

三一律

欧洲古典主义戏剧的“三一律”原则，它要求剧作的情节、时间和地点三个方面必须一致，即剧本故事情节必须单一，剧情必须发生在一个地点，剧情延续的时间必须以一昼夜为限。

113. 现代设计

现代设计，从狭义上讲，也被称作工业设计或工业美术，是从传统的工艺美术事业中发展起来的。“它是工业革命后，从包豪斯到现在国际上广泛兴起的一门交叉性应用学科，既区别于手工业品制作也不同于纯艺术品创作，它是在现代大工业生产基础上产生的工业产品创新的社会实践形态。”现代设计或工业设计，是20世纪中叶迅速发展起来的，它几乎包括一切现代工业产品的造型设计，涉及范围十分广泛。

圆形人物

西方文艺理论中，曾经把文艺作品中具有复杂性格的人物称之为“圆形人物”。显然，典型人物应当是血肉丰满的圆形人物，而不是具有单一性格的扁形人物。

扁形人物

西方文艺理论中，曾经把文艺作品中性格单一化的人物称之为“扁形人物”，扁平人物称为性格人物，而现在有时被称作类型人物或漫画人物。他们最单纯的形式，就是按照一个简单的意念或特征而被创造出来。

艺术形象

艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式，是艺术家在对客观世界审美感知与体验的基础上，融入主观的思想、感情、愿望、理想，将在头脑中形成的主客观统一体的审美意象，经过艺术媒介或艺术语言等物质手段传达出来的艺术成果。

艺术风格

艺术风格是指艺术家在创作总体上表现出来的独特创作个性与鲜明的艺术特色，艺术风格是非常复杂的，它既与艺术家主观方面的特点有关，也与题材的客观方面的特点分不开，它涉及到艺术作品内容与形式的各个层面，从艺术作品的整体上呈现出来。

审美体验

是整个审美过程的中心环节，指鉴赏主体在审美直觉的基础上，达到艺术审美活动的高潮阶段，调动再创造的想象力和联想力，激起丰富的情感，设身处地地生活到艺术作品之中，获得心灵的审美愉悦，把外在作品中的艺术形象转化为鉴赏者自身的生命活动。

声乐

指用人声歌唱为主的音乐。

27. 器乐

指用乐器发声来演奏的音乐。弦乐、管乐、弹拨乐打击乐

和声

同样是音乐最基本的表现手段之一，它是指多声部音乐按照一定关系构成重叠复合的音响现象，使音乐具有结构感、色彩感和立体感。

34. 交响乐

交响乐就是大型管弦乐套曲，从意大利歌剧序曲演变而成，至18世纪后半期发展成为独立管弦乐作品交响乐可以说是音乐艺术的精髓，是音乐创作的最高形式。通常包含四个乐章（有时冠以慢板引子），个别也有多于或少于四个乐章的。以海顿、莫扎特、贝多芬三位音乐巨匠为首的维也纳古典乐派，使得交响乐真正进入了黄金时代。

35. 古典乐派

是从18世纪下半叶至19世纪初在维也纳形成的以古典风格为创作标志的音乐流派，以海顿、莫扎特和贝多芬三人为主要代表，这个流派推崇理性和情感的统一，追求艺术形成的严谨和完美，创作手法上注重戏剧的对比、冲突和发展，成为当时的典范。

36. 浪漫乐派

是19世纪在欧洲兴起的音乐流派，浪漫乐派音乐最大的特点就是强调激情，强调抒发主观情感，强调表现个性，前期浪漫乐派的代表人物主要是德国作曲家舒伯特和舒曼、匈牙利的李斯特、波兰的肖邦、法国的柏辽兹等人，后期浪漫乐派的代表人物主要是德国音乐家瓦格纳和勃拉姆斯、俄国音乐家柴可夫斯基等。

