

一、审美需要

审美需要

人有了审美需要就成为真正意义上的审美主体。审美主体有两种含义：作为群体（类）的审美主体和作为个体的审美主体。无论是群体的审美主体还是个体的审美主体，都是指在审美活动中与审美客体构成对象性关系的一方，是审美活动的发出者、承担者，在审美活动中起着积极的主导作用。

美育的内涵

二、美育的使命

美育这种以审美活动（包括艺术活动）为主要方式与手段的教育活动，使得美育能够直接作用于发展人的感性，成为人的全面发展不可缺少的关键环节。

马克思关于人的全面发展理想包含着三个基本含义。它是指人的自然与文化潜能能够充分施展与实现；还指人的劳动—实践的生存活动方式超越现代分工片面性，而达到完整全面的活动形态；同时要求个人的生存活动拥有尽可能丰富的社会交往关系。

人的本质与本质力量是多样的，大致包括肉体的与精神的：肉体的即体力的，而精神则包括了感性与理性。

美育的特性

1. 从施教手段来看，美育是一种形象教育
2. 从受教者的受教方式来看，美育是一种情感教育
3. 从受教者产生的受教效果来看，美育是一种快乐的教育

美育的功能

1. 培养审美能力
2. 陶冶性情
3. 完善人格
4. 树立正确审美观

美育的实施途径

- \1. 审美理论学习（学习大学美育课程）
- \2. 艺术陶冶（去看音乐展，博物馆...）
- \3. 自然欣赏（游山玩水）
- \4. 人际交往（举止，服饰，礼节，言谈）

