

《美学》考前必背手册（客观题部分）

考点一 美学研究的核心方法【高频考点】

美学研究的方法多种多样，从学科性质来看，美学**核心方法应当是哲学方法**。

- 1、首先，美学从诞生起就从属于哲学。
- 2、其次，**审美活动**是人类最高级、最复杂的精神活动。
- 3、再次，美学涉及**人的生存等本源问题**。
- 4、最后，美学作为一门理论学科所要进行的逻辑推演、抽象思辨和理论提升，都离不开哲学思考。

考点二 美学以马克思的实践存在论为哲学基础【高频考点】

- 1、马克思的存在论是以**实践论**为根基的，而马克思的实践论则内在包含着**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都是**在实践中双向建构、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。

考点三 马克思的存在论的基本内容和特色【高频考点】

- 1、始终紧扣**现实生活**来理解人的存在。
- 2、始终从**具体的社会关系**出发思考人的存在。
- 3、最根本的，马克思是从**人与世界在人的现实活动中达到统一**来把握和说明人的社会存在的。

考点四 审美发生理论应解决的基本问题【高频考点】

1、审美发生理论应解决的基本问题包括：

①审美活动何时发生？何以会发生？——这一问题包括两个层次：审美发生的一般条件与特殊条件；(审美发生的外部原因)第二，审美发生的精神动力与内在原因。(审美发生的内部根据)

②怎样发生？——**这揭示的是条件与原因之间的相互联系与相互作用。**

2、解决办法：第一，通过对考古发现的原始文化遗存物的分析与研究，确证、推断、重建早期人类审美活动的发生、发展过程。第二，借助于儿童心理学的研究成果，探究原始审美活动赖以发生的心理机制。

考点五 审美活动的特殊性【高频考点】

- 1、人与世界的本己性精神交流。
- 2、最具个性化的精神活动。
- 3、有限无功利性与最高功利性的统一。
- 4、审美活动是自律性与他律性的统一。

考点六 审美是有限无功利性与最高功利性的统一【高频考点】

- 1、审美是一种在自身中**排斥直接的功利性**，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。
- 2、审美活动无功利是说审美活动必须**以摆脱直接功利目的为前提**。
- 3、审美活动指向一种**整体的、根本的功利性**，把人向着完整的自由存在状态提升。

考点七 审美对象形式规律的多样统一原则【高频考点】

- 1、多样统一是审美对象**最基本、最普遍**的一种形式规律，是寓多于一，在变化中显统一，在统一一中见变化。
- 2、所谓多样性，是指审美对象所包含的**各个物质因素**在形式上的区别与差异。
- 3、所谓统一性，是指审美对象**各个部分**在整体中彼此关联、呼应的内在关系。

考点八 崇高的审美特征【高频考点】

- 1、雄伟壮阔的**力量**之美；
- 2、社会价值实现的**昂扬**之美；
- 3、刚毅坚强的**品格**之美；
- 4、恢弘豪迈的**尊严**之美。

考点九 崇高在体现人生存在实践上的特征【高频考点】

- 1、崇高体现的是**伟大超越的人生境界样态**。
- 2、崇高是**对人的理性存在的弘扬**，是对人的生存意义的反思和体悟。

3、崇高是使人在对无限性追索的人生超越中，体悟到积极向上的审美情感，从而导引人走向崇高的人生境界。

考点十 喜剧的特点【高频考点】

1、喜剧中包含着深刻的社会现实内容，这种对现实生活内容的反映是以与现实错乱的形式表达出来的，喜剧有两种形式，即讽刺与幽默。

2、喜剧具有不和谐、悖谬的形式特征。

3、喜剧的情感表现形式具有以笑为主的特征。

考点十一 西方近代的美学思想【高频考点】

1、第一阶段（十八世纪中叶前）：代表人物主要有夏夫兹博里、荷加兹、哈奇生等人。夏夫兹博里认为，人天生具有审辨善恶美丑的能力，把这种能力称之为“内在的感官”即常说的“第六感觉”。

2、第二阶段（十八世纪中叶后）：代表人物有休谟、康德。休谟的特点在于明确地把审美经验归纳为情感活动，把审美与认识活动区别开来。康德认为审美经验或鉴赏判断根本特征在于“要求两种表象能力的协调一致，即想象力和认知的协调一致”。

