

成人高考 艺术概论

考前冲刺资料

《艺术概论》是成人高考专升本层次的考生在报考艺术类专业时，需要备考的专业科目，因而，考生在备考这门科目时，应当充分结合自身实际，根据科目特点及考题特性来制定针对性的学习计划，从试卷的分数设置、题型分布、个人擅长知识点等方面有选择的强化自己的专业科目知识，从而达到优化复习结果的效果。

1. 根据题型及分数安排复习重点

在《艺术概论》考卷上，其题型主要有选择题、简答题、作品赏析题、论述题等，每个题型所占的分值比例各不相同，出题思路也有所差异，因此，考生可以将不同题型考察的重点对照考试大纲进行标注，然后根据标注的内容认真学习教材，将重点知识在脑海中都过一遍，并搭配一定的真题练习进行巩固。

2. 根据试题内容选择备考重点

在备考《艺术概论》的选择题时，我们不难发现，无论真题的题型如何变更，其考察的内容仍然是书中的基础知识。虽然出题方式不同，但考查的知识点难度大同小异。如考查作品、作家等知识点，这都是教材中的原题。考生可以用特殊颜色的记号笔将这些在题中出现的知识点进行标注，然后按照标注有选择的进行背诵，这不仅降低了我们的备考难度，也能使我们的复习更具备针对性。

第一章 绪论

1. 研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

2. 学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

3. 学科任务

- (一) 系统地阐释艺术活动的基本状况，确立科学、进步的艺术观
- (二) 深入论述艺术与社会发展的关系，坚持文艺“以人民为中心”的基本宗旨
- (三) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点
- (四) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评

4. 研究方法

艺术概论的研究方法主要包括三个层面：第一，坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义基本原则；第二，借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展；第三，运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

小结

绪论部分对艺术概论进行简要介绍，通过这部分的学习，应主要了解艺术学是一门什么样的学科，根据考试大纲，这部分内容所占分数比例为1%左右，所以复习重点是掌握练习题答案要点即可。

第二章 艺术活动

1. 客体世界

艺术活动的主体是从事艺术活动的人，客体世界是指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界，艺术活动的客体是客观社会生活和自然界。

客观社会生活和自然界是构成艺术活动的要素之一。

2. 艺术创作与艺术制作

艺术创作是艺术家基于自身的审美经验和审美体验，运用特定的艺术语言和材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

艺术创作的特点集中体现为“创造性”活动，艺术家的创作是原创的、不可复制的。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中，艺术制作的地位日趋重要，具有了相对独立性。

3. 艺术作品

艺术作品是艺术创作和艺术制作的成果，是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

艺术作品根据其物态化表现形式的不同，可分为文学作品、绘画作品、音乐作品、舞蹈作品，以及建筑、园林、影视作品等。

4. 艺术传播与接受

艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式，将多种艺术信息或作品传递给接受者的过程。

艺术接受指在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极能动地消费、鉴赏和批评等活动。

艺术接受与艺术传播紧密相连，艺术传播的目的是为了使艺术作品为更多的人接受，同时艺术接受又以艺术传播为基础。

5. 关于艺术活动发生的几种学说

艺术活动的发生是指艺术活动的起源。

（一）模仿说

模仿说认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。这是一种关于艺术起源的最古老的理论观点，它在古希腊的哲学家中比较流行，德谟克利特、亚里士多德等人均持这种观点。模仿说在西方的影响极其深远。

模仿说肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，其中包含着朴素唯物主义的观点，具有进步的合理的内容。但是，这种说法只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质。

（二）游戏说

这种观点认为，艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。一方面是人类具有过剩的精力，另一方面是由于人类可以将这种过剩的精力投入到非功利性的活动中，于是体现为一种自由的

“游戏”。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这种观点。

（三）表现说

这种观点认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。持这一观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家科林伍德、美国学者苏珊·朗格等。表现说对西方现代社会的艺术活动产生了巨大影响。

