

成人高考专科起点升本科艺术概论

考点汇编

第一章 绪论

第一节 艺术概论的研究对象及学科性质

一、研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

广义的艺术——文艺

狭义的艺术（不包括语言艺术）

艺术活动是指人类从事的一切艺术行为，包括各个领域的艺术创造、艺术传播、艺术鉴赏等活动。

艺术活动本身及艺术活动的范畴、规律、原则、方法等都是艺术概论的研究对象。

二、学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

18世纪中叶，美学发展成独立学科，鲍姆嘉通被称为“美学之父”。

艺术学作为一门独立、系统的学科，形成于19世纪末，德国的康拉德·费德勒——“艺术学之父”。

艺术学理论的内容：艺术理论、艺术史、艺术批评。

第二节 艺术概论的学科任务与研究方法

一、学科任务

- （一）系统地阐释艺术活动的基本状况，确立科学、进步的艺术观；
- （二）深入论述艺术与社会发展的关系，坚持文艺“以人民为中心”的基本宗旨；
- （三）了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点；
- （四）指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评。

二、研究方法

- （一）坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则，坚持理论与实践相结合；
- （二）借用行之有效的科学方法，如逻辑的方法、系统论的方法等，研究艺术活

动的实践与发展；

(三) 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

第二章 艺术活动

第一节 艺术活动的构成

客体世界（社会生活和自然界）——艺术活动的客体

艺术创造与制作（艺术家）——艺术活动的主体

艺术作品——艺术鉴赏的客体

艺术传播与接受——艺术鉴赏的主体

一、客体世界

客体世界是指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界，具有审美价值的客体世界是艺术创造主体观照的主要对象。

艺术活动的主体是从事艺术活动的人，艺术活动的客体是客观社会生活和自然界。客观社会和自然界是一切艺术活动的源泉。

二、艺术创作与艺术制作

艺术创造是艺术家基于自身的审美经验和审美体验，运用特定的艺术语言和材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

艺术创造的特点集中体现为“创造性”活动，艺术家的创作是原创的、不可复制的。

艺术制造是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质性制作为主的特点。

主要是在已有的审美意象或艺术形象基础上，使用物质技术手段和物质材料再现艺术形象或使审美意象实体化。

三、艺术作品

艺术作品是艺术创造和艺术制作的成果，是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

其创作者是艺术活动的主体——人，从事艺术创作活动的人。

艺术作品的特征体现为：它是艺术创作和艺术制作的成果，是审美意识的物态化表现形式。

四、艺术传播与接受

艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式，将多种艺术信息或作品传递给接受者的过程。

艺术接受指在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极能动地消费、鉴赏和批评等活动。

第二节 艺术活动的发生和发展

一、关于艺术活动发生的几种学说

模仿说、游戏说、表现说、巫术说、劳动说、多元说

模仿说——关于艺术起源最古老的理论观点

核心观点：认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿

代表人物：古希腊哲学家德谟克利特和亚里士多德

游戏说——“席勒—斯宾塞理论”。

核心观点：认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。

代表人物：德国的席勒、英国的斯宾塞、德国的谷鲁斯。

表现说——19世纪后在西方文艺界有较大影响，是西方现代文艺思潮的主要理论基础。

核心观点：认为艺术活动起源于人类情感表现和交流的需要。即强调艺术应当“表现自我”。

代表人物：意大利美学家克罗齐、英国史学家科林伍德、美国学者苏珊·朗格等。

巫术说——出现于20世纪，是西方在艺术起源上影响最大的一种理论。

核心观点：认为艺术活动起源于原始民族的巫术仪式活动。

代表人物：英国学者爱德华·泰勒和詹姆斯·弗雷泽。

爱德华·泰勒——《原始文化》

最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。“万物有灵”。

弗雷泽——《金枝》

认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰都起源于巫术。

人类了解、控制自然的手段：巫术——宗教——科学。

劳动说——19世纪末叶出现，马克思主义的艺术起源说，在我国文艺界占据主导地位。

核心观点：认为艺术产生的根本动力和原因在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。

代表人物：俄国的普列汉诺夫。

多元说的核心观点：艺术的发生经历了一个由实用到审美，以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程，原始人类模仿自然的本能（模仿说）、表现情感的需要（表现说）、游戏的冲动（游戏说）也渗透其中，尤其是对于原始人来说更为重要的原始巫术（巫术说）与原始生产劳动（劳动说），更是在其中发挥了决定性作用。

艺术的起源应当是多因的，而不是单因的，归根结底艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

二、艺术活动的发展

(一) 艺术发展的根本因素

以生产劳动为中心的人们的经济活动是推动艺术发展的根本动力。

经济对于艺术的制约和影响作用并不是直接的，艺术的发展与经济并不总是同步的。

经济基础的发展对于意识形态具有较强的制约和影响作用，同样，艺术的发展也要受到经济基础的制约和影响。

其一，经济基础及其相关的社会发展为艺术提供了新的艺术主题和艺术题材。

其二，经济基础的发展为艺术带来新的艺术观念。

其三，经济基础影响和制约艺术形式的变化。首先，艺术必须依托于某种特定的物质形式，即完成艺术作品的物质材料。其次，艺术形式的生成与衰落也和经济基础的发展息息相关。

经济对于艺术的制约和影响作用并不是直接的，经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的关系，但并不是机械地互为因果关系的，因此，艺术的发展与经济并不总是同步的。

(二) 艺术发展的继承与创新

1. 艺术的历史继承性，首先表现为对本民族艺术传统的吸收和接受，以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳，还在于对艺术的形式与技巧、内容、审美观念和创作方法等方面的继承。
2. 艺术的这种历史继承性，在艺术形式和技巧方面表现得最为明显。
3. 艺术的历史继承性同样表现在内容方面。
4. 艺术的历史继承性还体现在审美观念和创作方法上。

