

艺术概论考试说明

I. 考试性质

普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，择优录取。因此，本科插班生考试应有较高的信度、较高的效度、必要的区分度和适当的难度。

II. 考试内容

一、艺术总论

(一) 艺术的本质与特征

1. 艺术的本质

- (1) 关于艺术本质的几种主要看法。
- (2) 艺术本质问题的科学理论基础。

2. 艺术的特征

- (1) 形象性。
- (2) 主体性。
- (3) 审美性。

(二) 艺术的起源

1. 中外艺术史上关于艺术起源的五种观点

- (1) 艺术起源于“模仿”。
- (2) 艺术起源于“游戏”。
- (3) 艺术起源于“表现”。
- (4) 艺术起源于“巫术”。
- (5) 艺术起源于“劳动”。

2. 艺术起源的第六种看法：多元决定论

(三) 艺术的功能与艺术教育

1. 艺术的社会功能

- (1) 审美认知作用。
- (2) 审美教育作用。
- (3) 审美娱乐作用。

2. 艺术教育

- (1) 美育与艺术教育。
- (2) 艺术教育在当代社会生活中的重要意义。
- (3) 艺术教育的任务和目标。

(四) 文化系统中的艺术

1. 作为文化现象的艺术

- (1) 文化与艺术。
- (2) 艺术在人类文化中的地位。

2. 艺术与哲学

- (1) 哲学与艺术的相互关系。
- (2) 西方现代哲学与西方现代派艺术。

3. 艺术与宗教

- (1) 宗教与艺术的相互关系。
- (2) 形形色色的宗教艺术。

4. 艺术与道德

- (1) 道德与艺术的相互关系。
- (2) 艺术中的道德内容。

5. 艺术与科学

- (1) 艺术与科学的联系和区别。
- (2) 现代科学技术对艺术的渗透和影响。

二、艺术种类

(一) 实用艺术

1. 实用艺术的主要种类

- (1) 建筑艺术。
- (2) 园林艺术。
- (3) 工艺美术与现代设计。

2. 实用艺术的审美特征

- (1) 实用性与审美性。
- (2) 表现性与形式美。
- (3) 民族性与时代性。

3. 中外实用艺术精品赏析

(二) 造型艺术

1. 造型艺术的主要种类

- (1) 绘画艺术。
- (2) 雕塑艺术。
- (3) 摄影艺术。
- (4) 书法艺术。

2. 造型艺术的审美特征

(1) 造型性与直观性。

(2) 瞬间性与永固性。

(3) 再现性与表现性。

3. 中外造型艺术精品赏析

(三) 表情艺术

1. 表情艺术的主要种类

(1) 音乐艺术。

(2) 舞蹈艺术。

2. 表情艺术的审美特征

(1) 抒情性与表现性。

(2) 表演性与形象性。

(3) 节奏性与韵律美。

3. 中外表情艺术精品赏析

(四) 综合艺术

1. 综合艺术的主要种类

(1) 戏剧艺术。

(2) 戏曲艺术。

(3) 电影艺术。

(4) 电视艺术。

2. 综合艺术的审美特征

(1) 综合性与独特性。

(2) 情节性与主人公。

(3) 文学性与表演性。

3. 中外综合艺术精品赏析

(五) 语言艺术

1. 语言艺术的主要体裁

(1) 诗歌。

(2) 散文。

(3) 小说。

2. 语言艺术的审美特征

(1) 间接性与广阔性。

(2) 情感性与思想性。

(3) 结构性与语言美。

3. 中外语言艺术精品赏析

三、艺术系统

(一) 艺术创作

1. 艺术创作主体——艺术家

(1) 艺术家是艺术生产的创造者。

- (2) 艺术家与社会生活。
