

第一章 艺术本质论

1 艺术作为社会意识形态和上层建筑同经济基础的关系如何 P23

答：艺术是一种特殊的社会意识形态；是建立在一定经济基础之上；并从根本上说，是为经济基础所决定的上层建筑；它反映经济基础；也反作用于经济基础..P23

2 艺术同政治、道德等“中间环节”的关系 P30、31、32 P33 、34 P34

答：政治对于艺术是在上层建筑领域里的相互影响的关系；不是决定与被决定的关系；也不是平行的关系..经济基础主要通过政治的中介影响艺术；艺术也主要通过政治的中介反作用于经济基础..

道德是人们根据自己的社会地位和阶级关系而形成的关于社会生活的规范；能指导人们一般的言论和行动；也能影响艺术家的思想意识及其在艺术作品中对于社会生活的反映..

艺术反过来又可以影响和改造人们的道德观念；起到移风易俗的作用；进步的艺术总是努力反对旧道德、建立新道德；目的在于破坏旧的经济基础建立新的经济基础..

艺术同政治、道德等中间环节的关系：是在上层建筑领域内的相互影响、相互作用的关系..它们一方面不是决定与被决定的关系；另一方面；艺术与经济基础的联系必须通过中间环节 因此；影响不可避免..

3. 艺术同宗教、哲学等特殊意识形态的关系 P36、37 P38

答：艺术与它们之间有相互影响、相互作用、相互渗透的关系..

艺术与宗教：首先；宗教对艺术的影响；从根本说是对艺术的否定；宗教与艺术的关系是上层建筑领域内的相互影响、相互作用、相互渗透的关系；他们都反映

反映经济基础;为经济基础所决定..

哲学作为一定的世界观;必然要对艺术创作互动发生影响;艺术不但要反映一定的哲学观念;而且给一定的世界观的形成以积极的影响..艺术与哲学的关系如同与政治、道德、宗教的关系一样;是上层建筑各种因素的交互作用关系;相互影响关系..

4. 为什么说艺术是社会生活的反映 艺术反映什么样的社会生活 艺术以什么样的方式反映社会生活

答: 艺术来源于社会生活;是社会生活的反映..为什么 P38

艺术反映全面的社会生活;是社会生活中;各种领域、各种事物的全面的反映..反映什么样的 P40

艺术以艺术家的来源于社会生活的创作实践来反映社会生活..以什么方式 P41

5. 如何理解“艺术生产”这一命题

答: 艺术不仅是社会意识形态;而且又是一种生产形态..P44

艺术作为一种生产形态;也有着生产的一般性质;艺术创作活动作为一种生产劳动活动;也有着一般生产劳动所具有的实践性、目的性、知觉性、工艺过程的可控性、材料媒介的可选择性、整个生产劳动过程的可表述性;等等; P46

艺术是一种特殊的生产形态;即精神生产形态..P46

产品即艺术作品;也与一般物质产品相似;有使用价值和交换价值的商品的双重性..但艺术生产的本质是精神生产;是一种精神生产形态..艺术反映社会生活和对生活的审美认识、审美情感、审美理想..

艺术作为 艺术生产 是一种自由的精神生产;审美创造;审美是它的本质特征..P51

5. 谈艺术的形象性、真实性、典型性及其关系..

答:1 艺术的形象性 ①形象性是艺术的基本特征;即艺术形象有三大特征:具体性、概括性、感染性;

②艺术形象是感性与理性的统一;

③艺术形象是主观与客观的统一..P64 、 67

2 艺术形象的真实性①此为一切优秀艺术作品的基本要求..

②艺术的真实性包括两个相互联系、融合、统一的方面:

艺术反映客观世界的真实性—再现的真实;

艺术反映主观世界的真实性——表现的真实..P69 、 70、

71

3 艺术典型就是高度真实和高度概括的艺术形象..P73

4 关系:形象性是高于生活的形象;真实性是生活中存在的形象;典型性是从这二者中提炼的形象;它们都是为作品服务的..

6. 如何认识艺术的审美本质 P78、 82、 85

答: 1 艺术反映现实美; 2 艺术创造艺术美; 3 艺术是审美对象..

审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质..

7. 根据自己的理解和体验;谈艺术的审美特征..