考点十二 西方现代美学流派【高频考点】

1、科学主义美学：①自然主义美学：乔治·桑塔亚那；②实用主义：杜威；③语义学美学：瑞恰兹；④分析美学：维特根斯坦；⑤新自然主义美学：托马斯·门罗。

2、人本主义美学：①直观主义美学：叔本华（认为审美经验在根本上恰恰是一种直观或者观审活动）、柏格森、克罗齐；②解释学美学：施莱尔马赫、狄尔泰。

考点十三 审美经验的构成要素【高频考点】

1、感知（基础）

审美感知中起主导作用的感官是视觉与听觉，起辅助作用的感官是嗅觉、味觉、触觉。

2、想象（核心）

（1）初级形式：①接近联想：“爱屋及乌”、“睹物思人”、虾的游动会让我们联想到波动的水面。②类似联想。③对比联想：杜甫的诗句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。

（2）高级形式：①再造性想象；②创造性想象。

3、情感（最活跃）

4、理解

（1）非概念性特点：“不着一字，尽得风流”；

（2）多义性的特点：“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”。

考点十四 审美感知的特点【高频考点】

1、审美感知总是与情感活动紧紧地交织在一起。

2、审美感知具有积极的选择能力。

3、审美感知总是以完形的方式来把握对象的，因而具有整体性的特点。

考点十五 审美情感在审美想象中的作用【高频考点】

在审美活动中，想象总是伴随着强烈的情感活动，没有强烈的情感，也就没有活跃的形象。对此可以从以下几个方面来看：

1、审美情感是审美想象的原动力。艺术想象力的激发离不开情感的作用。

2、情感不仅是审美想象的动力，而且在某种意义上也是审美想象的对象和内容。

3、情感活动对审美想象的支配和调节，渗透在艺术形象之中，使其染上明显的情感色彩。

考点十六 审美经验的动态过程【高频考点】

1、第一阶段是呈现阶段，指的是主体借助感知对对象的感性特征加以把握，从而使对象在主体的意识之中呈现出来。

2、第二阶段是构成阶段，指的是主体在想象等心理要素的作用下，完成审美对象的构成活动。

3、第三阶段是评价阶段，主体要从自己的价值标准出发，对于已经构成的审美表象做出具有普遍性的评价和判断。

考点十七 想象力的作用【高频考点】

1、先验想象力可以打破主体与对象之间的浑然一体状态，从而形成审美活动所需要的审美距离。

2、经验想象力可以在此基础上，通过改造主体在呈现阶段所获得的原初经验材料，形成关于审美对象的格式塔。

考点十八 历史上对艺术的定义

1、从**艺术起源**角度定义

(1) **游戏说**：**康德、席勒、斯宾塞**等

(2) **生物本能说**：**德谟克利特**

(3) **巫术说**：**泰勒**

(4) **劳动说**：**普列汉诺夫**

2、从**艺术本质**角度定义

(1) 模仿说：柏拉图，最高发展阶段是现实主义文艺。其合理性在于始终抓住艺术与现实世界的关系。模仿说的根本缺陷在于，一方面它把艺术本质局限于“模仿”世界的认识论范围，而忽视了艺术自身的审美特质；另一方面它忽视了艺术创造的主体性和表现性。

(2) **表现说**：由于西方 18、19 世纪浪漫主义思潮，标榜“自我表现”，冲破了“模仿说”的罗网才开始兴起的，**在中国，言志说、心生说和缘情说大体上亦可划入表现说**。意大利美学家**克罗齐认为艺术即直觉**。强调艺术必须以表现主体情感为主。其不足是完全回避艺术与现实世界的联系，无视主体情感的客观根源。

(3) 有意味的形式说：克莱夫·贝尔。

(4) 符号说：苏珊·朗格，她提出艺术是人类情感的符号形式，是一种非逻辑非抽象的符号，具有表现情感的功能。

3、从**艺术功能**角度定义

(1) 载道说：较早可追溯到孔子，由韩愈完善，柳宗元是代表人物。

(2) 娱乐说

考点十九 美育化性起伪的功能【高频考点】

荀子曾以“**化性起伪**”来解释人性和文化的生成，从中也体现了美育的功能。

“性”是人生来就有的**自然本质及其功能**，“伪”则指**在自然本质基础上发展起来的精神形态和能力**。在荀子那里，人性本恶，生而好利、疾恶（患于恶）、纵欲，需要后天文明的熏陶、感化，于是产生了礼义、法度和艺术等。故圣人便以诗、书、礼、乐等化性，对人进行塑造，使人具有崇高的精神境界，这就是“伪”。故荀子曰：“**化性起伪**”，**“无伪则性不能自美”**。（《荀子·性恶》）

