

第一章 艺术概论

第一节 什么是艺术

考点一：艺术的概念

艺术的概念	具体内容
广义	艺术包括实用艺术（建筑、园林、工艺美术与现代设计等）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法艺术等）、表情艺术（音乐、舞蹈等）、综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视艺术等）、语言艺术（诗歌、散文、小说等），以及杂技、曲艺、木偶、皮影等历史悠久的民族民间艺术
狭义	艺术专指文学以外的其他艺术门类，将文学与艺术并列起来，合称文艺

考点二：艺术发展的历史继承性

1、艺术发展的历史继承性

艺术作品思想内容的继承；艺术作品形式的继承；艺术种类和艺术创作方法的继承

2、艺术继承中的革新创造

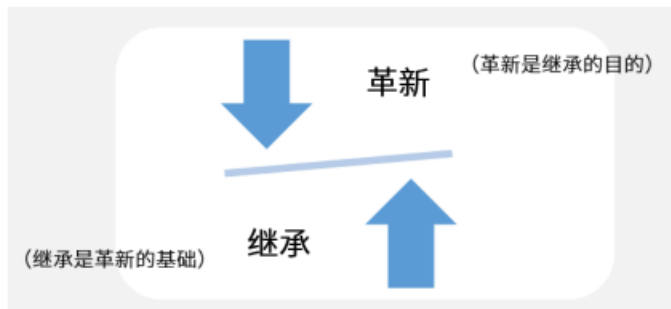
革新	具体内容
革新的必要性	革新是一切时代、一切民族艺术发展过程的必然规律 (1) 革新是艺术的任务决定的 (2) 革新是艺术的本性所决定的 (3) 革新是欣赏者的审美需求所决定的 (4) 革新是艺术家的个性和思想感情的独特性所决定的
革新的表现	(1) 从艺术作品来说，革新可以表现为艺术作品内容的革新与艺术作品形式的革新 (2) 从艺术家的角度来说，革新可以表现为对他人的超越和对自我的超越 (3) 从革新的程度来说，革新可以区分为同一艺术风格延续中的革新与不同艺术风格转变中的革新

3、三一律

所谓“三一律”是法国古典主义戏剧（尤其是悲剧）必须遵守的创作法则。具体

内容：“要用一地、一天内完成的一个故事，从开头直到末尾维持着舞台充实”即“情节整一律”、“时间整一律”、“地点整一律”。

考点三：艺术发展过程继承与革新的关系——辩证统一

(1) 创新是继承的目的。离开创新的继承是复古主义，只有以创新为目的的继承才是科学的批判继承。

(2) 继承是创新的基础。离开继承的创新是虚无主义，只有在继承的基础上的创新才是成功的创新。

(3) 任何时代、任何民族的艺术都是在继承与创新的辩证统一中向前发展的，这是艺术自身运动的一个普遍规律。

第二章 艺术的本质与特征

第一节 艺术的本质

考点一：关于艺术本质的几种主要看法

1、客观精神说

观点：认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

代表人物	观点
柏拉图	理式世界是第一性的，感性世界是第二性的，艺术世界是第三性的。
黑格尔	“美就是理念的感性显现”，“理念”是内容，“感性显现”是表现形式，二者是统一的
刘勰	在《文心雕龙》中指出：文是道的表现，道是文的本源
朱熹	道不仅是文艺的本质，而且是文艺的内容，文仅是作为道的工具而已。文以载道说同样把艺术的本质归结为某种客观精神

2、主观精神说

观点：认为艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。

代表人物	观点
康德	艺术纯粹是作家、艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的
尼采	人的主观意志是世上万事万物的主宰，也是推动历史发展的根本原因。
中国古代	把“情”、“志”归结为艺术家个人的心灵和欲念的表现，根本否认文艺与社会现实的联系。宋代严羽“妙悟说”和明代袁宏道的“性灵说”，主张把主观精神的表现和抒发，当作文学艺术的本质特征

