

全国重点名校系列

新版

全国硕士研究生招生考试 考研专业课精品资料

【电子书】2024年鲁迅美术学院

822中外美学史考研精品资料

策划：辅导资料编写组

真题汇编 直击考点
考研笔记 突破难点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐

扫一扫下载手机版

全国重点名校系列

新版

全国硕士研究生招生考试 考研专业课精品资料

【初试】2024 年鲁迅美术学院
822 中外美学史考研精品资料

附赠：重点名校真题汇编

策划：辅导资料编写组

真题汇编 直击考点
考研笔记 突破难点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐

【初试】2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史考研精品资料

说明：本套考研资料由本机构多位高分研究生潜心整理编写，2024 年考研初试首选资料。

一、重点名校考研真题汇编**1. 附赠重点名校：美术史 2010-2021 年考研真题汇编（暂无答案）**

说明：本科目没有收集到历年考研真题，赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

二、2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史考研资料**2. 《中国美术史大纲》考研相关资料****(1) 《中国美术史大纲》[笔记+课件+提纲]****①2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《中国美术史大纲》考研复习笔记。**

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段首选资料。

②2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《中国美术史大纲》本科生课件。

说明：参考书配套授课 PPT 课件，条理清晰，内容详尽，版权归属制作教师，本项免费赠送。

③2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《中国美术史大纲》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

(2) 《中国美术史大纲》考研核心题库（含答案）**①2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《中国美术史大纲》考研核心题库精编。**

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习首选资料。

3. 《西方美术史》考研相关资料**(1) 《西方美术史》[笔记+课件+提纲]****①2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《西方美术史》考研复习笔记。**

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段首选资料。

②2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《西方美术史》本科生课件。

说明：参考书配套授课 PPT 课件，条理清晰，内容详尽，版权归属制作教师，本项免费赠送。

③2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《西方美术史》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

(2) 《西方美术史》考研核心题库（含答案）**①2024 年鲁迅美术学院 822 中外美术史之《西方美术史》考研核心题库精编。**

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习首选资料。

三、资料全国统一零售价**4. 本套考研资料包含以上一、二部分（不含教材），全国统一零售价：[¥]**

特别说明：

- ①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。
- ②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢，如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！

四、2024 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材）**5. 鲁迅美术学院 822 中外美学史考研初试参考书**

叶朗《中国美学史大纲》；
朱光潜《西方美学史》

五、适用院系/适用专业

人文学院

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何疑问请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史备考信息.....	10
鲁迅美术学院 822 中外美学史考研初试参考书目.....	10
鲁迅美术学院 822 中外美学史考研招生适用院系.....	10
2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研核心笔记	11
《中国美学史大纲》考研核心笔记.....	11
绪论	11
考研提纲及考试要求	11
考研核心笔记.....	11
第 1 章 老子的美学	13
考研提纲及考试要求	13
考研核心笔记.....	13
第 2 章 孔子的美学	16
考研提纲及考试要求	16
考研核心笔记.....	16
第 3 章 《易传》的美学	19
考研提纲及考试要求	19
考研核心笔记.....	19
第 4 章 《管子》四篇与中国美学	22
考研提纲及考试要求	22
考研核心笔记.....	22
第 5 章 庄子的美学	24
考研提纲及考试要求	24
考研核心笔记.....	24
第 6 章 荀子的美学	27
考研提纲及考试要求	27
考研核心笔记.....	27
第 7 章 《乐记》的美学	29
考研提纲及考试要求	29
考研核心笔记.....	29
第 8 章 汉代美学	31
考研提纲及考试要求	31
考研核心笔记.....	31
第 9 章 魏晋南北朝美学（上）	34
考研提纲及考试要求	34

考研核心笔记.....	34
第 10 章 魏晋南北朝美学（下）	37
考研提纲及考试要求	37
考研核心笔记.....	37
第 11 章 唐五代书画美学	39
考研提纲及考试要求	39
考研核心笔记.....	39
第 12 章 唐五代诗歌美学	41
考研提纲及考试要求	41
考研核心笔记.....	41
第 13 章 宋元书画美学	43
考研提纲及考试要求	43
考研核心笔记.....	43
第 14 章 宋元诗歌美学	45
考研提纲及考试要求	45
考研核心笔记.....	45
第 15 章 明代美学	48
考研提纲及考试要求	48
考研核心笔记.....	48
第 16 章 明清小说美学	51
考研提纲及考试要求	51
考研核心笔记.....	51
第 17 章 明清戏剧美学	55
考研提纲及考试要求	55
考研核心笔记.....	55
第 18 章 明清园林美学	57
考研提纲及考试要求	57
考研核心笔记.....	57
第 19 章 王夫之的美学体系	57
考研提纲及考试要求	57
考研核心笔记.....	58
第 20 章 叶燮的美学体系	61
考研提纲及考试要求	61
考研核心笔记.....	61
第 21 章 石涛的《画语录》	65
考研提纲及考试要求	65
考研核心笔记.....	65
第 22 章 刘熙载《艺概》	68
考研提纲及考试要求	68
考研核心笔记.....	68

第 23 章 梁启超的美学	71
考研提纲及考试要求	71
考研核心笔记	71
第 24 章 王国维的美学	74
考研提纲及考试要求	74
考研核心笔记	74
第 25 章 鲁迅、蔡元培、李大钊的美学	77
考研提纲及考试要求	77
考研核心笔记	77
《西方美学史》考研核心笔记	79
第 1 章 希腊文化概况和美学思想的萌芽	79
考研提纲及考试要求	79
考研核心笔记	79
第 2 章 柏拉图	81
考研提纲及考试要求	81
考研核心笔记	81
第 3 章 亚里士多德	83
考研提纲及考试要求	83
考研核心笔记	83
第 4 章 亚历山大里亚和罗马时代：贺拉斯，朗吉弩斯和普洛丁	86
考研提纲及考试要求	86
考研核心笔记	86
第 5 章 中世纪：奥古斯丁，托玛斯·亚昆那和但丁	90
考研提纲及考试要求	90
考研核心笔记	90
第 6 章 文艺复兴时代：薄迦丘，达·芬奇和卡斯特尔维屈罗等	93
考研提纲及考试要求	93
考研核心笔记	93
第 7 章 法国古典主义：笛卡尔和布瓦罗	96
考研提纲及考试要求	96
考研核心笔记	96
第 8 章 英国经验主义：培根，霍布士，洛克，夏夫兹博里，哈奇生，休谟和博克	98
考研提纲及考试要求	98
考研核心笔记	98
第 9 章 法国启蒙运动：伏尔泰、卢梭和狄德罗	104
考研提纲及考试要求	104
考研核心笔记	104
第 10 章 德国启蒙运动：高特雪特、鲍姆嘉通、文克尔、莱辛	106
考研提纲及考试要求	106

考研核心笔记.....	106
第 11 章 意大利历史哲学派：维柯.....	109
考研提纲及考试要求.....	109
考研核心笔记.....	109
第 12 章 康德.....	111
考研提纲及考试要求.....	111
考研核心笔记.....	111
第 13 章 歌德.....	115
考研提纲及考试要求.....	115
考研核心笔记.....	115
第 14 章 席勒.....	117
考研提纲及考试要求.....	117
考研核心笔记.....	117
第 15 章 黑格尔.....	120
考研提纲及考试要求.....	120
考研核心笔记.....	120
第 16 章 俄国革命民主主义和现实主义时期美学（上）别林斯基.....	123
考研提纲及考试要求.....	123
考研核心笔记.....	123
第 17 章 俄国革命民主主义和现实主义时期美学（下）车尔尼雪夫斯基.....	125
考研提纲及考试要求.....	125
考研核心笔记.....	125
第 18 章 “审美的移情说”的主要代表：费肖尔，立普斯，谷鲁斯，浮龙·李和巴希.....	126
考研提纲及考试要求.....	126
考研核心笔记.....	126
第 19 章 克罗齐.....	128
考研提纲及考试要求.....	128
考研核心笔记.....	128
2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研辅导课件.....	131
《中国美学史大纲》考研辅导课件.....	131
《西方美学史》考研辅导课件.....	204
2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研复习提纲.....	235
《中国美学史大纲》考研复习提纲.....	235
《西方美学史》考研复习提纲.....	255
2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研核心题库.....	285
《中国美学史大纲》考研核心题库之名词解释精编.....	285
《中国美学史大纲》考研核心题库之简答题精编.....	291
《中国美学史大纲》考研核心题库之论述题精编.....	303