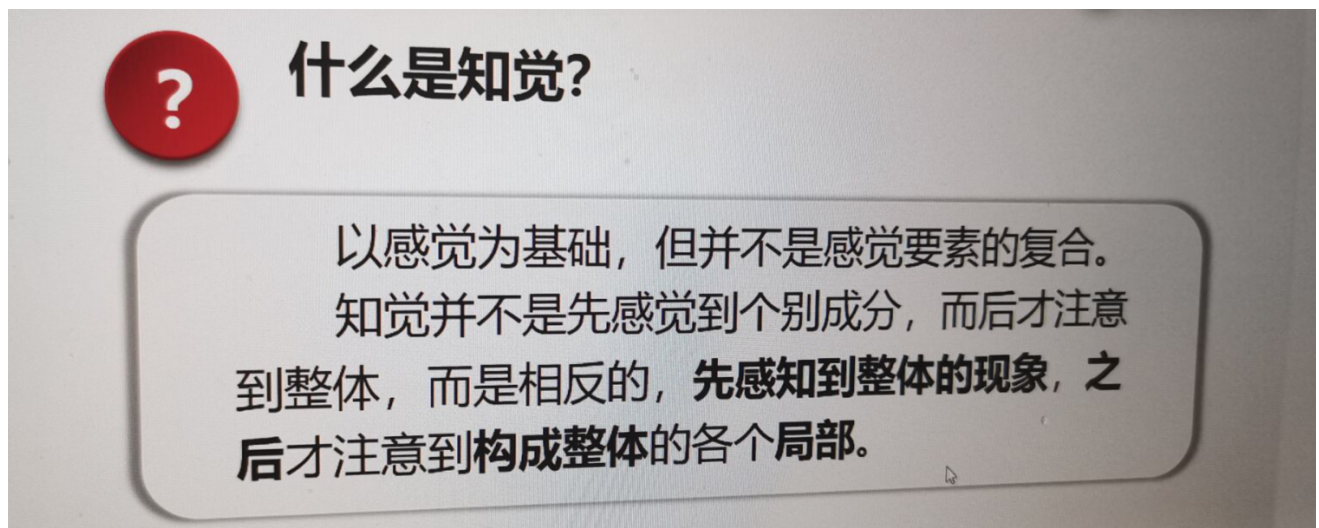
二、审美能力

审美感觉

感觉是对事物各种个别感性属性的感受（声音，色彩，形状）

是审美经验的门户

审美知觉

相对而言，感觉的对象是质料，而知觉的对象是形式

具有选择性

审美想象

想象是人类心里感受对时间和空间的超越

审美情感

- 1.情感是人对客观事物是否符合自己需要的一种心理反应
- 2.是审美感受各种心里因素中最活跃的因素之一

审美领悟

审美领悟的基本特点

1.情感性 2.非概念化与感知性 3.趋向无穷性 4.知觉性

三、审美标准

形式美的构成要素（重）

色——视觉器官接收的形式因素

形——也是视觉接收的形式因素

声——听觉器官接收

质——触觉器官

味——嗅觉器官和味觉器官

形式美的基本规律（重）

对称和均衡

调和和对比

‘比例和尺度

节奏及韵律

多样和统一

审美经验的历史

人的审美观会随着时代的变化而变化，由此会形成不同的审美趣味，从而产生不同的审美经验

例如：唐代以胖为美，大多数朝代都以瘦为美；还有，早期的青铜器，从远古时期的“远

古图腾”，到狰狞的“青铜饕餮”；每个朝代各自有各自的诗风，也体现出审美经

验的历史演变。

审美经验的文化模式

不仅纵向地从历史进行回顾会发现这种美的时代性，从横向地看，也会发现，不同文化间，也有着美

例如：文化间的差异，可以从审美和艺术的各个方面体现出来。如中欧绘画观念的差异，

中国画的主题“气韵生动”，西洋绘画较为抽象，讲究几何美，结构美。再比如中

欧音乐的差异，欧洲音乐重视由数构成的和谐，中国人则认为音乐是诗歌的延长

“诗言志，歌永言”，除此之外，在舞蹈建筑戏剧等方面中也会出现

审美经验的客观标准和个体差异

共同性：

思想文化方面的相互交流，使得人们在审美标准上趋同

作为审美欣赏者的人可能有相同的人性

个体差异：

不同文化不同种族的人，有着不同的美

四、自然美

自然美的概念内涵

外在自然物之美和内在天性之美

自然美的基本特性（重）

对自然事物及其属性的依赖性或鲜明的自然性

（假花假鸟比不过真花真鸟）

自然审美的内容相对朦胧，宽泛

（不可确定，不可概念，不可概括化）

自然美的代表模式

如画模式

在“风景如画”的现成词语中实际包含着自然美欣赏的一种模式

比德模式

比：比拟；德：伦理道德或者精神品质

既自然之美是对儒家君子的人格美德的比喻或者象征（什么温润如水啥的）

宇宙模式

毕达哥拉斯（数学原则是一切事物的原则，世界万物的美依赖于数而成为美）

天成之美

审美体验

体验美，懂？

审美注意

是审美活动的开端，客体引起人的注意，主体具有注意力

审美心理距离

在对自然物和对艺术品的赏析中，人们需要保存一种心理距离

（海上大雾——让人很烦，但是如果把心理上和这些切身的思考拉开距离，就会发现美）

失去距离可能就会吧现实和戏混起来

审美移情

当我们注视着审美对象的时候，就会把情感注入对象中，感到对象具有了某种情感色彩

情感从自我向对象的投影

五、社会美

社会美的范围和特征

范围

覆盖了人的实践和社会存在的各个领域

全部社会生活的本质上就是实践的

特征

社会美是人类社会实践产物的最直接的现实存在形式

社会美直接体现了人的自由自觉的特性

社会美有较为直接的功利性内容

社会交往中的美

人在社会交际活动中体现的美（拾金不昧之类的）

人物美

人自身显现出的美（人体美和人格美）

日常生活与节日欢庆的美

技术美和功能美

什么做工精美，功能齐全

功能美：埃菲尔铁塔

设计的文化内涵和审美创造

设计是一种文化整合（建筑师从蜂巢得到

完形心理

同一个图像经过变化，被拉长压扁还能被认出

六、艺术美

艺术的本体

以美的形式服务于我们的生活。以创造美为目的，不带任何生活功利性。关照生命的价值，重温生命价值实现的快乐。表现生活又高于生活。由此推进人类自身心智的发展。

艺术作品的层次结构

- ①物质层面：艺术品是一个从物质到精神的复合体
- ②物象层面：一定的物质材料和媒介构成了艺术品的视觉外观

意境

文艺作品中描绘的生活图景，所表现的思想情感，融为一体的形成的艺术境界

七、审美本质

首先，基于古希腊理论家对“一和多”关系的讨论和柏拉图的理念论，作为理念的“美本身”是永恒绝对的，各种现象只是分有或摹仿了一部分美理念。鉴于我们只能在现象中了解不完全的美，所以“美是难的”可以理解为了解美是难的。

