创作的激情一旦被强烈的创作目的、创作对象等调动起来，情感就起着强大的推动作用，使艺术家兴奋而激烈地、如醉如狂地把艺术想象、艺术创作推向一个欲罢不能的高潮，直至创作完毕。在形象思维的过程中，情感具有“移入”的作用。艺术家把主观的情绪、情感和感受灌注、融汇在艺术意象或据此物化的艺术形象上，使之浸透在主观的情感色彩中，从而获得感人至深的审美效应。

4、艺术个性。是指艺术家在艺术心理定势、艺术想象、艺术意象等内容中表现出来的独特的特点和特性，它是独特的艺术体验和独特的艺术技巧高度统一的结果。每个艺术家的个性心理都有其不同于其他艺术家的艺术心理特点。艺术思维中的个性越鲜明突出，越显示出艺术心理的成熟和艺术家的成熟，因为富有创造个性的艺术品是独特艺术体验与完美艺术技巧的高度融合。艺术家的个性是主客体多种特殊因素有机结合的结果和表现。

5、审美性。审美性作为艺术的本质特征，必然渗透在艺术活动的方方面面，也必然会贯穿于形象思维活动的全过程中。艺术作品本来就是供人审美和鉴赏的，这就决定了形象思维必须本着艺术美的原则和规律去构思艺术意象。在形象思维诸特征中都贯穿了审美性的原则。离开了这个特征，就难以衡量其他诸特征是否表现得适度和恰到好处。

总结：形象思维的五大特征元素的有机统一，就是指每个元素都是互相依承、互为前提条件、互相渗透相得益彰并且恰到好处地组构在一起的。

三、抽象思维及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】抽象思维是指运用概念来进行判断、推理和论证的一种思维形式。抽象思维主要应用于社会科学、自然科学等领域，侧重于理论与逻辑推理。在艺术构思与创造的过程中，诸如作品体裁的选择、主题的提炼、结构的安排、人物性格的设计、表现手法的选择等，或多或少都离不开抽象思维活动。文学作品需要通过语言来阐述形象，更需要准确地掌握概念的内涵和外延，如王安石把“春风又到江南岸”改为“春风又绿江南岸”，贾岛把“僧推月下门”改为“僧敲月下门”，一字之动，反映出作家在艺术创作中对每个字含义的反复推敲。特别是由于近现代科学技术的极大发展，抽象思维日益渗透进艺术领域扩大了艺术表现的手法和天地。20 世纪上半叶出现的抽象主义画派，大大发展了西方绘画中的抽象化倾向，今天欧美各国画廊到处可见这种抽象派绘画作品。以萨特、加缪等人为代表的存在主义小说，更是直接以文艺的形式来宣传存在主义的哲学思想。

【特征】

1、抽象思维始终不能离开概念、推理、论证。

2、抽象思维主要应用于社会科学、自然科学等领域，侧重于理论与逻辑推理。

3、抽象思维侧重于分析，注重某个局部，揭示事物某一方面的本质和规律。

四、形象思维与抽象思维的异同【简答题】

分别解释形象思维和抽象思维

【区别】

1、在思维的整个过程中，抽象思维始终离不开概念，是运用抽象的概念进行的思维活动。形象思维的过程则始终离不开具体的、感性的形象，是运用形象的概念进行的思维活动，因而形象思维的过程既包含着丰富的感受，又包含着深刻的理解；既包含着形象的具现，又包含着对本质的提取。这种具象与抽象、感性与理性同时进行的过程，贯穿于形象思维的始终。抽象思维在艺术创作中的作用主要表现在艺术作品的主题需要抽象思维去提炼，艺术作品发表哲理性的言论也离不开抽象思维等方面。

2、抽象思维要尊重客观事实，遵循严密的逻辑推理，不允许感情用事。形象思维的过程始终伴随着强烈的情感活动，并要依靠想象、联想。形象思维的对象是感性的、具体的形象，其目的是要创造出有真情实感的活生生的艺术形象，因此艺术家总是把自己的爱憎褒贬、喜怒哀乐渗透于其中，与作品中的人物同欢乐、共忧愁。

3、抽象思维侧重于分析，可以孤立地研究事物的某个局部，揭示事物某一方面的本质和规律。形象思维则更侧重于综合，具有整体性的特点，强调从整体上去把握事物，通过事物的整体形象来把握其内在的本质和规律。

4、形象思维的成果是典型的艺术形象。抽象思维的成果是概念、判断、推理。抽象思维的概括作用偏重于普遍化，概括的普遍化结果是形成理论范畴。形象思维的概括作用侧重于集中化，通过概括作用得到普遍性，同时集中起来，形成一个丰满的美的形象，即审美意象。

【联系】

1、形象思维与抽象思维可以在艺术家创作过程中相互交叉和转化、渗透，在思维活动中相辅相成，与灵感思维一起构成艺术思维。形象思维是主要的、基本的，它具有整体性特征，着重综合，从整体上把握事物特征。抽象思维也是必要的、不可缺少的，成为形象思维的必要补充，它主要侧重于分析，在艺术创造中要服从形象思维规律，有机融合于形象思维之中。二者在融合中共同发挥着作用。

2、艺术思维中形象思维与抽象思维可以相互转化，转化得非常频繁而又神速，灵活而又多变。互相转化的特点是严格地遵循着艺术美的规律来进行的。

3、两种思维都是思维方式的一种，都有分析、综合、抽象、具象的作用，也都有普遍化、集中化的概括作用。都可以再艺术家创作过程中相互交叉和渗透，在思维活动中相辅相成。

五、艺术思维中形象思维与抽象思维相互转化的特殊规律【掌握，简答题※※※】

艺术思维中的形象思维和抽象思维互相转化的特点是严格地遵循着艺术美的规律来进行的。所谓遵循艺术美的规律转化包含着这样三层意思：

1、按照艺术意象理想化的规律进行互相转化。不论是体验社会生活、艺术想象、还是深化主题等方面，都是按照理想化原则进行转化的，也就是说，艺术思维中的形象思维和抽象思维互相配合和转化的目的就

是为了使艺术意象向着理想化的目标发展（科学思维中的形象思维和抽象思维互相转化的目的则是为了要找出客观事物的本质和规律）。

2、遵循着表现艺术意象中深层内涵的意蕴以外现的艺术形象的独特神韵的原则进行转化。所谓意蕴就是艺术意象中显现的一种内在的灵魂、精神、生气、情感、风骨和旨趣。

3、在选用艺术语言和表现方法来塑造艺术形象的过程中，也表现出运用生动而又精妙的艺术语言时所运用的形象思维，和对艺术语言进行理性的分析、比较，从而选出更恰当更精妙的艺术语言来塑造艺术形象的抽象思维两者的不断转化。如著述科学著作过程中则是选用精当的科学语言来阐述客观事物的本质和规律。

总之，在艺术思维中的形象思维和抽象思维的相互转化过程中，只有严格地遵照艺术美的规律进行转化的原则，才能保证完成艺术构思和艺术创作的任务，才有可能创作出艺术佳作。

五、灵感思维及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】灵感是指在创造活动中，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，它是在一定的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。“创造思维中的灵感是一种不同于形象思维和抽象思维的思维形式。”作为一种特殊的精神现象，灵感具有突发性、偶然性和稍纵即逝等特点，是创造性活动中一种特殊的心理状态或思维形式。灵感的出现与潜意识或无意识活动有密切的关系，但也与自觉的显意识活动的长期积累紧密相关。灵感思维的特征是突发性、突破性、亢奋性、易逝性。

【灵感产生的条件】【背诵，简答题※※※※】

1、艺术心理定势，艺术心理定势包括世界观、历史观、人生观、审美观、科学文化知识信息量、社会生活经验信息量、创作经验信息量、艺术个性心理强度等诸要素的有机组合。这些既定的基本要素由于在长期的艺术实践中反复运用，都已经熟练到习惯意识和习惯无意识的程度，而且它们都围绕着艺术创作的需要而彼此互为前提条件，互相渗透、互相制约和互相促进而形成了一个有机的艺术心理系统。

2、大脑皮质中必须建立解决艺术创作问题的优势兴奋中心。兴奋中心是在四处寻找急需用来解决关键问题的材料的，它可以调动起各种思维的积极性，只要一触机，便会立即爆发艺术灵感。

3、艺术灵感的顿悟是艺术家急需解决问题的原因，从创作实践的经验来看，灵感的顿悟就是久思不得其解的关键问题突然因某一事物的解发而在无意产生顿悟。所以说艺术灵感的顿悟正好就是艺术家要急需解决问题。

4、灵感产生条件的意义，揭示产生艺术灵感的条件及其神经来路可以破除灵感的神秘性，从而懂得艺术灵感是长期艰苦学习、实践和忘我探求之树结出的美丽硕果。

意识与无意识

一、【意识与无意识】【背诵，名词解释※※※※】

【意识名词解释】就是指人在清醒状态下对现实的一种具有自觉性、目的性和能动性的心理活动，它是人清醒地觉察到所反映的对象和觉察到自己在做什么以及如何做才能达到一定目的的自觉心理。在艺术

创作中，意识的重要作用表现为对艺术的审美理想、创作目的、创作规律（包括艺术思维规律）等诸方面的自觉认识和掌握，以及对艺术创作规律的自觉驾驭及其自觉追求艺术的独创性上，在整个过程中，这种最高形式的意识(包括自觉进行艺术想象的意识)始终是起主导作用的，即使是在艺术灵感爆发的前后，或是职业习惯无意识生效的前后，也依然是意识在起着主导检验和匡正作用的。

【无意识名词解释】亦称潜意识，就是未被意识到的、潜在的心理活动，即在不知不觉中进行的一种隐蔽的心理活动。弗洛伊德在前人提出的无意识理论的基础上，创立了影响深远的精神分析学派，将无意识理论进一步深化和系统化。弗洛伊德把人的心理结构分为意识、前意识和无意识三个部分。后来，弗洛伊德将人格结构分为“本我”、“自我”、“超我”三个层次。最下层的“本我”与无意识相对应，是人的原始本能、冲动和欲望在无意识领域的总和，特别是其中的性的欲望，它是人类心理活动最深层最原始的动因，遵循本能冲动的快乐原则。“自我”代表着理智，遵循现实原则以控制和压抑本能的自由冲动。

“超我”与意识对应，是伦理化了的自我，是受人的良知、道德和社会原则支配的理想形态，遵循至善原则。“超我”一方面约束“自我”，又与“自我”一道，从道德理想的高度控制“本我”的非理性冲动。弗洛伊德的最大贡献就是充分确认了无意识心理现象的存在和作用，对无意识理论的传播起到了普及的作用。他使人们第一次以特殊的眼光关注艺术创作主体的深层意识，对创作心理的研究具有重大的意义。

【集体无意识名词解释】集体无意识是瑞士心理学家荣格分析心理学的著名理论。他将无意识分为处于表层的个体无意识和处于深层的集体无意识两层。认为集体无意识的意义远远大于个体无意识。集体无意识是从人的祖先继承下来的原始经验的总和，是与生俱来的，凭借遗传积蓄在每个个体心灵的深处，成为种族的心理积淀。其内容是原型，是通过遗传而被继承的人类原始意象的某种基本模式或结构。越是伟大的艺术家，越是对他本民族精神和民族性质所积淀起来的集体无意识表现得越充分，所谓艺术的民族风格就包含了自觉不自觉地（习惯无意识地）对民族性质和民族集体无意识的充分体现。

第四节：艺术创作流派、方法、思潮

艺术的创作方法

一、艺术的创作方法及相关内容【熟背，※※※※※】

【艺术创作方法名词解释】艺术家在创作过程中，对主体思想感情和客观生活的关系所持的基本态度和所遵循的基本原则它是在艺术思维中要遵循的最一般的原则，也是艺术表现中所遵循的最一般的方法。创作中的主体思想感情和客观生活本是不可缺少的两个方面。冷静、客观地观察和体验生活的艺术家，便有可能偏重对从实际生活中得来的诸多表象进行写实的提炼、概括和描绘，这是现实主义的创作态度和原则；有的艺术家则是偏重主观的思想感情和理想的抒发，热情奔放、想象新奇，这就构成了浪漫主义的创作态度和原则。