2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史备考信息

鲁迅美术学院 822 中外美学史考研初试参考书目

叶朗《中国美学史大纲》；

朱光潜《西方美学史》

鲁迅美术学院 822 中外美学史考研招生适用院系

人文学院

考研云分享
kaoyany.top

2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研核心笔记

《中国美学史大纲》考研核心笔记

绪论

考研提纲及考试要求

考点：现代美学体系四原则

考点：中国美学史的对象和范围

考点：中国美学史的分期

考研核心笔记

(1) 研究中国美学史的意义：建立现代美学体系

(2) 现代美学体系四原则：

① 古典美学与现代美学相互贯通

② 中国美学与西方美学相互融合

③ 社会科学与自然科学相互渗透

④ 基础美学和应用美学相互推进

总结：如果不系统研究中国美学史，不把中国美学和西方美学融合起来，就不可能使美学成为真正的国际性学科，就不可能建立一个真正科学的现代美学体系。

(3) 中国美学史的对象和范围：

学术界看法一：中国美学史主要研究历史上关于美的理论（狭窄）

看法二：研究中国人的审美意识的发生、发展和变化的历史（宽泛）

作者：美学史应研究每个时代的表现理论形态的审美意识，一部美学史，主要就是美学范畴、美学命题的产生、发展和转化的历史。

(4) 审美意识史

① 形象的系列：《诗经》《楚辞》（艺术史）

② 范畴的系列：“意象”“气韵”“风骨”“气”（美学史）

↓

美学史+各门艺术史

(5) 中国美学史的分期：

中国古典美学

① 发端——先秦、两汉，老子、孔子、庄子、荀子、《管子》等

背景：奴隶制向封建制度过渡，社会动荡，礼坏乐崩，出现思想解放，百家争鸣局面，理论思维活跃。

② 展开——魏晋南北朝至明代，李贽

背景：社会经济变动，汉王朝、儒家思想统治瓦解，先秦后的第二个百家争鸣。明代后期，资本主义萌芽，城市市民阶层壮大。围绕审美意象，提出形、神风格等范畴。

③ 总结——清代前期（中国古典美学的高峰），王夫之、叶燮

④ 近代美学——学习和介绍西方美学，无自己的理论体系，梁启超、王国维、鲁迅、蔡元培

⑤ 现代美学——对近代美学的否定——中国美学的真正起点，李大钊

(6) 中国古典美学的一些流行性考察：

① 西方美学重再现、重模仿，发展了典型的理论；中国美学重表现、重抒情，发展了意境的理论。

② 西方美学偏于哲学认识论，侧重“美”“真”统一；中国美学偏于伦理学，侧重“美”“善”统一。

③西方美学偏于理论形态，具有分析性和系统性；中国美学偏于经验形态，带有直观性和经验性。作者指出，这些观点都是片面的。

考研云分享
kaoyany.top

第1章 老子的美学

考研提纲及考试要求

考点：老子美学是中国美学史的起点的原因

考点：老子论“道”“气”“象”

考点：老子论“有”“无”“虚”“实”

考点：老子论“美”“妙”“味”

考研核心笔记

【核心笔记】老子美学

1. 老子美学是中国美学史的起点。

老子提出了一系列范畴，如“道”“气”“象”“有”“无”“虚”“实”“味”“妙”“虚静”“玄鉴”“自然”等等，对于中国古典美学形成自己的体系和特点，产生了极为巨大的影响。中国古典美学关于审美客体、审美观照、艺术创造和艺术生命、“澄怀味象”（“澄怀观道”），“气韵生动”、“境生于象外”、“虚实结合”，“味”和“妙”、“平淡”和“朴拙”，审美心胸的理论，等等，他们的思想发源地就是老子哲学和老子美学。

老子美学——中国美学史起点

原因：

（1）从历史顺序看：老子生活的时代早于孔子；《老子》约成书于战国时代。

（2）从理论本身看：

①哲学方面：老子提出以“道”为中心的哲学体系。《老子》一书着重讲宇宙观和认识论，《论语》讲社会伦理问题，前者更有哲学内涵，且带有唯物论倾向。

②美学方面：提出“气”“象”“有”“无”“虚”“实”“味”等范畴在中国古典美学的逻辑体系中都占有十分重要的地位。

2. 老子论“道”“气”“象”

（1）老子美学中最重要的范畴不是“美”，而是“道——气——象”这三个互相连结的范畴

（2）“道”是老子哲学的中心范畴和最高范畴，从《老子》中看“道”有以下性质：

①“道”是原始混沌：“道”是在天地产生之先就存在的原始混沌，他不依靠外力而存在，包含着形成万物的可能性；

②“道”产生万物：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和”（老子的宇宙发生论）；

③“道”没有意志、没有目的：“道”虽然产生万物，但它并不是有意志、有目的的主宰；

④“道”自己运动：“道”处于永恒的“独立”运动即自己的运动之中，这种运动构成了宇宙万物的生命；

⑤“道”是“无”与“有”的统一：“无，名天地之始；有，名万物之母”。

a. “道”是没有具体形象的，是不能单凭感觉把握的——“无”

b. 千差万别的事物都是由“道”产生的，这就是——“有”

老子的哲学体系在总体上带有唯物论的倾向。（因为“道”的性质是作为意志的天帝否定者出现。）

（3）“道”包含“象”“物”“精（气）”，是真实的存在。

（4）“道”“气”“象”对中国古典美学的发展产生了深远的影响：

①审美客体。“象”须体现“道”“气”，才成为审美对象；否则失去本体和生命，毫无意义。

②审美观照：必须从对于“象”的观照进到对于“道”的观照（玄鉴）

实质——并不是把握物象的形式美，而是把握事物的本体和生命

③中国古典美学艺术生命。艺术家在自己的作品中必须表现宇宙的本体和生命（“道”“气”），这样艺术作品本身才有生命力⇒“气韵生动”（几千年来中国绘画的最高美学法则）

3.老子论“有”“无”“虚”“实”

（1）老子认为：“道”具有“无”（天地之始）和“有”（万物之母）的双重属性。

老子又认为：就现象界来说，宇宙万物是“虚”“实”的统一。

天地中间充满虚空，但不是绝对的虚无，虚空中充满了“气”，有了这种虚空，才有了万物的流动、运化，才有不竭的生命，“有”“无”统一，“虚”“实”统一，天地万物才能流动、运化、生生不息。

“虚实结合”——①此原则认为：艺术形象必须虚实结合，才能真实的反映有生命的世界；

②此原则也表现了中国古典艺术不同于西方古典艺术的重要美学特点。

4.老子论“美”“妙”“味”

（1）老子论“美”：

①明确的与“善”区别开来：天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善矣

②“美”更重要的是相对于它的对立面“恶（丑）”而存在的

（2）老子不是第一次使用“美”的概念的人，而是使它第一次成了一个独立的美学范畴

在老子时代，美和艺术是专供于奴隶主贵族享受的，所以他对美和艺术采取了一种简单的否定的态度

（3）“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽……是以圣人为腹不为目，故去彼取此”

老子在一定意义上对美和实用、美感和快感作了区分：他认为声色犬马之乐是美而不是实用，他们引起的是美感而不是生理上的快感（为腹——生理快感为目——美感）

（4）老子对形式美也持否定的态度：老子的“拙”成为后代一种审美趣味及审美风格“光而不耀”（审美理想）

（5）老子谈“味”：审美标准——淡乎其无味（对“道”加以表述，所给予的是一种恬淡的趣味）。不是吃东西的味道，而是听别人说话（言语）的味道，是一种审美的享受。

（6）老子谈“妙”（老子第一次提出，体现“道”的无规定性，无限性的一面）。

道：“无”——观照“道”的“妙”的属性（“妙”主要用于审美领域）；

“有”——观照“道”的“微”的属性。

“道”又叫做“玄”，“妙”和“微”同谓之“玄”，但“玄”终究更偏重于说明“道”的无限性，与“妙”这种属性更为接近，所以说“玄之又玄，众妙之门”。

老子否定“美”，但不否定“妙”：由于“妙”取法于“道”，体现“道”的“无”的一面。

“妙”的特点是体现“道”的无规定性和无限性，“妙”出于自然，归于自然，不能执着于有限的物象来求“妙”。

总结：从老子的“妙”我们可以看出中国古典美学范畴一个重要特点——中国古典美学范畴，往往不限于概括具体的审美对象或审美过程的某种特点，而是同古代思想家整个宇宙的看法密切相关

