

艺文散论

文艺心理学拾遗及其他

艺文散论

张化本◎编著

學苑出版社

艺文散论

文艺心理学拾遗及其他

张化本◎编著

學苑出版社

图书在版编目（CIP）数据

艺文散论：文艺心理学拾遗及其他 / 张化本编著.

— 北京：学苑出版社，2015.12

ISBN 978-7-5077-4901-4

I. ①艺… II. ①张… III. ①文艺心理学 IV. ①I0-05

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第261149号

出版人：孟 白

责任编辑：李 耕 徐志琴

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

联系电话：010-67601101（营销部）、010-67603091（总编室）

经 销：全国新华书店

印 刷 厂：北京京华虎彩印刷有限公司

开本尺寸：700×1000 1/16

印 张：27.5

字 数：500千字

版 次：2015年12月北京第1版

印 次：2015年12月北京第1次印刷

定 价：128.00元

序 言

20 世纪 80 年代初，金开诚教授在北京大学开设了文艺心理学选修课。这给万马齐喑的中国文坛吹来了一股清新之风，前来听课的学生挤得水泄不通，一时社会广为流传，颇有洛阳纸贵之势。我那时自山西师范学院毕业回京，被分配到九三学社北京分社工作。出于对金先生的仰慕与敬佩，也出于对所学汉语言文学专业的喜爱，我萌生了随金先生研修文艺心理学的念头。于是贸然给他写了一封信，表达了希望考他文艺心理学研究生的想法。没想到很快接到金先生的电话，约我面谈。先生说，他没有文艺心理学专业研究生课，如果我有兴趣，可随他业余研修文艺心理学。我喜出望外。从此，我开始了随金开诚先生学习、研究文艺心理学的历程。

在先生的指导下，我仔细研读了他《文艺心理学论稿》一书。先生常拨冗为我讲述他文艺心理学的基本观点和结构体系。他旁征博引，侃侃而谈，以心理学的原理解释日常生活中司空见惯的艺术现象，阐述他对古今中外文艺创作与欣赏中心理活动的理解与感悟，其深邃的思想、广博的学识令我钦佩不已。先生还常常向我谈起他的成才思想和为学之道。他认为真正的人才不是考出来的，而是干出来的。为此他招研究生从不看考试成绩，而是看实际成果，用他的话说就是“拿文章来”。那么怎么能取得高水平的成果，或者说怎么能成才呢？先生总结了三句话十二个字：“看为基础，想为主导，落实到写。”所谓“看为基础”，就是为了研究而有目的的读书，而不是为读书而读书。所谓“想为主导”，就是把思考作为学习和研究过程的核心环节。这里的“想”不是胡思乱想，而是要想方设法在“已有的知识和面临的课题之间建立联系”，形成焦点。“落实到写”，是学习研究过程的最后一个环节。金先生认为，在明确的创造目的和艰难的写作任务催逼下，开动脑筋才有一定

的方向，脑力劳动才有深度和强度。因此，这里的“写”不能仅看作一种文字表达技能，而应是一种创造智能的综合表现。先生认为，“看为基础，想为主导，落实到写”是统一的学习创造过程中三个既相互联系，又相互作用的环节。他特别强调“写”对“想”、“想”对“看”的积极作用。他认为，只要充分发挥主观能动作用，勤于并善于思考和实践，即使学习和研究条件有一定限制，也能较快地取得成果。

先生的教诲不仅使我领会了他文艺心理学深刻而完整的体系，更重要的是为我指明了如何学习与研究的途径。在后来的日子里，我按照先生教授的方法，带着文艺心理学的问题阅读了大量的书籍，从文艺学、心理学等相关知识的联系中思考问题，形成焦点，写成了一篇篇文章。给我留下深刻印象的是《艺术创造中情感与形象的关系》^①一文。在这篇文章中，我根据金先生文艺心理学中的一个基本观点：在艺术创造中，情感依赖于认识（感知、想象、思维）又反作用于认识，从神经心理学的角度阐述了这一关系的原理机制，受到了先生的表扬。在将近10年的时间里，我业余从先生开展文艺心理学的理论研究与写作实践，先后与先生合作发表了8篇论文，合作出版了《文艺心理学》一书（《应用心理学丛书》之一册），参与编写了先生主编的《现代美育教程》和《文艺心理学术语详解词典》两部书，独自撰写与发表了《比喻心理研究》《文艺创作与定势》等一批文章。