芭蕾舞

起源于意大利，形成于法国，有一整套严格的程式和规范，尤其是脚尖鞋的运用和脚尖舞的技巧。动作要求规范化，尤其注意稳定性和外开性。

生活舞蹈

指与人们日常生活联系密切的一类舞蹈，这种舞蹈动作简单，未曾受过专业训练的也能轻易学会，目的主要在于自娱或社交，具有广泛的群众性或普及性。

情绪舞

直接抒发舞者思想感情的抒情性舞蹈。

45. 情节舞

通过简单的事件或情节来塑造人物或表现主题的舞蹈。

46. 表演艺术

是通过演员表演并借助舞台来完成的艺术形式，除音乐、舞蹈外还包括戏剧、戏曲、曲艺等艺术种类。

芭蕾舞剧

是以舞蹈作为主要表现手段，将舞蹈、音乐、戏剧、美术等融合在一起，来刻画人物性格，表现故事情节和传达情感氛围。一部大型的芭蕾舞剧常常是由表现人物性格和情绪的独舞，传达剧情的发展变化和表现人物的情绪交流的双人舞，以及反映时代背景和烘托情绪氛围的群舞等共同构成。

意境

意境是中国古典美学的一个重要范畴。艺术意境从根本上说是一种审美的境界，是通过对有限时空中物象的描写，抒发无限空间中的历史感、人生感和宇宙感；通过意象的排列组合，创造出具有“象外之象”、和谐广阔的情感活动空间，具有丰富蕴藉的排思内蕴，能够引发欣赏者的想象和思索。意境是主观情感与客观景物相熔铸的产物，它是情与景、意与境的统一。除了情景交融的境界外，已经意境还至少有以下三个方面的特点：意境是一种若有若无的朦胧美，是一种由有限到无限的超越美，是一种不说不施的自然美。

91. 艺术鉴赏

艺术鉴赏是指读者、观众、听众凭借艺术作品而展开的一种积极的、主动的审美再创造活动。

戏剧性

指戏剧艺术通过演员扮演的角色之间的冲突来展开剧情，刻画人物，借以吸引观众，实现其艺术效果和审美作用的特性。构成戏剧性的中心环节是戏剧动作和戏剧冲突，或行动中的冲突。

艺术流派

是指在中外艺术一定历史时期里，由一批思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家们所形成的艺术派别。

艺术的审美特性

审美性，艺术的审美特性使艺术品和其他一切非艺术品区分开来。

1、艺术的审美性是类审美意识的集中体现。艺术美作为现实的反映形态，是艺术家创造性劳动的产物，比现实生活中的美更加集中和更加典型。

2、艺术的审美性是真、善、美的结晶。艺术美之所以高于现实美，是由于通过艺术家的创造性劳动，把现实生活的真、善、美凝练到了艺术作品中。艺术通过化真

为美、化善为美，达到真、善、美的统一。

3、艺术的审美性是内容美和形式美的统一。艺术注重形式，但并不脱离内容，它是二者的有机统一。

间接性与广阔性

1、文学用语言来塑造艺术形象，传达审美情感，读者必须通过想象才能感受到艺术形象，因此，文学形象具有间接性。文学形象的间接性是文学区别于其他一切艺术的重要特征。

2、文学天地的广阔性同样来自语言媒介的特征。

1)语言具有广泛而深入的表现能力，用语言来表现现实生活，很少受到时间和空间的限制，能够全方位、多角度地展示广阔而复杂的社会生活。

2)文学的广阔性更表现在它不仅描绘外部世界，而且能够深入到人的内心世界，直接揭示各种人物复杂丰富的精神世界。

前述典型与意境的联系和区别。

答：典型和意境都是艺术创作中的高层次形象，它们都是在有限的艺术形象中，体现出无限的艺术蕴涵。

二者的共同之处主要体现在：

(1)典型与意境同属于美学范畴。

(2)它们都是在有限的艺术形象中，体现出无限的艺术蕴涵。

(3)在被欣赏接受时，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像，激发起欣赏者投入再创造的状态之中。

典型与意境的区别主要在于：(单独提问)

(1) 各自的含义不同。艺术典型指艺术家运用典型化方法，创造出来的具有栩栩如生鲜明个性并体现出普遍意义的典型形象。意境是指作品中所呈现的那种情景交融、虚实相生的形象系统，及其所诱发和开拓的审美想象空间。如果典型是就单个形象而论的话，意境则是由若干形象构成的形象体系，是以整体形象出现的艺术形象的高级形态。

(2)在艺术作品中的侧重不同，典型侧重客体，以再现为主，以人物塑造见长，比较直接地反映生活；意境则侧重主体，以表现为主，注重抒情，以情景交融的画面见长，对社会生活的反映比较间接。

