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。

艺术思潮

指在一定社会历史条件下，特别是在一定的社会思潮和学术思潮的影响下，艺术领域所发生的具有广泛影响的思想潮流和创作倾向。

艺术教育

从狭义上讲，艺术教育被理解为：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育。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，来提高人们的艺术修养和艺术鉴赏力，培养人们健全的审美心理结构。

气韵

中国传统美学中的“气韵”范畴，极富民族特色，指的是审美对象的内在生命力显现出来的具有韵律美的形态。

包豪斯

是1919年在德国魏玛市创办的一所建筑及产品设计学校。创始人为格罗彼乌斯。包豪斯学校的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。

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，从而使得这门艺术具有自己独特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。

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，创造具有“象外之象”、和谐广阔的情感活动空间，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，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，是一种不设不施的自然美。

蒙太奇（简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。）

舞蹈

是以经过提炼加工的人体动作为主要表现手段，运用舞蹈语言、节奏表情和构图等多种基本要素，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达人们的思想感情的一种艺术样式。

艺术意蕴

所谓艺术意蕴，是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味，常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神韵，经常是只可意会，不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟、用全部身心去探究和领悟，它也是文艺作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。

共鸣

是指在艺术鉴赏过程中，鉴赏主体在审美直觉和审美体验的基础上，深深地被艺术作品所感动、所吸引，以至于达到忘我的境界，由此达到鉴赏主体与艺术形象之间契合一致，物我同一，物我两忘。

园林艺术

建筑艺术的一种类型。但由于园林艺术更注重观赏性，并且通过撷取自然美的精华，将自然美与建筑美融合在一起，因此园林艺术具有许多自身的特点，人们往往又将它和建筑并列为实用艺术中的不同类型。

综合艺术

是戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称。它吸取了文学、绘画、音乐、舞蹈等各门艺术的长处，获得了多种手段和方式的表现力从而形成了自己独特的审美特征。它将时与空、视与听、再现与表现、造型与表演艺术的特点融合起来，具有更加强烈的艺术感染力。

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。

艺术典型

所谓艺术典型，就是艺术家运用典型化的方法，创造出来的具有栩栩如生的鲜明个性并体现出普遍意义的典型形象。

造型艺术

是指与用一定的物质材料，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家的思想感情。它是一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。

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，或行动中的人物的冲突。

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。

音乐

是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象、传达思想感情、表现生活感受的一种表现性时间艺术。是人类社会历史上产生最早的艺术种类之一。

民间舞（民族舞）

是指在民间广泛流传的传统舞蹈形式，它生动地反映出各地区各民族的性格爱好、风俗习惯和审美趣味，具有强烈的民族风格和鲜明的地方色彩。

表情艺术

是通过一定的物质媒介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。主要指音乐舞蹈这两门表现性和表演性的艺术。

美声唱法

源于意大利，它追求声音效果，讲究发声方法，注意运用华彩和装饰。

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、工艺美术与现代设计等

宗教艺术

相对世俗艺术而言，指在宗教影响或控制下，为宗教活动或服务的艺术。

小说

是一种以叙述故事，塑造人物形象为主的文学体裁，其特点是在生活素材的基础上用建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。

艺术家

艺术家是专门从事艺术生产的创造者的总称。专业的艺术家是一定的社会历史条件的产物，是生产力发展到一定阶段和社会分工的结果。艺术家应当具备艺术的天赋和艺术的才能，掌握专门的艺术技能和技巧，具有丰富的情感和艺术的修养，通过自己的创造性劳动来满足人们特殊的精神需要即审美需要。

艺术构思

艺术构思是一种十分复杂的精神活动，也是一项艰苦的脑力劳动，它是 艺术家在深入观察、思考和体验生活的基础上，加以选择、加工、提炼、组合，并融会艺术家的想象、情感等多种心理因素，形成主体和客体统一、现象与本质统一、感性与理性统一的审美意象。如果用一句话来概括，艺术构思活动就是在艺术家头脑中形成主客体统一的审美意象。

摄影艺术

是一门现代造型艺术，是摄影师运用照相机作为基本工具，根据创作构思将人物或景物拍摄下来，经过暗房艺处理，塑造出可视的艺术形象，用来反映社会生活与自然现象，并表达作者思想感情的一种艺术形式。

建筑艺术

是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

语言艺术

指人们常说的文学，包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁。语言艺术采用语言为媒介和手段来塑造艺术形象，反映社会生活，表达作者思想感情，与其他艺术门类相比，具有间接性与广阔性、情感性与思想性、结构性与语言美等审美特征。

工艺美术

又称实用工艺，指在造型上和外观上都具有审美价值，与人类的日常生活相关的一类美术品的总称。工艺美术直接受到物质材料和生产技术的制约，具有鲜明的时代风格和民族特色。

京剧

是流行全国的大剧种，自200年前四大徽班进京演出后形成，并得以迅速发展。京剧广泛吸取了其他剧种的长处，剧目丰富多彩，曲调非常丰富，唱词通俗易懂，表演各行当均有一套规范的程式化动作。

造型艺术

是指与用一定的物质材料，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家的思想感情。它是一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。

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，从而使得这门艺术具有自己独特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。

表情艺术

是通过一定的物质媒介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。主要指音乐舞蹈这两门表现性和表演性的艺术。

小说

是一种以叙述故事，塑造人物形象为主的文学体裁，其特点是在生活素材的基础上用建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。

抽象思维

就是指运用概念来进行判断、推理和论证的一种思维形式。

形象思维

是运用一定的形象来感知、把握和认识事物，也就是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的一种思维形式。

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。

道德

所谓道德，是指人们在社会生活中形成的关于善与恶、是与非、正义与非正义等等伦理观念和行为规范的总和，它包括道德意识、道德关系、道德活动等内容。道德是社会的道德，它随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而变化。

艺术体验

艺术体验活动可以说是艺术创作的准备阶段，它可能是一个相当长期的过程。所谓艺术体验是指一种活跃的、丰富的、深刻的内心活动，它伴随着强烈的情感情绪，把艺术家长期对于生活的感受、观察和思考，形成艺术创作的基础和前提，乃至萌发不可遏制的创作欲望。

园林

所谓“园林”，是指“在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域”

摄影艺术

是一门现代造型艺术，是摄影师运用照相机作为基本工具，根据创作构思将人物或景物拍摄下来，经过暗房艺处理，塑造出可视的艺术形象，用来反映社会生活与自然现象，并表达作者思想感情的一种艺术形式。