【核心笔记】老子论“涤除玄鉴”

“涤除”：洗除尘垢，洗去人们的各种主观观念、成见和迷信，使头脑变得像镜子一样纯净清明。

“玄鉴”：“玄”是“道”，“鉴”是观照，“玄鉴”就是对道的观照。

“涤除玄鉴”第一层含义：把观照“道”作为认识的最高目的。

（老子认为一切观照都要进行到万物的本体和根源的观照，即对于“道”的观照，但对于“道”的观照怎么实现，老子没有明确的回答）

第二层含义：要求人们排除主观观念和主观成见，保持内心的虚静——庄子“心斋”“坐忘”。

（老子强调，为了实现对“道”的观照，观照者必须保持虚静）

（1）“涤除玄鉴”文学领域的影响：

①宗炳：澄怀味象

a. 实质是“道”的观照

《西方美学史》考研核心笔记

第1章 希腊文化概况和美学思想的萌芽

考研提纲及考试要求

考点：希腊文化的概况

考点：毕达哥拉斯学派

考点：赫拉克利特、德谟克利特和苏格拉底

考研核心笔记

【核心笔记】希腊文化的概况

发源期 BC6 代表：毕达哥拉斯学派 赫拉克利特 德谟克利特 苏格拉底

转型期 BC5 雅典的黄金时代（伯力克里时期） 希腊文化由传统思想统治转变成自由批判，有文艺时代转变到哲学时代。（原因：生产力的发展；工商业的发展；贸易战争中的文化思想交流。）

极盛于 BC(5-4) 代表：柏拉图 亚里士多德

古希腊文化主要是奴隶主文化，所谓“民主”也只是“有限的民主”，即奴隶主内部的民主。除德谟克利特外器物大部分美学思想家都是贵族党。

【核心笔记】毕达哥拉斯学派

盛行于 BC6，主要由数学家组成，他们从自然观点去看美学问题，他们以自然现象为研究对象，认为宇宙中最基本的原素是数，数的原则统治宇宙中的一切现象。

因此，他们得出美就是和谐的结论。

首先他们从数学和声学的观点去研究音乐节奏的和谐，认为音乐的基本原则在数量关系，音乐节奏的和谐就是各种不同的音调按一定数量的比例组成。由此得出一个辩证原则，音乐是对立因素的和谐统一，这是希腊辩证思想的最早萌芽，也是文艺思想“寓整齐于变化”原则的最早萌芽。

毕达哥拉斯学派说（柏拉图往往采用这派的话），音乐是对立因素的和谐统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调。

——波里克勒特 《论法规》

其次，他们将数与和谐的原则推广到雕塑，建筑，总结得出一些经验性规范，如“黄金分割”，认为圆球形最美等，这是美学形式主义的萌芽。

第三，他们还把这一原则应用到天文学方面，形成“宇宙和谐”（“诸天音乐”）的概念，认为天上的诸星体在遵照一定轨道运动之中，也产生一种和谐的音乐。即把整个宇宙看做美学的对象，而并不限于艺术。

最后，毕达哥拉斯学派还注意到艺术对人的影响，他们认为人体就像天体也有数与和谐的原则统辖，当人内在（“小宇宙”）的和谐与外在（“大宇宙”）的和谐“同声相应”时，人才爱美和欣赏艺术。另外，人的内在和谐还会受到外在和谐的影响。

【核心笔记】赫拉克利特

早期哲学中朴素唯物主义和辩证观点的最大代表。《论自然》

朴素唯物主义：世界由水风火地四大原素构成，其中火是最基本的，而且这四种原素还会不断转变。

辩证观点：毕达哥拉斯学派侧重对立的和谐，而赫拉克利特则侧重对立的斗争，“自然趋向差异对立，

协调是从差异对立而不是从类似的东西产生的，”因此他认为美的标准具有相对性，一切都在变动，美不是绝对永恒的。强调世界的不断变动和更新。“比起人来，最美的猴子也还是丑的”。

【核心笔记】德谟克利特

原子论创始人 《节奏与和谐》、《论音乐》、《论诗的美》、《论绘画》（皆已失传）

近似“余力说”：“音乐是最年轻的艺术”，因为“音乐并不产生于需要，而是产生于正在发展的奢侈”。这是近代席勒和斯宾塞“余力说”的萌芽，并说明他开始从社会发展方面看艺术的起源。

原子论和认识论：物体表面分泌出的液体微粒，通过空气影响人的感官，才使人对物体产生“意象”（感性认识），但这种认识必须经过理智，才能达到理性认识。这说明他认识到物质第一性意识第二性以及感性认识是理性认识的基础，为美学打下唯物主义认识论基础。

【核心笔记】苏格拉底

标志着希腊美学思想的一个很大转变《回忆录》（门徒克塞纳芬著）

希腊美学思想的重大转变：由从自然科学观点去看美学转变为从社会科学观点去看待美学。

美即效用：有用就美，无用就丑，但由于不同的人对应不同的效用，因此美具有相对性。这说明美不完全在事物，与人也有关系。

艺术摹仿自然，但模仿并非抄袭，艺术不应只描绘自然外貌的细节，而应“现出生命”“表现出心灵状态”。另外，还应该从自然形体中选择一些要素，构成美的整体，使艺术刻画出的形象比原来更美。

第 2 章 柏拉图

考研提纲及考试要求

考点：文艺对客观现实的关系

考点：鄙视艺术的根源

考点：文艺摹仿的方式

考点：灵感与文艺创作的关系

考研核心笔记

【核心笔记】美学的基本观点

柏拉图 《大希庇阿斯》、《伊安》、《会饮》、《理想国》、《法律》等

著作多用对话体（“直接叙述”）这一独立的文学形式写成。运用与学术讨论即所谓的“苏格拉底式辩证法”。这种辩证法特点在于侧重揭露矛盾，剥茧抽丝地逐层揭露矛盾。柏拉图在政治上的基本动机就是要在新的基础上建立足以维持贵族统治的政教制度和思想基础。他的思想在文艺复兴运动和浪漫运动中都起到了不小的作用。

1. 文艺对客观现实的关系

理式说：（理式世界第一性、感性的现实世界第二性、艺术世界第三性）

理式是指最高的绝对理念，是永恒真实的，独立于人而存在。客观现实世界只是理式世界的摹本，至于艺术，又是客观世界的摹本，因此相对于真实的理式世界来说，是“摹本的摹本”，“影子的影子”，“和真实隔着三层”所以否定了艺术的真实性。换句话说，艺术世界依存与客观现实世界，而客观现实世界又依存于理式世界，艺术世界与真实的理式世界隔了三层，从而不具备真实性，不能真实地表现现实。柏拉图的这种观点以其客观唯心主义哲学观为基础的。唯心哲学都是神权社会的影子，柏拉图所谓的“理式”其实是神，他的客观唯心主义正是保卫神权（贵族统治）的哲学，而神权正式没落贵族阶级所利用的思想武器。柏拉图强调理式世界的永恒性，实即强调贵族政体的永恒性。

2. 鄙视艺术的根源：阶级根源

由于柏拉图否定艺术的真实性，认为艺术见不出事物的本质，因此在柏拉图将人所分为的九种等级中，诗人和艺术家位列第六，而“达到美感教育最高成就的人”，即“爱智慧者、爱美者、诗神和爱神的顶礼者”位列第一。这种等级区别根源于柏拉图对艺术的鄙视，表现在：艺术包括手艺，一般由奴隶从事，艺术家的地位是卑微的，他们所创作的只是手艺活儿。而第一等人是贵族中文化修养的最高代表，他们无需亲身创作，他们只要静观，因为柏拉图认为审美活动的极境是凝神观照，此时产生的“无限欣喜”是最高的美感，而且这种美是认识的对象而不是实践的对象；他们所观照的对象不是具体的感性的不真实艺术品，而是最高的永恒的理式，是不带感性形象的美，是一种抽象道理，即哲学。

