

上海市高等教育自学考试

艺术概论（0504）

自学考试大纲

上海大学自学考试办公室编

上海市高等教育自学考试委员会组编

2008年9月版

I、课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程的性质与设置的目的

《艺术概论》是概括地、简要地讲述或论述艺术的基本理论著作，而理论学习是学习艺术不可或缺的一个重要方面。本课程是高等艺术院校学生必修的基础理论课程之一，对艺术史论专业的学生来说，则是必修的专业基础课程之一。

《艺术概论》是以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象，主要研究各种艺术现象的共性问题、艺术的基本原理和概念范畴问题。理论是实践的产物，而艺术理论一旦产生，就会对艺术创作实践起指导作用，因此本课程的目的是使艺术家能够遵循一定的艺术原则，为成功创作出美的艺术作品指明正确的方向。

本课程考核为理论知识笔试。

二、本课程的基本要求

通过本课程的学习，要求学生了解艺术的本质特征、门类划分、发展发生，进而了解艺术的创作主体和创作活动、艺术作品和艺术接受，大致掌握艺术的基本理论知识。

三、本课程与相关课程的关系

本课程为一切艺术专业类课程学习的理论依据和前提，应将其作为基础知识和艺术领域的指导思想首先掌握。总之，艺术概论是艺术专业一切相关课程体系的根本。

II、课程内容及考核目标

绪 论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生了解全书的主要内容和研究方法，为以下各章学习打下基础。

二、课程内容

第一节 研究对象和主要内容

(一)《艺术概论》的研究对象

(二)《艺术概论》的主要内容

第二节 学习目的与研究方法

(一)《艺术概论》的学习目的

(二)《艺术概论》的研究方法

三、考核知识点

(一)《艺术概论》的研究对象

(二)《艺术概论》的主要内容

(三)《艺术概论》的学习目的

(四)《艺术概论》的主要内容

四、考核要求

(一) 识记

- 1、《艺术概论》的研究对象
- 2、《艺术概论》的主要内容
- 3、《艺术概论》的学习目的
- 4、《艺术概论》的主要内容

第一章 艺术本质论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生通过了解艺术的三大本质，从而能思考一个根本问题——什么是真正的艺术。

二、课程内容

第一节 艺术的社会本质

- (一) 艺术在社会中的位置
- (二) 艺术与社会生活
- (三) 艺术与社会生产

第二节 艺术的认识本质

- (一) 艺术以特有的方式“掌握”世界
- (二) 艺术用形象反映世界
- (三) 艺术反映世界的真实性

第三节 艺术的审美本质

- (一) 艺术与美的关系
- (二) 艺术的审美本质
- (三) 情感在艺术的作用和地位

三、考核知识点

- (一) 艺术与社会生活
- (二) 艺术是一种生产形态
- (三) 艺术是一种特殊的生产形态，即精神生产形态
- (四) 艺术以特有的方式“掌握”世界
- (五) 艺术在社会中的位置
- (六) 艺术用形象反映世界
- (七) 情感在艺术的作用和地位
- (八) 艺术作为“艺术生产”的实质和意义
- (九) 艺术反映世界的真实性
- (十) 艺术与美的关系
- (十一) 艺术的审美本质

四、考核要求

(一) 识记

- 1、艺术与社会生活
- 2、艺术是一种生产形态

- 3、艺术是一种特殊的生产形态，即精神生产形态
- 4、艺术以特有的方式“掌握”世界

(二) 领会

- 1、艺术在社会中的位置
- 2、艺术用形象反映世界
- 3、情感在艺术的作用和地位

(三) 简单应用

- 1、艺术作为“艺术生产”的实质和意义
- 2、艺术反映世界的真实性
- 3、艺术与美的关系
- 4、艺术的审美本质

第二章 艺术门类论

一、学习目的与要求

通过本章学习,要求学生知晓艺术这个大范畴的具体划分方法、内容和门类,以及每一个门类中大致分类,并通过了解各门艺术间的关系,更深刻地体会艺术对人类社会生活的涉及范围和重要作用。