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。

艺术才能

艺术才能，是指艺术家创造艺术形象的能力，它是先天禀赋和后天训练培养相融合而形成的艺术创造力

建筑艺术

是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

变文

所谓“变文”，就是以说唱的形式讲述佛教故事，宣传佛教教义。这种方式有散文，有韵文，可说可唱，具有艺术的生动性、通俗性等特点，成为唐代向一般民众普及佛教教义的重要文艺形式。

民间舞（民族舞）

是指在民间广泛流传的传统舞蹈形式，它生动地反映出各地区各民族的性格爱好、风俗习惯和审美趣味，具有强烈的民族风格和鲜明的地方色彩。

雕塑艺术

是一种重要的造型艺术。雕塑是立体的空间艺术和视觉艺术，就是一定的物质材料制造出具有实体形象的艺术品，由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类，故被称为雕塑。

简述艺术风格的民族特色

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，但归根结底还是根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繁华富裕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。

简述艺术审美教育的特点。（功能）

答：艺术审美教育作用不同于道德教育，也不同于其他类型的教育。艺术采用化善为美的方法，具有鲜明的特点:

第一个特点是“以情感人”。是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别，艺术作品总是灌注着艺术家的思想感情，通过生动感人的艺术描绘，使人受到强烈的感染和熏陶。

第二个特点是“潜移默化”。艺术作品对人的感染，常常是在毫无强制的情况下，使欣赏着自由自愿、不知不觉地受到感染，心灵得到净化。艺术常常成为宗教宣传教义的载体，爱国主义教育的范本。

第三个特点是“寓教于乐”。“教”是目的，“教”必须通过“乐”的手段才能实现。强调，应当把思想教育融合到艺术审美娱乐之中。

简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的子系统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。

简述社会生活与艺术家的关系。

答：艺术家与社会生活有着十分密切的关系。社会生活是艺术家创作的源泉和基础，艺术家又通过艺术作品反作用于社会生活。

一、社会生活对艺术家的影响。

1.社会生活是创作的源泉和基础，为艺术家提供了创作的灵感和动机。

2.社会生活为艺术家的创作提供素材。艺术作品的题材和内容来自社会生活。不论何种艺术作品，其内容都不可能与生活绝缘。作家、艺术家在表现作品内容时不可能离开具体的感性材料、只能在一定的生活原型的基础上、加工、改造、组合。

3.社会生活对艺术家的思想、情感、愿望、理想产生深刻的影响。艺术家总是属于一定的时代、民族和阶级，艺术创作归根结底受着一定社会生活方式的制约，也与艺术家本人的生活实践与生活经历密不可分。

4.社会生活基至还可以推动艺术家提高技巧，形成创作风格。如元代画家倪瓒就是通过对太湖山水的观察和体验，形成了简淡荒疏的绘画风格。

社会生活是艺术创作的源泉和基础，因而艺术家对社会生活的观察和体验就显得格外重要。历代艺术家们在这方面都有着许多深切的感受和体会。清代著名画家石涛提倡“搜尽奇峰打草稿”， 而他本人也正是一生遍游各地的名山大川，积累了丰富的创作素材，才能在创造中恰当地把握大自然的神韵和律动，绘就独具特色的山水画，成为一代绘画大师。

二、艺术家对社会的影响和推动作用。

艺术家在创作时要对社会生活作出判断和评价，自觉或不自觉地表明自己的倾向和态度。艺术家运用审美的艺术形式去影响和推动社会进步与发展，通过艺术作品潜移默化地深刻影响着人的修养、格调，引导着人文思想的发展与进步；艺术家甚至可以通过文艺作品对社会意识形态的发展产生深刻影响。

总之，一方面，社会生活对艺术家的思想情感和创作风格产生了深刻的影响，并且社会生活作为艺术创作客体，为艺术家提供了创作的素材和灵感；另一方面，艺术家也通过艺术作品表达主观思想情感、理想和愿望，影响和推动着社会的发展。

艺术与道德的区别。

1、从范围来看，艺术不仅可以反映人们的道德关系，而且可以表现人们的政治关系、经济关系，法律关系等等，所以艺术是从更广泛的范围来反映人们的社会生活。

2、从方式来看，道德是以概念，原则和规范来反映人与人之间的关系，艺术却是以形象来具体描写刻画或表现这种关系。

3、从评价标准来看，道德评价和审美评价之间也存在着差异，前者常常以“善”为唯一标准，后者常常以“真善美”的统一为标准。

四、并非一切艺术作品都必须有道德内容，如风景摄影、花鸟画等，许多都不涉及道德内容。

简述艺术审美娱乐作用的特点。（功能）

答：一、艺术作品之所以受人欢迎，在于它能给人以精神上的享受，人们通过欣赏艺术作品，能使其审美需要得到满足，精神上产生一种愉悦、美感。

二、使人们通过艺术欣赏得到积极的休息，从而更好地投入新的工作。

三、通过审美欣赏，人们不仅可以满足精神上的审美需要，身心得到积极的休息，还能从中受到教育和启迪。

艺术风格多样性形成的原因主要来自以下几个方面:

(1)艺术家独特的创作个性。（第一，艺术风格的多样性，首先来自艺术家独特的创作个性。艺术家作为艺术生产的创作主体，他的性格、气质、禀赋、才能、心理等各方面的种种特点，都很自然地会投射和熔铸到他所创作的艺术作品之中，成为他们创作风格不同的原因之一。）

(2)艺术家独特的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求。（第二，艺术风格的形成更离不开艺术家独特的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求。如曹雪芹复杂而坎坷的人生经历既为他创作《红楼梦》奠定了基础，也成为他独特艺术风格的重要依据。）

(3)审美需求的多样化也是风格多样化的重要原因。（第三，艺术风格的多样性，还来自审美需求的多样化。由于欣赏主体不同的社会层次、文化层次、年龄层次，所属民族、地区不同，造成审美需要的千差万别，反过来刺激和推动着不同艺术风格的形成。）

艺术鉴赏作为一种审美再创作活动，主要体现在哪些方面？（另外两种文法：简述艺术鉴赏的重要意义：简述艺术鉴赏的特点）

答:概括起来讲，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:

第一，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，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。

