

考研新版
全国881所研招院校

硕士研究生入学招生考试 考研专业课精品资料

2026 年中央美术学院
《701 专业基础》考研精品资料

附赠：重点名校真题汇编

策划：考研辅导资料编写组

真题汇编 明确考点
考研笔记 梳理重点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐

【初试】2026 年 中央美术学院 701 专业基础考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、重点名校考研真题汇编

1. 附赠重点名校：艺术设计概论 2013、2015-2024 年考研真题汇编(暂无答案)

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

二、2026 年中央美术学院 701 专业基础考研资料

2. 《艺术设计概论》考研相关资料

(1) 《艺术设计概论》[笔记+课件+提纲]

①2026 年中央美术学院 701 专业基础之《艺术设计概论》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段必备资料。

②2026 年中央美术学院 701 专业基础之《艺术设计概论》本科生课件。

说明：参考书配套授课 PPT 课件，条理清晰，内容详尽，非本校课件，版权归属制作教师，本项免费赠送。

③2026 年中央美术学院 701 专业基础之《艺术设计概论》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

(2) 《艺术设计概论》考研核心题库(含答案)

①2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心题库之名词解释精编。

②2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心题库之简答题精编。

③2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心题库之论述题精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

(3) 《艺术设计概论》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年中央美术学院 701 专业基础考研专业课五套仿真模拟题。

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年中央美术学院 701 专业基础考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习推荐。

③2026 年中央美术学院 701 专业基础考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺推荐资料。

三、资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

中央美术学院 701 专业基础考研初试参考书

李砚祖《艺术设计概论》

五、本套考研资料适用学院

设计学院

六、本专业一对一辅导(资料不包含, 需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务, 需另付费, 具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含, 需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告, 需另付费, 报录数据包括:

- ①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单;
- ②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权, 同时我们尊重知识产权, 对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料, 均要求注明作者和来源。但由于各种原因, 如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等, 因而有部分未注明作者或来源, 在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们, 我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次, 加之作者水平和时间所限, 书中错漏之处在所难免, 恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心笔记.....	7
《艺术设计概论》考研核心笔记.....	7
第 1 章 导论.....	7
考研提纲及考试要求.....	7
考研核心笔记.....	7
第 2 章 艺术设计的历史.....	13
考研提纲及考试要求.....	13
考研核心笔记.....	13
第 3 章 艺术与设计.....	16
考研提纲及考试要求.....	16
考研核心笔记.....	16
第 4 章 设计与科学技术.....	21
考研提纲及考试要求.....	21
考研核心笔记.....	21
第 5 章 设计方法、程序与管理.....	24
考研提纲及考试要求.....	24
考研核心笔记.....	24
第 6 章 设计的哲学.....	28
考研提纲及考试要求.....	28
考研核心笔记.....	28
第 7 章 设计与文化.....	34
考研提纲及考试要求.....	34
考研核心笔记.....	34
第 8 章 设计师与设计.....	37
考研提纲及考试要求.....	37
考研核心笔记.....	37
第 9 章 走向未来的设计.....	43
考研提纲及考试要求.....	43
考研核心笔记.....	43
2026 年中央美术学院 701 专业基础考研辅导课件.....	47
《艺术设计概论》考研辅导课件.....	47
2026 年中央美术学院 701 专业基础考研复习提纲.....	179
《艺术设计概论》考研复习提纲.....	179

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心题库	182
《艺术设计概论》考研核心题库之名词解释精编	182
《艺术设计概论》考研核心题库之简答题精编	187
《艺术设计概论》考研核心题库之论述题精编	194
2026 年中央美术学院 701 专业基础考研题库（仿真+强化+冲刺）	199
中央美术学院 701 专业基础考研仿真五套模拟题	199
2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	199
2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	205
2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	212
2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	219
2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	225
中央美术学院 701 专业基础考研强化五套模拟题	231
2026 年艺术设计概论五套强化模拟题及详细答案解析（一）	231
2026 年艺术设计概论五套强化模拟题及详细答案解析（二）	240
2026 年艺术设计概论五套强化模拟题及详细答案解析（三）	248
2026 年艺术设计概论五套强化模拟题及详细答案解析（四）	255
2026 年艺术设计概论五套强化模拟题及详细答案解析（五）	262
中央美术学院 701 专业基础考研冲刺五套模拟题	268
2026 年艺术设计概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	268
2026 年艺术设计概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	277
2026 年艺术设计概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	283
2026 年艺术设计概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	290
2026 年艺术设计概论五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	297
附赠重点名校：艺术设计概论 2013、2015-2024 年考研真题汇编（暂无答案）	305
第一篇、2024 年艺术设计概论考研真题汇编	305
2024 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	305
第二篇、2023 年艺术设计概论考研真题汇编	307
2023 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	307
第三篇、2022 年艺术设计概论考研真题汇编	309
2022 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	309
第四篇、2021 年艺术设计概论考研真题汇编	310
2021 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	310
第五篇、2020 年艺术设计概论考研真题汇编	311
2020 年宁波大学 965 艺术设计评论考研专业课真题	311
第六篇、2019 年艺术设计概论考研真题汇编	312
2019 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	312
2019 年南昌航空大学 738 艺术设计概论考研专业课真题	313
第七篇、2018 年艺术设计概论考研真题汇编	314

2018 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	314
第八篇、2017 年艺术设计概论考研真题汇编	316
2017 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	316
第九篇、2016 年艺术设计概论考研真题汇编	317
2016 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	317
第十篇、2015 年艺术设计概论考研真题汇编	318
2015 年北京城市学院 801 艺术设计概论考研专业课真题	318
第十一篇、2013 年艺术设计概论考研真题汇编	320
2013 年浙江农林大学 617 艺术设计概论考研专业课真题	320

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心笔记

《艺术设计概论》考研核心笔记

第 1 章 导论

考研提纲及考试要求

考点：设计的意义

考点：分类

考点：室内与环境艺术设计

考点：产品设计

考点：广告设计

考点：染织与服饰设计

考点：环境艺术设计

考研核心笔记

【核心笔记】艺术设计的概念与意义

1. “设计”的概念

设计(Design),在汉语中最基本的词义是设想与计划。《衡华辞典》将设计解释为“在做某项工作之前预先制定方案、图样等”。“设”在汉语中作为动词,有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义,由此复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词;“计”在汉语中动词名词兼用,名词有如计谋、诡计,动词如计算、计议、计划等等,计议、计划诸词又有名词的词性,因此,“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等义,“设计”一词几乎综合和包容了“设”与“计”的所有含义,从而具有较为宽泛的内涵。

动、名词两部分,作为动词的涵义

(1) 两种含义

作为动词的涵义:

①在头脑中想象和计划;②谋划;③创造独特的功能;④为达到预期目标而创造、规划、计算;⑤用商标、符号等表示;⑥对物体和景物的描绘、素描;⑦设计及计划专件的形状和配置的。

作为名词则表示:

①针对某一目的在头脑中形成的计划;②对将要进行的工作预先根据其特征制作的模型;③文学、戏剧构成要素所组成的概略轮廓;④音乐作品的构成和基本骨架;⑤音乐作品、机械及其它人造物各要素的有机组合;⑥艺术创作中的线、局部、外形、细部等在视觉⑦样式、纹饰等等。

