

湖南省高等教育自学考试
课程考试大纲

艺术概论
(课程代码: 00504)

湖南省教育考试院组编
2016年12月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：艺术概论

课程代码：00504

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

艺术概论是高等教育自学考试数字媒体艺术（专科）专业的专业核心课程，是音乐教育（专科）专业的选考课程。本课程以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象，综合地研究考察人类社会的一切艺术现象，艺术的基本原理和概念范畴问题。探索和揭示各种艺术现象共有的普遍规律。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习，培养考生的审美艺术鉴赏能力。要求考生了解、熟悉和掌握各艺术门类的发展流变、美学与文化特质，加深对艺术学科的理解，并以此提高艺术鉴赏水平和艺术分析及审美水平。

三、与本专业其他课程的关系

艺术概论是艺术设计专业的基础课程。本课程从美学与文化学的角度来研究艺术，为以后的艺术技能学习和创作提供理论基础依据。后续课程为色彩与构成等。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 艺术的本质与特征

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生理解艺术史上对艺术本质的几种主要看法，认识马克思“艺术生产”理论是解决艺术本质问题的科学理论基础。理解艺术的特征主要具有形象性、主体性、审美性等，从而加深对艺术的基本认识 and 了解。要求考生结合自身的艺术实践经验来理解和认识艺术的基本特征。

二、考核知识点与考核目标

（一）艺术的本质（特征）（重点）

识记：艺术的形象性

理解：1. 艺术的主体性

2. 艺术的审美性

应用：艺术典型的概念及特性

（二）关于艺术本质的几种主要看法（次重点）

识记：1. 客观精神说

2. 主观精神说

3. 模仿说/再现说

- 理解：1. 客观精神说代表人物柏拉图、黑格尔、刘勰对艺术的看法
2. 主观精神说代表人物康德、尼采对艺术的看法
3. 模仿说/再现说代表人物亚里士多德、车尔尼雪夫斯基对艺术的看法

(三) 艺术本质问题的理论基础（一般）

识记：艺术生产的概念

理解：“艺术生产”理论给艺术学研究提供的启示

第二章 艺术的起源

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解关于艺术起源的五种观点，理解艺术起源与人类实践活动的密切关系，以及关于艺术起源问题的多元决定论。要求考生把艺术起源与人类的社会实践活动相联系去进一步理解。

二、考核知识点与考核目标

(一) 人类实践与艺术起源的多元化决定论（重点）

识记：阿尔都塞的观点

希尔恩关于艺术起源的观点

理解：艺术的起源

艺术产生的过程

应用：艺术起源与人类的社会实践活动相联系

(二) 关于艺术起源的几种观点（次重点）

识记：1. 模仿说

2. 游戏说

3. 表现说

4. 巫术说

5. 劳动说

理解：1. 模仿说代表：德谟克利特、亚里士多德、《管子》的观点

2. 游戏说代表：席勒、《毛诗序》的观点

4. 巫术说代表：爱德华·泰勒的观点

5. 劳动说代表：普列汉诺夫的观点

应用：几种艺术起源学说的区别

(三) 各个艺术起源学说的特点（一般）

识记：1. 对模仿说的评价

2. 对游戏说的评价

3. 对表现说的评价

4. 对巫术说的评价

理解：关于艺术起源问题的多元决定论

第三章 艺术的功能与艺术教育

一、学习目的与要求

通过本章学习，考生需要了解艺术具有多种多样的社会功能，而艺术的多种社会功能也只有在审美价值的基础才能发挥作用。理解艺术教育是美育的核心，艺术教育是素质教育的重要组成部分，尤其在当代艺术教育更是具有极其重要的意义和作用。要求考生掌握艺术的审美认知、审美教育、审美娱乐等三种主要功能，并且理解艺术社会功能的基础是审美价值。

二、考核知识点与考核目标

（一）艺术教育（重点）

识记：艺术的功能及特点

美育的核心

理解：艺术教育的意义

应用：艺术教育的根本目标和任务

（二）艺术的社会功能（次重点）

识记：1. 艺术最基本、最主要的特性

2. 艺术的主要社会功能

3. 艺术的审美认知作用

4. 艺术的审美教育作用

5. 艺术的审美娱乐作用

理解：1. 艺术的审美认知作用的特点

2. 艺术审美教育作用的特点

应用：艺术的各种社会功能必须建立在审美价值的基础之上的原因

（三）艺术教育理论基础（一般）

识记：美育理论体系的建立

中国“美育”理论的提出

理解：艺术的审美认知作用

第四章 文化系统中的艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解艺术与文化的关系，理解艺术在人类文化中的地位与作用。理解艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的相互关联作用。要求考生理解文化大系统与子系统的关系，认清艺术在文化大系统中的地位。

