艺术硕士

《艺术原理》考试大纲

注意：本大纲为参考性考试大纲，是考生需要掌握的基本内容。

一、考试目的

《艺术原理》涵盖艺术本质、艺术创造、艺术作品、艺术的种类、艺术接受的基本理论，要求艺术教育硕士通过本课程的学习能正确运用所学理论知识观察和分析艺术现象、艺术思潮、艺术家及其艺术作品，能够以马克思主义的立场、观点和方法为指导，以艺术现象为研究对象，科学地阐明艺术基本规律，用所学的理论指导自己的艺术实践。

二、考查内容

第一章 艺术本质论

第一节 艺术的起源

一、模仿发生说

二、游戏发生说

 三、巫术发生说

四、表现发生说

五、劳动发生说

第二节 艺术在社会结构中的位置

一、 艺术是上层建筑中的意识形态

二、艺术和其他意识形态之间的关系

（一）艺术和政治的关系

（二）艺术和道德的关系

（三）艺术和宗教的关系

（四）艺术和哲学的关系

三、艺术的作用

（一）艺术的认识作用

（二）艺术的教育作用

（三）艺术的审美愉悦作用

第三节 艺术是反映社会生活的审美意识形态

一、艺术反映的内容。

二、艺术反映的特点

（一）形象性

（二）情感性

（三）审美性

第四节 艺术发展的不平衡规律

一、艺术发展的不平衡表现

二、艺术发展不平衡的原因

第五节 艺术的继承与创新

一、艺术的继承性

二、艺术的创新性

第二章 艺术创作论

第一节 艺术是创造之物

一 、 艺术美是艺术创造的结晶

二、 艺术家是艺术美的创造者

第二节 艺术美的创造过程

一、艺术积累

二、艺术构思

三、艺术表现

第三节 艺术创造的心理机制

一、艺术创作的心理机制

（一）艺术直觉

（二）艺术灵感

（三）艺术想象

二、艺术思维及其特点

（一）形象思维

（二）形象思维与抽象思维。

第四节 艺术创作的 风格与流派

一、艺术风格

（一）风格的界定

（二）艺术风格的形成

（三）艺术风格的特点

（四）艺术风格的形态

二、艺术流派

（一）艺术流派与艺术思潮

（二）艺术流派形成的原因

（三）艺术流派的重要类别

第三章 艺术作品论

第一节 艺术作品的构成

一、内容与形式统一

（一）艺术作品的内容

（二）艺术作品的形式

（三）艺术作品的内容形式是统一的不可分割的有机体

二、感性与理性统一

三、再现与表现统一

（一）再现

（二）表现

（三）再现与表现的关系

第二节 艺术作品的层次

一、艺术语言

二、艺术形象

三、艺术意蕴

第三节 艺术典型与意境

一、典型

二、意境

第四章 艺术种类论

第一节 艺术分类的美学原则

一、以艺术作品的存在方式为依据，即从审美客体形象的角度，可以将艺术划分为空间艺术、时间艺术、时空艺术三种。

二、以艺术作品的感知方式为依据

三、以艺术作品的物化形态为依据

四、以艺术作品的审美体验为依据

五、以上分类方法之外的其他方法

 **第二节 造型艺术的特征**

一、造型艺术、

二、造型艺术的特点

（一）在形象的存在方式上，具有空间上的真实性

（二）在形象的展示方式上，具有虚拟的运动性

（三）在形象的感知方式上，具有情感体验的蕴涵性

三、绘画艺术美的特征

（一）应物象形的平面性、静态性

（二）空间关系的幻觉性、多重性

（三）形象刻画的具体性、丰富性

四、雕塑艺术美的特征

（一）物质性、技艺性、立体性统一

（二）单纯性的造型与象征性观念统一

五、摄影艺术美的特征

（一）特定的表现时空

（二）诗情画意的表达

（三）光影结合的构图与布局

第三节 综合艺术的特征

一、综合艺术的特征

（一）综合性

（二）情境性。

（三）表演性

（四）创造性

二、戏剧戏曲艺术美的特征

（一）综合多样是戏剧的表征

（二）演员的表演是戏剧的基础

（三）表现矛盾冲突是戏剧的核心

（四）假定性的时空、情境与动作是戏剧表演的约定

三、影视艺术美的特征