- (3) 艺术家的艺术才能与文化修养。

2. 艺术创作过程

- (1) 艺术体验活动。
- (2) 艺术构思活动。
- (3) 艺术传达活动。

3. 艺术创作心理

- (1) 形象思维与抽象思维、灵感思维。
- (2) 意识与无意识。

4. 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

- (1) 艺术风格。
- (2) 艺术流派。
- (3) 艺术思潮。

(二) 艺术作品

1. 艺术作品的层次

- (1) 艺术语言。
- (2) 艺术形象。
- (3) 艺术意蕴。

2. 典型和意境

- (1) 典型。
- (2) 意境。

3. 中国传统艺术精神

- (1) 中国美学与中国艺术。
- (2) 中国传统艺术精神。

(三) 艺术鉴赏

1. 艺术鉴赏的一般规律

- (1) 艺术鉴赏的主要意义。
- (2) 艺术鉴赏力的培养与提高。
- (3) 艺术鉴赏中的心理现象。

2. 艺术鉴赏的审美心理

- (1) 注意。
- (2) 感知。
- (3) 联想。
- (4) 想象。
- (5) 情感。
- (6) 理解。

3. 艺术鉴赏的审美过程

- (1) 艺术鉴赏中的审美直觉。

- (2) 艺术鉴赏中的审美体验。
- (3) 艺术鉴赏中的审美升华。

4. 艺术鉴赏与艺术批评

- (1) 艺术批评的作用。
- (2) 艺术批评的特征。

III. 考试形式及试卷结构

一、考试形式

闭卷，笔试，试卷总分 100 分，考试时间为 120 分钟。考生使用答题卡答题。

二、试卷内容占分比例

艺术总论约 25%，艺术种类约 45%，艺术系统约 30%。

三、试卷题型占分比例

选择题约 25%，填空题约 10%，辨析题约 10%，简答题约 25%，论述题约 30%。

四、试题难易比例

容易题、中等难度题、难题比例分别为 30%、50%、20%。

IV. 参考书目

彭吉象著：《艺术学概论》（第 4 版），北京：北京大学出版社，2015 年。

V. 艺术作品参考目录

1. 音乐

- 《渔樵问答》（古琴）
- 《胡笳十八拍》（古琴）
- 《春江花月夜》（古筝）
- 《拨弦波尔卡》（小约翰·施特劳斯）
- 《匈牙利舞曲第五号》（约翰内斯·勃拉姆斯）
- 《土耳其进行曲》（莫扎特）
- 《第九交响曲》（贝多芬）
- 《天鹅》（圣桑）
- 《斗牛士之歌》（乔治·比才）
- 《欢乐颂》（贝多芬）
- 《第一号钢琴协奏曲》（柴可夫斯基）
- 《婚礼进行曲》（门德尔松）
- 《卡农》（约翰·帕卡贝尔）
- 《春之歌》（维瓦尔第）

《毕业生》(莎拉·布莱曼)

《一无所有》(崔健)

2. 戏剧

《白鹿原》(林兆华)

《原野》(陈薪伊)

《乌龙山伯爵》(开心麻花)

《南海十三郎》(黄树辉/高志森)

《戏台》(陈佩斯)

《两只狗的生活意见》(孟京辉)

《哗变》(查尔顿·赫斯顿)

《大河之舞》(John McColgan)

《华伦夫人的职业》(萧伯纳)

《等待戈多》(贝克特)

《一个无政府主义者的意外死亡》(达里奥·福)

《推销员之死》(阿瑟·密勒)

3. 电影

《小偷家族》(是枝裕和)

《入殓师》(泷田洋二郎)

《绿皮书》(彼得·法拉利)

《哪吒之魔童降世》(饺子)

《驴得水》(周申、刘露)

《可可西里》(陆川)

《孔雀》(顾长卫)

《卧虎藏龙》(李安)

《阳光灿烂的日子》(姜文)

《海上钢琴师》(朱塞佩·托纳多雷)

《楚门的世界》(彼得·威尔)

《美国往事》(赛尔乔·莱翁内)

