《文艺美学》考试大纲

一、名词解释

1.文艺美学

【参考答案】文艺美学是胡经之在1980年中华美学学会第一次美学大会上提出的。他认为高等学校的文学、艺术系科的美学教学，应开拓和发展文艺美学。在西方并没有文艺美学的名称，因此，文艺美学的提出和设置，有着鲜明的中国特色。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

2.优美

【参考答案】优美是美学和文艺美学的一个基本范畴。优美指以和谐为基本特征，内容与形式高度统一，可亲可爱的审美对象和审美类型。优美的一个重要特点在于，它基于人的生活。但又超越个人的日常生活，具有明显的神圣性和超验性。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

3.席勒的审美教育思想

【参考答案】席勒从审美教育的必要性、作用等层面全面地阐发了他的基本思想。他把美育放到与体育、智育、德育相并列的独立地位进行强调。在席勒看来，审美教育的作用在于培育和养成完整的人，而不是分裂的、冲突的人。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

4.艺术作品的内形式

【参考答案】艺术作品的内在形式是指内容的内部结构态势，即由作品意旨或情趣所制约的题材各因素、各部分之间的那种内在联系和组织方式，因此内形式实际上所构成的就是形象、形象体系即各种各样能反映生活、表现情感的“态”。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

5.蒙太奇

【参考答案】蒙太奇是电影艺术的特殊表现形式，它将不同画面、镜头和段落，根据剧情的发展和艺术构思的需要加以拼接组合，形成一部完整的电影语言，是电影美学的重要元素，也是电影的基本艺术表现手段。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

6.喜剧

【参考答案】喜剧是戏剧的一种类型，大众一般解作笑剧或笑片，以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词及对喜剧性格的刻画，从而引人对丑的、滑稽的予以嘲笑，对正常的人生和美好的理想予以肯定。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

7.审美直观

【参考答案】一般地看，审美经验往往作为一种独特的“感觉”和经验被肯定下来，其最为显明的标识是，这样一种经验的发生方式依靠审美直观。忘记意志就是为了宣称这样一种方式和效果的无利害关系的特性。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

8.崇高

【参考答案】又称壮美。它主要指对象以其粗犷、博大的感性姿态，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，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，从而提升和扩大人的精神境界。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

9.亚里斯多德的悲剧观

【参考答案】悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿，它的媒介是语言，具有各种悦耳之音，分别在剧的各部分使用，摹仿方式是借人物的动作来表达，而不是采用叙述法；借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶（净化）。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

10.美学

【参考答案】美学是关于审美现象的综合性的人文科学，是一门以人类生存实践为出发点，通过集中审视社会学的审美关系和历史性的审美活动，对审美主客体、审美形态、艺术存在和审美及审美教育等进行思考、解释和论述的学科。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

11.自然美

【参考答案】自然事物之美，美学史上关于自然美的研究有许多观点，其中最主要的是自然美在于自然事物的本身，是自然事物本身固有的属性。另一种观点认为，自然美由于被当做人和人的生活的暗示，在人看来才是美的。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

12.审美态度

【参考答案】审美态度指主体对审美对象所持的态度，主要是心理状态。它受时间、地点等客观条件影响，亦受心境、情绪等主观心理因素影响。审美活动要求主体从日常现实生活中脱离出来，保持与实用功利无关的态度。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

二、简答题

1.请简述鲍姆加登关于美学的问题及其启示？

【参考答案】

鲍姆加登在他的《美学》中鲍姆加登试图对理性和感性予以分别处理，把“感性”划入到美学的领域，他把美学所关注的“感性”作为一种认识能力，但同时又与逻辑学相对立。从认识论的角度看，美学只是服务于其哲学大厦的仆役。作为一门学科，“美学”只有附属性的地位，而不是独立的。从另一方面看，鲍姆加登对“美学”的设计彰显了一个既新又老的问题：美学与感性维度、感性事物的关系。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

2. 悲剧有哪些基本的美学特征？

【参考答案】

（1）从悲剧冲突的展开过程和结局看，它表现巨大又异乎寻常的不幸，其极致是生命的死亡或精神的毁灭，引起人们的苦难感和悲痛感。

（2）从悲剧人物的人格和情操看，它表现一种至性至情的坚定、顽强和伟大，体现出一种忍受苦难、抗争困厄、征服邪恶的至此不渝的崇高精神和英雄气质，因此引起人们的壮烈感和崇高感。

（3）悲剧还有个鲜明的特征是它体现着一种深沉的理性精神。一般来说，悲剧直接表现真实的社会人生问题，表现人生的价值和意义，表现对社会历史和人类命运的关注，因此悲天悯人的深沉情感和人类前景的哲学思索便常常交融在悲剧之中，体现为一种明亮而敏锐的理性精神。这种理性精神包含着毫不隐晦的觉醒意识、抗争意识和超越意识。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