第二，鉴赏主体在艺术欣赏活动中，并不是被动、消极地接受。而是积极主动地进行着审美再创造。

第三，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。

艺术家的特点。

1、艺术家内部有许多的职业和分工。由于艺术生产具有复杂性和多样性的特点，使得艺术家各有分工。 (如有以个体劳动方式尽兴创作的文学作家、雕塑家、画家等，有以集体劳动方式进行创作的戏剧艺术和影视艺术中的编剧、导演、演员、美工等。）

2、真正的艺术家往往有为艺术而献身的精神。真正的艺术家绝不把艺术作为谋生或

获取名利的手段，而是把它看作是自己毕生的事业和追求。(例如后印象派画家高更原本是一位银行经理，但是他放弃了优越舒适的生活，来到偏远的塔希提岛追求艺术，创作出《我们是谁？我们从哪里来？我们向何处去？》等一批优秀的作品。）

3、艺术家具有敏锐的感受、丰富的情感和生动的想象力。艺术生产需要艺术家将自己强烈的主观因素渗透其中，艺术家自身的感受、情感、思想，心境、愿望、志趣等对艺术创作活动有着至关重要的作用。 (例如明代著名戏曲家汤显祖写《牡丹亭》时，写到女主角即将去世，自己伤心不已，偷偷跑到柴房哭泣。）

4、艺术家具有卓越的创造力和鲜明的艺术个性，具有强烈的创新意识。艺术家必须不断的超越前人、同代人，超越自己。 (如葛丽泰·嘉宝在电影《瑞典女王》中遇到难以表现的一场戏，创还创造了“无表演的表演艺术”。）

5、艺术家必须具有专门的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。 (如画家需要掌握对色彩、线条、形体运用的艺术技能，音乐家必须掌握和声、乐理、复调、节奏、节拍等语言。）

简述/论述艺术与哲学的关系。

（影响、联系与区别\以西方现代派艺术为例论述哲学与艺术的关系\西方现代哲学与西方现代派艺术的关系）。

答:艺术与哲学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、哲学对艺术的影响

1、哲学对艺术的影响，首先表现在对艺术家的影响。艺术家在从事创作活动时，总会自觉或不自觉地受到特定哲学思想的影响，并通过自己的艺术作品表现或流露出来，例如李白的审美理想，深受庄子美学推崇天然之美的思想影响。

2、哲学对艺术的影响还表现在出现了大一批哲理性的艺术作品。例如奥地利作家卡夫卡的作品《变形记》，深受存在主义先驱克尔凯郭尔等人的非理性主义哲学思潮的影响。

3、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。作为现代主义文艺重要流派之一的超现实主义，就是以法国唯心主义哲学家伯格森的直觉主义为理论基础的。

4、哲学不但会影响和渗透到艺术的主题、题材等内容范畴，而且可能直接影响和改变现代派艺术的艺术表现形式和创作手法，如意识流就从哲学领域的概念被借鉴成为一种表现手段或创作手法。

二、艺术也对哲学产生了一定的影响

1、艺术可以启迪哲学家的思维。

2、艺术作品也可以传播特定的哲学思想。尤其是哲学家对艺术的思考，往往成为其哲学体系的重要组成部分的人物。如黑格尔、叔本华、尼采等。

三、哲学对艺术的影响却又是相对的

并不是每个艺术家都在自己的作品中表露哲学观点，更不是每个艺术作品都非得具有哲理性。

简述造型艺术与实用艺术的区别和联系。

答: 造型艺术是指与用一定的物质材料，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家的思想感情的艺术。主要包括绘画、雕塑、摄影、书法等。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、园林艺术工艺美术与现代设计等。

造型艺术与实用艺术之间既有区别，又有联系。

两者联系:他们都属于空间艺术，并且都是以平面或立体的方式，用物质材料创造出静态的艺术形象，使人们呢凭借视觉感官就可以直接感受到。由于二者的联系如此紧密，有时人们又常把它们归为一类，统称美术或视觉艺术。

两者区别:(1)造型艺术的基本特征是造型性，即通过再现和塑造外部形象来体现内在的精神世界，它的表现性潜藏于再现性之中，因而，这类艺术属于再现性空间艺术。实用艺术的基本特征却是表现性，即通过美的形式来表现艺术家的思想情感和丰富的文化内涵，它并不直接模拟或再现客观对象，因而，这类艺术属于表现性空间艺术。(2)除此之外，二者还有一个重要区别，即造型艺术主要具有审美功能，满足观赏者的精神需要;而实用艺术兼有实用功能与审美功能，同时满足人们的物质需要和精神需要。

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，从而使得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，而艺术意蕴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、诗情或神韵，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。

（对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面来加以认识：

艺术意蕴从一定意义上来讲，就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。

1、艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏必然。

2、艺术作品中的这种深层意蕴，有时由于具有多义性和模糊性，不但欣赏者意见纷纷、各说不一，甚至有时连艺术家也说不明白。

3、艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。比起艺术作品的主题思

想来，艺术意蕴是一种更加形而上的东西。它是一种哲理或诗情，常常是只可意会不可言传。

4、在艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有前两个层次，即艺术语言和艺术形象。作为第三个层次的艺术意蕴，则并不是所有的艺术作品都必须具有的。）

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，从而使得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，而艺术意蕴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、诗情或神韵，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。

（对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面来加以认识：

艺术意蕴从一定意义上来讲，就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。

1、艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏必然。

2、艺术作品中的这种深层意蕴，有时由于具有多义性和模糊性，不但欣赏者意见纷纷、各说不一，甚至有时连艺术家也说不明白。

3、艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。比起艺术作品的主题思

想来，艺术意蕴是一种更加形而上的东西。它是一种哲理或诗情，常常是只可意会不可言传。

4、在艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有前两个层次，即艺术语言和艺术形象。作为第三个层次的艺术意蕴，则并不是所有的艺术作品都必须具有的。）

简述工艺美术的范围和种类。

答:工艺美术又称实用工艺，指在造型上和外观上都具有审美价值，与人类的日常生活相关的一类美术品的总称。

工艺美术的范围极其广泛，几乎包括除建筑以外人类所有的日常生活用品，主要包括以下三大类:

一类是经过艺术处理的日常生活实用品，如漂亮的绣花枕套、精致的被面床单、美观的玻璃器皿等，这些用品多是以实用为主，装饰为辅，或者说，它们是在实用的基础上兼有观赏的功能。