答: 艺术的一般审美特征 P100

1 实践性与主体性; 2 合目的性与合规律性; 3 形象性; 4 形式美与形式感;

5 创造性; 6 情感性..

9. 情感在艺术创作和艺术欣赏中的作用和地位

答：一切文学艺术都是情感的艺术；没有情感也就没有艺术.. 作用 P105

情感因素是艺术形象具有感染力的主要原因；是艺术区别于哲学或科学的标志 P106

在美感中；情感是美感的重要构成因素；没有美的感受与感动之情；则不成其为美感..

情感作为一种心理因素；在审美、艺术创作和艺术欣赏活动中的重要作用和重要地位是人们普遍承认和重视的地位 P107

10. 从社会学、认识论和审美三个层面归纳；谈你理解的艺术是什么 什么是艺术

答：1就艺术的社会本质来说

①艺术是一种社会意识形态；是经济基础的上层建筑； ②艺术是一种特殊的社会艺术形态； ③艺术来源于社会生活；是社会生活的反映； ④艺术是一种特殊的生产形态；即精神生产形态..

2就艺术的认识本质来说

①艺术是对世界的一种认识； ②艺术以特有的方式掌握世界；马克思在这里提出了四种掌握世界的方式；即：理论方式、艺术的方式、宗教的方式和实践精神的方式.. 所谓掌握世界的方式；主要意思就是认识世界的方法、手段、途径或反映人类社会生活的形式..

3就艺术的审美本质来说

审美的问题是贯穿在整个艺术理论中的核心问题；艺术的认识是审美认识；艺术的创造是审美创造；艺术的欣赏是审美欣赏.. 可以说；审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质..

①艺术反映现实美 ②艺术创造艺术

第二章 艺术门类论

1. 整个艺术系统包括众多艺术门类;但是如何分类;有不同的方法..常见的几种分类方法各自分类的根据是什么 各自又分为怎样的几种类型 P113

答: 1 以艺术形态的存在方式为标准;分为三个类型:

①空间艺术;包括绘画、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等..

②时间艺术;包括音乐、文学、曲艺等..

③时空艺术;包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等..

2 以艺术形态的感知方式为标准;分为四个类型:

①视觉艺术: 绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技、建筑艺术和园林艺术等..

②听觉艺术: 音乐、曲艺等..

③视听艺术: 戏剧、电影、电视剧等..

④想象艺术: 文学等..

3 以艺术形态的创造方式为依据;分为四个类型:

①造型艺术: 绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等..

②表演艺术: 音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等..

③语言艺术: 文学的各种样式..

④综合艺术: 电影、电视剧等..

有一种艺术分类方法;是根据创造艺术形态的材料与技法的不同;分成了美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、摄影、建筑与园林、曲艺、木偶等门类;试找出每个门类最为根本的、即足以和其他门类区别开来的特征..

答：1美术的主要特征：①形象的具体性和直观性；②形象的静止性和瞬间性..P115

2音乐的主要特征：①对于艺术形象的塑造具有很大的不确定性； P125

②要有一定的时间保障；音乐形象的塑造、情感的张扬才可以表现出来；

③音乐必须通过表演这个环节才能为人所感知..

3舞蹈的主要特征：①舞蹈动作具备规范性和技巧性； P131

②舞蹈动作必须有内涵、讲究形式美；

③舞蹈在抒情方面的长处和叙事方面的短处同时存在；

④舞蹈与音乐、时间共生共存..

4戏剧的主要特征：①在戏剧中；行动是基本表现形式与手段、必须符合戏剧艺术的特定要求； P141

②戏剧情节内容的特点是冲突..

5电影与电视剧的主要特征：①运动的画面语言影视都是依靠画面来表现的； P154

②声画结合；③时空转换的自由性；④追求逼真..

