

甘肃省高等教育自学考试 课程考试大纲

专业名称：数字媒体艺术（专升本）

专业代码：130508

课程名称：艺术概论（00504）

甘肃省高等教育自学考试委员会 制定

2024年3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

2021年9月版

第一部分 课程性质与设置目的

一、课程性质与特点

《艺术学概论》是高等院校素质教育重点课程之一，教育部从2001年起，已将《艺术学概论》列为全国各类成人高等学校“专升本”（含师范类与非师范类）必考科目之一。包括北京大学、清华大学、北京师范大学在内的全国许多综合大学、师范院校，以至理工农医等各类高等院校都纷纷开设了此门课程。本课程对于培养人文类学生具有全面的艺术常识，较高的艺术修养，以及增强人文素质等方面，尤其具有重要的作用。

二、课程目标与基本要求

本课程的目标和任务是使学生通过自学和辅导考试，能较全面、系统地掌握艺术学相关理论的基本概念、本质属性、艺术发展基本规律、世界文化艺术与民族文化的关系等相关知识，培养和提高学生正确理解和分析艺术发展的总体规律及具体艺术门类的发展规律等相关问题能力，从而为以后更深入的学习和工作打下坚实的基础。

课程要求如下：

1. 了解并掌握艺术的基本原理和主要特征。
2. 了解并熟悉主要艺术门类的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素质。
3. 了解世界范围内艺术学学科及理论的发展概况，掌握中西方艺术学学科的发展历程及特点。
4. 理解中西方艺术学理论的异同及相互借鉴。
5. 掌握艺术学理论横向、纵向各个环节及相互之间的影响。
6. 从美学与文化学角度，理解和认识从艺术创作到艺术接受的全过程，能够结合具体案例阐述如何使艺术创作链保持良性循环。
7. 能够结合中国艺术创作发展的现状提出建议。

三、与本专业其他课程的关系

本课程作为艺术类专业基础课，能够帮助学生树立正确的关于艺术学理论的整体意识，从而将创作、作品、鉴赏等环节相结合，更有益于学生综合素养的提高。另一方面通过介绍

西方艺术发展状况，能够使学生了解中西艺术的异同，从而开阔学生的眼界，培养学生学习艺术的兴趣，提高人文素养。

第二部分 考核内容与考核目标

上编 艺术总论

第一章 艺术的本质与特征

一、学习目的与要求

1. 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。

2. 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。

二、课程内容

第一节 艺术的本质

中外艺术史上，对于艺术本质主要有“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说”（“再现说”）等三种代表性的观点。马克思“艺术生产”理论将艺术看作是一种特殊的精神生产，为解决艺术本质问题奠定了科学的理论基础。

第二节 艺术的特征

艺术作为一种特殊的社会意识形态，艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术具有形象性、主体性和审美性的特征。艺术形象是客观与主观、内容与形式、个性与共性的统一。艺术创作、艺术作品与艺术鉴赏均具有主体性的特点。艺术的审美性是人类审美意识的集中体现，是真、善、美的结晶，艺术的审美性体现为内容美和形式美的统一。

三、考核知识点及考核目标

识记：艺术的基本特征。

中外艺术史上关于艺术本质的三种主要观点。

理解：马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的重要启示。

马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的意义。

结合自身的艺术实践经验来理解和认识艺术的基本特征。

第二章 艺术的起源

一、学习目的与要求

1. 了解关于艺术起源的五种观点。
2. 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。

二、课程内容

第一节 关于艺术起源的几种观点

关于艺术的起源有多种说法，其中影响较大的主要是“模仿说”、“游戏说”、“表现说”、“巫术说”、“生产劳动说”等五种，每种说法都有一定的道理，但又都有其局限。

第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论

艺术的起源或艺术的发生，经历了一个由实用到以巫术为中介，以劳动为前提的漫长历史发展过程，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的发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，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。