P.S.希腊人所了解的“艺术”（tekhne）是指可凭专门知识来学会的工作，不仅包含我们所说的艺术还有我们称作“手艺”（“匠”）的部分。

3. 关于艺术美

既然美来自绝对理式，且艺术是不真实的，那艺术作品可否用“美”来形容？柏拉图认为，艺术是摹本的摹本，然而毕竟直接或间接摹仿了理式世界，因此还是能够“分享”一点理式的美，但却是微不足道的。另外，根据“灵魂轮回”说，感性事物之美是灵魂隐约“回忆”到它在未依附肉体之前在天上所见到的真美（理式世界的美），因此与理式美还是有一点联系的。但柏拉图始终将艺术美看作绝对美零星模糊的摹本，并且认为现实美高于艺术美，因为现实世界比艺术世界更接近理式世界。美不能沾染一点感性形

象，否则就不完美了。

4.对美育的看法

美育首先使一个人认识到个别具体形象中的美；接着又使其“学会了解此一形体或彼一形体的与其他一切形体的美都是贯通的”，即从许多个别的美的形体中见出的美的形式；再进一步又使其学会“把心灵的美看的比形体的美更可珍贵”，即达到理式世界的最高的美。

【核心笔记】文艺的社会功用

柏拉图对诗和艺术的社会影响具有深刻认识，因此在制定理想国计划时，他充分考虑了艺术对理想国的影响和作用。理想国的理想是“正义”（即各阶级各司其职）。建设理想国，就要培养保卫城邦的正义的人，各类公民应各司其职。公民分三个等级，最高的是哲学家，他们拥有理智；其次是战士，他们具有意志；最低的是农工商，他们具有情欲。要达到正义，意志和情欲都必须要为理智所统治。

艺术是否能发挥这种作用呢？柏拉图首先对文艺作品的内容进行讨论。

第一，荷马史诗和悲剧、喜剧的影响都是坏的，因为它们既破坏了希腊崇拜神和英雄的中心信仰，又使人性格中的理智失去控制，所以破坏了“正义”。（悲剧“拿旁人的灾祸来滋养自己的哀怜癖”；喜剧使人“于无意中染到小丑的习气”。）

第二，文艺摹仿的方式对人性格的影响也是坏的，反对理想国的保卫者从事戏剧摹仿和扮演，原因有二，一是保卫者应专心保卫国家，一心不能二用；二是摹仿的对象通常都是坏人或软弱的人，长此以往，保卫者的性格也会受到玷污。因此，柏拉图对诗人下了逐客令。他认为诗总能歌颂神和英雄，内容上只能说好，另外形式要简朴，并且要固守几种类型。其次柏拉图又对音乐进行了检查，检查的结果是只有两种类型的音乐可以保留，一是用于逆境，表现勇敢如战斗意味强的佛律啾亚式；二是用于顺境，表现聪慧如音调简单严肃的多里斯式。

文艺摹仿的方式：（1）完全用直接叙述，如悲剧、喜剧。（2）完全用间接叙述，“只有诗人在说话”，如颂歌。（3）前两种方式的混合，如史诗和其他叙事诗。第二种方式是柏拉图认为最好的，最坏的是戏剧性摹仿。

总之，根据政治教育效果的标准即文艺对人类社会有用，必须服务于政治，文艺的好坏必须首先从政治标准来衡量，柏拉图否定文艺的社会功用。但柏拉图确是西方将政治教育效果作为文艺评价标准的第一人。

【核心笔记】文艺才能的来源——灵感

第一种解释：神灵凭附到诗人或艺术家身上，使其处于迷狂状态，将灵感输送给他，暗中操纵其进行创作，即诗人是神的代言人。（《伊安》）

第二种解释：不朽的灵魂从前生带来回忆。灵魂隐约回忆到它未依附到肉体之前在理式世界所见到的理式美。灵魂依附肉体，只是暂时现象，而且是罪孽的惩罚。但灵魂的本质上是努力向上的。（《斐德若》）

柏拉图在《斐德若》、《会饮》篇的对话中经常拿诗和艺术与爱情相提并论，是因为文艺和爱情都要达到灵魂见到真美的影子时所发生的迷狂状态。

这种观点强调艺术的无理性，带有强烈的神秘主义色彩，是反动的，但对后世影响深远，如新柏拉图主义的普洛丁。

灵感与文艺创作的关系

柏拉图将理智与灵感完全对立，否定文艺创作中理智的作用；将天才与人力完全对立，这里天才等同于灵感，人力等同于创作技巧，因此否定艺术技巧在文艺创作中的作用，因为单凭技巧不能创造文艺。但柏拉图承认艺术具有巨大的感染力，就像磁石吸铁一样。但他所谓的感染力以灵感为基础，而不是实践生活和作品的艺术性，归根到底仍在宣扬神的伟大。

文学家的三条件（《斐德若》）：“第一是生来就有语文天才，其次是知识，第三是训练。”

2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研辅导课件

《中国美学史大纲》考研辅导课件

<p style="text-align: center;">第0章绪论</p>	<p style="text-align: center;">第一节系统研究中国美学史是建立现代美学体系的迫切需要</p> <ul style="list-style-type: none"> • 研究中国美学史具有多方面的意义。 • 但是在这里我只想谈一个方面，就是研究中国美学史对于建立现代美学体系的重要意义。 • 照我的看法，这个现代美学体系应该体现以下四条原则： • 第一，古典美学和当代美学的相互贯通； • 第二，中国美学和西方美学的相互融合；
<ul style="list-style-type: none"> • 第三，社会科学和自然科学的相互渗透； • 第四，基础美学和应用美学的相互推进。 • 过去世界各国讲的美学理论，基本上属于西方文化的范围，并不包括东方文化。 • 中国美学和西方美学分属两个不同的文化系统。 	<p style="text-align: center;">第二节中国美学史的对象和范围</p> <ul style="list-style-type: none"> • 学术界主要有两种不同的看法。 • 认为中国美学史主要应该研究历史上关于美的理论。 • 根据这种看法，一些人就把力量集中于到古代思想家著作中寻找那些谈到美的段落：孔子怎么论美，孟子怎么论美，墨子怎么论美，王充怎么论美，等等。
<ul style="list-style-type: none"> • 中国古典美学体系是以审美意象为中心的。它也包含：审美社会学、审美艺术学、审美教育学等多方面的内容 • 在中国古典美学体系中，“美”并不是中心的范畴，也不是最高层次的范畴。 • 关于中国美学史的对象和范围的另一种看法 • 认为中国美学史是研究中国人的审美意识的发生、发展和变化的历史。 	<ul style="list-style-type: none"> • 这同样涉及对美学这门学科的看法。美学是一门理论学科。它并不属于形象思维，而是属于逻辑思维。 • 当然，每个人都有自己的审美观，都有自己的审美理想、审美趣味。
<ul style="list-style-type: none"> • 一个时代的审美意识，一方面比较分散地表现在这个时代的大量的文学艺术作品中，一方面又比较集中地表现在这个时代的若干美学理论著作中。 • 用公式来表示： • 审美意识史=美学史+各门艺术史 • 在研究美学史的时候，在研究各个时代的美学理论的时候，我们也要联系研究各个 	<ul style="list-style-type: none"> • 时代的文学艺术作品，研究这些作品所表现的审美意识。

第三节中国美学史的分期

- 中国封建社会空进入近代以前的整个发展过程中，社会经济形态并没有发生根本的变化。
- (1)中国古典美学的发端——先秦、两汉。
- 先秦是我国由奴隶制向封建制过渡的时代，是一个社会大变动时代，是一个产生新的经济、新的人物、新的思想时代。
- 这个时期的美学家如老子、孔子、《易传》

- 作者、庄子、荀子等都是大哲学家。他们的美学是他们的哲学体系的一部分。
- (二)中国古典美学的展开——魏晋南北朝至明代。
- 在这个时期中，最引人注目的是魏晋南北朝和明代后期。魏晋南北朝是一个社会经济发生重大变动时代，又是一个政治大动乱的时代。明代后期，社会经济领域中

- 出现了资本主义萌芽，城市市民阶层日益壮大。
- (三)中国古典美学的总结——清代前期。
- 清代前期是中国美学史上第三个黄金时代。这是中国古典美学的总结时期。出现了王夫之的美学体系和叶燮的美学体系。
- 中国古典美学的范畴体系在先秦美学中只是萌芽，是一个哲学的发端，它包含的。
- 多方面的丰富内容，它的特点，在先秦美学中不可能充分展开。