3、模仿说/再现说

观点：认为艺术是对现实的“模仿”到后来认为艺术是“社会生活的再现”。

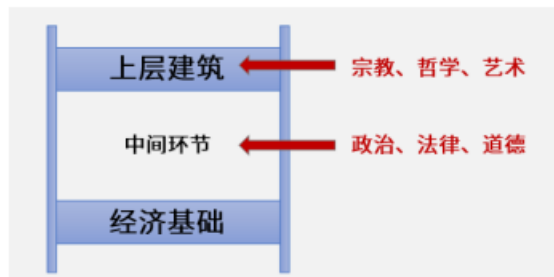
代表人物	观点
亚里士多德	认为艺术是对现实的“模仿”
车尔尼雪夫斯基	艺术是对生活的“再现”，是对客观现实的“再现”
达·芬奇	坚持模仿说（或镜子说）认为自然是艺术的源泉

考点二：艺术的本质

1、艺术的社会本质

(1) 艺术在社会中的位置

① 艺术是一种特殊的意识形态

② 经济基础决定艺术

③ 艺术、宗教、哲学等上层建筑通过政治、道德等中间环节联系经济基础并反作用于经济基础

(2) 艺术与社会生活

① 艺术来源于社会生活，是社会生活的反映

② 艺术反映全面的社会生活

(3) 艺术与社会生产

① 艺术是一种生产形态

② 艺术是一种特殊的精神生产形态

2、艺术的认识本质

(1) 艺术以其特有的方式“掌握”世界

① 艺术是对世界的一种认识

② 艺术以其特有的方式“掌握”世界

马克思曾经说过，人类掌握世界的方式有四种：一是理论的方式，二是艺术的方式，三是宗教的方式，四是实践——精神的方式。

(2) 艺术用形象反映世界

(3) 艺术反映世界的真实性

反映真实的方式	概念	创作手法	创作倾向
再现	客观对象社会生活的具体描绘	写实	认识客体 模仿现实
表现	表达自己的情感体验和审美理想	理想的情感的具体物象或超感觉的内容观念 采用象征、寓意、夸张、变形等艺术语言	表现主体 直抒胸怀

3、艺术的审美本质

(1) 艺术与美的关系

① 艺术反映现实美

② 艺术创造艺术美

a. 艺术美，指艺术作品的美。

b. 现实丑转化为艺术美

(2) 艺术的审美本质

审美关系是审美主体与审美客体在美学上的关系。作为审美主体的人，在审美实践中发现、感知、认识和欣赏它的美，或把握它的美学特征如崇高、滑稽、丑等。

审美关系的建立依赖于人类的生产实践。

(3) 情感在艺术中的作用和地位

① 艺术形象凝聚着创作主体的真挚情感。整个审美认识、审美创造以至审美欣赏的过程中情感始终起着重要作用。

② 审美情感是艺术区别于哲学或者科学的标志。

③ 情感因素是艺术形象具有感染力的主要原因。

第二节 艺术的特征

考点一：艺术的特征

1、形象性

- (1) 艺术形象是客观与主观的统一
- (2) 艺术形象是内容与形式的统一
- (3) 艺术形象是个性与共性的统一

2、主体性

- (1) 艺术创作具有主体性的特点
- (2) 艺术作品具有主体性的特点
- (3) 艺术欣赏具有主体性的特点

3、审美性

- (1) 艺术的审美性是人类审美意识的集中体现
- (2) 艺术的审美性是真善美的结晶
- (3) 艺术的审美性是内容美和形式美的统一

第三章 艺术的起源与发展

第一节 艺术的起源学说

考点一：艺术的起源学说

1、模仿说

观点：认为艺术是对自然的模仿。

代表	观点
德谟克利特	从蜘蛛学会织布和缝补，从燕子学会造房，从鸟学会唱歌
亚里士多德	模仿是人的本能，所有的文艺都是“模仿”
《管子》	音乐也是由模仿现实生活中的自然音响而来

2、游戏说

观点：认为艺术起源于“游戏”

代表人物	观点
席勒	人类艺术创作的动机是其“游戏”本能或冲动，人在无功利、无目的的自由活动中，发泄了过剩精力，并由此获得美的愉悦享受
斯宾塞	人类审美活动和艺术活动的实质是一种“游戏”，“游戏”是为了消耗过剩精力，不带有功利目的，不是维持生活的必备过程
谷鲁斯	“游戏”并非毫无功利目的，而是在这种愉悦的游戏中，潜移默化地准备或练习将来的实际生活

3、表现说

观点：强调艺术应当“表现自我”