但是，把艺术的起源归结为“表现”，脱离人类的社会实践，脱离原始社会生产力低下的实际情况，仍然是把现象当作本质，把结果当作原因，同样不能科学地阐明艺术的起源问题。

（四）巫术说

这种观点认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。这是近现代西方学术界最具影响的理论之一。这一学说最早由英国学者爱德华·泰勒提出，英国学者詹姆斯·弗雷泽也持这种观点。

（五）劳动说

劳动说认为艺术产生的根本动力和原因，在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。该学说是艺术产生根本原因最具影响的理论阐述之一。俄国普列汉诺夫等人对此进行过阐释。

劳动说以历史唯物主义理论为基础，肯定了物质生产实践在艺术产生过程中的决定作用，其理论核心具有一定的科学性。但劳动说忽视了其他社会因素在艺术起源过程中的作用，仍然不足以解释各种艺术活动的起源。

（六）多元说

多元说认为，艺术的发生经历了一个由实用到审美，以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程，原始人类模仿自然的本能（模仿说）、表现情感的需要（表现说）、游戏的冲动（游戏说）也渗透其中，尤其是对于原始人来说更为重要的原始巫术（巫术说）与原始生产劳动（劳动说），更是在其中发挥了决定性作用。艺术的起源应当是多因的，而不是单因的，归根结底艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

6. 艺术发展的根本因素

（1）生产劳动为是推动艺术发展的根本动力。

（2）经济基础的发展对于意识形态具有较强的制约和影响作用，同样艺术的发展也要受到经济基础的制约和影响。

（3）经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的联系，但并不是机械地互为因果关系的。艺术的发展与经济的发展并不总是同步的。

7. 艺术发展的继承与创新

（1）继承和创新是促进艺术发展的重要因素。历史不外是各个世代的依次交替，每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。

（2）艺术的历史继承性，首先表现为对本民族艺术传统的吸收和接受，以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳，艺术的这种历史继承性，在艺术形式和技巧方面表现得最为明显。艺术的历史继承性还体现在审美观念和创作方法上。在艺术发展中，继承是手段，创新是目的。继承固然是艺术发展的重要环节，而创新却是艺术发展的关键。

（3）艺术发展的过程就是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。为了创新，就要坚持批判的原则，对过去的文化遗产去其糟粕，取其精华，不断适应新的时代人们对于审美文化和艺术的需求。

8. 艺术是一种审美的意识形态

艺术作为一种特殊的精神文化现象，它既具有一般意识形态的特性，同时又具有自身的审美特性，它是一种审美的意识形态。艺术的基本特征是它以具体的形象反映客观世界。

（一）艺术与哲学

哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响。艺术也可以通过审美创造对哲学家的思维及思想产生启迪，从而在一定程度上影响哲学。

哲学对艺术的影响，更表现在它能起到促进艺术潮流形成的作用。

（二）艺术与宗教

宗教长期利用艺术来宣传宗教，客观上促进了艺术的发展，同时艺术也在不断影响着宗教。但宗教和艺术在思维方式和终极目的上的根本差异，决定了二者的本质区别。

（三）艺术与道德

一方面，一定社会的伦理道德总要通过艺术的内容和精神得以体现；另一方面，艺术以审美的方式，对道德观念进行思考并加以表现，从而影响人们的道德观念。

（四）艺术与政治

一方面，从整个社会历史的发展来看，政治对于艺术有着巨大的影响，经济基础主要通过政治影响艺术。政治是经济的集中表现，而艺术则远离经济基础，只有通过政治中介才能与经济基础联系。因此，艺术必然要受到政治的巨大影响。

另一方面，中外艺术史上的大量事实可以证明，艺术也主要通过政治中介反作用于经济基础。进步的艺术总是通过进步的政治来给经济以积极影响；而没落的艺术则是通过反动的政治为其经济服务。

（五）艺术与经济

艺术与经济始终具有密切的联系。经济是艺术发展的重要支撑和保障，艺术又以审美文化的提升影响经济的发展。

（六）艺术与科学

现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段，并促使新的艺术形式的产生和美学观念的变化。

9. 艺术活动的基本特征

（1）艺术活动的形象性。广义的形象包括审美形象和审美情境与意境。形象是指事物的具体形状或姿态，审美形象是指艺术活动中能引起人的思想或感情活动的生动、具体、可感的人物和事物形象。