(3)典型与意境具有不同的特征。典型的特征主要体现特殊性性与普遍性的统一，而意境的则在情景交融的境界中让人们领略出“象外之象”、“景外之景”，乃至于某种说不清、道不明的深层蕴涵。可以说典型的意义更多诉之于人的理性思考，而意境的价值更多引发人的情感联想，二者在审美效应上有一定的差别。

前述中西美学的差异。

答：一、中国传统美学强调美与善的统一，注重艺术的伦理价值；西方传统美学则强调美与真的统一，更加重视艺术的认识价值。

二、中国传统美学强调艺术的表现、抒情、意志；西方传统美学则强调艺术的再现、模仿、写实。中西美学的这种区分只能从相对意义上来理解。并且，中西美学在古代于近现代之间又有各自不同的发展趋势。

【前述艺术鉴赏中的多样性与一致性】

艺术鉴赏中的多样性是客观存在的，它反映出人们精神生活需要的多样性。鉴赏主体要根据自己的年龄、文化、职业、环境、兴趣、爱好等多种因素来选择不同的门类、体裁、题材、层次、风格等。

同一个人的鉴赏要求也会是多样的、变化的，随着年龄的增长、环境的改变、生活阅历的变化，逐渐改变艺术鉴赏的趣味和要求。然而，艺术鉴赏中又存在着某种一致性，尤其是同一时代、民族的鉴赏者常常表现出某种一致性的审美倾向。艺术鉴赏中这种多样性和一致性都是普遍存在的现象。多样性和一致性普遍存在，一致性正是高于多样性之中。

前述语言艺术的间接性与广阔性

间接性与广阔性

1、文学用语言来塑造艺术形象，传达审美情感，读者必须通过想象才能感受到艺术形象，因此，文学形象具有间接性。文学形象的间接性是文学区别于其他一切艺术的重要特征。

2、文学天地的广阔性同样来自语言媒介的特征。

1)语言具有广泛而深入的表现能力，用语言来表现现实生活，很少受到时间和空间的限制，能够全方位、多角度地展示广阔而复杂的社会生活。

2)文学的广阔性更表现在它不仅描绘外部世界，而且能够深入到人的内心世界，直接揭示各种人物复杂丰富的精神世界。

前述蒙太奇及其完整含义。

蒙太奇：是法文 Montage 的音译，原为建筑学用语，意为装配、组合、构成等，在影视艺术中，这一术语被用来指画面、镜头和声音的组织结构方式。蒙太奇的完整概念，应当包括以下三层含义：

其一，从技术层面上讲，蒙太奇就是剪辑；

其二，从艺术层面上讲，蒙太奇应当是电影的基本结构手段和叙事方式，不但镜头与镜头、段落与段落，甚至画面与声音均可构成蒙太奇组合关系；

其三，从美学层面上讲，蒙太奇是影视艺术独特的思维方式，也是一种创作方法。

蒙太奇不仅体现在后期剪辑，而且也体现在前期的文学剧本和分镜头剧本，乃至各个创作部门合作完成的整个创作拍摄过程之中。从这个意义上讲，蒙太奇思维是影视艺术独特的思维方法。

前述艺术在人类文化中的地位。

答：艺术作为一种独特的文化形态或文化现象，在整个人类文化大系统中占有极其重要的地位。

一、艺术在人类文化中的地位首先表现在艺术参与和推动、体现和反映出人类文化的历史发展。

二、作为文化的独特组成部分，从另一方面来讲，艺术又必然受到文化大系统的制约和影响。文化系统的整体性决定了他所属于子系统的必然从属和依附于文化大系统。

三、社会文化大系统作为一种总的文化氛围或文化条件，直接制约着作家、艺术家和读者、观众、听众等每一个人文化心理结构的形成，从而间接对艺术的创作与欣赏产生巨大的影响。