后来，我的工作岗位发生了变化，担负了一定的责任，工作也比以前忙多了，因此很难再抽出时间从事文艺心理学的研究。但是师从金先生学习研究文艺心理学这10年，却对我的进步与成长产生了重要的影响。它不仅使我全面、系统地掌握了金开诚文艺心理学的理论体系，更重要的是极大提高了我的研究能力和写作能力，这对我后来从事的工作产生了极为重要的影响和作用。而先生也把我作为践行他“自学成才”思想的一个典型，在很多场合都以我为例来阐述他的人才思想，鼓励年轻人自学成才。

2008年，先生患病住进了医院。我几次去医院看他，看到他被疾病折磨的痛苦的面容，我心如刀绞。记得最后一次看他，他已处于半昏迷状态，我俯下身在他的额头上轻轻地亲吻，心中默默地为他祈祷和祝福。但是还是没能留住先生，几天之后，先生最终离我们而去了。

^① 《社会科学辑刊》1985年第5期。

斗转星移，转眼我已过花甲之年，从工作岗位上退了下来。退休之后有了更多的闲暇时间，常喜欢翻阅过去发表的一些文稿，相关往事便一幕幕涌上心头。当翻阅到文艺心理学文稿时，我忽然产生了一个想法：何不把这些散发的文章集为一册？这不仅是对我师从金开诚先生学习研究文艺心理学成果的总结，抑或也是对先生文艺心理学理论体系大厦的添砖加瓦。更重要的，是对先生“看为基础，想为主导，落实到写”为学之道的验证，对先生“自学成才”思想的验证。基于此，我对过去发表的文稿进行了整理，形成了这本书。

本书分三部分：第一部分收录了我和金开诚先生合写的《文艺心理学》一书，该书系统阐述了金开诚文艺心理学的理论体系。第二部分收录了一批文艺心理学文章，一部分是我和金先生合作撰写的，另一部分是我独自撰写的。这些文章，有些是对金开诚文艺心理学体系的阐述，如《谈谈文艺心理学的几个问题》；有些是对体系观点的挖掘与深化，如《艺术创造中情感与形象的关系》；有些是对体系思想的开掘和延展，如《比喻心理研究》；有些是对体系的补充，如《文艺创作与定势》。第三部分是与文艺相关的一批文章，大部分是由我自己撰写的。需要特别指出的是，本部分最后一篇文章《看为基础，想为主导，落实到写——读金开诚教授〈艺文丛谈〉》虽不涉文艺，却体现了先生一贯倡导的“发挥主观能动作用，边学习边创造”的思想与方法，而正是在这一思想与方法的指导下，才有了文集中这些成果和我人生的成长与进步，故也予以收录。

本书的出版要感谢学苑出版社孟白社长和李耕编辑，是他们的大力支持、鼎力相助，本书才得以出版发行；还要感谢金开诚先生的女儿金舒年女士，是她的鼓励、支持使本书得以准确圆满地完成。当然最要感谢的是我的恩师金开诚先生，是他把我引入了文艺心理学的殿堂，也才有了这本文集。因此谨以此书献给金先生的在天之灵，并作为对他永久的深切的纪念。

张化本

2015年2月15日

目 录

序言	1
----------	---

第一部分

关于文艺心理学	3
反映论与创作心理	6
创作活动中的感觉和知觉	13
表象在文艺创作中的功用	21
表象运动的心理形式	26
再造想象与创造想象	33
文艺创作中的抽象思维活动	39
语言与形象	46
认识与情感的关系	52
情感在创作中的作用	60
文艺创作中的情感表现	68
文艺创作与个性（上）	73
文艺创作与个性（下）	81
文艺创作者的职业敏感问题	86
文艺创作与通感	92
艺术构思与灵感	99

文艺创作中的无意识问题	106
艺术欣赏中的感受与理解	113
艺术欣赏中的联想与想象	121
艺术欣赏中的情感活动	127
创作要适应欣赏的认识规律	135
创作与欣赏心理反馈	142

第二部分

谈谈文艺心理学的几个问题	149
文艺创作中的表象、思维与情感	155
艺术知觉的特征和艺术家的知觉能力	168
中国古代诗歌比喻手法的心理分析	180
艺术创造中情感与形象的关系	189
文艺创作者的个性问题	202
审美心理类型	213
艺术欣赏的个体心理意义	216
欣赏心理中的“泛化”与“分化”	223
文艺创作与定势	230
艺术欣赏与心理调节	236
情感宣泄与情感表现	
——关于艺术中情感表现的思考	240
通感及其类型分析	243
比喻心理研究	247
文艺欣赏的鲜明性与含蓄性	254
文艺创作与社会心理	258
关于艺术感知的几个问题	264
艺术活动中的表象运动	271