【艺术的创作方法与表现手法异同】【熟背，简答题※※※※※】

区别：艺术的创作方法是某种艺术思想在创作中的体现，是指导整个创作活动的最一般的原则，因此对创作的影响是全局性的。艺术表现手法是塑造形象的具体方法，仅仅是艺术表现中的一些具体的表现手段，只对艺术形象的具体刻画起作用，对艺术创作的影响是局部的。

联系：二者又是有一定联系的。虽然同一种创作方法可以运用不同的手法、技巧，许多艺术手法和技巧也可以为各种创作方法所用，但一定的创作方法往往更多地使用与它相适应的艺术表现手法。如现实主义往往运用写实的朴素的艺术语言，冷静细腻的描绘；浪漫主义往往运用激情的艺术语言，想象、夸张的描绘等，从而构成创作方法的外部特征。因此，从作品的外部特征也可以看出作者在创作中所遵循的是何种创作原则，即何种创作方法。

二、现实主义创作方法及其特征【熟背，※※※※※】

【名词解释】现实主义创作方法最初源于西方最古老的文学理论，即古希腊人那种“艺术乃自然的直接复现或对自然的模仿”的朴素的观念，作品的逼真性或对象的酷似程度成为判断作品成功与否的准则。现实主义是艺术发展史上最有影响的创作方法之一，具有较强的生命力和较大的包容性。指艺术家按照生活本来的面貌，通过艺术形象的典型化，真实地再现生活的一种创作方法。往往重客观、重再现。

【特征】

1、艺术描绘的客观性（写实性）

①它表现为忠实于生活本来面貌的写实性，把描绘的目光集中在普通人身上。②现实主义的客观性，还表现在艺术家是依照现实本身的逻辑真实地描绘现实，占支配地位的是生活本身的逻辑而不是作者的喜好和愿望。③现实主义往往非常重视细节真实，优秀的现实主义作品往往通过令人难忘、久至深的细节描绘，揭示人物的性格和生活的底蕴。

2、艺术形象的典型性

现实主义不仅要求写实地描绘实际生活的客观形态，还要求透过生活的表面和现象，揭示社会生活的内在本质和规律，即生活外貌、细节真实与本质真实的统一。

3、思想倾向和情感的陷蔽性

现实主义艺术家往往隐藏自己的情感和倾向，将它们有机融合在客观的生活描绘之中，通过对生活真实的、具体的、历史的描绘自然而然地流露出来。与此相适应，现实主义在表现手法上，往往要求运用朴素的艺术语言，客观、写实地叙述和描绘，冷静细腻地刻画人物和事件，从而构成了现实主义的外部特征。

三、浪漫主义创作方法及其特征【熟背，※※※※※】

【名词解释】浪漫主义创作方法指艺术家以奔放的主观激情，按照理想分的面貌表现生活的创作方法。它的基本特征：创作重心是追求理想，创造奇幻型的艺术形象，具有强烈的主观抒情色彩。在艺术表现上，浪漫主义常常运用强烈的对比、绚丽的色彩、昂扬的节奏、夸张的语言、离奇的情节等构成奇幻的特色。浪漫主义创作方法对西方艺术的发展起到了重要作用。

【特征】

1、创作的重心是追求理想。浪漫主义往往通过描绘人们“应有的”生活景象，表现人们的理想、愿望以及人们对现实的态度。浪漫主义艺术家往往通过描绘人们所希望的美好世界来超越现实，为了表现自己的理想而创造出一个理想的甚至人间没有的世界。

2、创造奇幻型的艺术形象。浪漫主义追求的是所希望的理想的境界，就往往是与日常生活不同的，在客观生活中难以如实存在的奇特的艺术形象。它往往以奇幻的想象重新创造出客观世界以外的奇人、奇事、

奇境等超凡的另一种生活情景和艺术形象，如孙悟空、阿凡达等。尽管浪漫主义往往选择神话传说或奇闻轶事造成描绘对象的神奇，但它“造”的艺术仍然是以对现实生活的感受为基础的。

3、强烈的主观抒情色彩。浪漫主义具有强烈的主观抒情色彩，往往塑造充满激情的情感形象。浪漫艺术家在创作中激情澎湃，喜怒哀乐溢于言表，思想遨游于现实之上，情感处在激荡之中，以主观激情熔铸客观世界，直接表现自己所向往的理想世界，抒情主人公与艺术形象合二为一，强调内心感受的真实。如《梁山伯与祝英台》主人公两人死后双双化蝶，缠绵飞去，寄予着创作主体对真挚爱情不可得的同情与美好祝愿。《牡丹亭》杜丽娘因情而死，缘情复生符合人物、事件的情感逻辑和情感真实。

四、其它创作方法【掌握，※※※※※】

1、古典主义创作方法

古典也称“新古典主义”，主要原则是要求创作忠于自然又合乎理想，强调复古，甚至采用古代题材表现艺术家对现实的态度。特征是崇尚理性与理智、排斥感情，讲求共性与规则，以抽象的共性代替具体的个性，强调克制自我的感情和欲望，服从国家的需要，为君主专制的利益服务而且这种思想倾向是通过人物之口直接宣讲的，而不像现实主义的隐蔽性。创作要求结构严谨，采用诗的语言，即把文体和语言分为雅俗两种，粗词俗字不能出现在悲剧中，它具有一定的现实主义因素，又有较大的保守性和封闭性。代表作有高乃依的悲剧《熙德》、大卫的绘画《荷拉斯兄弟之盟》等。

2、自然主义创作方法

自然主义是与现实主义相类似的一种创作方法，首创于19世纪60年代的法国，以后扩展到欧洲。代表人物左拉，他的《实验小说》、《戏剧上的自然主义》等论著说明了自然主义的基本原则，其小说《小酒店》可以看做是自然主义的代表作。自然主义与现实主义的共同点在于，都主张客观地、精确地反映现实生活，但自然主义追求现象的真实，反对通过艺术形象的典型化揭示生活的本质，主张艺术家不带任何倾向地、纯客观地反映生活，主张从心理学、遗传学、病理学角度去描写人、解释人的思想行为。因此，自然主义无法达到现实主义的高度。

3、西方现代主义艺术

西方现代派艺术萌芽于19世纪中期，产生于19世纪末叶，并不是一个单一的艺术流派，而是象征主义、表现主义、超现实主义、意识流、存在主义等数量繁多的西方文艺流派的总称，几乎遍及艺术的各个种类和体裁。总体上讲，西方现代派艺术的思想根源是各种现代艺术的思想根源是各种现代主义的哲学思潮。它在内容上大多表现西方现代社会的深刻社会危机和精神危机，反映出危及社会中人的异化；形式上大多标新立异，追求艺术形式和表现手法的创新，在一定程度上丰富了艺术的表现能力，扩大了艺术的表现空间。

【特征】

①内容上：大多表现西方现代社会的深刻社会危机和精神危机，以及由此而引起的人异化现象，在一定程度上反映了对资本主义的怀疑和绝望，反映出危机社会中人的异化。物质生产越发达，人的精神生活越空虚越苦闷，失去了人的价值也就失去了自我的本质等等。对于观察资本主义社会现状有一定认识价值。但现代派艺术的不少作品在揭露西方社会种种病态现象的同时，也宣扬了对人生、历史、人类前途和命运的

悲观绝望，非理性主义、虚无主义和神秘主义，宣扬腐朽没落的社会人生观。如戏剧方面布莱希特的《四川好人》尤奈斯库的《秃头歌女》反思人性在社会中遭异化的状态。

②形式上：大多标新立异，追求艺术形式和表现手法的创新，其中一些艺术技巧和手法具有借鉴意义，扩大了艺术的表现空间，增加了艺术的表现手段。但是，现代派艺术常常一味追求形式的新奇，否定和排斥传统的艺术形式和表现手法，把一些艺术主张推向极端，使得作品怪诞离奇、隐晦费解、抽象混乱，有时达到了极端荒谬的程度。如布莱希特的“间离效应”在一定程度上丰富了艺术的表现能力，扩大了艺术的表现空间。如贝克特的《等待戈多》以“反戏剧”的荒诞手法来表现人生痛苦的存在主义思想。

4、后现代主义

进入二十世纪后半叶，西方艺术进入了后现代阶段，其影响迅速遍及全球。它企图突破传统乃至现代主义的审美范畴，漠视主观感情、个性和风格，强调客观性，作者与作品分离；广泛运用大众传播媒介，突出“复制”的作用；主张艺术的多元价值取向；更多地致力于解构，崇尚解构主义；反中心、反权威、反深度，追求平面性、大众性、游戏性、娱乐性，打破艺术与生活的界限，使艺术生活化和世俗化；艺术创作只是一种对混乱、变形、零散化的外部世界的随意性的体验和个体绝对自由的选择，即“怎么都行”；在艺术表现上，后现代主义往往采用反讽、拼贴、荒诞、调侃、亵渎、嘲弄化模仿矛盾叙述、中断等手法，直观地表现出当代世界的不确定性和分解状态。由上可见，后现代主义既是现代主义的继承，却又背离和超越了现代主义。

5、现代主义与后现代主义的区别

区别	现代主义	后现代主义
哲学基础	康德的批判理论，叔本华的唯意志论、弗洛伊德的精神分析学	存在主义、非理性主义、解构主义
人的主体性	自我为中心，弘扬个性，表现自我	自我怀疑，主体丧失、反对一切中心
形式上	致力于建构，崇尚结构主义，以自己的新秩序来取代陈旧的秩序	致力于解构，崇尚解构主义：消解艺术/非艺术的区别；门类艺术的区别；精英/大众、高雅/通俗文化的区别，以零碎化、边缘化、多元化、不确定性来取代整体性。趋向于娱乐化和游戏化
作品	富有哲理性	追求感官刺激，反对深度
艺术特征	追求独一无二的创造性	适应商品社会，突出“复制”的作用

艺术流派与艺术思潮

一、艺术流派及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术流派是指在中外艺术发展的一定的历史阶段内，由一批思想倾向、艺术主张（美学主张）、创作方法和表现风格等方面相似或相近的艺术家所形成的艺术派别。艺术流派的形成，有的是自

觉的，有一定的组织形式和共同宣言，有自己的创作队伍和代表艺术家如超现实主义、未来主义等。有的是不自觉形成的，仅仅因为创作风格类型的相近或相似而组合在一起，如威尼斯画派，或是被后人归总为特定的流派，如意识流文学等。

【艺术流派需具备的条件】

- 1、要有一些具有一定影响的或大或小的艺术家群，只有少数一两个艺术家是称不上艺术流派的。
- 2、这些艺术家由于生活在同一个历史空间，容易产生对社会生活、艺术创作基本相同或相近的看法和理解，即他们彼此有着相近的思想倾向、审美主张（包括审美趣味），以至在艺术创作的题材处理、表现手段和方法、艺术风格等诸方面有相似之处。
- 3、艺术流派是在人类艺术发展到一定阶段才出现的。只有发展到社会有了分工，艺术工作者从体力劳动中独立出来以后，才开始有了艺术个性和风格，而这又为后来出现的艺术流派准备了条件。艺术流派的出现是艺术史进一步发展的结果。只有到了近代才出现了有目的有组织有宣言的自觉的艺术流派。

【艺术流派的类型】

- 1、以艺术倾向、艺术风格、创作方法等命名的有：浪漫派、象征派、印象派、古典派、唯美派、荒诞派等。
- 2、以艺术大师的名字命名的有：梅派、德国布莱希特戏剧体系等。
- 3、以艺术流派产生的地区命名的有：中国的桐城派、岭南画派，意大利的佛罗伦萨画派，法国的左岸派电影等。