3.在最初提出文艺美学时，强调回归审美本位，疏离政治标准，你是如何理解的？

【参考答案】

（1）文艺美学的提出和文艺反思被政治和工具化地利用与看待有关，是为了让文艺从“他律”走向“自律”。

（2）这里的“他律”“自律”，指的是，文艺不能按文艺外部的标准例如用阶级斗争的原则进行看待，否则，文艺就是“他律”的，而应按照文艺自身的审美规律进行创作和评判，是为“自律”性。

（3）因此，文艺美学的提出最初是为了疏离政治第一的标准，向审美本位回归。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

4.如何理解审美经验就是自由的愉悦？

【参考答案】

（1）审美经验的本性是自由的，是对一切利害关系的摆脱，使审美对象摆脱了主体的欲望能力对它的宰制而独立自足，成为自由的存在。

（2）而这样一种自由之获得，显然和审美经验的过程有关。它开始于审美中断，伸展于审美注意。中断的是日常经验和其他非审美经验，在此基础上审美主体真正成为审美的人，而在审美注意的环节，审美主体专注于与对象的融合，审美感觉与其对象自由对待，相互确证，至此，审美态度得以建立起来。

（3）源于这样一种中断（否定）和注意（集中），审美经验就充分体现出了瞬间性与永恒性、个体性与普遍性等关系中的张力。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

5.审美想象的特点是什么？

【参考答案】

审美中的想象活动是一种独特的想象，它有自己的特性。

（1）科学或日常的想象主要着眼于事物的实际功能的想象。而审美中的想象主要是想象审美对象的整体形象，事物的形状，充满了审美主体的情感。

（2）审美中的想象是与事物的形象分不开的，它是一种自由的想象。审美想象具有非功利性，而科学想象则具有功利性，他想象的是事物的功能。

（3）作为想象，两者共同的特点是超越时空的限制，感觉、知觉都只能感知眼前的“此时此地”的东西，而想象却能使那些失去的东西不在眼前的东西“如在眼前”。

总之，审美想象最主要的特点有三个：①审美想象是包含着情感的想象；②审美想象是借用形象的想象；③审美想象超越时间空间的限制，是十分自由的。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

6.柏拉图在《理想国》中驱逐诗人的原因是什么？

【参考答案】

在《理想国》中，柏拉图之所以诗人下了逐客令，是因为在他看来，诗人的摹仿是不真实的。他们对神和英雄没有按后者真实的、本来的样子摹仿，只是以歪曲神和英雄的形象、杜撰种种故事为能事，这样的作品只会蛊惑人心，影响城邦的稳定，因而，当然要把他们驱逐出理想国之外。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

7.20世纪否弃“美的本质”后，美学有何发展？

【参考答案】

（1）到了20世纪，“美的本质”被分析美学认为是毫无意义的假问题。没有了“美的本质”这种根本性的统摄之后，美学的发展越来越向多个向度展开探索。

（2）比如，有着强烈的心理学品格的以移情说、直觉论、内模仿说为中心的审美心理流派，在20世纪初年得到了迅猛的发展。

（3）再比如，上承康德的“无利害说”，在20世纪的美学观念发展中，克莱夫·贝尔等人的英国形式主义、雅各布逊等影响下的俄国形式主义、比厄斯利等人的新批评理论呈现出色彩斑斓的理论图谱。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

8.毕达哥拉斯学派的主要美学思想是什么？

【参考答案】

（1）人们一旦谈到美的事物之外观体现出来的比例、结构时，必然要提及毕达哥拉斯学派的思想与贡献。

（2）毕达哥拉斯学派对美学的思考和他们对数学的思考和研究息息相关。他们的美学思想可以用“美是数的和谐”作概括。对他们而言，“数的本原就是万物的本原”。在他们看来，大至天体，小至人体，无不体现了某种美的秩序，这些秩序的获得均源于它们符合某种数的比例。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

9.列举5种以上关于艺术定义的理论

【参考答案】

（1）“游戏说”是关于艺术（或者说文明）起源的重要学说之一，代表人物康德、席勒。

（2）“集体无意识说”是荣格全部理论的中心范畴，也是他原型美学的前提性假设。

（3）“模仿说”是现实主义反映论的蓝本，代表人物是亚里斯多德。

（4）“心灵表现说”认为艺术起源于己于人情感表现和交流的需要。代表人物：雪莱、列夫托尔斯泰、维隆、乔治科林伍德、苏珊朗格。

（5）“符号说”认为艺术的本质是一种情感的符号，起源于哲学家卡西尔。

（6）“形式说”认为艺术的本质就是一种形式，早在亚里士多德的时候，他就认为一切事物都有“四因”：材料因、形式因、创造因和目的因。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