另一类是民间工艺美术品，如竹编器件、草编器件、蜡染织物、泥塑、木雕、剪纸等，它们采用的原材料一般比较低廉，工艺比较简单，价格也比较便宜，既可供实用，又可供观赏。

再一类是特种工艺美术品，如景泰蓝器皿、象牙雕刻、瓷器玉雕等，它们采用的原材料比较珍贵，工艺非常精细，价格也比较昂贵，主要供观赏和珍藏之用，这些特种工艺品实际上已经不具有实用价值，而是主要具有审美价值和艺术价值了。

造型艺术的表现性体现在哪些方面？

造型艺术需要通过表现性，表达艺术家的思想情感和审美追求。造型艺术表现性集中体现在以下三个方面:

①要表现出对象的内在精神气质。中国画提倡“以形写神”、“形神兼备”，强调在创作中把握对象的精神特征，表现人物的性格气质。乃至扩大到花鸟鱼传神；西方美学家们也重视在绘画和雕塑作品中表现人物的性格特征。

②造型艺术的表现性在于它传达了艺术家的思想情感和审美理想。在造型艺术这类再现性艺术中，艺术家的情感和理想往往凝聚为作品的艺术形象，也就是在再现中蕴藏着表现。

③艺术家会自觉地用形式美的法则去进行艺术创造。再现艺术并不是完全照搬生活或模仿生活，它同样需要艺术家的创造性活动。

简述后现代主义与现代主义的区别。

答:一、从哲学基础看，现代主义的思想根源主要是康德的批判理论、叔本华的唯意志论、弗洛伊德的精神分析学等；后现代主义思想源自存在主义，非理性主义和德里达的解构主义；现代主义倾向于尼采哲学的“日神精神”，后现代主义倾向于“酒神精神”，具有更彻底的悲剧色彩。

二、在人的主体性这个问题上，现代主义文艺以自我为中心，强调弘扬个性和表现自我；后现代主义突出自我怀疑，强调主体丧失，反对一切中心。

三、现代主义致力于建构，崇尚结构主义；后现代主义致力于解构，崇尚解构主义，力图打破整体性观念，消解艺术与非艺术的这别，消解各种艺术门类的区别。消解精英文化与大众文化、高维文化与通俗文化的界限，推崇大众文化，趋向于娱乐化和游戏化。

四、现代主义文艺作品大多晦涩难懂，富有哲理性，对欣赏者的文化修养要求较高；后现代主义主张无深度的平面文化追求感官刺激和文化游戏，把文化进一步导向大众娱乐、消费文化。

五、后现代主义为了适应商品社会的消费需求，通过工业化大批量生产和传播“复制”作品，消弭了艺术的“独特性”“独创性”。

“艺术生产”理论究竟给艺术学研究提供了哪些启示？

第一，艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

首先，从艺术的起源来看，艺术生产本身是经历了一个漫长的历史过程 才从物质生产中分化出来的。

其次，从艺术的性质和特点来看，艺术生产理论告诉我们，艺术作为审 美主客体关系的最高形式，艺术美包含着两个方面的内容，一方面艺术是对 客观社会生活的反映，另一方面艺术又凝聚着艺术家主观的审美理想和情 感愿望。

第二，艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。

如前所述，艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离一定 时代的物质生产条件。一定时代艺术的发展，从最终原因上讲总是在一定的经济基础上形成的。

但是，艺术生产理论又告诉我们，艺术生产作为一种特殊的精神生产，又具有相对的独立性。这就是说，在社会发展历史的某些阶段上，艺术的繁荣与社会物质生产的发展呈现出某种不平衡现象，19世纪的俄国，也可以看到类似的两种生产不平衡现象。当时的俄国还是一个经济上十分落后的国家,社会还残存着农奴制，经 济远远落后于西欧资本主义各国。但是，19世纪的俄国却在文学艺术领域 呈现出空前繁荣的局面。文学上群星辉映，涌现出普希金、陀思妥耶夫斯基、列夫•托尔斯泰等一批作家，以及别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等著名文艺评论家；在戏剧方面，涌现出果戈理、契诃夫等一批著名的 戏剧家；在音乐上，涌现出杰出的作曲家柴可夫斯基，以及以穆索尔斯基、里姆斯基-科萨柯夫为代表的“强力集团”；在美术上，涌现出以列宾、苏里科夫、列维坦等为代表的“巡回展览画派”；在舞蹈方面，出现了《天鹅湖》、《睡美人》等一批优秀的大型古典芭蕾舞剧作品。可以说，19世纪经济上落后 的俄国，在文学艺术各个方面几乎都取得了令人瞩目的巨大成就。

第三，艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

艺术生产理论把艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏这三个相互联系的环节，作为一个完整的系统来研究，从而揭示出艺术作品与欣赏者、对象与主体、生产与消费之间相互依存、相互转化的辩证关系。艺术创作可以说是艺术的“生产阶段”，它是创作主体（艺术家）对创作客体（社会生活）能动反映的过程。艺术作品可以看作是艺术生产的“产品”。艺术鉴赏则可以看作是艺术的“消费阶段”，它是欣赏主体（读者、观众、听众）在和欣赏客体（艺术作品）的相互作用之中得到艺术享受的过程。在艺术生产的全过程中，生产作为起点，具有支配作用，消费作为需要，又直接规定着生产。艺术作品被创作出来，是为了供人们阅读或欣赏，如果没人欣赏，它就还只是潜在的作品。因而，艺术生产必须适应欣赏者的消费需要；同时，艺术欣赏反过来又成为刺激艺术生产的动力，推动着艺术生产的发展。

然而，过去的美学理论和文艺理论，往往只是侧重于其中一个环节，而不是把创作——作品——鉴赏当作一个有机的、完整的艺术系统来进行研究。

简述/论述中国戏曲的特征（包含简述中国戏曲的程式化特征和虚拟性特征）

答：中国戏曲具有自身的审美特征，尤其表现在综合性、程式化、虚拟性三个方面：

一、综合性。

戏曲比话剧更具有综合性，它是一门歌，舞，剧高度结合的艺术，戏曲的表演手段是唱，念，做，打，这种高度的综合性，是戏曲艺术最基本的审美特征，也是中国戏曲与西方话剧最大的区别，正式这种综合性使中国戏曲在舞台上创造出富有诗情画意的戏剧氛围。