二、艺术思潮及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术思潮是指在一定的社会思潮和哲学思潮的影响下，在艺术领域中出现的新的艺术思想和创作倾向的一股潮流。艺术思潮往往具有两个特征：新的艺术思想，其中包括新的创作主张、创作倾向、艺术手法及体现出的风格特色。形成影响广泛的群体性潮流，表现为在一定艺术思想和创作倾向下的群体性活动。如批判现实主义文艺思潮、西方现代主义文艺思潮等。

【产生的原因】

1、艺术思潮与当时的社会思潮尤其是哲学思潮有密切的关系。社会思潮往往是当时思想意识领域的某些趋向或潮流，这种趋向或潮流会影响到生活的各个方面，从而形成群体性的社会风尚，它也必然会影响到文艺领域的变革，突出反映了特定时代的艺术倾向和审美理想。汉魏时期的“建安风骨”、齐梁时代的艳丽文风、唐代的古文运动等文艺思潮都是在当时特定的社会思潮和哲学思潮的直接影响下，提出新的艺术思想和创作倾向的一股潮流。

2、艺术思潮的产生还有艺术自身的发展是对艺术思想提出新的要求的原因。在西方的文艺传统中，由古希腊的雕塑、荷马史诗等艺术体现出的重写实的倾向和艺术传统，亚里士多德为代表的模仿论是西方美学和艺术的正宗，绵延两千多年。其间虽然夸张、变形、抽象、象征等手法兼而有之，但重写实是其艺术主流。此主流到十九世纪六十年代批判现实主义时已到达顶峰，再超越它已很困难，必须另辟蹊径以求得发展。同时，当时很多艺术家也已相对厌倦了流传两千多年的写实传统，希望寻找新的表现方式来表达内心的感受，因而现代派画家“转而在东方艺术、非洲艺术、原始艺术和儿童艺术里寻找新的冲动”。

【特征】

1、新的艺术思想。其中包含新的艺术主张、创作倾向及其反对的对象，以及由新的创作倾向引发的创作活动，包括新的创作原则、艺术手法及体现出的风格特色等。在这个新的艺术思想和创作倾向里，具有符合当时社会思潮和审美需求的重要因素，因而富有号召力，是形成艺术思潮的内在动因，然而在其中也包含着某些不科学的内容，这是它以后随着社会思潮的衰落而衰落的根源。

2、群体性潮流。因为艺术思潮往往是以倡导某种艺术思想的一个或几个艺术流派为核心而形成的审美群体创作活动的潮流化，因此，它是在一定艺术思想和创作倾向下的群体性活动，而且表现为声势浩大、影响广泛的艺术运动和艺术思潮。

三、艺术流派、艺术思潮与创作方法的关系【熟背，简答题※※※※※】

艺术流派、艺术思潮、创作方法既有区别，又有密切联系。

1、就艺术流派和艺术思潮的区别来说，艺术思潮偏重于从社会历史的方面来把握某种艺术思想和审美主张，而艺术流派则偏重从艺术史的角度由艺术主张和风格特色的基本认同而产生的。艺术流派在多数情况下往往是指某一门类艺术中一的派别，而艺术思潮则往往包容多个艺术门类中的多个艺术流派。

2、艺术流派和艺术思潮也是互为前提条件而具统一性的。有时流派的发展和扩大可以形成跨艺术门类的艺术思潮，思潮是以流派为基础的，如十九世纪前期浪漫主义流派发展成席卷欧洲的艺术思潮；有的艺术思潮也可以生发出各种艺术流派，如现代主义艺术思潮包括众多艺术流派和创作主张，各艺术流派相继汇成一股艺术思潮。当特别大的艺术思潮产生后，其内部亦可引发或派生多种子思潮，这种子思潮往往是大艺术思潮引发下的艺术流派发展而来的，跨艺术门类的。

3、艺术创作方法与艺术流派、艺术思潮的关系也是既有区别又有密切联系的。

①特定的创作方法体现了特定的艺术思潮流派的审美文化精神。

②某一艺术流派、艺术思潮往往要推崇与之相应的一定的创作方法；创作方法也因艺术流派和艺术思潮而得以迅速发展，如古典主义、浪漫主义等。

③艺术流派与艺术思潮是特定历史时期的艺术现象，创作方法则是艺术家从事艺术创作时所遵循的基本原则，是从人类全部艺术创作中总结出来的基本的创作路数，故是广泛的艺术现象。

④同时,创作方法具有普适性，可以为各个艺术家、艺术流派、艺术思潮自由选取，在一定的艺术思潮中的各个流派所选用的创作方法也是多样的。

第五章 艺术作品论

第一节：艺术作品的构成因素

一、艺术作品【熟背，名词解释※※※※※】

艺术作品是艺术家运用一定的物质材料、媒介和艺术语言，通过艺术构思和艺术创作，将艺术家头脑中形成的主客体统一的审美意象物态化创造出来的审美鉴赏对象，艺术作品既是艺术创作的诉求对象，又是艺术消费的主要对象。他作为一个具有相对独立的主题，蕴含着丰富的内容，集中体现了人类的审美经验、审美意识和审美创造。

二、艺术作品的内容及其相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术作品的内容，是作品中表现出来的具体的、生动的生活和情感内涵。艺术作品的内容来源于艺术家对生活的认识和理解，是艺术家在意识中创造出来的，具有精神性的内涵。艺术作品的内容不是抽象的概括说明，而是题材、主题、情节、环境等因素融会而成的具体、生动、完整的展示，主要由题材和主题两种因素构成。艺术作品的内容来源于艺术家对生活的认识和理解，是艺术家与人生、社会进行精神交往的中介。艺术作品作用于人的是精神，我们常说的艺术作品能够陶冶人的情操、净化人的心灵、打动人的情感，就来自作品的内容中的情感与思想。艺术作品的内容不是抽象的概括说明，而是题材、主题、情节、细节等因素化合融会的具体、生动、完整的展现。从艺术欣赏的角度来看，艺术作品的内容具有不确定性的特点。

【内在含义】

- 1、艺术作品的内容来源于艺术家对生活的认识和理解，是艺术家与人生、社会进行精神交往的中介。
- 2、艺术作品的内容是艺术家在意识中创造出来的，所以是一种精神性的内涵。
- 3、艺术作品作用于人的是精神，我们常说的艺术作品能够陶冶人的情操、净化人的心灵、打动人的情感，就来自作品的内容中的情感与思想。
- 4、艺术作品的内容不是抽象的概括说明，而是题材、主题、情节、细节等因素化合融会的具体、生动、完整的展现。
- 5、从艺术欣赏的角度来看，艺术作品的内容具有不确定性的特点。

【艺术作品内容的构成因素】

其一、题材【熟背，※※※※※】

1、定义：

广义的题材指的是艺术作品中所表现、描绘的生活、情感的范围或性质，也称取材范围。如“言情片”、“灾难片”(电影)、“山水花鸟画”“人物画”等，实际就是“爱情题材”、“灾难题材”、“山水花鸟题材”、“人物题材”等，都是从不同层次上对取材范围、性质的概括性的强调，它是宽泛的，带有归类的性质，体现出来的是与其他作品的题材的共性特征。

狭义的题材指的是构成已被规定的作品内容的基本的材料，即作品中表现出来的具体的生活形态和情感形态。在小说、戏剧、影视、绘画等作品中，题材就是所叙述描绘的具体事件、景物等，如美国影片

《泰坦尼克号》的题材，狭义讲就是片中全部的故事情节和人物活动所组成的画面；广义讲的题材既可称为“灾难题材”，也可称为“爱情题材”。

2、题材和素材的关系：

题材与素材既有联系又有区别。题材是从素材中提炼、加工而成的，素材是题材的原材料。艺术素材蕴藏于广阔的社会生活之中，丰富多彩的社会生活、姿态万千的自然风物都可能成为艺术的素材，但只有因艺术家兴趣所致而进入创作视野，并能引起创作冲动的感性的生活材料或原创的艺术资料才可称为素材。素材来源的多是亲身经历、耳闻目睹、口头传说、书籍记载等。

素材是题材的基础，在各门类艺术的创作之前都不会放弃素材的积累这一重要环节。美术家用谈写、素描、写生、照片等方式来积累形象资料，影视、小说作家们更是重视从生活中而来的素材库藏作曲家们尤其重视对民族民间的原创民歌、歌曲的积累。

其二、主题【熟背，※※※※※】

1、定义：

作品的主题是透过题材所暗示出来的思想内涵，是作者的主观情思与题材本身的客观意义的“契合”中生发出的某种社会意义的思想。主题是构成艺术作品的主导因素。在叙事性作品中，主题虽然是作者在对题材的不断深入认识、理解、分析过程中头脑中逐渐形成的一个明确的思想，也就是说从题材中提炼出来的，但是如果缺少了这个明确的思想的内在的“统帅”、“组织”作用，就是再丰富的重大题材，也只不过是一堆零散的生活材料的堆砌，这样的作品，其思想容量和艺术价值相对来讲要减少许多。主题其实就是在艺术鉴赏中，从作品中提炼出凝聚而成的情、理的“精髓”。它是艺术作品的精神力量之所在。

2、特点

①艺术作品的主题呈现出多样化的特点，这与题材的差异性和艺术家主观情感、思想、审美理想等方面的不同及对题材内涵的开掘角度等都有关系。因此，艺术作品的主题可以是政治性的，哲学性的，伦理性的，宗教性的，生活情趣及自然之美等性质的。

②不同的艺术门类、样式或同一门类的不同题材的作品中，主题的体现方式有所不同。文学、戏剧、电影等叙述性艺术作品的主题一般来说比较明确、系统，而音乐、绘画、舞蹈等艺术作品的主题则较为含蓄，书法和某些工艺作品的主题更淡薄，有的作品无主题。

其三、题材与主题的关系【熟背，简答题※※※※※】

1、分别解释题材和主题

2、艺术作品题材和主题的关系是：题材是主题的基础，主题是题材的提炼、概括与升华。主题是整个艺术作品的灵魂与统帅，经过主题的凝聚，题材不再是零星的片断，而凝聚成一个统一的有机整体。主题并非每个艺术作品都具备，如单纯的图案装饰可以没有主题，但艺术作品不能没有题材。

3、主题和题材共同构成艺术作品的基本组成单位，任何一个艺术作品都应有题材和主题。这是对于一个艺术作品的基本内在要求。

三、艺术作品的形式及其相关内容

【名词解释】艺术作品的形式，是艺术作品内容的具体存在方式，主要指结构、艺术语言、艺术手法、

类型体裁等。艺术作品的形式一般可分为艺术作品的内部联系和外部表现形式两部分。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。其外部表现形式即借以传达内容的手段和方式，包括艺术媒介、艺术语言、艺术表现手法等。

【艺术作品形式的构成因素】【熟背，※※※※※】

其一、结构

1、定义：

艺术作品的结构，就是作品中各个局部之间、题材各因素之间的内在关联与组织的样式。这个“结构”指的是存在于具体作品中与艺术语言等其他形式因素一起体现作品内容的名词性的结构。在理论中对作品结构的认识，就是对结构的目的性、功能性的认识。结构的目的性与功能性是统一的，即在于把作品中的各个部分、因素组织成一个既和谐统一、又多样变化的有机整体。围绕主题来组织、构架材料就是结构的重要特性。

其二、艺术语言

1、定义：

艺术语言指任何一门艺术都有自己独特的表现方式和手段，运用独特的物质媒介来进行艺术创作，从而使得这门艺术具有自己独具的美学特性和艺术特征。这种独特的表现方式或表现手段，就叫做艺术语言。各门艺术都有自己独特的艺术语言，如：绘画语言包括线条、色彩、构图等，音乐语言包括旋律、和声、节奏等，电影语言包括画面、声音、蒙太奇等。

2、功能/作用：①创造艺术形象，传达艺术内容。②自身的审美价值，“有意味的形式”（表现性）。

3、特征

①感性的、表象的、情感化的。②在具体作品中艺术语言与结构密切配合，在结构的“牵引”、安排下，艺术语言承担着描绘、叙述、抒情等塑造艺术形象、传达艺术内容的任务。③艺术语言是艺术形象的感性外观，属于艺术知觉的结构层次。