其次，柏拉图把感性事物的美分为三个方面：效用，摹仿和灵魂，而美理念一旦沾染感性材料就不完美的。我们把握到的感性事物是美的，但都不是美，所以“美是难的”可以理解为表现美是难的。

最后，美作为古希腊文化的最高价值（《伊利亚特》中海伦的美让诸神争斗，英雄浴血；让高贵的王子恩将仇报；让公正的长老丧失原则），美和爱有不可分割的联系（柏拉图《会饮》中也有关于美和爱的对话）。而且美与善、真难以区分，或许只有保持美的含混性，它才能融会贯通，包容异己。“美是难的”是自我保存和自我超越的根本。

第三节 美是一种价值

一、美的美学含义

美学中使用的“美”的概念的多种意义。第一层含义指的是具体的审美客体、审美对象；第二层含义指的是审美对象的审美属性；第三层含义指的就是美的本质。前两种含义是明确的、具体的，指的是与主体还没有发生直接联系的，可以与主体相对分割开来的客体或客体属性。而美的本质，从前人的探讨来看，不是把主体与客体孤立起来分开考察所能解决的。因此，美的本质问题被认为是美学上的“哥德巴赫猜想”。

八、审美范畴

优美

小巧是指优美的对象占有的空间较小。

轻缓是指优美的对象运动变化不明显，在时间上表现为缓慢、安静。

柔和是指优美的对象在力量上比较弱小，性质上比较温和。

崇高

突出了主体和客体，人与自然，感性和理性的矛盾，对立

崇高美的理论正根源于个体向总体性人类的更高的升华

审美范畴的悲剧本质和特征（重）

悲剧，又称悲剧性，是指具有值得人同情，认同的个体，在特定必然性的社会冲突中，个性遭到毁灭或者自由自觉的人性受到伤害，并激起审美者的悲伤，怜悯，恐惧等复杂审美情感的审美形态

基本要素：悲剧主角，悲剧事件，悲剧悖论，悲剧效果

特征：

悲剧主角——值得人同情和认同的个性化人物

悲惨事件——使得个性遭到毁灭或者使得自由自觉的人性受到一定程度的伤害

悲剧会引发审美者恐惧，怜悯和悲伤等诸多复杂情感反应和审美感受

审美范畴的喜剧本质和特征

喜剧，又称喜剧性或者喜剧美，是指有这样那样的缺点，虚假，甚至丑恶的人或者对象，在特定的矛盾中暴露自己的缺陷，进而引人发笑的审美形态

基本要素：喜剧主角，喜剧事件，喜剧矛盾，喜剧效果

特性：

1.戏剧人物的无价值或者反价值性

本身不惹人发笑，而是一系列行为

2.喜剧事件的矛盾和可笑性

常常在形式上矛盾不和谐，内容上表现可笑

3.喜剧矛盾的突发性

出乎人的意料，

4.喜剧效果的愉悦性

丑

和美所代表的和谐对称均衡适度等形式相背离

特征

对立中的特征：反正和美所代表的和谐对称均衡适度等形式相背离

共性中的特征：和光与暗不可分割一样，必须有丑才有美

丑的审美范畴

怪：对正常尺度的夸张式变形，超出正常尺度

酷：对和谐和伦理道德内涵的满不在乎和自我陶醉

荒诞：无意义，无价值，无本质

恐怖：令人恐惧（原始艺术的基本特点）

问：什么是美本身？

答：回答柏拉图、黑格尔、康德、马克思对审美本质的看法，然后提出“所以柏拉图说“美是难的””，其次再分析，1.美的东西 2.是什么让美成为美，因为美的特质 3.美是相对的 4.美的根源