前述艺术风格的民族特色和时代特色

艺术风格的另一个特点，就是它常常具有鲜明的民族特色和时代特色。

每个民族、每个时代的艺术总是具有某些共同的特征，形成艺术的民族风格和时代风格，体现出艺术风格的一致性。

(1)艺术风格的民族特色，就是要体现出民族的精神、性格和气质，体现出民族的文化、风俗和习惯，体现出本民族的审美理想和美学传统。

艺术风格的民族特色是由本民族的地理环境、社会状况、文化传统、风俗习惯等多种因素决定的，但归根结底还是源于本民族的社会生活与经济基础。(例如文艺复兴时期意大利画家波提切利、提香等人的作品，都在不同程度上体现出当时地中海沿岸佛罗伦萨的世俗气息与色彩绚丽的自然风光。而同是文艺复兴时期，德国画家丢勒和荷尔拜因的作品却仿佛蕴含着深刻的哲理。)

从美学的角度来看，艺术的民族风格又离不开民族的文化心理结构。

(2)艺术风格的时代特色，是指同一时代的艺术作品常常具有某种共同的特征，体现出这个时代占主导地位的审美理想和审美追求。(从中国古代青铜器的风格中我们可以发现鲜明的时代特色。商晚期和西周早期的青铜器一般体积庞大厚重，流行饕餮纹，显示出一种神秘的威力，带有明显的奴隶社会的印记，象征着奴隶主阶级统治的权威和秩序。到了春秋战国时期，奴隶制度逐渐瓦解，青铜器已经不再为王室所垄断和专用，相当一部分青铜器转为日常器具，出现了生活气息浓郁的纹饰图

案。)

简述/论述艺术批评的作用和特征。

答：(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。)

一、艺术批评的作用。【简述艺术批评的作用】

艺术批评的第一个作用就是帮助人们更好地鉴赏艺术作品，提高鉴赏能力和鉴赏水平。(艺术作品深刻的思想内涵和艺术魅力，常常不是一下子就能领悟和把握到的，这就需要艺术批评来发现和评价优秀的作品，指导和帮助广大群众进行艺术鉴赏。因为艺术批评家具有高度的鉴赏力和判断力，能够从人们未予注意的地方发现作品的审美价值，能够更加正确更加深刻地理解艺术作品和艺术现象，从而给人们的艺术鉴赏以有益的指导和帮助。例如 20 世纪 80 年代《大众电影》等影评刊物广泛发行，提高了广大观众的电影审美水平，促进了新时期电影艺术的蓬勃发展。)

艺术批评的第二个作用就是通过艺术作品的评价，形成对艺术创作的反馈。(艺术创作是一种复杂的精神生产，艺术家需要广大读者、观众、听众和批评家的帮助，才能深刻地认识自己，不断地提高自己，敢于攀登艺术的高峰。例如别林斯基著名的论文《论俄国中篇小说和果戈理的中篇小说》，鼓舞了果戈理坚定地沿着现实主义道路继续前进。)

艺术批评的第三个作用就是丰富和发展艺术理论，推动艺术科学的繁荣发展。(一方面艺术批评必须以一定的艺术理论为指导，利用艺术史研究提供的成果，另一方面，艺术批评也是通过分析新作品，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。)

二、艺术批评的特征。【简述艺术批评的特征】

一方面，艺术批评具有科学性。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，并且做出判断与评价，为人们提供具有理论性和系统性的知识。

另一方面，艺术批评又应当具有艺术性。艺术批评作为一门特殊的科学，与其他的科学不同，它既需要冷静的头脑，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。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。

(论述)实用艺术的审美特征。(包含简述如何认识实用艺术的实用性)

答：(一) 实用性与审美性的有机统一

1、实用性：任何实用艺术首先应当具有实用性。认识实用艺术的实用性应当注意以下几点：

1、应当对实用性作比较宽泛的理解。实用艺术应当分别符合人类不同实际活动的需要。(例如住宅楼的实用性主要是适应人们日常的起居生活，而陵墓纪念碑的实用性则主要是创造肃穆庄严的气氛。)

2、实用艺术以审美性和实用性相结合为基本特点，但大多数实用艺术品，以实用为主，审美应当从属于实用，服务于实用。例如河北满城出土的西汉长信宫灯，既是一件造型新颖独特的青铜工艺，又是一件方便实用的生活用品。

3、实用艺术与生产技术具有紧密的联系，物质材料对实用艺术有直接的制约和影响。甚至在一定的意义上可以讲，工艺美术生产的水平常常代表了那个时代生产力发展的水平，例如陶器时代、青铜器时代等。

