艺 术 概 论

总要 求

- 1. 以马克思主义为指导,深人思考艺术发生、发展及运行的基本规律,认识与掌握中国特色社会主义的艺术学科理论体系。
- 2. 了解艺术概论学科的基本构成,包括学科本体理论、学科基本 要素、学科任务及研究方法。
- 3. 理解艺术活动的性质、各门类艺术的主要特征,掌握艺术创作、 艺术作品及艺术接受的基本理论。
- 4. 运用所学基本理论观察和分析社会艺术现象、艺术家与艺术作品,并能够对其予以科学的评判。

考试内容

一、绪论

【要求】

了解本学科的研究对象、学科性质,以及学科任务、研究方法等。

- (一)研究对象及学科性质
- 1. 研究对象

艺术概论的研究对象是人类所从事的艺术活动,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,是阐述艺术基本性质、艺术创作与传播接受系统、艺术种类和特点的科学体系。

(二)学科任务

- 1. 系统地阐释艺术的本质及其特性,确立科学的、进步的艺术观。
- 2. 深入论述艺术与社会历史发展的关系,坚持文艺"以人民为中心"的根本宗旨。
- 3. 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 基本规律。
- 4. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、传播、接受和批评。

(三)研究方法

- 1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。
- 2. 采用逻辑的和其他行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践 与发展。
 - 3. 运用艺术学科特有的研究方法,辨析艺术领域的各种问题。

二、艺术活动

【要求】

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,对艺术活动的基本功能有较为深入的了解。

(一) 艺术活动的构成

根据艺术活动的历史及其当代发展状况,可以将艺术活动视作一个系统,由四个要素或环节构成。

1. 客体世界

客体世界即艺术活动所反映和表现的社会生活、自然界与人生,具有审美价值的客体世界是艺术创作主体观照的主要对象。

2. 艺术创作与制作

艺术创作即艺术创作主体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、艺术情境的创**造性活动。**

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。艺术制作与艺术创作紧密联结,有时也具有相对

的独立性。

3. 艺术作品

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

4. 艺术传播与接受

艺术传播即借助一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息传递给 接受者的过程。

艺术接受即鉴赏者以艺术作品为主要对象,进行积极能动的消费、欣 赏和批评等活动。

- (二) 艺术活动的发生和发展
- 1. 关于艺术活动发生的几种学说

(1) 模仿说

模仿说认为艺术起源于人类对自然或现实生活的模仿。这是一种有关艺术起源的古老理论,在古希腊的哲学家中比较流行,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。

(2)游戏说

游戏说认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。由于人类具有过剩精力,并将某种过剩精力投入无功利性的活动中,体现为一种自由的游戏。德国学者席勒、谷鲁斯和英国学者斯宾塞均持这种观点。

(3)表现说

表现说认为艺术起源于人类情感表达和情感交流的需要。持这一观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、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的影响。

(4) 巫术说

巫术说认为艺术起源于原始部族或群落的巫术仪式活动。这是在近现代西方艺术学界最具影响力的一种理论。英国学者爱德华·泰勒、詹姆斯·弗雷泽均持这一观点。

(5) 劳动说

劳动说认为艺术产生的根本动力和原因在于人类以生产劳动为主体的社会物质实践活动。该学说是对艺术起源最具影响力的理论 之

一。俄国学者普列汉诺夫等对此进行过阐释。

(6) 多元说

多元说认为艺术的发生经历了一个以巫术为中介、以劳动为前提的由实用到审美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 对原始人来讲更为重要的原始巫术与原始生产劳动,在其中发挥了决 定性的作用。艺术的起源应当是多因的而不是单因的。归根结底,艺 术是人类社会实践活动的必然产物。

2. 艺术活动的发展

(1) 艺术活动发展的根本因素

在人类社会生活中,经济基础对于意识形态具有较强的制约和影响作用,艺术活动的发展也要受到经济的制约和影响。

以物质生产为中心的经济活动,是影响艺术活动发展的主要因素和推动艺术活动发展的根本动力。但经济对艺术的影响一般不是直接的,而是先影响社会,进而作用于艺术的。

经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的联系,但不是机械 地 互为因果关系,两者也不总是同步发展,有时呈现为不平衡的 发展 状态。

(2) 艺术活动发展的继承与创新

继承和创新是促进艺术活动发展的重要因素。艺术活动的发展有 其内在继承性,反映了社会意识形态和人们审美观念的连续性。后一 时代的艺术活动通常要在前一时代艺术成果的基础上演变与发展。

艺术的继承性,首先是对本民族艺术传统的吸收和接受,尤其表现 在对艺术的内容、形式、审美观念和创作方法等方面的继承; 其次表现 在对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的借鉴与吸纳。

艺术活动的发展是一个不断推陈出新的过程。为了创新,就要坚持批判的原则,对文化遗产去其糟粕,取其精华。同时要倡导在艺术内 容、艺术形式、艺术语言、艺术表现手法等方面的创新,坚持创造性转化 和创新性发展,不断适应新时代人们对文化和艺术的审美需求。

(三)艺术活动的基本特征和性质

1. 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,又具有自身的审美特性,是一种审美的意识形态。作为审美的意识 形态,艺术与意识形态各部分,以及政治、经济、科技等均有着密切的 联系。