二、考核知识点与考核目标

（一）艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的相互关联作用（重点）

识记：1. 西方现代哲学的特点

2. 宗教艺术的概念
3. 科学与艺术的共同点

理解：1. 哲学与艺术的相互关系

2. 宗教对艺术的影响
3. 艺术对宗教的影响
4. 艺术对道德的影响

应用：现在科学技术对艺术的渗透和影响

(二) 作为文化现象的艺术（次重点）

理解：艺术在人类文化中的地位

(三) 相关有影响的人物和名词定义（一般）

识记：爱德华·泰勒

克鲁伯、克拉克洪

理解：哲学的概念

第五章 实用艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解实用艺术的主要种类，掌握艺术分类最基本的六种方法。理解实用艺术的主要审美特征。要求考生能结合自己的亲自经历，理解建筑艺术的民族性与时代性特征和现代设计在当代社会生产与生活中的重要作用。

二、考核知识点与考核目标

(一) 实用艺术的审美特征（重点）

- 识记：1. 审美性的内涵
2. 表现性的内涵
3. 形式美的内涵
4. 民族性的内涵

理解：实用艺术的审美特征之间的关系

应用：结合自己的亲自经历，理解建筑艺术的民族性与时代性特征

(二) 几种实用艺术的特点（次重点）

- 识记：1. 实用艺术的感念
2. 建筑艺术的概念
3. 现代设计的概念
4. 世界三大园林体系
5. 中国古典园林最突出的特点

理解：1. 建筑艺术的特点

2. 实用工艺品的特点

(三) 实用艺术其他相关的概念和知识（一般）

识记：1. 园林艺术的概念

2. 现代设计的分类

理解：实用工艺是人类上古史断代的重要依据

第六章 造型艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解造型艺术的主要种类，包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术等。理解造型艺术的主要审美特征。要求考生通过中西绘画的比较，深入理解中国画的民族特色。

二、考核知识点与考核目标

（一）造型艺术的审美特征（重点）

识记：1. 造型性的概念

2. 造型艺术的内涵

理解：造型艺术的审美特征

应用：造型艺术表现性的体现

（二）造型艺术的主要种类（次重点）

识记：1. 造型艺术的概念及种类

2. 绘画艺术的概念

3. 世界绘画的两大体系

4. 雕塑艺术的概念及分类

5. 摄影艺术的概念

6. 书法艺术的概念

理解：1. 中国画的特点

2. 雕塑作品的艺术特点

（三）部分造型艺术的特点和流派（一般）

识记：1. 中国画的特点的来源

2. 我国古代雕塑史的三个重要时期

3. 西方雕塑史四个辉煌高峰期

理解：1. 中国绘画与西方绘画的区别

2. 书法艺术的特点

第七章 表情艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解表情艺术的主要种类，包括音乐与舞蹈，能够最直接、最强烈地抒发和表现内心情感。理解表情艺术的主要审美特征。要求考生通过自己的亲身体会，理解音乐舞蹈的抒情性与表现性，从而加深对表情艺术的理解和认识。

二、考核知识点与考核目标

(一) 表情艺术的审美特征 (重点)

- 识记: 1. 表情艺术的概念
2. 音乐舞蹈的抒情性
3. 表演艺术的过程

理解: 表情艺术的审美特征

(二) 表情艺术的主要种类 (次重点)

- 识记: 1. 表情艺术最基本的美学特征
2. 音乐艺术的概念
3. 舞蹈艺术的概念及分类

理解: 1. 音乐的艺术语言的主要内容
2. 旋律的概念
3. 节奏的概念
4. 和声的概念

(三) 音乐流派及代表人物 (一般)

- 识记: 1. 维也纳古典乐派及其代表人物
2. 浪漫乐派及其代表人物
3. 民族乐派及其代表人物
4. 表现派及其代表人物

理解: 欧洲音乐史上的主要音乐流派

第八章 综合艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习, 需要考生了解综合艺术的主要种类, 包括话剧、戏曲、电影、电视艺术等。理解综合艺术的主要审美特征。要求考生结合自己的实践体会, 掌握影视艺术基本的艺术语言、表现手法, 以及影视艺术的文化特征和艺术特征。

二、考核知识点与考核目标

(一) 综合艺术的审美特征 (重点)

- 识记: 1. 综合艺术的主要种类
2. 情节性的概念
3. 综合艺术的情节结构
4. 影视戏剧艺术的最根本任务

理解: 综合艺术的审美特征

(二) 综合艺术的主要种类 (次重点)

- 识记: 1. 戏剧的概念
2. 世界三大古老戏剧艺术
3. 综合性的内涵
4. 电影艺术的概念

理解: 1. 戏剧的分类

2. 中国戏曲的审美特征
3. 电影的分类
4. 蒙太奇的完整概念

(三) 综合艺术的一些概念 (一般)