艺术活动中的情感问题	286
情感机能对文艺创作的意义	302
比喻、对比、含蓄手法的心理学分析	305
艺术欣赏中的几个心理学问题	311
艺术欣赏的心理调节功能	320

第三部分

艺术美育	325
艺术还是要发挥教育功能	377
苏珊·朗格的符号学美学	381
“情景交融”刍议	392
“入乎其内”与“出乎其外”	395
感官愉悦与精神陶冶	
——欣赏漫谈之一	398
浅尝辄止与玩味无穷	
——文艺欣赏漫谈之二	401
囫囵吞枣与精细分析	
——文艺欣赏漫谈之三	403
置入与超出	406
诗中有乐	408
“情景交融”小议	410
马烽小说的幽默风格	412
试析《鸿门宴》的艺术特色	416
文艺欣赏心理趣谈（七则）	420
看为基础，想为主导，落实到写	
——读金开诚教授《艺文丛谈》	428

第一部分

关于文艺心理学^①

文艺心理学是心理学的一个分支，又是文艺学的一个分支，二者的交叉，使它成为一门研究文学艺术创作和欣赏中的心理活动规律的科学。

文艺创作和欣赏中的心理活动，必然受到一般心理活动规律的制约。这是因为创作者与欣赏者也都是具有正常心理的人，因此那普遍适用于一切正常人的心理活动规律自然也要在这些人身上升起作用。如果不了解或不承认这一点，就有可能对文艺创作和欣赏中的心理情况产生错觉与误解，或仅据个人的愿望、见解，来提出一些事实上不可能实行的创作主张。

但是，文学艺术又的确是一种特殊的意识形态。因此，在创作和欣赏中出现的心理活动也就不能不有其特殊性。必须充分认识这种情况，才能真正揭示创作与欣赏中的心理活动的特点与规律。

研究文艺心理学有何实际用处呢？看来有两个事实是明显的：一是有利于探索人类已经积累的创作和欣赏经验，即深入到心理活动领域去寻求创作与欣赏的奥秘。二是有利于人们在当前创作与欣赏中自觉地通过有效的心理活动去取得最佳效果，而不至于听信那些事实上行不通的主张，在创作或欣赏中枉费心力。举一个例子来说，对形象思维的探讨本来是文艺心理学的一个重要课题，但在我国文艺界却曾长期争论形象思维是不是存在。有人断言，从古至今根本就没有形象思维这样一种心理活动。不仅如此，在一个相当长的时期中，形象思维还成了一个不许探讨的“禁区”。直到毛泽东同志《给陈毅同志谈诗的一封信》公开发表，其中明确指出“诗要用形象思维”，不同的意见才得到统一；随后又展开了关于形象思维的较为深入的讨论。通过讨论，既加深了对前人创作经验的探索，也促进了当前的文艺创作的发展。由此可

^① 本篇及其后 21 篇系与金开诚教授合作《应用心理学丛书·文艺心理学》，吉林教育出版社，1988 年 4 月出版。

见，对文艺心理学中的重要课题有没有一个正确的认识，是会对文艺的创作和研究产生深刻影响的。现在回顾起来，毛泽东同志谈诗的信不仅在强调艺术思维的特点方面起了巨大作用，而且事实上还成了整个文艺心理学在我国复苏的契机。

文艺心理学的研究对象和研究目的虽然都很明确，但从国内外研究情况来看，整个学科的研究在内容、课题、观点和发展方向各方面都出现了多元化、多角度的趋势。这显然是由以下几个原因造成的：第一，文艺心理学是多种学科（如心理学、文艺学、美学、语言学等等）的边缘学科，因此在实际研究工作中，个人可能分别侧重于一边：有人较为靠拢这一学科，有人又较为靠拢那一学科；于是，各种著作所阐述的重点和所取的角度便出现了显著的差别。第二，文艺心理学所要解决的问题很多，个人所选的研究课题可能很不一样。因此，他们的著作内容看起来也就有所不同。第三，文艺心理学要运用心理学原理来研究文艺创作和欣赏中的心理活动，而心理学却是一门学派众多、新说竞起的学科。文艺心理学研究者即有可能信从并采取不同的心理学学说，使其著作各不相同。这不但是观点不同，而且课题的选择、内容的重点也会有所不同。例如，相信弗洛伊德心理学说的人，显然会把文艺创作和欣赏中的“潜意识”作为主要研究对象，并由此影响所有的内容与观点。反之，也有人并不相信弗洛伊德的学说，并认为他所说的“潜意识”即使存在，也必须转化为自觉的意识才能在创作和欣赏中发挥作用，那么在著作中当然也将把自觉的意识活动作为研究的对象和内容的重点。