6摄影的主要特征：①纪实性是摄影艺术独特的本质特性；②光线和影调是摄影的独特造型手段..P149

附：文学的主要特征：①形象塑造的间接性；②艺术表现的广泛性..P163

建筑与园林、曲艺、木偶的主要特征：同下

主要特征简版 美术：造型性、静止性

音乐：“声”即音响与“情”即情感

舞蹈：时空艺术、动作性、抒情性、形式美、与音乐密切联系

戏剧：故事的戏剧性、演出的剧场性、表现的综合性

电影与电视剧：逼真性、综合性、蒙太奇

摄影：纪实性、“光”即光线与“影”即影调的艺术

建筑：空间与实体统一、艺术与技术结合、风格性与象征性

园林：占较大固定空间、利用自然界的材料首先是植物、独特

的审美景观意义

曲艺：地域性

木偶：设计制作要采用绘画、雕塑等手段、表演采用戏剧形式、

综合性强

在美术中；绘画与雕塑除了在存在方式方面有二维空间与三维空间即平面与立体的区别之外；还有那些重要区别

答：绘画：题材极为广阔；使用各种物质材料和技法；可以具体表现人物所处的有关环境..雕塑主要表现的是人特别是人体；有时也以动物为题材；雕塑形象具有单纯性；绘画中复杂的人物关系和背景细致的表情和情感活动在雕塑中难以体现..

雕塑还具有注重发挥材质的作用..P120 、 121

说明工艺美术品的物质与精神、实用与观赏的双重属性..P122

答：一般来说工艺美术品实用性是其主要方面；美化是在实用的基础上进行的；实用与美观相统一具有物质与精神的双重属性..

为什么说工业设计适应了现代社会日益提高的物质和文化生活的需要 P122

答：十九世纪西方工业技术的大规模发展；一方面满足了人们对于机械化产品的需求；同时也使人们意识到机械化生产的产品缺乏美感..二十世纪初期在德国工业和“包豪斯”组织旨在致力于新的技术与艺术的统一..这种主张随后成为风靡世

界的艺术思潮;影响了工业产品的生产与消费;同时影响到整个造型艺术领域的美学观念..只有使工业技术与美术结合起来;才能生产出在市场上更受欢迎的产品;同时满足人们对于物质和精神两方面的需要..

音乐不能再现现实世界的物质形式;而长于抒情;那么音乐表达感情的方式有什么特点 **P127**

答: 1音乐不再现实生活中的物质形式;而只是表现从其中体验到的情感;音乐中表现的情感是抽象的、直接的;音乐表达感情的特殊方式;还带来欣赏的特殊性..

舞蹈动作十分重视规范性和技巧性;那么舞台上的舞蹈是否就是规范化的技巧动作表演 为什么 **P133**

答: 舞蹈作为艺术;不是基本动作的堆砌;也不是单纯的技巧的展示;而是要通过一定的形式表现一定的内容;舞蹈用动作说话也就是说舞蹈是以动作作为艺术语言的;没有内涵的作品也就失去了其观赏的价值..

怎么理解戏剧行动 为什么说戏剧行动是戏剧艺术最重要的特征之一 **P143**

答: 在戏剧中;行动是最基本的表现形式和手段..戏剧的一切内容;包括人物、情节和主题等;都必须通过演员的直接行动来体现..离开行动戏剧作品就不能成为现实;因此戏剧的整个创作过程都把这种行动的实现作为枢纽;自然行动成为戏剧最重要的特征之一..

戏剧与电影、电视剧有许多共同点;例如都具备剧本、导演、表演和美术这样四个要素;都要依靠演员的表演来体现内容;但是它们又有什么不同点 **P157**

答: 戏剧受时空转换的限制较大;而电影电视受时空的转换限制小;电影电视追求逼真;而戏剧不能太像;也不能不像..

电影与电视相比;各有什么优势 P158

答: 电影篇幅有较严格的限制;影片长度一般控制在一小时四十分或三小时左右;结构紧凑;描述简练;由于画面大;有利于呈现场面和渲染气氛;电视是直接送进家居之内;个人可随意观看是比较平常的;这样情节也可以充分展开;又由于与观众有如面对面交谈;画面较小;采用中景和近景较多;表演更加平易..

联系实例;说明电影与电视剧时空转换的自由性是怎样体现的..P157

答: 电影与电视运动的画面可以随时跨越时间与空间的界限;只要内容需要;天南地北;昼夜古今都可是瞬息相继出现在画面上..影视实现时空转换主要依靠蒙太奇;这种转换结构有两种;顺结构形式..顺式结构和交错式结构..自己加例子说明

纪实性是摄影艺术的重要特征;这个特征是否束缚了摄影家的主体性 P150

答: 上述特征并没有束缚摄影家的主体性;摄影作为艺术;在创作过程中当然也要充分发挥其主体作用..但主体性的发挥必须与纪实性相统一;而不能改变这一本质特性;如果抛开及时性;也就失去了摄影;摄影的主体性主要体现在对实际主体的处理上;也就是说对对像进行选择或摆布上..