（2）艺术活动的情感性。艺术中的情感即审美情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感，情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一，同时情感又是艺术创作的基本元素。

（3）艺术活动的审美性。艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根本标志。艺术的审美特性是形象的、情感的和多义的，其意识形态特性是隐含在审美特性之中的，它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

10. 艺术活动的功能

（1）审美认知功能。艺术的审美认知功能，指人通过艺术活动能够获得关于自然、社会的知识和信息。首先，艺术对于社会、历史、人生具有审美认知功能，其次，对于许多的自然现象，艺术也同样具有审美认知作用，可以帮助人们增长多方面的科学知识。

（2）审美教育功能。艺术的审美教育功能，主要是指人通过艺术活动，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。

（3）审美娱乐功能。艺术活动的审美娱乐功能，主要是指人在艺术审美活动中，能够使

身心得到调节，精神获得愉悦

(4) 审美体验功能。审美体验功能是指人在艺术活动中能够浸入丰富的情感体验，使性情获得陶冶。

(5) 艺术的审美教育功能、审美认知功能、审美娱乐功能、审美体验功能四者密不可分，是一个有机整体。

11. 艺术教育

艺术教育是美育的核心，也是实施美育的主要途径。美育即审美教育，是指运用审美的方式实施教育，旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣，促进人格的完善及全民族整体素质的提升。

艺术教育的任务和目标：

- (1) 普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。
- (2) 健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。
- (3) 陶冶人的情操，培养完美的人格。

小结

对于第二章的内容，需要重点了解艺术活动的构成，理解艺术活动发生和发展的状况，掌握艺术活动的基本特征和性质，还有艺术的基本功能。根据《复习考试大纲》的要求，这一部分占试卷内容的17%，是考试重点内容之一。复习时既要重视掌握有关艺术活动的基础知识和基本概念，又要注意透彻理解和掌握关于艺术活动的构成、艺术活动的基本特征和性质等基本理论。

第三章 艺术种类

1. 艺术分类的方法

1. 以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为时间艺术（音乐、文学等）、空间艺术（绘画、雕塑等）和时空艺术（戏剧、影视等）。
2. 以对艺术作品的感知方式为依据，可以将艺术分为听觉艺术（音乐等）、视觉艺术（绘画、雕塑等）和视听艺术（戏剧、影视等）。
3. 以艺术作品对客观世界的反映方式为依据，可以将艺术分为再现艺术（绘画、雕塑、小说等）、表现艺术（音乐、舞蹈、建筑等）和再现表现艺术（戏剧、影视等）。
4. 以艺术作品的物化形式为依据，可以将艺术分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、工艺美术等）。
5. 以艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据，可以将艺术分为五大类别：造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术（文学）、综合艺术。

2. 造型艺术

造型艺术是指运用一定的物质材料（如颜料、纸张、泥石、木料等），通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感的一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。造型艺术主要包括绘画、雕塑、摄影、书法艺术等。

3. 绘画艺术

绘画是一门使用一定的物质材料，运用线条、色彩和块面等元素，通过构图、造型和设计

等手段，在二度空间（平面）里创造出静态的视觉形象或情境的艺术。绘画在造型艺术中处于基础地位。

绘画艺术的种类：

- （1）根据使用材料的不同，可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等；
- （2）根据表现对象的不同，可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等；
- （3）根据作品形式的不同，可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

4. 雕塑艺术

雕塑是一门直接利用物质材料，运用雕刻或塑造的方法，在三度空间（立体）中创造出实体形象的艺术。

（1）从表现手法和形式来区分，雕塑主要分为：圆雕、浮雕和透雕三种。

（2）从制作工艺来看，它可以分为雕和塑两大类。雕，有石雕、木雕、玉雕等；塑，有泥塑、陶塑等

5. 摄影艺术

摄影艺术是采用摄影技术和手法获取静态图像来反映客体世界、进而表现主体审美情感的艺术。构图、光线和色调是其主要造型手段。

- （1）按题材，可以分为肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影等；
- （2）摄影器材和技术——航空摄影、水下摄影、全息摄影、红外线摄影等；
- （3）按感光材料和画面颜色，可以分为黑白摄影和彩色摄影。