三、考核知识点及考核目标

识记：关于艺术起源的五种主要观点，尤其是重点掌握“巫术说”与“生产劳动说”。

理解：艺术产生于非艺术，实用价值先于审美价值，艺术起源于人类社会实践的历史发展之中。

艺术的发生是多元决定的。

第三章 艺术的功能与艺术教育

一、学习目的与要求

1. 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审美价值的基础才能发挥作用。
2. 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。
3. 掌握艺术教育的任务和目标。

二、课程内容

第一节 艺术的社会功能

艺术的社会功能有许多种，但其中最主要的是审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用三种。

第二节 艺术教育

艺术教育是美育的核心，也是素质教育的重要组成部分，它的根本目标是培养全面发展的人。在当代社会生活中，艺术教育尤其具有重要的意义与作用。艺术教育的根本任务和目标，是培养全面发展的人才。

三、考核知识点及考核目标

识记：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。

18 世纪德国著名美学家席勒的美育理论。

艺术教育的任务。

理解：艺术教育在当代社会生活中的重要意义。

美育与艺术教育的重要作用，从而自觉地提高自身的审美水平和艺术修养。

应用：艺术教育的具体实现途径。

第四章 文化系统中的艺术

一、学习目的与要求

1. 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。
2. 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。

二、课程内容

第一节 作为文化现象的艺术

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。一方面，艺术参与和推动着人类文化的历史发展；另一方面，每个民族或时代的艺术又深深植根于这个民族或时代的文化土壤之中。

第二节 艺术与哲学

哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响。最突出的例证，便是西方现代哲学对于西方现代派艺术所产生的巨大影响。

第三节 艺术与宗教

宗教对艺术的产生与发展都有过直接的影响，与此同时，形形色色的宗教艺术几乎遍及各个艺术门类，成为世界艺术史的重要组成部分。

第四节 艺术与道德

道德与艺术的相互关系既体现在道德影响艺术，也体现在艺术影响道德。道德题材（家庭、婚姻、伦理等等）成为各门艺术永恒的主题。

第五节 艺术与科学

艺术与科学之间既有密切的联系,又存在着一定程度的对立。现代科学技术的迅猛发展,更对艺术产生了巨大的影响。

三、考核知识点及考核目标

识记: 艺术在人类文化中的地位与作用。

理解: 艺术与哲学、宗教、道德、科学之间的彼此相互关联作用。

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。

中编 艺术种类

第五章 实用艺术

一、学习目的与要求

1. 掌握艺术分类最基本的六种方法。
2. 了解实用艺术的主要种类。
3. 理解实用艺术的主要审美特征。

二、课程内容

第一节 实用艺术的主要种类

从艺术分类的美学原则来看,可以将整个艺术区分为五大类别,即:实用艺术(建筑、园林、工艺美术与现代设计)、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术。

实用艺术包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计,实用艺术既有实用价值又有审美价值,每一种实用艺术都有自己的主要艺术语言和文化内涵。

第二节 实用艺术的审美特征

实用艺术具有实用性与审美性、表现性与形式美、民族性与时代性等美学特征。

三、考核知识点及考核目标

识记: 艺术分类最基本的6种方法,尤其是能够掌握艺术分类的美学原则,将整个艺术区分为五大类别。

理解: 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。

欣赏园林的自然美与建筑美同时,更应理解蕴藏其中的文化美。

工艺美术品是中华民族文化艺术宝库的重要组成部分。

应用: 现代设计在当代社会生产与生活中的重要作用。

第六章 造型艺术

一、学习目的与要求

1. 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。
2. 理解造型艺术的主要审美特征。

二、课程内容

第一节 造型艺术的主要种类

造型艺术包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术。中国画与西方绘画各有自己的历史传统和基本特征。雕塑艺术更是在三度空间里创造出立体的形象。摄影艺术是一门建立在现代科学技术基础上的纪实性造型艺术。书法艺术则是中华民族特有的一种传统艺术样式。