第三节 艺术活动的基本特征与性质

一、艺术是一种审美的意识形态

(一) 艺术与哲学

哲学对艺术的影响，首先表现在对艺术家的影响。艺术家在从事创作活动时，总会自觉或不自觉地受到特定哲学思想的影响，并通过自己的艺术作品表现或流露出来。

哲学对艺术的影响，还表现在艺术作品的哲理性方面。

哲学对艺术的影响，更表现在它能起到促进艺术潮流形成的作用。

哲学对艺术的影响是相对的，并不是每个艺术家都在自己的作品中表露哲学观点，更不是每个艺术作品都非得具有哲理性。

与此同时，艺术也对哲学产生一定的影响，艺术可以启迪哲学家的思维，艺术作品也可以传播特定的哲学思想。尤其是哲学家对艺术的思考，往往成为其哲学体系的重要组成部分，如黑格尔、叔本华、尼采等均是如此。

（二）艺术与宗教

宗教与艺术具有互相推动发展的密切关系，因为宗教往往利用艺术来宣传，为艺术提供宗教题材和内容。

宗教在客观上起到了推动艺术发展的实际促进作用。与此同时，宗教又在一定程度上阻碍着艺术的发展。

艺术影响宗教，推动宗教的发展，首先表现在参与宗教活动。

艺术与宗教的关系，还表现在宣扬宗教思想上。

（三）艺术与道德

道德影响艺术，首先表现在一定时代和一定社会的伦理道德思想总是要通过艺术作与的内容和精神得以体现。

其次，道德对艺术的影响表现在作家、艺术家的世界观和道德观对艺术创作有重大的影响。

艺术影响道德，主要表现在艺术典型对民众的道德示范作用上。

在艺术的影响下，社会道德意识和道德观念会发生一定程度的改变。

（四）艺术与政治

政治在一定程度上可以影响和引导艺术的方向，良好的政治环境可以保障艺术得到更快、更健康的发展。

艺术也可以通过自身显现的审美情感和精神倾向对人们的政治思想产生一定的作用，从而影响政治的方向和发展。

经济基础主要通过政治这个中介影响艺术，艺术也主要通过政治中介反作用于经济基础。

（五）艺术与经济

经济是推动艺术发展的根本动力。经济与艺术的发展有着密切联系。这些联系主要体现为：其一，经济基础及其相关的社会发展为艺术提供了新的艺术主题和艺术题材；其二，经济基础的发展为艺术带来新的艺术观念；其三，经济基础影响和制约艺术形式的变化，新型物质材料和科技领域等新兴经济发展，直接影响新的艺术形式的产生。

经济是艺术发展的重要支撑和保障，艺术又以审美文化的提升影响经济的发展。

（六）艺术与科学

现代科学技术与艺术的相互关系：

首先，现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。

其次，现代科学技术对艺术的影响，还表现在为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的发展天地。

第三，现代科学技术对艺术的影响，又表现在艺术与技术、美学与科学的互相渗

透，影响到人们日常生活的方方面面。

第四，现代科学技术对艺术的影响，更表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生了巨大而深刻的影响。

二、艺术活动的基本特征

艺术活动的基本特征表现为形象与理性的统一、情感与认识的统一、审美与意识形态的统一。

（一）艺术活动的形象性

形象性是艺术区别于其他社会意识形态的基本特征，是艺术反映社会生活的特殊形式，也是艺术活动特有的存在方式。

（二）艺术活动的情感性

艺术中的情感即审美情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感，情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一，同时情感又是艺术创作的基本元素。

（三）艺术活动的审美性

艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根本标志。

第四节 艺术活动的功能

一、艺术活动的功能

（一）审美认知功能

艺术的审美认知功能，指人通过艺术活动能够获得关于自然、社会的知识和信息。

（二）审美教育功能

艺术的审美教育功能，主要是指人通过艺术活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高。

艺术审美教育的特点：“以情感人”“潜移默化”“寓教于乐”。

（三）审美娱乐功能

艺术活动的审美娱乐功能，主要是指人在艺术审美活动中，能够使身心得到调节，精神获得愉悦。

安徽自考成考咨询

（四）审美体验功能

审美体验功能是指人在艺术活动中能够浸入丰富的情感体验，使性情获得陶冶。

二、艺术教育

（一）艺术教育的概念

艺术教育是美育的核心，也是实施美育的主要途径。美育即审美教育，是指运用审美的方式实施教育，旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣，促进人格的完善及全民族整体素质的提升。

席勒，最先提出完整的美育理论体系，代表作《美育书简》。

王国维，我国最早公开将美育与德育、智育相提并论来提倡美育的人。

蔡元培，提出“以美育代宗教”的主张。

（二）艺术教育的任务和目标

艺术教育的任务和目标与美育的任务和目标在根本上是一致的。艺术教育主要通过指导人们进行艺术创作、艺术鉴赏等活动，实现美育的最终目标。

主要包括：

第一，普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。

第二，健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。

第三，陶冶人的情操，培养完美的人格。

第三章 艺术种类

第一节 艺术分类的主要方法

五种艺术分类方式					
存在方式	时间艺术		空间艺术		时空艺术
	音乐、文学		绘画、雕塑		戏剧、影视
感知方式	听觉艺术		视觉艺术		视听艺术
	音乐		绘画、雕塑		戏剧、影视
对客观世界的反映方式	再现艺术		表现艺术		再现表现艺术
	绘画、雕塑、小说		音乐、舞蹈、建筑		戏剧、影视
物化形式	动态艺术			静态艺术	
	音乐、舞蹈、戏剧、影视			绘画、雕塑、建筑、工艺美术	
艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征	造型艺术	实用艺术	表情艺术	语言艺术	综合艺术
	绘画、雕塑、摄影、书法	建筑、园林、工艺与设计	音乐、舞蹈	诗歌、散文、小说、戏剧文学与影视文学	戏剧、电影、电视、数字艺术

第二节 造型艺术

造型艺术是指运用一定的物质材料（如颜料、纸张、泥石、木料等），通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感的一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。

造型艺术主要包括绘画、雕塑、摄影、书法艺术等。

一、绘画艺术

中国画

简称国画，东方绘画体系的主流。

主要特点是：第一，工具材料一般采用中国特制的毛笔、墨和颜料，在宣纸或绢帛上作画。

第二，中国画的另一个重要特点，是在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法（即可移动的远近法），使得视野宽广辽阔，构图灵活自由，冲破了时间与空间的局限。

第三，中国画将绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起，讲究诗、书、画、印的结合，形成了中国画独特的内容美和形式美。

