

《美术理论》考试大纲与推荐书目

一、考试要点与相关能力要求

1. 考查考生运用艺术理论、中国美术史、外国美术史等基本理论分析艺术作品、艺术现象、艺术本质和艺术与社会关系的能力。
2. 考查考生的独立思考、创新思维、知识信息综合运用水平及相应的文字表达能力。

二、考试题型

本门课程考试包括名词解释、简答、论述等题型。

三、考试范围

第一部分 艺术概论

第一章 艺术本质论

一、艺术的社会本质

- 1、艺术在社会中的位置；2、艺术与社会生活；3、艺术与社会生产。

二、艺术的认识本质

- 1、艺术以特有的方式“掌握”世界；2、艺术用形象反映世界；3、艺术反映世界的真实性。

三、艺术的审美本质

- 1、艺术与美的关系；2、艺术的审美本质；3、情感在艺术中的作用与地位。

第二章 艺术门类论

一、艺术的分类

1、艺术门类的多样性；2、艺术门类的划分。

二、艺术的主要门类

1、美术；2、音乐；3、舞蹈；4、戏剧；5、摄影；6、电影与电视；7、文学；
8、建筑与园林；9、其他艺术门类。

三、各门艺术之间的关系

1、各种艺术的相互关系；2、艺术在分化与综合中发展。

第三章 艺术发展论

一、艺术的发生

1、历史上关于艺术发生的几种主要理论；2、艺术发生的根本动力；3、艺术发生的历史过程。

二、艺术发展的客观规律

1、历史上对艺术发展规律的研究；2、艺术发展的他律性；3、艺术发展的自律性。

三、艺术的世界性与民族性

1、世界各民族艺术的多元存在；2、各民族艺术相互影响与融合；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、艺术创作主体