而更广泛意义上的美育，则还包括**周围环境**对人的影响。“**注措习俗，所以化性也。**”又“**故人知谨注措，慎习俗，大积靡，则为君子矣。**”（《荀子·儒效》）注措指举止行为，习俗指久习成俗，积靡即积累。经过长期的积累和练习，使得人的本恶的兽性变成了人性。这些后天的影响无疑包含了美育的功能。

考点二十 美学的学科属性【中频考点】

美学是一门**关于审美现象的综合性的人文学科**。美学研究的核心方法是**哲学方法**。美学的哲学基础是**马克思主义的实践存在论**。

考点二十一 美学的诞生【中频考点】

1、美学作为一门独立学科的形成以**鲍姆加登 1750 年**出版的《美学》一书为标志的，鲍姆加登因此被称为“**美学之父**”。

2、在**中国美学史上**，**美育作为一门独立学科出现于 20 世纪**。

3、美育作为一门独立学科**在人类文化史上正式形成于 18 世纪**。

考点二十二 美学的不同哲学基础【中频考点】

1、先验主体论：康德

2、理念论：柏拉图

3、**绝对精神论**：**黑格尔**

4、现象学的基本本体论：海德格尔

考点二十三 审美需要【中频考点】

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、从人的物质需要和精神需要相互区别和联系的角度看，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。

考点二十四 审美趣味的标准【中频考点】

1、必须把审美趣味联系于具体的**审美对象**，看看依据这种审美趣味所做出的判断是否充分反映了审美对象的客观

特点；

2、审美趣味作为主体审美心理结构的组成部分，必然受到**主体审美理想**的制约，要提高我们的审美趣味，就要提高我们的审美理想。

考点二十五 生物本能说【中频考点】

达尔文是“生物本能说”的代表人物，他认为，**动物也有美感能力**，例如雌鸟有能力欣赏雄鸟羽毛的美好。**弗洛伊德**认为人的本能中最基本、最核心的就是**性本能**，**审美与艺术的活动就是人的性欲升华的一种基本途径**。

考点二十六 生物本能说的不足【中频考点】

- 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、由于**忽视了人的审美活动中所包含的社会性内容**，从而也就忽视了对审美活动赖以发生的社会根源的探讨。

考点二十七 劳动说【中频考点】

代表人物是**普列汉诺夫**：“**劳动先于艺术，功利先于审美**”。

考点二十八 普列汉诺夫的“劳动说”【中频考点】

- 1、“**劳动先于艺术**”。
- 2、从人的心理本性上来说，他潜在地包含着某种审美的要求，但是，只有通过劳动才能使这种潜在性转化为现实性。
- 3、人的审美能力也是在生产劳动中形成的，并与生产力发展水平相一致。

考点二十九 审美理想【中频考点】

- 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**。

考点三十 审美趣味【中频考点】

- 1、要想提高自己的审美趣味，除了尽可能多地进行审美活动，积累起日益丰富的审美经验之外，更主要的还在于如何提高自己的**审美理想**。
- 2、而审美理想的提高则不仅仅是一件审美活动自身的事情，审美理想在根本上是**与主体的人生理想相统一的**。
- 3、主体只有通过艰苦的人生实践切实地改进自己的世界观和人生观，才能最终提高自己的审美理想和审美趣味。

考点三十一 审美活动是人最具本己性的存在方式【中频考点】

- 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。

考点三十二 审美形态的主要类别和特征【中频考点】

- 1、主要类别：**优美与崇高、悲剧与喜剧、丑和荒诞**。
- 2、特征：**生成性、贯通性、兼容性、二重性**。

考点三十三 崇高与壮美的联系与区别【中频考点】

- 1、联系：崇高与壮美的对象都是强大而有力的，因此主体的审美感受都必须经历由痛苦感到快感的转化过程。
- 2、区别：崇高一般在冲突过程中展现，是人的力量、精神的动态展示；壮美则是人的胜利的静态显现。