第四，从根本上讲，中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学

思想。

中国画按传统画法分为：

工笔画：用笔细致工整，结构严谨，无论人物或景物都刻画得十分细致入微；

写意画：笔墨简练，高度概括，洒脱地表现物象的形神和作者的主观情思。

中国画按表现题材分为：

人物画、山水画、花鸟画、界画等；

都追求“气韵生动”和“神形兼备”，追求“传神”或“意境”。

油画

西方绘画从古希腊、罗马开始，经历了中世纪的基督教艺术时期，在文艺复兴时期达到高峰。

意大利文艺复兴初期的著名画家、雕塑家乔托，创作了许多具有现实生活气息的宗教画，被认为是欧洲绘画之父和现实主义画派的鼻祖。

文艺复兴时期的“画坛三杰”：米开朗琪罗、达芬奇和拉斐尔

绘画艺术的基本特征：

- (1) 应物象形的平面性、静态性。
- (2) 空间关系的幻觉性、多重性。
- (3) 形象刻画的具体性、丰富性。

二、雕塑艺术

分类：

制作工艺：雕刻、塑造

体裁：纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑

样式：头像、胸像、半身像、全身像、群像等

表现手法和形式：圆雕、浮雕、透雕

西方雕塑史上的四个高峰期：

一、古希腊罗马时期

二、欧洲文艺复兴时期

三、19世纪法国雕塑

四、20世纪西方现代雕塑

雕塑艺术的基本特征：

- (1) 物质性、技艺性、立体性的统一。
- (2) 单纯性造型与象征性观念的融合。

三、摄影艺术

主要造型手段：构图（画面构图）、光线和色调（或影调）

画面构图即取景，摄影作品画面一般包括主体、陪体和背景等部分

摄影构图方式：水平式构图、垂直式构图、对角线构图、十字形构图

摄影用光：顺光、侧光、逆光等

影调：黑白照片上所表现的明暗层次

色调：彩色照片上色彩的对比与和谐

分类：

按感光材料和画面颜色：黑白摄影、彩色摄影

按摄影器材和技术：航空摄影、水下摄影、全息摄影、红外线摄影等

按题材：肖像摄影、建筑摄影、风光摄影、舞台摄影、体育摄影等

风格和流派：

绘画主义摄影、纪实主义摄影、印象主义摄影、

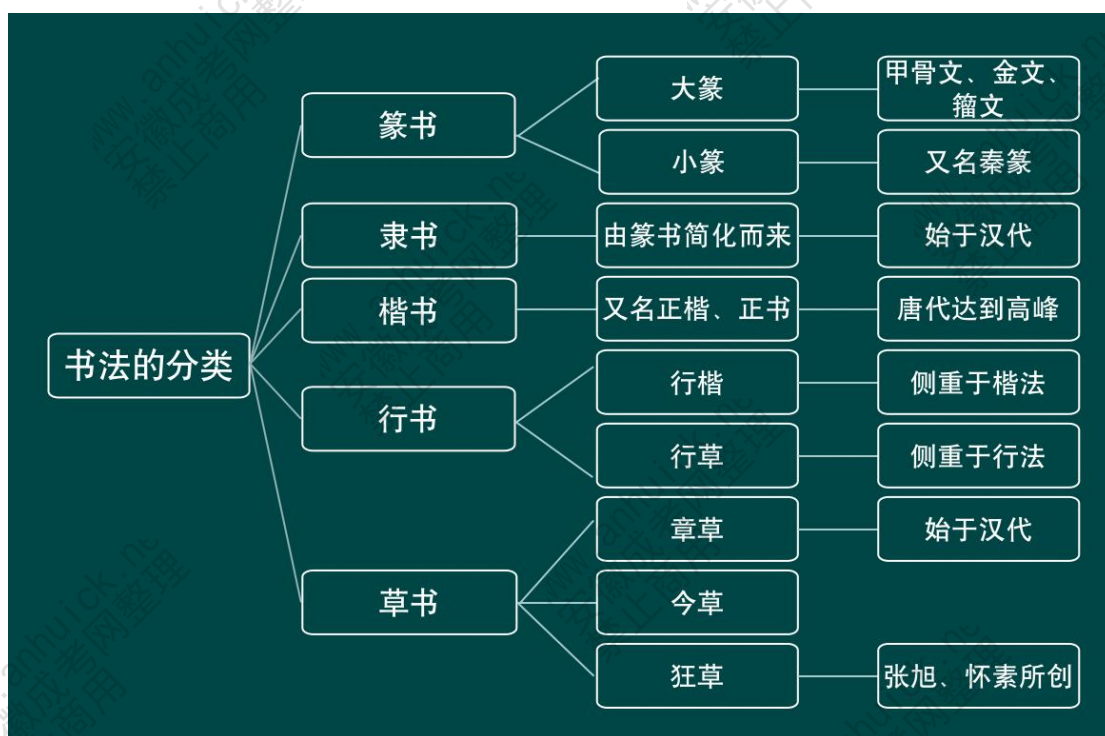
超现实主义摄影、抽象主义摄影、前卫派摄影等

摄影艺术的基本特征：

- (1) 特定的时空 (2) 营造的真实 (3) 光影的结合

四、书法艺术

定义：书法是以线条的组合变化来表现文字之美的艺术形式，它主要通过用笔用墨、结构章法、线条组合等方式进行造型和表现主体的审美情操。

书法艺术的基本技法和表现形式，主要是用笔、用墨、结构、章法、韵律、风格等几个方面，体现了线条与组合的美。

用笔：指行笔的方式、方法及其所产生的效果。

用墨：指墨的着色程度，如浓淡、枯润等，墨分五彩，使墨色富有变化。

结构：指字的结构，及每个字的大小、疏密、斜正等，应当合乎比例，遵循平衡、对称等基本规律。

章法：指作品的总体布局。

韵律：指笔画和线条的动静、起伏、枯润等变化，来自书法作品中线条整体形成的生动气韵。

风格：指作品整体的艺术特征，以及由此而表现出来的书法家不同的艺术追求。

