

《艺术基础理论》考试大纲及推荐书目

一、考试要求

1. 考查考生运用设计理论、中外美术史等基本理论知识等，分析艺术设计作品、艺术设计现象、艺术设计本质和艺术设计与社会关系的能力。

2. 考查考生的独立思考、创新思维、知识信息综合运用水平及相应的文字表达能力。

二、考试题型

本门课程 150 分，考试内容包括名词解释、简答、论述等题型。

三、考试大纲内容

第一部分 中外美术史

中国美术

第一章 史前美术

一、旧石器时代美术

美术的起源、美术的早期形态

二、新石器时代雕塑

陶塑、石雕、玉雕、骨牙雕

三、新石器时代绘画

彩陶装饰画、岩画

四、新石器时代工艺

陶器、石器与玉器、其他工艺

五、新石器时代建筑

第二章 夏商周美术

一、青铜器

二里头文化青铜器、商代青铜器、西周青铜器、春秋战国青铜器

二、雕塑

青铜雕塑、石雕、玉雕、陶塑、漆木雕

三、绘画

帛画、漆画

四、书法

五、工艺

陶器、玉器、漆器、其他工艺

六、建筑

第三章 秦汉美术

一、雕塑

陶塑、石雕、玉雕、青铜雕塑、木雕

二、绘画

帛画、墓室壁画、装饰画

三、画像石与画像砖

画像石、画像砖

四、书法

秦代书法、汉代书法

五、工艺

青铜器、陶瓷器、玉器、漆器、织绣、金银器

六、建筑

第四章 三国两晋南北朝美术

一、绘画

墓室壁画、石窟壁画、漆画、画家与传世作品、画史画论

二、雕塑

陵墓雕塑、石窟雕塑、寺院雕塑

三、画像砖与画像石

画像砖、画像石

四、书法

三国西晋书法、东晋书法、南北朝书法

五、工艺

瓷器、织绣、其他工艺品

六、建筑

第五章 隋唐五代美术

一、绘画

墓室壁画、石窟壁画、寺观壁画、版画、画家与传世作品、画史画论

二、雕塑

陵墓雕塑、石窟雕塑、寺观雕塑

三、书法

隋代书法、唐代书法、五代书法

四、工艺

陶瓷器、金银器、织绣、其他工艺

五、建筑

第六章 宋辽金元美术

一、绘画

画家与传世作品、壁画与版画、画学论著

二、书法

宋代书法、辽金元书法

三、建筑与雕塑

建筑、雕塑

四、工艺美术

陶瓷、染织、漆器、牙玉、金属、其他工艺

第七章 明清美术

一、绘画

画家、画派与传世作品、壁画、版画、年画、画学论著

二、书法

明代书法、清代书法

三、建筑与雕塑

建筑、雕塑

四、工艺美术

陶瓷、织绣印染、漆器、玉器与金属工艺、家具与其他

第八章 近现代美术

一、中国画

“海派”、“岭南派”

二、西画

西画东渐、留学生与西画引入、新兴的美术教育

三、版画、连环画、漫画及年画

美术出版物的出现与早期连环画、漫画的创作、月份牌画与商业广告画、
新兴版画运动与讽刺漫画

四、美术领域的思想论争

“五四运动”时期中国画革新的舆论及其论争、西画领域的两次论战

五、书法

六、建筑

七、雕塑与工艺美术

现代雕塑、工艺美术

外国美术

第一章 原始、古代美术

原始美术、古代埃及美术、爱琴美术、古代希腊美术、古代罗马美术

第二章 欧洲中世纪美术

早期基督教美术、拜占庭美术、蛮族艺术和加洛林文艺复兴、罗马式美术、哥特式美术

第三章 欧洲文艺复兴时期美术

意大利文艺复兴美术、尼德兰文艺复兴美术、德国文艺复兴美术、西班牙文艺复兴美术、法国文艺复兴美术

第四章 17、18 世纪欧洲美术

17-18 世纪意大利美术、17 世纪佛兰德斯美术、17 世纪荷兰美术、17-18 世纪西班牙美术、17-18 世纪法国美术

第五章 19 世纪欧洲及美国美术

新古典主义、浪漫主义、批判现实主义、印象主义、新印象主义、后印象主义、19 与 20 世纪初的法国雕塑、19 世纪德国美术、19 世纪瑞典、丹麦、比利时美术、18-19 世纪英国美术、19 世纪美国美术、18-19 世纪俄罗斯美术、19 世纪东欧诸国绘画

第六章 20 世纪美术

西方美术、苏联美术

第七章 亚洲美术

伊朗、印度、东南亚、日本、朝鲜

第八章 非洲、拉丁美洲古代美术

非洲黑人美术、拉丁美洲古代美术

第二部分 设计理论

设计学概论

第一章 设计学的研究范围及现状

一、设计学的研究范围

设计史、设计理论、设计批评

二、设计学研究的现状

对当代西方设计思潮的一般看法、中国古代设计思想概述

第二章 设计的多重特征

一、设计与艺术

设计的艺术渊源、设计的艺术指向、设计中的艺术手法、艺术对设计的影响

二、设计与科学技术

科技进步对设计的影响、科学理论与设计、作为科技商品化载体的设计

三、设计与经济

设计与经济发展规划的关系、作为产品附加值的设计、作为经济体管理手段的设计、生产和消费中的设计。

第三章 中国设计溯源

一、史前时期

石器、陶器、玉器、建筑、服饰、工具

二、夏、商、周和战国时期

青铜器、玉器、建筑、服饰

三、从秦代到晚清

瓷器、建筑、园林、家具、纺织品与服饰、工具、兵器

第四章 西方设计概观

一、“前设计”时期

史前、古典期、中世纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可

二、工业革命与现代设计的开端

工业革命的意义、印刷业的发展与视觉传达设计、现代意义的设计师

三、西方 19 世纪设计

19 世纪设计发展的背景、设计教育和设计改革

四、现代设计运动

现代主义运动、二战后的设计、“波普”审美观

五、当代设计的现状

后现代主义理论与设计、新时代的设计方向

第五章 设计的现代分类

一、视觉传达设计

概念、构成要素、领域

二、产品设计

概念、基本要素、基本要求、分类

三、环境设计

概念、类型

第六章 设计师

一、设计师的历史演变

工匠、美术家兼设计师、专业设计师

二、设计师的知识技能要求

艺术与设计知识技能、自然与社会学科知识技能

三、设计师的类型

横向分类、纵向分类

四、设计师的社会职责

服务意识、伦理道德意识

第七章 设计批评

一、设计批评的对象及其主体

两者的范围与特征、批评主体的多元身份

二、设计批评的标准

设计评价体系的参照标准、设计批评标准的历时性

三、设计批评的特殊方式

博览会模式、集团批评

四、设计批评的理论

设计批评理论的出现与发展、设计批评理论的多元化

注：划横线处为知识重点

四、推荐书目

[1] 贺西林，赵力．中国美术史简编．北京：高等教育出版社. 2009

[2] 中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室．外国美术简史（彩插增订版）．北京：中国青年出版社. 2014

[3] 尹定邦．设计学概论．北京：人民美术出版社. 2013