

第一章 绪论

第一节 美学的学科属性

考点一：审美意识

审美意识指人类在生存实践中萌发出来的有某种不明晰审美追求的意识。它往往通过具体感性的审美活动体现出来，缺乏明确而系统的理论表述，故而不成熟，不自觉。

考点二：美学的产生和发展

美学的产生和发展，经历了一个漫长的历史过程。先有**审美意识**，后有**美学思想**，最后才有**美学学科**的产生和建立。

考点三：美学作为一门独立学科确立的标志

1、 作为一门独立学科确立的标志有：

- (1) 有专门的、系统的美学著作问世。
- (2) 形成了独立的、区别于其他学科的研究对象和范围。

2、 据此，学界公认，美学作为一门独立学科的形成以德国哲学家**鲍姆嘉通** **1750 年**出版的《**美学**》一书为标志，鲍姆嘉通也因此被称为“美学之父”。

考点四：美学的学科属性

- 1、 美学是一门研究审美现象的**综合性人文学科**。
- 2、 美学属于人文学科而不属于社会科学的原因：
  - (1) 作为人文学科的美学，与自然科学、社会科学的研究对象不一样。
  - (2) 美学作为人文学科，与自然科学、社会科学的研究方式和方法也不相同。
- 3、 美学学科的综合性。

第二节 美学的研究对象

考点一：有关美学研究对象的几种代表性看法

- 1、 美学是研究美和美的规律的一门学科：代表人物是**柏拉图**。
- 2、 美学是研究**艺术**的：来源于德国古典美学的集大成者**黑格尔**。
- 3、 美学是研究审美经验和审美心理的学科。它又分为两个层次：
  - (1) 认为美学是研究人自身的审美经验的，是将人的审美感受、感情、体验等主观方面作为美学研究的对象。代表人物有维特根斯坦、托马斯·门罗、杜威、李泽厚等。
  - (2) 以重美心理活动为美学主要研究对象。代表人物有费希纳、荣格、弗洛伊德等。
- 4、 美学的研究对象是**人和现实之间的审美关系**：代表人物是我国美学家**蒋孔阳**。

考点二：美学的研究对象

美学研究的对象是审美现象，即处于人与世界的审美关系中的现象或审美活动。

- 1、艺术中的审美现象，即艺术美。
- 2、自然界的审美现象，即自然美。
- 3、科技活动中的审美现象，即科技美。
- 4、在日常生活中也存在大量审美现象。

考点三：审美关系的特征

- 1、审美关系不是理智认识关系，而是情感体验关系。
- 2、审美关系是通过感性形式建立起来的，是一种感性直观的关系。
- 3、审美关系是人与世界之间的自由关系。
- 4、审美关系在逻辑上先于审美主、客体而存在。

第三节 美学研究方法

考点一：美学研究方法

美学研究的方法应当是多样的、综合的。

● 美学的核心方法

- 1、美学的核心方法是**哲学方法**，美学从诞生之日起就从属于哲学。
- 2、审美活动是人类最高级、最复杂的精神活动，不能仅仅依靠科学和实验方法。
- 3、美学涉及到人的生存实践等本源问题，只有哲学方法才能掌握。
- 4、美学作为一门理论学科，必须进行逻辑推演，抽象思辨和理论提升，离不开哲学思考。

考点二：美学研究应该以马克思主义哲学为指导

- 1、马克思主义的存在论是以实践为根基的，而马克思主义的实践论则内在的含摄着存在论维度，**实践论与存在论的结合**，构成了美学的哲学基础。
- 2、人的存在与世界的存在、人的审美感觉与现实的审美对象部是在实毁中双向建构、同步发展的。
- 3、自由是从美学的哲学基础向美学的内在问题过渡的中介概念，也是从人的实践存在向审美现象、审美活动过渡的中介环节。

第二章 审美活动论

第一节 审美活动的存在方式

考点一：审美需要

审美需要：人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的，渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己，并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神要求。审美需要是在人的劳动不断深化的过程中，随着人的精神能力的发展而逐步生成的，它是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

- 审美需要的**显著特征**

- 1、审美需要是人所独有的一种具有内在必然性的生命需要，它植根于人的生命活动本身的独特性质。
- 2、审美需要属于人的一种高级的精神追求，而不仅仅是感官欲求的享受。