书法艺术的基本特征：

- (1) 线条与组合 (2) 具象与抽象 (3) 情感与象征

第三节 实用艺术

所谓实用艺术，是指实用与审美相结合的表现性空间艺术，主要包括建筑艺术、园林艺术、工艺与设计艺术等。

一、建筑艺术

建筑艺术是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间艺术。

建筑三原则：实用、坚固、美观。由两千年前的古罗马建筑师维特鲁威提出。

古希腊三种经典柱式：多立克式、爱奥尼亚式、科林斯式。

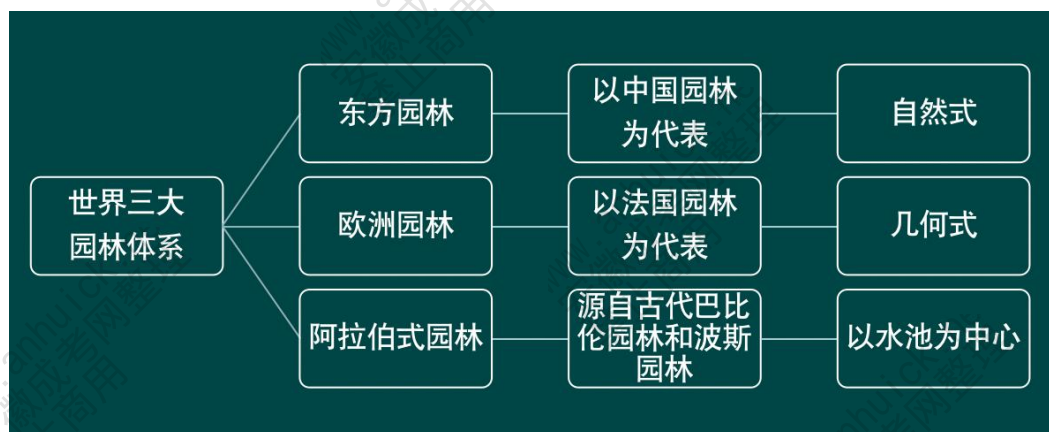
建筑的艺术语言：包括空间组合、形体、节奏、色彩、装饰等许多因素，正是它们共同构成了建筑艺术的造型美。

建筑的分类：民用建筑、公共建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑、娱乐建筑、工业建筑

建筑艺术的基本特征：

- (1) 造型的形式美追求
- (2) 环境的人格化体现
- (3) 多重的象征性意味

二、园林艺术

中国园林				
类型	风格特点	位置	园林	特色
北方大型皇家园林	气魄宏大 富丽堂皇 崇高/壮美	北京	圆明园	大水法、西洋楼遗址、方壶胜境
			颐和园	万寿山、昆明湖、佛香阁、长廊
		河北承德	避暑山庄	康熙、乾隆 三十六景
江南小型私家园林	精巧别致 饶有情趣 优美/秀美	苏州	拙政园	香洲、远香堂、留听阁
			留园	留园法帖
			狮子林	“宋四家”书法石刻
			沧浪亭	
			网师园	
			西园	
		扬州	何园（寄啸山庄）	蝴蝶厅
			个园	
		上海	豫园	
		浙江绍兴	沈园	

园林艺术的基本特征：

- (1) 浓缩的自然 (2) 综合的形式 (3) 意境的追求

三、工艺与设计艺术

工艺美术的分类：

经过艺术处理的日常生活实用品、民间工艺美术品、特种工艺美术品。

设计艺术的分类：

产品设计、环境设计、视觉设计。

工艺与设计艺术的基本特征：

- (1) 实用与审美的结合 (2) 物质与精神的结合 (3) 技能与创造。

第四节 表情艺术

所谓表情艺术，是指通过一定的物质媒介（音响、人体）来直接表现人的情感，间接反映社会生活的这一类艺术的总称。

一、音乐艺术

分类：音乐可分为声乐和器乐两大类。

音乐的艺术语言和表现手段：

旋律、节奏、和声、复调、曲式、调式、调性等。

旋律：音乐的灵魂，音乐最主要的表现手段

节奏：旋律的骨干，也是乐曲结构的主要因素，使乐曲体现出情感的波动起伏

和声：使音乐具有结构感、色彩感和立体感
格里高利圣咏，是欧洲音乐史上有详细记录的最早的作品。

18、19世纪欧洲音乐史上最重要的音乐流派			
乐派名称	时间	关键词	代表人物
维也纳古典乐派	18世纪下半叶到19世纪初	古典风格	海顿、莫扎特、贝多芬
浪漫乐派	19世纪	强调激情、 强调抒发主观情感、 表现个性	前期：舒伯特、舒曼、 李斯特、肖邦、柏辽兹； 后期：瓦格纳、 勃拉姆斯、柴可夫斯基
民族乐派	19世纪下半叶	鲜明的民族风格和民族特色	格里格、德沃夏克、 穆索尔斯基、鲍罗丁