4、由于实用艺术往往需要耗费大量的物质材料和人工劳力，所以它的实用性也应当考虑产品的用料、费时、加工和成本等经济方面的原因，尽量做到省工省料和降低成本，提高实用性。

(二) 审美性：实用艺术具有审美性，可以满足人们的审美需要和精神需要。同时，实用艺术与人们的衣食住行等日常生活密切相关，可以说是一种最普及最普遍的大众艺术，在美育中具有特殊的地位和作用

实用艺术是实用性、审美性的有机统一。实用性是审美性的前提和基础，审美性反过来可以增强实用性，二者相互促进，缺一不可，密不可分，共同构成了实用艺术最基本的原则和特征。

三、表现性与形式美的有机统一

(一) 表现性：实用艺术不注重模仿客观事物的再现性，而注重表现某种朦胧抽象的情调和意味。表现性是实用艺术一个重要的审美特征，也构成了它与戏剧、小说、电影等再现艺术的根本区别。

(二) 形式美：主要指各种形式因素的有规律的组合，从而形成了某些共同的特征和法则，包括色彩、线条、形体等因素，也包括对称均衡、多样统一等形式法则。拿建筑艺术来说，自从古希腊的毕达哥拉斯学派发现了黄金分割的比例后，历代的建筑师们一直把它奉为重要的形式美法则来遵循。在实用艺术中，表现性与形式美密不可分。形式美是表现性的外部体现，表现性是形式美的内在灵魂。

三、民族性与时代性的有机统一

(一) 民族性：建筑、园林、工艺美术等各类实用艺术，无一不体现出民族的风格和特色，设计师们自觉或不自觉的艺术追求都会体现民族文化的内涵和特征。如中国园林具有注重人与自然的亲和鲜明的民族特色，与欧洲园林和阿拉伯式园林迥然不同。

(二) 时代性：首先在于实用艺术总是表现出特定时代、特定社会的情感和理想。例如青铜器纹饰就体现出鲜明的时代特色，殷商时期的青铜器流行饕餮纹，具有明显的奴隶制社会印记。而到了春秋战国时代，奴隶制瓦解，青铜器纹饰中则出现了狩猎、采桑、宴乐、攻占等现实生活的情景，表明时代已经发生了巨大变化。实用艺术的时代性是随着社会生产力和科学技术的进步而发展，在材料和技术等方面呈现出鲜明的时代风格和特色。

实用艺术的民族性和时代性二者有机地结合在一起，使得实用艺术品既有浓厚的民族气息和民族特色，又有鲜明的时代特征和时代风格。

简述/论述艺术作品层次。

(论述)歌德说过：艺术要通过一个完整体向世界说话。试述对歌德艺术“完整体”的理解)

答：任何艺术作品都是一个整体，但又可以划分为不同的层次。

(1) 艺术语言。艺术语言是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，从而使这门艺术具有自己独集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。艺术语言是艺术作品外在的形式结构。(艺术语言主要有如下作用：

1、艺术语言或艺术符号本身具有独立的审美价值。

2、艺术语言更重要的作用还是创造艺术形象。

3、在艺术语言物质的、感性的外壳中蕴藏着意识的、精神的内涵。

4、艺术语言或艺术符号还是人类艺术思维的工具。)

(2) 艺术形象。艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式，是艺术家在对客观世界审美感知与体验的基础上，融会主观的思想、感情、愿望、理想，将在头脑中形成的主客体统一的审美意象，经过艺术媒介或艺术语言等物质手段传达出来的艺术成果。艺术形象是作品的内在结构，是艺术作品的核心。

(在作品中，艺术语言是为了塑造艺术形象，而艺术形象也是蕴藏在艺术形象之中，从这种意义上讲，没有艺术形象就没有艺术作品。艺术形象可以分为视觉形象、听觉形象、文学形象和综合形象，他们的基本特征是相同的。艺术形象是客观与主观的统一，是内容与形式的统一，是个性与共性的统一。)

(3) 艺术意蕴。艺术意蕴是指深藏在艺术作品中的内在的含义或意味。艺术意蕴常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神的，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。艺术意蕴是艺术创造的最高境界。任何一个作品都必须具有艺术语言和艺术形象两个层次，但并不是所有作品都具有艺术意蕴。