6. 书法艺术

书法是建立在汉字基础上的艺术。书法是以线条的组合、变化来表现文字之美，它主要通过用笔用墨、结构章法、线条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。

中国书的样式主要包括：篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

7. 实用艺术

所谓实用艺术，是指实用与审美相结合的表现性空间艺术，主要包括建筑艺术、园林艺术、工艺与设计艺术等。

8. 建筑艺术

建筑艺术是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间艺术。

建筑可分为民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等。

9. 园林艺术

园林艺术利用多种技术手段和艺术手法，将山水、花木、建筑等要素组合成为统一的景观。园林艺术体现自然因素和人文因素的有机融合。

园林在广义上是建筑的一种类型。

园林艺术的类型，从世界范围看主要有三种，即欧洲园林、阿拉伯园林和东方园林。

东方园林，以中国园林为代表。

10. 工艺与设计艺术

工艺的范围极其广泛，几乎包括除建筑以外人类所有的日常生活用品的制造工艺，既具有

实用价值，也具有审美价值和艺术价值。

设计艺术是工业革命后在国际上兴起的一门交叉性应用学科，是围绕着某种制作或生产目的进行的富有审美意趣的创作。主要包括产品设计、环境设计、视觉设计等。

11. 表情艺术

所谓表情艺术，是指通过一定的物质媒介（音响、人体）来直接表现人的情感，间接反映社会生活的这一类艺术的总称，它主要是指音乐和舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

12. 音乐艺术

音乐艺术是以人声或乐器声音为材料，通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。音乐艺术以旋律、节奏、和声、配器、复调等为基本手段，以抒发人的审美情感为目标，具有情感表现力和情绪感染力。

音乐可分为声乐和器乐两大类。

声乐按演唱者可分为男声、女声和童声三类，按音域可以分为高音、中音和低音。根据乐器的不同种类，器乐可分为弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐等。

13. 舞蹈艺术

舞蹈艺术是以人体动作为主要表现手段，运用造型、表情、节奏、空间运动等要素，创造形象和表现情感的艺术样式。

舞蹈的品种有民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞等；按出场人物的数量可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

14. 语言艺术（文学）

语言艺术即文学，文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等。

15. 诗歌

诗歌是文学的基本体裁之一，是用有节奏、韵律的语言反映社会生活和表达思想感情的艺术。

诗歌分类可分为抒情诗和叙事诗；又可分为格律诗和自由诗。

16. 散文

散文是一种自由灵活、不受拘束的文学样式，能够迅速地表现作者的生活感受，真实地反映社会生活。散文的选材范围广泛，表现手法多样，结构自由，以形散而神不散的艺术特长来集中而凝练地体现主题思想。

散文的种类丰富，一般可分为抒情散文、叙事散文和议论散文三大类。

17. 小说

小说是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁，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、情节和环境是小说不可缺少的三个基本要素。

18. 戏剧文学和影视文学

戏剧文学和影视文学主要指戏剧和影视剧的剧本。电影、电视剧本与戏剧剧本一样，也属于语言艺术，是一种文学体裁，可供读者阅读。

影视剧本的特征主要有三点：

- (1) 影视剧本的语言描写具有较强的视觉性和画面感。
- (2) 影视剧本的语言要采用影视蒙太奇的表达方式。
- (3) 人物对话应少而精。

19. 综合艺术

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视、数字等一类艺术的总称。

20. 戏剧艺术

戏剧艺术是指以舞台演出为表现形式，由演员扮演角色，为观众现场展现故事情节的艺术样式。戏剧以演员的动作和声音为基本表现手段，以舞台美术、音响、服装、化妆、道具等多种技术手段为重要构成要素。