音乐艺术的基本特征：

- (1) 情感的涌流
- (2) 想象的自由
- (3) 象征的意味

二、舞蹈艺术

欧洲舞蹈——芭蕾舞：

又称脚尖舞，起源于意大利，形成于法国，法国路易十四时代的宫廷舞；

芭蕾舞动作要求规范化，尤其注重稳定性和外开性；

芭蕾发展史上第一部比较完整的芭蕾舞剧是《王后喜剧芭蕾》；

中国芭蕾舞剧以《白毛女》《红色娘子军》为代表。

美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯被后人尊称为“现代舞之母”。

分类：

按品种：民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞等；

按出场人物的数量：独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

总体上，舞蹈可以分为生活舞蹈与艺术舞蹈两大类。

舞蹈艺术的基本特征：

- (1) 动作与造型的统一
- (2) 抒情与虚拟的统一
- (3) 节奏与音乐的统一

第五节 语言艺术（文学）

文学是以语言作为表达方式的一种特殊艺术形式。文学语言是指加工提炼了的口头语言和书面文字语言。创作主体通过对于语言的审美把握来塑造艺术形象，表现思想感情。

语言艺术即文学，包括诗歌、散文、小说、戏剧文学和影视文学等。

一、诗歌

我国最早的一部诗歌总集是《诗经》，它记录了上自西周初期，下至春秋中期的诗歌，最后于春秋时代汇编而成。这是我国现实主义诗歌的源头。

我国文学史上第一位杰出诗人屈原，创作了古代最早的一篇抒情长诗《离骚》，开创了我国浪漫主义诗歌的先河。

西方流传至今最早的文学作品，是诞生于公元前 8 世纪左右的古希腊《荷马史诗》，即《伊利亚特》和《奥德赛》，对后来诗歌的发展产生了很大影响。

分类：

按照作品的性质和塑造形象的方式不同，可分为抒情诗和叙事诗；

按照诗歌的历史发展和语言有无格律，又可分为格律诗和自由诗。

美国 19 世纪诗人惠特曼是自由诗的创始者，他的代表作是诗集《草叶集》。

特点：

- (1) 主观抒情性 (2) 语言凝练性 (3) 意境美

二、散文

分类：

现代散文一般分为：抒情散文、叙事散文和议论散文。

特点：

- (1) 自由灵活 (2) 形散而神不散

三、小说

特点：

- (1) 人物

创造鲜明生动的人物形象，历来是小说的首要任务。

- (2) 情节

传统小说的情节具有完整性、复杂性和多样性特点。

- (3) 环境

环境一般是指文艺作品中人物活动于其中的社会环境和自然环境。

四、戏剧文学和影视文学

特点：

- (1) 影视剧本的语言描写具有较强的视觉性和画面感。

(2) 影视剧本的语言要采用影视蒙太奇的表达方式，按蒙太奇的组接方式进行结构，以利于拍摄和胶片的剪辑组合。

- (3) 人物对话应少而精。

语言艺术的基本特征：(1) 间接性 (2) 广阔性 (3) 情感性

第六节 综合艺术

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视、数字等一类艺术的总称。综合艺术吸取了文学、美术、音乐、舞蹈等各部门艺术的长处，获得了多种手段和方式的艺术表现力，从而形成了自己独特的审美特征。它将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的特点融会到一起，具有更加强烈的艺术感染力。

一、戏剧艺术

分类:

按表现手段: 话剧、歌剧和舞剧;

按矛盾冲突的性质: 悲剧、喜剧和正剧;

按容量大小: 多幕剧、独幕剧。

悲剧:

悲剧常常通过正义的毁灭、英雄的牺牲或主人公苦难的命运, 显示出人的巨大精神力量和伟大人格。

古希腊悲剧——命运悲剧:

题材大多来自神话传说与英雄史诗。

代表古希腊悲剧艺术最高成就是埃斯库罗斯, 他被后世称为“悲剧之父”。

中世纪末——性格悲剧:

反映出长期封建社会中, 封建伦理制度和宗教统治与反封建的社会力量的矛盾斗争, 体现了人文主义理想与黑暗现实的尖锐冲突。

资本主义社会——社会悲剧:

揭露了各种不合理的社会现象和罪恶, 具有鲜明强烈的批判精神。

喜剧:

喜剧正是通过笑声来嘲弄和讽刺生活中的落后事物与丑恶现象, 在诙谐可笑的艺术形式中体现深刻的社会内容, 达到“寓庄于谐”的审美效果。

正剧:

又称“严肃戏剧”

经过 18 世纪法国思想家狄德罗和剧作家博马舍的大力倡导, 直到 19 世纪, 正剧作为一大类型才广泛出现, 并且得到了迅速发展, 取得了戏剧类型的正宗地位。

现当代的许多话剧都属于正剧类型。

戏剧艺术的基本特征:

(1) 综合与多样是戏剧的表征

(2) 戏剧行动是戏剧的基础

(3) 矛盾冲突是戏剧的核心

东西方戏剧比较:

(1) 东方戏剧与西方戏剧的表现形态的不同

(2) 在对现实的审美把握上, 东方戏剧侧重“写意”, 西方戏剧侧重“写实”

世界三种古老戏剧: 古希腊戏剧、印度梵剧、中国戏曲

戏曲是中国传统的戏剧形式。

戏曲主要的表现手段: 唱、念、做、打

戏曲角色的基本类型: 生、旦、净、丑

戏曲的主要审美特征: 综合性、程式化、虚拟性

世界戏剧两大表演体系:

体验派表演艺术: 由苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基创立, 主张“我就是角色”, “贯穿行为”。著作: 《我的艺术生活》《演员的自我修养》

表现派表演艺术: 由德国戏剧家布莱希特创立。倡导“间离效果”的表演方法, 废除传统的“三一律”, “我是在演戏”。著作: 《人就是人》

二、电影艺术

画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

电影正式诞生的日期：1895年12月28日

法国人卢米埃尔兄弟的《火车进站》《水浇园丁》，标志着无声电影时代的开始。

变革：

一、从无声到有声。无声电影被称为“默片”。有声电影诞生的标志，1927年美国《爵士歌王》。

二、从黑白到彩色。世界上第一部彩色电影，1935年美国拍摄的《浮华世界》。

三、从普通银幕到宽银幕。电影进入高科技时代

分类：

故事片、纪录片、科教片、美术片

其中，故事片是电影艺术最主要的样式

三、电视艺术

特征：

首先，电视的技术性形成了这门艺术的特性。

其次，电视的介入性形成了这门艺术的观赏特点。

再次，电视迅速性形成了这门艺术更加生活化的特点。

电影与电视艺术的共同特征：

(1) 运动的画面 (2) 时空可以自由转换 (3) 心理的真实

四、数字艺术

数字技术是近几十年来随着数字科技的发展而逐步形成的一门新型的艺术样式。

数字艺术以数字技术为载体，具有独立的审美价值。数字是指其科技基础，艺术则是指其审美特征。数字艺术体现为技术与艺术的完美结合，具有丰富的人文理念和审美内涵。

狭义的数字艺术是指运用数字技术制作的影音、动画或其他艺术作品。

广义的数字艺术泛指运用数字技术手段创作的数字化艺术作品。

第四章 艺术创作

第一节 艺术创作主体

一、艺术创作主体——艺术家

艺术创造主体即艺术家，是人类审美活动的体验者和实践者，也是审美精神产品的创造者和生产者。他们不但掌握专门的艺术技能与技巧，具有良好的艺术修养和突出的审美能力，而且具备独立的人格和丰富深刻的情感。