由此可见,作为名词的“Design”,最本质的意义是计划乃至设计,即预设一定的目标并为此而建立方案。若对此作进一步的限定,则专指与艺术设计相关的计划与设计。

汉语中的意思

汉语中的“设计”,最早是“计谋”的意思。

在文学艺术方面,与设计同义的还有“意匠”一词,从字面来理解,意匠即意图与匠心,指创作中的构思与设想,

“Design”与汉语原有词汇“设计”在本质上是-致的,与汉语中的策画、策划、意匠、图案等词意相近。

中国汉语“设计”一词的多义使用与“Design”在英语世界中的多义使用的布实几乎遥相呼应，两者都随着时代和环境的变化而增添新的涵义。

2. 设计的意义

设计是人类改变原有事物，使其变化、增益、更新、发展的创造性活动。设计是构想和解决问题的过程，它涉及人类一切有目的的价值创造活动。

(1) 1950 年美国学者爱德华考夫曼琼尼在论述现代设计的著作中曾提出关于设计的 12 项定义，其具体内容是：

①现代设计应满足现代生活的实际需要；②现代设计应体现时代精神；③现代设计应从不断发展的纯美术与纯科学中吸取营养④现代设计应灵活运用新材料、新技术，并使其得到发展；⑤现代设计应通过运用适当的材料和技术手段，不断丰富产品的造型、肌理、色彩等效果；⑥现代设计应明确表达对象的意图，绝不能模棱两可；⑦现代设计应体现使用材料所具备的区别于它种材料的特性及美感；⑧现代设计须明确表达产品的制作方法，不能使用表面可行、实际却不能适应大量生产的欺骗手段；⑨现代设计在实用、材料、工艺的表现手法上，应给人以视觉的满足，特别应强调整体效果的满足；⑩现代设计应给人以单纯洁净的美感，避免繁琐的处理；⑪现代设计必须熟悉和掌握机械设备的功能；⑫现代设计在追求豪华情调的同时，必须顾及消费者节制的欲求及价格问题。

(2) 工业设计作了如下定义：

“工业设计是种创造性活动，它的目的是决定工业产品的造型质量，这些造型质量不但是外部特征，而且主要是结构和功能的关系，它从生产者和使用者的观点把一个系统转变为连贯的统工业设计扩大到包括人类环境的一切方面，仅受工业生产可能性的限制。”

(3) 西方现代设计在当代的一些本质内涵和发展趋向，其内容是：

①完整性原则，一件产品不仅局部好看，好用，而且必须具有完整性；②变化原则，所有的东西都是在不断变化之中的，人的需求、欲望也在不断地改变，设计要了解人的需求的改变，并通过设计来不断地满足③设计的资源，包括两方面，一方面是工业方面的材料、能源、工具运输等，一方面是设计师本身作为一种资源，是整个设计活动中的资源，要量力而行，不断补充自己④综合原则，即充分了解市场、消费'人的需求、工业技术诸多因素，综合考虑，在设计中加以体现，以满足人的需求；⑤服务原则，工业设计师的工作是起协调和衔接作用的，它把生产与消费联系在一起,为人设计,为人服务。

【核心笔记】设计的范畴

1. 分类

(1) 设计，根据不同对象大致可以分为五大类：

- ①现代建筑设计、室内与环境设计；
- ②产品设计；
- ③平面设计；
- ④广告设计；
- ⑤织品与服饰设计。

“工业设计”，

包括产品设计、产品包装、产品造型，以及城市、社会与视觉传达和环境保护等有关的设计内容。

设计可以不同的方式进行分类，除大类外，还可以分为许多细目，如建筑与环境设计方面有都市规划设计、社区规划设计、住宅规划设计、商业建筑设计、住宅建筑设计、室内设计、园林设计；产品设计有汽车设计、家用电器设计、家具设计、文具设计、工具设计等等；平面设计有装潢设计、包装设计、企业形象设计、书籍整体设计等。

2.室内与环境艺术设计

环境艺术设计是一个新兴的设计学科，它所关注的是人类生活设施和空间环境的艺术设计。20 世纪 80 年代以前这一学科又称作室内艺术设计，主要从事建筑物内部的陈设、布置和装修，塑造一个美的且适宜人居住、生活、工作的空间。

从历史而言，室内设计或环境艺术设计并不是现代才出现的。早在人类开始从耳住宅等建筑之后，室内设计亦已经开始出现了。人们总是按照人类自己生活、工作的各种需要来布片居室和美化空间环境，诞生出了与之相适应的各种室内设计、陈设艺术和风格，也诞生出了相应的包括园林庭院设计在内的环境艺术设计体系

现代环境设计是一种空间环境的整体设计，其涉及面广，装饰手法多样.使用材料丰富。作为一种综合性的设计艺术，它不仅涉及装修等各种工艺，也包括了雕塑、壁画、园林、建筑设计、广场设计等方面。

3.产品设计

产品设计即工业产品的艺术设计，在学科目录上为“工业设计”。

(1) 工业设计的主要种类有:

- ①生活用品类
- ②公共性商业'服务业用品类:
- ③工业和机械设备类
- ④交通运输工具、设备类

4.平面设计（装潢设计）

平面设计，其设计的对象和范围限定在“二维”的空间维度之中。二维的设比±要是图形、文字等形象和信息要素的综合设计，其图形既可以是插图、摄影照片、纹样、标志、符号，也可以将整个平面设计作品看作一个完整的图形·它用易为人所接受的艺术化的图形方式，传达或表达信息，实际上是一个信息表达和传达的图式系统

平面设计的一个现代特征是与现代印刷技术的结合，在一定意义上·它是近现代印刷技术发展的产物。从设计的本质上看，设计是面向大众的，传播是其本质之-因而平面设计的传播和大众性至为重要'这可以说自古以来即是如此。

平面设计，其最终产品不一定就是平面的，如包装设计，它有平面设计，又有非平面的设计，按照已有装潢设计的分类，包装是装潢设计的一个重要领域，是商品进入流通领域的通行证。有商品便必须有包装，一个好的包装是一个好的商品完美的整体结构的一部分。

5.广告设计

广告设计因广告媒介的不同而有不同的分类，印刷品的书刊、报纸、单页广告，电视、广播、霓虹灯等的电子媒介广阵招贴、看板、幌子'招牌一类的广告，直邮广告，PP 广告以及用实物或仿真的广告等等，种类和形式很多。

因功能不同而可以分为商业广告'公益广告、时政广告等;依传播范围而有所谓的国际性广告、全国性广告、区域性广告等；因时间长短而有新闻性广告、长期广告、短期广告等。

广告是社会经济发展的产物，是生活的镜子，又是人类借助传播媒介展现其文化、艺术性创造力的窗口，是美学理想的大众化产物。广告作为文化，作为艺术,作为一种经济活动，它对社会和人的影响，比起其它文学艺术作品具有更深刻的渗透力和强迫性。广告从-开始就以争取更多的受众为基础，它不仅意识到了自己的社会尺度，而且自身已彻底社会化了。

广告的历史

现代广告的历史只有一百年，但整体意义上的广告历史却是很长的。在西方，广告的历史可以追溯到古希腊、罗马时期。当时，随着物物交换风习的发展，形成了市场，起初几乎所有的广告活动都是靠声音来传递的。

英国伦敦博物馆现藏有一张最早的广告，这是在泰班发掘的纸莎草文书中的一份寻人告示，

美国第一家广告代理商 1840 年出现于费城，中国的广告业从 20 世纪 80 年代初进入了一个迅速发展时期，至 1990 年，全国广告经营额达到 25 亿元，有 7 万家广告经营单位。1996 年已达到 300 亿元，有 5 万余家广告经营单位，从业人员达到 51 万人。（青岛掌心博阅电子书）