(1) 艺术与哲学

哲学旨在研究自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律。在艺术活动中,哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响和指导作用。艺术可以通过审美创造的成果及其形象思维对哲学研究产生启迪,在一定程度上影响哲学理论的深化与延展。

(2) 艺术与宗教

艺术与宗教在早期曾融合在一起,在其后的发展过程中也有着极 其密切的关系。二者在认识与掌握世界的方式上有着相似之处。宗教 长期运用艺术的方式来进行宣传,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。

(3) 艺术与道德

道德主要是指人们在社会生活中形成的伦理观念和行为规范。 道 德与艺术的联系相当紧密。 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 行评判并加以表现,从而影响人们的道德观念。

(4) 艺术与政治

政治是经济的集中反映,艺术是一种特殊的审美意识形态。政治和艺术都是上层建筑和意识形态的重要组成部分,二者是相互联系和统一的关系。艺术活动受到政治的制约和影响。政治在一定程度上影响和 引导艺术的创作倾向和发展方向,良好的政治环境可以保障艺术得到更 快、更健康地发展。艺术也可以通过自身显现的审美情感和精神倾向对 人们的政治思想产生一定的作用,从而影响政治的方向和发展。

(5) 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与

保障,艺术又以审美文化的提升影响经济的发展。当代文化创意产业是艺术与经济深度融合的体现,既助推创意转化成产品,生产出价值,又通过艺术市场实现艺术商品的交换,满足消费者的审美娱乐与精神需求,提高其生活品质。文化创意产业和艺术市场已经成为社会经济的重要组成部分,在促进艺术生产、创造经济效益的同时,也在承担着创造精神价值、产生社会效益的责任。在任何时候,艺术生产均应把社会效益放在首位。

(6) 艺术与科技

艺术与科技既有密切的关系,也有本质的区别。现代科技为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段和重要载体,并促使新的艺术形式 产生和美学观念发生变化。在创新思维、审美追求等方面,艺术对科技 的发展也有重要的影响。

2. 艺术活动的基本性质

艺术活动是以特有的艺术语言体系为媒介,以创造形象或意境来 满足人类审美需求的精神文化活动。

- 3. 艺术活动的基本特征
- (1) 艺术活动的形象性。形象塑造是艺术活动特有的方式,是主体对客体领悟式的审美创造,其思维方式以感性为主,重视审美体验而不以理论分析为主。
- (2) 艺术活动的情感性。艺术活动的情感是贯穿于艺术活动全过程的特殊情感,与人类一般情感既有联系又有明显区别,是一种无功利的、多样性的、审美性的情感形态。情感在艺术活动动机的生成、创作与接受过程中均是重要的心理因素,同时也是艺术作品的基本元素。
- (3) 艺术活动的审美性。艺术活动区别于其他具有意识形态属性的社会实践活动,具有较强的美感呈现特征。艺术的意识形态特性隐含在审美特性之中,它使艺术的审美世界具有更广阔和深邃的内涵。

(四) 艺术活动的基本功能

- 1. 艺术活动的基本功能
- (1) 审美认知功能,指人通过艺术活动能够获得关于社会、自然和 人生的知识与信息。

- (2) 审美教育功能,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。
- (3) 审美娱乐功能,指人在艺术活动中能够获得精神愉悦,使身心得到调节。
- (4) 审美体验功能,指人在艺术活动中能够浸入丰富的情感体验,使精神与性情获得陶冶。

以上四种功能是一个有机整体,不可分割。

2. 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,以促进其人格的完善和整体素质 的提升。

艺术教育主要通过指导人们进行艺术创作、艺术鉴赏等活动,实现 美育的最终目标。狭义的艺术教育是指培养专业艺术创作者的 特定 教育。

三、艺术种类

【要求】

理解和掌握艺术分类的基本原则和方法,理解各艺术种类的特性,了解不同艺术种类体裁的区分,熟悉中外艺术史上重要艺术家和艺术作品。

(一) 艺术分类的主要方法

- 1. 以艺术作品的存在方式为依据,艺术可以分为时间艺术(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,艺术可以分为听觉艺术(音 乐等)、视觉艺术(绘画、雕塑等)和视听艺术(戏剧、影视等)。
- 3. 以艺术作品对客体世界的反映方式为依据,艺术可以分为再现 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,艺术可以分为动态艺术(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 为 依据,艺术可以分为造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术(文学)和 综合艺术。

(二) 造型艺术

1. 绘画艺术

绘画艺术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、造型和设色等手段,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,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,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,根据作品形式的不同,可分为叠画、年画、连环 画、宣传画、漫画等

2. 雕塑艺术

雕塑艺术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。

雕塑可分为圆雕、浮雕和透雕。

3. 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。

摄影艺术包括肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影等。

4. 书法艺术

书法艺术是以线条组合变化来表现文字之美的艺术形式,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。

书法主要包括篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

(三)实用艺术

1. 设计艺术

设计艺术是工业革命后在国际上兴起的一门交叉性、应用性艺术

门类。它围绕着某种制作或生产目的进行富有审美情趣的创作,主要包括产品设计、环境设计、视觉设计等。

2. 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、空间组合等为其艺术语言和表现手段,建构成具有实体形象的造型 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。