二、程式化。

中国戏曲的程式化是指戏曲演员的角色行当、表演动作和音乐唱腔等都有特殊的固定规则。

首先，戏曲演员的角色行当具有程式化的特点。根据角色不同的性别、年龄、身份、性格等特点，戏曲一般都划分为生、旦、净、丑等四种基本类型，每种类型文可以再分出许多更加细致的角色，如“生”文可分为老生、小生、武生等。不同角色在化妆、服装、以及表演上，都有一些特殊的规定。

其次，戏曲演员的表演动作也具有程式化的特点。就是指不同角色的戏曲演员在舞台上一举一动、一招一式都有相对固定的格式，常用的程式性动作甚至还有固定的名称。如“起霸”、“走边”等动作都有相对固定的用途和程式。

再次，戏曲音乐、唱腔和器乐伴奏也都有一些基本固定的曲牌和板式。各种器乐曲牌、甚至锣鼓点子的使用都有固的规则，分别用于不同场合，彼此不能混淆或替换。例如京剧中皇帝出场大多用(朝天子)等曲牌伴奏，(哭皇天)曲牌则用于奠基、扫墓伴奏等。

三、虚拟化。

中国戏曲的虚拟性是指戏曲充分吸收了我国古典美学注重写意的特点，通过“虚实相生”、“以形写神”，使演员能够更加充分地利用戏曲舞台有限的时空，更加广阔地反映现实生活与表现思想感情。

1）首先，戏曲演员表演时多用虚拟动作，不用实物或只用部分实物，依靠某些特定的表演动作来暗示出舞台上并不存在的实物或情境。如演员手中一根马鞭就表示正在策马奔腾，一只船桨就意味着荡舟江湖。

2）其次，戏曲舞台上的道具布景也具有虚拟性。戏曲舞台大多不用布景，常常仅用很少的几件道具。如传统戏曲简单的一桌二椅，在不同的剧情中，通过演员的不同表演，可以展示出不同的环境。

再次，戏曲舞台的时空也具有极大的虚拟性。戏曲舞台时空往往不是真实世界中的客观时空，只是通过演员的唱腔、念白和动作，以虚拟的手法来表现空间和时间。如演员在舞台上跑几个圆场就表示赶了几十里路，同一舞台可以既是郊外又是客店，既是白昼又是夜晚。

戏曲高度的综合性、虚拟性、程式化以鲜明的艺术特色在世界戏剧舞台上独树一帜，具有浓郁的民族特色和独特的艺术魅力。

简述近现代欧洲音乐史上重要的音乐流派。

（1）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。他们又称为“维也纳古典乐派”。这个流派推崇理性和情感的统一，追求艺术形式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。

（2）浪漫乐派：是19世纪在欧洲兴起的音乐流派，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，舒伯特和舒曼，李斯特，肖邦等人。后期浪漫乐派的代表人物，主要是瓦格纳，柴可夫斯基等。

（3）民族乐派：主张音乐应当具有鲜明的民族风格和民族特色，注重采用本国的民间音乐创为创作素材，将传统音乐成果与本民族音乐密切结合起来，主要代表人物有格里格，德沃夏克以及俄国“强力集团“的音乐家。

简述/论述艺术与哲学的关系。

（影响、联系与区别\以西方现代派艺术为例论述哲学与艺术的关系\西方现代哲学与西方现代派艺术的关系）。

答:艺术与哲学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、哲学对艺术的影响

1、哲学对艺术的影响，首先表现在对艺术家的影响。艺术家在从事创作活动时，总会自觉或不自觉地受到特定哲学思想的影响，并通过自己的艺术作品表现或流露出来，例如李白的审美理想，深受庄子美学推崇天然之美的思想影响。

2、哲学对艺术的影响还表现在出现了大一批哲理性的艺术作品。例如奥地利作家卡夫卡的作品《变形记》，深受存在主义先驱克尔凯郭尔等人的非理性主义哲学思潮的影响。

3、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。作为现代主义文艺重要流派之一的超现实主义，就是以法国唯心主义哲学家伯格森的直觉主义为理论基础的。

4、哲学不但会影响和渗透到艺术的主题、题材等内容范畴，而且可能直接影响和改变现代派艺术的艺术表现形式和创作手法，如意识流就从哲学领域的概念被借鉴成为一种表现手段或创作手法。

二、艺术也对哲学产生了一定的影响

1、艺术可以启迪哲学家的思维。

2、艺术作品也可以传播特定的哲学思想。尤其是哲学家对艺术的思考，往往成为其哲学体系的重要组成部分的人物。如黑格尔、叔本华、尼采等。

三、哲学对艺术的影响却又是相对的

并不是每个艺术家都在自己的作品中表露哲学观点，更不是每个艺术作品都非得具有哲理性。

简述/论述现代科学技术对艺术的渗透和影响主要体现在哪些方面？

答: 第一，现代科学技术对艺术的影响，表现在为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。例如，影视艺术就是现代科学技术的产物。

第二，现代科学技术对艺术的影响，还表现在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。

第三，现代科学技术对艺术的影响，又表现在艺术与技术、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，也促进了科学技术与文化艺术自身的发展。

第四，现代科学技艺术的影响，更表现在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。

简述/论述艺术批评的作用。

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真正的艺术魅力，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，能够从人们未曾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帮助和启发。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对艺术作品的评价，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君的中篇小说》， 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作指导，利用艺术史研究提供的成果，另一方面，艺术批评也总是通过分析新作品，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。）

论述艺术家的特点及艺术家所应具备的艺术才能和文化修养，并举例说明。

答：一、艺术家的特点。

1、艺术家内部有许多的职业和分工。由于艺术生产具有复杂性和多样性的特点，使得艺术家各有分工。 (如有以个体劳动方式尽兴创作的文学作家、雕塑家、画家等，有以集体劳动方式进行创作的戏剧艺术和影视艺术中的编剧、导演、演员、美工等。）

2、真正的艺术家往往有为艺术而献身的精神。真正的艺术家绝不把艺术作为谋生或获取名利的手段，而是把它看作是自己毕生的事业和追求。(例如后印象派画家高更原本是一位银行经理，但是他放弃了优越舒适的生活，来到偏远的塔希提岛追求艺术，创作出《我们是谁？我们从哪里来？我们向何处去？》等一批优秀的作品。）

3、艺术家具有敏锐的感受、丰富的情感和生动的想象力。艺术生产需要艺术家将自己强烈的主观因素渗透其中，艺术家自身的感受、情感、思想，心境、愿望、志趣等对艺术创作活动有着至关重要的作用。 (例如明代著名戏曲家汤显祖写《牡丹亭》时，写到女主角即将去世，自己伤心不已，偷偷跑到柴房哭泣。）