在现代，广告除作为产业的一部分获得巨大发展外，在艺术、科学研究等方面也取得了重要的发展和进步。作为广告设计师，更应从艺术与科学技术结合的角度把握广告设计的特质，为社会创作出更优秀的广告作品。

6. 染织与服饰设计

染织设计包括了印染和织造两部分。从产品看，主要分为纺织品、装饰纺织品和工业用纺织品三部分。印染，可以分为传统印染和现代印染两类，传统印染主要指传统手工方式的印染工艺，包括中国传统的蜡染、扎染、夹缬和蓝印、单色染、多色套印等工艺方式（图 1.14）。

图 1.14 唐代夹缬花布

织造方面的艺术设计，包括编织（编结）、纺织、刺绣几大类

服装设计既是_个古老的行业，又是一个新学科。大机器工业生产使人类的着装进入了“成衣化”的时代。机制服装不仅有手工缝纫达不到的质量，而且可以根据需要，生产出不同系列、型号的各类服装。从设计上看，服装设计主要有两大类，一是批量宅产的“成衣”设计，如西装、衬衫等；一是个性化的单件设计，如各式时装等

【核心笔记】对中国当代艺术设计实践的简要分析

1. 概述

中国当代的艺术设计主要指 20 世纪 50 年代以来尤其是改革开放以来的艺术设计实践。新中国建立以后，国家的社会主义建设开始进入大规模的发展时期，在发展经济保障供给的国家方针指引下，20 世纪 50 年代的艺术设计以满足人民衣食住行用的需要，以轻工产品的装饰设计为重点而展开，从花布等染织品的设计、服装设计到日用品的设计，开始具有了新时代的面貌。党和国家领导人十分重视艺术设计对于人

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研辅导课件

《艺术设计概论》考研辅导课件

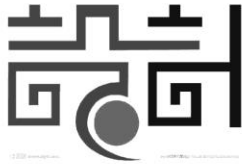
艺术设计概论

第一章：导论

第一节：艺术设计的概念与定义

第二节：设计的范畴

第三节：对中国当代艺术设计实践的简要分析

设计是文化和文明的产物，是创造着新文化和新文明。设计无处不在，改变着生活。

一、设计(Design)的基本涵义

1、词源

Design 概念源于意大利文艺复兴时期的绘画，最初是指素描、轮廓。后来人们从中提出轮廓的要素，即设计、色彩、构图和创造。《牛津大词典》一、心理计划 (a mental plan)；二、在艺术中的计划 (a plan in art)。

“Design”内涵与重点变化的三个阶段：

古典、近代、现代三个阶段：

15世纪前后：

定义：“以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中所构思、后经想象力使其成形，凭借熟练的技巧使其现身的事物”，即将艺术家的心中构思的作品现实化。

18世纪：

1786年初版的《大不列颠词典》对“Design”的解释：“艺术作品线条、形状、在比例、动态和审美方面的协调，可以从平面、立体、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考，当这些因素融为一体时，就是产生比预想更好的效果。”

18世纪：突破了艺术与纯艺术的范畴，对“Design”的解释更加多样。

第一节：艺术设计的概念与定义

我国20世纪初把英语“Design”一词译作“图案”、

工艺美术

图案——俞剑华《最新图案法》包括平面的纹饰和立体的设计图样，模型在内。

我国20世纪初把英语“Design”一词译作“图案”。

1973版《现代汉语词典》：在正式做某些工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。

1974《大不列颠百科全书》：“design是指进行某种创造时计划、方案的展开过程，即头脑中的构思”。

1999版《辞海》：根据一定的目的要求，预先制定方案、图样等，如服装设计、厂房设计。

“设计”的概念

“Design”一词译作“工艺美术”。

工艺美术：张维荣对工艺美术的解释——所谓工艺美术，即实用美术。换言之，凡于日常生活用具之制造上加以美术之设计者，即工艺美术，与日常生活，是有密切的关系。

1) 据现有资料最早提出“工艺美术”这个词的是蔡元培。它在1920年的《美术的起源》一文中写道“美术有狭义的、广义的。狭义的是专指建筑、造像雕刻、图画与工艺美术等”。

2) 柳林在《提倡工艺美术与国货》一文中指出：工艺美术即日常生活用品而美术设计制造之技术。

“设计”的概念

想象
计划
设计
施工
效果
目的

在美术方面，设计常指拟定计划的过程，又特指记在心里中或者制成草图或模式的具体计划。

作为名词最本质的意义是计划及至设计，即预设一定的目标并进而建立方案，是一种思维过程和一定形式、图式的创造过程。

设计通常受到四种因素的限制：

材料的性能

材料加工方法所起到的作用

整体上各个部件的结合

使用者或受其影响者所产生效果

“设计”的概念

在文艺方面，与设计同义的是——意匠——即意图与匠心，指创作中的构思与设想。

保罗·塞尚 (Paul Cézanne, 1839—1906)，法国著名画家，是后期印象派的主将，从19世纪末便被推为“新艺术之父”，作为现代艺术的先驱，西方现代画家称他为“现代艺术之父”或“现代绘画之父”。

塞尚认为：“画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求各种关系的和谐。”从塞尚开始，西方画家从追求真实地描绘自然，开始转向表现自我，并开始出现形形色色的形式主义流派，形成现代绘画的潮流。

“设计”的概念

“设计”的概念

设计——词虽然是西语Design在现代汉语中的反映，但其西语词源学上的含义，在古代中国的文献中早已有了相对应的语义。如：计划、谋划、规划、打算、经营、构思、设想、运筹等。

基本语义：设计就是设想、运筹、计划与预算，它是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。

2、对基本语义的理解：

A、设计是动态的行为过程。它包括：

构思——意识、想法、即精神草案；

执行——判断、形成、制作、即实践过程；

实现——物态化的显现、即静态的结果。

B、设计是有目的、有计划的行为过程。

C、设计是人类的一种创造性活动。

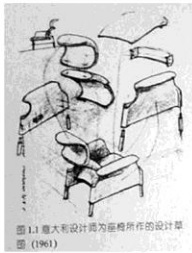
广义上，人类所有生物性和社会性的原创活动都可以被称之为设计。

二、狭义的设计概念：

是以成品为目的的，具有功能性、艺术性、相应的科技含量和确定的经济意义的设计。

释义：设计是实用与审美的结合，是科学与艺术的结合，是物质与精神的结合；设计是一种主观能动行为，是设计师的创造活动；设计是一种经济行为。

“设计”的概念

“设计”的概念

“设计”概念的总结

设计（Design）——在做某项工作之前预先制定方案、图样等。

主要指设想与规划，其语义的核心是强调为实现一定的目的而进行的设想、计划和方案，即预设一定的目标并为此而建立方案。

二、设计的意义

设计是人类改变原有事物使其变化、增益、更新、发展的创造性的活动。设计是构想和解决问题的过程，它涉及人类的一切有目的的价值创造活动。

设计本身不是目的，它是人类实现自身目的而使用的手段和方式。其目的是人而不是物，人是设计的根本和出发点。设计师的工作首先与社会价值相联系，与人的需求相联系，而不是与物质相联系。