那么，我们所讲的文艺心理学究竟重点何在，想要说明哪些问题呢？显然，我们不可能进行全方位的探索；只想根据主客观条件集中论述一个问题：这就是在唯物主义反映论的指导下，根据心理科学所阐明的大脑机能定位与大脑活动整体性原则之间的辩证关系，来说明文艺创作只能是在反映客观世界的基础上实现了形象、理性和情感三者的统一；落实到心理过程来说，也就是表象活动、思维活动与情感活动的交织与结合。这种情况的必然性是由一般的心理活动规律所决定的，是不以人的意志为转移的。但是，世界上也有其他的认识创造活动是需要形象、理性、情感三者并用的，那么文艺创作的心理活动究竟有什么特点呢？我们认为，特点就在于创作过程中的“自觉表象运动”占有突出的地位，它在自觉性、深广度和普遍性上都远远超过了

其他认识与创造过程中所可能出现的表象活动。而且文艺创作中的“自觉表象运动”是遵循美的法则来进行的，又始终得到情感活动的有力渗透，它的直接结果就是创造出富有情感色彩的典型艺术形象。这也与其他认识与创造过程中的表象活动很不相同。在具体论述中，我们将采用分析的方法，先讲“自觉表象运动”，然后讲它必然受到理性的思维活动的指导与制约，再讲情感活动的作用。但分析方法的目的在于综合，即最终能够揭示文艺创作的 actual 心理过程主要是表象活动、思维活动与情感活动的有机结合。

围绕以上这个根本问题，我们也将具体说明主观与客观、感性与理性、语言与形象、情感与认识、修养与创造、构思与外化、创作与欣赏等各种辩证关系。当然，相对于整个文艺心理学来说，我们想要解决的问题是很有限的。但是，我们也认为以上所说的各个课题在文艺心理学中是重要的。它们也是彼此关联而成为一个系统的。希望读者把我们所说的一切都只作为进一步学习和研究的参考，不要以为整个文艺心理学就是这样，更不要以为我们所说的一切都是正确可信的。相对地看，文艺心理学还是一门新兴学科，我们和读者一样，也尚在学习，研究未深，只为学术发展形势所迫，所以不惮于发表管窥蠡测之见，以便为促进这一很有意义的学科稍尽微力。

反映论与创作心理

任何文艺作品都是通过艺术家的大脑创造出来的，我们所感知到的物质形态的艺术形象，实际上都是艺术家头脑中精神形态的形象的外化。也就是说，一幅画、一支乐曲，艺术家首先要在自己的头脑中通过各种心理活动创作出来，然后再物化到画布、乐器上。由于创作中的心理活动结出了大量奇妙的艺术之果，所以从古至今都有人对它做出神秘的、唯心主义的解释。这些解释不仅在理论上是错误的，而且在实践中也行不通，甚至有害于身心。

唯物主义反映论认为，物质第一性，意识第二性。所谓创作心理，主要就是作者在创作过程中的意识活动。这种意识活动当然有它的特殊性。但它无论多么特殊，仍然是客观世界的反映。没有反映就没有意识；连意识都没了，当然也就谈不上什么特殊性了。列宁说：“我们的感觉，我们的意识只是外部世界的印象。”^①人对客观世界的反映与认识都是从感觉开始的，而“感觉是客观地存在于我们之外的自在之物作用于我们的感官的结果。”^②这种唯物主义的反映论观点为我们正确地认识文艺创作的心理活动提供了正确的哲学根据和指导思想。

除了哲学所作出的普遍结论之外，历史上文艺创作的实践也充分证明了反映论的正确性。法国著名雕塑家罗丹在谈到自己的创作经验时说：“你问我在什么地方学来的雕刻？在深林里看树，在路上看云，在雕刻室里研究模型学来的。”我国清初山水画大师石涛也有一句名言，即“搜尽奇峰打草稿”。这些创作经验告诉我们，艺术家头脑中创造的艺术形象，并不是大脑自身生产出来的，而是树木、白云、山峰等客观事物作用于他们感官的结果，是客观世界在他们大脑上留下的痕迹。有的同志可能会问，有些艺术形象在现实

^① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1960年版，第266页。

^② 《列宁选集》，第2卷，人民出版社1960年版，第117页。

生活中并不存在，难道也是艺术家对客观事物的反映吗？答案是肯定的。试看文艺复兴时期大画家拉斐尔所画的圣母，俨然就是现实生活中的一位母亲。他的名画《花园中的圣母》，就是以在花园中碰到的一位正在花丛中剪枝的美丽健康的姑娘为模型的。当然文艺创作出现的妖魔鬼怪往往比这更缺乏现实性，但归根结底仍然取材于现实人世，是作者对现实的素材做了非现实的组合，从而对客观世界做出了曲折的、幻想形式的反映。正因为如此，这些非现实的创作也能够现实人世中发生这样那样的作用。