1、艺术家与社会；2、艺术家的主体性；3、艺术家的修养和审美创造能力。

二、艺术创作过程

1、艺术体验；2、艺术构思；3、艺术表现。

三、艺术创作中的心理和思维活动

1、形象思维与艺术思维；2、意识与无意识；3、灵感；4、形象思维及其逻辑规律；5、艺术思维中形象思维与抽象思维相互转化的特殊规律。

四、艺术的创作方法与流派、思潮

1、艺术的创作方法；2、艺术流派与艺术思潮

第五章 艺术作品论

一、艺术作品的构成因素

1、艺术作品内容与形式的辩证认识；2、艺术作品的内容；3、艺术作品的形式；4、艺术作品的内容与形式的关系。

二、艺术作品的相关属性

1、艺术作品的意蕴、意境与风格；2、艺术作品的格调与品位；3、艺术作品的商品属性。

三、艺术作品的艺术美

1、艺术美的根源；2、艺术美的条件；3、艺术美的特征。

第六章 艺术接受论

一、艺术接受的性质与社会环节

1、艺术接受的性质与特征；2、艺术接受的社会环境与环节；3、艺术接受与艺术批评。

二、艺术接受与艺术欣赏

1、艺术欣赏的性质与特征；2、艺术接受与艺术欣赏的过程；3、艺术欣赏的共鸣现象和共同美感。

三、艺术的审美教育

1、艺术的社会功能；2、艺术的审美教育；3、艺术审美教育的意义。

第二部分 中外美术史

一、 中国美术

第一章 史前美术

一、旧石器时代美术

美术的起源、美术的早期形态

二、新石器时代雕塑

陶塑、泥塑、石雕、玉雕、骨牙雕

三、新石器时代绘画

彩陶装饰画、壁画与地画、岩画

四、新石器时代工艺

陶器、石器与玉器、其他工艺

五、新石器时代建筑

第二章 夏商周美术

一、青铜器

先秦、二里头文化青铜器、商代青铜器、西周青铜器、春秋战国青铜器

二、雕塑

青铜雕塑、石雕、玉雕、陶塑、漆木雕

三、绘画

壁画、帛画、漆画

四、书法

五、工艺

陶器、玉器、漆器、其他工艺

六、建筑

第三章 秦汉美术

一、雕塑

陶塑、石雕、玉雕、青铜雕塑、木雕

二、绘画

帛画、宫殿壁画、墓室壁画、装饰画

三、画像石与画像砖

画像石、画像砖

四、书法

秦代书法、汉代书法

五、工艺

青铜器、陶瓷器、玉器、漆器、织绣、金银器

六、建筑

第四章 三国两晋南北朝美术

一、绘画

墓室壁画、石窟壁画、漆画、画家与传世作品、画史画论

二、雕塑

陵墓雕塑、石窟雕塑、寺院雕塑

三、画像砖与画像石

画像砖、画像石

四、书法

三国西晋书法、东晋书法、南北朝书法

五、工艺

瓷器、织绣、其他工艺品

六、建筑

第五章 隋唐五代美术

一、绘画

墓室壁画、石窟壁画、寺观壁画、版画、画家与传世作品、画史画论

二、雕塑

陵墓雕塑、石窟雕塑、寺观雕塑

三、画像石与画像砖

隋代画像石、唐代画像石、五代画像石与画像砖

四、书法

隋代书法、唐代书法、五代书法

五、工艺

陶瓷器、金银器、织绣、其他工艺

六、建筑

第六章 宋辽金元美术

一、绘画

画家与传世作品、壁画与版画、画学论著

二、书法

宋代书法、辽金元书法

三、建筑与雕塑

建筑、雕塑

四、工艺美术

陶瓷、染织、漆器、牙玉、金属、其他工艺

第七章 明清美术

一、绘画

画家、画派与传世作品、壁画、版画、年画、画学论著

二、书法

明代书法、清代书法

三、建筑与雕塑

建筑、雕塑

四、工艺美术

陶瓷、织绣印染、漆器、玉器与金属工艺、家具与其他

第八章 近现代美术

一、中国画

“海派”前期与广东“二居”、民国初年的中国画、20世纪20年代以后的中国画

二、西画

西画东渐、留学生与西画引入、新兴的美术教育

三、版画、连环画、漫画及年画

美术出版物的出现与早期连环画、漫画的创作、月份牌画与商业广告画、新兴版画运动与讽刺漫画

四、美术领域的思想论争

“五四运动”时期中国画革新的舆论及其论争、西画领域的两次论战

五、书法

六、建筑

七、雕塑与工艺美术

雕塑、工艺美术

二、外国美术

第一章 原始、古代美术

原始美术、古代埃及美术、爱琴美术、古代希腊美术、古代罗马美术

第二章 欧洲中世纪美术

早期基督教美术、拜占庭美术、蛮族艺术和加洛林文艺复兴、罗马式美术、哥特式美术

第三章 欧洲文艺复兴时期美术

意大利文艺复兴美术、尼德兰文艺复兴美术、德国文艺复兴美术、西班牙文艺复兴美术、法国文艺复兴美术

第四章 17、18 世纪欧洲美术

17-18 世纪意大利美术、17 世纪佛兰德斯美术、17 世纪荷兰美术、17-18 世纪西班牙美术、17-18 世纪法国美术

第五章 19 世纪欧洲及美国美术

新古典主义、浪漫主义、批判现实主义、印象主义、新印象主义、后印象主义、19 与 20 世纪初的法国雕塑、19 世纪德国美术、19 世纪瑞典、丹麦、比利时美术、18-19 世纪英国美术、19 世纪美国美术、18-19 世纪俄罗斯美术、19 世纪东欧诸国绘画

第六章 20 世纪美术

西方美术、苏联美术

第七章 亚洲美术

伊朗、印度、东南亚、日本、朝鲜

第八章 非洲、拉丁美洲古代美术

非洲黑人美术、拉丁美洲古代美术

(备注：划横线处为知识重点)

四、推荐书目

- [1] 王宏建. 艺术概论. 文化艺术出版社, 2010.
- [2] 贺西林, 赵力. 中国美术史简编 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [3] 中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室. 外国美术简史 (彩插增订版). 北京: 中国青年出版社, 2014.
- [4] 潘耀昌. 中国近现代美术史. 北京大学出版社, 2009.

