

艺术心理学原理

苏琪 著

艺术心理学的性质
西方艺术心理学的主要流派
中国古代艺术心理学思想的主要特征
艺术家的生命体验
艺术家的基本建构
艺术活动的心理动力系统
艺术家创作活动的心理状态
创作心理的基本过程
艺术活动的心理功能
艺术欣赏心理

 山东教育出版社

艺术心理学的性质 西方艺术心理学的主要流派 中国古代艺术心理学思想的主要特征
艺术家的性格建构 艺术活动的心理动力系统 艺术家的生命体验
创作心理的基本过程 艺术家创作活动的心理状态
艺术活动的心理功能 艺术欣赏心理

艺术心理学原理

苏琪 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术心理学原理/苏琪著. —济南:山东教育出版社,
2008

ISBN 978—7—5328—5927—6

I. 艺... II. 苏... III. 艺术心理学 IV. J0—05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 054256 号

CONTENTS

目
录**第一章 艺术心理学的性质 /1**

- 第一节 艺术心理学的研究领域和任务 /1
- 第二节 艺术心理学的基本观点和研究方法 /4
- 第三节 艺术心理学的研究取向与途径 /10
- 第四节 艺术心理学的发展简史 /12

第二章 西方艺术心理学的主要流派 /17

- 第一节 实验艺术心理学 /17
- 第二节 精神分析艺术心理学 /20
- 第三节 行为主义艺术心理学 /25
- 第四节 格式塔艺术心理学 /27
- 第五节 认知艺术心理学 /30

第三章 中国古代艺术心理学思想的主要特征 /33

- 第一节 中国古代艺术心理学思想的生成归因 /33
- 第二节 中国古代艺术心理学思想的主要特征 /39
- 第三节 中国艺术心理学的发展与现状 /48

第四章 艺术家的人格建构 /51

- 第一节 关于人格的基本理论 /51
- 第二节 关于艺术家创作人格的研究 /56

第五章 艺术活动的心理动力系统 /89

- 第一节 需要与动机概述 /89

第二节 人类的艺术需要 /92

第三节 艺术动机 /99

第六章 艺术家的生命体验 /114

第一节 心理的痛苦 /115

第二节 生命的孤独与归依的需要 /122

第三节 死亡体验 /129

第四节 忧患意识 /134

第七章 创作心理的基本过程 /140

第一节 艺术家的认知过程 /140

第二节 艺术家的情绪与情感过程 /166

第三节 艺术家的意志活动 /180

第八章 艺术家创作活动的心理状态 /192

第一节 创作心理状态概述 /192

第二节 关于创作变态的正确理解 /201

第三节 影响艺术家创作心态的主要因素 /205

第九章 艺术活动的心理功能 /211

第一节 艺术活动的情感功能 /211

第二节 艺术活动与心智发展 /219

第三节 艺术活动与身心健康 /229

第十章 艺术欣赏心理 /239

第一节 欣赏心理结构 /239

第二节 欣赏心理的活动过程 /256

主要参考资料 /264

后记 /268

第一章 艺术心理学的性质

艺术心理学是研究人类艺术活动中的心理现象及其活动规律的科学,是一门以心理学与艺术学为基础、融合了美学与文化学等学科成果的交叉学科。在艺术心理学的学科建构过程中,不同的学者从其各自的学科视野和研究立场出发,对艺术心理学的学科性质和内涵做出了不同理解和阐释。本研究拟以心理学的学科立场和研究方法为基础,以艺术活动中的人为对象,系统地分析人在艺术活动中的心理发生机制及其活动规律,属于心理学在艺术活动中的应用性研究。本章我们将讨论以下几个方面的内容:

- (1) 艺术心理学的研究领域和任务;
- (2) 艺术心理学的基本观点和研究方法;
- (3) 艺术心理学研究的主要途径。

第一节 艺术心理学的研究领域和任务

一、艺术心理学的研究领域

艺术心理学是研究人在艺术创造、艺术接受过程中的心理发生机制及其活动规律的一门学科。这只是一个概括性的定义,实际上,有多少艺术门类就有多少个相应的艺术心理学分支。就现有的研究情况看,主要有音乐心理学、绘画心理学、舞蹈心理学、戏剧心理学、影视心理学、广告心理学、文学创作心理学等。而这其中的每一门专业艺术心理学还可进一步分为创作心理学和欣赏接受心理学。例如,音乐心理学就有音乐创作心理学、音乐欣赏心理学等学科分支,而且随着人们对艺术的心理功能认识的深入和人类对艺术需要的日趋多样化,音乐心理治疗也成为一门独立的学科,发展势头还很强盛。其他专业门类的艺术心理学也是如此。