3. 工艺美术

工艺美术是一种历史悠久的艺术样式,它既有一定的审美价值,同时又具备一定的实用价值,与制作或生产密切相关。

4. 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、建筑等要素组合成统一的景观。园林艺术体现了自然因素和人文因素的有机融合。园林艺术在广义上是建筑艺术的一种类型。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。

(四)表情艺术

1. 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。声乐按演唱者可分为男声、女声和童声, 按音域可分为高音、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。

2. 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。

舞蹈包括民族舞、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。

(五)语言艺术(文学)

语言艺术即文学,包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等 体裁。

文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。文学语言是指 加工提炼了的口头语言和书面文字语言。创作主体通过对语言的审美 把握来塑造艺术形象,表现思想感情。

(六)综合艺术

1. 戏剧艺术

戏剧艺术是指以舞台演出为表现方式,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。

按表现手段的不同,戏剧可以分为话剧、歌剧和舞剧;按矛盾冲突的性质的不同,戏剧可以分为悲剧、喜剧和正剧;按容量大小,戏剧可以分为多幕剧、独幕剧。

戏曲是中国传统的戏剧形式,它既具有戏剧的一般特点,又具有独特的表现手段和审美特征。唱、念、做、打是戏曲的主要表现手段。程式化、虚拟性、综合性是戏曲的主要审美特征。中国戏曲种类繁多,其中有代表性的剧种主要有京剧、昆曲、评剧、豫剧、越剧、粤剧、秦腔、川剧和黄梅戏等。

2. 电影艺术

电影艺术是将艺术与科学结合而成的一门综合艺术,它以画面为 基本元素,并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介,在银幕上创 造直观感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺 术语言和表现方法。

电影的主要样式有故事片、纪录片、科教片、动画片等,其中,作为 电影艺术最主要样式的故事片又可以讲一步划分为多种类型。

3. 电视艺术

电视属于大众传播媒介,既有传播新闻信息的功能,也有艺术的功能和娱乐的功能。电视艺术与电影艺术在审美特征上有很多相似之

处。它既是综合艺术,又是现代科技的产物,同时又具有独特的审 美 特征。

电视艺术主要是指运用电视手段创作和传播的各种文艺作品, 主 要包括电视剧、电视文艺专题节目、音乐电视、电视综艺节目等。

4. 数字艺术

数字艺术是近几十年来随着数字科技的发展而逐渐形成的一门新型艺术样式。凡是以数字技术为载体,具有独立审美价值的艺术形式,均可视为数字艺术。数字艺术是技术与艺术的有机结合,技术是其艺术表现的工具基础,艺术则是其创作成果的审美呈现。数字艺术在数字影像艺术、虚拟现实设计、数字动画、数字博物馆、网络或手机游戏设计等领域均显现出广阔的应用价值和发展前景。

四、艺术创作

【要求】

了解艺术创作主体——艺术家的含义;了解艺术创作是特殊的精神生产;理解艺术家的修养和能力,以及创作中主体与客体的关系;掌握艺术创作的基本过程及各个环节的主要特点;理解创作活动中艺术家的心理机制和艺术思维状况。

(一)艺术创作主体

1. 艺术创作主体——艺术家

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。他们不但掌握专门的艺术技能与技巧,具有良好的艺术修养和突出的审美能力,而且具备独立的人格和丰富的情感。

- 2. 艺术家的修养和能力
- (1) 艺术家的修养

先进的世界观和审美观;广博的知识;深邃的思想;丰富的情感和 独立的人格。

(2) 艺术家的审美创造能力

敏锐的感知能力;丰富的想象力;精湛的艺术技巧。

(二) 艺术创作过程

艺术创作是一个复杂的过程,可以分为艺术体验、艺术构思和艺术 表现三个阶段。这三个阶段表现为连续的和不可分割的整体。

1. 艺术体验

艺术体验是艺术创作的准备阶段。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。

艺术体验通常包含三部分: 材料的储备和审美经验的积累; 审美发 现和审美领悟的发生; 创作欲望的萌动和动机的生成。

2. 艺术构思

艺术构思是指创作者在审美体验的基础上,以一定的创作动机为 引导,通过各种心理活动和审美思维方式,对原始素材进行加工、提炼、组合,在头脑中形成艺术意象,酝酿、筹划作品内容与形式的思维过程。

3. 艺术表现

艺术表现是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。

- (三)艺术创作的心理要素与艺术思维
- 1. 艺术创作的心理要素
- (1)审美感知。感觉是人的感觉器官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。知觉是在感觉基础上对事物予以综合的、整体的把握,审美知觉则是对具有审美属性的事物的整体性审视。审美感知包括审美感觉和审美知觉,二者通常交织在一起,共同发挥作用。
- (2) 审美想象。审美想象是在感觉、知觉和表象的基础上,经过有 目的的组织和改造,创造新的艺术形象、情境、意境和典型的过程。审 美想象以艺术家的审美体验和审美经验为基础,贯穿于创作活动全过 程。想象分为再造性想象和创造性想象,艺术家的创作活动主要依靠 创造性想象。审美想象离不开一系列的审美心理活动;审美想象是积 极的、能动的和创造性的;审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