代表人物	观点
克罗齐	以理论的方式系统地提出艺术起源于“表现”：① “直觉即表现”：艺术的起源学说是直觉，直觉源自情感，因此艺术是情感的表现；② 作为心灵过程的表现是在心灵中完成的，真正的艺术只能在艺术家的心灵中完成；③ 艺术不是功利、道德的活动，也不能分类，一切艺术都是情感的表现
科林伍德	艺术是艺术家的主观想象和情感的表现，不是再现或模仿，也不是单纯的游戏或巫术，只有表现了情感的艺术才是“真正的艺术”

苏珊·朗格	从符号学美学的角度出发，认为艺术是人类情感的表现，艺术的实质是创造和表现人类情感的符号形式
-------	---

4、巫术说

观点：认为艺术源于巫术

代表人物	观点
爱德华·泰勒	在《原始文化》中最早提出艺术起源于“巫术”的观点。原始人思维的最主要特点是万物有灵，都可以与人交感
弗雷泽	在《金枝》中指出，原始部落的所有风俗、仪式和信仰，都来源于交感巫术

5、劳动说

观点：认为艺术起源于生产劳动

代表人物	观点
希尔恩	在《艺术的起源》中单独论述过艺术与劳动二者的关系
普列汉诺夫	在《没有地位的信》中，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证明，系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并且得出了艺术发生于劳动的观点

6、多元决定论

观点：认为艺术起源有多重因素相互作用

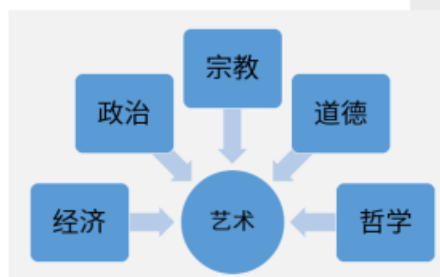
代表人物	观点
阿尔都塞	将结构主义符号学与精神分析学结合起来，用于研究马克思主义关于经济基础和上层建筑的理论，用于意识形态批评研究。认为，社会发展不是一元决定的，而是多元决定的，并进而提出了多元决定的辩证法
希尔恩	艺术本身就是一种综合性现象，因此，研究艺术的起源必须从社会学、人类学、心理学等多学科相结合的综合研究方法，才能真正揭示艺术起源的奥秘

考点二：艺术发展的客观规律

1、自律性（内因）

- 历史继承性是艺术发展的普遍规律（包括内容、方法、形式的继承）；
- 继承艺术遗产的原则，“取其精华去其糟粕”；
- 艺术继承的条件和类型（同一风格渐进延续继承，不同风格断裂式继承）；
- 革新是艺术发展的必然规律；
- 艺术发展过程中革新与继承的关系等。

2、他律性（外因）

第四章 艺术的功能与艺术教育

第一节 艺术的社会功能

考点一：艺术的社会功能

1、审美认知作用

主要是指人们通过艺术鉴赏活动，可以更加深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。

- 艺术对社会、历史、人生具有审美认知作用
- 艺术对于大至天体、小至细胞的自然现象同样具有审美认知作用

2、审美教育作用

(1) 概念：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，从而正确的理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。

(2) 古今中外思想家、教育家、艺术家对艺术审美教育的重视

地区	思想家及观点
中国	孔子：“礼乐相济”的思想；创古代最早的教育体系以“六艺”教授弟子（其中乐指诗、歌、舞、演、奏等艺术综合体）；提出“兴于《诗》，立于礼，成于乐”
西方	柏拉图：强调美育与德育相结合；提倡“理智”的艺术，强调音乐的教育作用
	亚里士多德：“艺术当具有三种功能：一是教育；而是净化；三是快感。”

(3) 艺术审美教育作用的特点

- 以情感人
- 潜移默化
- 寓教于乐

3、审美娱乐作用

(1) 概念：主要指人们通过艺术欣赏活动，使人们的审美需要得到满足，获得精神享受和审美愉悦，愉心悦目、畅神益智，通过阅读作品或观赏演出，使身心得到愉快和休息。

(2) 艺术审美娱乐作用的表现

- 给人以精神上的享受
- 使人得到积极的休息，从而更好地投入新的工作
- “寓教于乐”