论述艺术与宗教的关系。

答：艺术与宗教之间有着紧密的关系，二者既有联系又有区别，相互影响、相互作用。

一、艺术与宗教的联系(相同之处)

1、其联系主要体现在艺术与宗教之间在认识、掌握世界的方式上有着某些共同之处。感知、想象、联想、情感等多种心理因素，在艺术和宗教领域都占有同样重要的地位。审美情感和宗教情感一样，往往都是超越日常生活的感情，追求精神愉悦而不是物质满足。

2、艺术与宗教的这种紧密联系更重要的原因就是宗教对艺术的影响。就像佛教传入中国后，对中国各门艺术都产生了很大的影响，仅仅从敦煌、云冈、龙门、麦积山这四大石窟，就可以看出宗教对艺术的影响。

二、艺术与宗教的区别

1、从根本意义上讲，宗教是人的自我意识的丧失，艺术却是对人的自由创造本质的肯定。

2、宗教劝人到天国去寻求精神安慰，艺术却鼓励人们热爱并珍视现实生活。

3、宗教作为鸦片麻痹人的精神，艺术却是培养全面和谐发展个性的必要手段。

三、宗教对艺术的影响

1、首先表现在利用各门艺术来宣传宗教，为艺术提供了宗教题材和内容。

2、其次，宗教对艺术的影响还表现在它具有促进艺术发展和阻碍艺术发展两种相反的作用上。由于宗教常常利用艺术来形象地宣传教义，为艺术家提供了实践的天地和舞台，在客观上起到了推动艺术发展的促进作用。但是，宗教又在一定程度上阻碍着艺术的发展。如中世纪文艺作品基本都以宗教教义为主题，导致了这一时期文艺的普遍衰落。

四、艺术对宗教的影响

1、艺术影响宗教，首先表现为参与宗教活动。(例如基督教的各种仪式或活动中，经常有唱诗班等宗教音乐参与)

2、艺术影响宗教还表现在宣扬宗教思想上。(例如唐代的“变文”就是以说唱的方式讲述佛经故事、宣传佛教教义，扩大了佛教在中国的影响)

3、再次，艺术影响宗教更表现在强化宗教氛围上。(例如哥特式教堂高耸的尖塔直指青天使人敬畏，教堂内部狭长窄高的空间以及彩色玻璃画、洪亮的管风琴声、唱诗班的歌声等，以多种艺术的方式有力地强化了宗教氛围)

论述你对意境的理解。

答：意境是中国古典美学的一个重要范畴。艺术意境从根本上说是一种审美的境界，是通过对有限时空中物象的描写，抒发无限空间中的历史感、人生感和宇宙感，通过意象的排列组合，创造出具有“象外之象”和“韵外之韵”的审美境界，具有丰富蕴藉的情思内涵，能够引发欣赏者的想象和思索。意境是主观情感与客观景物相熔铸的产物，它是情与景、意与境的统一。

除了情景交融的境界外，意境至少还具有以下三个方面的特点：

第一，意境是一种若有若无的朦胧美。(中国传统艺术的最高范畴是意境，意境首先是作为文学艺术中一种空灵境界出现的。在中国传统艺术意境里，将其分为虚实两个部分，心与物、情与景、意与象、形与神等等，前者为虚后者为实。虚的部分，即意境之重要或本质的部分存在于想象和感悟之中。)

第二，意境是一种由有限的艺术形象到无限的超越美。(中国传统美学与艺术理论，从来就是追求一种“韵外之致”或“味外之旨”。魏晋时期王弼就提出“得意忘象”，就是力求突破言、象的有限性，追求意的无限性，以有限表现无限，从而达到“言有尽而意无穷”的境界。)

第三，意境是一种不施不施的自然美。(魏晋时期，就认为“初发芙蓉”是一种更高的美学境界，这个境界被称为“天然”“天质”李白提倡“清水出芙蓉，天然去雕饰”苏轼要求诗文应当“绚烂至极归于平淡”，如王羲之的书法、顾恺之的画、陶渊明的诗，以及宋代的瓷器和“元四家”“明四家”等的绘画作品，都是这样那样的自然可爱的美。总而言之，意境追求天然之美，追求朴素之美，归结为一种自然天真的审美趣味，对中国传统美学产生了巨大的影响。尽管在意境中，理论为基础，但是在意境中起主导作用的，仍是情、意。)