- (3) 审美情感。审美情感是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所做出的一种心理反应; 审美情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、判断等心理因素的中介; 审美情感是推动艺术创作思 维进展的内驱力; 艺术创作主体审美情感的丰富、深沉和细腻,及其多 层次、多方面的呈现,具有很强的个性色彩。
- (4) 审美理解。审美理解是艺术创作主体在审美过程中对艺术活动规律及其艺术作品的认识、感悟或把握; 审美理解是和审美感知、情 感、想象等心理因素相互连接与交织的领悟式理解; 审美理解是美感深 化的表现, 能够推动审美想象和联想的展开, 促成艺术意蕴的升华。

2. 艺术思维

(1)形象思维

形象思维是艺术家在创作活动中,从发现和体验生活,到进行艺术 构思、形成艺术意象,再到将其物化为艺术形象或艺术情境的整个过程 中所采取的一种主要的思维方式,是以具体的、整体性的形象为思维材 料所进行的复杂心理活动。

形象思维具有具象性、情感性、创造性等特点,具象性是指形象思 维始终要以具体可感的事象或物象作为思维的基本元素,情感性是指 形象思维过程中渗透着丰富的审美感情色彩,创造性是指在原有思维 成果基础上促成新的形象或情境的生成。

(2)抽象思维

抽象思维是运用概念和逻辑来进行判断、推理和论证的思维方法。 抽象思维与形象思维在艺术家的创作活动中相互作用,互为补充 和促进。

(3) 灵感

灵感是指艺术家在创作过程中的某一瞬间突然出现精神高度 亢 奋、思维极为活跃、促发顿悟生成的特殊心理现象,呈现为远远超出平 常状态的创造能力和创作水准,使艺术构思或传达获得飞跃。

灵感具有突发性、超常性、易逝性等特征。

灵感与形象思维有一定联系,二者往往交互影响并发挥作用。

五、艺术作品

【要求】

理解艺术作品的主要构成,掌握艺术作品三个层次的内涵,深刻理解 典型和意境的意义,对于艺术风格、艺术流派和艺术思潮有基本的了解。

(一) 艺术作品的主要构成

- 1. 内容与形式的统一
- (1) 艺术作品的内容,是指经过艺术家体验、加工和创造的人类生 活,其中既包括对客体世界的能动反映,又凝聚着艺术家对生活的感受 和评价,融入艺术家的知、情、意。在具体艺术作品中,艺术内容主要指 题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和,题材和主题是艺术内 容的主要要素
- (2) 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;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。
- (3) 艺术作品的内容和形式是不可分割的整体。内容与形式和谐统一才能充分体现艺术魅力。
 - 2. 感性与理性的统一
- (1)在艺术作品中,感性更多的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。
- (2)在艺术作品中,理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸显 出的理性内涵。
- (3) 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。
 - 3. 再现与表现的统一
- (1)再现,是指艺术创作中将客体世界和人物真实地呈现于作品之中。

- (2)表现,是指艺术创作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。
- (3) 再现和表现从来都是紧密联系的。再现性艺术作品同样需要 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 的真实状态,但也具有再现性。

(二)艺术作品的层次

艺术作品分艺术语言、艺术形象和艺术意蕴三个层次。

1. 艺术语言

- (1) 艺术语言是创作主体在对特定艺术种类的创作活动中,运用 独特的物质材料和媒介,按照审美法则,进行艺术表现的手段和方式。
- (2) 艺术语言是各门类艺术创作媒介和形式的总称,可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。
- (3) 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。

2. 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,由主体创作出来的艺术成果。艺术形象既包括鲜明生 动的人物及其他物象,又与富有审美特征的意象、情境和意境密切关联。

3. 艺术意蕴

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

(三)典型和意境

1. 典型

- (1)典型是指艺术作品中具有丰富个性,体现社会历史真实及 其 本质规律的艺术形象或形象体系,它包括典型人物、典型事件、典 型环 境等。
- (2) 典型是优秀艺术作品的重要表征,尤其是叙事性艺术作品,通常以塑造典型形象作为自身的重要任务。能否塑造典型是衡量作品

价 值高下的重要标志。创造艺术典型,要求在鲜明生动的个性中体 现出

普遍的共性;在对现实关系的表现中要做到真实描写和深刻把握;要真实地再现典型环境中的典型人物;典型形象通常寄寓了艺术家的审美理想。

2. 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; 意境是一种若隐若现的情**愫美。**
 - (四) 艺术风格、艺术流派与艺术思潮
 - 1. 艺术风格
 - (1) 艺术风格的含义

艺术风格是艺术家创作个性与艺术作品的语言、情境交互作用所 呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格的形成是艺术家创作个性 成熟的标志,也是作品达到较高艺术水准的标志。艺术风格既包括艺术家个人的风格,也包括流派风格、时代风格和民族风格等。

(2) 艺术风格的特性

艺术风格具有继承性与独创性、稳定性与渐变性、多样性与同一性 相统一的特征。

- 2. 艺术流派
- (1) 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。
- (2) 艺术流派的形成有三种情况: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,主要因为创作风格、类型的相近而呈现流派特征;第三种则是由他人将其类分和界定为特定流派。
 - 3. 艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下, 由于受到某种社会思潮和哲学

• 146 •

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。 4. 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。艺术思潮常常包括一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