第二节 艺术教育

考点一：美育与艺术教育

1、美育与艺术教育

(1) 席勒的“美育”观点：席勒在他的美学著作《美育书简》中，首次提出了“美育”这一概念，系统的阐述了他的美育思想。

(2) 中国美育思想

- 王国维——近代最早公开将美育与德育、智育相提并论来提倡的是清末学者
- 蔡元培——大力倡导美育，提出“以美育代宗教”的思想主张

(3) 美育与艺术教育的关系

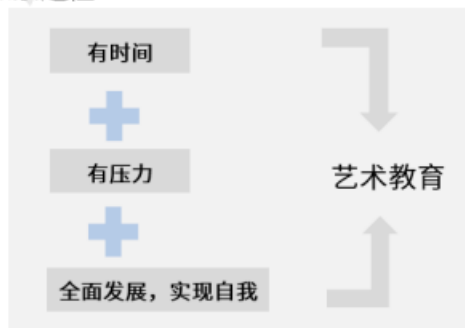
- 艺术教育是美育的核心
- 艺术教育是实施美育的主要手段，是审美教育的主要内容和主要方式
- 艺术教育作为美育的基本手段与中心内容，在美育中有着重要的地位和作用

考点二：艺术教育在当代社会中的重要意义

1、艺术教育的概念

艺术教育作为美育的核心，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。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。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。

2、艺术教育的必要性和紧迫性

3、各国对艺术教育的重视

- 日本——将自然科学、社会科学和艺术科学并称为三大科学，许多综合性大学都开设了艺术教育方面的课程。
- 俄罗斯——兴起和发展了工业艺术设计等新兴艺术学科，将技术与艺术、科学与美学、物质文明与精神文明融合到一起，使艺术的范围从人类的精神生活领域扩大到物质生产领域。
- 美国——制订“零点计划”明确地把音乐、美术、戏剧、舞蹈作为全美国中小学的规定课程。美国设立艺术院、系的综合性大学已有上千所之多，开设出门类齐全、种类繁多的艺术类课程涌现出一批新的艺术边缘学科或交叉学科。
- 我国——全面推行素质教育，认真贯彻德智体美全面发展的教育方针，逐步形成了从幼儿园、小学、中学到大学的一整套艺术教育体系。全国 2000 余所高等院校中的多数，都已相继开设了各种各样的艺术课程；许多综合大学、师范大学，乃至理工院校，纷纷成立或筹备成立艺术中心、艺术系或艺术学院；21 世纪 20 年代，我国中小学将学生艺术素质列为考评标准。

考点三：艺术教育的任务和目标

艺术教育的根本任务和目标：在“立德树人”的目标下，培养全面发展的人才。

具体任务如下：

- (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) 陶冶人的情感，培养完美人格

第五章 文化系统中的艺术

第一节 艺术与哲学

考点一：哲学与艺术的相互关系

1、美学是哲学影响艺术的中介

黑格尔将美学称之为“艺术哲学”，明确了美学在艺术与哲学间的桥梁关系。

2、哲学对艺术的影响具体表现

- (1) 哲学思潮对艺术家的影响
- (2) 哲学思潮使一大批哲理性的艺术作品诞生
- (3) 哲学思潮促进艺术潮流的形成

考点二：西方现代哲学与西方现代派艺术

1、西方现代哲学

指 19 世纪中叶以来，为数众多的欧美哲学思潮和流派的总称。

2、西方现代派艺术

西方现代派艺术	
产生	萌芽于 19 世纪中期，产生于 19 世纪末。二战后西方社会矛盾尖锐。现代派内容形式发生改变，整体来说，西方现代派艺术的思想根源是各种现代主义的哲学思潮
内容	大多表现西方现代社会的深刻社会危机和精神危机，反映了对资本主义的怀疑与绝望，及由此引起的人的异化现象
形式	大多标新立异，追求艺术形式和表现手法的创新