四、艺术作品内容和形式的关系问题【熟背，简答题※※※※※】

1、解释艺术作品的内容和形式

2、艺术作品的内容与形式既可以相互作用、互相包含、相互转化，又是不可分割、辩证统一的。

①艺术作品的内容常常起主导作用，影响和决定着艺术作品的形式。在艺术创作过程中，艺术作品的内容决定形式的产生。在艺术接受过程中，艺术作品的内容决定对形式的接受。在艺术发展过程中，艺术作品的内容的变化决定形式的变革。因此，形式总要为一定的内容服务，其选择应以是否适应内容的需要为原则。

②艺术作品的形式积极、能动地反作用于内容。当形式适合内容时，就能深刻、充分、感人地表现作品的内容，当形式不适合内容时，就会损害艺术作品内容的表现，甚至有时形式会反过来影响、制约内容。比如，对于艺术创作来说，艺术家既可根据内容去选择形式，同时也可根据他所擅长的艺术种类和形式特点去选取相关的内容。

③从本质意义上看，在艺术创作过程中，内容与形式是统一在一起的，两者不是谁决定谁和谁先谁后

的关系，而是在矛盾的统一中互相寻找着最佳的相应的契机，在磨合中共同向前推进的关系。说形式先于内容、决定内容，这是从艺术欣赏即接受活动的角度考察两者关系而得出的结论。这个结论在接受活动中具有有条件的合理性。

④艺术作品的内容与形式在艺术接受活动中与艺术创作活动中的表现方式有所不同。在艺术创作活动中，作品的内容与形式作为一个统一体，是在相互探索、寻找中逐渐明确、深化，最后达到完整统一的。但从接受角度看，对内容与形式的关系就有了另一种解释。艺术作品在作为接受对象时，已是被完成了的整体。艺术欣赏必须从对形式的解读、感受开始，进而才能达到对内容、意蕴的把握。另外，形式是内容的外观，形式不佳，肯定会影响对内容的欣赏。所以，艺术形式确是具有先行性的，而且也是有决定作用的。另外，从接受角度来看美术、电影、音乐等作品，它们的形式自身就是内容，这些作品的形式不但体现了内容，同时它们也决定了自身的内容，因为从艺术自身规律的意义上来讲，艺术形式所具有的某种意味并非由内容而是由形式自身的特征所决定的。

总结：由此可见，艺术作品的内容与形式是双向互动、相辅相成、辩证统一的。艺术家在进行艺术创作时，总是力求把内容和形式尽可能完美地统一起来，优秀的艺术作品也必然是进步的思想内容与完美的艺术形式的有机统一。

第二节：艺术作品的相关属性

艺术作品在意蕴、意境与风格

一、艺术意蕴及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术意蕴是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味，常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理诗情或神韵，经常是只可意会，不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟，用全部心灵去探究和领悟它也是文艺作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。艺术意蕴是感性的、具体的，存在于具体艺术形象之中，而不像哲学等其他社会科学中的概念，完全排除了感性因素成为纯抽象的理论范畴。艺术意蕴是多义、多层次的，与艺术形象的具体性、非概念性有关。艺术意蕴具备历史的生成性，与不同接受主体对作品意蕴的不同认识、不同感受和体验相关联。【特征】

【意义】【熟背，简答题※※※※※】

1、艺术意蕴对基本的或自然的形象进行确定。是艺术作品中的物象、形象和情节自身的文化意义，基督教文化中的蛇和苹果，中国传统文化中的龙和凤，都具有固定的约定俗成的含义。米开朗基罗的《最后的审判》、敦煌壁画《萨埵那太子舍身饲虎图》中的情节和事件，在不同的宗教上也都有着确定的意义。

2、艺术意蕴对从属性的、约定俗成和象征性内容进行确定。是指作品中所包含的时代精神、民族精神以及当时社会生活中各种观念的总和；大卫的《荷加斯兄弟的宣誓》和《马拉之死》等新古典主义作品，就在于它们体现了当时法国资产阶级大革命的时代精神。

3、对上述二者进行分析，确定其综合性意义，并要考虑到艺术家对主题所做的风格性处理及其哲学性内涵。

【四个层次】【掌握，简答题※※※】

第一层寓于各门类艺术的物质材料之中，每一种类的艺术媒介材料不仅具有特定的物质特性，而且创作主体对它也有特定的审美感受，正是后者构成了艺术作品中物质材料的意蕴。进一步说，作品中的物质材料不仅能使艺术家的审美意象和美的观念获得物质的外壳，而且它本身也是作品中审美观念的一个有机组成部分。

第二层包含在作品的形式构成之中。电影作品中的分镜头和蒙太奇、镜头中的构图和剪辑，音乐作品中的音乐形式构成方式，美术作品中的点、线、面和形体的组织关系，以及与这些相应的各种艺术表现手法，都包含着艺术作品的意蕴。

第三层是作品中的物象、事件、情节等的指称含义和表现意义，相当于潘诺夫斯基所说的艺术作品中第一方面的意义，即自然的意义。所谓指称含义，是指作品中描写的对象是什么，比如说“人”、“山”、“树”、“道路”等具体对象，以及“劳动”、“离别”、“爱情”、“战争”等情节事件。所谓表现意义，是指这些对象和情节在作品中呈现出来的情感和情绪等方面的表现特征，如“愤怒”、“热烈”、“忧郁”、“欢乐”、“悲怆”等。

第四层是文化意义，即约定俗成的意义和本质的意义。这两方面的意义都属于文化的范畴，但它们又有不同。

第一、二、四这三个层次更适合说明音乐、建筑、工艺、书法及现代舞和现代抽象美术作品中的意义构成方式，而在叙事性文学、戏剧、电影和写实性美术作品中的意义，则同时包含了所有四个层次。艺术作品中的意蕴的各个层次之间是相互联系、相互制约、相互渗透的，它们只有在作品的整体性中才能得以确定。

二、意境及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】意境是艺术作品中表现出来的情境交融、虚实统一，能够蕴含和暗示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界，是艺术家的思想、审美观念及审美理想与客观景物的融合。意境，是中国传统美学思想的重要范畴，是指艺术作品所创造的审美意象整体达到情与景高度融会、艺术家自我与客观物象实现深刻交流而体现出来的艺术境界。意境也是艺术家的思想、审美观念及审美理想与客观景物的融合。意境在艺术作品中，是通过艺术形象来表达的，优秀的艺术作品都有较好的意境营造。同时，意境能使欣赏者通过想象和联想，在思想感情上受到感染。

【特点】

1、是情与景的融合，艺术家将自己的情感注入到对象中，成为一种客观化的情感，即移情于物、托物抒情。

2、意境也是艺术家的思想、审美观念及审美理想与客观景物的融合。意境结构中的情、理、气、格与境的关系，从根本上说也就是一个主体与客体、世界与自我之间的关系。在意境中，自我的隐显不仅体现着自我对世界的态度，也由此制约着不同的意境的创造。

3、意境在艺术作品中，是通过艺术形象来表达的。艺术家通过艺术语言，把他体验到的真情实感转化为作品中的意境，获得可传达的普遍性。艺术家要精选物象，以实求需，以真求神，把有限寓于无限中，创造“象外有象”的有意境的艺术作品。

4、意境是艺术作品整体所呈现给欣赏者的景真、情深、意切的出神入化的艺术境界，是内容与形式完美统一的有机整体中偏重于内容方面所表现出来的艺术效果。意境能使欣赏者通过想象和联想，在思想感情上受到感染。

【意境和典型的关系】【熟背，简答题※※※※※】

先解释意境和典型

不同之处体现在：

1、含义不同。典型是指艺术作品中塑造得成功的艺术形象，包括典型人物与典型环境。意境首先是情与景的交融，即艺术家将自己的情感倾注到对象之中，成为一种客观化的情感，即移情于景，借物抒情。同时也是艺术家的思想、审美观念及审美理想等与客观景物的融合，也就是情与理的结合。简言之，意境是主观情感与客观景物相熔铸的产物，是情与景、意与境的有机统一。

2、在艺术作品中的侧重不同。典型以再现为主，注重写实，以塑造人物形象见长，比较直接地反映生活。意境则以表现为主，注重抒情，以构建情景交融的画面见长，对社会生活的反映比较间接。简言之，如果说典型是在主客体统一中侧重于客体，那么意境则是在主客体统一中侧重于主体。

3、典型与意境具有不同的特征。典型的特征主要体现为特殊性与普遍性的有机统一，必然性和偶然性的有机统一。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。意境的特征主要表现为：是情与景的融合；是艺术家的思想、审美观念及审美理想与客观景物的融合。意境是艺术作品整体所呈现给欣赏者的景真、情深、意切的出神入化的艺术境界，是内容与形式完美统一的有机整体中偏重于内容方面所表现出来的艺术效果。可以说典型的意义更多地诉诸于人的理性思考，而意境的价值则更多地在于引发人的情感联想，二者在审美效应上有一定的差别。

相互关系/相同之处体现在：

1、典型和意境都是美学中的重要范畴，也都属于艺术创作中的高层次范畴，是艺术家的最高追求，也是最富于审美价值的艺术形象和境界。

2、典型与意境都是在有限的艺术形象中体现出无限的艺术意蕴。艺术典型是在个别的有限艺术形象中体现出无限的艺术艺术意蕴，即艺术典型是在个别的人物形象身上体现出共性、普遍性和本质必然性。艺术意境则是在情感交融的境界中让人们领悟出无穷的意蕴。

3、被欣赏接受时，典型和意境都能够产生较为强烈的情感冲击力和心灵震撼力，充分地调动起欣赏者的联想和想象，激发欣赏者投入到审美在创造中。因此，优秀的艺术作品在创造过程中都会努力追求达到典型与意境完美结合的艺术高度。

三、如何理解艺术的中和之美？【掌握，简答题※※※】

中国传统美学与传统艺术主张“中和为美”。“和”与“中”这两个概念，既紧密联系，又互相区别。“和”是指事物的多样统一或对立统一，是矛盾各方统一的实现，“中”则是指处理事物矛盾的一种正确原则和方法，是实现这种统一的途径与标准。二者水乳交融、浑然一体。

1、“和”是指多样统一或对立统一。“和”与“同”概念不同，“同”只是把同类的、没有差别的东西结合在一起，多样统一。

①“和”则是由不同的、甚至相反的事物统一为一个整体，追求多样的统一。因此，避免重复雷同，求异求变，是“违而不犯，和而不同”的艺术思维特点的体现。

②对立统一而求“和”与多样统一求“和”相比，对立统一更接近事物发展的根本规律，表明中国古代人对“和”的本质认识有了更深入的发展。对立统一思想是中国古代哲学具有特色的朴素辩证思维观，产生中国传统美学与艺术学以对立统一的形式出现的许多范畴，如“刚柔”、“虚实”、“动静”、“形神”、“文质”、“情理”、“情景”、“意象”、“意境”等等，其中，偏于精神性的一面，更多地矛盾统一中处于主导地位。中国传统艺术之“和”是建立在“道”的基础上，体现出中国传统艺术的精神性。

③中国古代哲学在一与多的关系上强调“以一总万”，中国传统思想将“一”作为统率全体、贯通万物、摄涵对立因素的根本，形成了中国传统艺术和美学思想中极富民族特色的辩证和谐观“和”。

2、“中”的本意是提倡一种正确的道德，一种正确的理性。“中”就是要不走极端，求得真善美的和谐统一。

①在中国传统审美思想中，一贯把正确的伦理、理性作为前提，把真与善作为前提，追求“质正得中”，中则必正，正则必中。在情与理的关系上，强调“以中为节”，做到情与理的统一；艺术的感官娱悦功能和“温柔敦厚”的感染教化功能并重。