戏剧的分类：可以分为话剧、歌剧和舞剧；

按其矛盾冲突的性质的不同可以分为：悲剧、喜剧和正剧；

按其容量大小，可以分为多幕剧、独幕剧。

21. 戏曲艺术

戏曲是中国传统的戏剧形式，主要表现手段是：唱、念、做、打。

审美特征是：程式化、虚拟性。

剧种主要有京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏等。

22. 电影艺术

电影艺术是一门将艺术与科学结合而成的综合艺术，它以画面为基本元素，并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介，在银幕上创造直观、感性的艺术形象和意境。

电影的种类除有声片、无声片、黑白片、彩色片外，还可按内容分为故事片、美术片、纪录片、科教片四大类别。

画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

23. 电视艺术

1936年英国广播公司在伦敦正式播放电视节目，标志着电视诞生。

电视艺术主要指运用电视手段创作和传播的各种文艺作品，其中主要包括电视剧、电视文艺专题片、电视综艺节目、音乐电视等。

24. 数字艺术

狭义的数字艺术是指运用数字技术制作的影音、动画或其他艺术作品。

广义的数字艺术泛指运用数字技术手段创作的数字化艺术作品，只要在创作过程中全面或部分使用了数字技术手段或载体，作品具有独立的审美价值，都可以归类为数字艺术。

小结

本章内容要求理解和掌握艺术分类的基本原则和方法，理解各个艺术种类的定义及分类，了解不同艺术种类体裁的区分。这部分内容将在考试试题中占约18%的比例。

第四章 艺术创作

1. 艺术创作主体

艺术创作主体即艺术家，是人类审美活动的体验者和实践者，也是审美精神产品的创造者和生产者。

2. 艺术家的修养

- (1) 先进的世界观和审美观。
- (2) 广博的知识。
- (3) 深邃的思想。
- (4) 丰富的情感和独立的人格。

3. 艺术家的审美创造能力

- (1) 敏锐的感知能力。
- (2) 丰富的想象力。
- (3) 精湛的艺术技巧。

4. 艺术体验

它是创作主体在审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。是艺术创作的起始阶段，也是艺术创作的准备阶段。

艺术体验通常包含三个部分。

- (1) 材料的储备和审美经验的积累
- (2) 审美发现和审美领悟的发生
- (3) 创作欲望的萌动及动机的生成

5. 艺术构思

艺术构思，是指艺术创作者在艺术体验的基础上，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象的过程。艺术构思的方式主要包括整合、变形、移情、意蕴等。

6. 艺术表现

艺术表现指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言，将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在，使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

7. 艺术创作的心理学要素

(一) 审美感知

感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的头脑中的主观映象，是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉，则是在感觉的基础上对事物较为综合的、整体性的把握，审美知觉的对象不是事物的客观物理属性，而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常交织在一起，共同发挥作用。

(二) 审美想象

(1) 审美想象的概念

审美想象是在记忆表象的基础上，经过有目的地组织和改造，创造新的艺术形象或意境的过程。审美想象是艺术家获得丰厚审美经验以及从事创作活动中最重要的因素之一。想象又分为再造性想象（知觉想象）和创造性想象，艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。

(2) 审美想象的特性

第一，审美想象离不开表象记忆。

第二，审美想象是积极的、能动的和创造性的。

第三，审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

(3) 审美联想

审美联想是指审美主体由当前所感知的事物引发而想起有关的另一事物的心理活动：想象和联想有着密切的联系，联想往往能激发艺术家的想象，想象与联想可以相互交叉与融合。

(三) 审美情感

(1) 情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应，审美情感则是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。

(2) 情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节，是推动艺术创作思维进展的内驱力。

(3) 与人的日常情感相比，创作主体的审美情感更加丰富、深沉和细腻，是多层次、多方面的，同时具有很强的个性色彩。

(四) 审美理解

(1) 审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。

(2) 审美理解是和感知、情感、想象等心理因素交织在一起的、领悟式的理解。

(3) 审美理解是美感深化的表现和必要环节，能够推动想象和联想的展开，并促成艺术意蕴的升华。

7. 艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

(1) 形象思维

形象思维是艺术家在创作活动中从体验生活，到进行艺术构思、形成艺术意象，并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式。它是以具体的、整体性的形象为思维材料进行的复杂心理活动。形象思维最基本的特点是：具象性、情感性、创造性。