第二节 造型艺术的审美特征

造型艺术具有造型性与直观性、瞬间性与永久性、再现性与表现性等美学特征。

三、考核知识点及考核目标

识记：中国画在世界美术领域中自成体系、独具特色，具有四个方面的突出特点。

雕塑艺术的辉煌成就，尤其是西方雕塑史上的几个高峰时期。

书法艺术的基本技法和表现形式。

理解：摄影艺术的美学特征与表现手法。

通过中西绘画的比较，理解中国画的民族特色。

生通过西方雕塑简史的学习，理解西方最重要的雕塑作品。

结合自己的实践体会，加深对书法艺术审美特征与表现手法的理解和认识。

第七章 表情艺术

一、学习目的与要求

1. 了解表情艺术的主要种类，包括音乐艺术与舞蹈艺术，能够最直接、最强烈地抒发和表现内心情感。
2. 理解表性艺术的主要审美特征。

二、课程内容

第一节 表情艺术的主要种类

音乐的分类方法很多，一般可将其分为声乐和器乐两大类。音乐的艺术语言和表现手段非常丰富。中西方音乐均有着悠久的历史。舞蹈也有多种分类，主要分为生活舞蹈与艺术舞蹈两大类。特别是艺术舞蹈、民族民间舞蹈、芭蕾舞和现代舞需要多加关注。

第二节 表情艺术的审美特征

表情艺术具有抒情性与表现性、表演性与形象性、节奏性与韵律美等审美特征。

三、考核知识点及考核目标

识记：表情艺术的主要审美特征。

音乐形象具有多义性、模糊性、抽象性等特点，这也是音乐的局限。

理解：舞蹈形象必须通过表演来体现，强调节奏与韵律，追求抒情与表现。

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。

应用：学会欣赏交响乐。

第八章 综合艺术

一、学习目的与要求

1. 了解综合艺术的主要种类，包括戏剧、戏曲、电影、电视艺术等。

2. 理解综合艺术的主要审美特征。

二、课程内容

第一节 综合艺术的主要种类

戏剧艺术历史悠久、种类繁多，仅西方话剧史上的悲剧，就有“命运悲剧”、“性格悲剧”、“社会悲剧”、“现代悲喜剧”等多种类型。

中国戏曲是世界上三种历史最悠久的戏剧艺术之一，戏曲艺术具有综合性、虚拟性、程式化的审美特征。

影视艺术是现代科技与艺术相结合的产物，也是当代最具有影响力的大众艺术。

第二节 综合艺术的审美特征

综合艺术具有综合性与独特性、情节性与主人公、文学性与表演性等美学特征。

三、考核知识点及考核目标

识记：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。

中国戏曲独具的审美特征。

电视艺术的分类。

理解：要求学生通过西方话剧与中国戏曲的比较，理解它们作为综合艺术的共性，以及各自具有的审美特性。

世界电影艺术发展史上的三次重大变革，均与现代科技发展有着十分密切的联系。

第九章 语言艺术

一、学习目的与要求

1. 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。
2. 理解语言艺术的主要审美特征。

二、课程内容

第一节 语言艺术的主要体裁

文学采用语言作为媒介和手段，与其他艺术在性质上产生了重大的区别。作为语言艺术的文学，本身是一个艺术种类，它又可被分为诗歌、散文、小说、剧本等各种不同的体裁或样式。

第二节 语言艺术的审美特征

由于文学以语言作为媒介和手段，使得语言艺术形成了许多自身独具的审美特征，集中体现在间接性与广阔性、情感性与思想性、结构性与语言美等几个方面。

三、考核知识点及考核目标

识记：文学体裁，诗歌的多种分类方法。

散文的重要特征，

理解：小说的“三要素”主要包括人物、情节和环境。

下编 艺术系统

第十章 艺术创作

一、学习目的与要求

1. 了解艺术创作的主体是艺术家，而艺术家具有许多自己的特点。
2. 掌握艺术创作的过程，了解艺术创作的几个阶段。
3. 了解艺术创作心理。
4. 理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