②“中”需要“权衡”，把握“度”，在不平衡中求得平衡。

总而言之，这种“和”的境界，在儒家来说更多地强调人与社会的和谐，主张情与理的统一；在道家来说更多地强调人与自然的和谐，主张心与物的统一。在禅宗来说更多地强调人与人心的和谐，追求心灵的澄净，“即心即佛”。这样的“和”贯通天地人文，“天人合一”的和谐美，显然是中国传统艺术的最高追求，是一种审美的境界，是真善美统一的境界。

四、艺术作品的风格及相关内容【熟背，※※※※※】

【艺术风格名词解释】风格是艺术作品的因于内而符于外的风貌，是艺术作品在整体上呈现出的具有代表性的面貌。风格不同于一般的艺术特色或创作个性，它是通过艺术作品表现出来的相对稳定、更为深刻也更为本质地反映出时代、民族及艺术家个人精神气质、审美观念、审美情趣、审美理想等内在特征的外部印记。风格的形成是时代、民族和艺术家在艺术上超越了幼稚阶段，摆脱了各种模式化的束缚，从而趋向成熟的标志风格是由艺术作品的独特内容与形式相统一，并由作为创作主体的艺术家的个性特征与时代、民族等社会历史条件相统一而形成的。风格虽然与艺术作品的内容与形式都有关系，但从根本上说，它是使形式与内容以特定方式统一起来的一种核心力量。

【艺术风格的类型】：时代风格和民族风格

【艺术风格的基本特征】

1、多样化

现实社会生活本身无限丰富的多样性，艺术家独特的创作个性以及欣赏者审美需求的复杂性，决定了艺术风格的多样化。可以说，艺术史上一切有成就的艺术家，其作品都具有自己独特的不同于他人的艺术风格。例如，米开朗基罗《奴隶》的雄健不同于拉斐尔《圣母》的优雅。即使是同一艺术家的作品，也会

在不同时期具有不同的多样的风格。

2、同一性(一致性)

许多艺术家由于性格上或思想上的特定原因或受到时代的、民族的、阶级的审美意识和艺术发展的制约，他们的作品可能在风格的倾向上有着某些大致相近或类似之处，从而显示出风格的一致性。刘曾把艺术作品的风格划分为“典雅”、“远奥”、“精约”、“显附”、“繁缛”、“壮丽”、“新奇”、“轻靡”等八种情况，这种对于风格的总体倾向的划分，不是没有道理的艺术作品风格的多样化与一致性，往往相互联系、相互渗透，呈现出十分错综复杂的现象。

总结：艺术作品风格的多样化与一致性，往往相互联系、相互渗透。

【艺术风格、艺术流派、艺术思潮之间的关系】【熟背，※※※※※】

艺术风格	艺术流派	艺术思潮
个人	群体	一定历史时期内较大规模的群体
创作主体独特个性的表现	格相近或相似的创作主体的群体化	倡导某种文艺思想的多个艺术流派形成的艺术潮流
	从艺术史的角度区分派别的特色（某门类艺术中的派别）	从社会历史角度把握创作思想和主张（涉及多门类、多派别、多创作方法
	艺术流派发展为艺术思潮，艺术思潮包含艺术流派	

艺术作品的格调与品位

一、艺术作品的格调【熟背，※※※※※】

【名词解释】格调是在作品中表现出来的美学品格和思想情操，是艺术家艺术造诣、文化修养、审美理想和思想品格的总汇体现。艺术作品的格调有高下雅俗之分。它们首先体现在作品的思想内容和创作立意方面。进步的世界观、积极的人生观、健康的审美理想以及创作上的社会责任感是创作高格调的艺术作品的基础和前提。所以中国历史上一直十分强调作者的思想品质对创作的直接影响，有“人品不高，用墨无法”之说。画品与人品、美与善在中国传统美学思想上是一致的。作品格调的高低与作品的种类没有关系。

二、艺术作品的品味【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术作品既有格调高低、雅俗之分，也有不同品位之别。所谓“品位”，原是矿物学上的术语，指矿石中有用元素或它的化合物含量的百分率，含量的百分率愈高，品位愈高。近十年以来，电视、报纸、刊物等传媒频繁出现这个词，从而将其引入文艺批评和文艺理论领域。我们认为，评判一件艺术作品的“品位”高低，主要是看该作品中有益于提高人们精神素质的文化含量和美学含量的高低。

三、艺术作品的格调与品位关系问题【背诵，简答题※※※※※】

相互影响/联系：两个都是艺术创作中个人风格的体现，都是艺术风格中重要的对象或范畴。

区别：

1、格调是一个从作品价值的两极（如高低、雅俗）把握作品不同属性的范畴，品位则是从作品中再细分出差异、层次和等级的范畴。

2、格调虽然与艺术表达方式相关联，但更多地涉及到作品的思想内容。品位虽然也涉及到作品的内容，但与作品的审美趣味、艺术追求和表达方式有更多的关系。在中国绘画中，把画分四品：逸品、神品、妙品、能品。以逸品上，逸品崇尚意境，神品注重学养，妙品追求灵气，能品讲究趣味。这种差别反映了艺术家对待世界的不同态度，对艺术的不同追求，对审美趣味的特定偏爱和喜好，由此也就形成了不同品位的艺术作品。

艺术作品的商品属性

一、浅谈对艺术作品商品性的理解？【掌握，简答题※※※】

- 1、艺术作品是一个欣赏对象，是精神产品，具有不同于其他一般商品的特殊使用价值。
- 2、不同于一般产品还在于它受到传统文化和当时社会各种思想观念和风尚的影响。
- 3、艺术作品的价值在艺术市场的交换过程中并不一定能真正得到实现。

比如说，一件投入了艺术家大量精神劳动的艺术作品，由于其内突的深刻性、艺术上的独创性而不能为当时的社会所接受，在交换中也就有可能不能实现其价值，得到相应的经济上的报酬。反之，那种迎合庸俗趣味、格调低下的作品，虽然只花费了艺术家不多的劳动，但却有可能在交换中充分甚至过分实现其价值。所以，在艺术作品的交换过程中，在一定历史条件和时间范围之内，价值与价格的背离可能是相当严重的。

第三节：艺术作品的艺术美

注：见第一章“艺术美”相关内容。本节指的是艺术作品中的艺术美，要与第一章艺术本质中的艺术美区别开来。一般而言，谈及艺术本质相关内容的，如“艺术美和现实美的关系”、“艺术美的本质”等内容均属于第一章。

第六章 艺术接受论

第一节：艺术接受的性质与社会环节

艺术接受的性质与特征

一、艺术接受及与其相关的几个名词【熟背，※※※※※】

【“艺术接受”名词解释】艺术接受即指在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极能动的消费、鉴赏和批评活动。艺术接受是构成艺术活动完整性的重要环节。艺术在接受方式上要求有特定的审美接受方式一审美态度与它相适应，从而使艺术作品在其现实性上成为艺术中的含义和价值并不只是感性的形式，而是一个包括知识、理想、人生态度、政治倾向和宇宙观的整体结构。艺术接受是一个无限的创造过程。艺术之所以为艺术，最根本的原因还在于它是与艺术接受和消费联系在一起的。创作主体和作品与接受和消费主体构成了特定的对象性关系。接受方式和态度不同，艺术作品所呈现出来的性质则不一样。所谓审美态度，就是对艺术作品采取一种无功利、超利害的观赏态度。当然，这里的“无利害”和“超功利”是相对于人们在日常生活中对事物的功利态度比较而言的。

【“期待视野”名词解释】期待视野是接受美学代表人物姚斯提出来的观点。指在文学接受活动中，读者原先的各种经验、素养、审美趣味等综合形成的对文学作品的一种欣赏水平和欣赏要求，在具体的阅读活动中表现为一种潜在的审美期待。读者的期待视野与新作品之间，应当有一个适度的审美距离，一方面作品应当使读者中乎意料、超出他原有的期待视野。另一方面，作品又不能过分超前，不能让读者的期待视野处于绝对的陌生状态。由于读者是千差万别的，会形成不同的期待视野，读者赋予作品的意义也会各不相同。在具体的艺术欣赏活动中，期待视野可分文体期待、意象期待、意蕴期待。

【“隐含的读者”名词解释】隐含的读者是接受美学代表人物伊瑟尔提出的观点，隐含的读者是和现实的读者相对而言的，是作家预想出来的在他的作品问世之后，可能出现的或应该出现的读者，这种预想有时是自觉的，有时可能是不自觉的。文学接受发生就是由隐含的读者向现实的读者转化。一个文本被创作出来后，只有通过读者的阅读，才能实现其价值。作家在进行文学创作时，当他注意到隐含的读者，就应该给文学创作留有较多的空白和召唤性。伊瑟尔在《隐含的读者》一书中，发现这几个世纪以来，文学作品总的趋势是“空白”和“不确定性”越来越多，因而要求读者发挥能动性、创造性的余地也越来越大。

【“空白点/召唤性结构”名词解释】伊瑟尔用“空白”和“不确定性”来说明本文与读者接受的关系。空白的东西导致了文本(text)的未定性，空白从相互关系中划分出图式和本文观点，同时出发读者的想象活动。所谓“空白”就是指本文中未写出来的部分，只是本文向读者所暗示或提示的东西，需要读者运用自己的想象去填补。所以，伊瑟尔认为，任何文学本文都具有未定性，它的存在本身就是一个“召唤结构”，具有很多“空白”，当读者将自己独特的体验和想象置入本文，将作品中的这些“空白”填充起来时，作品才真正成了读者的作品，作品的艺术世界才真正成为读者的世界，作品中的未定性才得以确定，文学作品的审美价值才得以实现，召唤性结构的价值也得以实现。

二、美术作品/艺术作品的召唤结构层次【了解，简答题※※】

美术作品的“召唤结构”分为四层：物质材料层，形式结构层，客体所指含义层，意义集合层。

第一，物质材料层。物质材料层的召唤性特征表现在它必须向接受者的视触等知觉转换。比如颜料必须向色彩转换，雕塑的材料必须向体量感等知觉转换。物质材料层对接受者审美知觉的依赖所具有的召唤性特征，只有与其他几个层面同时发生作用才有意义。

第二，形式结构层。不管是抽象作品还是具象作品，都存在着抽象的形式结构层。这个层面在美术作品中不仅表现为视觉形态，而且包含着肌理、笔墨、笔触趣味等内容。

第三，客体所指含义层。1、召唤性结构首先体现在时间与运动方面。具象作品，特别是那些带有戏剧性、情节性的美术作品，由于只能表现时间过程中的一个瞬间，这样，这一瞬间的过去和未来则需要接受者在想象中创造和添补。如在《最后的晚餐》这幅画中，作者选取的是耶稣说“你们中间有人出卖了我”的那一瞬间，这前后的戏剧性情节，则只能由接受者通过对画面的理解和想象来完成了。2、召唤性结构表现在人物的表情所具有的含义上。最著名的例子是《蒙娜丽莎》那“神秘的微笑”它的不确定性和不断变化的意味已经并将激起接受者对它的含义进行猜测和体验的欲望。3、表现在接受者对作品形象本身的补偿和完成上，在写实作品中，不管它是多么的接近对象，它总会在不同的方面和角度偏离对象，这对于中国绘画艺术来说还是一个重要的美学原则，如“似与不似之间”的理论，就充分考虑到了接受者的创造性在作品中的重要作用。4、典型形象的召唤性特征。所谓典型形象就是在个别中包含着一般的形象。接受者通过对典型形象，以及这一典型形象所包含的情感、思想、意义、环境气氛的欣赏，联想到许多与其相同的形象，康德的“审美意象”概念就涉及了典型形象召唤性的问题。

第四，意义与意味的集合层，是最能体现美术作品召唤性特征的层面。

三、艺术接受是一个无限的创造过程【等同于下一题】【熟背，简答题※※※※】

1、艺术作品属于哲学家波普尔所说的“第三世界”中的存在者。艺术作品在时间和空间上都能面对不同地域的接受者，能超越作者的时代去面对历史中无限的接受者。

2、对艺术作品接受的无限创造过程还体现在艺术作品本身的召唤性特征。如果每位接受者集合、汇聚作品意义的方式和路线不同，空白、不明确和明确之间的关系也会有很大差异，从而使作品的意义产生无限组合的可能性。