(2) 抽象思维

抽象思维是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。形象思维与抽象思维在艺术家的创造活动中共同起作用，二者可以相互补充和促进。

(3) 灵感

灵感是指艺术家在创作过程中的某一时间内，突然出现精神高度亢奋、思维极为活跃的特殊心理现象，呈现为远远超出平常水准的创作冲动和创作能力，艺术构思或传达通过顿悟获得飞跃。灵感的特征是：突发性、超常性、易逝性。形象思维与灵感有一定联系，二者往往交互作用。

小结

本章主要从“艺术创作主体”“艺术创作过程”“艺术创作的心理学要素与艺术思维”三大方面阐述了有关艺术创作的几个核心问题。这一章的内容是本书的重点内容之一，将在考试中占约 22%的比例。

第五章 艺术作品

1. 艺术作品的构成

艺术作品的构成是内容与形式的统一、感性与理性的统一、再现与表现的统一。

2. 内容与形式的统一

（一）艺术作品的内容

题材和主题是艺术内容的主要要素。

首先，艺术作品的内容来自主客观的统一。其次，艺术作品的内容是艺术家在意识中创造出来的，具有一种精神性的内涵。第三，艺术作品的内容不是抽象的概括说明，而是题材、主题、人物、情节等因素融会而成的具体、生动、完整的形象展现。

（二）艺术作品的形式

艺术作品的形式，是指艺术作品内容的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。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；其外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

（三）艺术作品的内容和形式是不可分割的整体

在艺术创作中，内容常常起到主导的作用，形式的选择应以是否可以适应内容的需要为原则；但同时，形式又呈现相对的独立性，它不仅可以具有独立的审美价值，而且由于形式的变化，可以直接影响和制约内容的审美价值的实现。艺术作品内容与形式和谐统一才能充分体现艺术魅力。

内容对形式的主导和决定作用，还表现在艺术形式总是随着内容的发展变化而发展变化。随着社会生活的变化，艺术作品的内容与形式也在变化。内容与形式相比较，内容的变化先于形式，内容变化了，才引起形式的相应变化。

3. 感性与理性的统一

在艺术作品中，感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素，以及寄寓在形式之中的感性特色。

理性则是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。

艺术作品是感性与理性的统一。一方面，艺术作品表现为感性形式与理性的统一；另一方面，艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

4. 再现与表现的统一

（一）再现是指在艺术创造中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。

（二）表现是指在艺术创造中重在表达主体的情感和理想，以及主体对客体世界的思考和评判。

（三）再现和表现从来都是紧密联系的，再现性艺术作品需要融入主体的情感和理想；表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真实，但也具有再现性。

5. 艺术作品的层次

艺术作品由艺术语言、艺术形象、艺术意蕴三个层次组合而成的。

6. 艺术语言

（1）艺术语言是创作主体在特定艺术种类的创作活动中，运用独特的物质材料和媒介，1照审美法则，进行艺术表现的手段和方式。

（2）艺术语言具有两个最基本的功能：其一是塑造艺术形象、传达艺术内容；其二是创造形式美，具有直接作用于人的感官的审美功能。

（3）艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称。艺术语言又可具体划分为文学语

言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

(4) 艺术语言具有多样性和丰富性，并在艺术发展中不断变化和革新。

7. 艺术形象

艺术形象是艺术反映人类生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，由主体创造出来的艺术成果，艺术形象既包括鲜明生动的人物，也包括其他富有审美特征的情境、意象和意境。

8. 艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴涵的深层的人生哲理或精神内涵。艺术意蕴具有多义性、不确定性和深刻性。艺术意蕴是衡量艺术作品境界高下的重要尺度。