由于种种原因,我国艺术心理学的研究成员主要来自艺术学和文艺学

领域,他们关于艺术心理学的研究立场主要是其各自的艺术学或文艺学专业,心理学对他们来说还只是一种用以阐释揭示艺术现象及其活动规律的工具,其所建立的艺术心理学的学科体系属于艺术学或文艺学的范畴。本研究的学科体系则是以艺术活动中的人为基点,以人在艺术活动中的心理发生机制及其活动规律为研究对象,属于应用心理学的学科范畴。本研究的主要内容是:

(1) 艺术家的创作心理研究。主要分析研究艺术家创作活动的心理动力系统,艺术人格及其创作风格,创作过程中的感知、思维、想象、情感、意志等心理过程的主要因素以及创作心态等。

(2) 艺术文本的心理研究。主要分析研究艺术文本的心理功能及其在调节抚慰人类身心平衡方面的应用。

(3) 艺术接受过程的心理研究。主要分析研究欣赏者的心理结构及其在艺术欣赏时的心理活动过程等。

✧ 二、艺术心理学的研究任务

艺术心理学的研究任务是心理学研究任务在艺术领域里的具体实现。心理学的研究任务从总体上说就是为了“揭示心理活动的事实、规律、机制和本性”^①。相应地,艺术心理学的研究任务主要在于揭示人类在艺术活动过程中的心理发生机制、其活动规律以及艺术活动的心理本性问题。具体体现在以下四个方面:

1. 对艺术心理进行定性和定量研究

艺术心理学的基础任务之一就是艺术活动中的各种心理现象进行专业化的质与量的分析研究。例如,人们对艺术形式的偏好,既有人格、年龄、性别、职业以及文化程度等方面的差异,也有民族、地域等方面的差异,对这些差异的研究,就需要从质与量两个方面进行实证研究,以确定人们在艺术形式方面的偏好特点、规律与相关的影响因素。对艺术家人格结构与创作心理的研究也是如此。只有通过具体的实证研究,获得影响艺术家创作心理及其人格结构的主要因素,并进一步结合人格学、文化学、社会学、乃至哲学等学科理论的综合分析,才能厘清相应艺术门类的职业人格与创造心理特质,才能更好地理解艺术家创造活动的心理机理,为艺术家的成才教育奠定基础。

2. 对艺术心理活动的深层机理进行研究

科学的艺术心理学研究不能只满足于获得艺术心理现象的陈述性知

① 黄希庭主编:《心理学》,上海教育出版社1997年版,5页。

识,其更重要的目的在于透过现象看本质,挖掘、寻找艺术心理发生、发展的基本机制与活动规律。所以,有了关于艺术心理现象的实证研究,还需要对其所揭示的现象做更深层的规律性研究和理论提升。例如,我们知道艺术家的创作动机主要源自内驱力和诱因等因素,但仅有此还不够。艺术家创作内驱力的水平与性质,内驱力和诱因之间的交互作用及其间的关系状态等,都会影响一个艺术家艺术风格的情感基调和艺术境界。艺术心理学的研究任务就是要对这些复杂的艺术心理现象进行综合的理论把握。

3. 揭示艺术心理现象的发生机制

心理机制即心理活动的内在工作方式。研究揭示心理的发生机制,就是要揭示有关心理结构组成要素之间的结构关系、发展变化及其工作机理。例如,创作灵感是怎样发生的,艺术家创作灵感发生时其大脑皮层神经活动的工作机理是怎样的,它的影响因素有哪些。艺术家在创作过程中为什么经常出现错、幻觉与情绪异常,艺术家创作时的心理活动状态与变态心理之间有无联系与区别等。现代心理学借助高科技的医学和脑科学研究手段,对包括人的艺术活动在内的各种心理活动过程的生理发生机制进行了深入的、卓有成效的研究,心理学学科取向的艺术心理学研究可以借助这些学科的研究思想和方法,对在艺术活动中的生理与心理机制进行研究。

4. 研究探讨艺术心理的本性问题

艺术心理的本性问题是一个极其复杂而又十分重要的根本问题。它涉及到哲学、生理学以及遗传学等学科的根本问题,也是艺术心理研究必须回答的重要问题。例如,人类对艺术的需要,既有生理需要方面的原因,也和其社会发展需要以及自我的心理需要密切相关;人类艺术需要的心理指向既包括文本的内涵与意蕴,也包括文本的形式要素。而无论是艺术需要的动力还是满足艺术需要的心理指向,又都在潜意识深层密切关联着人类乃至动物祖先在长期生存实践中的经验积淀。搞清楚这些深层的机理,我们才能真正理解人类艺术需要的本质与特点,才能更加合理有效地引导提升人类的艺术活动。再例如,艺术家的创造力在多大程度上是由环境教育决定的,又在多大程度上是受遗传生理因素制约的,搞清楚遗传、环境和教育等因素对艺术家艺术创造力的贡献率,艺术教育才能真正为所当为,艺术教育的积极价值才能实现。