3、历史的发展不仅在时间上是一个先后相继、不断向前的不可逆的过程，而且在形态上它还是由先后之间的差异、区别、变化、不同所构成的。不同历史中的接受主体会对同一件作品有不同感受、理解和体验而有所创造。

①这种创造还在于伽达默尔所说的历史视野与现代视野的融合。不会重复的“期待视野”使艺术接受中的创造和评价能在无限的历史过程中展开。

②接受的无限创造性还表现在不同历史时代的接受者与接受者之间的互动关系中。

③艺术接受创造的无限性不仅表现在人类历史发展的客观和历时性上，而且也表现在个体有限的生命过程中和社会群体接受的共时性组合上。同一作品会随我们不断接受新的知识，开拓新的视野的成长过程而获得新的含义。从社会群体接受角度看，个人之间在气质、思想、修养等方面的差异也能使艺术作品在同一个时代中呈现出无限丰富的意义。

综上所述，正是人类社会文化的历史性；主体存在的历史性；艺术作品结构的召唤性构成了艺术接受

的无限创造性和评价性的客观依据。

四、艺术鉴赏的再创造性/为什么说艺术鉴赏是一种主动的再创造过程（二次创造过程）【熟背，※※※※※※】

【等同于上一题】

1、艺术家创作出来的艺术品，必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。接受美学认为，艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。例如文学作品无人阅读，只是印着铅字的纸张，雕塑作品无人欣赏，只是一堆无生命的石块，只有通过接受主体的再创造，才能使它们获得现实的艺术生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认知、审美娱乐等诸多功能，都不能由作者或作品来单独实现，只能由鉴赏主体自己通过审美再创造活动来实现。

2、鉴赏主体在艺术欣赏活动中，并不是被动、消极地接受，而是积极主动地进行着审美再创造。这是因为任何艺术作品不管表现得如何全面、生动、具体，总会有许多“不确定性”与“空白”，需要鉴赏者通过想象、联想等多种心理功能去丰富和补充。伊瑟尔认为“作品的意义不确定性和意义空白，促使读者去寻找作品的意义，从而赋予他参与作品意义构成的权利”。

3、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。艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有主体性的特征，这种特性不仅表现在艺术创作和艺术作品之中，同样表现在艺术鉴赏之中。它集中表现在鉴赏主体总是要根据自己的生活经验、艺术修养、兴趣爱好、思想情感和审美理想，对作品中的艺术形象进行加工改造、补充丰富，进行审美的再创造。在这种艺术鉴赏的审美再创造活动中，鉴赏主体同样可以享受到创造的愉悦。

艺术接受的社会环境与环节

一、艺术世界、艺术传播【掌握，名词解释※※※】

【艺术世界】艺术世界的概念首先是由美国的艺术哲学家丹托提出的，著名美学家狄基继承了这一概念，认为艺术世界是指艺术品赖以存在的庞大的社会制度。艺术世界同时也是艺术接受的社会环境。它包括三个组成部分，一是为艺术接受做出贡献的各种意义上的主体，包括艺术家、艺术理论家、艺术教师、各种艺术机构从业人员等，二是各种艺术机构，包括美术馆、画廊、音乐厅、电影院、艺术出版社、艺术教育机构等，三是支配艺术世界运转的规则和制度，他对艺术接受具有约定俗成的调节制约作用。

【艺术传播】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，具有公共化与个人化相互交融的特点。他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，使之得到扩展。艺术传播主体、传播内容、传播媒介、受传者和传播效果是构成艺术传播的五大要素。艺术传播的方式主要有现场表演传播方式、展览性传播方式和大众传播方式等。

二、艺术世界的组成部分【掌握，名词解释※※※】

豪泽提出艺术传播中的“中介体制”，包括艺术家协会、学校、剧院、出版社、博物馆等。

第一部分，是艺术世界中为接受作出贡献的各种意义上的主体。艺术家、批评家、艺术理论家和美学家、艺术史家、在各种艺术机构任职的工作人员。

第二部分，各种艺术机构，如展览馆、画廊、剧场、电影院、艺术出版社、艺术教育机构等。

第三部分，支配艺术世界运转的规则和制度。它们是人类历史和艺术史的发展过程中逐渐形成的，对艺术的接受具有约定俗成的强制、调节力量。

艺术世界的特点：专业化的世界（为人们从审美化的角度去接受艺术作品而建立的世界），专业化的世界是随着人类历史的发展逐步建立起来的。由于艺术世界的存在，艺术作品在传播、接受过程中的中介就增多，接受过程也越来越复杂。

三、艺术接受的社会环节【掌握，名词解释※※※】

艺术展览馆、新闻媒介、艺术出版社、艺术博物馆、艺术市场、艺术院校；

艺术接受与艺术批评

一、艺术批评及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】艺术批评的概念是一种理性的科学探究活动，它从一定的立场和观点出发，在对作品进行分析比较的基础上，挖掘作品的深层意蕴；重建作品内部各因素，以及作品与社会文化、意识形态、艺术史之间的联系，并在这种联系中来分析、阐释作品的意义和价值、作品的得失、作品的艺术特征、作品所包含的艺术规律等问题。简言之，艺术批评是一种对艺术作品以及各种艺术活动、艺术现象进行分析、判断、评价的科学活动。艺术批评建立在艺术鉴赏的基础之上，是艺术鉴赏的深化。艺术批评的对象主要是艺术作品，这意味着艺术批评自身就是艺术接受的一种方式，或者说是艺术接受活动中的一个层次，它与欣赏性的接受方式和层次有很大区别。

【艺术接受与艺术批评的相互关系】【熟背，简答题※※※※※】

其一、批评性的接受方式与欣赏性的接受方式的关系。

1、批评性的接受方式与欣赏性的接受方式的区别：对艺术作品欣赏性的接受方式主要是一种直觉活动。批评性的接受方式则主要是一种理性的科学探究活动，它必须从一定的立场和观点出发，在对作品进行分析比较的基础上，挖掘作品的深层意蕴，重建作品内部各因素，以及作品与社会文化、意识形态、艺术史之间的联系，并在这种联系中来分析、阐释作品的意义和价值、作品的得失、作品的艺术特征、作品所包含的艺术规律等问题。

2、批评性的接受方式与欣赏性的接受方式的联系：批评式的接受是建立在欣赏性的接受基础上的是欣赏式接受方式的深化，具有客观性、科学性和实用性的特征。

其二、艺术批评是调节艺术创作与艺术接受的重要中介力量。

1、艺术批评在艺术家的创作与大众接受之间起沟通、调节和引导的作用。艺术批评将通过对作品的审美价值、思想意义、风格特征、艺术手法等各个方面的阐释，给广大接受者以理论上的指导，从而使他们能有效地理解、感受和体验艺术作品。

2、艺术批评通过对艺术作品的批评来影响艺术家的创作活动，进而影响艺术的接受。艺术批评对作品的分析和评价不仅能对欣赏性的接受给以理论上的指导，而且也会对艺术家的创作起调节作用。艺术批评这种明确的倾向性和强烈的价值判断，使其具有了调节、导向艺术创作的力量。而艺术创作的变化，也必

然反过来改变和影响艺术接受的状况。

3、艺术批评对艺术创作的调节还体现在对作品的社会接受效果进行考察这个方面。

【艺术批评的作用】【熟背，简答题※※※※※】

1、帮助人们更好地鉴赏艺术作品，提高鉴赏能力和鉴赏水平。艺术批评家能够从人们未曾注意的地方发现作品的审美价值，更正确更深刻的理解艺术作品和艺术形象。

2、通过对艺术作品的评价，形成对艺术创作的反馈。艺术家通过反馈不断认识自己，提高自己。优秀的艺术批评能够集中反映时代需要和广大人民群众的审美需求充分发挥艺术生产中的信息反馈和调节作用，推动艺术创作沿着正确的道路健康发展。

3、丰富和发展艺术理论，推动艺术科学的繁荣发展。一般来讲，艺术学的主要内容包括艺术理论、艺术史和艺术批评三方面的内容。一方面，艺术批评利用艺术史研究提供的成果，以一定的艺术理论作指导；另一方面，通过分析新作品，评论新作家，发现新问题，总结新经验，从而不断丰富和发展艺术理论和艺术史的研究成果。

【特征】【熟背，简答题※※※※※】

艺术批评的特征：科学性和艺术性的统一。

1、科学性：艺术批评家需要在艺术鉴赏的基础上，运用一定的哲学、美学和艺术学理论，对艺术作品和艺术现象进行分析与研究，并且作出判断与评价，为人们提供具有理论性和系统性的知识。同艺术鉴赏相比，是偏重理性分析的科学活动，更需要符合客观规律性。艺术批评的这种科学性特点，使得它必然要从社会科学和自然科学的各学科中吸取观点、理论和方法，呈现出多元化和综合化的趋势。

2、艺术性：艺术批评作为一门特殊的科学，既需要冷静的头脑，也需要强烈的感情，既离不开理性的分析，更离不开艺术的感受。艺术批评必须以艺术鉴赏中的具体感受为出发点，艺术批评文章应当具有艺术的感染力，才能真正打动读者，说服读者，真正发挥批评的作用。

3、二重性：从某种意义上讲，艺术批评是一门科学，也是一种文艺体裁。优秀的艺术批评文章不仅应当逻辑清晰、论证严谨，而且应当文字优美、生动感人，给人们一种特殊的美感享受。艺术批评的二重性特点，还决定了艺术批评既带有强烈的个人色彩，又具有客观的共同标准。因此，艺术批评的标准应当是思想性和艺术性的完美统一。思想性是指艺术作品所具有的思想意义和所达到的思想水平，它是艺术作品内在的灵魂。艺术性是指艺术作品在艺术构思、艺术语言、艺术表现手法等方面所达到的水平，特别是从整体上达到完美的艺术境界，具有独创的艺术风格。当然，凡是优秀的艺术作品，总是达到了思想与艺术、内容与形式的完美统一，艺术批评也应当从这种统一的角度去评价艺术作品。

艺术批评作为艺术鉴赏的深化和发展，在艺术生产中发挥着重要的作用。

第二节：艺术接受与艺术欣赏

一、艺术欣赏及相关内容【熟背，※※※※※】

艺术欣赏首先是一种非反思性的审美认识活动，欣赏主体和欣赏客体和艺术作品之间总是处在一种直接的、不间断的交流和对话中，欣赏者总是通过感性的形式和形象来理解和把握真理，而不是通过抽象的

概念和范畴。艺术欣赏是一种认识活动，在艺术欣赏中，欣赏者能通过艺术作品深入认识和理解广大现实世界。在艺术欣赏中，感性和理性是统一和互渗的。艺术欣赏中，充满着联想和想象。在联想和想象中，欣赏者把自己投入到作品之中，从而使欣赏者与作品、作品与广大的现实生活、历史时空联结起来。艺术欣赏中，艺术作品中的情感是最重要，也是最具普遍意义的。从艺术创造和欣赏的角度看，艺术家通过艺术语言要表达和欣赏者从艺术作品中所体验到的，是通过艺术语言符号化、客观化、普遍化的人类共同的情感。【特征】

【特征】 【背诵，简答题※※※※】

1、艺术欣赏中，感性和理性是统一和互渗的。

①艺术欣赏的对象，即艺术作品本身本身就是以感性和形象的方式呈现给欣赏者的。各种感觉的“联合”所形成的合力——联觉，在艺术欣赏中，对于全面而又深入地感受和体悟艺术作品的形式和意味具有重要价值。

②艺术作品在感性的形式和形象中，包含着真理、道德、社会理想等丰富的理性内容。在艺术欣赏中，感性和理性不是分裂的，两者是相互交融、相互渗透的关系。每一门艺术的“艺术语言”，把欣赏者在欣赏艺术的过程中的感性与理性统一起来。

2、艺术欣赏中，充满着联想和想象。在联想和想象中，欣赏者把自己投入到作品之中，从而使欣赏者与作品、作品与广大的现实生活、历史时空联结起来。艺术欣赏中的联想和想象，会因不同的艺术门类所采用的不同艺术语言和存在方式而不同。