二、课程内容

第一节 艺术的分类

- (一) 艺术门类的多样性
- (二) 艺术门类的划分

第二节 主要艺术门类

- (一) 美术
- (二) 音乐
- (三) 舞蹈
- (四) 戏剧
- (五) 摄影
- (六) 电影与电视
- (七) 文学
- (八) 建筑与园林
- (九) 其他艺术门类

第三节 各门艺术之间的关系

- (一) 各种艺术的相互联系
- (二) 艺术在分化与综合中发展

三、考核知识点

- (一) 主要艺术门类
- (二) 艺术在分化与综合中发展
- (三) 各种艺术的相互联系
- (四) 艺术门类的划分

四、考核要求

- (一) 识记

- 1、主要艺术门类
- 2、艺术在分化与综合中发展
 - (二) 领会
- 1、各种艺术的相互联系
 - (三) 简单应用
- 1、艺术门类的划分

第三章 艺术发展论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生了解艺术发生、发展的客观规律，以及世界各民族艺术的多元化和在各自发展中的融合关系。使学生在今后的艺术实践上，能够自觉拓宽眼界、更好地整合利用世界各时期、各民族艺术的宝库。

二、课程内容

第一节 艺术的发生

- (一) 历史上关于艺术发生的几种主要理论
- (二) 艺术发生的根本动力
- (三) 艺术发生的历史过程

第二节 艺术发展的客观规律

- (一) 历史上对艺术发展规律的研究
- (二) 艺术发展的他律性
- (三) 艺术发展的自律性

第三节 艺术的世界性与民族性

- (一) 世界各民族艺术的多元存在
- (二) 各民族艺术相互影响和融合
- (三) 艺术的民族性与世界性的辩证关系

三、考核知识点

- (一)历史上关于艺术发生的几种主要理论
- (二)艺术发生的历史过程
- (三)世界各民族艺术的多元存在
- (四)历史上对艺术发展规律的研究
- (五)艺术发生的根本动力
- (六)各民族艺术相互影响和融合
- (七)艺术发展的他律性
- (八)艺术发展的自律性
- (九) 艺术的民族性与世界性的辩证关系

四、考核要求

- (一) 识记
 - (1) 历史上关于艺术发生的几种主要理论
 - (2) 艺术发生的历史过程

- (3) 世界各民族艺术的多元存在
- (4) 历史上对艺术发展规律的研究
- (二) 领会
 - (1) 艺术发生的根本动力
 - (2) 各民族艺术相互影响和融合
- (三) 简单应用：
 - (1) 艺术发展的他律性
 - (2) 艺术发展的自律性
 - (3) 艺术的民族性与世界性的辩证关系

第四章 艺术创作论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生了解如何才能成为一个合格的艺术家，以及怎样找到进行艺术创作活动的好方法、好思路，并通过对艺术的流派和思潮的理解，更好地为推动艺术的发展做出一份贡献。

二、课程内容

第一节 创作主体——艺术家

- (一) 艺术家与社会
- (二) 艺术家的主体性
- (三) 艺术家的修养

第二节 艺术创作活动

- (一) 艺术创作过程
- (二) 艺术创作中的心理和思维活动

第三节 艺术创作方法与流派、思潮

- (一) 艺术的创作方法
- (二) 艺术流派与艺术思潮

三、考核知识点

- (一) 艺术家与社会
- (二) 艺术家的主体性
- (三) 艺术创作过程
- (四) 艺术创作中的心理和思维活动
- (五) 艺术的创作方法
- (六) 艺术流派与艺术思潮
- (七) 艺术家的修养

四、考核要求

- (一) 识记
 - 1、艺术家与社会
- (二) 领会
 - 1、艺术家的主体性

- 2、艺术创作过程
- 3、艺术创作中的心理和思维活动
- 4、艺术的创作方法
 - (三) 简单应用
- 1、艺术流派与艺术思潮
 - (四) 综合应用
- 1、艺术家的修养