六、艺术接受

【要求】

了解艺术传播的含义,理解艺术鉴赏的意义,掌握艺术鉴赏的过程,理解艺术批评的内涵与功能。

(一) 艺术传播

- 1. 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,使艺术信息得到扩展。
- 2. 构成艺术传播的五个要素是艺术传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者和传播效果。

艺术传播主体即艺术传播者,是指在艺术传播活动中控制与发送 艺术信息的人或机构。艺术传播内容是指通过传播媒介传送的艺术信息。传播媒介是用来承载并传递艺术信息的载体和渠道。受传者是指 在艺术传播活动中接收到艺术信息的受众。传播效果是指艺术信息在 传播活动中产生的效应及其对受传者的影响程度。

- 3. 艺术传播的方式有很多种。历史上先后出现口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播和数字传播等方式。在现代社会中艺术传播的 主要方式有:
- (1)现场表演传播方式,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品,供观众直接 接受艺术信息的传播方式。
- (3) 大众媒介传播方式,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,主要包括报刊、广播、影视、

数字媒介等传播方式。

(二)艺术鉴赏

1. 艺术鉴赏的性质

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

- 2. 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
- 3. 艺术鉴赏的过程
- (1) 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,心理上往往会有一个既成的结构图式,它使接受者具有审美需求,并希冀在欣赏中得到满足。审美期待可分为形式期待、意象期待和意蕴期待。形式期待指由艺术作品的类型或形式特征而引发的接受者的期待指向;意象期待指由作品中特定的意象或形象而引发的接受者的期待指向;意蕴期待指由作品呈现的深层审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的接受者的期待指向。

(2) 鉴赏流程

鉴赏流程包括艺术直觉与审美感知、体验与想象、理解与创造。

艺术直觉与审美感知。艺术直觉是指人们在审美活动中对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。

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,洞察其深层意蕴,并逐渐生成审美愉悦。

理解与创造。理解既包括对作品的形象、情境、形式、语言的审美 认知,也包括对作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是鉴赏者审美 再创造的完成。鉴赏者对作品中形象、情境、典型和意境的补充与完 善,正是审美再创造的结晶。

(3) 审美效应

审美效应主要有以下三种表现:

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,在鉴赏同一部作品时可能会产生相同或相 近的审美感受,也可称作共鸣。

领悟。领悟指鉴赏者在鉴赏艺术作品时产生的对世界奥秘的洞 悉,对人生真谛的体悟,呈现为情理交融、物我合一的审美状态。

净化。净化指鉴赏者通过对艺术作品的鉴赏和共鸣的产生,使情感得到陶冶、人格得到提升、精神境界得到升华的审美效应。

(三) 艺术批评

1. 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。

2. 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)"等艺术活动要素进行的。

(1)社会历史批评

社会历史批评主要对艺术作品所展现的人类历史与社会生活状况及其内涵加以剖析和评价,认为艺术作品必然自觉或不自觉地打上特定社会历史环境的印记,主张艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活反映的深度以及对社会生活的影响力。例如,19世纪法国哲学家丹纳在其著作《艺术哲学》中,从种族、环境和时代三要素出发进行艺术评判,即为社会历史批评。

(2) 心理批评

心理批评强调从艺术活动主体的心理及其艺术作品中表现的精神世界切入,对艺术家创作过程中的心理状态和作品中人物的心理活动展开分析与评判。例如,20世纪奥地利心理学家弗洛伊德运用精神分析方法来研究艺术现象和艺术作品。

(3) 文本批评

文本批评认为艺术作品是一个自足的整体,其内容与形式的意蕴 需要从文本中寻求;注重艺术作品的文本语言和物质媒介,通过对作品 本 体诸要素的分析来呈现艺术作品的价值。例如,20世纪西方符号学 强 调对艺术作品本身或艺术符号的研究。

(4)接受批评

接受批评强调从接受者的角度研究艺术活动,认为受众的接受才是艺术研究的中心所在,突出接受者在鉴赏过程中的能动性和创造性,努力在受众接受与艺术家创作的结合上探求作品的意义。例如,20世纪60年代出现在德国的以尧斯和伊塞尔为代表的接受美学强调从接受者的角度研究艺术作品和艺术史。

3. 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。艺术批评致力于对艺术作品内容和形式的全面剖析,对其美学价值、历史价值、文化价值和社会意义予以评价并做出理论判断,确认其在当代以及艺术史中的地位。
- (2) 通过将批评的信息反馈给艺术家,对创作产生影响。艺术批评将各界对艺术活动及其作品的评价信息予以传播,使艺术家得到及时反馈,帮助艺术家深化对其创作能力的认识与理解,博采众长,提高创作水平。
- (3)通过批评的开展,对艺术接受者的鉴赏活动及其消费予以影响和指导。艺术批评可以引领受众欣赏艺术作品,深化欣赏者对艺术作品精神内涵与艺术形式美感的理解,提升其艺术价值判断力和审美鉴赏力。同时在引导艺术市场运行及受众艺术消费等方面发挥积极 作用。

(4)通过艺术批评,协调艺术与意识形态等其他文化领域的关系,促进社会文化的发展。艺术批评通过对多元文化现象及形态的介入将审美意识渗透于其他文化领域,推动艺术创新与相关领域的深度融合,提高大众的综合文化素质,促进社会文化的全面发展。