艺术生产：

个体性艺术生产：文学作家、雕塑家、画家等

集体性艺术生产：编剧、导演、演员、美工等

一次性的艺术生产：绘画、雕塑、文学等

多次性的艺术生产：音乐、舞蹈、曲艺等

多次性的艺术生产除了需要一度创作（初度创作），还需要二度创作（再度创作）。

二、艺术家的修养和能力

1. 艺术家的修养

- (1) 先进的世界观和审美观
- (2) 广博的知识
- (3) 深邃的思想
- (4) 丰富的情感和独立的人格

2. 艺术家的审美创造能力

- (1) 敏锐的感知能力
- (2) 丰富的想象力
- (3) 精湛的艺术技巧

第二节 艺术创作过程

艺术创造是一个复杂的过程，这一过程可以大致分为艺术体验活动、艺术构思活动和艺术表现活动三个阶段，这三个阶段表现为连续的和不可分割的整体。这三个阶段也可以描述为一个从“审美表象”到“审美意象”到“艺术形象”的创造过程，也就是郑板桥所说的从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”的过程。

一、艺术体验

艺术体验，是艺术创造的准备阶段。它是创造主体在审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。

艺术体验通常包含三个方面：

- 第一，材料的储备和审美经验的积累。
- 第二，审美发现和审美领悟的发生。
- 第三，创作欲望的萌动及动机的生成。

二、艺术构思

艺术构思，是指艺术创作者在艺术体验的基础上，以特定的创作动机为指导，通过各种心理活动和特定的艺术思维方式，对原始素材进行加工、提炼、组合，在头脑中形成艺术意象的过程。艺术意象是艺术创作者的审美情感与客观事物相融合的产物。

艺术构思活动就是在艺术家头脑中形成主客体统一的审美意象。

艺术构思的方式主要包括整合、变形、移情、意蕴的凝结等。

想象和情感在艺术构思中具有特别重要的地位和作用。想象是艺术构思的核心，

情感是艺术构思的动力。
想象具有在原来生活的基础上创造新形象的能力。
想象分为再造想象和创造想象两种形式。

三、艺术表现

艺术表现指艺术创造者选择并运用特定的艺术语言,将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在,使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

艺术家在艺术表现过程中应当进一步深化作品的内涵,这表现为下面四个方面:

- 第一,主体在艺术表现过程中呈现出鲜明的审美倾向;
- 第二,主体在艺术表现过程中不断进行艺术语言的锤炼;
- 第三,艺术意蕴将在艺术表现过程中获得提升;
- 第四,形象、意蕴或典型的生成。

第三节 艺术创作的心理学要素与艺术思维

一、艺术创作的心理学要素

艺术创作的心理学要素主要包括审美感知、审美想象、审美情感和审美理解。

1. 审美感知

感知包括感觉和知觉。

感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的大脑中的主观映像,是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。

知觉,则是在感觉的基础上对事物较为综合的、整体性的把握,审美知觉的对象不是事物的客观物理属性,而是事物的审美属性。

审美感觉和知觉通常交织在一起、共同发挥作用。

审美知觉的特点和作用:

- 一是审美知觉的整体性及其作用。
- 二是审美知觉的选择性及其作用。
- 三是审美知觉带有浓郁的情绪和感情色彩。
- 四是审美知觉有统觉作用。

2. 审美想象

审美想象是在记忆表象的基础上,经过有目的的组织 and 改造,创造新的艺术形象或意境的过程。

审美想象是艺术家获得丰厚审美经验以及从事创作活动中最重要的因素之一。

想象又分为再造性想象(知觉想象)和创造性想象,艺术家的创作活动主要依靠创造性想象。

特性:

- 第一,审美想象离不开表象记忆。

第二，审美想象是积极的、能动的和创造性的。

第三，审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

审美联想

审美联想是指审美主体由当前所感知的事物引发而想起有关的另一事物的心理活动。想象和联想有着密切的联系，联想往往能激发艺术家的想象。想象与联想可以相互交叉与融合。

3.审美情感

情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应，审美情感则是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。

情感在创造活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节，是推动艺术创造思维进展的内驱力。

4.审美理解

审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。

二、艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

1.形象思维

形象思维是艺术家在创作活动中从体验生活，到进行艺术构思、形成艺术意象，并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式，它是以具体的、整体性的形象为思维材料进行的复杂心理活动。

形象思维最基本的特点：

第一，具象性，即形象思维始终要以具体可感的事象或物象作为思维的材料。

第二，情感性，即形象思维过程中渗透着丰富的审美感情色彩。

第三，创造性，是指在原有思维材料基础上促成新形象或新意境的生成。

2.抽象思维

抽象思维是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。形象思维与抽象思维在艺术家的创造活动中共同起作用，二者可以相互补充和促进。

在艺术构思与创造的过程中，诸如作品体裁的选择、主题的提炼、结构的安排、人物性格的设计、表现手法的选择等，或多或少都离不开抽象思维活动。

3.灵感思维

灵感是指艺术家在创造过程中的某一时间内，突然出现精神高度亢奋、思维极为活跃的特殊心理现象，呈现为远远超出平常水准的创作冲动和创作能力，艺术构思或传达通过顿悟获得飞跃。

灵感的特征：突发性、超常性、易逝性。

第五章 艺术作品

第一节 艺术作品的构成

艺术作品是指艺术创造的成果或产品，它是艺术家运用一定的物质媒介和艺术语言，通过艺术构思和艺术创造，将艺术家头脑中形成的主客体统一的审美意象物态化，创造出来的审美鉴赏的对象。

艺术作品的构成是内容与形式的统一、感性与理性的统一、再现与表现的统一。

一、内容与形式的统一

1. 艺术作品的内容

艺术作品的内容，是指经过艺术家体验、加工和创造的人类生活，其中既包含着对客体世界的能动反映，又凝聚着艺术家对生活的感受和评价，融入艺术家的知、情、意。

在具体的艺术作品中，艺术内容主要指题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和；题材和主题是艺术内容的主要要素。

首先，艺术作品的内容来自主客观的统一。

其次，艺术作品的内容是艺术家在意识中创造出来的，具有一种精神性的内涵。

第三，艺术作品的内容不是抽象的概括说明，而是题材、主题、人物、情节等因素融会而成的具体、生动、完整的形象展现。

作品的内容主要由题材和主题构成。

题材指的是构成作品内容的基本材料，即作品中表现出来的具体的客观生活环境、情节、人物和情感等，也即在小说、戏剧、影视、绘画等作品中所叙述、描绘的具体事件、人物等。

主题，又叫主旨、题旨或主题思想。艺术作品的主题是指通过艺术形象所表现和揭示出来的主要思想内涵。

主题中既有题材本身的意义，更有艺术家主体情思的移入，它是艺术家对于丰富生活现象的理解和思考，是艺术作品的灵魂。

主题的产生有两个基本的条件，一是作品的题材，二是作者的思想感情。

在不同的艺术门类、样式或同一门类的不同题材的作品中，主题的体现方式也有所不同。

2. 艺术作品的形式

艺术作品的形式，是指艺术作品内容的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。

其内部联系包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式，主要指结构；其外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