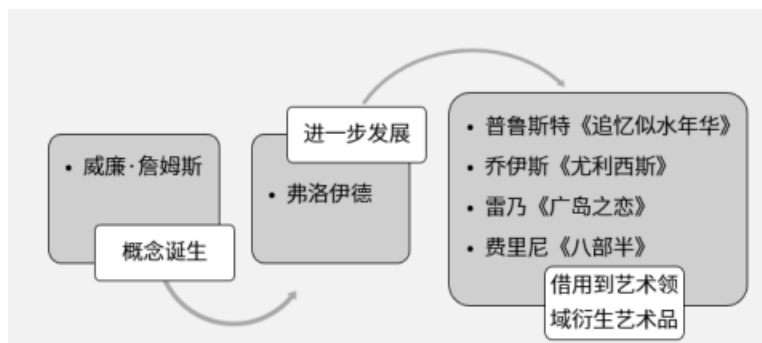
3、西方现代哲学与西方现代派艺术之间的相互影响

- 西方现代哲学成为现代派艺术的思想根源，现代派艺术又用艺术的方式宣传了西方现代哲学各流派的思想——有一定的西方现代哲学流派就会有相应的西方现代艺术流派。
- 西方现代哲学不但影响和渗透到现代派艺术的主题、题材、情节、场面等内容，而且直接影响和改变了现代派艺术的艺术形式和表现手段。

4、意识流

意识流文学不按照客观现实时空顺序或事件发展过程结构作品，而根据意识活动

的逻辑、按照意识的流程安排小说的段落篇幅的先后次序。创作技法：内心独白、内心分析、自由联想、时序倒置、现在与回忆、事实与虚幻穿插。

第二节 艺术与宗教

考点一：宗教与艺术的相互关系

1、宗教对艺术的影响表现

- (1) 利用各门艺术宣传宗教，为艺术提供宗教题材和内容
- (2) 具有促进艺术发展和阻碍艺术发展两种相反的作用

2、艺术对宗教的影响表现

- (1) 参与宗教活动——基督教唱诗班、弥撒曲、安魂曲
- (2) 宣扬宗教思想——唐代变文
- (3) 强化宗教氛围——哥特式建筑、管风琴声、唱诗班歌声

3、艺术与宗教的区别

- (1) 宗教是人的自我意识的丧失，艺术是人的自由创造本质的确证；
- (2) 宗教劝人去天国寻求精神安慰，艺术鼓励人们热爱并珍惜现实生活；
- (3) 宗教作为鸦片麻痹人的精神，艺术是培养全面和谐发展个性的必要手段。

考点二：形形色色的宗教艺术

1、什么是宗教艺术

- (1) 世界三大宗教：**基督教、佛教、伊斯兰教**
- (2) 所谓宗教艺术是相对于世俗艺术而言，在宗教的影响和控制下，为宗教活动或宗教宣传服务的艺术。

2、宗教艺术作品

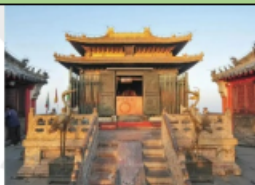
(1) 建筑

古埃及金字塔	古希腊帕特农神庙	古罗马万神庙
		

● 哥特式

巴黎圣母院	意大利米兰大教堂	法国夏特尔教堂	德国瑙姆堡教堂
			

● 中国佛教、道教建筑

洛阳白马寺	西安大雁塔	湖北丹江口武当山金殿
		
拉萨大昭寺	河北定县开元寺	山西大同善化寺
		

(2) 绘画

① 米开朗琪罗

《创造亚当》	《最后的审判》——人体百科全书
	

② 拉斐尔

《西斯廷圣母》	《雅典学院》	《巴那斯山》	《圣典辩论》
			

③ 雕塑

四川乐山大佛	北京雍和宫白檀木弥勒佛像
	

④ 石窟

石窟艺术集建筑、绘画、雕塑于一身，保存了古代的艺术珍品。中国四大石窟：
敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟。

莫高窟——“千佛洞”	云冈石窟——露天大佛	龙门石窟——卢舍那大佛
		
《张议潮夫妇出行图》		《维摩诘像》
		
《鹿王本生图》		

⑤ 音乐、戏曲

- 中世纪时期宗教音乐是重要组成部分。如格里高利圣咏。
- 奥地利音乐家海顿清唱剧《创世纪》内容取材自圣经故事
- 德国音乐家巴赫《马太受难乐》《约翰受难乐》
- 中国《目连戏》以佛经故事“目连救母”为题材。
- 杂剧《西游记》的问世并以多种形式呈现。