“设计”的意义

“设计”的意义

1950年，美国人爱德华·考夫曼·琼尼“12条定义”：

1. 现代设计应满足现代生活的实际需要。
2. 现代设计应体现时代精神。
3. 现代设计应不断发展的纯美术与纯科学中吸取营养。
4. 现代设计应灵活运用新材料、新技术，并使其得到发展。
5. 现代设计应通过运用适当的材料和技术手段，不断丰富产品的造型、肌理、色彩等效果。
6. 现代设计应明确表达对象的意图，绝不能模棱两可。
7. 现代设计应体现使用材料所具备的区别于它种材料的特性及美感。
8. 现代设计应明确表达产品的制作方法，不能使表面可行，实际却不能适应大量生产的简陋手段。
9. 现代设计在实用、材料、工业的表现手段上，应给人以视觉的满足，特别应强调整体效果的满足。
10. 现代设计应给人以单纯洁净的美感，避免繁琐的处理。
11. 现代设计必须熟悉和掌握机械设备的功能。
12. 现代设计在追求豪华情调的同时，必须顾及消费者节制的需求及价格问题。

“设计”的意义

现代设计艺术发展到一个世纪之后，其所涉及的范围和领域越来越宽，已不再仅仅是一个产品的功能与形式协调统一的问题，而是进入对于人的生活方式、生活空间、生活时尚及生活哲学等问题的认识。是改善产品功能、创造市场、影响社会、改变人的行为方式的一项科学。

“设计”的意义

美国彼得·汤姆逊提出现代设计的五项基本原则

1. 完整性原则：一件物品不能只是局部好看、好用，而必须具有完整性；
2. 变化原则：一切都是处在不断的变化中，人的需求欲望也不例外，设计就要充分掌握人的不断变化的需求信息，并通过设计来不断地满足这种需求；
3. 辨证的限度原则：设计的资源既是有限的，也是无限的。有限的资源是指材料，能源等，无限的资源是指设计师的智慧，这是整个设计活动中重要的资源；
4. 综合原则：要充分了解市场、消费、人的需求、工业技术等因素，综合考虑，在设计中加以体现，使设计真正成为一项系统的工程。
5. 服务原则：工业设计的工作是起中介作用，把生产和消费、物质和精神、技术和艺术、实用与审美等有机地结合起来，为人设计，为人服务。

“设计”的意义

设计的基本原则——是设计家在设计过程中必须依据和遵循的基本法则，它按照设计的客观规律所归纳和制定，来自于设计实践指导设计实践并接受设计实践的检验。

设计的本质是一种创造性的实践活动，人们依据社会的需要从事设计，而不是依据定义而工作；设计实践的丰富性和设计理论的包容性，使得任何定义都是相对的，只能从一些主要方面揭示出设计的本质内涵，所有对设计的定义和分析，必然带有时代的色彩和局限。

设计的起源

设计的起源：人的需要
设计作为人类生物性与社会性的生存方式，是伴随“制造工具的人”的产生而产生的。
在古代，人们为了生活而创造工具、建造房屋。在这些技术性行业中，肯定先有形象和计划。当形象和计划得以实现时，开始产生设计意识。在那个时代，这种意识是包括在制造物品这种技术行业之中的。

设计首先是一种最简原始的造物活动。

心理学家们认为在造物的背后，应该毫无疑问地有着更为强大的动力，那就是人类对于自身长远发展的思考。远古人类一旦产生了“万物有灵”的观念，对于灵魂就会充满丰富的想象。这些想象是一种象征，可以推断，造物的原始动力一方面离不开生活的物质需求，另一方面越来越多的动力来自于精神需求。

远古的人们会用动物的牙齿做成项链，用树叶做成衣服，树皮做成器具。这种既有实用功能又有装饰作用的造物活动，使设计与美、设计与艺术从一开始就已经不可分割了。

山顶洞人的项链复原图

新石器时代的陶器和器具

“design”一词随着时代和社会的发展，在应用范围扩大的同时，其含义本身也在不断变化。

总的变化趋势是内涵超出“一般艺术”形式的局限，外延日益扩展，而趋向于强调该词结构的本义，即“为实现某一目的而设想、计划和提出方案”。

划分方法：

按设计目的之不同，将设计大致划分为三大类型：

为了传达的设计——视觉传达设计；

为了使用的的设计——产品设计；

为了居住的设计——环境设计。

这种划分方法的原理，是将构成世界的三大要素：“自然—人—社会”作为设计类型划分的坐标点，由它们的对应关系，形成相应的三大基本设计类型。因此，这种划分具有相对广泛的包容性、正确性和科学性。

不同的设计类型，各有其特殊的现实性和规律性，同时又都遵循着设计发展的共同规律，并在此基础上相互联系、相互渗透、相互影响。

第二节：设计的范畴

建筑作品：红房子
建成于1959年的红房子，由韦伯、莫里斯设计。

根据不同对象，设计大致可以分为五大类：

1. 现代建筑设计、室内与环境设计
2. 产品设计
3. 平面设计
4. 广告设计
5. 织品与服饰设计

第二节：设计的范畴

室内与环境艺术设计

环境艺术设计

是一个新兴的设计学科，他所关注的是人类生活设施和环境环境的设计。20世纪80年代以前这一学科又称作室内艺术设计。主要从事建筑物内部的陈设、布置和装饰，塑造一个美的且适宜人居住、生活、工作的空间。随着学科的发展，室内设计概念已不能适应本专业发展的实际和需求，因为其设计领域已不局限于室内空间，而是扩大到包括室外环境环境的设计，包括公共空间环境的设计；从公共空间环境的设计到区域设计进而到城市设计。

室内与环境艺术设计

室内设计

是整个环境系统中与人密切的设计，主要包括

有空间形象设计、装修设计、室内物理环境设计和陈设设计等。

传统设计的陈设之美往往限于一定的社会意义。而现代室内设计则以舒适和审美为主要目标，一些传统文化的内容只作为一种形式而加以形象应用。

总之，现代环境设计是一种空间环境的综合性的整体设计，它包括了城市设计、景观园林设计、广域设计、建筑设计、室内设计、雕塑与壁画等，其现代品质是对人类生活环境的关注。

环境艺术设计的目的为人类创造出符合个人科学需要、适应人类各项活动要求，并且舒适宜人的空间环境。从室内到室外，从地面、墙面、顶面的处理，到采光、通风、音响、空气交换、气流调节以及家具、用具、用品的设置陈设等各方面的设计等等。它能与建筑、园林等密切联系的综合性艺术设计。

流水别墅是现代建筑的杰作之一，它位于美国匹兹堡市郊区的熊溪河畔，由P.L.赖特设计。

冬天的流水别墅

室内与环境艺术设计

室内与环境艺术设计一个重要品质是对环境的密切关注，因此，要进行科学的、有目的的环境艺术设计，提高环境质量、创造理想的与自然共处互益的环境，成为环境艺术设计的中心任务。

别墅的室内空间处理也堪称典范，室内空间自由延伸，相互穿插；内外空间互相交融，浑然一体。流水别墅在空间的处理、体量的组合及与环境的结合上均取得了极大的成功，为有机建筑理论作了确切的注释，在现代建筑历史上占有重要地位。

室内与环境艺术设计

室内与环境艺术设计并不是简单地刷涂料、铺地板、挂些装饰品就完成了，真正的设计不是表面的装修涂料，而是一种整体的空间设计与构造，是按照室内设计各项功能要求，为人们设计出宜人的生活和工作环境。