第五章 艺术作品论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生通过对艺术作品的构成因素的了解、相关属性的理解，拥有对艺术作品的艺术美之正确的识别鉴赏和研究能力。

二、课程内容

第一节 艺术作品的构成因素

- (一) 艺术作品内容与形式的辩证认识
- (二) 艺术作品的内容
- (三) 作品的形式
- (四) 艺术作品德内容与形式的关系

第二节 艺术作品的相关属性

- (一) 艺术作品的意蕴、意境与风格
- (二) 艺术作品的格调与品味
- (三) 艺术作品的商品属性

第三节 艺术作品的艺术美

- (一) 艺术美的根源
- (二) 艺术美的条件
- (三) 艺术美的特征

三、考核知识点

- (一) 艺术作品内容与形式的辩证认识
- (二) 对艺术作品内容的理解
- (三) 作品的形式
- (四) 艺术作品的艺术美
- (五) 艺术作品内容的构成因素
- (六) 艺术作品德内容与形式的关系
- (七) 艺术作品的意蕴、意境与风格
- (八) 艺术作品的格调与品味
- (九) 艺术作品的商品属性

四、考核要求

- (一) 识记
 - 1、艺术作品内容与形式的辩证认识
 - 2、对艺术作品内容的理解

- 3、艺术作品的形式
- 4、艺术作品的艺术美

(二) 领会

- 1、艺术作品内容的构成因素
- 2、艺术作品德内容与形式的关系
- 3、艺术作品的意蕴、意境与风格
- 4、艺术作品的格调与品味
- 5、艺术作品的商品属性

第六章 艺术接受论

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求学生了解艺术接受的性质与特征及其社会环境和环节，理解艺术接受和艺术批评的关系。学习欣赏艺术作品的过程，并简单应用艺术作品是如何通过被社会接受而实现其价值的，怎样的艺术作品能产生共鸣现象。最后通过全书的学习，进一步理解艺术审美教育的重要意义。

二、课程内容

第一节 艺术接受的性质与社会环节

- (一) 艺术接受的性质与特征
- (二) 艺术接受的社会环境与环节
- (三) 艺术接受与艺术批评

第二节 艺术接受与艺术欣赏

- (一) 艺术欣赏的性质与特征
- (二) 艺术接受与艺术欣赏的过程
- (三) 艺术欣赏的共鸣现象和共同美感

第三节 艺术的审美教育

- (一) 艺术的社会功能
- (二) 艺术的审美教育
- (三) 艺术审美教育的意义

三、考核知识点

- (一) 艺术接受的社会环境与环节
- (二) 艺术接受与艺术批评
- (三) 艺术欣赏的性质与特征
- (四) 艺术的社会功能
- (五) 艺术的审美教育
- (六) 审美教育在国民教育中的位置
- (七) 艺术接受的性质与特征
- (八) 艺术接受与艺术欣赏的过程
- (九) 艺术的审美教育与人的全面发展
- (十) 艺术欣赏的共鸣现象和共同美感

四、考核要求

(一) 识记

- 1、艺术接受的社会环境与环节
- 2、艺术接受与艺术批评
- 3、艺术欣赏的性质与特征
- 4、艺术的社会功能
- 5、艺术的审美教育
- 6、审美教育在国民教育中的位置

(二) 领会

- 1、艺术接受的性质与特征
- 2、艺术接受与艺术欣赏的过程

(三) 简单应用

- 1、艺术的审美教育与人的全面发展
- 2、艺术欣赏的共鸣现象和共同美感

III有关说明及要求

一、关于考核目标的说明

为使考核内容具体化和考核要求标准化，本大纲在列出课程内容的基础上，对各章规定了考核目标，包括考核知识和考核要求。明确考核目标，能够使自学考应考者进一步明确考核内容和要求，更有目的地系统学习教材；使社会助学者能够更全面、更有针对性地进行辅导；使考试命题能够更加明确命题范围，更加准确地安排试题和知识能力层次和难易度，在大纲的“考核要求”中，提出了“识记”、“简单应用”、“综合应用”和“综合应用”四个能力层次的要求，它们的含义是：