第四节对有关中国古典美学的一些流行观念的考察

- 近年来，一些著作和论文对于中国古典美学的性质和特点提出了一些看法。这些看法被不少人所接受，辗转相传，成为流行观念。
- 第一种看法：西方美学重“再现”、重模仿，所以发展了典型的理论；中国美学重“表现”、重抒情，所以发展了意境的理论。
- 这种看法为很多人所接受，但是并不符合事实。

另一个论据是中国古典美学发展了意境的理论

- 再一个论据是中国古典美学从先秦开始就强调“诗言志”，“言志”当然就是抒情、写意，由此证明中国古典美学的特点是重“表现”。
- 第二种看法：西方美学偏于哲学认识论，侧重“美”“真”统

- 中国的孔子和儒家学派确实特别强调“美”和“善”的统一。但能不能根据这一点就得出结论，说整个中国古典美学都是侧重于“美”“善”统一而不侧重“美”“真”统一呢。
- 汉代的王充也强调“美”“真”的统一。他们把小说和戏剧的真实性要求提到第一位。

- 第三种看法：西方美学偏于理论形态，具有分析性和系统性，而中国美学则偏于经验形态，大多是随感式的、印象式的、即兴式的，带有直观性和经验性。
- 这种看法乍听起来似乎很有道理，其实也是经不住推敲的。美学就是审美意识的理论形态。如果上述看法真能成立，中国美学真是偏于经验形态，那么中国美学就不是真正的美学。

- 第一章老子的美学

第一节中国美学史从哪儿开始

- 先从历史顺序看。孔子并不是最早的哲学家。老子要早于孔子。《史记》中有老子的传。传中说老子就是老聃，是《老子》一书的作者，而且孔子曾向他请教过。可见老子是一位早于孔子的哲学家。

- 老子美学是中国美学史的起点。
- 老子提出的一系列范畴，如“道”、“气”、“象”、“有”、“无”、“虚”、“实”、“味”、“妙”、“虚静”、“玄鉴”、“自然”等等，对于中国古典美学形成自己的体系和特点，产生了极为巨大的影响。

- 在郭沫若、詹剑峰等人的论证中，最值得注意的有以下几点：
- 第一，1973年发掘马王堆汉墓出土两种帛书《老子》，甲种本不避讳，是刘邦称帝前的抄本，乙种本仅避刘邦名讳，不避文帝刘恒名讳，是文帝即位前的抄本。
- 第二，《韩非子》中有《解老》篇、《喻老》篇，《吕氏春秋》也大量援引老子的话，并明确说“孔子学于老聃”，可见《老子》一书在《韩非子》、《吕氏春秋》之前早已流传，并且可见老子与孔子同时，老子就是老聃，这在战国时代并无疑问。
- 第三，《庄子》书中大量援引老子的话，而《战国策》（《魏策一齐策四》）又记载齐宣王时的颜触曾援引老子的话，由此可见，《老子》一书在庄子之前即已流传。

- 第四，《太平御览》所载《墨子》佚文中，墨子曾援引老子的话，可见《老子》书在墨子之前就有了。
- 第五，有人（如钱穆、罗根泽）因《老子》书有“不尚贤”的说法，而判定《老子》书只能成于孔、墨之后。
- 第六，有人（如罗根泽）因《老子》书有“夫礼者，忠信之薄而乱之首”的话，而判定《老子》书只能成于孔子之后。

- 第七，至于说《老子》书中杂有一些战国时代的用语，这是可能的。这一点，可以用《老子》成书之后的传抄过程中受到窜改、加工来解释，并不能据此就断定《老子》一书必成于战国。
- 因此从历史的顺序看，中国哲学史或中国美学史以孔子为起点而不以老子为起点，是没有什道理的。

- 《老子》一书的哲学味道要比《论语》浓得多。
- 从美学的角度看，老子提出的一系列范畴，如“道”、“气”、“象”、“有”、“无”、“虚”、“实”、“味”、“妙”、“虚静”、“玄鉴”、“自然”等等，有的本身就是美学范畴，有的在后来的历史发展中从哲学范畴转化为美学范畴，它们在中国古典美学的逻辑体系中都占有十分重要的地位。
- 因此，我认为，无论从历史的角度还是从逻辑的角度着眼，都应该把老子美学作为中国美学史的起点。

第二节老子论“道”、“气”、“象”

- “道”是老子哲学的中心范畴和最高范畴。

- 从《老子》全书看，“道”主要有以下的性质和特点：
- 第一，“道”是原始混沌。老子说：“有物混成，先天地生。”
- 第二，“道”产生万物。老子说：“道冲，而用之或不盈。”
- 第三，“道”没有意志，没有目的。
- 第四，“道”自己运动。“道”并不是静止的、不动的。
- 第五，“道”是“无”与“有”的统一。

- 在《老子》书中，“气”和“象”是两个同“道”紧密联系的范畴。
- 所谓“精”，就是“气”。“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”这是老子的宇宙发生论。

- 老子关于“道”、“气”、“象”的论述，对中国古典美学的发展产生了极为深远的影响。
- 从魏晋南北朝开始，中国古典美学关于审美客体、审美观照以及艺术生命形成了一系列特殊的看法。“气韵生动”成了几千年来中国绘画的最高美学法则。

第三节老子论“有”、“无”、“虚”、“实”

- 老子又认为，就现象界来说，宇宙万物也都是“无”和“有”的统一，或者说，是“虚”和“实”的统一。这种现象界的“无”和“有”（“虚”和“实”），和上面说的宇宙本体的“无”和“有”，是属于两个不同的层次。

- 老子认为，天地万物都是“无”和“有”的统一，“虚”和“实”的统一。有了这种统一，天地万物才能流动、运化，才能生生不息。

- 老子的这种思想，对中国古典美学的发展影响也很大。“虚实结合”成了中国古典美学一条重要的原则，概括了中国古典艺术的重要的美学特点。中国古典美学的这条原则，表现了中国古典艺术不同于西方古典艺术的重要的美学特点。以虚带实，以实带虚，虚中有实，实中有虚，虚实结合，这是中国美学思想中的一个重要问题。

第四节老子论“美”、“妙”、“味”

- 在老子的时代，美和艺术是专供奴隶主贵族享受的。他们穷奢极欲，而老百姓则吃不饱、穿不暖。老子对这种情况极为不满。因此他对美和艺术采取了一种简单的否定的态度。

2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研复习提纲

《中国美学史大纲》考研复习提纲

中国美学史大纲复习提纲

第一篇 中国古典美学的发端

第一章 老子的美学

第二节 老子论道、气、象

含义：道是老子哲学的中心范畴和最高范畴。道是原始混沌，道产生万物，没有意志和目的，自己运动，是无和有的统一。道不是绝对的虚无，包含有象、物、精。道是真实的存在。精，就是气。象（物的形象），不能脱离道和气，否则就失去了本体和生命，毫无意义。

第三节 老子论有、无、虚、实

含义：天地万物是有无、虚实的统一。天地万物才能流动、运化，生生不息。虚实结合成了中国古典美学的一条重要原则。

第四节 老子论美、妙、味

含义：美，与善区别开，相对于恶（丑）而存在。对美和艺术采取简单的否定。味，听别人说话（言语）的味道，是一种审美的享受。“淡乎其无味”。提倡一种平淡的趣味。妙，体现道德无规定性、无限性的一面。老子否定美。但不否定妙。不能执着于有限的物象来求妙。

第五节 老子论“涤除玄鉴”

含义：涤除，洗除垢尘，洗去人们的主观欲念、成见和迷信，使头脑变得像镜子一样纯净清明。鉴是观照，玄是道，玄鉴就是对于道德观照。1 把观照道作为认识的最高目的 2 要求人们排除主观欲念和主观成见，保持内心的虚静。是审美心胸的最早源头。

第二章 孔子的美学

第一节 孔子论艺术在社会生活中的作用

内容：审美和艺术在人们为达到“仁”的精神境界而进行的主观修养中就能起一种特殊的作用。在主观意识的修养中，在为了达到仁而进行的努力中，审美的境界高于知识的境界。

意义：中国历史上第一个重视和提倡美育的思想家。

第二节 孔子论美与善、文与质

内容：艺术必须符合道德要求，必须包含道德内容，才能引起美感。美与善的统一，在一种意义上，也就是形式与内容的统一。文和质的统一，也就是美和善的统一。反对质胜文和文胜质。“乐而不淫，哀而不伤”是审美标准。艺术包含的情感必须是一种有节制的、有限度的情感。这样的情感符合礼的规范，是审美的情感。审美标准就是“和”。“礼之用，和为贵”音乐表现的情感要受到礼的节制，要适度。