3、艺术欣赏中，充满感情。艺术欣赏中，艺术作品中的情感是最重要，也是最具普遍意义的。从艺术创造和欣赏的角度看，艺术家通过艺术语言要表达和欣赏者从艺术作品中所体验到的，是通过艺术语言符号化、客观化、普遍化的人类共同的情感。正是艺术表达情感这一特征，使艺术欣赏能让不同时代、不同民族的人们，超越历史和文化的限制而达到相互了解、相互交流的目的。

二、艺术接受与艺术欣赏的过程【背诵，简答题※※※※】

(一) 准备阶段

1、定向与期待

在日常生活中，我们总是在自己的需要、兴趣、目的指引下注意某些事物而忽略某些事物，此时，我们也处在心理定向的心理状态之中。

接受者接受期待的深度和广度是建立在过去已有接受和欣赏经验基础上的。期待能使接受者处在一种激动而兴奋的心里状态中。

2、审美态度的形成

接受者审美态度的形成，同样需要主客观方面的条件。从客观条件方面看，艺术世界中中介体制的文化功能，艺术作品的存在方式（是形象、形式，而不是实物）都能唤起接受者的审美态度。从主观方面看，接受者的审美经验以及相关的艺术知识，都对他的审美态度的形成起着重要作用。

(二) 初级阶段

1、知觉——完形与弥散

在艺术接受的准备阶段所形成的心理定向、期待、审美态度，并不会随着进一步的接受过程展开而消失，而是会随着接受过程的深入，由新的内容所维持，改变在初始阶段中的位置，处在潜在或边缘的状态中。

完形：

①完形心理学认为，接受者对外在形式的感知并不是散乱无序的，艺术家在创作过程中按照审美知觉模式进行，作品本身就具有完整性和有序性。从接受和欣赏的角度看，接受者在接受过程中对作品进行视听知觉的完形，这种心理活动是用完形和简化的方式完成的。

②完形与简化并不只停留在对作品整体结构的把握上，作为一种心理能力，它同样能深入把握作品中的每一个具体的形式结构。

弥散性：

所谓弥散性，就是在接受和欣赏艺术作品时，接受者不是有意识地去从复杂的形式结构中抽取、完形、简化出一个简单明了的形式结构，而是把视觉和听觉弥散在作品的细节上去感受。

2、知觉——错觉及其他

空间错觉（虚幻空间）、物象错觉（要想达到物象错觉，接受者面对作品中的形象时，就必须超越队作品同物质材料如媒介的直觉，而对作品中的色彩、透视等方面进行组织和转换。作品的种类不同，接受者对物象的错觉程度和方式就不一样。对艺术作品中物象的错觉，仍然是以接受者的生活经验、文化和艺术传统中对作品形象的原型知觉为背景和参照系的。根源于文化艺术传统的描绘方式，从接受角度看，也会反作用于接受者，对物象的观看和接受方式影响到对作品中物象的视错觉。）在艺术作品的接受过程中，错觉还可以表现在运动方面，还表现在比例上。

3、知觉——“差异原理”与“陌生化”

“差异原理”：艺术作品不管它在形象方面怎样接近日常生活中的原型，都会因艺术种类的不同而在不同的方面对其有所偏离，从而构成了艺术作品与现实原型之间的差异，同时也构成了艺术作品与接受者期待之间的矛盾关系：一方面，接受者对与原型有差异的形象特别敏感，因为它能从司空见惯的原型背景中跳出来，被置入前景，这样就很容易引起接受者的注意。另一方面，两者之间的差异又调动了接受者在两者之间填补其空缺和不确定性的欲望。

在接受过程中，那些与接受者的期待视野差异，从而能产生一定程度陌生感的艺术作品更能吸引接受者的注意，差异与陌生都是具有一定限度的。

(三) 高级阶段

1、理解

①理解和前理解：

接受中的理解在视听知觉阶段就已发生，视听直觉理解的直接性显而易见的。只有当知觉的形态和形象转化为反思的材料，直接性转化为间接性，审美快感转化为反思性的理解愉悦时，接受者才能达到对艺术作品深入全面的把握。

接受者对艺术作品的理解，总是建立在他过去对作品的理解，甚至包括对人类文化理解的基础上，接受美学理论称之为“前理解”或“审美的期待视野”。

姚斯把前理解的内容分成三个方面：

A 接收者在理解活动之中，首先必须得艺术作品的类型有一定的熟悉和相应的知识。

B 其次对艺术的发展历史和当代艺术的状况有一定的了解。

C 最后接受着对现实生活的经验，感受和理解，同样也作为前理解中一个重要部分，渗透到对艺术作品的理解中。

D 前理解还包括能在形象的审美功能和实用功能之间做出分辨的能力。

E 前理解中同样包括接受者的世界观，宇宙观，人生观，以及相应的自然科学和社会科学方面的知识。

艺术接受的每一次理解活动，都是以接受者的前理解解为条件的。(关系)一个阶段理解过程的结束，又形成了接受者的新知识，促进下一次理解活动，使接受者前理解更广更深的内容的形成。

②理解的循环：

首先，从对一件作品的理解来看，接受者必须理解作品中的部分才能理解整体。

其次，任何一件艺术作品都是特定历史文化的产物，艺术作品是历史文化的一部分。

第三，“知人论世”也是接受者理解艺术作品的原则。要理解某位艺术家的艺术作品，就必须从整体上了解这位艺术家的出身、生活经历、思想态度、个性气质等。在这里，理解的循环表现为从作品（部分）到艺术家（整体）再到作品（部分）的循环。

第四，“互文性”也即历史上的艺术作品相互关联、相互影响，任何一件艺术作品都是艺术历史中所有作品的一个回音。对艺术作品理解的开放性也体现在它与人类整体艺术史的“互文性”关系中。

第五，上述艺术作品理解的四个循环，相对于这四者的总和来说又都是局部的、部分的，在这四者之间也有理解循环问题。

③理解中的还原和误解：

还原的解释学家赫施认为，对历史中作品的理解，可在两个层面上进行，一是理解作品的含义（作者意图）。本文的含义是可复制的，还原理解的可能性正存在于本文含义这一特征之中，而对它的还原构成了解释和理解的有效性和客观性。另一层面是对作品意义的理解，与还原本文含义的理解比较起来，对作品意义的理解，也就是对作品含义的误解。在误解中有“正误”和“反误”之分。

2、体验

在艺术作品接受过程中，体验既是最高级的阶段，也是最能与艺术作品的存在方式和本质特征相吻合的接受方式。首先，在体验中包含着对作品中深刻内涵的把握。其次，在体验中，作品内容完全转化为有意味的形式。作品形式也无不闪烁着作品的意蕴和意味的光辉。日常生活中的主体、自我被在作品中体验到的主体与自我所取代。正是在体验中，艺术作品与接受者达到了亲密无间、相互融合的统一，艺术作品

的整体意味也是在体验中被给予和确定的。

体验的活动方式：康德在《判断力批判》中表明，想象力（感性观照因素综合）和的知解力（形象显现统一）自由和谐的活动方式正是体验的心理机制，因为只有这样，才能在接受艺术作品中把主体与客体、直觉与理性、直接性与深刻性统一起来。

3、回味

回味是接受者对所接受的艺术作品的一次重要选择，艺术作品能否进入接受者的回味中，则是检验它的社会价值和艺术价值的试金石。回味也是艺术作品发挥其社会功能的重要环节。进入接受者回味中的艺术作品能够净化接受者的心灵，激发接受者的崇高感和自信心，进而领悟人生真谛。

三、共鸣及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】审美升华阶段常发生的现象，审美主体和艺术形象之间契合一致、物我同一。表面上是与艺术形象之间共鸣，实际上是与创作主体共鸣。格式塔心理学派认为艺术的感染力来源于支配着自然和人类的无所不在的场，场表现为一种“力的图式结构”。当艺术品和鉴赏者完形机能（也就是力的图式）同一，主客体之间的“异质同构”的感染力就产生了。艺术鉴赏中的共鸣，就是艺术家通过自己的作品所传达出来的思想情感，震撼和打动鉴赏者的心灵，使得艺术家的心灵和鉴赏者心灵发生共鸣。这种共鸣是在主观感受的心理结构、生理机能和社会性内容的统一上。

【产生的条件】

艺术欣赏中的共鸣现象最主要的特征就是在欣赏者和艺术作品之间消除了主客体之间的距离，达到了相互融合、亲密无间的契合。

- 1、从客体方面来说，艺术作品本身必须在艺术水平思想内容上是优秀的，富有艺术感染力。
- 2、从主体方面来说，则需要具备相应的艺术修养、知识积累和人生阅历。

【特点】

1、艺术欣赏中的共鸣现象，会因不同艺术门类的艺术语言方式而有不同的表现方式。在文学欣赏中，引起欣赏者共鸣的主要是文学语言的审美魅力，叙事作品中描写的人物命运、社会理想、人生境界等；影视艺术中，艺术欣赏中的共鸣则表现为艺术作品的视觉、听觉造型以及生动的故事。

2、艺术欣赏中，共鸣现象的产生还涉及到许多复杂的条件和因素，其中包括生活在不同文化传统、社会阶层中的民族和阶级对共鸣的影响。

3、艺术欣赏中的共鸣现象与特定的历史局限性相关。

4、在艺术欣赏的共鸣现象中，一方面不同的阶级、民族和阶层的人确实存在着差异和矛盾，另一方面，某些优秀的艺术作品，对于不同阶级、民族和存在阶层的人来说，又都能产生共鸣。对于人类而言，超越不同民族阶级和阶层差异的共同美和共同美感是存在的。

5、艺术欣赏中美感的共同性和差异性共同存在于人类的艺术欣赏活动中。

四、艺术鉴赏/欣赏与艺术批评的关系【熟背，简答题※※※※※】

首先分别解释艺术鉴赏/欣赏和艺术批评的名词解释。

在艺术系统中，艺术批评也是一个十分活跃的因素。艺术批评与艺术鉴赏是两个紧密联系而又有很大

区别的活动。

联系：

- 1、艺术批评离不开艺术鉴赏，它只能在艺术鉴赏的基础上才能进行。
- 2、艺术批评作为艺术接受的高级阶段，它又并不仅仅停留在鉴赏阶段，而是需要在艺术鉴赏的基础上进一步深化和发展，在一定的艺术理论指导下，对艺术作品和艺术现象进行细致深入的研究分析，并作出理论上的鉴别和论断。
- 3、艺术批评从某种意义上讲，可以说是艺术创作与艺术鉴赏之间的一座桥梁，对二者都具有直接的指导作用。

区别：

- 1、艺术鉴赏偏重于感性，艺术批评则偏重于理性；
- 2、艺术鉴赏更多带有个人主观性的特点，艺术批评则需要符合客观规律性。

第三节：艺术的审美教育

艺术的社会功能

一、艺术的认识功能及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】是指艺术往往通过典型的艺术形象反映出一个时代的生活和人们的精神面貌，欣赏者则可以从不同的艺术作品中认识到不同时代、不同国家、不同民族的具体生动的生活情景，以及生活在那个时代中的各种人物形象，了解他们的性格特点、思想感情和精神面貌，从而扩大自己的生活视野，认识现实、认识历史、认识真理。

【如何理解艺术的认识功能？】

- 1、从艺术作品的描绘内容看：①艺术可以表现文化；②任何艺术作品都有不同程度、不同性质的认识作用；③艺术的认识功能在我国古代受到充分重视；④艺术可以起到“改造自己的环境”的作用。艺术除了能够帮助人们认识作品中所反映的社会生活，还能帮助和推动人们认识普通的实际生活，并起到“改造自己的环境”的作用，这是艺术认识作用的最终目的。
- 2、体现在艺术的描写方式，即语言形态上。

