美学研究什么问题？研究“问题背后的问题”“标准背后的标准”，研究艺术和审美中带有普遍性和根本性的问题，研究人自身的审美经验（审美感受、感情、体验），研究审美心理活动（美在心里如何产生？从心理学角度研究，形成审美心理学学科）。美学与艺术学是“交叉”关系，美学的外延大于艺术学，美学=艺术审美+现实审美，艺术学=抽象艺术审美形态+具体艺术内容。美学在本质上属于哲学，美学=艺术哲学≈美学史。**美学的用途：**满足人类的好奇心，探索未知的愿望；研究美和艺术；启迪智慧。

美学研究的关键转折：美学的学科性——美必须具有普遍客观性，美学研究美感——美必须具有主观特殊性，两者之间相悖。

康德的基本思路：“哥白尼式革命”。美感是一种快感，快感不都是美感。

快感的三种形式：

生理快感：感官刺激引起的愉快，它有依赖性，需要刺激物，没有自由性，被刺激所征服。它趋利避害，进行自我保护。

道德快感：道德满足引起的愉快，它是勉强的愉快，不具有独立性，必须理智服从于伦理标准和价值判断。

审美快感：无利害的愉快，形式引起诸认识能力和谐而产生的愉快（认识能力：感觉、想象、知性（理解、思考能力）、理性。外在对象的形式满足想象力、感觉、知性和谐）；它完全独立自足，不依赖其他事物。

审美快感的独特性：感官判断和道德判断的共同点是由愉快而产生判断，审美判断则相反，是由判断而产生愉快（不是时间上的先后，是逻辑上的先后）。美感是非功利而具有愉悦感，非概念而具有普遍性。

康德的四个契机（四个关键）： 概念具有普遍性，美感不是概念但具有普遍性；快感具有功利性，美感非功利性但是一种快感；审美主体无目的，审美却满足了主观愿望（合目的）；审美有共同感。

什么是审美需要？就是指人作为一种有生命、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。

审美理想是主体心目中关于完善的美的观念。

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，兴趣和品味是审美趣味的外在表现。

审美形态：

优美：一般具有小巧、轻缓、柔和等形式特征，对于优美的对象，常常以清新、秀丽、柔媚、娇小、纤巧、精致、幽静、淡雅、素静、轻盈等加以描述。优美的审美形态使人产生优美感，优美感一般具有和谐、平静、松弛、舒畅的心理特征。这些特征表现出对象与主体之间的和谐，所以优美是人对自身生命、力量的静态直观。优美的和谐、平静、松弛、舒畅使人感到纯净的愉快和美好，使人感受到生活的迷人的魅力，是一种令人心醉神迷的人生审美境界。

优美这一审美形态的本质在于，它是理性内容与感性形式、理想与现实、个体与社会及自然、自由与自在、主观的合目的性与客观的合规律性的和谐统一。优美可以唤起人的圆满轻松的审美愉悦，是人的存在得到完整和谐的状态，或者说是人在审美实践活动中所达到圆融和谐的状态。概而言之，优美是理想人生境界与人生存在实践完满统一的现实呈现和展示，是和谐化一的人生存在至境。

崇高：主要指对象以其粗犷、博大的感情形态，劲健的物质力量和精神力量，雄伟的气势，给人以心灵的震撼，使人惊心动魄、心潮澎湃，进而受到强烈的鼓舞和激越，引起人们产生敬仰和赞叹的情怀，从而提升和扩大了人的精神境界。在审美意象的形式构成上，崇高往往具有粗犷博大的感性形态。如巍巍泰山、滔滔长江等。在力量感受上，崇高往往具有强健的物质力量和精神力量以及压倒一切的雄伟气势。如火山、雷电、奔马等。在审美体验上，崇高往往给人以心灵的震撼，使人惊心动魄、心潮澎湃。在人生精神上，崇高总是给人以强烈的鼓舞，引人赞叹，催人奋进。

悲剧：悲剧审美形态的发展与西方悲剧艺术的发展紧密相关。作为审美形态的悲剧，是在人的生存实践中，由于人生与现实的矛盾而引起的冲突，从而体现出人的存在的力量、斗争的勇气、忘我的激情、为崇高的目的而牺牲自我等人类生命状态的艺术表现。悲剧不同于一般日常生活中的悲悯、悲哀，而是有价值的事物在社会历史的冲突、毁灭中，让人体会到斗争的勇气和理想追求的力量感，从而感受到美的内涵，引起情感的激荡和振奋，即“以悲为美”实现的审美愉快。