室内与环境艺术设计

洗漱台与小便池的完美融合

(二) . 产品设计

产品设计即工业产品的艺术设计，学科目录为“工业设计” (Industrial Design)。

工业设计是在现代工业化生产条件下，运用科学技术与艺术结合的方式进行产品设计的一种创造性方法。

这里的工业设计不是工业的机械结构设计，而是工业产品的艺术设计，主要解决在一定物质技术条件下工业产品的功能与形式、结构与符号等的关系。通过产品造型设计将功能、结构材料和生产手段、使用方式统一起来，实现具有较高质量和审美向度的合格产品的目的。

产品设计

• 1980年国际工业设计学会联合会第11次年会公布了修改后的工业设计的定义：就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验和视觉感受，而赋予材料结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格，称为“工业设计”。

产品设计

产品设计

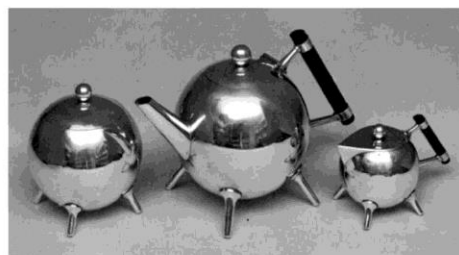
工业产品的主要种类有：

1. 生活用品类：家用电器和器具、照明器具和卫生设备、玩具和旅游用品等；
2. 公共性商业、服务业用品类：计算机具、办公用具等；
3. 工业和设备类：通信装置、仪器仪表、机械等；
4. 交通运输工具类：汽车、摩托车、自行车、轮船、飞机等。

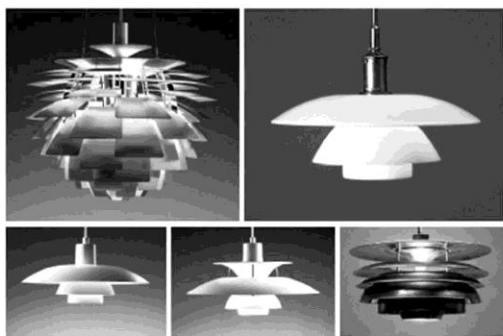

产品设计

- 1、生活用品类：
家用电器、家用机具、饮食器具、家具、玩具、照明器具、卫生设备、旅行用品等；

克里斯多夫·德雷塞 第一个可以真正称得上是“工业设计师”的人

保罗·汉宁森 PH灯具

产品设计

罗维设计的可口可乐售货机

- 2、公共性商业、服务业用品类：
计费机具、自动售货机、电话机、电话亭、公共办公用具、文具、数字化办公设备、医疗器械、电梯、传递设备等；

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研复习提纲

《艺术设计概论》考研复习提纲

《艺术设计概论》复习提纲

第 1 章 导论

复习内容：设计的意义
复习内容：分类
复习内容：室内与环境艺术设计
复习内容：产品设计
复习内容：广告设计
复习内容：染织与服饰设计
复习内容：环境艺术设计

第 2 章 艺术设计的历史

复习内容：陶瓷艺术设计
复习内容：青铜器设计
复习内容：漆、木、玉等器物的设计
复习内容：西方古代的设计
复习内容：近代的设计
复习内容：现代设计

第 3 章 艺术与设计

复习内容：“艺术”的概念
复习内容：纯艺术与设计艺术
复习内容：造物与造型
复习内容：造型与产品形态（青岛金一榜华研教育科技有限公司版权 11 所有，侵权必究。）
复习内容：作为艺术的装饰
复习内容：现代设计与装饰
复习内容：后现代主义与装饰

第 4 章 设计与科学技术

复习内容：古典技术与现代技术
复习内容：科学的现代化技术
复习内容：艺术中的技术与技术中的艺术
复习内容：艺术与科学结晶的历史形态：工艺美术
复习内容：作为知识创新体系一部分的艺术设计
复习内容：科学技术与艺术的统一与整合
复习内容：走向未来的整合（青岛金(©)榜华研教育科技有限公司版权 | 所有，侵权必究。)

第 5 章 设计方法、程序与管理

复习内容：概论
复习内容：功能论方法
复习内容：系统论方法
复习内容：一般设计程序
复习内容：定义与认识

第 6 章 设计的哲学

复习内容：人的需求
复习内容：市场需求
复习内容：自然尺度
复习内容：价值尺度与道德尺度
复习内容：审美尺度
复习内容：艺术设计的内容与形式
复习内容：功能之美
复习内容：技术之美

第 7 章 设计与文化

复习内容：人与文化
复习内容：造物的文化
复习内容：艺术设计与生活方式
复习内容：设计与消费
复习内容：艺术设计与生活方式

第 8 章 设计师与设计

复习内容：能主之人

复习内容：走向职业化（青岛金榜华研教育科技有限公司版权©所有，侵权必究。）

复习内容：设计师是创造者、战略家

复习内容：科学思维与艺术思维

复习内容：设计思维是一种创造性思维

第 9 章 走向未来的设计

复习内容：大工业社会与信息社会

复习内容：设计的未来性

复习内容：为人的设计：创造完美的人性化世界

复习内容：设计的未来性

复习内容：设计发展的生态学方向

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研核心题库

《艺术设计概论》考研核心题库之名词解释精编

1. 团队设计

【答案】是指围绕解决某一项问题而建立起一个包括众多成员的工作团队，要求成员相互激发、相互配合、相互扶持、讲究团队协作精神，共同有效地完成工作任务。

2. 整合

【答案】使一件设计作品成为具有其时代性和设计师独特表达性的过程称为整合。

3. 功能美

【答案】功能美展示了物质生产领域中美与善的关系，说明对产品的审美创造总是围绕社会目的性进行的，从而是商品形式成为产品功能目的性的体会和人的需要层次及发展水准的表征。

4. 纺织纤维材料

【答案】可分为天然纤维和化学纤维，天然纤维包括动物纤维和植物纤维，化学纤维分为人造纤维和合成纤维。

5. 艺术抽象

【答案】是一种形象思维过程，它不舍弃感性形象，而是用具象的概括和形象的简化来把握事物的本质，它是对某些形象特征的抽取、提炼和侧重。艺术抽象是一个使意象脱离物象实在性的过程，要切断对象与现实的一切关系，使它的外观形象达到高度的自我完满，同时它使形象的构成尽量简化，以使人们在感知和联想中能够直接把握形象的整体，使各种细节与整体形成有机的联系。

6. 织物

【答案】它是由相互垂直排列在一个平面的并按照一定的顺序相互连接的两组纱所形成的物体。

7. 生活形式

【答案】是指生活行为的样式、模式、包括人的习惯和习俗，表现着生活的风格性特征。

8. 人机工程学

【答案】是研究人、机器及其工作环境之间相互作用的学科，是 20 世纪 40 年代后期发展起来的跨越不同学科领域，应用多种学科原理、方法和数据的一门边缘学科。它应用生理学、心理学、医学、卫生学、人体测量学、劳动科学、系统工程学、社会学和管理学等多门学科的知识成果，主要研究人一机—环境三者之间的关系，通过恰当地设计和改进这些关系，使工作系统获得满意的效果，同时保证人的安全、健康和舒适。

9. 设计灵感

【答案】有天赋的设计师敏锐地观察世界，从各种经验中获得印象。这些印象如同被分解又重组的细胞一样进入设计师的无意识中，形成新的整体，但有的时候则要沉淀多年才能成为创作过程的一部分。设计师总在意想不到的时候，以前的印象和积淀集体迸发。从而发现某种新的关系，产生新的想法，赋予他们以新的形式，这种现象就叫做“设计灵感”。

10. 设计师

【答案】指现代职业设计师，职业设计师，是从事设计工作的人，是通过教育与经验，拥有设计的

知识与理解力，以及设计的技能与技巧，而能成功地完成设计任务，并获得相应报酬的人。

11. 联想

【答案】是由一事物想到另一事物的心理过程，它是联系记忆和想象的纽带。

12. 明度

【答案】所谓明度就是指从最暗的深色到最亮的浅色之间的各种明暗层次。

13. 头脑风暴

【答案】头脑风暴法，1938 年由现代创造学的创始人，美国学者阿历克斯·奥斯本首次提出，最初用于广告设计，是一种集体、突击性开发创造性思维的方法。头脑风暴法是以集体讨论的方式，最大限度地挖掘集体每一位成员的潜能，使参与者能够自由表达，无拘无束地表达自己的意见和提案，让各种思想火花自由碰撞，好像掀起一场头脑风暴。在讨论过程中，它不忽视任何一种建议，以此在尽可能多的解决方案中选择最佳方案。

14. VIS

【答案】VIS 又分为基础与应用两大设计系统（在基础设计系统中，字体设计师 VIS 的基本要素之一，它具有传达公司和商品名称的作用）。

15. 重复动作

【答案】在单位时间内重复同一动作叫做重复动作，简单的重复动作比较省力。

16. 连续动作

【答案】在单位时间连续进行的动作或连续控制动作，叫连续动作。

17. 景观

【答案】是指土地及土地上的空间和物质所构成的综合体。

18. 矩阵式结构

【答案】是为了改进垂直结构横向联系差、缺乏弹性的缺点而形成的一种组织形式。

19. 视觉肌理

【答案】艺术与设计中的二维平面上的肌理，则是对可触表面肌理的模仿，是一种可视的依靠触觉经验来感知的肌理，称为视觉肌理。

20. 知觉的恒常性

【答案】当知觉的对象在一定范围内变化了的时候，知觉的映像任然保持相对不变，知觉的这种特性称为知觉的恒常性。

21. 叙事性思维

【答案】是指设计的创作重点不在于实用，而在于表达和宣传。

22. 指示符号

【答案】表示媒介物和指称对象之间有某种联系或因果关系（直接表明了产品的使用功能）。

23. 产品的功能

【答案】是指产品具有的特定用途或作用，是根据人的需求来设计的。

24. CIS 设计

【答案】由 MIS（理念识别系统）、BIS（行为识别系统）和 VIS（视觉识别系统）三个子系统组成。

25. 因特网

【答案】互联网即国际信息互联网络，简称因特网。

26. 工业设计

【答案】即一般理解的工业设计，是指对所有的工业产品进行设计，其核心是对工业产品的功能、材料、构造、形态、色彩、表面处理、装饰诸要素，从社会的、经济的、技术的、审美的角度进行综合处理。

27. 形式美学符号

【答案】是指表现比例、节奏、对称、整一、和谐等形式美的符号。

28. 色相

【答案】指的是颜色最单纯的状态，未经混合，未经修改，就像在光谱中的颜色一样。

29. 广告设计

【答案】是指从广告创意到制作的过程，是根据特定的宣传目标和指标要求，预先确定宣传方法，广告图样及广告词等的过程。

30. 复色

【答案】将一种原色与一种间色相混合能得到第三组颜色，称为复色。

31. 典范性设计思维

【答案】是指设计的创作是在社会文化的规范下，通过社会的价值观或文化符号，通过设计作品的制作与使用，通过实质环境的组成与改变，表达出社会、文化特有的精神内涵与形式特点。

32. 技术

【答案】作为物质生产的手段，是与社会生产实践同步产生的，它是人对自然界有目的性改造的手段。

33. 生活方式

【答案】是指在不同的社会和时代中，人们在一定的社会条件制约下及在一定的价值观指导下，所形成的满足自身需要的生活活动形式和行为特征的总和。

34. 审美形式

【答案】是指审美对象的感性形式，是指作为感觉对象的形状、质地、色彩、以及构成某种空间秩序的相互关系和外在此象。

35. 景观设计

【答案】又称风景设计或室外设计，泛指对所有建筑外部空间进行的环境设计，包括园林设计，还包括庭院、街道、公园、广场、道路、桥梁、河边、绿地等所有生活区、工商业区、娱乐区等室外空间和一些独立性室外空间的设计。

36. 环境艺术设计

【答案】是对人类活动空间进行的设计，与产品设计不同，环境艺术设计创造的是人类的生存空间，而产品设计创造的是空间中的要素。

37. 间色

【答案】将艾维斯色相环上的原色相混合，得到的称为间色。

38. 艺术结构

【答案】是现代艺术流行中的一种艺术手法，是以古今艺术活设计艺术为对象，根据设计需要，进行符号意义的分解，分解成语词、纹样、标志、单形、乐句之类，使之进入符号的贮备，有待设计重构。

39. 视觉传达设计

【答案】是通过视觉媒体表现并传达的设计，包括字体设计、标志设计、书籍装帧设计、广告设计、包装设计、CI 形象设计、影像设计、视觉环境设计、展示设计等。视觉形象设计的根本，在于通过视觉媒体对信息的传达。

40. 设计

【答案】广义上的设计，是蕴含于宇宙万物之中的一种追求平衡与有序的力量，是人类试图统一和支配一切的冲动和需要。而“设计”，即“design”一词，有其语源学上的历史含义。

41. 色彩

【答案】色彩是人的眼睛受可见光作用对物体产生的一种视觉反应。

42. 风格

【答案】是文学与艺术理论中的一个术语，是指作家，艺术家在文艺作品中所表现出来的一种比较稳定的创作个性与艺术个性。

43. 肌理

【答案】肌理，又称质感或质地，是物质表面所呈现出来的色彩、光泽、纹理、粗细、厚薄、透明度等多种外在特征的综合表现。

44. 织造

【答案】经纱与纬纱交织的过程称为织造。

45. 纯度

【答案】也称浓度，是一种颜色的明度或晦暗程度。

46. 产品的使用功能

【答案】是指人在使用产品的过程中，产品所具有的使用合理、安全可靠、舒适方便等宜人性因素。

47. 产品的精神功能

【答案】产品的精神功能包括审美功能和象征性功能，

48. 建筑设计

【答案】是指对建筑物的结构、空间、造型、功能等多方面进行的设计，包括建筑工程设计和建筑艺术设计。

49. 室内设计

【答案】是根据对象空间的实际情形与使用性质，运用物质技术手段和艺术处理手段，创造出功能合理、美观舒适、符合使用者生理与心理要求的室内空间环境的设计。

2026 年中央美术学院 701 专业基础考研题库（仿真+强化+冲刺）

中央美术学院 701 专业基础考研仿真五套模拟题

2026 年艺术设计概论五套仿真模拟题及详细答案解析（一）

一、名词解释

1. 交响乐

【答案】“交响乐”，有音与音之间和谐结合的意思。这个词早在文艺复兴时期就被大量使用，但其内涵和现在全无共同之处。现代关于交响乐的概念，形成于十八、十九世纪之交。以海顿、莫扎特、贝多芬三位音乐巨匠为首的维也纳古典乐派，使得交响乐真正进入了黄金时代。所谓交响乐，就是用管弦乐队演奏的奏鸣曲。交响乐可以说是音乐艺术的精髓，是音乐创作的最高形式。