七、艺术作品赏析篇目

【要求】

能够陈述下列作品的作者及其国别(或地区)、时代,结合个人所学 理 论和审美体验能够阐述其基本内容,分析其形式特点和风格。以下 篇 目为作品赏析题的考试范围。

(一)绘画艺术

- 1. 顾恺之《洛神赋图》
- 2. 展子虔《游春图》
- 3. 阎立本《步辇图》
- 4. 张择端《清明上河图》
- 5. 王希孟《千里江山图》
- 6. 徐悲鸿《田横五百士》
- 7. 蒋兆和《流民图》
- 8. 齐白石《蛙声十里出山泉》
- 9. 罗中立《父亲》
- 10. 达•芬奇《最后的晚餐》
- 11. 伦勃朗《夜巡》
- 12. 雅克•路易•大卫《马拉之死》
- 13. 德拉克洛瓦《自由引导人民》
- 14. 米勒《拾穗者》
- 15. 莫奈《日出•印象》
- 16. 列宾《伏尔加河纤夫》
- 17. 凡•高《向日葵》
- 18. 毕加索《格尔尼卡》

(二)雕塑艺术

- 1. 《兵马俑》
- 2. 《马路飞燕》
- 3. 龙门石窟奉先寺卢舍那大佛像
- 4. 米隆《掷铁饼者》
- 5. 阿历山德罗斯《米洛斯的维纳斯》
- 6. 米开朗琪罗《大卫》
- 7. 罗丹《思想者》
- (三)书法艺术
- 1. 王羲之《兰亭集序》
- 2. 张旭《古诗四帖》
- 3. 颜真卿《祭侄文稿》
- 4. 苏轼《黄州寒食诗帖》
- 5. 米芾《蜀素帖》
- (四)建筑艺术
- 1. 故宫
- 2. 布达拉宫
- 3. 帕特农神庙
- 4. 埃及金字塔
- 5. 巴黎圣母院
- 6. 悉尼歌剧院
- (五)园林艺术
- 1. 颐和园
- 2. 承德避暑山庄
- 3. 拙政园
- 4. 凡尔赛宫园林
- (六)音乐艺术
- 1. 民乐《十面埋伏》
- 2. 民乐《江河水》
- 3. 民乐《二泉映月》

- 4. 民歌《茉莉花》
- 5. 洗星海《黄河大合唱》
- 6. 小提琴协奏曲《梁祝》
- 7. 贝多芬《C 小调第五交响曲》(又名《命运交响曲》)8. 莫扎特《费加罗的婚礼》(歌剧)
- 9. 吉奥阿基诺•罗西尼《〈威廉•退尔〉序曲》
- 10. 威尔第《茶花女》(歌剧)
- 11. 约翰·施特劳斯《蓝色多瑙河圆舞曲》
- 12. 柴可夫斯基《如歌的行板》
- 13. 德沃夏克《e 小调第九交响曲》(又名《自新大陆》
- (七)舞蹈艺术
- 1. 民族舞剧《宝莲灯》
- 2. 芭蕾舞剧《红色娘子军》
- 3. 芭蕾舞剧《白毛女》
- 4. 民族舞剧《丝路花雨》
- 5. 杨丽萍《雀之灵》
- 6. 芭蕾舞剧《吉赛尔》
- 7. 芭蕾舞剧《睡美人》
- 8. 芭蕾舞剧《天鹅湖》
- 9. 芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》
- (八)戏剧艺术
- 1. 《茶馆》
- 2. 《雷雨》
- 3. 《哈姆雷特》
- 4. 《钦差大臣》
- (九)戏曲艺术
- 1. 《窦娥冤》
- 2. 《西厢记》
- 3. 《牡丹亭》
- 4. 《长生殿》

- 5. 《桃花扇》
- 6. 《霸王别姬》
- (十)电影艺术
- 1. 《十字街头》
- 2. 《一江春水向东流》
- 3. 《林则徐》
- 4. 《林家铺子》
- 5. 《城南日事》
- 6. 《黄土坳》
- 7. 《芙蓉镇》
- 8. 《红高粱》
- 9. 《鸦片战争》
- 10. 《乱世佳人》
- 11. 《偷自行车的人》
- 12. 《罗生门》
- 13. 《这里的黎明静悄悄》
- 14. 《辛德勒的名单》
- 15. 《阿凡达》
- (十一)电视艺术
- 1. 《围城》
- 2. 《红楼梦》(1987年)
- 3. 《故宫》 (纪录片)
- 4.《舌尖上的中国》(第一季,纪录片)
- 5. 《人世间》
- 6. 《觉醒年代》

考试形式及试卷结构

考试形式: 150分钟, 闭卷, 笔试

试卷结构: 总分150分。

选择题: 20小题,每小题2分,共40分。

简答题: 3小题,每小题10分,共30分。

作品赏析题: 3小题, 任选其中2小题作答, 每小题15分, 共30分。论

述题: 2小题,每小题25分,共50分。

样 题

一、选择题: 1-20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四 个 选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 戏剧作品《玩偶之家》的作者是 A. 果戈理 B. 莎士比亚 C. 易卜生 D. 贝克特 2. 下列京剧艺术家中,属于"四大名旦"的是 A. 谭鑫培 B. 程砚秋 C. 马连良 D. 周信芳 3. 唐代书法家张旭最擅长的书体是 A. 楷书 B. 隶书 C. 篆书 D. 草书