4、艺术家具有卓越的创造力和鲜明的艺术个性，具有强烈的创新意识。艺术家必须不断的超越前人、同代人，超越自己。 (如葛丽泰·嘉宝在电影《瑞典女王》中遇到难以表现的一场戏，创还创造了“无表演的表演艺术”。）

5、艺术家必须具有专门的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。 (如画家需要掌握对色彩、线条、形体运用的艺术技能，音乐家必须掌握和声、乐理、复调、节奏、节拍等语言。）

二、艺术家的艺术才能和文化修养

艺术才能是指艺术家创造艺术形象的能力，它是先天禀赋和后天训练培养相融合而形成的艺术创造力。许多杰出的艺术家，常常具有超出普通人的艺术天才，具有艺术的天赋和才能。例如奥地利大作曲家莫扎特，幼年就显露出非凡的音乐才能。

但是，艺术才能虽然同艺术天赋分不开，更有赖于后天的刻苦训练和培养。有只有经过苦学习、勤奋实践、艰苦探索，才能使艺术的技艺技巧达到高度熟练。如曾巩《墨池记》中记载，晋代大书法家王羲之学书十分勤奋，临池学书，池水尽黑。

艺术生产作为一种特殊的精神生产，除了需要艺术家具有一定的技艺技巧和艺术才能外，还需要艺术家具有一定的文化修养。艺术家的文化修养，包括深刻的思想修养，深厚的艺术修养，以及自然科学和人文社会科学等多方面的广博知识。例如，莎士比亚的作品具有深刻的人文主义思想，是文艺复兴时期时代的缩影。达芬奇之所以在绘画艺术中取得巨大成就，在某种程度上得益于他数学、透视学、光学、解剖学等方面的科学文化知识。

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，从而使得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，而艺术意蕴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、诗情或神韵，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。

（对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面来加以认识：

艺术意蕴从一定意义上来讲，就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。

1、艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏必然。

2、艺术作品中的这种深层意蕴，有时由于具有多义性和模糊性，不但欣赏者意见纷纷、各说不一，甚至有时连艺术家也说不明白。

3、艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。比起艺术作品的主题思

想来，艺术意蕴是一种更加形而上的东西。它是一种哲理或诗情，常常是只可意会不可言传。

4、在艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有前两个层次，即艺术语言和艺术形象。作为第三个层次的艺术意蕴，则并不是所有的艺术作品都必须具有的。）

论述艺术与道德的关系。影响、联系与区别、道德内容 。

答：艺术与道德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、道德影响艺术

1、这种影响首先表现在一定时代和一定社会的伦理道德思想，总是要通过艺术作品的主题、题材、情节、人物、思想性、倾向性、内在意蕴等体现出来，因此，艺术品常常包含有道德的内容。（例如，著名作家托尔斯泰的三部曲《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》几乎都深深触及伦理道德问题。）

2、道德对艺术的影响，尤其表现在作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大影响。换言之，通过艺术作品，我们可以感觉到作家、艺术家本人的道德观。（例如，法国作家小仲马的小说《茶花女》就融入了作家自己鲜明的道德评价。）

二、艺术影响道德

1、这种影响主要表现在艺术作品对人民群众的道德教育上。（一部优秀的艺术作品可以提高人们的道德水平和精神境界，比如奥斯特洛夫斯基的名著《钢铁是怎样炼成的》就曾激励和鼓舞着千百万人斗志昂扬的生活、工作。）

2、此外艺术对道德的影响还表现在它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。（例如五四新文化运动中，以鲁迅的《狂人日记》为代表的一批艺术作品，不但在中国文学史上划出了一个崭新的历史阶段，而且对社会道德意识和道德挂念的变化，也产生了深刻的影响。）

三、艺术与道德的区别。

1、从范围来看，艺术不仅可以反映人们的道德关系，而且可以表现人们的政治关系、经济关系，法律关系等等，所以艺术是从更广泛的范围来反映人们的社会生活。

2、从方式来看，道德是以概念，原则和规范来反映人与人之间的关系，艺术却是以形象来具体描写刻画或表现这种关系。

3、从评价标准来看，道德评价和审美评价之间也存在着差异，前者常常以“善”为唯一标准，后者常常以“真善美”的统一为标准。

四、并非一切艺术作品都必须有道德内容，如风景摄影、花鸟画等，许多都不涉及道德内容。

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耳朵的音乐感，多看绘画就能训练和发展眼睛的形式感;文学作品读的多了，读的熟了，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和体裁的艺术特征、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、丰富的想象力和审美的理解力，从而使人们形成健全的审美心理结构。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。）

论述如何理解艺术意蕴。

答:艺术意蕴是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味。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、诗情或神韵，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。黑格尔认为，艺术意蕴是艺术作品的灵魂。

对艺术意蕴的理解，我们可以从以下几个方面来加以认识:

1、艺术意蕴从一定意义上来讲。 就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。(潘诺夫斯基的图像学观念认为，可以从以下三个方面来把握图像的意义：首先是自然的意义，其次是习俗的意义，再次是内在的意义，后两层都应当属于文化的范畴，并具有文化的意义。显然，艺术意蕴作为民族文化审美心理的积淀，凝聚着具有民族特色与时代特色的文化内涵。）

2、艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏着必然，在个别中包含着普遍。(优秀的艺术作品总是通过生动感人的艺术形象，来传达出深刻的人生哲理或思想内涵。例如徐悲鸿在抗日战争期间创作的重要作品之一《风雨鸡鸣》借一只引吭长鸣的大公鸡，来激发人们奋起抗日的勇气和决心，具有深刻的艺术意蕴。）

3、艺术作品中的这种深层意蕴，有时由于具有多义性和模糊性。(不但欣赏着意见纷纷，各说不一，甚至有时连艺术家也说不明白。例如米开朗基罗的四件大理石雕刻《晨》、《暮》、《昼》、《夜》和艾略特的长诗《荒原》内含的意蕴都较为晦涩，很难说清。）

4、艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。(比起艺术作品的主题思想来，艺术意蕴是一种更加形而上的东西。它是一种哲理或诗情，常常是只可意会不可言传。许多情况下，对作品的艺术意蕴的阐释都只能接近它，而无法穷尽它。例如人们从不同角度挖掘歌德的诗剧《浮士德》的艺术意蕴，得出了不同的观点。从《浮士德》这个例子可以看到，艺术意蕴常常超越了作品自身特定的历史内容，具有更加普遍和深刻的思想内涵。在一定意义上讲，具有艺术意蕴的作品常常达到了终极关怀的高度。）