二、艺术的教育功能【熟背，名词解释※※※※※】

主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样认识上得到提高，在潜移默化中，其思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，从而正确地理解和认识生活树立起正确的人生观和世界观、艺术的审美教育作用，在很大程度上是通过艺术作品，使读者、观众和听众感受与领悟到博大深厚的人文精神。优秀的艺术作品在帮助人们认识生活的同时，也教育人们对生活采取正确的态度和看法，培养人们美好的道德情操，促进人们奋发向上。艺术的教育功能在不同的艺术种类和形态中会有不同的侧重和表现。在有些作品和种类中，艺术的教育功能比较容易注入思想、道德方面的内容。如长篇小说、戏剧、电影、电视剧、历史画、纪念碑雕刻等；而有一些，艺术的教育功能在中国山水画、花鸟画以及轻音乐等类型中很难在这一方面有所作为。从整体和最根本的意义上来说，艺术作品的

教育功能体现在它能使人们对自然、社会、人生、他人与自我采取一种正确的伦理态度。这种态度首先是对人类社会中美好的事物与正义的事业的热爱，对进步的信仰，对真理的追求。【内容】

三、艺术的审美功能【熟背，名词解释※※※※※】

艺术的审美功能是艺术的基本功能之一，科学使我们认识抽象真理，艺术使我们认识形象的真理。艺术不仅作用于人的理知也作用于人的感情，令人们产生美的感受和感动，这种特殊的作用称为艺术的审美作用，艺术的审美功能是艺术最重要的社会功能。我国古代的文艺理论家也非常重视艺术的审美功能，如宗炳的“畅神说”，姚最的“悦情”说，张彦远的“怡悦情性”说，都不同程度地涉及了艺术的审美功能。这种魅力或特殊的美感作用，从根本上说就是因为优秀的艺术作品中有美，艺术中的美可以唤起人们的美感，艺术的美感作用正是由艺术的美所决定的。在艺术的认识、教育功能中，实际就包含着审美的作用。如艺术作品中表现出来的对自然的热爱、对生命的崇敬、对真理的追求本身就已有着“怡悦情性”和“畅神”的审美因素。

四、艺术三种社会功能的关系【背诵，简答题※※※※※】

1、首先解释三个主要名词。艺术的三种社会功能是辩证统一，密不可分的。

2、艺术的认识功能基于对现实生活的真实反映，真实性是艺术作品的基本要求，缺乏真实性的作品也不可能帮助人们正确地认识生活的真理。但艺术的真，既不同于普通实际生活的真，也不同于科学的真。它既是现象的真，又是本质的真；既是形象的真，又是典型化了的真。这种显现着真理的本质的现象或典型的形象，也就是艺术的美。而美在一定条件下总是要引起人们的美感，所以，艺术的认识功能总要通过审美功能才能得以实现。

3、艺术的审美作用又都包容着认识功能与教育功能，艺术的思想教育作用和道德教育作用也必须通过艺术的审美作用来完成。一件艺术作品，要达到影响人、教育人、改造人的目的，必须首先感染人的情绪，打动人的心灵，陶醉人的精神。艺术不是单纯的说教，政治报告代替不了艺术。

4、一切好的、健康的或者说美的艺术作品，除能给人以美感之外，同时又都对人们有一定的认识作用与教育意义。一幅好的山水花鸟画，不但能使人悦目，而且会给人以理知的满足，使人更好地认识自然的美，领悟艺术家在美的艺术形象中所要表达的纯真的思想感情，并在美的享受中受到教育。人们在欣赏齐白石的作品时，除了欣赏画家那鲜明的色彩和简洁的笔墨(形式美)之外，也欣赏那些栩栩如生的花鸟草虫的神情和动态(自然美)，更欣赏画家在作品中所倾注的对生活的强烈的爱和淳朴的思想感情(艺术家的个性美)，在欣赏艺术作品的同时，欣赏者的艺术情趣和生活情趣也受到影响，即从中受到了教育。

艺术的审美教育

一、审美教育及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。

【特点】

1、“寓教于乐”

“寓教于乐”是由古罗马的文艺理论家贺拉斯最早提出来的。对于贺拉斯所说的“教”我们都能理解，但是对于“乐”，我们还得在贺拉斯的基础上做些补充说明：首先，这个“乐”区别于一般所说的那种快乐，而是一种关注、体验艺术作品中的美所感受到的快乐，或者说是一种被物化、客观化的美感而区别于那种纯粹生理上的快感。其次，这个“乐”并不仅仅是那种肯定意义上的快乐，而且还包括接受像莎士比亚的悲剧，卡夫卡的小说、勋伯格的音乐，毕加索的绘画，以及蒙克那种表现主义、达利那种超现实主义的作品中的悲痛、神秘、怪诞，恐怖的形式与形象所引起的快乐。第三，这个“乐”还可进一步指在接受艺术作品时，人们获得了新的活动方式和观察世界的新方式，因为人们的生活因这种区别于日常生活的活动方式而富有节奏感和丰富性，这就是我们通常所说的艺术可以丰富人们的精神生活。

艺术审美教育的“寓教于乐”这一特点说明，审美教育实际上涉及艺术功能的各个方面，而不仅只是对美的形式的教育。

2、潜移默化

艺术审美教育的第二个特点是“潜移默化”，使人们在不知不觉中既得到美的享受，又在精神方面得到净化。也就是说，艺术的审美教育所产生的影响不是通过硬性灌输，也不是通过纪律约束强迫接受获得的，而是艺术作品所包含的美和意义熏陶、感染了接受者的结果。

艺术作品是以感性形象的具体性和生动性来表达作者的思想情感的，这意味着接受者必须以全身心的力量投入到作品之中去感受它的美与意味，与其同呼吸，共命运，产生共鸣，因为只有这样，接受者才能感受到作品的全部魅力。在这一过程中，接受者在不知不觉中受到作品的感染和教育，精神境界也就会在不知不觉中发生变化。可以说，艺术的审美教育这种“潜移默化”的作用和特点就也和风细雨之于禾苗，虽使之茁壮成长但又是润物无声的。

3、以情感人

以情感人是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别。艺术作品总是灌注着艺术家的思想情感，通过生动感人的艺术描绘，作用于欣赏者的感情，使人受到强烈的感染和熏陶。所以，艺术的教育作用绝不是干巴巴的道德说教，更不是板着面孔的道德训诫，而是以情感人、以情动人，通过艺术强烈的感染性使欣赏者自觉自愿地受到教育。

【意义】

1、在艺术作品中，生活的各个方面、各个领域能相互关联呈现为一个统一的整体。艺术作品的感性特征能呈现出外在世界与我们内在世界（如情感）的具体性，这样它就能使我们细致入微地体验自然的内在生命，人生的悲欢乐，现实生活的复杂性与多面性，艺术家们的创造精神等。

2、“个人全面发展”：“个人全面发展”是人以一种全面的方式，作为一个完整的人占有自己的全面本质，以人的全面发展的能力为前提条件。

二、美育及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】

美育及审美教育，是指通过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，以促

进其人格的完善和全民族整体素质的提升。艺术教育美育的核心，其根本目的是培养全面发展的人。美育这一概念由18世纪德国美学家席勒正式提出。我国最早公开将美育、德育相提并论来提倡的是清末学者王国维。尤其是中国近代教育家蔡元培，更是大力倡导美育，将美育确定为其新式教育方针的内容之一，并且提出了一系列美育实施设想，对育的本质内容、作用、实施美育的途径做了较为系统的研究和阐述。他还提出了以美育代宗教的主张，认为这是人类文化发展的必然趋势。

【《美育书简》名词解释】

又称《审美教育书简》，是德国古典主义美学家席勒的代表作，是1793到1794年作者写给丹麦王子的27封信，1795年经整理出版，第一次在人类教育史上提出审美教育概念，其根本目标是培养德、智、体、美全面发展的人，德、智、体、美各有其功能，不可相互替代。《审美书简》对促进美育理论的完善以及从历史的高度去全面阐述教育问题，都有划时代的意义。它深刻的阐述了作为人的生存范畴的美育的现代性意义，弘扬了人性中的感性本质，批判了近代人性的分裂和异化，是一种审美现代性意义上的思考。

【“以美育代宗教”名词解释】

我国最早公开将美育与德育、智育相提并论来提倡美育的是清末学者王国维，尤其是中国近代教育家蔡元培更是大力倡导美育，把美育确定为其新式教育方针的内容之一，并且提出了一系列美育实施设想。对美育的本质、内容、作用和实施美育的途径做了较系统的研究和阐述。蔡元培还提出了“以美育代宗教”的主张，认为这是人类文化发展的必然趋势。他把西方康德、席勒的思想和中国古代美育传统糅合到一起形成了自己的美育思想。他说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的者也。”这种看法，突出了情感在美育中的重要地位，强调美育是陶冶人的感情，改造人的世界观，使人达到一种新的精神境界的最好途径。然而，在当时的社会条件下，这些设想和主张是无法真正实现的。

三、艺术教育及相关内容【熟背，※※※※※】

【名词解释】现代社会中，“艺术教育”这一个概念，有着两种不同的含义和内容。从狭义上讲，艺术教育被理解为培养艺术家或专业艺术人才所进行的各种理论和实践教学，如各种专业艺术院校正是如此，戏剧学院培养出编剧、导演和演员，音乐学院培养出作曲家、歌唱演员和器乐演奏员等。从广义上讲，艺术教育作为美育的核心，它的根本目标是培养全面发展的人，而不是为了培养专业艺术工作者。广义的艺术教育强调普及艺术的基本知识和基本原理，通过对优秀艺术作品的评价和欣赏，来提高人们的审美修养和艺术鉴赏力，培养人们健全的审美心理结构。艺术教育作为美育的核心内容，它对人们道德的完善和智力的开发也将产生深远的影响，它可以丰富人的想象力，发展人的感知力，加深人的理解力，增强人的创造力，培养全面发展的人。

【美育和艺术教育的关系】【熟背，简答题※※※※※】

1、美育及审美教育，是指通过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，以促进其人格的完善和全民族整体素质的提升。艺术教育是美育的核心，其根本目的是培养全面发展的人。

2、美育与艺术教育有着密切的联系，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、寓教于乐的特点，使得艺术成为审美教育的主要内容和主要方式。

3、艺术教育与审美教育也不完全等同。①目的不相同。艺术教育有一大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。审美教育却未必一定涉及艺术技巧的培养，其最终目的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方式和内容不容。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，审美教育并不等同艺术教育。把单纯艺术技巧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。

【艺术教育的任务和目标】 【熟背，论述题※※※※※】

艺术教育的根本任务和目标，就是培养全面发展的人才。具体可以从这样几个方面来理解：

1、普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。艺术修养是人的文化修养的重要组成部分，也是人文精神的集中体现。现当代社会中的人，必须具有较高的文化修养与艺术修养，才能适应社会的发展与时代的需要。当代社会中几乎人人都离不开艺术，但要真正具备较高的艺术修养，还需要掌握艺术的基本知识和基本原理，在艺术欣赏中不断提高鉴赏能力和审美能力，把欣赏中的感性经验上升为理性认识。

2、健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。艺术教育之所以在整个教育中有着特殊地位与作用，是因为它可以培育和健全人的审美心理结构，培养人们敏锐的感知力、丰富的想象力和无限的创造力。艺术活动作为人的一种高级精神活动，能够极大地促进和提高人的思维能力。在艺术创作和艺术欣赏这种自由的精神活动中，人的创造力也得到充分的发挥。

3、陶冶人的情感，培养完美的人格。由于艺术是审美情感的集中体现，因而，艺术教育对于人的情感的培养与提高。有着特别重要的作用。历来的思想家、艺术家们，都十分重视艺术对于人的情感的陶冶和净化作用，强调通过艺术教育来培养人们美好、和谐的情感和心灵，从而实现完美人格的建构。艺术教育作为美育的核心内容和主要手段，正是通过以情感人、以情动人的方法，陶冶人的情操，美化人的心灵，使人进入重高的精神境界，成为一个具有高尚情操的人。这既是一个人获得全面发展的保证，也是社会实现全面进步的基础。