论述如何培养与提高艺术鉴赏力。

答：艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，必然对鉴赏主体提出了相应的条件和要求，需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。人的审美能力和艺术鉴赏力不是天生的，而是长期实践的结果。)

艺术修养与鉴赏力的培养与提高，涉及许多方面，尤其表现在以下几点：

第一，艺术鉴赏力的培养与提高，离不开大量鉴赏优秀作品的实践。(艺术鉴赏的实践经验非常重要。多听音乐就能培养和提高自己的音乐感，多看绘画就能训练和提高眼睛的形式感；文学作品读的多了，谈的多了，也就有了比较，有了鉴别和欣赏，尤其是大量地、经常地鉴赏优秀的艺术作品，更是直接有助于人们艺术修养与鉴赏力的培养与提高。)

第二，艺术鉴赏力的培养与提高，离不开熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。(艺术修养包括对一般艺术理论和艺术史的初步了解，也包括对各个艺术门类 and 体裁的艺术特征、美学特性和艺术语言的熟悉和了解。)

第三，艺术鉴赏力的培养与提高，离不开一定的历史、文化知识。(文化知识水平对艺术鉴赏也有很大影响，广泛的历史、文化知识十分重要。如果不了解殷商时期我国早期奴隶制形成和确立的历史过程，就很难欣赏这个时代青铜器上狰狞可怖的饕餮形象，更无法从中领略到体现着一种历史必然力量的狞厉之美。)

第四，艺术鉴赏力的培养与提高，离不开相应的生活经验与生活阅历。(艺术创作离不开社会生活，艺术鉴赏也同样离不开社会生活。鉴赏主体总是在自己生活经验的基础上感受、体验和理解艺术作品的。鉴赏者的生活经验越丰富、越深刻，越有助于对艺术作品的审美欣赏。)

第五，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。(美育与艺术教育作为一个独立或专门的领域，就是要通过培养与提高人们敏锐的感知力、丰富的想象力与审美的理解力，从而使人们形成健全的心理结构。美育与艺术教育不但重视培养提高鉴赏者个体的艺术修养和鉴赏能力，而且重视培养提高全社会群体的艺术鉴赏水平，提高广大群众的艺术鉴赏力。)

论述语言艺术的审美特征

答：文学的审美特征主要取决于语言的特征，集中体现为间接性与广阔性、情感性与思想性、结构性与语言美等方面。

一、间接性与广阔性

1、文学用语言来塑造艺术形象，传达审美情感，读者必须通过想象才能感受到艺术形象，因此，文学形象具有间接性。文学形象的间接性是文学区别于其他一切艺术的重要特征。

2、文学天地的广阔性同样来自语言媒介的特征。

1) 语言具有广泛而深入的表现能力，用语言来表现现实生活，很少受到时间和空间的限制，能够全方位、多角度地展示广阔而复杂的社会生活。

2) 文学的广阔性更表现在它不仅描绘外部世界，而且能够深入到人的内心世界，直接揭示各种人物复杂丰富的精神世界。

二、情感性与思想性

一切艺术品从总体上讲都离不开情感性与思想性，但是由于语言艺术在揭示人物的内心世界和表现作者的思想情感等方面具有得天独厚的优势，因此文学作品的思想性和情感性格外突出。

1、虽然各门艺术都要表现人的情感，但相比之下，语言艺术采用语言作为媒介，能够深入到人物的精神世界，更能表现人的丰富、复杂、细腻的情感。任何文学作品都包含着作家的主观情感。抒情诗、抒情散文等自然离不开情感性，小说、报告文学、叙事诗等叙事类文学同样离不开情感性。

2、语言艺术的思想性在深度和广度上也远远超过了其它艺术形式。文学以语言作为媒介，能直接表达人的思想，在直接披露人的思想认识、评价判断方面具有最强的艺术表现力。

3、在文学作品中思想性和情感性二者关系极为密切。思想性与情感性二者相互渗透、相互融汇，成为一切文学作品所不可缺少的要素。

三、结构性与语言美。结构与语言在文学作品中地位和作用特殊，不仅是构成文学作品的重要艺术手段，而且本身具有审美价值。文学作品作为一个有机的整体，就必须需要利用结构这个重要手段来完成。文学语言的准确性、鲜明性、形象性构成文学的特质美。