10.艺术的拟态表现有几个特点？

【参考答案】

（1）客体的虚拟性，即它是对客体现实形态的虚化和重建，不具有客体本身的直接现实性，因而，虚拟的实质是创造而不是模拟，是表现而不是再现。

（2）主体的自由性，即艺术家在拟态表现时有选态的自由、变态的自由、组态的自由，可以完全突破客体实态所受的物理属性和物理时空的限制，既可以选取不同的态虚拟为一定情感的载体，也可以根据情感的需要以各种变态形式来表现，还可以将百态千姿组为一态来强化情感。

（3）普遍性，即拟态表现突破了体态表现、声音表现、物件表现等自然表现的狭隘性和粗糙形，而是以精细的个体情感形式来表现的具有某种普通意义的情感。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

三、论述题

1.请论述本雅明所说的“光韵的消失”给艺术作品带来了什么变化？

【参考答案】

（1）“光韵的消失” 是本雅明提出来的。在他看来，尚未有技术复制支撑的时代，艺术作品因其唯一性和不可重复性，而具有某种神圣性乃至神秘性在艺术作品的周遭凝聚起一种氛围，这种氛围在艺术作品进入技术复制时代以后不可阻遏地崩溃了。因为，艺术作品借助技术复制实现了从一到多的变化，将其从封闭性和神秘性中解放了出来。

（2）艺术作品的功能发生了革命性的变化，使艺术作品从原先的膜拜功能到展示功能转变，原先因为光晕的环绕，其神秘性和神圣性是供人向往乃至崇拜的，现今由于有了一到多的改变，作为复制品的艺术作品变得举手可得，这样一种可接近性和可获得性使得艺术作品主要剩下的是展示功能。

（3）与“光韵的消失”和从膜拜转向展示相关，艺术作品的可复制性特点使得原作固化的一时一地性得到了松动，使得原作实现了从不可更改不可移易到加工甚至改造的转变。因此，艺术不论在制作还是欣赏上都变得轻而易举了。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

2.柏拉图和亚里斯多德是文艺美学史上两位重要的美学家，一位是悲观主义者，一位是乐观主义者，请谈谈你对他们各自美学观念的理解。

【参考答案】

柏拉图和亚里士多德的差异性深刻地体现在他们对“美的本质”的不同回答中。

对于柏拉图，他从建设理想的城邦入手，抨击荷马等诗人对“美是理念”的偏离，他们的摹仿是失真的、歪曲的摹仿，这种失败的摹仿之后果是，不成功的作品将激起受众不安的、动荡的总之是没有确定性的情绪，大大有害于城邦的稳定。

而在亚里士多德那里，被视为洪水猛兽的情感在观看悲剧的过程中有了着落，这些因观看悲剧而激起的怜悯和恐惧的情感最终又将得到净化，作为受众的人不仅不会得到坏的影响，而且可以得到升华。

某种意义上说，他们对“美的本质”的追问最终引向了两个不同的向度——柏拉图是艺术的悲观主义者，而亚里士多德因为对悲剧的维护，自然就荣膺艺术的乐观主义者。前者在他的《理想国》中没有给诗和艺术留下地盘，诗与艺术无家可归，而在亚里士多德那里，诗和艺术干脆就是人的家园，是供人品鉴和自我提升的栖息之地。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分）

3.请对符号的特性与信号进行比较。

【参考答案】

（1）符号所代表的实物当时并不在场或即刻出现。就如绿色作为交通信号表示可以通行，而绿色作为艺术符号编制时意味着春天、生机、欣欣向荣。又如诗歌“春风又绿江南岸，明月何时照我还？”，绿色所表征的东西并不即刻来临。

（2）符号所表征的是观念的东西、想象的东西，而不像信号所代表的东西是物质的、行动的，钟声作为信号会引起下课或上课的实际行动，但诗句“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”的悠远意境并不预示什么事情即将发生，而只是让人静观和体味。比如“红袖”就是观念上的东西。

（3）如果说信号带有约定俗成的性质的话，那么，符号就必须在此之上更带有文化的色彩，它不仅要在形象外观上来的更加鲜明、生动、简洁、明快，而且要有文化传统的根底，反映人们内心深处的文化意蕴和民族心理，如梅兰竹菊“四君子”之所以成为某种道德风范的符号，与中国人传统的伦理观念和“比德”倾向是分不开的。

（4）苏珊朗格指出，信号只包含三个基本要素，即主体、信号、客体，而符号则包含了四个基本要素，即主体、符号、概念、客体。符号比信号多了一个“概念”要素，因此，符号与它所代表的事物的联系比信号更富有主观色彩。

（5）艺术符号同时也是人类思想形式的创造，当然这种思想必须与情感上和形象同在，融化在情感和形象之中。总之，符号体现的是一种想象性意识和创造性心理，它仍然必须得到情感和理智的充实。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律0分**）**