《天堂电影院》(朱塞佩·托纳多雷)

《血战钢锯岭》(梅尔·吉布森)

《敦刻尔克》(克里斯托弗·诺兰)

《神奇动物在哪里》(大卫·叶茨)

《大鱼》(蒂姆·波顿)

《千与千寻》(宫崎骏)

《头号玩家》(斯皮尔伯格)

《小萝莉的猴神大叔》(卡比尔·汗)

4. 建筑

罗马君士坦丁凯旋门

土耳其圣索菲亚大教堂
巴塞罗那圣家族教堂
德绍包豪斯校舍
美国国会大厦
美国克莱斯勒大厦
法国萨伏伊别墅
希腊埃皮道罗斯剧场
雅典卫城帕特农神庙
意大利万神殿
德国科隆大教堂
马来西亚吉隆坡双塔大楼
香港会展中心
巴黎蓬皮杜艺术与文化中心
西班牙古根汉姆博物馆
2010年上海世博会中国馆

5. 雕塑

铜奔马（东汉）
击鼓说唱俑（东汉）
昭陵六骏（唐）
摩埃雕塑（复活岛）
基督像（巴西里约热内卢）
奥尔梅克头像（墨西哥南部）
母亲（俄罗斯伏尔加格勒）
代诺斯之狮（希腊）
萨莫色雷斯的胜利女神（古希腊）
发现者纪念碑（葡萄牙里斯本）
垂死的高卢人（古罗马）
图拉真纪念柱（古罗马）
圣德列萨的沉迷（贝尼尼）
空间连续性的独特形式（波丘尼）
被缚的奴隶（米开朗琪罗）

6. 绘画

中国部分：

《重屏会棋图》（周文矩）
《游春图》（展子虔）
《匡庐图》（荆浩）
《高士图》（卫贤）
《早春图》（郭熙）

《千里江山图》（王希孟）
《万壑松风图》（李唐）
《云山墨戏图》（米友仁）
《秋风纨扇图》（唐寅）
《洛神赋图》（顾恺之）
《步辇图》（阎立本）
《潇湘图》（董源）
《韩熙载夜宴图》（顾闳中）
《溪山行旅图》（范宽）
《泼墨仙人图》（梁楷）
《游华阳山图轴》（石涛）
《小龙湫下一角》（潘天寿）
《琵琶女》（林风眠）
《秋菊图》（吴昌硕）

西方部分：

《最后的审判》（米开朗琪罗）
《雅典学院》（拉斐尔）
《圣马太的召唤》（卡拉瓦乔）
《最后的晚餐》（达·芬奇）
《读信的女子》（维米尔）
《雨、蒸汽和速度》（透纳）
《梅杜萨之筏》（籍里柯）
《晚钟》（米勒）
《吻》（克里姆特）
《四使徒》（丢勒）
《劫夺留西帕斯的女儿》（鲁本斯）
《夜巡》（伦勃朗）
《宫娥》（委拉斯贵兹）
《干草垛系列》（莫奈）
《鸢尾花》（凡·高）
《静物》（莫兰迪）
《亚维农的少女》（毕加索）
《内战的预感》（达利）
《画室：概括我七年创作生活的真实寓言》（库尔贝）
《红色和谐》（马蒂斯）
《作品第12号》（1949年，波洛克）
《冰山》（里希特）

VI. 题型示例

一、选择题（每小题只有一个选项符合题目要求）

1. 《人间词话》的作者是

A. 王维

B. 王国维

C. 王安石

D. 王羲之

二、填空题

中国古典园林可以分为_____和_____两大类型。

三、辨析题

现代科技的进步对艺术的发展只有积极的影响。

四、简答题

1. 综合艺术的审美特征是什么？

2. 请以故宫为例，简述建筑艺术特有的空间造型美。

五、论述题

结合罗丹的雕塑作品《思想者》，阐述艺术作品的意蕴。