第三节 孔子论“兴观群怨”

内容：兴，是个可以使欣赏者的精神感动奋发。观，通过诗歌可以了解社会生活、政治风俗的情况。也可看出诗人及诵诗人之志。群，在社会人群中交流思想情感，从而使社会保持和谐。怨，对现实的社会生活表示一种否定性的情感。

意义：1 看到了艺术欣赏活动的多种因素、多种内容，并且统一起来。

2 强调诗人对人的精神的感发作用，从而把握住了艺术欣赏活动的一个重要特点。

第四节 孔子论“大”

内容：首先是一个道德范畴。大所指对象不能引起主体对于自身力量的崇高感，只有一种敬畏之情，而且伴随一种神秘感。

第五节 孔子论“知者乐水，仁者乐山”

内容：审美主体在欣赏自然美时带有选择性，自然美能否成为现实的审美对象，取决于它是否符合审美主体的道德观念。后代由此形成“比德”理论。自然美不是纯客观的东西，它包

含有审美主体的思想、联想、想象的成分，也就是包含有意识形态的成分。

第六节 墨子的“非乐”

内容：统治者喜好音乐，会妨碍社会生产，浪费社会财富，加重人民负担，衣食不足，造成社会混乱和国家的灭亡。也否定文采美饰。

意义：维护劳动人民意义，值得肯定。但是把审美和艺术活动看作是一种单纯的娱乐，加以否定是错误的。也包含有审美活动和艺术活动要以一定的物质生活条件为基础的思想。

第七节 孟子论人格美和共同美感

内容：一个人的道德修养达到了圣人这个等级，他的人格美就能对社会风尚产生极其深远的影响。人有共同的感觉器官，所以有共同的美感；人的心也是相同的，人对理义必定有相同的爱好。乐的本质是对仁义等道德的爱好，乐就是从对仁义的爱好中产生的。这是一种唯心主义的艺术起源论。

第三章 《易传》的美学

第一节 《易传》和《易》象

内容：《系辞传》认为，整个《易经》都是象，都是以形象来表明义理。《系辞传》所说的象，当然不等于审美形象。但是，可以通向审美形象。三点根据：1 《系辞传》说：“象也者像也。”《易》象是天地万物形象的模拟、写照、反映。艺术形象也是。不同在于前者的反映不一定是审美的，而艺术形象必须是审美的反映。2 《易》象是以形象来说明义理，艺术形象则是以形象来表达情意。形象变了，情意也变了。3 《易经》有一些爻辞，本身就是诗歌，赋比兴三体都有。

第二节 立象以尽意

内容：和观物取象一样是象的重要规定。言不尽意和立象以尽意这两个命题连在一起，包含了这样一个思想：概念不能表现或表现不清楚、不充分的，形象可以表现得清楚充分。

特点：以小喻大，以少总多，由此及彼，由近及远的特点。象是具体的，切近的，显露的，变化多端的，而意识深远的，幽隐的。

第三节 观物取象

内容：1 说明了《易》象的来源。是圣人根据他对于自然现象和生活现象的观察，创造出来的。是对于宇宙万物的再现，着重于表现万物的内在的特性，表现宇宙的深奥微妙的道理。2 说明《易》象的产生，是一个认识，也是一个创造的过程。3 观物的方式。不能固定一个角度，不能局限于某个孤立的对象，而应该仰观，俯察，才能把握天地之道，万物之情。

第四节 《易传》辩证法对美学思想发展的影响

内容：1 阴阳刚柔的思想确立了中国古典美学关于美的两大类型的统一观。壮美和优美。或者叫阳刚之美和阴柔之美。可以偏盛，但不可偏废。2 易传“通变成文”的思想奠定了中国古典美学的艺术发展观。3 “知几其神”的思想引发了一个重要的审美标准和审美理想。神是宇宙万物的微妙变化的规律。4 修辞立诚的思想引发了关于诗品和人品的统一观。

第五节 赋比兴的美学本义

内容：是对“立象以尽意”的展开。涉及审美意象又以何种方式感发读者。涉及审美意象产生的方式与结构特点。这种审美特点，在于重视内心的感发。

第四章 《管子》四篇与中国美学

第一节 《管子》四篇及其在美学史上的重要性

第二节 《管子》四篇论“气”

内容：精气说：道就是气，气是宇宙万物的根源和本体。物之精“流于天地之间，谓之鬼神；藏于胸中，谓之圣人。”精气客观存在，人们不能阻止它的运动，也不能消灭它。人是由

气产生的，人的精神也是由气产生的。一个人所有的精气越多，它的生命力也就越高。人心保持虚静，外界的灵气就能进入体内，并且在体内安定下来，不会散失。

第三节 《管子》四篇论“虚一而静”

含义：虚，就是排除主观的成见和欲念，也就是无己。静，就是保持心的安静、平静。一就是一意专心。只有做到“虚一而静”，客观事物的本来面目才能在你面前呈现出来。

意义：更好地认识外部世界。“洁其宫”是为了“开其门”。“非所设”，就是不受主观成见支配。“非所取”，就是不受主观欲念支配。主张感外物而后应，缘物理而后动。“舍己而以物为法”。同精气说联系在一起。作为后人解释艺术创作中灵感现象的一种理论依据。

第四节 孟子的养气说

内容：在《管子》影响下提出来的。是一种修养方法。不是管子中的物质性的精气，而是一种主观精神力量，是一种勇往直前、无所畏惧的主观心理状态。养气的方法是配义与道。道是仁义之道。

第五章 庄子的美学

第一节 庄子的人性格、情趣和著作

第二节 庄子论自由和美（一）

内容：道是客观存在的、最高的、绝对的美。对于道的观照，乃是人生最大的快乐。修养过程：外天下，排除掉对世事的思虑；外物，抛弃贫富的是等各种计较；外生，把生死置之度外。然后就能朝彻，使自己的心境如初生的太阳那样清明洞彻。然后就能见独，能实现对道的观照。这就是无己无功无名的精神状态，称之为心斋或者坐忘。心斋就是空虚的心境。最核心的思想就是要人们从自己的内心彻底排除厉害观念。

评价：走向宿命论。人在自己意识中取消一切差别，人就解脱了，也就自由了。在精神生活中，借助心斋坐忘，获得一种虚假的自由。合理性：突出强调审美观照和审美创造的主体必须超脱利害观念，则可看作是审美心胸的真正的发现（某种意义上的审美主体的发现）。

第三节 庄子论自由和美（二）

内容：庄子的寓言故事，特别是庖丁解牛，表明人们在劳动创造的实践中所达到的自由境界也就是审美的境界。使用了“神”的概念。指记忆上所达到的一种神化的境界，就是对于寓言故事所描绘的创造的自由的一种概括。（庄子本人对此并无美学的规定，但是应用广泛）

第四节 庄子论“厉与西施，道通为一”

内容：作为宇宙本体的道是最高的、绝对的美，而现象界的美和丑则不仅是相对的，而且在本质上没有差别。庄子把他的相对主义美丑观和“气化”理论联系。美丑的本质都是气。美丑所以能互相转化，不仅在于人们的好恶不同，更根本的是在于美丑本质上是相同的，本质是气。

评价：在中国古典美学体系中，美与丑并不是最高的范畴，而是属于较低层次的范畴。一个自然物，一件艺术作品，只要有生意只要他能充分表现了宇宙一体运化的生命力，那么臭也可被人喜爱，成为美，甚至越丑越美。

第五节 庄子论兀者、支离者、瓮盎（ang）大瘿(ying)

含义：人的外形整齐、匀称、美观并不是重要的。重要的是人的内在的德，内在的精神面貌。人的外貌的奇丑，反而可以更有力地表现人的内在精神的崇高和力量。

意义：在美学史上形成了一种和孔子文质彬彬的主张很不相同的审美观

第六节 庄子论“象罔”