9. 典型

典型是指艺术作品中具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型环境等。

创造艺术典型，要求在鲜明生动的个性中体现出广泛普遍的共性，对社会现实关系的真实描写是典型塑造的起点；典型是普遍性与特殊性的有机统一，又是必然性与偶然性的有机统一。任何艺术典型，要真实的再现典型环境和典型人物；要直接或间接体现艺术家的审美理想。

10. 意境

(1) 意境是中国传统古典美学的一个重要范畴

意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”，“情”和“境”是有机地融合在一起的，境中有情，情中有境。

(2) 艺术意境一般包含以下三个方面的特点：意境是一种若有若无的朦胧美；意境是一种有限无限的超越美；意境是一种不设不施的自然美

11. 艺术风格

艺术风格就是艺术家的创作个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格是艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。

艺术风格的特性：

1. 继承与独创
2. 稳定与渐变
3. 多样与同一

12. 艺术流派

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

中外艺术史上涌现了许许多多的艺术流派，形成艺术流派的原因也各种各样，概括起来讲，艺术流派的形成大致有三种情况：

第一种是自觉形成的，有一定的组织形式和共同的艺术主张。

第二种是不自觉形成的，仅仅因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征。

第三种是由他人将其归纳为特定流派。

13. 艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

14. 艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

艺术流派是艺术风格相近或相似的创作群体的表现形式。艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

艺术思潮与艺术流派之间有着密切的关系，但又存在着明显的区别。一般来讲，艺术风格是创作主体独特个性的表现，艺术流派则是风格相近或相似的创作群体的表现形式，而艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

艺术风格、艺术流派与艺术思潮是艺术史上存在的复杂现象，它们与社会思潮、哲学思潮有紧密的关系，但又绝不是一种简单的对应与图解，因为艺术发展有其自身的规律。

小结

这一章内容主要对“艺术作品”进行了介绍和分析，其中包括艺术作品的概念与构成，艺术作品的层次，艺术作品中的典型与意境，艺术的风格、流派与艺术思潮四个方面。学习这些知识要注意看（听）作品。同时，也要积极调动自己的有关艺术作品的知识积累，融会贯通地领会有关知识和理论内容。该部分内容将在考试试题中占约 22%的比例。

第六章 艺术接受

1. 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。

艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。

它借助于一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息传递给艺术接受者，使其得到扩展。

2. 艺术传播的五要素

- (1) 传播主体
- (2) 艺术传播内容
- (3) 传播媒介
- (4) 受传者
- (5) 传播效果

3. 艺术传播的方式

(1) 现场传播方式是指传播者与受传者面对面进行艺术信息传播的方式，具有沟通直接、手段多样、反馈及时、互动性强等特点。

(2) 展览性传播方式，是指在一定的场所陈列艺术作品，供观众直接接受艺术信息的传播方式。

(3) 大众传播方式是指专业化的媒介组织运用先进的传播技术进行大规模艺术信息传播活动的方式。

4. 艺术鉴赏的性质

艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动，是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳。它是一种积极能动的再创造活动。

艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，主要体现在以下几个方面：

(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，才能真正实现它的社会意义和美学价值。

(2) 鉴赏主体在进行鉴赏活动时，并不是被动和消极地接受，而是积极主动地进行着审美再创造。

(3) 从最根本的意义上讲，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。

5. 艺术鉴赏的主体能动性

- (1) 对艺术作品审美娱乐属性的享用
- (2) 对艺术作品审美认知属性的认知
- (3) 对艺术作品文化价值的阐释
- (4) 对艺术作品形象或意境的再创造

6. 艺术修养与鉴赏力的培养途径：

- (1) 大量鉴赏优秀作品。
- (2) 熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。
- (3) 不断积累社会、历史、哲学等方面的文化科学知识。
- (4) 在生活经验与生活阅历中积累审美体验。
- (5) 美育与艺术教育在培养和提高艺术鉴赏力方面，具有特别重要的地位与作用。