5、并非所有的艺术作品都是艺术意蕴。(某些偏重于娱乐性、功利性或纪实性的作品，常常就不存在这一层次。但是从总体上讲，正是这三个层次的完美结合，才形成了流传后世的优秀艺术作品。）

中国画特点

答：第一，在工具材料上，中国画往往采用中国特制的毛笔、墨或颜料，在宣纸或绢帛上作画因此，中国画又可称为“水墨画”或“彩墨画”。由于采用特定的毛笔来做画，使得“笔墨”成为中国適放法和理论中的重要术语，有时甚至成为中国画技法的总称。

1. 中国画在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法，使视野宽广辽阔，构图灵活由，画中的物象可以随意列置，冲破了时间和空间的局限。中国画营造空间多种多样，主要有全景空间、分段式空间、分层式空间等。中国画运用散点透视的方法，不受时间、空间的限制，可以集中不同物象于同一画面，根据画面需要安排布局，例如北宋画家张择端的《清明上河图》更是以散点透视法将汴河两岸数十公里的繁华景象描绘出来因此，中国画不受空间和时间的限制，非常自由灵活。

第三，中国期体温司能一由面油特的内发合往一定相互补充，交相辉映，形成了中国画独特的内容美和形式美，中国画熔诗、书、画、印为一体，也是其它绘画所绝无仅有的。从而奠定了中国民族绘画的基本特点。国画中的款书，一般包括作画的时间、地点和画家的姓名、字号，以及标题、诗文、印章等，形成中国传统绘画特有的民族形式。尤是文人画兴起后，一些著名的画家往往又是诗人和书法家，更是将诗、书、画、印的结合推向完美的艺术境界。

1. 第四，从根本上讲，中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想。尤其是以儒家美学、道家美学、禅宗美学为代表的中国传统美学对中国传统艺术产生了自大而深远的影响，中国画的传统面法有工笔画，也有写意画。
2. 前者用笔细致工整，结构严谨，无论人物或景物都刻画得＋分具体人微；后者笔墨简，高度概括，酒脱地表现物象的形神和抒发作者的感情。中国画总体上的美学追求，不在于将物象画得逼真、肖似，而是通过笔墨情趣抒发胸膨、寄托情思。正如清代画论家管重光所言：“虚 实相生，无画处皆成妙境。”用一句话来概括中西绘画的区别，那就是西方给面更加重视為观物桑形說逼真的再现，中国画则更加重视我象内在精神和作者主观。

综上所述，正是这种中国传统艺术精神，使中国艺术迥异与西方艺术。中国餘画迴昇于西方给面，而真有自台鲜明的民族特色与民族风格。

65形象思维的概念及其特点

答:形象思维是运用一定的形象来感知、把握和认识事物，也就是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的一种思维方式。它具有如下基本特点:

1、形象思维过程始终离不开感性形象。如同抽象思维始终离不开概念一样，形象思维的特点是自始至终离不开具体可感的形象，总是运用形象来进行思维。

2、形象思维过程不依靠逻辑推理，而是始终依靠想象、情感等多种心理功能。尤其是想象和联想成为形象思维的主要活动方式，情感对形象思维也具有特殊的作用。

3、形象思维具有整体性的特点。抽象思维注重分析，形象思维注重综合。形象思维更加强调从整体上去把握事物，通过事物的整体形象来把握其内在的本质和规律。

形象思维的这些基本特点完全符合艺术创作的需要，显然，形象思维是艺术创作基本的和主要的思维方式。

22、论述）造型艺术的审美特征。（包含造型艺术的表现性体现在哪些方面？）

每一特征可分别提问，例，表现性体现在哪些方面？你对造型艺术中的表现性的理解？

答:一、造型性与直观性

1、造型艺术最基本的特征是造型性。它是指艺术家运用一定的物质材料，塑造出欣赏者都可以通过感官直接感受到的艺术形象。两一方面，造型艺术的这一特点，使它只能用间接的方式去表现那些没有外部形体的客观事物，例如声音、气味等，以有形表现无形，充分调动观众的联想和想象来达到艺术效果。

2、直观性，或称视觉性，也是造型艺术的基本特征之一，它是由造型艺术性派生出来的。造型艺术所塑造的艺术形象，不论是一副绘画，一件雕塑，或者一幅摄影作品、一件书法作品，都是诉诸欣赏者的眼睛，凭借视觉感官来感受。这个特征，使造型艺术同文学、音乐等其他艺术门类区别开来。

造型艺术的语言如色彩、线条、形体、影调等，本身就具有形式美，它们不但可以构成艺术形象，而且本身就具有审美价值。此外，造型艺术也十分钟时遵循形式美的规律和法则，诸如对称均衡、调和对比、节奏韵律、多样统一等，使欣赏着在欣赏艺术作品时，从中获得丰富的视觉美感。

二、瞬间性与永固性

1、造型艺术的瞬间性是指，艺术家要抓住客观事物发展变化的某一瞬间的形象， 将它用物质材料艺术语言固定下来。造型艺术应当选取事物运动或变化过程中，具有典型意义的瞬间形象，最大限度的用暗示性手法，调动欣赏着的想象力。如古希腊米隆的著名大理石像《掷铁饼者》就是抓住了运动员把铁饼掷出前的最紧张最有力的那一刹那，塑造出举世闻名的雕像。

2、造型艺术的永固性指的是，造型艺术的形象一旦被固定下来，就可以供人们多次欣赏，甚至可以千百年的流传下去。造型艺术的永固性使中外艺术史上许多优秀作品得以保存下来，成为人类灿烂文化宝库中的重要财富。

三、再现性与表现性

1、造型艺术是一种再现性空间艺术，再现性是造型艺术最重要的审美特征之一。造型艺术的再现性可以逼真的再现现实生活中的人物、事物、或景物。绘画可以通过透视、色彩、光影等手段造成视觉上的立体感和逼真效果。

2、造型艺术需要通过表现性，表达艺术家的思想情感和审美追求。造型艺术表现性集中体现在以下三个方面:

①要表现出对象的内在精神气质。中国画提倡“以形写神”、“形神兼备”，强调在创作中把握对象的精神特征，表现人物的性格气质。乃至扩大到花鸟鱼传神；西方美学家们也重视在绘画和雕塑作品中表现人物的性格特征。