- 1、识记：要求考生能够识别和记忆本大纲所规定的有关知识点和主要内容，在考试中能做出正确的表述、选择和判断。
- 2、简单应用：要求考生能够领悟和理解本大纲规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别和联系，在考试中能做出正确的解释、说明和论述。
- 3、综合应用：要求考生能够运用本大纲规定的一、二个知识点，分析和解决一般应用问题。
- 4、综合应用：要求考生能够运用本大纲规定多个知识点，分析和解决较复杂的应用问题，进行计算、绘图、设计和论证等。

二、关于自学教材

教材：《艺术概论》，王宏建主编，文化艺术出版社，2000年1月第一版。

三、自学时间分配建议

本课程是一本专业必修课，共4学分。自学时间（包括阅读教材、做作业）共需210小时，建议安排如下：

章次	课 程 内 容	自学时间（小时）
1	绪 论	4
2	第一章 艺术本质论	36
3	第二章 艺术门类论	20
4	第三章 艺术发展论	30
5	第四章 艺术创作论	40
6	第五章 艺术作品论	40
7	第六章 艺术接受论	40

四、对社会助学者要求

- 1、社会助学者应明确本课程的性质与设置要求，根据本大纲规定的课程内容和考核目标，把握教材的基本内容，对自学靠者进行切实有效的辅导，引导他们掌握正确的学习方法，防止自学中的各种偏向，体现社会助学的正确导向。
- 2、要正确处理基本原理，基本概念和基本知识同应用能力的关系，努力引导自学应考者将基础理论知识转化为认识，分析和解决问题的能力。
- 3、要正确处理重点和一般的关系。本课程注重理论联系实际，试题题型及覆盖面广。社会助学者应根据课程及考试命题的特点，指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部课程内容和考核目标。在全面辅导的基础上，突出重点章节和重点问题，把重点辅导和兼顾一般有机结合起来。

五、关于命题和考试的说明

- 1、从本大纲所列的考核知识点中命题，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点章节的覆盖密度。
- 2、在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记 20%，简单应用 30%，综合应用 30%，综合应用 20%。
- 3、试题难易程度分为：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次约为 2：3：3：2。试题的难易度与能力层次不同，在各个能力层次中，都有难易度不同的试题。
- 4、命题的主要题型为：选择题、填空题、判断说明题、简答题、分析题等。
- 5、考试方法为闭卷、笔试，考试时间为 150 分钟，评分采用百分制，60 分为及格。考试时需带钢笔。

附录：题型举例

（一）选择题

- 1、艺术作品的艺术美，是（ ）的。
 A 假、大、空夸张表现 B 真、善、美必有一项
 C 真、善、美三位一体 D 美人、动物、植物三位一体
- 2、艺术门类的划分，由于看问题的角度不同，依据的标准不同，分类也是多种多样的。如果以艺术形态的存在方式为标准，可以分为（ ）。

- A 视觉艺术、听觉艺术、视听艺术、想象艺术
- B 空间艺术、时间艺术、时空艺术
- C 造型艺术、表演艺术、语言艺术、综合艺术
- D 再现艺术、表现艺术

(二) 填空题:

1、在我国的社会主义条件下，艺术作为“艺术生产”，应该作为真正的实现其本质，以满足人民的精神需要为根本目的。艺术家不是_____，而是真正自由的_____。

2、没有形象，就没有艺术，艺术形象一般有三大特性：_____、_____、_____。

(三) 判断说明题

1、艺术的形象不一定是具体的、可感知的，也可以是抽象的、凭感官无法直接把握的。例如“抽象艺术”的风格和流派。 ()

理由:

2、艺术不一定是美的，例如罗丹的雕塑名作《美丽的欧米哀尔》(又名老妓)，就是反映了现实生活中老妓女这一丑陋的形象。 ()

理由:

(四) 论述题

1、艺术家应当具有哪些方面的修养？并请说明每一方面修养的细分类及其重要性。

答:

2、如何理解艺术欣赏的共鸣现象和共同美感？

答: