硕士研究生入学招生考试

考研专业课精品资料

2026 年浙江传媒学院

《768 艺术理论》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 浙江传媒学院 768 艺术理论考研精品资料

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、重点名校真题汇编及考研大纲

1. 附赠重点名校: 艺术理论 2010-2024 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。

2. 浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲

①2025 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲。

说明:考研大纲给出了考试范围及考试内容,是考研出题的重要依据,同时也是分清重难点进行针对性复习的推荐资料,本项为免费提供。

二、2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研资料

3. 《艺术学概论》考研相关资料

(1)《艺术学概论》[笔记+提纲]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《艺术学概论》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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《艺术学概论》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。

4. 《艺术学原理》考研相关资料

(1)《艺术学原理》[笔记+提纲]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《艺术学原理》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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《艺术学原理》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。

5. 浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论考研核心题库(含答案)

- ①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论考研核心题库名词解释精编。
- ②2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论考研核心题库简答题精编。
- ③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论考研核心题库论述题精编。

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。

6. 浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论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,考研强化复习必备。

③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之艺术学概论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,最后冲刺必备资料。

7. 《美学原理》考研相关资料

(1)《美学原理》「笔记+提纲]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《美学原理》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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《美学原理》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)《美学原理》考研核心题库(含答案)

- ①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《美学原理》考研核心题库名词解释精编。
- ②2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《美学原理》考研核心题库简答题精编。
- ③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《美学原理》考研核心题库论述题精编。

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)《美学原理》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之美学原理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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之美学原理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,考研强化复习必备。

③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之美学原理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,最后冲刺必备资料。

8. 《当代西方文艺理论》考研相关资料

(1)《当代西方文艺理论》[笔记+提纲]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《当代西方文艺理论》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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《当代西方文艺理论》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)《当代西方文艺理论》考研核心题库(含答案)

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《当代西方文艺理论》考研核心题库名词解释精编。

②2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《当代西方文艺理论》考研核心题库简答题精编。

③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《当代西方文艺理论》考研核心题库论述题精编。

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)《当代西方文艺理论》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之当代西方文艺理论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 年浙江传媒学院 768 艺术理论之当代西方文艺理论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,考研强化复习必备。

③2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之当代西方文艺理论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,最后冲刺必备资料。

9. 《影视美学概论》考研相关资料

(1)《影视美学概论》考研核心题库(含答案)

- ①2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《影视美学概论》考研核心题库名词解释精编。
- ②2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论之《影视美学概论》考研核心题库简答题精编。

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。

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: [Y]

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)

浙江传媒学院 768 艺术理论考研初试参考书

《艺术学概论》编写组:《艺术学概论》(马工程教材),高等教育出版社 2019 年版。

王一川主编: 《艺术学原理》,北京师范大学出版社 2021 年版。

《美学原理》编写组:《美学原理》(马工程教材),高等教育出版社2018年版。

王一川主编:《新编美学教程》,复旦大学出版社 2021 年版。

朱立元主编:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社 2014 年版。

南野: 《影视美学概论》,中国传媒大学出版社 2021 年版。

五、本套考研资料适用院系及考试题型

文学院、电视与视听艺术学院(纪录片学院)、华策电影学院 名词解释题、简答题、论述题

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、录取情况分析及详细录取名单;
- 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。

目录

封面	
目录	6
浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲	14
2025 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲	14
2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研核心笔记	16
《艺术学概论》考研核心笔记	16
第0章 绪论	
考研提纲及考试要求	16
考研核心笔记	16
第1章 艺术观念	18
考研提纲及考试要求	18
考研核心笔记	18
第2章 艺术的功能	21
考研提纲及考试要求	21
考研核心笔记	21
第3章 艺术创作	24
考研提纲及考试要求	24
考研核心笔记	24
第4章 艺术作品	28
考研提纲及考试要求	28
考研核心笔记	28
第5章 艺术接受	32
考研提纲及考试要求	32
考研核心笔记	32
第6章 艺术类型	35
考研提纲及考试要求	35
考研核心笔记	35
第 7 章 艺术的发展	39
考研提纲及考试要求	39
考研核心笔记	39
第8章 艺术的风格、流派与思潮	42
考研提纲及考试要求	42
考研核心笔记	42
第9章 艺术批评	49
考研提纲及考试要求	49
考研核心笔记	49

第 10 章 艺术的当代嬗变	52
考研提纲及考试要求	52
考研核心笔记	52
《艺术学原理》考研核心笔记	55
第1章 艺术与艺术学	55
考研提纲及考试要求	55
考研核心笔记	55
第2章 艺术观念	57
考研提纲及考试要求	57
考研核心笔记	57
第3章 艺术体质	62
考研提纲及考试要求	62
考研核心笔记	62
第4章 艺术品	66
考研提纲及考试要求	66
考研核心笔记	66
第5章 艺术门类	70
考研提纲及考试要求	70
考研核心笔记	70
第6章 艺术与文化	76
考研提纲及考试要求	76
考研核心笔记	76
第7章 艺术发展	79
考研提纲及考试要求	79
考研核心笔记	79
第8章 艺术创作	85
考研提纲及考试要求	85
考研核心笔记	85
第9章 艺术鉴赏	88
考研提纲及考试要求	88
考研核心笔记	88
第 10 章 艺术批评	92
考研提纲及考试要求	92
考研核心笔记	92
《美学原理》考研核心笔记	98
绪论	98
考研提纲及考试要求	98
考研核心笔记	98
第1章 审美的本质	101

考研提纲及考试要求	101
考研核心笔记	101
第2章 审美活动经验	106
考研提纲及考试要求	106
考研核心笔记	106
第3章 形式美	111
考研提纲及考试要求	111
考研核心笔记	111
第4章 技术美	122
考研提纲及考试要求	122
考研核心笔记	122
第5章 社会美	127
考研提纲及考试要求	127
考研核心笔记	127
第6章 自然美	130
考研提纲及考试要求	130
考研核心笔记	130
第7章 艺术美	133
考研提纲及考试要求	133
考研核心笔记	133
第8章 作为审美范畴的优美与崇高	139
考研提纲及考试要求	139
考研核心笔记	139
第9章 作为审美范畴的悲剧与喜剧	142
考研提纲及考试要求	142
考研核心笔记	142
第 10 章 作为审美范畴的丑	144
考研提纲及考试要求	144
考研核心笔记	144
第 11 章 美育	149
考研提纲及考试要求	149
考研核心笔记	149
《当代西方文艺理论》考研核心笔记	152
导论:当代西方文艺理论概观	153
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第1章 象征主义与意象派诗论	
考研提纲及考试要求	
考研旋纳及考试安水	154
C 9 P/ 1/2 1 P 1 T 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P	174

第2章 表现主义	157
考研提纲及考试要求	157
考研核心笔记	157
第3章 俄国形式主义与布拉格学派	159
考研提纲及考试要求	159
考研核心笔记	159
第4章 精神分析批评	162
考研提纲及考试要求	162
考研核心笔记	162
第5章 直觉主义与意识流	168
考研提纲及考试要求	168
考研核心笔记	168
第6章 语义学与新批评派	170
考研提纲及考试要求	170
考研核心笔记	
第7章 现象学、存在主义与荒诞派	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第8章 原型批评	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第9章 西方马克思主义文论(上)	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 10 章 西方马克思主义文论(下)	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 11 章 结构主义、符号学与叙事学	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 12 章 解释学与接受理论	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 13 章 解构主义	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 14 章 女权主义批评	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 15 章 后现代主义	

浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲

2025 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研大纲

科目三: 艺术理论(代码 768)

一、考试性质

《艺术理论》(代码 768)是艺术学学术型硕士入学考试的科目之一,主要考查考生掌握艺术美学相关知识的广度与深度,即对艺术基础理论、美学原理和当代主要文艺思潮各流派观点的了解,以及运用艺术美学理论分析和评论艺术作品、艺术现象的能力。选拔具备较高思想品德、艺术理论修养和文艺批评能力的高层次、研究型、复合型的艺术专业人才。

二、考查目标

- (一)理解艺术理论与美学的基本概念、主要理论学说和批评方法等。
- (二)掌握艺术观念、艺术门类、艺术流派与思潮、艺术与文化、审美文本、审美媒介、审美活动经验及20世纪文艺理论的主要流派(西方马克思主义文论、精神分析学、现象学与存在主义、叙事学、女权主义、解构主义与后现代主义)等理论知识。
 - (三)运用艺术基本原理、美学理论,对具体艺术家、艺术作品、艺术现象等进行分析与评论。

三、考试形式

(一) 试卷满分及考试时间

本科目试卷满分 150 分, 考试时间为 180 分钟。

(二) 答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

四、试卷题型结构

名词解释题、简答题、论述题。

五、考查内容

第一部分 艺术观念

- 1. 关于艺术定义的现代争论
- 2. 艺术的定义
- 3. 艺术的特征
- 4. 艺术的功能

第二部分 艺术门类

- 1. 艺术分类的历史演变
- 2. 主要艺术门类
- 3. 各种艺术之间的关系
- 4. 艺术的跨界与融合

第三部分 艺术风格、流派与思潮

- 1. 艺术风格的类别
- 2. 艺术流派的形成与流变
- 3. 艺术思潮的产生
- 4. 艺术思潮的类型

第四部分 艺术与文化

- 1. 艺术的文化性
- 2. 艺术的人文性与人文价值
- 3. 艺术的跨文化性
- 4. 艺术与其他学科的关系

第五部分 审美文本

- 1. 审美文本的特征
- 2. 审美文本的层面
- 3. 审美文本的价值形态
- 1. 新媒介、科技与艺术
- 2. 数字媒质艺术

第六部分 审美媒介

- 3. 网络媒器艺术
- 4. 在场跨媒艺术

第七部分 审美活动经验

- 1. 审美经验的发生发展
- 2. 审美心理结构与审美感受特性
- 3. 审美心理要素
- 4. 审美经验模式
- 5. 审美经验的历史演变与文化差异

第八部分精神分析学

- 1. 弗洛伊德理论及传统精神分析批评
- 2. 拉康的结构主义精神分析批评
- 3. 麦茨的精神分析学电影理论

第九部分 现象学与存在主义

- 1. 现象学基本概念
- 2. 海德格尔的存在论
- 3. 萨特的存在主义文论
- 4. 存在主义与荒诞派戏剧理论

第十部分 西方马克思主义文论

- 1. 阿尔都塞的意识形态理论
- 2. 布莱希特戏剧理论
- 3. 本雅明的技术主义艺术理论
- 4. 马尔库塞的新感性文论
- 5. 伊格尔顿的新马克思主义文论

第十一部分 叙事学

- 1. 结构主义叙事学诸种模式
- 2. 叙事与时间
- 3. 叙事与空间
- 4. 电影叙事学理论

第十二部分 女权主义

第十三部分 解构主义与后现代主义

- 1. 英美派女权主义批评
- 2. 法国派女权主义批评
- 3. 影视的女权主义批评理论

1. 德里达的解构思想

- 2. 福柯的后结构主义文论
- 3. 波德里亚的后现代大众传媒理论
- 4. 德勒兹电影理论
- 5. 影视的全球化语境与后殖民主义

六、主要参考书

- 1. 《艺术学概论》编写组: 《艺术学概论》(马工程教材), 高等教育出版社 2019 年版。
- 2. 王一川主编: 《艺术学原理》,北京师范大学出版社 2021 年版。
- 3.《美学原理》编写组:《美学原理》(马工程教材),高等教育出版社 2018 年版。
- 4. 王一川主编: 《新编美学教程》,复旦大学出版社 2021 年版。
- 5. 朱立元主编: 《当代西方文艺理论》, 华东师范大学出版社 2014 年版。
- 6. 南野: 《影视美学概论》,中国传媒大学出版社 2021 年版。

2026 年浙江传媒学院 768 艺术理论考研核心笔记

《艺术学概论》考研核心笔记

第0章 绪论

考研提纲及考试要求

考点: 艺术学的研究对象与定位

考点: 学习与研究艺术学理论的意义 考点: 学习与研究艺术学的方法

考研核心笔记

【核心笔记】艺术学的研究对象与定位

- (1)虽然中外艺术都有着漫长悠久的历史,但是,艺术学却是一门十分年轻的学科。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论,各门类艺术也都有极其丰富的理论成果,但由于时代的局限,始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。
- (2)改革开放以来,我国各个艺术门类发展迅速,优秀艺术作品和艺术人才不断涌现。尤其是在 20世纪 90年代,我国教育界和学术界开始明确将"艺术学"与过去通用的"文艺学"分离,并且正式出版了《艺术学概论》《中国艺术学》等多种专著和教材。1997年教育部颁布的《授予博士、硕士学位的学科与专业目录》中,第一次将"艺术学"作为一级学科放在文学门类之下,下辖"艺术学""音乐学""美术学"等 8个二级学科,开始招收博士和硕士。在此基础上又经过十多年努力和发展,终于在 2011年国务院学位委员会正式将艺术学列为一个门类,分为"艺术学理论""音乐与舞蹈学""戏剧与影视学""美术学""设计学"等 5个一级学科,更是标志着艺术学作为一个学科门类在我国有了长足的发展。

【核心笔记】学习与研究艺术学理论的意义

- (1) 艺术学理论的第一个作用是指导艺术创作。
- (2) 艺术学理论的第二个作用是指导艺术批评。
- (3) 艺术学理论的第三个作用是努力发掘和整理中华民族自身富有特色的艺术创作理论与艺术批评理论,努力构建中国艺术学的学科体系,充分体现出我们的文化自信。
 - (4) 艺术学理论的第四个作用是繁荣与发展我国的哲学社会科学和社会主义文化。
- (5)正如毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中开宗明义提出的,文艺"为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题"。显而易见,这种"根本的问题"和"原则的问题"具有普遍性,艺术学理论必须把它们贯彻到各个具体艺术种类的创作之中。

【核心笔记】学习与研究艺术学的方法

1.坚持以马克思主义文艺理论为指导

- (1)坚持马克思主义对于艺术学理论的指导,首先就是要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论。
- (2) 坚持马克思主义对于艺术学理论的指导,还应当深刻理解和领会马克思关于"艺术生产"的科学论断。
 - (3) 坚持马克思主义对于艺术学理论的指导,还必须坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根

本方向。

2.继承中国优秀文化传统

我们在建构艺术学学科体系的时候,必须继承和弘扬中华民族优秀文化传统,必须"传承和弘扬中华美学精神",才能真正完成富有民族特色和时代风格的《艺术学概论》。

3.借鉴国内外艺术理论

- (1)虽然艺术学是一门十分年轻的学科,但在中外都有着十分悠久深厚的艺术理论传统,值得我们认真地发掘、整理和总结,既要继承源远流长的中国传统文学艺术理论,又要借鉴世界各国的优秀文学艺术理论,真正做到广纳百家、融会中外。
- (2) 中国传统艺术理论源远流长,从先秦时期开始,以孔子、孟子为代表的儒家美学,以老子、庄子为代表的道家美学,就奠定了中国传统艺术的精神。中国的艺术教育也早在先秦时期便已开始,尤其是孔子提出"兴于诗,立于礼,成于乐",更是把艺术教育提到人格培养的高度来阐述。从艺术创作来看,中国传统艺术在创作规律、创作过程、创作方法、创作心理,以及对于艺术家的道德要求等方面,都有许多独到的理论。从艺术批评来看,中国历朝历代大量的诗论、词论、画论、书论、文论、乐论、戏曲论、小说评点等,以富有民族特色的表达方式和风格,蕴藏着极其丰富的艺术批评和艺术鉴赏的理论宝藏,有待我们去发掘和借鉴。
- (3)外国传统艺术理论同样是历史悠久、成果丰富。从古希腊的柏拉图和亚里士多德开始,世界各国在漫长历史进程中涌现出无数著名的艺术家和艺术理论家,产生了无数享誉世界的艺术品与影响世界的艺术理论,诞生了现实主义、浪漫主义、古典主义、现代主义、后现代主义等重要的艺术思潮与艺术流派,同样值得我们学习和借鉴。

4.继承中国优秀文化传统

清代郑燮用"眼中之竹,胸中之竹,手中之竹"精辟概括了艺术创作的全过程。

第1章 艺术观念

考研提纲及考试要求

考点:中国艺术观念演变

考点: 西方艺术观念演变

考点: 马克思主义艺术观念

考点:马克思论"艺术掌握世界的方式"

考点: 艺术的审美特性

考研核心笔记

【核心笔记】艺术观念的演变

1.中国艺术观念演变

在漫长的历史进程中,中国人形成了丰富多样而又不断发展变化的艺术观念。

- (1) 儒家礼乐合一的艺术观念
- ①"礼乐合一"与"美善统一"。
- ②"成于乐"与"游鱼艺"。
- ③"情志说"。
- (2) 道家自然自由的艺术观念
- ①道家艺术观念将自然视为最高美。
- ②自然无为的本质是自由。
- ③道家提出虚静,物化,心斋,坐忘等观念。
- (3) 禅宗艺术观念
- ①直观与妙悟。
- ②韵味与境界。

2.西方艺术观念演变

- (1) 模仿论
- (2) 表现论
- ①认为艺术的本质是人的情感、内心世界、主观精神的表现。
 - (3) 形式论
- ①形式论主张: 艺术的本质不在于其所模仿的外在社会现实或者其所表现的艺术家的内在情感,而就在于艺术作品自身的形式。
 - (4) 艺术体制论
 - ①提出了"何为艺术"的问题。
- ②对此我们需要将问题从"什么是艺术"转换到"是什么使某物被看作是艺术",即从艺术的本质转换艺术品的资格或身份。
- ③艺术体制是特定时期存在的关于艺术的观念与知识系统,以及艺术品赖以存在的生产、传播、消费、评价的完整的社会机制。

3.马克思主义艺术观念

马克思的艺术观是在继承和发扬欧洲文明的基础上,针对人类艺术发展的历史进程与社会现实的创作状态而提出的,为我们理解艺术的本质、艺术的生产与发展、艺术的价值等重要问题,提供了科学的、唯

物主义的指导。

- (1) 从人的本质问题出发思考艺术与美
- ①马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中,集中讨论了人的本质、人的价值与解放等问题。把人的本质与人的社会生产和生活活动、人对自然界的改造,以及人的主体能力联系起来。
 - ②人的本质的对象化。
 - ③人:一切社会关系的总和。
 - (2) 艺术作为社会意识形态的形式
 - ①马克思将人类社会的构成分为: 经济基础和上层建筑两个部分
 - ②经济基础决定上层建筑(艺术与文学、哲学、宗教等)。
 - ③艺术具有一定的意识形态属性。
 - ④艺术的阶级性与政治性。
 - (3) 艺术内容与形式的辩证关系
 - ①艺术是内容与形式的辩证统一。
 - ②内容决定形式,形式服从内容。
 - ③形式具有一定的独立性。
 - ④由于这种相对独立性,在特定的社会历史条件下,在内容决定形式的同时,形式也会反作用于内容。
 - (4) 马克思主义艺术观念在中国的发展
 - ①毛泽东文艺思想
 - a.主张文艺为人民大众服务。
 - b.阐明文艺与社会现实之间的辩证关系。
 - c.强调文艺作品的思想内容与艺术形式的统一。
 - d.主张中国文艺创造自己的"民族形式"。
 - e.提出"百花齐放、百家争鸣"的艺术繁荣方针。
 - ②中国特色社会主义文艺理论
 - a.明确文艺是社会主义精神文明建设的重要内容。
 - b.确立文艺"为人民服务、为社会主义服务"的方向,即"二为"方向。
 - c.坚持"双百"方针,鼓励创作自由与艺术理论自由。
 - d.丰富文艺为人民服务的内涵,要求文艺满足人民群众日益增长的精神文化需求。
 - e.倡导弘扬主旋律与提倡多样化相统一,促进社会主义文艺的繁荣发展。
 - f.要求在批判继承和吸收借鉴的基础上推动文艺创新。
 - ③习近平新时代中国特色社会主义文艺表述
 - a.从新时代中国特色社会主义文化建设的新实践去定位文艺工作。
 - b.从实现中华民族伟大复兴中国梦的新高度去理解文艺工作,强化文艺工作的时代使命。
 - c.坚持以人民为中心,创作"三精"统一的文艺作品,筑就文艺高峰。
 - d.坚定文化自信,传承和弘扬中华美学精神。
 - e.坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转换、创新性发展。
 - f.强调艺术理论及文艺评论的重要意义。

【核心笔记】艺术的特性

1.马克思论"艺术掌握世界的方式"

- (1) 想象性
- (2) 典型性
- (3) 形式性

2. 艺术的审美特性

《艺术学原理》考研核心笔记

第1章 艺术与艺术学

考研提纲及考试要求

考点: 艺术学的对象、属性和方法

考研核心笔记

【核心笔记】从艺术到艺术学

1. 艺术与艺术学的关系

一般说来,艺术是指诉诸人们五官感觉的包含想象、情感及思想的媒介与符号形式,例如常见的音乐、舞蹈、文学、绘画、书法、电影、电视艺术等门类;艺术学是指关于艺术现象的理论反思,也就是对诉诸人们五官感觉的包含想象、情感及思想的媒介与符号形式的理性研究,例如对音乐、舞蹈、文学、绘画、书法、电影、电视艺术等的研究。

比较而言,艺术是有关人类生活图景及其意义的丰富多彩、姿态万千的感性传播形式,它在打动我们感官的同时可能还会深深地嵌入我们的心神,艺术学更多的是对艺术的富于理性的反思方式,它让我们冷静地思考艺术现象的奥秘。一般地说,艺术属于人生意义的感性传播方式,艺术学则属于人生意义的理性传播方式。

但艺术和艺术学又是彼此相通、相互依存的。一方面,人们创作和鉴赏艺术品都需要借助一定的艺术学眼光或艺术学知识,即便并不具备专门的艺术学理论素养;另一方面,人们认知艺术学也同样需要凭借具体可感的艺术现象。这就是说,艺术需要上升到艺术学理论高度才能更清晰地观照自身,而艺术学需要沉落到艺术现象中才能找到自身的基础。而贯穿于艺术与艺术学之间的线索正是人生意义的体验、呈现与反思。

2. 艺术学的发生与发展

"艺术学之祖"康拉德·费德勒认为,美与快感有关,艺术则是对真理的感性认识,遵循普遍法则。 艺术的本质不在于美而在于形象的构成。由此,艺术与美不同,关于艺术的学问也应与美学区别开来,所 以应当创立一门关于艺术的独立学科。正是费德勒明确了艺术学的特殊的对象领域,促进了艺术学科的自 觉意识的产生。

德国柏林大学教授玛克斯•德索,德国美学家爱弥尔•乌提兹,对一般艺术学的探索及倡导,使一般艺术学的思想得到普及。

德索最早提出"一般艺术学"概念,于 1906 年出版《美学与一般艺术学》(中洋本为《美学与艺术理论》)。他的一般艺术学是与美学相并立的一门独立学科。一般艺术学的"责任是在一切方面为伟大的艺术活动作出公允的评判。他认为,诚然,"美学在范围上超越于艺术",但另一方面,"美学并没有包罗一切我们总称为艺术的那些人类创造活动的内容与目标艺术的目的并不在于单纯地创造美和满足审美愉悦,而是具有更广泛、丰富的社会功能。

乌提兹的代表作是《一般艺术学基础论》,主张用更为统一的观点和研究方法来考察艺术问题,特别是用某种核心元素统串一般艺术学的学科体系,这种核心元素便是艺术的本质。首先必须回答"艺术是什么''这一本质问题,而对其他问题的探讨需以此为前提进行。

在中国,王国维较早使用艺术或美术概念。但艺术学在中国获得真正的生机,还是在 20 世纪 70 年代末以来,特别是 90 年代以来。随着改革开放进程的深入及国民艺术生活的迅速发展,艺术学终于逐渐地从美学和文艺学的从属学科中分离出来,成为一门独立学科。进入 2011 年,由于艺术在国民生活中的地位和作用日益提升,加上艺术学界的协同努力,国家终于允许艺术学从独立的一级学科升格为独立的学科

门类,而相应地,原为二级学科之一的艺术学则升级为一级学科艺术学理论。

正是在独立学科门类的意义上,艺术学可以有广义和狭义两种含义。广义艺术学是指一种与哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学等并立的学科门类,它包含五个一级学科,即艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学。狭义艺术学是指广义艺术学即艺术学门类下设的一级学科,是同音乐与舞蹈学、戏剧与影视学等并立的艺术学理论,包含若干二级学科,如艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术教育、艺术管理、跨媒介艺术学等。

3. 艺术学的含义

主要是指狭义艺术学,即对艺术学理论的简称,是指对各种具体艺术活动及艺术学理论本身的反思方式,也就是对诉诸五官感觉的包含想象、情感及思想的媒介与符号形式的反思方式,以及对艺术学理论自身的反思方式。

【核心笔记】艺术学的对象、属性和方法

1. 艺术学的对象

艺术学的对象是指具有显著艺术特征的艺术和艺术学理论自身。

2. 艺术学的属性

艺术学的属性一般有如下几方面:

- (1) 理论性。也可称作抽象性或反思性。这是指艺术学具有对艺术现象加以理解和论述从而形成关于艺术的系统知识的特性。
 - (2) 客观性。这也可称为学理性,是指艺术学具有贴近对象的和符合理性的特性。
 - (3) 评价性。这是指艺术学具有依据价值尺度去评判对象的特性。
- (4)个性。也就是艺术学的学术个性,是指艺术学理论总是要体现艺术学者的独特的个体学术立场、 观点和气质。

3. 艺术学的方法

艺术学的方法,是指艺术学的观察、分析艺术问题的方式与法则。其实,艺术学并不存在一成不变的固定的研究方法。

艺术学的总的研究方法,应当是马克思主义,也就是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论, 是中国化马克思主义的理论成果。在此基础上,艺术学应当吸纳古今中外具有合理性的或有价值的研究方 法。

在具体研究中,艺术学的方法可以多种多样,主要是视被研究对象的特点而论。简要地说,艺术学的方法可以有如下种类:艺术美学、艺术语言学、艺术社会学、艺术心理学、艺术传播学、艺术教育学等。

而作为上述方法的具体化,还可以采取多种具体研究方法或手段:可以采取形而上与形而下的手段,也就是理论思辨的研究与实证研究;可以从事具体艺术现象文本的阐释;可以进行宏观研究,也可以做微观分析;可以一方面运用定量研究方法,从数量上描述艺术现象的总体结构,建构艺术现象的定量模型,另一方面运用定性研究方法,如观察、访谈、专题讨论等资料收集及相关内容分析等。

第2章 艺术观念

考研提纲及考试要求

考点: 历史上主要艺术观念

考点: 关于艺术定义的现代争论 考点: 艺术的定义: 以兴辞为中心

考点: 艺术的特征

考研核心笔记

【核心笔记】历史上主要艺术观念

艺术观念,在这里是指有关"艺术是什么"的思考。

1.模仿论

模仿论,是一种有关艺术来自人对现实的模仿的观念。 模仿论是关于艺术的本质在于对宇宙万物的模仿的观念体系。

2.理念论

理念论,是有关艺术来自客观的精神的呈现的观念。主要代表人物有柏拉图、黑格尔等。

柏拉图认为,一种客观的理念才是世界的最终本质,是第一性的;由理念产生的感性世界是第二性的,而艺术仅仅是第三性的

与柏拉图在否定的意义上运用这种客观精神论不同,德国哲学家黑格尔却是在肯定意义上赋予这种客观精神论以新的内涵和功能。

黑格尔从理念及其辩证运动构成世界的本质出发,提出了艺术类型的辩证演变思路。

黑格尔从理念与其感性显现方式和阶段之间应当形成内在统一关系的角度,把艺术类型依发展变化轨迹划分为如下三种:象征型艺术、古典型艺术和浪漫型艺术。

- (1)象征型艺术。它位于理念发展的初级阶段,被称为: "艺术前的艺术理念由于本身,'还是抽象的,未受定性的",(青岛金κ榜华研教育科技有限公司版权 д ☑必有,侵权必究。)"还在摸索它的正确的艺术表达方式",所以"不能由它本身产生出一种适合的表现形式",而只能到自身以外的外在世界里去寻找现成的客观的表现方式。这样,象征型艺客观事物形象去隐约地暗示自身,而这些客观事物形象往往可能是"有所损坏或歪曲"的。
- (2) 古典型艺术。它由理念持续演化而成。与在象征型艺术中理念与形象显现不相统一、理念尚未受到定性不同,古典型艺术让理念作为享有精神自由、自己确定自己的主体,在自身的概念里获得了与自身相符合的外在形象,从而可以与这个适合于自己的实际存在的形象融为一体。
- (3) 浪漫型艺术。它标志着理念发展的最后阶段。具有独立自由精神而向往无限运动的理念,当其不再能圆满地实现于外在世界时,就会寻求返回自身,"即作为精神而存在",因为绝对理念只能在它本身上存在。

黑格尔在按理念的感性显现的不同程度和表现方式把艺术分为象征型、古典型、浪漫型三种类型后, 又从这三种类型在具体艺术作品中的表现方式着眼,为它们匹配出相应的艺术样式:与象征型艺术对应的 是建筑,与古典型艺术对应的是雕刻,与浪漫型艺术对应的是绘画、音乐和诗。

3.表现论

表现论也称主观精神论,是有关艺术来自人的主观精神、情感或心理的自我表现的看法。

艺术作品总是由特定的人创作的。强调艺术是艺术家的表现的产物、重视艺术家在作品中的表现活动, 是中国古代艺术观念的一个重要传统,尽管中西之间存在文化背景及理念等的诸多不同。

与中国古代文学观念很早就重视表现(诗言志、诗缘情)不同,西方由于长期标举模仿论,对艺术的表现活动的认识则远比中国产生得晚。

中西方的表现论是有一定合理性的,它准确地揭示了艺术同艺术家个人的情感表现活动的密切联系。 表现论在支撑其艺术观的思维模式上与艺术模仿论并无根本差异,只不过把重心从社会现实拉回到自 我。

4.形式论

艺术总是要用形式来说话的,没有一定的艺术形式何来艺术的意义?形式在艺术中的意义不言而喻。 但形式论的特殊处在于,它是一种有关艺术品是一种纯形式构造的看法。

5.感兴论

感兴论是一种来自中国传统的有关艺术是个人感兴的产物的看法。在中国古人那里,艺术是个人感兴的产物。

感兴被视为个体从物质生活情境中兴起、奋起而达到一种身心愉悦状态的一个标志。

感兴就不只是普通的心理反应或心理过程的形式化,而是一种特殊的、深层的有关人生意义的直觉的形式化;同时,这种被形式化的直觉也不只是单纯的心理过程,而是同人的物质生活及身体状态紧紧地交融在一起,从而是人的身心的复杂的融汇状态,属于一种特殊的存在一体验,或特殊的身体一精神交融状态。

以上简要介绍了五种艺术观念,它们当然不能涵盖有关艺术的所有中、西方思想,而只不过是揭示了其中的主要思路。

【核心笔记】关于艺术定义的现代争论

1. 艺术的定义

进入20世纪以来,欧洲逐渐出现了一种给艺术下定义的热潮。

这其中最有影响的首先要数克莱夫•贝尔的"有意味的形式"说。

贝尔对找到艺术的唯一的"性质"并对其加以定义持坚信无疑的态度。

他认为, "一切视觉艺术品中具有某种共性", 这就是"有意味的形式"。

这里明确地提出了艺术的新定义:艺术是有意味的形式。这里的意味,是指消除了一般日常情感的无功利的审美情感。

在贝尔前后,克罗齐和科林伍德的表现说显示了定义艺术的另一种努力。

科林伍德认为,艺术可定义为人的情感的表现,它是一种纯粹主观想象的活动。

克罗齐和科林伍德的表现说通过对直觉的表现的强调,为界定艺术提供了一条与形式主义不同的新路径,也因此为现代主义艺术中的直觉主义、无意识等潮流提供了一种理论支撑。

2.艺术无法定义

20 世纪 50 年代,在奥地利哲学家维特根斯坦的影响下,一批"新维特根斯坦主义"者以莫里斯•韦茨和威廉•肯尼克为代表,提出艺术无法定义的新看法。

韦茨的《美学中理论的作用》(1956)率先作出断言:艺术是开放概念,只存在维特根斯坦那种"家族相似",故不能定义。

3. 艺术可定义

艺术可定义的代表,首先要数美国艺术理论家阿瑟•丹托,尽管他本人无意于定义艺术。他的"艺术界"概念的创立具有一种开创性意义,这等于发现,艺术的存在及界定都至少依赖于一个必要的社会条件一-被社会的艺术理论环境或艺术体制赋予了某种资格。

丹托和迪基先后从艺术体制方面为艺术定义做出了积极的推进。"丹托强调了艺术史和艺术理论对辨

《美学原理》考研核心笔记

绪论

考研提纲及考试要求

考点: 美学的开始

考点:中国近百年美学发展的轮廓

考点: 美学研究的对象 考点: 美学的学科性质 考点: 为什么要学习美学 考点: 怎样学习美学

考研核心笔记

【核心笔记】什么是美学

1.美学的历史从什么时候开始

- (1) 美学学科名称的历史与学科本身的历史
- (2) 西方美学的发展阶段与中国美学的发展阶段

学科名称的历史: Aesthetic: 鲍姆加通 1750 年首次提出

学科本身的历史:柏拉图是第一个从哲学思辨的高度讨论美学问题的哲学家

塔塔科维奇: 从没有一个哲学家比柏拉图的涉猎范围更广:

他是一个美学家、形而上学家、逻辑学家和伦理学大师。

①西方美学发展阶段

希腊罗马美学

中世纪和文艺复兴美学

17-18 世纪美学

德国古典美学

- 19世纪和20世纪初期美学(近代美学)
- 20 世纪直至当今的美学(现当代美学)
- ②中国美学发展阶段

先秦

魏晋南北朝

唐、五代、宋元时期

清代前期

近现代

中国古典美学的发展

Ť	3333	1 .
	第一个黄金时代	老子、孔子、《易传》、
		庄子的美学奠定发展方向
魏晋南北朝	第二个黄金时代	魏晋玄学的美学范畴和美
26 113-18 1/3	N-1732/114	学命题
		-1. ith 165
	ha	
唐、五代、	继续发展	儒家、道家、禅宗美学
宋元时期		
清代前期	总结时期	意象为核心的美学体系
"", " ""	VENT 1 //1	TEN SOLVE IN CHIEF THE AN

2.中国近百年美学发展的轮廓:

梁启超、王国维、蔡元培

朱光潜、宗白华

当代: 两次美学热潮

(1) 中国近百年美学发展的轮廓: 近代美学家

王国维: "境界说"。《人间词话》、《红楼梦评论》、《宋元戏曲考》等

蔡元培:美育和艺术教育。提出"以美育代宗教说"

(2) 中国近百年美学发展的轮廓: 美在意象

①朱光潜:

介绍西方近代美学思想,特别是克罗齐的"直觉说"、里普斯的"移情说"和布洛的"距离说"。

《谈美》、《文艺心理学》

《悲剧心理学》、《变态心理学》

《诗论》

朱光潜也是成就斐然的翻译家,译作:

柏拉图《文艺对话集》

黑格尔《美学》(三卷共四册)

维柯《新科学》

克罗齐《美学原理》

②宗白华:

西洋是唯理的体系;中国是生命的体系。

唯理的体系是要了解世界的基本结构、秩序理数, 所以是宇宙论、范畴论:

生命的体系则是要了解、体验世界的意趣(意味)、价值,所以是本体论、价值论。

艺术家"所表现的是主观的生命情调与客观的自然风景交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊 然而深的灵境。"

"景中全是情,情具象而为景,因而涌现了一个独特的宇宙,崭新的意象,为人类增加了丰富的想象, 替世界开辟了新境,正如恽南田所说'皆灵想之所独辟,总非人间所有'。"

"象如日, 创化万物, 明朗万物!"

"将来世界新文化,一定是融合两种文化的优点而加之以新创造的。

这融合东西文化的事业,以中国人最相宜,因为中国人吸收西方新文化,以融合西方,比欧洲人采撷东方旧文化,以融合东方,较为容易,以中国文字语言艰难的缘故。中国人天资本极聪颖,中国学者,心胸思想,本极宏大,若再养成积极创造的精神,不流入消极悲观,一定有伟大的将来,于世界文化上一定有极大的贡献。"——《中国青年的奋斗生活和创造生活》

③中国近百年美学发展的轮廓: 丰子恺也是一个值得高度重视的艺术家和美育家

(3) 当代两次美学热潮

- ①美学热潮: 1950-1960 年代讨论美的本质问题; 美是主观还是客观? 《美学问题讨论集》在"主客二分"思维模式范围内展开
- ②美学热潮: 1970 年代后期-1980 年代初; 同整个民族对自己的历史、前途和命运的反思紧紧联系; 认为审美活动属于生产实践活动
 - (4) 美学热退潮后: 美学理论建设的真正进展

跳出"主客二分"的认识论

张世英:《天人之际》(1995年)《进入澄明之境》(1999年)《哲学导论》(2002年) 车尔尼雪夫斯基:《生活与美学》

傅雷:《傅雷家书》

3.美学研究的对象:

- (1) 美学研究的对象是审美活动;
- (2) 审美活动是人类的一种精神活动。

审美活动是人类的一种精神活动,它是人性的需求。没有审美活动,人就不是真正意义上的人。

审美活动是人的一种以意象世界为对象的人生体验活动。这个意象世界照亮一个诗意的人生。在这个以意象世界为对象的体验活动中,人获得心灵的自由。在这个以意象世界为对象的体验活动中,"真"、"善"、"美"得到了统一。

审美活动是人类的一种文化活动,它在人类历史上发生、发展,它受人类的文化环境的影响和制约。 因而审美活动具有社会性、历史性。

杜夫海纳: "审美经验揭示了人类与世界的最深刻和最亲密的关系,他需要美,是因为他需要感到他自己存在于世界。"

海德格尔: "人,诗意的栖居着"

王夫之: "两间之固有"之"乐"的境界;

陶渊明: "自然"。相对于所谓"尘网"、"樊笼"——世俗的、实用功利的世界。"羁鸟恋旧林, 池鱼思故渊"

4.美学的学科性质:

- (1) 美学是一门人文学科
- (2) 美学是一门理论学科
- (3) 美学是一门交叉学科
- (4) 美学是一门正在发展中的学科

5.为什么要学习美学

- (1) 人生修养
- (2) 理论修养

6.怎样学习美学

要注重美学与人生的联系

要立足于中国文化

要注重锻炼和提高自己的理论思维的能力

要有丰富的艺术欣赏的直接经验,同时要有系统的艺术史的知识

要扩大自己的知识面

要有开放的心态

第1章 审美的本质

考研提纲及考试要求

考点: 西方思想史中关于审美本质的论述

考点: 中国思想史中关于审美本质的论述

考点:马克思的"美的规律"思想

考点: 探讨审美本质的若干原则

考点: 审美本质及其逻辑

考点: 为元价值的真善美及其对立面

考研核心笔记

【核心笔记】关于审美本质的探讨历程

1.西方思想史中关于审美本质的论述

(1) 毕达哥拉斯学派——"和谐"

从社会物质属性探求美

- ①认为"美在物体的形式";
- "美是和谐与比例",认为凡是物体的整体与部分之间的比例协调,变化自然,就会显得美.(黄金分割率)
 - ②认为"美在于关系":

法国启蒙思想家百科全书派

创始人狄德罗提出的,他认为"美总是由关系构成的",事物的关系才是美的根源。

事物之间的关系呈现出对称、秩序, 就是美。

他还进一步提出"美的关系"不仅指客观的物质对象,还包括了社会生活关系。

③认为"美是生活";

俄国文艺学家车尔尼雪夫斯基认为: "任何事物,凡是我们在那里看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示生活,或使我们想起生活的,那就是美。"美的根源在于生活之中,美的本质是社会生活的显现。

- (2) 柏拉图——"美的事物"与"美本身"问题的提出
- ①认为"美是永恒的理念";

古希腊哲学家柏拉图的美学观点。

柏拉图最先提出了"什么是美"的问题,并且从客观唯心主义哲学观出发,认为是先有美的理念,然后才有美的事物,"美的本质是永恒的理念"。

②认为美是"神的光辉的反映";

中世纪宗教哲学的始祖普洛丁的美学观点,他认为客观世界的美是神的光辉的反映。

③"美是绝对理念的感性显观"德国哲学家黑格尔的美学观点。他认为世界的本质是"绝对理念",是先有一个"绝对理念",然后衍生出万事万物。

由此出发他认为"美是绝对理念的感性显观"。他还认为最能体现"美是绝对理念的感性显观就是艺术美"。

黑格尔的全部美学思想都是从绝对理念出发所建立的美学体系(三卷本的美学巨著)。

- (3) 亚里士多德——"美本身"体现为"美的事物"属性
- ①认为"美是一种愉快的情感";

英国哲学家休谟的美学观点。休谟是英国经验主义美学的主要代表,他执著于用心理分析方法来讨论 美的问题,认为"美是一种愉快的情感"。

②认为"美是一种心理—物理现象"

《当代西方文艺理论》考研核心笔记

导论:当代西方文艺理论概观

考研提纲及考试要求

考点:两大主潮 考点:两次转移 考点:两个转向

考研核心笔记

【核心笔记】两大主潮

当代西方哲学思潮大体上分为人本主义和科学主义两大主潮。

所谓人本主义,就是以人为本的哲学理论,其根本特点是把人当作哲学研究的核心、出发点和归宿,通过对人本身的研究来探寻世界的本质及其他哲学问题。

所谓科学主义,是以自然科学的眼光、原则和方法来研究世界的哲学理论,它把一切人类精神文化现象的认识论根源都归结为数理科学,强调研究的客观性、精确性和科学性,其思想基础在本世纪主要是主观经验主义和逻辑实证主义。

我们同样也可把当代西方文论的发展分为人本主义和科学主义两大主潮。

当代西方人本主义文论的起点之一是象征主义与意象派诗论,如瓦莱里的象征主义诗论,庞德的意象主义诗论。

当代人本主,义文论的另一起点是表现主义。

当代西方科学主义文论中较早出现的是俄国形式主,义及其后继者布拉格学派。

英美语,义学和新批评派文论是当代科学主义文论中另一支影响甚巨的流派。

20世纪中期达于鼎盛的结构主义文论及相关的符号学、叙事学,是索绪尔语言学理论在文学研究上的应用,也是布拉格学派、新批评等文论思想的进一步发展。

【核心笔记】两次转移

当代西方文论在研究重点上发生了两次重要的历史性转移,第一.次是从重点研究作家转移到重点研究 作品文本,第二次则是从重点研究文本转移到重点研究读者和接受。

19 世纪的西方文学理论,占主流地位的是浪漫主义、现实主义和实证主义,尽管它们有种种不同,但 在研究重点上却完全一致,即都以研究作家为主。

20世纪的西方文论,一开始仍然沿续了。上述研究重点,如象征主义、意象派和表现主义文论就是如此;精神分析学批评在这方面又有所发展;直觉主,义和意识流文论,仍然重点研究作家的心理、意识活动。

但是,从二三十年代起,随着俄国形式主义、语义学和新批评派的崛起,西方文论研究的重点开始发 生悄悄的变化,即从以作家研究为主逐步转向以作品研究为主。

关注的目光从作家到作品,这是当代西方文论研究重点的第一次转移。

20 世纪三四十年代,现象学和存在主义文论,在重点研究文学作品的同时,已开始关注读者的接受问题,结构主义文论后期也开始注意读者的阅读问题。到六七十年代的解释学和接受理论,则完成了当代西方文论第二次研究重点的转移,即从作品文本转到读者接受上来。这个转移到解构主义文论达到顶峰。

【核心笔记】两个转向

当代西方文论最重要的特征是出现了两个转向:

- (1) "非理性转向"
- (2) "语言论转向"
- "非理性转向",主要是就人本主义文论而言的。
- "语言论转向",主要是就科学主义文论而言的。

"非理性转向"主要体现在人本主义文论中,"语言论转向"主要体现在科学主义文论中;但这只是就大体而言,并不是绝对的,这两个转向在两大主潮中常常交叉重叠,很难截然分开。这从一个侧面说明两个转向在当代西方文论中的巨大覆盖面和普遍性。

多元发展,是20世纪西方文论的一个显著特点。

这种态势的具体表现,一是流派繁多,二是更迭迅:速,三是许多流派之间既有尖锐冲突,又相互交叉、重叠、影响和吸收,呈现十分复杂的关系。总而言之,当代西方文论的发展可以用"纷纭复杂"四个字来加以概括。

第1章 象征主义与意象派诗论

考研提纲及考试要求

考点: 象征主义的现实存在

考点: 象征主义的界定: 音乐化

考点:对抽象思维和理性的重视

考点:象征的内涵和象征主义美学风格

考点: 感情的象征和理性的象征

考点: 在理性与神迷结合中创造象征

考点:庞德的意象主义诗论

考点: 休姆的意象主义诗论

考研核心笔记

19 世纪西方文学随着现实主义、自然主义和浪漫主义思潮的逐渐衰落,象征主义思潮应运而生。前期象征主义主要是指 19 世纪后半叶产生于法国的诗歌流派,代表人物是波德莱尔、魏尔兰、兰波和马拉美。

前期象征主义诗论主要强调展示隐匿在自然世界背后的超验的理念世界,要求诗人凭个人的敏感和想象力,运用象征、隐喻、烘托、对比、联想等手法,通过丰富和扑朔迷离的意象描写,来暗示、透露隐藏于日常经验深处的心灵隐秘和理念。前期象征主义随着 1898 年马拉美的逝世而告终。

20 世纪初,后期象征主义诗潮再度崛起,并从法国扩及欧美各国,主要代表人物有法国的瓦莱里,英国的叶芝、西蒙斯等,他们也都既是诗人又是批评家,既有创作实践又有理论批评。与该派密切相关的,还有英美诗人庞德、休姆等倡导的"意象派"诗歌与诗论。

【核心笔记】瓦莱里以音乐化为核心的象征主义诗论

1.象征主义的现实存在

瓦莱里从三方面论证了现实存在着的象征主义精神:

第一,象征主义追求高于现实世界的丰富心灵世界及其内在生命力。

第二,象征主义追求一种"创造读者"的自由的艺术创新。

第三,象征主义诗人他们反对只写人性的共相与普遍性,而高度重视个性、个体的内心活动与反应, 人之为人的独特性,力图重建个体的精神史。

这样,瓦莱里从群体的精神上肯定了象征主义诗潮的现实存在。

2.象征主义的界定: 音乐化

对于象征主义诗歌的界定, 瓦莱里是独特的"音乐化"论。这里, 关键在于他对音乐化的独特理解和 阐释。

首先,音乐化是指诗的语词关系在读者欣赏时引起的一种和谐的整体感觉效果,也即语词与人的整体感觉情绪领域的某种和谐合拍的关系。

其次,音乐化还指诗情世界同梦幻世界有某种内在的联系。

此外,音乐化还包含诗的语言的音乐化。

概而言之,瓦莱里为象征主义规定的任务是"使我们感觉到单词与心灵之间的一种密切的结合";其象征主义诗论的核心,就是认为"诗的世界"实质上是:语言(词)——意(形)象——感觉(情)三者之间的和谐、合拍的音乐化关系。

3.对抽象思维和理性的重视

首先, 瓦莱里强调诗人应有抽象思维能力。