- 识记: 1. 戏剧表演的两大体系
2. 戏曲艺术的概念
 3. 程式化的内涵

第九章 语言艺术

一、学习目的与要求

通过本章学习, 需要考生了解语言艺术, 就是指文学, 包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁。理解语言艺术的主要审美特征。要求考生结合自己的实践体会, 进一步加深对语言艺术(诗歌、散文、小说)的理解和认识。鉴于考生对文学较为熟悉, 故此章可不考或少考。

二、考核知识点与考核目标

(一) 语言艺术的审美特征 (重点)

- 识记: 1. 诗歌的分类方法
2. 散文的重要特征
 3. 小说的“三要素”

理解: 语言艺术的审美特征。

(二) 语言艺术的主要种类 (次重点)

识记: 语言艺术的主要体裁

第十章 艺术创作

一、学习目的与要求

通过本章学习, 需要考生了解艺术创作的主体, 艺术创作心理和创作过程。理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。要求考生结合本章“艺术家与艺术作品”来理解和认识艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

二、考核知识点与考核目标

(一) 艺术风格、艺术流派和艺术思潮 (重点)

- 识记: 1. 艺术风格的概念
2. 艺术流派的概念
 3. 艺术思潮的概念

理解: 艺术风格的特征

应用: 艺术流派形成的三种类型

(二) 艺术创作主体、创作心理 (次重点)

识记: 1. 艺术才能的概念

2. 形象思维的概念
3. 抽象思维的概念
4. 灵感思维的概念

理解：1. 艺术家的特点
2. 形象思维的特点

（三）艺术创作过程（一般）

识记：1. 艺术创作的过程
2. 艺术构思的概念

第十一章 艺术作品

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解中国传统艺术精神，理解艺术作品是一个完整的有机体，但在分析时又可把它分为三个层次来进行研究。从中外优秀艺术作品的赏析来了解典型与意境。要求考生结合具体作品分析艺术语言、艺术形象与艺术意蕴三个层次，重点放在帮助考生理解和认识艺术意蕴上。

二、考核知识点与考核目标

（一）艺术作品的层次（重点）

识记：1. 艺术语言的概念
2. 艺术形象的分类
3. 艺术形象的特点

理解：艺术作品的三个层次

应用：对艺术意蕴的认识

（二）典型和意境（次重点）

识记：1. 典型与意境的侧重点
2. 典型的概念
3. 意境的概念

理解：1. 典型与意境的区别与联系
2. 意境的特点。

（三）中国传统艺术精神（一般）

识记：1. 中国传统艺术的三种美学思想
2. 儒家美学代表人物
3. 道家美学代表人物
4. 佛家美学代表人物

理解：1. 中国传统美学与西方传统美学的区别与联系
2. 中国传统的艺术精神

第十二章 艺术鉴赏

一、学习目的与要求

通过本章学习，需要考生了解艺术鉴赏的审美心理，艺术鉴赏的审美过程，理解艺术批评的作用和特征。要求考生掌握艺术鉴赏的一般规律。

二、考核知识点与考核目标

(一) 艺术鉴赏与艺术批评（重点）

- 理解：1. 艺术批评的作用
2. 艺术批评的二重性

(二) 艺术鉴赏的审美心理（次重点）

- 识记：1. 艺术鉴赏的概念
2. 审美直觉的概念

理解：艺术鉴赏的特点

(三) 艺术鉴赏的审美过程（一般）

理解：审美直觉的特点

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

指定教材：艺术学概论，彭吉象，北京大学出版社，2015年第4版

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利

于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6. 注意考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 4 学分，建议总课时 72 学时，其中助学课时分配如下：

章次	内容	学时
第一章	艺术的本质与特征	8
第二章	艺术的起源	8
第三章	艺术的功能与艺术教育	4
第四章	文化系统中的艺术	4
第五章	实用艺术	4
第六章	造型艺术	8
第七章	表情艺术	4
第八章	综合艺术	8
第九章	语言艺术	2
第十章	艺术创作	6
第十一章	艺术作品	8
第十二章	艺术鉴赏	8
合 计		72

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 30%、“理解”为 50%、“应用”为 20%。
3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为 2：3：3：2。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 艺术是“自我意识的表现”讲的是
A. 主观精神说
B. 客观精神说
C. 模仿说
D. 再现说

二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 艺术本质的看法有
A. 客观精神说
B. 主观精神说
C. 形象说
D. 情感说
E. 抽象说

三、填空题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 艺术的审美性是_____和_____美的统一。

四、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 哲学

五、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述艺术与宗教的区别。

六、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 试述现代科学技术对艺术的渗透和影响。