悲剧之所以能够成为审美形态的原因在于，表面上看，人的“有限性”就构成了悲剧的全部意识，但真正的悲剧不仅表现了冲突与毁灭的存在之境，而且表现抗争、拼搏，这是悲剧成为一种审美形态的最根本的原因，没有抗争就没有悲剧，冲突、抗争与毁灭是构成悲剧内涵的三个核心因素。

喜剧：喜剧既是一种艺术类型，也是一种审美形态，它经历了由艺术形态到审美形态的历史发展过程。在人们的情感上，喜剧以“笑”为载体，因此，对笑及其原因的探讨就成为喜剧理论的核心。笑既是人类的一种本能，也是一种特殊的审美体验。它包含着一种快乐机制，同时又是一种挑衅性发泄。喜剧还包括滑稽、讽刺、幽默等次级形态，这是因为喜剧中存在着滑稽因素，如行为语言的乖讹、夸张、倒错、变形及明显的虚假和假作正经、自相矛盾等，所以也会引起笑。

丑：丑首先是一个人类学范畴，其次是社会历史的范畴，最后才是美学范畴、审美形态。从人类学角度看，丑的产生依赖于人类丑感的初始形成，离开对于丑的感觉能力，丑就不可能被人所把握和理解。从社会历史的角度看，丑不是一个永恒、抽象的概念，丑在不同的历史阶段有着不同的具体内涵，对于不同时代的人而言，丑也具有不尽相同的意义，而我们今天对于丑的理解，也显然是丑在社会和历史中不断发展的结果。所以，从当代的立场出发，我们研究丑，不得不首先研究丑的形成、发展过程；从美学史的发展与美学学科的构成来看，丑是一个在当代愈来愈受到重视的审美形态与范畴，也成了当代人类审美实践活动的重要组成部分。

荒诞：荒诞作为一种审美形态，是西方现代社会与现代文化的产物。荒诞的本义是不合情理与不和谐，它的形式是怪诞、变形，它的内容是荒谬不真。从形式上看，荒诞与喜剧相似，但荒诞的形式是与内容相符的，并不像喜剧那样揭示的是形式与内容的相悖或形式所造成的假象，所以荒诞不可能让人发笑。从内容上看，荒诞更接近于悲，因为荒诞展现的是与人敌对的东西，是人与自然、社会的最深的矛盾。但荒诞的对象不是具体的，无法像悲剧和崇高那样去抗争与拼搏，更不会有对抗与超越。因此，荒诞是对人生的无意义的虚无性的审美感悟。

审美经验的主要特征：

直观性：即感性认识，就是实践中外界事物作用于人的感觉器官而在大脑中产生的感觉、知觉和表象。其特点是生动性、具体性和直接性。其局限性是只能把握个别而不能把握一般，只能把握现象而不能把握本质。因此，要真正认识事物，必须由生动的直观进到抽象的思维。

非功利性：人们通常把物质活动称作功利性的，而道德活动则被看作非功利性的。然而当我们谈论审美经验的非功利性的时候，却并不仅仅是说审美活动的目的不是为了满足人们的物质需要，同时也是要把审美经验与道德实践区别开来。这是因为，美学理论中所说的功利指的是各种与主体有利害关系的现象，在这个意义上，道德实践也是一种功利性的行为，因为道德现象显然与主体有着精神上的利害关系。

超越性：在美学研究中，当我们谈论审美经验的超越性的时候，既包含了该词的日常语义，又涵盖了该词的哲学用法。之所以如此，是因为审美经验归根到底是一种人生实践活动，其作用就在于让人们在获得审美愉悦的同时，不断地在审美修养和思想境界方面超越自己。

审美经验的构成要素：感知、想象、情感和理解是构成审美经验的四种要素，它们之间相互作用、交融，最终形成主体的审美心理机制。

艺术品的鉴赏过程：

观：接受者透过艺术的形式符号在直观层次上初步感受和重建意象。

品：对艺术品有了直观的了解后，必须将接受活动进一步展开与深化，才能使意象的重建得以实现，直观阶段，接受者的主体性尚未充分地调动起来，还未完全进入审美状态，因而对艺术品所蕴含的审美意义往往容易忽略。

悟：悟是主体对艺术品的意象品鉴渐入佳境后，终于升华为对意境的感悟。清薛雪说：“夫读之既熟，思之既久，神将通之，不落言诠，自明妙理。”悟是接受主体在意象重建中的灵感，主体的意识在“品”的过程中逐渐活跃起来，意象也一步步鲜明，终于，主体的意识在一瞬间升华为高度自由的境界。

#个人对观、品、悟的理解：观——直观感受事物的美，品——回味并产生联想，悟——领悟某些道理。