

第一章 审美需要

1, 审美主体

人有了审美需要就成为真正意义上的审美主体

首先, 审美主体是感性观照的主体。

其次, 审美主体是情感活动的主体。

最后, 审美主体是自由的主体。

2, 美育的内涵

美育是指一种以审美活动为主要方式与手段的教育活动, 但同时又是教育形态的审美活动

3, 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

4, 美育的功能

1. 培养审美能力 (审美态度)

2. 陶冶性情

3. 完善人格

4. 树立正确的审美观

5, 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)

第二章 审美能力

1, 审美能力

审美感觉、审美知觉、审美想象力、审美领悟力

2, 审美感觉

感觉是对事物的各种个性感性属性 (色彩, 声音, 形状, 触觉等) 的感受

3, 审美知觉

把感觉的材料联合为完整的整体性感觉,

相对而言, 感觉的对象是质料, 而知觉的对象是形式

4, 审美想象力

相较于感知觉来说, 则是人类心理感受对时间空间的超越

5, 审美领悟力

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

第三章 审美标准

1, 审美标准

2, 形式美的构成要素

色、形、声、质、味

3, 形式美的基本规律

对称与均衡, 调和与对比, 比例与尺度, 节奏及韵律, 多样与统一

4, 审美经验的历史演变

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。

5, 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

6, 审美经验的客观标准与个性差异

美不美, 要靠自己去感受; 情人眼里出西施; 审美标准因人而异

第四章 自然美

1, 自然美的概念内涵

朴素字面定义: 自然美是自然事物的美

两种内涵: 外在自然物之美, 内在天性之美

2, 自然美的基本特性

对自然事物及其属性的以来性或鲜明的自然性

自然审美的内容相对朦胧、宽泛

自然美的形态多边形与变异性

3, 自然美的代表性模式

如画模式, 比德模式, 宇宙模式, 天成模式

天然美:

艺术化自然 (清明上河图, 千里江山图等艺术作品)

人为自然 (都江堰, 三峡等人为的自然景色)

4, 审美体验

(应该不考……)

5, 审美注意

注意是审美的开端, 没有注意, 就没有审美

6, 审美心理距离

概念: 在对自然物和对艺术品的欣赏中, 人们需要保持一种心理距离

7, 审美移情

1. 对象形式被赋予生命

2. 向自然界移情, 使自然对象拟人化 (风在咆哮, 树在低语…)

3. 氛围移情 (使音乐更有表现力, 色彩赋予性格特征)

4. 生物情感表现的移情 (人对人的移情)

第五章 社会美

1, 社会美的范围与特征

范围：社会实践活动的美，社会实践成果的美，社会实践主体的美（人的美）

特征：社会美是人类社会实践产物最直接的物质存在形式

社会美直接体现了人的自由自觉的特性（人自由本质的体现）

社会美具有较为直接的功利性，体现出明显的价值取向

社会美具有时代性/历史性，受到政治、经济、历史、文化等方面的影响和制约

社会美的形式感属于其直接的美的内容

2, 社会交往中的美

语言：通过言语，可以体现一个人的道德修养和精神境界

形体交际：一个眼神，一个动作，往往能显现别样的韵味

心灵交融：高山流水遇知音典故，就是心灵的交融

3, 人物美

包括：人体美，人格美

人体美：相貌，身材，姿态，动作，肤色等等（形体，比例，线条，色彩…）

人格美：指人的形体、行为中所体现的独特的人格魅力以及崇高的精神境界

4, 日常生活与节日欢庆中的美

#日常生活审美化具体包括两个层次：

1. 艺术和审美进入日常生活

2. 日常生活中的一切（产品与环境）被审美化

日常生活的没会体现在人的常态化生活的方方面面，体现出生活本身的审美意味

#中国人在节日中往往感受到的是浓浓的世间感，体验到的是现世生活的欢乐与愉悦，

西方是狂欢节，包含着对生活的特殊理解

5, 技术美与功能美

6, 设计的文化内涵与审美创造

7, 完形心理

主张完整的知觉优先于个别的感觉

（例如不同歌手唱同一首歌，你依然可以听出这是同一首歌，而不是不同的歌）

第六章 艺术美

1, 艺术的本体

2*, 艺术作品的结构层次

分为三层：材料层，形式层，意蕴层

3, 意境

第七章 美的本质

1, 美是难的

2, 柏拉图观点：美是理念

美的事物，美本身，美是理式

“美本身”永远比“美的事物”更完善

5, 毕达哥拉斯观点：美是和谐与比例

6, 黑格尔观点: **美是理念的感性显现**

感性与理性的统一, 内容与形式的统一

艺术的生命在于显现

7, **美在意象**

审美活动是人心灵与世界的沟通

“美”是对实体性的自我的超越

中国美学是生命的, 体验的

8, **马克思的“美的规律”思想**

马克思将审美的本质归结于自由和劳动

按照美的规律来构造就是体现人的本质的自由劳动

例题, 很重要!!!!!!!

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

第八章 美的范畴

1, 优美

优美, 也称为阴柔之美、秀美

优美是人的本质对象化的实现和结果, 是合目的性与合规律性统一的最终成果, 是实现
对实践最充分的肯定。

2, **崇高**

崇高的特征:

*崇高侧重展示人的本质(实践劳动及其自由性)对象化(规律与目的相统一)实现的曲折过程, 崇高美的力量正根源于个体项总体性人类的更高的升华。

*崇高突出的形式特征是“大”即具有各种特定有限形式的包容、涵括的性质, 带有趋向无限性的特点。

*崇高的审美感受与效果特征, 按康德的说法是一种痛苦的愉悦性, 期间伴随有审美对象与情感的剧烈变化, 也伴随有审美领悟与理解的不断超越与升华。

崇高的现代意义:

*后现代语境下的审美贫困

*审美共通感与现代社会

*作为自由个性与社会使命合题的崇高

3, **优美与崇高的相互转化**

涵义:

优美与崇高的相互转化, 是指对象化过程中不同审美范畴所呈现的关系状态, 是对其活动、发展的进一步描述。

规律:

依人的本质对象化的纵向运动看, 审美范畴相互转化的实质 是指主客体对立统一的矛盾运动, 因主体在关系中所处的地位的变化, 从而形成了一个纵向发展的审美形态序列: 崇高、悲剧、喜剧及优美。

4, 审美范畴的悲剧本质的特征

从本质上看, 悲剧其实就是一种最崇高、最深刻的美, 一种虽然令人悲痛, 但又能使入化悲痛为力量的审美范畴和审美对象。

四要素: 悲剧人物, 悲剧事件, 悲剧悖论, 悲剧效果 (悲剧必不可少)

5, 审美范畴的喜剧本质与特征

6, 丑的审美特征与价值

7, 丑的审美范畴

例题: 如何理解优美与崇高的联系与区别? (课本 188~193 页)