含义：1 就表现道来说，形象比较言辨（概念、逻辑）更为优越。2 但是这个形象，并不单是有形的形象，而是有形和无形相结合的形象（象罔）。

意义：老庄的这个丝线，是意境说的最早源头。

第六章 荀子的美学

第一节 荀子的哲学和美学

第二节 荀子论化性起伪而成美

含义：人的美，不在外表容貌，而在于内涵的品德学问。伪，指人为，是与自然相对待而言的。要把性与伪分开。性是自然产生，而道德学问等等则是人为的。“无伪则性不能自美”，所以荀子十分强调“师法之化，礼义之道”，也就是强调后天的道德学问的修养。这就是所谓化性而起伪。人的美起于对人的自然本性的改造，因而人的美具有社会性，是社会的产物。他要求人的形相容貌、举止表情等都要符合礼的规范。

意义：荀子关于人的审美的理论，从善出发。审美严格从属于政治的，继承了孔子的传统。

第三节 荀子对墨子“非乐”的批判

含义：墨子认为，王公大人喜好音乐，会造成国乱财穷。人之生不能无群，群而无分则争。礼乐文章并不是为了好听好看，而是为了给人的欲求以一个度量分界，这样就能形成一个统一的、和谐的社会组织。乐合同。乐对于人的紧身影响，就是对于人的血气的影响。这表明他要为音乐对人的精神影响寻找一个生理基础。乐可以使人血气和平，可以“移风易俗，天下皆宁，美善相乐”

第七章 《乐记》的美学

第一节 《乐记》的作者和成书年代

汉代人编著，是孔子以来的儒家的音乐美学思想的系统化。主要发挥的是孔子、荀子（也许还是公孙尼子）的音乐美学思想。特点是比较有系统性。

第二节 《乐记》论音乐在社会生活中的地位和作用

内容：“礼辨异，乐和同”。礼者为异，就是把贵贱的等级严格地加以区分，防止相互争夺。乐者为同，不同的等级之间，要维持一定的联系，要保持一种和谐的秩序，防止相互怨恨。乐胜或者礼胜，都不利于封建等级制度的维持，只有礼乐相济才是理想的统治。礼乐刑政相辅相成、不可分离。受汉代官方宗教神秘主义哲学的影响，把礼乐及其功能加以神秘化。把乐的作用夸大到可以支配整个自然界万物的变化，那礼乐永恒华、绝对化、神秘化了。

第三节 《乐记》对音乐本质的分析

内容：音乐是有人心中产生的，是为了表达人的情感而产生的。人的情感的产生，是由于受到外界事物的影响。第三，音乐的产生，包含了一个由自然的声到审美的音的转化过程。

意义：声音之道与政通。把人的性与情分开。人产生情感的能力是天生的，但是情感的产生要有外物的感动，这是情。

第八章 汉代美学

第一节 汉代美学的过渡性特点

特点：1 先秦的孔子和儒家学派，强调人为的礼乐文章，艺术的政治教化作用，强调审美和道德观念的紧密联系。汉代的官方宗教神学体系又把儒家的这种美学发展成为神秘主义的美学。2 先秦哲学中的一批哲学范畴，在魏晋南北朝时期转化成了极为重要的美学范畴。而汉代正处于这一转化的前夜，汉代美学构成了这种转化的中间环节。

第二节 汉代的元气自然论

2024 年鲁迅美术学院 822 中外美学史考研核心题库

《中国美学史大纲》考研核心题库之名词解释精编

1. 丑

【答案】源于人类丑感的形成，是一种不和谐，以反常、混乱、给人以恶性的刺激等形式，揭示的是现实生活中非人性的一面，体现的是一种负面的生存实践，在这种否定性的审美呈现中，肯定正面的生存价值和审美意义。

2. 艺术接受的动态三流程

【答案】指艺术接受者接受艺术品的全过程，这是一个多层次的过程，包括观、品、悟三个阶段。要求接受者先了解艺术品的表层意义，然后进一步了解艺术品的深层意义和创作者要达到的表现目的，即审美体验。不同的接受者、不同的时候，接受者的感受都是不同的。

3. 艺术技巧

【答案】是艺术创作者通过操作在质料上留下艺术形式符号的痕迹、使意象完美地物态化和物化的技巧。艺术技巧所展示的美就作为意义凝聚于形式的符号中，形式静态地表现了艺术生产的动态运动。艺术欣赏者可以通过艺术形式体会到其中蕴含的技巧的美。

4. 审美

【答案】是一门关于审美现象的综合性的人文学科。

5. 人文学科

【答案】研究人的一些非物化的形态的社会现象，如精神、理想、价值等问题中的一个科学门类。

6. 美育

【答案】就是审美教育，它是审美与教育的融合。从这个意义上讲，审美活动既是一种教育活动，又是一种审美活动，二者兼而有之。

7. 美育

【答案】有广义和狭义之分。广义的美育，泛指自觉和非自觉的一切审美活动本身所具有的感染人、影响人、陶冶人的教育功能，以及社会、学校或家庭有意识地利用审美的特点对人进行塑造的种种教育活动；狭义的美育则专指与智育、德育、体育并列的一种独特的教育方式。

8. 审美客体

【答案】审美客体特指审美活动中的客体，是在审美活动中历史地形成并与审美主体构成对象性关系的另一方。审美客体自身具有规定性，是审美活动和审美价值的物质载体。

9. 再造性想象

【答案】是指主体根据自己或他人原有的知觉表象进行加工和综合，从而在自己的头脑中重新形成关于事物形象的心理功能。

10. 审美活动的二重性

【答案】主要指审美形态是民族性和世界性的统一。

11. 绘画艺术

【答案】是一门运用一定的物质材料和线条、色彩和块面等艺术语言，通过构图、造型和色调等手段，

在二度空间里创造出静态的视觉形象的艺术。

12. 完美的人

【答案】是既有物质生活又有精神生活，既有理智又有情感，既有工作能力又善于生活和娱乐。人不是机器，最忌僵化和片面化，应该是有血有肉，有独立的价值，有对于欢笑和幸福的追求。一句话，他应该热爱美。审美教育要培养人们对于美的热爱，从而感到生活的乐趣，提高生活的情趣，培养对生活的崇高目标。

13. 园林艺术

【答案】是指人类根据一定的审美观念和审美文化所创造的既有实用功能又可供人休闲或观赏的自然景观，它利用一定的技术和艺术手段，凭借山水、花草、林木、建筑等组合而成。

14. 实用艺术

【答案】是指以实用为目的，同时又具有较强的审美性的艺术种类。主要包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术等。

15. “狂欢化”

【答案】是巴赫金基于对喜剧的理解提出的概念，认为民间诙谐文化具有解构意识形态和社会秩序的功能。

16. 审美体验

【答案】就是主体在具体审美活动中被具有某种独特性质的客体对象所吸引，情不自禁地对之进行领悟、体味、咀嚼，以至于陶醉其中，心灵受到摇荡和震撼的一种独特的精神状态。

17. 生活艺术化

【答案】“生活艺术化”是 19 世纪美国著名思想家梭罗倡导的一种审美文化观点。梭罗认为，单纯的知识算不上智慧，知识与美结合才能形成智慧。美好的生活不是通过积累知识和占有财产而达到的，只有通过自然和人性美的敏锐感受才能达到。他提倡审美与生活的融合、艺术与生活的融合。

18. 美感

【答案】指审美活动中与审美对象同时建构起来的审美主体所呈现出来的存在方式和存在状态，它体现为主体直观到了这种超越现实功利、伦理、认识的自由人生境界、体验到了人与世界的存在意义而产生的自由感、幸福感和愉悦感。

19. 摹仿说

【答案】“摹仿说”的代表人物是两千多年前的古希腊思想家德谟克利特和亚里士多德。这种观点认为所有的艺术都起源于对自然界和社会现象的摹仿。“摹仿说”在欧洲雄霸了两千年，因为它作为人类早期对审美发生问题的一种朴素解释，坚持了美与艺术来源于客观现实，具有一定的合理之处。但是，这种说法只触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质，未能说明审美发生的根本原因。

20. 载道说

【答案】较早可追溯到孔子，韩愈加以完善，他认为古文是为了宣传儒道而存在的，并非是为了缘情。这在当时具有积极意义，但完全摒弃文的缘情作用，仅仅突出政治教化作用，显然不符合艺术的发展规律，也是片面的。

21. 综合艺术

【答案】是戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称。综合艺术采用了多种艺术表现手段和艺术语言。