4. "红娘"这一人物形象出自元代戏曲作品

A.《墙头马上》

B.《梧桐雨》

C.《西厢记》

D.《窦娥冤》

5. 雕塑作品《思想者》的创作者是

A. 罗丹

B. 吕德

C. 米隆

D. 米开朗琪罗

6. 下列作品中,属于音乐剧的是

A.《茶花女》	B.《天鹅湖》
C.《图兰朵》	D.《狮子王》
7. 著名文学作品《悲惨世界》被	泛编为多种形式的艺术作品, 其原著作 者
是	
A. 雨果	B. 巴尔扎克
C. 狄更斯	D. 左拉
8. 符号学美学的代表人物有卡	= 西勒和
A. 弗洛伊德	B. 萨特
C. 姚斯	D. 苏珊•朗格
9. 通常被喻为"凝固的音乐"的	艺术类型是
A. 舞蹈	B. 书法
C. 建筑	D. 绘画
10. 斯宾塞在艺术起源问题上	主张的是
A. 劳动说	B. 游戏说
C. 巫术说	D. 模仿说
11. 《霓裳羽衣舞》在艺术上	糅合了我国中原和西部多民族的审美元
素,其创作时期是	
A. 唐代	B. 明代
C. 元代	D. 清代
12. 柬埔寨最著名的文化遗产是	EE CONTRACTOR OF THE PROPERTY
A. 吴哥窟	B. 帕提农神庙
C. 泰姬陵	D. 空中花园
13. 俄国巡回展览画派画家列第	宾的代表作是
A.《斯捷潘·拉辛》	B.《女贵族莫洛卓娃》
C.《伏尔加河上的纤夫》	D.《近卫军临刑的早晨》
14. 下列作品中,属于法国经典	
A.《天鹅湖》	B.《睡美人》
C.《罗密欧与朱丽叶》	D.《吉赛尔》
15. 下列影片中,呈现出现实主	义特色的是
A.《无极》	B. 《夜宴》
• 156 •	
\mathbf{w}	

C.《我不是药神》

- D.《十面埋伏》
- 16. 下列电视作品中,表现了中国共产党创建初期奋斗历程的是
 - A.《大决战》

B.《觉醒年代》

C.《大江大河》

D.《山海情》

17. 中国古代"六艺"蕴含了丰富的美学内涵,其积极倡导者是 A.

墨子

B. 韩非子

C. 庄子

D. 孔子

18. 艺术活动的构成包括客体世界、艺术创作与制作、艺术作品和 A.

艺术形象

B. 艺术传播与接受

C. 艺术形式

D. 艺术意境与意蕴

19. 在中国传统美学范畴中,对世界美学产生较大影响的是

A. 荒诞

B. 直觉

C. 意境

D. 移情

20. 对美育思想最早做出系统阐述的美学家是

A. 席勒

B. 黑格尔

C. 克罗齐

D. 鲍姆加登

- 二、简答题: 21—23小题,每小题10分,共30分。
- 21. 简述艺术起源的模仿说。
- 22. 简述艺术家应具备的审美创造能力。
- 23. 简述艺术与经济的关系。
- 三、作品赏析题: 24—26 小题,请任选其中两小题作答。若都作答,只按前两小题的得分计入总分。每小题15分,共30分。要求陈述作品的作者及其国别(或地区)、时代,结合个人所学理论和审美体验阐述作品的基本内容,分析作品的形式特点和风格。
- 24. 电影艺术: 《城南旧事》
- 25. 绘画艺术: 《日出•印象》
- 26. 戏曲艺术: 《桃花扇》
- 四、**论述题:** 27—28小题,每小题25分,共50分。
- 27. 结合案例,阐述艺术创作的心理要素。
- 28. 联系实际,阐述艺术批评的功能。

参考答案

一、选择题

1.C	2. B	3. D	4. C	5. A
6. D	7. A	8. D	9. C	10 . B
11. A	12. A	13. C	14. D	15. C
16. B	17. D	18. B	19. C	20. A

二、简答题

21. 答案要点:

- (1)模仿说认为艺术起源于人类对自然或现实生活的模仿。
- (2) 这是一种有关艺术起源的最古老的理论,它在古希腊的哲学 家中比较流行,德谟克利特、亚里士多德等人均持这种观点。模仿说在 西方的影响十分深远。

22. 答案要点:

- (1)敏锐的感知能力,是指艺术家应具备从艺术的视角敏锐地感 知自然与社会生活的能力,敏锐地观察和捕捉艺术创作素材的能力
- (2)丰富的想象力,是指艺术家基于自身丰富的审美经验和审美体验,在观照客体对象以及形象、情境塑造过程中所显现出的创新与思维能力。
- (3)精湛的艺术技巧,是指艺术家必须具备专门的艺术技能,熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。

23. 答案要点:

- (1) 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。
- (2) 文化创意产业是艺术与经济深度融合的体现,其既助推创意 转化为产品,生产出价值,又通过艺术市场实现艺术商品的交换,满足 消费者的艺术体验与精神需求,提高生活品质。文化创意产业和艺术 市场成为社会经济的重要组成部分,既促进艺术生产,又承担