二、课程内容

第一节 艺术创作主体——艺术家

艺术家是艺术生产的创造者，艺术家至少具有五个方面的特点。作为艺术创作的主体，艺术家与社会生活有着十分密切的关系。艺术家应当具有艺术才能与文化修养。

第二节 艺术创作过程

艺术创作过程大致可分为艺术体验、艺术构思、艺术传达这样三个阶段。

第三节 艺术创作心理

艺术创作心理中，以意识活动为主，但也有无意识活动；既以形象思维为主，又离不开抽象思维和灵感思维，使得艺术创作心理蕴藏着多种心理因素。

第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

艺术风格是指艺术家在创作总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。艺术流派则是指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。几个或多个艺术流派则形成了艺术思潮。

三、考核知识点及考核目标

识记：艺术创作过程的三个阶段。

形象思维的三个特点。

艺术风格多样性的原因。

艺术流派形成的三种类型。

理解：后现代主义与现代主义的比较。

艺术系统（艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏）对于艺术研究的重要意义。

从艺术家自身的特点、艺术家与社会生活的关系、艺术才能与文化修养三个方面来理解艺术家的涵义。

应用：结合本章“艺术家与艺术作品”来理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

第十一章 艺术作品

一、学习目的与要求

1. 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。
2. 从中外优秀艺术作品的赏析来了解典型与意境。
3. 了解中国传统艺术精神。

二、课程内容

第一节 艺术作品的层次

如果对艺术作品进行分析，我们会发现文字、声音、线条、色彩、画面等构成了艺术语言的层次；艺术形象的层次则可区分为视觉形象、听觉形象、综合形象与文学形象等；优秀的艺术作品应当具有第三个层次，即艺术意蕴，它是作品具有不朽艺术魅力的根本原因。

第二节 典型和意境

典型，又称典型人物、典型性格或典型形象，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。

意境是一种情景交融的境界，它是若有若无的朦胧美、有限无限的超越美和不设不施的自然美。

第三节 中国传统艺术精神

中国传统艺术深深植根于中华民族传统文化丰厚土壤之中，体现出中华民族的文化心理和审美意识。中国传统艺术精神十分丰富，可大致将其概括为：道、气、心、舞、悟、和等六个方面。

三、考核知识点及考核目标

识记：艺术意蕴。

中国传统艺术精神。

理解：中国美学与中国艺术。

典型和意境。

结合具体作品理解艺术语言、艺术形象与艺术意蕴三个层次。

应用：通过对唐代三位著名诗人的比较，理解儒家美学、道家美学、禅家美学对中国传统文学艺术的影响。

第十二章 艺术鉴赏

一、学习目的与要求

1. 了解艺术鉴赏的意义与作用，以及接受美学的基本知识。
2. 如何培养与提高艺术鉴赏力。
3. 了解艺术鉴赏的审美心理。
4. 了解艺术鉴赏的审美过程。
5. 理解艺术批评的作用和特征。

二、课程内容

第一节 艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏是一种审美的再创造活动。接受美学认识艺术接受是整个艺术活动的有机组成部分。艺术鉴赏力的培养与提高需要经过多方面的努力。