考点二：审美理想

项目	内容
定义	审美理想是主体心目中关于完善的美的观念。
特点	(1) 审美理想具有一定的 形象性 特点。 (2) 审美理想一旦形成就具有很高的 稳定性 ，必然会在主体的审美活动中发挥着持久而重要的作用。
作用	(1) 审美理想在一定程度上决定着主体对于审美对象的选择以及所做出的审美判断。 (2) 审美理想作为一种人生修养，直接使审美活动成为主体人生实践的重要组成部分。 (3) 审美理想是主体全部人生实践的结晶。因此，审美理想反映着一定的民族性、时代性和阶级性。

考点三：审美趣味

审美趣味是个人在审美活动和审美评价中所表现出来的主观爱好和倾向。能力或鉴赏力是审美趣味的内在方面，而兴趣和品位则是审美趣味的外在表现。

- **审美趣味**的特征

- 1、审美趣味具有明显的个性差异。
- 2、影响主体审美趣味的主要因素仍是他所面临的后天因素或社会条件。

- 判断一种审美趣味是否健康的标准

- 1、是否充分反映审美对象的客观特点。健康良好的趣味总是与对象的属性较为一致。
- 2、审美趣味作为主体审美心理结构的组成部分，必然要受到主体审美理想的制约，

考点四：审美活动的基本性质

- 1、审美活动是人与世界的本已性精神交流。
- 2、审美活动是**最具个性化**的精神活动。

- (1) 审美所建构的是一个具有独特生命意味的诗意世界。
- (2) 在审美活动中主体以物我两忘、天人合一为其突出特点。
- (3) 把感性、个别性作为自己最基本的存在方式，不仅是具体的独特的，而且是一次性不可重复的。
- (4) 审美的体验过程既是瞬间的，也可以是终身的体验，审美活动的具体内容永远随人生而不断变迁、深化和丰富。

3、审美活动是有**限无功利性**与**最高功利性**的统一。

(1) 审美是一种在自身中排斥直接功利性，但又在其根底里与人类整体的生存与发展血脉相通的特殊活动，既具有功利性，又具有无功利性。

(2) 所谓审美活动无功利，是说审美活动并不以某一有限目的为目的；但又指向一种整体的根本的功利性，这就是它把人向着完整的自由存在状态提升。

4、审美活动是**自律性**与**他律性**的统一。

考点五：审美活动的价值内涵

- 1、审美活动是一种价值活动。
- 2、审美价值与一般价值活动的共性。
- 3、审美活动作为价值活动的特殊性。
- 4、审美活动是人**最具本己性**的存在方式。

考点六：审美活动是人的最具本质性的存在方式

- 1、人在审美活动中的存在不同于在日常生活中的存在，它是一种超越性的存在方式。
- 2、人在审美中的存在不同于在异化活动中的存在，它是一种自由的存在方式。
- 3、人在审美中的存在不同于人的现实存在，它是一种应然的存在方式。

第二节 审美活动中的主体与对象

考点一：审美主体与对象只存在于审美活动中

- 1、审美对象并不是先于人而存在的一种东西。
- 2、只有在主客体关系中才能把握审美主体的性质。
- 3、就审美而言，正是人的对象化活动，建构起现实的审美对象及与之相适应的审美主体，确定了主客体间审美关系的规定性。
- 4、审美活动就是审美主体与审美对象之间相互依存、相互规定、相互激荡的矛盾运动过程。

考点二：审美主体在审美活动中的存在状态

- 1、**惊异**。它具有两个主要特点：
  - (1) 审美惊异是一种鲜活的生命感。
  - (2) 审美惊异的产生既依赖于主体一定的自身条件，也依赖于对象本身一定的客观条件。

2、**体验**。人的生活世界和人生体验为审美体验提供了不竭的源泉。审美体验具有整体性和根本性，正因如此，审美体验必将把人引入真正的澄明之境。

3、**澄明**。只有在审美的静观体验中澄明之境才会自动现身出来。

考点三：审美对象的物质因素

1、**色彩**。色彩的审美意义主要表现在**表情性**和**象征性**两个方面。表情性是指色彩能够直接唤起人的某种感受和情感。象征性是指在不同民族中，由于传统习惯，某种色彩与某种特定内容形成较为固定的联系，从而使色彩具有了一定的文化意义。