考点三十四 对优美的理论探讨【中频考点】

- 1、亚里士多德在《形而上学》中说过：“**美的最高形式是秩序、匀称和确定性**。”古希腊人认为，**优美是与节奏、和谐、对称等要素分不开的，此处的“美”是指优美**。自然中的优美主要表现为客体对象感性形式的和谐。
- 2、西塞罗：把美区分为“秀美”和“威严”两大类。
- 3、**荷迦兹：蛇形线是最美的线条**。
- 4、博克：优美和美没有多大区别。
- 5、阿奎那：美有三个要素：完整、和诺、鲜明。

考点三十五 荒诞的特点【中频考点】

- 1、荒诞是一种对**人生存在的无意义状态**的体悟（存在的无根和无能为力状态）。
- 2、荒诞的**审美意象的象征性**（存在的虚妄与现实的荒谬）。
- 3、荒诞具有**怪诞的表现形式**（抽象、扭曲等变形手法，盲目无从，不知所措），表现的是人存在的荒谬性，无所适从感。

考点三十六 荒诞【中频考点】

荒诞是一种审美形态，是西方现代社会与现代文化的产物。就审美形态的形成看，**荒诞源于西方一个称之为荒诞派戏剧的现代艺术流派**。由戏剧开始，荒诞开始在西方的现代艺术中风行。**广义的荒诞实质是人的异化和局限性的表现**。

考点三十七 对崇高的理论探讨【中频考点】

- 1、柏拉图最早明确谈到了“崇高”，并且把“崇高”和“优美”并举。
- 2、**朗吉弩斯认为崇高是“伟大心灵的回声”**。
- 3、**康德把崇高分为“数学的崇高”和“力量的崇高”**，提出崇高对象的特征是“无形式”，给人带来消极的快乐，真正将崇高作为审美形态来看待。
- 4、**博克将崇高正式作为美学范畴**。
- 5、**席勒认为崇高与优美一样，都是“活的形象”**。

考点三十八 悲剧理论的历史考察【中频考点】

- 1、**亚里士多德认为悲剧的特殊效果在于引起人们的“怜悯和恐惧”**。
- 2、黑格尔把辩证思维的方法引进悲剧理论。
- 3、尼采认为悲剧是日神精神和酒神精神相结合的产物。
- 4、马克思认为悲剧产生于历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现之间的冲突。
- 5、**克尔凯郭尔提出了悲剧的“罪孽说”和悲剧情绪的“焦虑说”。他探讨悲剧的哲学基础是存在主义**。

考点三十九 审美经验与美感的差异【中频考点】

- 1、美感仅仅是指主体对于对象的**主观感受**，而审美经验则是指**人在审美活动中与对象所形成的审美关系**。
- 2、美感是指主体**在瞬间的感受和体验**，审美经验则是指**审美对象被构成并得到感受和评价的动态过程**。
- 3、美感是指主体对于某种现成对象所做出的反应，因而美感理论实际上假定审美对象在审美活动开始之前就已经存在了。事实上，审美对象是在具体的审美活动过程中才被建构起来的。而审美对象在审美活动中与主体的关联，就叫作审美经验。

考点四十 艺术品的基本特征【中频考点】

从艺术存在方式而言，艺术品是创作主体与接受主体之间的中介与桥梁。作为中介，艺术品有三个基本特征：

- 1、**他律性**。艺术品就其中介功能而言不是独立自足、自在自为的，而是为他者存在，受他者制约的。
- 2、**形式符号性**。这里艺术品以形式符号的方式负载着艺术意象而成为沟通两个主体的纽带。
- 3、**开放性**。艺术品作为中介，不能是封闭的，而只能是两头开放的，一头向艺术家开放，一头向欣赏者开放。在一定意义上可以说，只有两头开放的艺术品才能成为艺术品。

考点四十一 柏拉图的美育观【中频考点】

- 1、**在西方，柏拉图是最早明确谈到审美教育的哲学家**。
- 2、柏拉图认为必须从幼年起就对人施行严格的教育，而最重要的教育方式就是美育。他认为用**故事**形成儿童的心灵，比用手形成他们的身体还要费更多的心血，因此，必须用**高尚的文艺作品**陶冶青少年的心灵。
- 3、柏拉图非常重视**音乐教育**，认为音乐教育比其他教育都重要得多。

考点四十二 美学被划归为人文学科的原因【低频考点】

第一，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。

第二，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。