第二节 艺术鉴赏的审美心理

艺术鉴赏的审美心理中包含着注意、感知、联想、想象、情感、理解等基本要素，形成了动态的审美心理结构。

第三节 艺术鉴赏的审美过程

艺术鉴赏是一个完整的、动态的审美过程，但在一定程度上可以区分为审美直觉、审美体验和审美升华三个阶段。

第四节 艺术鉴赏与艺术批评

艺术批评具有十分重要的意义和作用。艺术批评具有科学性与艺术性统一的二重性特点。

三、考核知识点及考核目标

识记：艺术鉴赏的一般规律。

艺术鉴赏审美心理中的基本要素。

艺术批评的二重性特点。

理解：艺术鉴赏的审美过程。

接受美学的基本知识。

艺术批评的作用与特征，并尝试对具体文艺作品进行艺术批评。

应用：用艺术批评的方法分析大众文化产品

第三部分 有关说明与实施要求

为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻落实，特对相关问题作如下说明，并提出具体实施要求：

一、本课程的考试要求

(一) 考核考生对艺术理论基础知识的掌握程度。

(二) 激励考生运用艺术理论于艺术实践活动，培养其艺术欣赏与艺术批评的能力。

二、本课程使用的教材与参考书

1) 指定使用教材：《艺术学概论（第四版）》彭吉象著，北京大学出版社 2015 年版。

2) 参考书：《艺术概论》王宏建主编，文化艺术出版社 2000 年

3) 参考书：《艺术概论》（第二版）孙美兰主编，高等教育出版社 2008 年 1 月第 2 版。

三、自学方法指导

自学考试是一种开放性的教育形式，它主要是通过考生个人自学以及社会助学，来达到国家考试所规定的考核目标。从考试类型上看，自学考试又是一种标准参照性考试，考生只要能够达到自学考试各科考试大纲所规定的要求，即可通过这一科目的考试。认真自学是

考生能否顺利通过自学考试并取得学历资格的基础。考生如果希望以自学为主通过考试，应在自学中注意以下事项：

(1) 应依据本课程考试大纲所规定的考核知识点、考核目标和具体要求，对大纲规定的考试内容进行全面系统地学习，在通读教材有关内容的基础上，按照考试大纲的规定，重点学习那些必须考核的内容。

(2) 本课程以掌握基础知识、基本理论为主。本课程的学习力求做到理论与实践相结合，美术学科与音乐、文学、戏剧、美学、哲学等其他学科的结合，要广泛研究文史哲诸多方面的学问，不断丰富充实自己，激发学习兴趣，培养独立思考的习惯和能力以及实践的能力。

(3) 多看一些相关的理论著作，多参加质量高的音乐会和美术作品展览会，多研究美术实物、文献、图片资料。尽力通过观摩原作或挂图、幻灯、录像、影片、多媒体等现代化手段来欣赏艺术作品。

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. 注意对对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导学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	4
第二章	艺术的起源	4
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	6
第六章	造型艺术	8
第七章	表情艺术	8
第八章	综合艺术	8
第九章	语言艺术	6
第十章	艺术创作	6
第十一章	艺术作品	6
第十二章	艺术鉴赏	8
总计		72

五、对考试的内容与考核目标的说明

这是本考试大纲的主要内容，它包括以下三个方面：

（一）基本要求：指考生对考试范围内的各章教材的基本概念、基本史料，应该熟记，达到牢固掌握的程度。为使考生更好地把握各章节的基本要求，本大纲在下面考核目标和具体要求中，出具体规定。

（二）考核知识点：指各章中需要考核的部分。在本大纲中，对于各章节的内容规定了若干个知识点，具体的知识点又可分成若干个知识细目。

（三）考核目标和具体要求：指考生应该把握知识点的程度，它是本课程进行命题时的基本依据。本大纲结合艺术概论这门课程的特点，在考核目标和具体要求中，提出了三个不同认知层次的具体要求：识记：能正确认识和表述科学事实、原理、术语和规律，知道该课程的基础知识，并能进行正确的选择和判断。理解：能将所学知识加以解释、归纳，能领悟某一概念或原理与其他概念或原理之间的联系，理解其引申意义，并能做出正确的表述和解释。应用：能用所学的概念、原理、方法正确分析和解决问题，具有分析和解决一般问题的能力。上述三个不同层次的认知能力是层级递进的关系，后一层次的认知能力，包含了前面所有层次的能力要求，都是考核必须注意的内容范围。

六、关于本课程考试命题的若干规定

1、本门课程采用闭卷考试，时间为 150 分钟，采用百分制评分，60 分及格。

2、本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。命题根据本大纲规定的目标来确定，考核要求、考试命题要覆盖到各章，并

突出重点章节。不出死题，着重学生识记能力、分析能力和综合能力的培养。

3、命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4、本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 30%，理解占 40%，应用占 30%。

5、要合理安排试题的难易程度，试题的难度可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为：2:3:3:2。

6、课程考试命题的主要题型一般有单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题等题型。