2. 视觉设计

【答案】视觉设计是以视觉生理和心理为机能，以图形符号和色彩为主要视觉要素，以二维、三维和多维等形态为载体并基于不同目的的视觉化设计。例如建筑与产品中的界面设计、环境空间里的导向设计、电影戏剧中的场景设计，以及互动媒体中的网页设计等等都是一种视觉化的交流方式，都具有视觉设计的特征。

3. 审美期待

【答案】审美期待是指接受主体在鉴赏之前或鉴赏过程之中，基于个人和社会的原因，心理上往往会有一个既成的结构图式，它使接受者具有了期待视野，并希冀在鉴赏中得到满足，期待视野可分为文体期待、意象期待和意蕴期待。文体期待即指接受者由作品的类型或形式特征而引发的期待指向。意象期待即指接受者由于作品中特定的意象或形象而引发的期待指向。意蕴期待即指接受者由于作品呈现的审美意蕴、人生哲理和情感境界而引发的期待指向。

4. 诗意的观念

【答案】诗意的观念：在具体作品中，作者对现实生活的认识与评价渗透于艺术形象之中，因而呈现为一种特殊的观念形态。其特点是作家的思想观念与作品的诗意形象的完美结合。

5. 电影艺术

【答案】电影是将艺术与科学结合而成的一门综合艺术，它以画面为基本元素，并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介，在银幕上创造直观感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

6. 艺术典型

【答案】艺术典型指的是艺术作品之中那些具有高度典型性的形象体系，包括典型人物、典型环境等，其中，典型人物是艺术典型的主体，典型性格是典型人物的核心。

7. 艺术批评的主体性

【答案】艺术批评的主体性，是指批评者的精神、知识和能力的综合素质，主要表现为摆脱批评的附庸地位，确立批评独立的某种价值，有一种实践的批判和革新的精神，充分发挥批评主体的艺术感受力、理解力和判断力，形成真正属于艺术批评主体自己的生动活泼的批评运作；当然，批评的主体性绝不是说，批评可以完全凭自己的主观意识和感受，不需要客观标准，而是说，在批评中要正确处理好主体与客体、个性与共性、感性与理性的关系。批评家既要以艺术家及其艺术作品等批评对象为根据。

8. 书法艺术

【答案】书法是以线组合文字的艺术形式，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。书法艺术的基本特征是：（1）线条与组合；（2）具象与抽象；（3）情感与象征。

二、简答题

9. 浅谈哲学对艺术的影响

【答案】在人类精神文化领域内，艺术与哲学有着极其密切的关系。哲学是关于世界观和方法论的学问，它主要研究自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律。哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大影响。

（1）哲学对艺术的影响，首先主要是对人的艺术观念的影响。例如，在我国古代，孔子提出了以“礼”、“乐”为中心的美学思想，并用“兴、观、群、怨”等范畴对诗的特点和功能做出概括，要求做到美与善的统一、文与质的统一等等，奠定了以儒家思想为主体的中国文人艺术精神的核心。而庄子哲学追求个体的自由和无限的境界，形成了庄子美学以自然无为作为至上之美的理论基础，对后世艺术家创作意识的形成有着巨大影响。艺术家在从事创作活动时，总会自觉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。

（2）哲学对艺术的影响，还表现在出现了一批哲理性的艺术作家，或者体现在艺术作品的哲理性意蕴的表现上。如奥地利作家卡夫卡的作品，深受存在主义先驱克尔凯郭尔等非理性主义哲学思潮的影响，成为西方现代主义文学中具有表现主义、存在主义和荒诞派特色的代表作品。

（3）哲学对艺术的影响，还表现在它能促进艺术思潮和风格的形成。20 世纪以来西方艺术中的表现主义、超现实主义、存在主义等思潮，均与西方的哲学与美学的发展相关。

10. 试论情感在形象思维中的作用

【答案】情感性是形象思维的一个重要特征，在形象思维过程的每一个环节上都伴随着强烈的情感活动，发挥重要的作用：

第一，情感对形象思维活动起着强烈的推动作用，使艺术家的艺术想象甚至艺术创作推向高潮。

第二，情感在形象思维中具有“移人”的作用。艺术家要把主观的情绪、情感和感受灌注、融汇在艺术意象或据此物化的艺术形象上，使之浸透在主观情感色彩中，从而使它获得一种感人至深的审美效应。

第三，情感还可以根据自己的好恶，对诸多相关生活表象起着“筛选和提炼”的作用，即生活表象要通过感情的筛选才能进入到艺术的境界中来。

第四，情感还可以在形象思维中起到结构上的连贯和内在纽带的作用。

11. 简述浪漫主义的艺术特色及其主要成就。

【答案】浪漫主义作为贯穿艺术史的创作方法，与现实主义一样自古有之。浪漫主义是艺术家以奔放的主观激情，按照理想的面貌表现生活的创作方法。它的基本特征包括：追求理想（创作重心）、创造奇幻型的艺术形象和强烈的主观抒情色彩。

（1）追求理想（创作重心）：浪漫主义艺术家往往通过描绘人们所希望的美好世界来超越现实，如同席勒所说，就是“试图用美丽的理想去代替那不足的真实”。

（2）创造奇幻型的艺术形象：浪漫主义艺术家往往以奇幻的想象重新创造出客观世界以外的奇人、奇事、奇境等超凡的另一种生活情景和艺术形象。

（3）强烈的主观抒情色彩：主观性是浪漫主义的重要特征，具有强烈的主观抒情的色彩，往往塑造充满激情的情感形象。这是因为在浪漫主义创作中艺术家以主观激情直接表现了自己所向往的理想世界。

浪漫主义在艺术表现手法上，常常运用奇妙的幻想、强烈的对比、绚丽的色彩、昂扬的节奏、夸张的语言、离奇的情节，甚至超越时空，构成奇幻的特色，形成浪漫主义的外部特征。

12. 如何理解艺术的审美功能

【答案】由于审美价值是艺术最主要和最基本的特性，所以艺术始终把创造和实现审美价值来满足人

的审美需要,作为自己最主要和最基本的功能。同时艺术的社会功能只有在审美价值的基础上才能真正发挥作用,主要有审美认知功能、审美教育功能和审美娱乐功能等。

13. 文学作品中思想性和情感性二者的关系是怎样的?

【答案】在文学作品中思想性和情感性二者的关系极为密切。

(1) 文学作品的思想性总是被情感所包裹并通过艺术形象表现出来的,只有将情感渗透在思想里的作品才具有震撼心灵的艺术魅力,使读者在激动不已的同时去深入领会作品蕴藏的思想内涵。

(2) 文学作品的情感性也离不开思想性,因为情感往往是在理性思想指导下成为具有特定爱憎情感的倾向性。所谓倾向性,其实就是作家的爱憎褒贬体现在文学作品中的思想艺术属性。显然,文学作品中的思想性和情感性二者相互渗透、相互融会,成为一切文学作品不可缺少的要素。

14. 摄影艺术的美学特征与表现手法是什么?