建筑与雕塑都是占有三维空间的造型艺术;但是建筑在哪些方面有别于雕塑 P174

答: 建筑是一种拥有内部空间的实体;少数功能特殊的建筑物例外;如纪念碑;因为建筑的根本目的是要用人工营造一个理想的生活空间..供人居住或者进行活动;建筑的艺术形象是空间与实体的统一体;这与同属于三维空间造型的雕塑是不同的..

联系实例;说明园林艺术的特点、功能以及与建筑的关系..P180

答: 园林作为一种独特的艺术形式具有以下要素特点;一是占有较大的空间;能够容纳人的游憩活动;二是利用自然界的材料首先是植物材料;三是经过审美创造而

.. 园林与建筑由于功能上与特点上的这些相同之处;两者有着密切的联系;一般来说;园林中不能没有某些形式的建筑;而建筑只要有条件就会带上园林..

为什么说文学与其他各门艺术有着广泛的联系 P163

答: 在整个艺术系统中文学与其他艺术门类有着广泛的联系;并且处于基础地位;例如戏剧、电影和电视剧中文学剧本是创作的起点和依据.. 歌曲则是音乐与文学的结合;纯粹的音乐和造型艺术在标题等方面也经常有文学的因素.. 建筑园林也需要文学的参与;利用牌匾;对联题名等以增加诗意和人文内涵..

与美术、戏剧、电影等塑造的形象相比较;文学形象有什么特殊性 P164

答: 文学用语言来塑造形像;不能像绘画一样用线条和色彩来塑造直接可视的艺术形像;也不能像音乐形像那样可以用听觉感知;更不能像雕塑那样塑造出占有三维空间的实体形像.. 文学塑造形像的方式是间接的;因为语言是一种抽象的代表一定概念的符号;文学家只能使用这些符号对自己心灵中孕育成功的艺术形像进行传达;而不能塑造形像本身..

联系实例;解释不同艺术门类之间互相吸取、配合与结合的现象..P182 、 185

答: 不同艺术门类之间之所以能够相互联系甚至结合在一起;首先是因为它们有着共同本质;也就是说;它们都是客观世界在人的意识领域的审美反映;都是以感性形象来反映世界;这是它们能够相互联系和融通的根本原因;另外;不同的艺术门类之间;在某些方面可能具有共同的特点;这也是它们能够联系的因素;艺术门类联系与结合的方式可以归纳为以下三种: ①吸收与借鉴; ②配合; ③结合..

艺术类型的分化与综合;对于艺术的发展有什么意义 P186 、 187

答: 艺术类型的分化与综合丰富和发展了已有的艺术类型;并使得整个艺术系统得

;这是艺术发展的客观规律..发展最为迅速的艺术门类对于其他门类和样式的发展也产生了积极的影响;艺术与现代工业生产相结合而形成的现代工业设计更是一股澎湃于整个生活的宏大艺术潮流..它不仅对于满足人们的物质生活与精神生活起着重要作用;也影响到艺术领域的美学观念;催动着新的艺术形式诞生..

第三章 艺术发展论

1. 为什么说艺术发生的根本动力是生产劳动 P198-206

答: 1生产劳动实践为艺术的发生创造了前提;

(2) 生产劳动实践推动着思想与感情的产生;为艺术的发生创造了第一个必要的条件;

3生产劳动推动着审美意识的产生和发展;为艺术的发生创造了第二个必要的条件;

4 生产劳动实践是原始艺术发生的直接动因..

2. 简述艺术发生的历史过程..P212-218

答: 从工具的产生;到艺术的发生;大约经历三个阶段:

第一阶段: 纯粹的实用品..

第二阶段: 即是实用品;又是艺术品..叫 准艺术 、 史前艺术 发生在狩猎经济做基础的旧石器时代晚期;发生的标志是人体装饰、雕刻和岩画的出现..大约在七千年到五千年之间;社会由狩猎经济向原始农耕经济转变;生活方式由游牧渐趋稳定..是“准艺术”的繁荣时期..约四、五千年前;社会经济发生了重大变化;石器工具衰落了;金属工具的使用;深刻地影响了社会生活的许多方面——“准艺术”的衰落..

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237110104033006042>