马克思说：“观念性的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质性的东西而已。”^①创作心理也是如此。那么，客观物质的东西是怎样移入艺术家的头脑，又怎样变成“观念性的东西”的呢？关于这个问题，现代神经生理科学已经做出了较为具体的解释。人对客观事物的反映是通过大脑及其外周神经系统来实现的。作用于个体各感受器（眼、耳、鼻、舌、身）的各种信息，不论是光波、声波、压力、温度，都一律要编译成生物电脉冲的信号，就像电视台将光波、声波的信息一律编译成无线电波的信号一样。这些电脉冲信号通过传入神经传导到大脑皮层的各感觉投射区，通过极为复杂的转换活动，以电脉冲信号的特定时空分布形成一个相应于客观对象的主观印象，个体就感知到了客观对象。感知对象消失后，信号在皮层上留下了痕迹；过后，当大脑的神经活动触发了这些信号的痕迹，它们就会程度不同地恢复活动，从而在大脑中复现曾经感知过的对象，这就是表象。同时，这些信号和痕迹通过大脑的复杂的分析与综合又会形成概念。当艺术家进行艺术构思时，从神经生理过程上说，大脑就有极其复杂的电信号活动；而从心理过程上说，就表现为表象、概念与情感的活动。信号活动在大脑中形成了艺术形象，也形成了制造这一艺术形象的行为程序。这些行为程序又以电脉冲的形式通过传出神经系统传至效应器官并引起效应活动，从而把艺术形象由精神形态外化为物质形态。

创作心理是艺术家的大脑对客观现实的反映。但是，这种反映并不是像镜子那样的简单被动的反映，而是一种积极能动的反映，这一点不论从个体的神经生理过程中或从个体的心理过程中都是可以看得出来的。恩格斯说：“世界体系的每一思想映象，总是在客观上被历史状况所限制，在主观上被得出

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，人民出版社1972年版，第217页。

该思想映像的人的肉体状况和精神状况所限制。”^①就总体来说，人类对客观世界的反映受到人类“肉体状况和精神状况”的限制；就个体来说，个人的“肉体状况和精神状况”又千差万别。因此，艺术家对客观现实的反映总是一种近似的反映，总是既要受到人类大脑神经生理机能和一定社会历史时期的思想文化、社会心理的影响，又要受到艺术家本人的大脑神经生理机能特点和其知识经验、思想感情乃至性格气质的影响。这种影响就意味着艺术家个体的主观条件、主观因素不能不在对客观世界的艺术反映中发挥作用。宋末著名画家郑思肖在南宋灭亡之后多画墨兰，而所画之兰皆有根无土。有人问他为什么作无土之兰，他满怀悲愤地反问说：“地为番人夺去，汝不知耶？”兰花本是有根有土的，但是在郑思肖的艺术反映中却是有根无土，因为这种反映活动受到了艺术家主观心理因素——亡国丧土之痛的影响。

至此，我们可以对创作心理的本质取得一种较为全面的认识。包括创作心理在内的一切心理活动，“都是人在实践活动中实现的对客观现实的反映，这种反映既是客观的又是主观的。所以说它是客观的，因为它是由客观现实所引起来的，并表现于言行之中；所以说它是主观的，因为它总是产生在具体人身上并同个人的知识经验、个性特征相结合的。所以说，人对现实的反映，人的心理是主观与客观的统一。”^②

※※※

主客观统一在文艺创作反映客观世界的过程中有非常明白的表现。因为任何创作过程实际上都包含了“客观世界→主观反映和加工→艺术形象”三个环节。这中间的一个环节，就是创作的心理过程。没有这个过程，显然客观事物是不会变成艺术形象的。而在这个过程中，主要有三件事情需要分析：

（一）信息的接收

艺术家对客观事物信息的接收是通过感觉和知觉来进行的。无数客观事物的信息作用于艺术家的眼、耳、鼻、舌、身等各种感官，艺术家不可能同时对它们做出同等程度的反映，而总是要有所选择。这种选择是通过“注意”来实现的。所谓注意，就是心理活动对一定事物的指向和集中。“由于心理活

① 《列宁选集》，第2卷，人民出版社1972年版，第332页。

② 伍荣揀等主编：《心理学》，人民教育出版社1982年版，第26页。