⑥ 文学

- 基督教文学

西方基督教文学的代表《圣经》

14 世纪英国诗人乔叟的代表作《坎特伯雷故事集》

16 世纪英国著名戏剧家莎士比亚《威尼斯商人》

17 世纪英国诗人弥尔顿《失乐园》都取材自圣经。

- 佛教文学

中国变文、传奇、小说、戏曲都曾经从佛经故事中汲取素材。如神怪小说《西游记》《封神演义》。

- 伊斯兰教文学

主要表现为诗歌、散文、故事，诗人大毛拉加拉鲁丁·鲁米叙事诗集《玛斯纳维》。

第三节 艺术与道德

考点一：道德与艺术的相互关系

1、道德与艺术的联系

联系	表现
道德影响艺术	(1) 一定时代和一定社会的伦理道德思想总是通过艺术作品的主题、题材、情节、人物、思想性、倾向性、内蕴等体现出来 (2) 作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大影响
艺术影响道德	(1) 艺术作品对人民群众的道德教育作用 (2) 艺术能够对社会道德意识和道德观念的改变产生一定程度的影响

2、道德与艺术的区别

角度	具体区别
范围	艺术不仅可以反映道德关系，还可以表现人们的政治关系、经济关系、法律关系等，从更广泛的范围来反映社会生活
方式	道德以概念、原则和规范反映人与人之间的关系，艺术以形象来具体描写、刻画或表现这种关系
评价标准	道德以“善”为唯一标准，艺术往往以“真善美”的统一为标准

考点二：艺术中的道德内容

1、艺术中道德内容的具体体现

(1) 再现社会生活的艺术种类如文学、话剧、戏曲、电视等，受到道德的影响明显

① 戏剧

- 19 世纪挪威戏剧家易卜生“社会问题剧”《玩偶之家》《社会支柱》《群鬼》《国民公敌》。
- 中国戏曲《救风尘》、《窦娥冤》。

② 影视

类型	具体作品
纪实性风格的道德题材	美国《克莱默夫妇》《普通人》《金色池塘》《母女情深》
悲喜剧风格的道德题材	苏联著名导演梁赞诺夫的“爱情三部曲”《命运的嘲弄》《办公室的故事》和《两个人的车站》
抒情诗风格的道德题材	日本《绝唱》《远山呼唤》
心理探索道德题材	苏联影片《没有证人》
青少年道德题材	苏联《我不愿长大》《野孩子》我国的《红衣少女》《长大成人》

(2) 对于非再现的艺术种类如建筑、音乐、书法、实用工艺等也有道德因素的渗入

2、经济对道德的影响通过艺术作品体现出来

第四节 艺术与科学

考点一：艺术与科学的相互关系

1、关于艺术与科学的关系的两种片面观点

- 认为艺术与科学基本上是一致的，两者的终极目标都是要揭示真理，并且都追求和谐、对称、多样统一等美的形式。
- 认为艺术与科学是完全对立的，科学发展导致机器和技术统治，是工业生产造就出大批丧失个性的标准化的人。

2、关于艺术与科学的关系正确的观点

艺术与科学之间既有联系又有区别。两者之间既有对立又在一定程度上相互促进。

(1) 艺术与科学的联系

时期	艺术与科学的联系
古希腊时期	毕达哥拉斯“美是和谐”的思想。“黄金分割理论”以及音乐里的数量比例关系。运用到建筑、雕刻、绘画、音乐等各门艺术中
文艺复兴时期	达·芬奇将几何学、透视学原理运用到绘画艺术中
20 世纪下半叶	科技发展给艺术提供了大众传播媒介，创造出了新的艺术种类如电影电视艺术和计算机多媒体艺术等

(2) 艺术与科学的区别

角度	科学	艺术
本质	是人类认识客观世界的知识总和	是人类进行审美创造的最高形式
目的	求真为揭示事物发展的客观规律	求美为满足人们精神文化生活的审美需要
思维方式	主要运用抽象思维，强调理性	主要运用形象思维，强调情感因素
成果	科学应当冷静客观对待事物，准确揭示事物本来面目	艺术是主观色彩浓郁的创造活动，除了反映社会生活还应当评价生活或表现情感
具体操作	科学理论应当具有普遍性	艺术必须具备独创性

考点二：现代科学技术对艺术的渗透和影响

1、积极

- (1) 科技为艺术提供了新的物质技术手段，促进新的艺术种类和艺术形式诞生
- (2) 科技为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的天地
- (3) 艺术与技术、美学与科学的相互结合与相互渗透对人类生活产生了深刻影响，促进了科学技术与文学艺术自身的发展

(4) 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

2、消极

大众传媒带来艺术的商品化与消费化倾向，大众审美水平降低，大众传媒与计算机给青少年带来负面影响等。