②造型艺术的表现性在于它传达了艺术家的思想情感和审美理想。在造型艺术这类再现性艺术中，艺术家的情感和理想往往凝聚为作品的艺术形象，也就是在再现中蕴藏着表现。

③艺术家会自觉地用形式美的法则去进行艺术创造。再现艺术并不是完全照搬生活或模仿生活，它同样需要艺术家的创造性活动。

论述（简述）艺术的起源（五种或六种）

答：在过去关于艺术起源的种种观点中，影响较大的主要有一下六种。

©.艺术起源于模仿的观点。

这或许是关于艺术起源的最古老的说法。朱光潜指出，亚里士多德的“模仿论”在欧洲雄霸了2000多年。古希腊哲学家德谟克利特认为艺术是对自然的“模仿”。亚里士多德认为“模仿”是人类的本能，有的文艺都是“模仿”。我国的《管子》中也提到音乐是模仿动物的声音而来的。

2、艺术起源于游戏的观点。

流行于19世纪末20世纪初，认为艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，由于人们将过剩的精力运用到没有实际效用，没用功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。18 世纪德国哲学家席勒在《美育书筒》中提出：

人的“感性冲动”和“理性冲动”必须通过“游戏冲动”才能有机地协调起来。人的游戏本能就是艺术创作的动机。19世纪英国哲学家斯宾塞也认为艺术和游戏就是人的过剩精力的发泄。德国学者谷魯斯也持此类观点。

三. 艺术起源于表现的观点。

这种说法在东西方都有悠久的历史。19世纪后期以来，艺术起源于表现的说法，在西方文艺界具有较大的影响，完全可以说，西方现代主义文艺思潮的主要理论基础就是强调艺术应当表现自我。系统地以理论方式提出艺术起源于表现这种说法的，应当首推意大利美学家克罗齐。支持这种观点的还有英国史学家科林伍德、俄国文学家列夫托尔斯泰、美国美学家苏珊 •朗格等。

四 艺术起源于巫术的观点。

20世纪以来，艺术起源于巫术的理论，在西方学术界越来越受欢迎，至今仍占据优势地位，成为西方艺术起源问题上影响最大的一种理论。19世纪末，20世纪初英国人类学家爱德华•泰勒《原始文化》中最早提出艺术起源于巫术的理论主张。弗雷泽在《金枝》中认为原始部落的一切风俗信仰，都源自交感巫术。

、艺术起源于劳动的观点。

新中国成立以来，在我国文艺理论界占据主导地位的理论，是认为艺术起源于生产劳动的理论。希尔恩在《艺术的起源》中增论述艺术与劳动的关系，普列汉诺夫在《没有地址的停》中，通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分析，系统的论达艺术的起源及其发展，并得出艺术发生于“劳动”的观

六、多元决定论的观点。

法国结构主义学者阿尔都塞将结构主义符号学与精神分析学

合起来，用于藏识花态批评册究，认为社会的发展不是一元决定，而是多元决定的，进而提出了多元头定的辩证方法，在此基础上就提出了“多元决定论”认为，任何文化现象的发生都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。艺术的产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，其中也滲透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的产生虽然是多元决定的，但是巫术说与劳动说更为重要。从根本上讲，艺术的起源应归结为人类的实践活动。

简述/论述）“艺术生产”理论给艺术学研究提供了哪些启示？

答：第一，艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

首先，从艺术的起源来看，艺术生产本身是经历了一个漫长的历史过程才从物质生产中分化出来的。

其次，从艺术的性质和特点来看，艺术生产理论告诉我们，艺术作为审美主客体关系的最高形式，艺术美包含着两个方面的内容，一方面艺术是对客观社会生活的反映，另一方面艺术又凝聚着艺术家主观的审美理想和情感愿望。

第二，艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。

如前所述，艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离一定时代的物质生产条件。一定时代艺术的发展，从最终原因上讲总是在一定的经济基础上形成的。

但是，艺术生产理论又告诉我们，艺术生产作为一种特殊的精神生产， 又具有相对的独立性。这就是说，在社会发展历史的某些阶段上，艺术的繁荣与社会物质生产的发展呈现出某种不平衡现象，19世纪的俄国，也可以看到类似的两种生产不平衡现象。当时的俄国还是一个经济上十分落后的国家,社会还残存着农奴制，经济远远落后于西欧资本主义各国。但是，19世纪的俄国却在文学艺术领域 呈现出空前繁荣的局面。文学上群星辉映，涌现出普希金、陀思妥耶夫斯基、列夫•托尔斯泰等一批作家，以及别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等著名文艺评论家；在戏剧方面，涌现出果戈理、契诃夫等一批著名的戏剧家；在音乐上，涌现出杰出的作曲家柴可夫斯基，以及以穆索尔斯基、里姆斯基-科萨柯夫为代表的“强力集团”；在美术上，涌现出以列宾、苏里科夫、列维坦等为代表的“巡回展览画派”；在舞蹈方面，出现了《天鹅湖》、《睡美人》等一批优秀的大型古典芭蕾舞剧作品。可以说，19世纪经济上落后 的俄国，在文学艺术各个方面几乎都取得了令人瞩目的巨大成就。

第三，艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

艺术生产理论把艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏这三个相互联系 的环节，作为一个完整的系统来研究，从而揭示出艺术作品与欣赏者、对象与主体、生产与消费之间相互依存、相互转化的辩证关系。艺术创作可以说是艺术的“生产阶段”，它是创作主体（艺术家）对创作客体（社会生活）能动 反映的过程。艺术作品可以看做是艺术生产的“产品”。艺术鉴赏则可以看 做是艺术的“消费阶段”，它是欣赏主体（读者、观众、听众）在和欣赏客体（艺 术作品）的相互作用之中得到艺术享受的过程。在艺术生产的全过程中，生产作为起点，具有支配作用，消费作为需要，又直接规定着生产。艺术作品被创作出来，是为了供人们阅读或欣赏，如果没人欣赏，它就还只是潜在的 作品。因而，艺术生产必须适应欣赏者的消费需要；同时，艺术欣赏反过来 又成为刺激艺术生产的动力，推动着艺术生产的发展。

然而，过去的美学理论和文艺理论，往往只是侧重于其中一个环节，而 不是把创作——作品——鉴赏当作一个有机的、完整的艺术系统来进行研究。