【答案】摄影艺术独具的审美特征主要集中在纪实性与艺术性的统一上。摄影艺术的纪实性,首先表现在它运用的科学技术手段能够逼真精确地将被摄对象再现出来,使得摄影作品具有客观性、真实性,给人以逼真感。其次,这种纪实性还表现在它必须直接面对被摄对象进行现场拍摄,如实地反映现实生活中实际存在的人物、事件和环境,许多优秀的摄影作品常常是抓拍或抢拍出来的,这种纪录性拍摄方式能给人一种身临其境的感觉。相比之下,绘画雕塑则无需现场创作,它们既可以表现现在的事物,也可以表现过去或将来的事物,甚至可以表现艺术家想象的但实际生活中并不存在的事物。一般来说,摄影艺术却不能表现过去的和未来的事物,更不能表现客观生活中并不存在的事物。另一方面,摄影艺术又必须在纪实性的基础上具有艺术性,杰出的作品必然是纪实性与艺术性的完美统一。摄影艺术形象的创造,首先需要摄影师熟练掌握摄影的艺术技巧和艺术语言,熟练运用画面构图、光线、影调(或色调)三种主要造型手段

15. 结合艺术作品、艺术思潮,谈谈你对艺术的民族性与世界性辩证关系的理解。

【答案】(1) 艺术的民族性,就是表现民族的本质特点所形成的艺术上的特殊性,主要表现在:①艺术内容的民族性:艺术内容的民族性最基本、最重要的内涵就是艺术表达的民族精神。民族精神是艺术民族性的灵魂和核心。②艺术形式的民族性:艺术形式的民族性最基本、最重要的内涵就是表达民族的审美情趣和审美习惯,不同的民族有不同的审美情趣。

(2) 世界艺术并不是凌驾于民族艺术之上的一种独立存在的艺术,它是民族艺术的一种。世界艺术是表现“人的一般本性”的民族艺术,同时也是表现人类共同美的民族艺术。

(3) 艺术的世界性与民族性是既有差别又有联系的辩证统一关系。①联系:凡是世界的,都是民族的。离开民族的,就没有世界的。②差别:并非一切民族的都是世界的。民族艺术成为世界艺术是有条件的:深刻地表现“人的一般本性”和人类的共同美,真实地反映社会发展趋势和时代精神的民族艺术,才有可能成为各民族所共赏的艺术。

(4) 艺术的世界性与民族性的辩证统一原则对发展社会主义艺术具有重要的指导作用。①社会主义艺术必须坚持民族形式。社会主义艺术继承本民族一切优秀艺术的传统,创造为本民族老百姓所喜闻乐见的形式。②坚持社会主义艺术的开放性。社会主义艺术不仅要继承本民族优秀艺术传统,而且要参与世界艺术交往,汲取世界上优秀艺术的营养,使社会主义艺术不断得到发展。

16. 艺术活动的全过程

【答案】艺术活动的全过程包括艺术创作与制作、艺术作品和艺术传播与接受这三个部分或环节,它们共同组成了一个完整的艺术活动过程。

第一,艺术创作与制作:艺术创作即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,所进行的从审美意象到艺术形象或艺术意境的创造性活动。艺术制作与艺术创作密切相关,它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中,艺术制作显示出重要的和具有相对独立性的意义。

第二,艺术作品即艺术创作和艺术制作的成果,是由艺术主体创造的审美意识物化的表现形式。

第三,艺术传播与接受。艺术传播即借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接

受者的过程。艺术接受即在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极能动的消费、鉴赏和批评活动。

三、论述题

17. 阐述艺术鉴赏的审美过程

【答案】艺术鉴赏的审美心理是一个完整的过程，又是一个动态的过程，其审美过程在一定程度上呈现出阶段性和层次性，具体可以分为一些阶段和层次：

（1）艺术鉴赏中的审美直觉。

所谓审美直觉，是指人们在审美活动或艺术鉴赏活动中，对于审美对象或艺术形象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力，使人刹那间暂时忘却一切，聚精会神地观赏它，全部身心沉浸在审美愉悦之中。审美直觉的特点就是直观性和直接性。

（2）艺术鉴赏中的审美体验。

艺术鉴赏中的审美体验，作为整个审美过程的中心环节，是指鉴赏主体在审美直觉的基础上，达到艺术审美活动的高潮阶段，调动再创造的想象力和联想力，激起丰富的情感，设身处地地生活到艺术作品之中，获得心灵的审美愉悦，把外在作品中的艺术形象转化为鉴赏者自身的生命活动。如果说在艺术鉴赏活动中，审美直觉阶段主要是艺术作品作用于鉴赏主体，整个心理活动相对处于被动状态，体现为一种感性直观的审美感受；那么，审美体验阶段则主要是鉴赏主体反作用于艺术作品，整个心理活动处于一种主动状态，体现为一种积极的审美再创造活动。

（3）艺术鉴赏中的审美升华。

作为艺术鉴赏活动的最高境界，审美升华是指鉴赏主体在审美直觉和审美体验的基础上达到一种精神的自由境界，通过艺术鉴赏的审美再创造活动，在艺术作品和艺术形象中直观自身，实现本质力量的对象化。艺术鉴赏的审美升华，实际上就是鉴赏主体通过审美再创造活动，在鉴赏对象（艺术作品和艺术形象）中直观自身，实现人的本质力量对象化，从而引起审美愉悦，产生美感。

总之，艺术鉴赏活动是一个完整的审美过程，也是一个动态的审美过程。这种动态性，使它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。这种完整性，则使得这样的区分只具有相对的意义，上述各个阶段并不是截然分开、依次递进的，事实上它们总是相互联系、相互渗透的，从而使整个艺术鉴赏活动成为一个完整的、复杂的、动态的审美过程。

18. 简论“实用艺术”中实用性与艺术性的关系

【答案】实用艺术中，实用性与艺术性（审美性）二者是有机统一的。实用性是审美性的前提和基础，审美性反过来也可以增强实用性。所以，实用性和审美性二者相互促进，缺一不可，密不可分，它们构成了实用艺术最基本的原则和特征。

首先，实用艺术以实用性与审美性相结合为基本特点，但对于大多数实用艺术品来讲，实用是为主的，审美应当从属于实用，服务于实用。实用工艺品在设计过程中，常常都是首先考虑到使用效果，根据实用特点来进行艺术处理与美化装饰。

其次，实用艺术在日常生活中，可以时刻发挥着审美作用，给人以美的感受，所以实用艺术在实用的前提下兼有审美功能，达到物质和精神的统一。

再次，随着社会生产力的不断发展和人民群众生活水平的不断提高，审美性在实用艺术中的比重越来越大，人们对实用艺术的艺术美的要求，比过去任何时候都更加广泛和迫切。

19. 罗丹曾就自己的雕塑作品《美丽的欧米哀尔》（又名《老妓》）说道：“在自然中一般人所谓‘丑’，在艺术中能变成非常美。”试析美、丑在艺术创作中的互相转化。

【答案】“欧米哀尔”的例子说明了在艺术创作中生活丑与艺术美之间相互转化的关系。生活丑是一种客观存在的现象，是在感性形式中包含着一种对生活，对人的本质力量具有否定意义的东西。艺术美是指人通过艺术技巧、艺术方式创造出来的艺术作品的美。艺术美来源于客观现实生活，具有客观性，另一方面，艺术美熔铸了艺术家的审美理想、审美情趣，具有强烈的主观感情色彩。

生活中的丑能进入艺术领域，并重构为艺术美。生活丑成为艺术美是从艺术的形象的角度说的。生活