结构，是指艺术作品内在的组织和构造。

结构的作用，是通过一定的组织方式和构造安排，将艺术作品中的各个部分结合

成完美统一的整体。

结构的方法主要有剪裁和布局。

所谓剪裁，就是根据主题的要求取舍题材，删繁就简，提炼精华。

所谓布局，就是布置安排，使作品疏密相间、生动感人。

剪裁和布局的手段一般都遵循以下四个原则：

一是按照生活事理的逻辑、事物发展的客观规律组织相应的结构形式；

二是紧密围绕作品的题旨，根据主题的需要进行裁剪；

三是符合艺术的审美规律，特别注意按照创作主体和欣赏主体的审美心理欲求去安排；

四是追求人工创造的新颖性，争取出新，在结构上突破已有格局，创造出自己的既符合内容要求，又能吸引人的结构形式。

艺术手法是艺术家们在长期的艺术实践中不断创新和总结出来的一定的外部表现形式。

艺术技巧是艺术家驾驭各种艺术手法，塑造艺术形象的一种特殊本领。艺术技巧运用自如，是艺术家创作成熟的一个重要标志。

3. 艺术作品的内容和形式是不可分割的整体

在艺术创作中，内容常常起到主导的作用，形式的选择应以是否可以适应内容的需要为原则；

同时，形式又呈现相对的独立性，它不仅具有独立的审美价值，而且由于形式的变化，可以直接影响和制约内容的审美价值的实现。

艺术作品的内容和形式是不可分割的有机体。内容与形式和谐统一才能充分体现艺术魅力。

二、感性与理性的统一

在艺术作品中，感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素，以及寄寓在形式之中的感性特色。

理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。

艺术作品是感性与理性的统一。

三、再现与表现的统一

再现与表现的统一，也是艺术作品的基本构成因素。艺术创造作为一种特殊的精神生产，离不开客观现实，也离不开主观创造，是客观因素与主观因素的统一。因此，艺术作品包含着客观的再现和主观的表现两个方面因素，是两者的统一。

第二节 艺术作品的层次

一、艺术语言

1.什么是艺术语言

艺术语言是创作主体在特定艺术种类的创作活动中,运用独特的物质材料和媒介,按照审美法则,进行艺术表现的手段和方式。艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称,艺术语言又可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。艺术语言具有多样性和丰富性,并在艺术发展中不断变化和革新。

艺术语言具有两个最基本的功能:

其一是塑造艺术形象、传达艺术内容;

其二是创造形式美,具有直接作用于人的感官的审美功能。

2.艺术语言的种类

艺术语言是各门类艺术创作的媒介和形式的总称。艺术语言又可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和视听语言等。

3.艺术语言的多样性与丰富性

艺术语言具有多样性和丰富性,不仅每一种艺术都有自己独特的艺术语言,也不仅每一种艺术的艺术语言都丰富多样,而且各门艺术的艺术语言都在发展中不断变革。

二、艺术形象

1.什么是艺术形象

艺术形象是艺术反映人类生活的特殊方式,是通过审美主体与审美客体的相互交融,由主体创造出来的艺术成果。艺术形象既包括鲜明生动的人物,也包括其他富有审美特征的情境、意象和意境。

2.艺术形象的特征

艺术形象是个性与共性的统一,感性与理性的统一,思想与情感的统一。根据艺术形象的感性形式差异,可以把艺术形象分为视觉形象、听觉形象、文学形象与综合形象。

三、艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴涵的深层的人生哲理或精神内涵。艺术意蕴具有多义性、不确定性和深刻性。艺术意蕴是衡量艺术作品境界高下的重要尺度。

艺术意蕴就是指艺术作品应当在有限中体现出无限，在偶然中蕴藏着必然，在个别中包含着普遍。优秀的艺术作品总是通过生动感人的艺术形象，来传达出深刻的人生哲理或思想内涵。

艺术作品中的这种深层意蕴，具有多义性和模糊性，这是由艺术形象的整体性决定的。

甚至艺术家自己也难以确定艺术品的意蕴，有时艺术品本身蕴涵着艺术家本身没有意识到的深刻内涵。

第三节 典型和意境

一、典型

典型是指艺术作品中具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型环境等。

二、意境

意境是中国传统古典美学的一个重要范畴。

意境是艺术作品中一种情景交融、虚实相生的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。意境中既有来自艺术家主观的“情”，又有来自客观现实升华的“境”，“情”和“境”是有机地融合在一起的，境中有情，情中有境。

艺术意境一般包含以下三个方面的特点：

意境是一种若有若无的朦胧美；

意境是一种有限无限的超越美；

意境是一种不设不施的自然美。

意境与典型二者之间既有区别，又有联系。

联系：

二者都是在有限的艺术形象中，体现出无限的艺术意蕴。艺术典型是在个别的人物形象身上体现出共性、普遍性和本质必然性，艺术意境则是在情景交融的境界中让人们感悟出无穷的意味。

区别：

典型重再现，意境重表现；典型重写实，意境重抒情；

典型重描绘鲜明的人物形象，意境重抒发艺术家的内心世界。

以再现为主的各门艺术，如小说、戏剧、电影、电视剧等，常常更侧重于在作品中塑造典型；

以表现为主的各门艺术，如抒情诗、山水画、音乐、建筑、书法等，常常更侧重于在作品中创造意境。

在西方文艺理论中，典型论占有极重要的地位；在中国古代文艺理论中，则是意境论占有十分重要的地位。

第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮

一、艺术风格

1. 艺术风格的内容

艺术风格就是艺术家的创造个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。

风格是艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。

影响艺术家风格形成的因素主要有以下几个方面：

首先，作为艺术生产中的创造主体的艺术家，必然要在艺术作品上留下艺术家个人的气质、性格、禀赋、艺术趣味的印记，艺术家的艺术才能和心理特点都很自然地会投射和熔铸到他所创作的艺术品之中，通过创造性劳动将主体对象化到艺术作品之中。