着创造精 神价值、产生社会效益的责任。在任何时候,艺术生产均应 把社会效益

放在首位。

三、作品赏析题

24. 答案要点:

《城南旧事》根据同名小说改编,吴贻弓执导,创作于1982年。

影片从女孩小英子的视角出发,述说了她童年时代遇到的不同的 人各自的故事,以及他们和小英子之间质朴又纯真的情谊。影片充满 了诗情画意,生动细腻地描绘了20世纪20年代老北京的人和事,勾勒 出一幅朦胧美好又带有淡淡忧伤的往日画面。

影片风格自然清新,富有诗意。影片没有采用宏大的叙事视角和 戏剧性的故事结构,以平实自然的叙述和优美清新的形象,展现了一系 列日常生活场景,以舒缓的节奏传达出散文诗般的朦胧美感,深远悠 长,令人回味不尽。

25. 答案要点:

《日出•印象》是19世纪法国印象主义画家莫奈的代表作品。

莫奈在作品中描绘了勒阿弗尔港口一个多雾的早晨:海水在晨曦 笼罩下呈现出橙黄或淡紫色;天空的微红被各种色块所渲染;水的波浪 由厚薄、长短不一的线块组成;三只小船在由薄涂的色点组成的雾气中 显得模糊不清;船上的人或物依稀可辨。作品没有清晰的轮廓线,显示 雾中日出的朦胧景象,这种新的艺术表现方法被当时的批评家称为"印 象派"。

作品突出体现了莫奈对真实的光效和色彩的追求。画家用"零乱"的笔触展示雾气交融的景象,生动地表现了自然界的微妙变化,体现了 光线和色彩的独立审美价值,表现出画家走出传统、不断追求的创新精 神。由于画作与"印象派"的名称有关,因此成为印象派画史上的一幅 重要作品。

26. 答案要点:

《桃花扇》是清代戏曲家孔尚任的代表作。

剧作"借离合之情,写兴亡之感",在明王朝兴亡的历史背景下,以 复社文人侯方域和秦淮名妓李香君之间悲欢离合的爱情故事为主 线, 以复社文人与阉党余孽之间的斗争为主要冲突,展示了明末社 会的历 史画面,表达了在"太平盛世"下人们的沉闷和痛苦。

作者善于对历史事件进行集中提炼,构成戏剧冲突,从中刻画具有 鲜明性格的人物形象;情节既细针密线又转换灵活,结局没有落入大团 圆的俗套;曲词和旁白刻意求工,安排适度。

四、论树题

27. 答案要点:

- (1)审美感知。感觉是人的感觉器官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。知觉是在感觉基础上对事物予以综合的、整体的把握,审美知觉则是对具有审美属性的事物的整 体性审视。审美感知包括审美感觉和审美知觉,二者通常交织在一起, 共同发挥作用。
- (2) 审美想象。审美想象是在记忆表象的基础上,经过有目的的组织和改造,创造新的艺术形象、情境、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。审美想 象离不开表象记忆; 审美想象是积极的、能动的和创造性的; 审美想象 要符合生活的逻辑和情感的逻辑。
- (3) 审美情感。审美情感是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所做出的一种心理反应; 审美情感在创作活动中是联系感知、表象、想象、联想、判断等心理因素的中介; 审美情感是推动艺术创作思 维进展的内驱力; 艺术创作主体审美情感的丰富、深沉和细腻,及其多 层次、多方面的呈现,具有很强的个性色彩。
- (4) 审美理解。审美理解是艺术创作主体在审美过程中对艺术活动规律及其艺术作品的认识、感悟或把握; 审美理解是和审美感知、情 感、想象等心理因素相互连接与交织的领悟式理解; 审美理解是美感深 化的表现, 能够推动审美想象和联想的展开, 促成艺术意蕴的升华。

28. 答案要点:

(1)通过对作品的分析和阐释,评判其审美价值。艺术批评致力于全面剖析艺术作品内容和形式,对其美学价值、历史价值、文化价值 和社会意义予以评价并做出理论判断,确认其在当代以及艺术史中的 地位。

- (2)通过将批评的信息反馈给艺术家,对其创作产生影响。艺术批评将各界对艺术活动及其作品的评价信息予以传播,使艺术家得到及时的反馈,帮助艺术家深化对其创作能力的认识与理解,博采众长,提高创作水平。
- (3)通过批评活动对艺术接受者的鉴赏活动及消费产生影响和指导。艺术批评可以引领受众欣赏艺术作品,加深其对艺术作品精神内涵与艺术形式美感的理解,提升其对艺术价值的判断力和审美鉴赏力。同时,在引导艺术市场运行及受众艺术消费等方面发挥积极作用。
- (4)通过艺术批评,协调艺术与意识形态等其他文化领域的关系,促进社会文化的发展。艺术批评通过介人多元文化现象及形态,将审美意识渗透于其他文化领域,推动艺术创新与相关领域的深度融合,提升大众的综合文化素质,促进社会文化的全面发展。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法律事务部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层,使用手机微信等软件扫描二维码,会跳 转至防伪查询网页,获得所购图书详细信息。

防伪客服电话 (010)58582300