谈谈艺术教育在当代社会生活的重要意义。

答：1、艺术教育现代社会中，“艺术教育”这一个概念，有着两种不同的含义和内容。

(1)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。

(2)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。

(3)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。爱因斯坦曾讲过，在科学领域和艺术领域里对真、善、美的不断追求，照亮了他的生活道路，对艺术的爱好，丰富和培育了他的感知力、想象力和创造力。诺贝尔奖得主、著名物理学家李政道教授1993年在北京炎黄艺术馆召开的“科学与艺术研讨会”上有一句名言：“科学与艺术是一个硬币的两面，谁也离不开谁”。

2、艺术教育的重要意义

(1)艺术教育的历史源远流长，早在我国先秦时期和古希腊时期，人们就已经注意到艺术教育问题。

(2)在当今社会，随着科学技术的飞速发展，人们物质生活与精神生活水平的日益提高，艺术教育获得了巨大的发展并引起了前所未有的注意。特别是随着全面推行素质教育，以及认真贯彻德智体美全面发展的教育方针，我国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。艺术教育的重要性日益受到重视，艺术教育的实施逐渐得到推广。

简述世界三大园林体系及其特征。

世界园林三大体系包括东方园林(以中国园林为代表)、欧洲园林(以法国园林为代表)以及阿拉伯式园林，都具有极高的艺术性和观赏性。1)中国园林重视人与自然的亲和，成为自然式；2)欧洲园林强调几何形图案，崇尚人工美，称为几何式；3)阿拉伯式园林发源于古巴比伦和波斯，主要以十字形道路交叉处的水池为中心的格局。4)而日本园林作为东方园林的一种特殊样式，既受到了中国园林的影响，也受到了欧洲园林的影响，并且深受佛教禅宗美学的影响，从而发展出自己的特色。

简述(论述)中国园林的艺术手法

答：在中国园林艺术里，也蕴藏着十分丰富的美学思想，颐和园就采用了借景、分景、隔景等多种艺术手法来创造空间美感。

1、颐和园中的借景，是指站在颐和园长廊东头的鱼藻轩，向西望去，可以望见远处的西山群峰，尤其是建有宝塔的玉泉山，从而扩大了欣赏的视野和范围。

2、颐和园中的分景，是指贯通东西的长廊，将颐和园分成了北边的山区(万寿山)和南边的湖区(昆明湖)，使游人在其中游山玩水，收到步移景换的效果。

3、颐和园中的隔景，是指颐和园中的谐趣园，是一个自成格局的江南园林风格的“园中之园”，从而使游人在颐和园这座北方大型皇家园林中，也能欣赏到南方小型私家园林的风光。

4、宗白华先生认为：“无论是借景、对景，还是隔景、分景，都是通过布置空间、组织空间、创造空间、扩大空间的种种手法，丰富美的感受，创造了艺术意境。中国园林艺术在这方面有特殊的表现，它是理解中国民族的美感特点的一个重要领域。”

5、园林的设计，常常突出幽深曲折的特点，许多园林在入口处都有一座假山或照壁，挡住浏览者的视线，绝不让你对园中风景一览无余，还常常把全园分隔为若干个小园或景区，从而达到小中见大、变化多致的美学追求。6、整个园林的设计，往往也是有层次、有变化，虚实相生，曲折含蓄，咫尺山林，韵味无穷，风景时而开朗，时而隐蔽，犹如一幅逐步展开的画卷，让人回味无穷，颇有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的雅趣，在有限的环境中创造出无限的意境来。

正因为传统园林艺术蕴藏着如此丰富的美学思想和历史文化内涵，因而它不仅能够给人们提供游憩玩耍的优美环境，而且能够陶冶人的情趣，丰富人的知识，使人们在娱乐休息中增强审美能力，培养高尚情操。

简述杰姆逊对西方资本主义经历的三个阶段以及与其相对应的三个文化范式。
答：一、国家资本主义阶段，形成了国家的市场，这是马克思写《资本论》的时代。文化上以现实主义为典型特征。二、帝国主义阶段，在这个阶段形成了不列颠帝国、德意志帝国等。文化上以现代主义为典型特征。三、二战后的晚期资本主义阶段。文化上以后现代主义为典型特征。