其次，艺术家的创作个性不同于艺术家生活中的个性。艺术家的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求不同，他们在艺术作品的内容和形式的各种因素中，就会表现出与众不同的艺术特色。

最后，艺术风格的形成还和艺术体裁、艺术材料等有着密切的关系。艺术风格的形成不仅在于艺术作品所表达的内涵，也在于艺术作品的表达方式。

2. 艺术风格的特性

- (1) 继承与独创 (2) 稳定与渐变 (3) 多样与同一

二、艺术流派

艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

艺术流派的形成大致有三种情况：

第一种是自觉形成的，有一定的组织形式和共同的艺术主张。

第二种是不自觉形成的，仅仅因为创作风格，类型的相近而呈现流派特征。

第三种是由他人将其归纳为特定流派。艺术家本人没有形成流派的计划和意愿，也没有意识到自己属于哪个流派，只是由于艺术风格的相似，被后世人们在艺术鉴赏或艺术批评中，将其归纳为特定的流派。

三、艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

在西方艺术史上 17 世纪以来先后出现了古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、现代主义和后现代主义等艺术思潮。

四、艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系

艺术风格、艺术流派、艺术思潮分别针对个体、群体，以及在相当历史时期内、具有相当规模的较大群体而言。

一般来讲，艺术风格是创作主体独特个性的表现，艺术流派则是风格相近或相似的创作群体的群体化，而艺术思潮常常包容一个时期内多个艺术门类中多个流派的艺术主张。

艺术思潮侧重于从社会历史的角度来把握某种创作思想或创作主张，艺术流派侧重于从艺术史的角度来区分各种具有不同特点的艺术派别。

第六章 艺术接受

第一节 艺术传播

一、什么是艺术传播

艺术传播指的是艺术信息的传递和交流，是艺术信息在社会系统中的运行。艺术传播具有公共化与个人化相互交融的特点。它借助于一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息传递给艺术接受者，使其得到扩展。

二、艺术传播的五要素

传播主体——艺术传播内容——传播媒介——受传者——传播效果

传播主体即艺术传播者，是指艺术活动中控制和发送艺术信息的人或机构。

艺术传播内容是指通过传播媒介传送的艺术信息。

传播媒介是指用来承载并传递艺术信息的载体和渠道。

受传者是指艺术传播活动中接收到艺术信息的受众。

传播效果是指艺术信息在传播活动中产生的效应及其对受传者的影响程度。

一般把人类传播行为概括为五种：

内向传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播

艺术传播的方式有很多种。

历史上先后出现口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播和网络传播等方式。

在现代社会中，使用最为广泛的艺术传播方式主要有三种：

现场表演传播方式、展览性传播方式和大众传播方式。

第二节 艺术鉴赏

一、艺术鉴赏的性质

艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣赏活动，是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳和扬弃。它是一种积极主动的再创造活动。

艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，主要体现在以下三个方面：

第一，艺术家创作出来的艺术品，必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正实现它的社会意义和美学价值。

第二，鉴赏主体在进行鉴赏活动时，并不是被动和消极地接受，而是积极主动地进行着审美再创造。

第三，从最根本的意义上讲，艺术鉴赏同艺术创造一样，也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。

二、艺术鉴赏的主体能动性

艺术修养与鉴赏力的培养与提高主要有以下几个途径：

第一，大量鉴赏优秀作品。艺术鉴赏的实践经验非常重要。

第二，熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。艺术修养包括对一般艺术理论和艺术史的初步了解，也包括对各个艺术门类和体裁的艺术特征、美学特性和艺术语言的熟悉和了解。

第三，不断积累社会、历史、哲学等方面的文化科学知识。

第四，在生活经验与生活阅历中积累审美体验。

第五，美育与艺术教育在培养和提高艺术鉴赏力方面，具有特别重要的地位与作用。

三、艺术鉴赏的过程

1. 审美期待

审美期待是艺术鉴赏的准备阶段，指接受主体在欣赏之前或欣赏过程之中，心理上往往会有一个既成的结构图式，它使接受者具有了审美需求，并希冀在欣赏中得到满足。

审美期待可分为形式期待、意象期待和意蕴期待。

2. 鉴赏流程

鉴赏流程包括艺术的直觉与感知、体验与想象、理解与创造。

3. 审美效应

主要表现为共鸣、净化、领悟。

第三节 艺术批评

一、艺术批评的性质

艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系，对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

艺术批评具有二重性的特点，即科学性与艺术性的统一。

二、艺术批评的类型

1. 社会历史批评

社会历史批评立足于“客体世界”来评价艺术，强调艺术作品必然自觉不自觉地打上这个社会历史环境的印记，艺术作品价值的高低取决于它对社会历史生活的深刻反映程度以及对社会生活的影响力。如 19 世纪法国丹纳在其《艺术哲学》中从种族、环境和时代三要素出发，进行艺术批评。

2. 心理学批评

心理学批评从创作主体——艺术家的精神世界入手来批评艺术。它既可以从艺术家的创作动机、创作中的心理活动来理解艺术作品，也可以从艺术作品折射出的心理因素出发来反观艺术家的心理状态。如 20 世纪奥地利心理学家弗洛伊德运用精神分析方法来研究艺术现象和艺术作品。

3. 文本批评

文本批评认为艺术作品本身是一个自足的整体，其意蕴和魅力需要以文本去寻求。尤其注重艺术作品的文本语言和物质媒介。如 20 世纪西方符号学美学强调对艺术作品本身或艺术符号的研究。

4. 接受批评

接受批评模式强调从接受者的角度研究艺术活动，认为观众、听众和读者的接受过程才是艺术研究的中心所在。这种模式突出了接受者在鉴赏艺术作品过程中的能动性和创造性。如 20 世纪 60 年代出现在德国的以尧斯和伊塞尔为代表的接受美学强调从接受者的角度研究艺术作品和艺术史。

三、艺术批评的功能

1. 通过对作品的分析和阐释，评判其审美价值
2. 通过将批评的信息反馈给艺术家，对创作产生影响
3. 通过批评的开展，对艺术接受者的鉴赏活动予以影响和指导
4. 通过艺术批评，协调艺术与意识形态其他领域的关系，促进社会文化的发展