第四节 语言艺术的特征

一、语言艺术的特征

二、诗歌和戏剧文学

（一） 诗歌是一种语言凝练长于抒情的文学体裁

（二） 戏剧文学是供戏剧舞台演出用的文学剧本

第五章 艺术鉴赏论

**第一节 艺术鉴赏**

一、艺术鉴赏的性质

二、艺术鉴赏的特点

三、艺术鉴赏的过程

（一）艺术鉴赏的产生

（二）艺术鉴赏的发展

（三）艺术鉴赏的高潮

四、艺术鉴赏者的修养及其培养途径

第二节 艺术批评

一、艺术批评的性质

二、艺术批评的方法

（一）道德批评

（二）社会历史批评

（三）心理学批评

（四）美学历史批评

三、艺术批评的特点

四、艺术批评家的素养

艺术硕士

《中外戏剧史》考试大纲

注意：本大纲为参考性考试大纲，是考生需要掌握的基本内容。

一、考试目标：

中外戏剧史考试涵盖中国古代戏曲、现当代话剧、外国戏剧等课程，要求考生系统掌握中外戏剧史的基础知识与基本理论。

二、考查内容：

I中国古代戏曲

（一）元代部分

1．关汉卿的悲剧、喜剧创作及其特征

2．王实甫的《西厢记》

3．白朴与马致远的剧作

4．高明与他的《琵琶记》。

5．南戏

6．杂剧的体制特征

（二）明代部分

1． 朱有燉与明前期的杂剧创作

2． 徐渭的杂剧创作

3． 传奇的渊源与体制

4． 四大声腔

5． 明中叶三大传奇

6． 吴江派的主要作家及其代表作品

7． 临川派的主要作家及其代表作品

8． 沈汤之争

9． 汤显祖及其四梦

（三）清代部分

1． 苏州派与清初戏曲

2． 李渔的风情剧

3． 洪升及其剧作《长生殿》

4． 孔尚任及其剧作《桃花扇》

5、 蒋士铨等剧作家及其剧作

6、 京剧的代表剧目及其成就

II 中国现当代话剧

（一）早期话剧与二十年代戏剧

1．二十年代戏剧发展概况

2．春柳社

3．文明戏

4．南开新剧社

5．五四时期对戏曲的批判

6．易卜生与"五四"时期社会问题剧

7．"爱美剧"运动

8．国剧运动

9．丁西林的戏剧创作

10．田汉的戏剧创作

11．南国社

12．郭沫若的戏剧创作

（二）三十年代戏剧

1．三十年代戏剧发展概况

2．“左翼”戏剧运动

3．国防戏剧

4．洪深的戏剧创作

5．李健吾的戏剧创作

6．夏衍的戏剧创作

7．曹禺的戏剧创作

（三）四十年代戏剧

1．四十年代戏剧发展概况

2．抗战戏剧

3．历史剧创作

4．郭沫若的史剧创作

5．陈白尘的戏剧创作

6．吴祖光的戏剧创作

7．田汉的戏剧创作

8．夏衍的戏剧创作

9．曹禺的戏剧创作

（四）五六十年代戏剧

1．革命样板戏

2．社会主义教育剧

3．老舍的戏剧创作

4．田汉的戏剧创作

（五）70年代末、80年代戏剧

1．70年代末社会问题剧创作

2．80年代戏剧发展概况

3．戏剧探索运动

（1）戏剧观的革新

（2）戏剧创作与舞台实践

（六）90年代后戏剧发展

1.林兆华的实验戏剧

2.孟京辉的实验戏剧

III 外国戏剧部分

（一）古希腊罗马戏剧

1．古希腊悲剧和喜剧 （三大悲剧家、喜剧家）

2．古希腊戏剧理论（亚里斯多德的《诗学》）

3．古罗马悲剧与喜剧

4．古罗马的古典戏剧理论

（二）文艺复兴戏剧

1．莎士比亚

2．文艺复兴时代的戏剧理论

（四）古典主义戏剧

1．古典主义悲剧家

2．莫里哀

3．新古典主义戏剧理论

（五）启蒙运动时期的戏剧

1．浪漫主义戏剧

2．现实主义戏剧

3．现实主义戏剧理论先驱：狄德罗和莱辛

（六）19世纪至20世纪初戏剧

1．易卜生

2．萧伯纳

3．契诃夫

4．经典现实主义戏剧理论（斯坦尼斯拉夫斯基体系）

（五）现代主义和后现代主义戏剧

1．象征主义戏剧

2．表现主义戏剧

3．存在主义戏剧

4．荒诞派戏剧

5．新写实戏剧

6．布莱希特叙事剧

7．阿尔托的残酷戏剧

8．格洛托夫斯基的质朴戏剧