2、**线条**。人们在生活中对各种不同线条丰富的感受经验，是线条转化为审美条件构成因素的重要基础。

3、**形状**。客观事物形状各异的体态，是审美对象多样性的物质基础。

考点四：审美对象的形式规律

1、审美对象的形式组合原则有整齐一律、均衡对称、节奏韵律、对比调和等。其中**多样统一**是最基本、最普遍的一种形式规律。

2、“多样统一”

(1) 所谓多样，是指审美对象的整体中所包含的各个物质因素在形式上的区别与差异。所谓统一，则是指审美对象各个不同的部分和不同物质因素在整体中彼此关联、呼应、衬托、映照，从而有机融合的内在关系。

(2) 就是寓多于一，在丰富多彩的表现中保持着内在血脉的一致性。

考点五：审美条件向审美对象的转化过程

1、审美对象只是在具体的审美活动中才现实地生成并显现出来的。

2、超脱了功利性，摆脱了抽象的分析，审美对象也就得以现实地生成。

3、在审美活动中，主体既超越了主客二分的思维模式，也超越了自己狭隘片面的生命状态。

4、主体的非现实化，使审美对象获得了现实的生命。

考点六：审美对象的特点

1、**非实体性**。审美对象是物质与精神、客观与主观相互渗透从而熔铸成的一种独特意象。

2、**开放性**。审美对象具有不确定性和不可穷尽性。“言有尽而意无穷”“韵外之致、味外之旨”“象外之象、景外之景”。

第三节 审美活动的发生

考点一：生物本能说

生物本能说认为审美的发生导源于人的某种本能，是一种具有久远历史的观点。代表人物有德漠克利特、博克、**达尔文**、弗洛伊德等。

- 生物本能说的**缺点**

- 1、混淆和抹杀了动物的本能活动与人的有意识的生命活动之间质的区别，以至于把动物的快感等同于人的美感。
- 2、忽视了对审美活动赖以发生的社会根源的探讨。

考点二：劳动说

劳动说认为艺术和审美起源于人类的物质生产劳动。代表人物有卡·毕歇尔、普列汉诺夫。

- **普列汉诺夫**的劳动说观点

- 1、劳动先于艺术、功利先于审美。“功利性的观念”作为审美在劳动基础上产生的中介因素。
- 2、人潜在地包含着审美的要求，只有通过劳动才能使之转化为现实。
- 3、人的审美能力是在生产劳动中形成的，并与生产力的发展水平相一致。

考点三：审美发生的基本前提

制造和使用工具的活动是审美活动得以发生的真正前提。

- 1、工具的出现，彻底打破了人原有的生物性肢体、器官和能力的狭隘性与固定性。
- 2、工具不仅包括物质性的劳动手段，而且也包括人所独有的运用语言符号的能力。
- 3、人类通过运用工具的劳动，才越来越广泛、深入地学会了认识自然，真正形成人的意识。
- 4、工具既是人所创造的一种物质产品，又是人借以实际地改造自然的一种物质手段。
- 5、人类使用工具的劳动活动，不仅造成外在自然的人化，而且也同时造成人本身内在自然的人化。

考点四：巫术活动对原始审美发生的意义

- 1、巫术的神圣性与严肃性，强化并提高了人的意识与意志等主体的精神能力。
- 2、巫术活动独特的仪式化功能，推动了人的文化心理结构的形成。
- 3、巫术活动的操演过程直接孕育着原始艺术的发生。

考点五：审美意识

原始审美意识的出现是审美活动发生的最重要的标志之一。

人的自我意识的觉醒是审美意识形成的关键因素。

- 原始意识的主要特征：

- 1、原始意识在具体中包含着抽象。
- 2、原始意识在蒙昧中渗透着真实。
- 3、原始意识在神秘中凝聚着创造性。

考点六：原始审美活动的基本类型

- 1、原始人类在物质生产领域中的审美创造。可分为装饰化的器物造型和器物装饰。
- 2、原始人类的自我修饰与美化。可分为**固定装饰**和**非固定性装饰**。
- 3、原始艺术的主要样式与特征。如雕刻、绘画、音乐、舞蹈、诗歌等。

获取完整资料 请下载 APP

扫码下载 app