22. 审美形态

【答案】是指人对不同样态的美即审美对象的归类和描述，它是审美活动中当下生成的自由人生境界的对象化、感性表现形式和具体存在状态。

23. 意象

【答案】是一种心理存在，一个审美的表象系统，包括意与象两个方面。“意”指主体在审美时的意向、意图、意志、意念、意欲，表达的思想情感、人生体验、审美理想、艺术追求等；“象”则指由想象创造出来，能体现主体之“意”，并能为感官所直接感受、知觉、体验到非现实的表象。

24. 罪孽说

【答案】是克尔凯戈尔提出的观点，他认为真正的悲剧的悲痛都需要一个“罪孽”的要素，悲剧的情节和主旨也围绕着这个要素展开和推进。

25. 美学

【答案】在人类审美意识发展到一定阶段，1750年，由德国哲学家鲍姆嘉登出版的《美学》一书为标志的，专门研究人与世界的审美关系的一切审美现象的一种学问。

26. 文化

【答案】广义的“文化”概念包括了人类社会历史生活的全部内容，包括人类创造的一切物质财富、精神产品和社会制度。作为一个完整有机体的“文化”，主要包括物质文化、制度文化、精神文化三大体系，而它们又包含着许多更低层次的子系统。

27. 化性起伪

【答案】是荀子在解释人性和文化的生成时所提出的，体现了美育的功能，即美育以情感的方式陶冶人的情性，从而改造人性自身的弱点，使其健康发展。

28. 美（广义的美）

【答案】广义的美包括审美意义上的丑，它是指审美活动建构起来的、能激发主体美感的审美对象（客体）及其所呈现出来的存在方式和存在状态，它是人与世界一体圆融、有限与无限和谐统一的自由人生境界的对象化和感性显现。

29. 绘画艺术

【答案】是运用一定的物质材料和线条、色彩和块面等艺术语言，通过构图、造型和调色等手段，在二度空间（平面）里创造出静态的视觉形象的艺术。绘画在造型艺术中处于基础地位。

30. 社会美

【答案】是社会事物、社会现象、社会生活的美，它经常表现为积极肯定的生活形象。社会美是美的各种形态中具有重要意义的一种，也是美的最早存在形态之一。

31. 艺术的道德教育功能

【答案】是指通过艺术品的意象体系向接受主体显现和指示某种典范，以对其进行潜移默化的伦理、道德教育。

32. 艺术接受的“悟”

【答案】悟是主体对艺术品意象品鉴渐入佳境后，终于升华为对意境的感悟，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。

33. 艺术的认识作用

【答案】是指人们通过艺术品的欣赏，能从虚拟的意象世界背后获得对世界和历史的认识，可以了解到自己从未经历过的事物，从而增长见识，开阔眼界。

34. 艺术品

【答案】是人工制品中的一种审美的精神产品，它以创造非现实的意象世界来传达人类的审美经验。

35. 艺术敏感

【答案】是指主体感受生活、欣赏艺术、体验和孕育意象的敏锐性和悟性，天才的敏感是指这种感受体验的细致、快捷、丰富和深刻。

36. 崇高

【答案】具有粗犷、博大的感性形态，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的一种审美形态。

37. 自律性

【答案】指审美活动本身就是一个自身完满的世界，它不是手段，而直接的就是目的本身。

38. 审美能力

【答案】所谓审美能力是指审美过程中主体应具备的各种能力，包括审美感受能力、审美想象能力、审美理解能力、审美鉴赏能力等。

39. 音乐艺术

【答案】是以人声或乐器生音为材料，通过有组织的乐音在时间上的流动来创造审美情景的表现性艺术。

40. 游戏说

【答案】席勒系统地提出游戏理论。他认为，游戏不仅是审美活动的根本特征，而是人摆脱动物状态达到人性的一种主要标志，它摆脱物质欲望的束缚和道德必然性的强制之后所从事的一种真正自由的活动，其显著特征在于，它只是对事物的纯粹外观产生兴趣，也就是只对事物的形象本身无所作为而地为地进行观赏和玩味，他根本上是一种想象力的游戏，因此，所谓游戏，也就是一种审美活动。

41. 审美意识

【答案】是指人对自身审美需要的和外在对对象的审美意义，以及二者之间所构成的审美价值关系的心理反映形式。它主要包括人的审美愿望、审美趣味、审美观念、审美理想等内容。

42. 表情艺术

【答案】是指通过一定的艺术形式来直接表现人的情感，间接反映社会生活的艺术种类，主要包括音乐、舞蹈这两门艺术。

43. 人的本己性

【答案】指人之所以为人的一种最具本质性的特点。人活着，他就希望能以最适合人性尊严的方式去生存；人活动，他也总希望能把自身所拥有的本质力量最充分地表现出来。这就是人的本己性。

44. 审美理解

【答案】在审美活动中，审美主体对审美对象进行的理解活动，它始终保持对象的感性形象，将感性形象与主体头脑中的审美想象进行比较，从而进行判断的过程。审美理解还具有多义性特点。

附赠重点名校：美学史 2010-2021 年考研真题汇编

第一篇、2021 年美学史考研真题汇编

2021 年广西民族大学 858 美学史考研专业课真题

考研云分享
kaoyany.top

2021 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：858 美学史

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用蓝色或黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 名词解释题（每小题 5 分，共 6 小题，共 30 分）

1. 涤除玄览
2. 兴观群怨
3. 立象尽意
4. 灵感说
5. 诗为寓言说
6. 自由的美

二、 简答题（每小题 10 分，共 4 小题，共 40 分）

1. 简述刘勰的《神思》观点。
2. 简述“外师造化，中得心源”的内涵。
3. 简述但丁《论俗语》的思想。
4. 简述康德的天才理论特征。

三、 论述题（每小题 25 分，共 2 小题，共 50 分）

1. 论述孟子的“充实之谓美”思想。
2. 论述歌德的民族文学与世界文学理论。

四、 分析题（每小题 30 分，共 1 小题，共 30 分）

1. 用中国美学理论阐述张若虚《春江花月夜》的美学意蕴
春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟随波千万里，何处春江无月明！
江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。
空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。

考试科目代码及名称：

第 1 页 共 2 页

江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年望相似。
不知江月待何人，但见长江送流水。
白云一片去悠悠，青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？
可怜楼上月裴回，应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻，愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。
江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归，落月摇情满江树。

第二篇、2020 年美学史考研真题汇编

2020 年广西民族大学 841 美学史考研专业课真题

2020 年硕士研究生招生考试试题

【B】卷

科目代码及名称：858 美学史

考生须知

1. 答案须写在答题纸密封线内，写在试卷、草稿纸等均无效。
2. 答题时一律使用蓝或黑色钢笔、签字笔书写。
3. 交卷时，请本人将试卷、答题纸放入试题袋内，密封后在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、简答题（每小题 5 分，共 6 小题，共 30 分）

1. 兴观群怨
2. 风骨
3. 意境
4. 合式说
5. 人文主义
6. 直觉说

二、简答题（每小题 15 分，共 4 小题，共 60 分）

1. 简述墨子的“非乐”思想。
2. 简述李贽的童心说。
3. 简述莱辛的《拉奥孔》思想。
4. 简述黑格尔的艺术类型理论。

三、论述题（每小题 20 分，共 2 小题，共 40 分）

1. 根据庄子的“厉与西施，道通为一”，论述其审美辩证思想。
2. 根据文艺复兴的艺术成就，论述文艺复兴是一个需要巨人而且出现了巨人的时代。

四、分析题（每小题 20 分，共 1 小题，共 20 分）

1. 根据以下材料，分析自然美对于人类的意义。

一旦凭借有机物向我们提供出来的自然目的所作的目的论评判使我们有理提出自然的一个巨大目的系统的理念，则就连自然界的美、即自然界与我们对它的现象进行领会和评判的诸认识能力的自由游戏的协调一致，也能够以这种方式被看作自然界在其整体中、在人是一员之一的这个系统中的客观合目的性了。我们可以看成自然界为了

考试科目代码及名称：

第 1 页 共 2 页

以上为本书摘选部分页面仅供预览，如需购买全文请联系卖家。

全国统一零售价： **¥ 368.00元**

卖家联系方式： 客服电话： 17165966596（同微信）

微信扫码加卖家好友：

考研云分享-精品资料库

真题汇编 | 考研笔记 | 模拟题库

长按二维码加Q仔6号微信
有疑问直接私聊我

考研云分享-官方网站

免费真题 | 免费笔记 | 全科资源

长按二维码跳转至官网
还有更多内容和服务访问查看