7. 审美期待

审美期待是艺术鉴赏的准备阶段，指接受主体在欣赏之前或欣赏过程之中，心理上往往会有一既成的结构图式，它使接受者具有了审美需求，并希望在欣赏中得到满足。

审美期待又分为形式期待、意象期待和意蕴期待。

- (1) 形式期待即指艺术欣赏者由于艺术作品的类型或形式特征而引发的期待指向。
- (2) 意象期待即指接受者由于作品中特定的意象或形象而引发的期待指向。
- (3) 意蕴期待即指接受者由于作品呈现的深层的审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的期待指向。

8. 鉴赏流程

鉴赏流程包括艺术的直觉与感知、体验与想象、理解与创造。

(1) 直觉与感知。艺术直觉是指人们在审美活动中对于审美对象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美感知是指人们在注意审美对象形式特点的同时，也已开始关注审美对象的意义。鉴赏活动往往是在直觉与感知的心理基础上开始的，它将使鉴赏者完成对作品形式美的注意和对其意义的初步感受。

(2) 体验与想象。在鉴赏过程中，主体以自身审美经验为基础，潜入作品情境之中进行审美体验，不断推进与作品中所包含情感的交流与融合，同时由于审美想象和联想的展开，鉴赏者可以与作品或艺术家进行交流与融合，洞察其深层意蕴，并逐渐生成审美愉悦。

(3) 理解与创造。理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是接受者再创造的完成。鉴赏者对于作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善，正是审美再创造的结晶。

9. 审美效应

审美效应主要有共鸣、净化、领悟三种表现。

(1) 共鸣。共鸣是指在鉴赏过程中，鉴赏者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动，从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者，在鉴赏同一部艺术作品时可能会产生相同或相近的审美感受，也可以称作共鸣。

(2) 净化。净化是指接受者通过对于艺术作品的鉴赏和共鸣的产生，使情感得到陶冶、精神得到调节、人格得到提升的状态。

(3) 领悟。领悟是指接受者在鉴赏艺术作品时引发的对于世界奥秘的洞悉、人生真谛的彻悟以及精神境界的升华，这是一种更高层次的审美效应。

10. 艺术批评的性质

艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系，对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

艺术批评以艺术作品和艺术活动为对象。

11. 艺术批评的类型

在艺术批评史上，出现过多种批评类型，主要都是围绕“客体世界”“艺术家”“艺术作品”“读者（接受者）”等艺术活动要素所进行的。其中影响较大的有以下几种：

（一）社会历史批评

社会历史批评立足于“客体世界”来评价艺术，强调艺术作品必然自觉不自觉地打上这个社会历史环境的印记。艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活的深刻反映程度以及对社会生活的影响力。既强调艺术作品的内涵，又重视艺术家和艺术作品产生的时代和社会。

（二）心理学批评

心理学批评从创作主体——艺术家的精神世界入手来批评艺术。它既可以从艺术家的创作动机、创作中的心理活动来理解艺术作品，也可以从艺术作品折射出的心理因素出发来反观艺术家的心理状态。

（三）文本批评

文本批评认为艺术作品本身是一个自足的整体，其意蕴和魅力需要以文本去寻求。尤其注重艺术作品的文本语言和物质媒介。

（四）接受批评

接受批评模式强调从接受者的角度研究艺术活动，认为观众、听众和读者的接受过程才是艺术研究的中心所在。这种模式突出了接受者在鉴赏艺术作品过程中的能动性和创造性。

12. 艺术批评的功能

- （1）通过对作品的分析和阐释，评判其审美价值
- （2）通过将批评的信息反馈给艺术家，对创作产生影响
- （3）通过批评的开展，对艺术接受者的鉴赏活动予以影响和指导
- （4）通过艺术批评，协调艺术与意识形态其他领域的关系，促进社会文化的发展

小结

这一部分从艺术传播、艺术鉴赏、艺术批评三个方面阐述了有关艺术接受的知识与基本理论。学习这部分内容，要注意结合艺术传播的实际，结合自己鉴赏艺术作品的体会来理解。同时，还要补充自己没有的鉴赏实践活动，如艺术批评。此外，运用所学知识和理论进行艺术鉴赏，也是全面理解鉴赏理论、巩固鉴赏知识的有效途径之一。这一部分内容将在考试试题中占20%。