第二节 艺术心理学的基本观点和研究方法

✧ 一、艺术心理学的基本观点

艺术心理学的基本观点是建立在心理学基本观点基础上的,自从1879年德国心理学家冯特(Wilhelm Wundt,1832—1920)在德国莱比锡大学创建了世界上第一个心理实验室、促成了科学心理学的诞生以来,心理学的研究方法和理论观点等就一直在飞速发展着。不同的学者基于不同的研究立足点和研究方法,提出了许多卓有建树的观点和理论,它们是艺术心理学重要的理论与方法基础。概括起来看,心理学学科取向的艺术心理学研究最主要的观点主要有以下几个方面。

1. 生物学的观点

从生物、生理学的学科视野审视人类艺术活动的心理现象及其活动规律并非始于今日。中国春秋战国时期,人们就已经注意到,声音的刺激强度和艺术美感的产生之间具有不可分割的联系:“听乐而震,观美而眩,患莫甚焉。”^①本来,“乐不过以听耳”,“美不过以观目”,但是如果刺激强度过大,就会引起生理上的不快,也就不能产生美的享受。所以,中国古代就有“审则宜类,以制六志”的审美主张和“中和”之美的艺术思想,要求不同音响的交织要符合人的生理与心理特征。

西方现代科学心理学的建立,使心理学家们更倾向于以实证研究的方式探讨脑神经生理与心理活动的关系,他们的研究成果帮助人们从生理的发生机理上理解了人在艺术活动中的种种神奇现象。例如,有些学者以脑内的生理事件来解释人类艺术活动中的心理现象,他们综合了生理学、神经解剖学、神经生理学、神经心理学、神经病理学、生物化学、内分泌学以及行为遗传学等多学科的研究成果,揭示了艺术心理活动赖以发生的脑的组织和工作奥秘。还有部分现代心理学家利用现代科学的最新技术,不仅记录下了人在听音乐时的脑电反应,而且记录下了音乐刺激状态下脑内参与音乐欣赏活动的主要区域及其活动状态。这些研究成果是我们理解艺术心理活动复杂机制的重要依据。再譬如,现代人格研究中,有心理学家综合了进化生物学和现代心理学的研究成果,认为人类祖先在进化过程中积淀下

^①《国语·周语下》。

来的应对环境压力的反应方式是人格建构的基础。人类乃至动物祖先在其基本生存环境中建立起来的条件反射会在相同或相似环境中被重复,结果就会使大脑皮层上建立起来的神经联系通路得以固定,长期的重复,还会引起脑皮层组织与结构的质变,使之能够以种系遗传的方式传给后代,成为后人用以解决若干基本的或特殊的适应性问题的神经生理基础。这些理论对我们理解原型批评理论等许多艺术理论及复杂艺术心理现象都是有帮助的。

此外,艺术心理学关于艺术家的创作动机、情绪、审美感知以及创作过程中的种种变态表现等课题的研究,也是得益于生物、生理学的视角的引入。可以说以生物学的观点与方法研究人类的艺术心理现象,能够使我们更好地理解人类艺术活动的深层机理。当然,人的心理现象并不仅仅取决于生物、生理因素,而是由生理、生物因素、环境因素、尤其是社会环境因素交互作用的结果。生物与生理的视角只是心理学研究的一个视角。

2. 行为研究的观点

行为研究的观点主要来自行为主义心理学派。行为主义心理学是西方心理学的一个重要流派。它的形成和发展大致可分为20世纪初的早期行为主义、30年代以后的新行为主义以及现代新的新行为主义三个阶段。行为主义心理学的理论体系建立在大量的实验基础上,是由多方面心理学研究成果综合而成的。行为主义心理学强调后天环境对行为的影响,强调有机体对环境的适应。他们的基本观点是:外在环境是影响人类行为的决定因素,人的一切行为,包括艺术行为在内都是在环境中通过学习、训练等后天的培养教育获得的。

行为主义艺术心理学的主要研究兴趣是欣赏者欣赏接受艺术文本时的行为反应及其对文本形式的偏好,倾向于用实证的方法研究欣赏者接受文本刺激时所做出的生理性反应。认为艺术文本的典型特征能够唤起欣赏者的兴奋,并使欣赏者的兴奋性发生强弱的变化,这就是欣赏者能够获得审美愉快的原因。

3. 精神分析的观点

以精神分析的方法研究人类的心理和行为,主要是以精神分析学派为代表,它的创始人是奥地利精神病学家弗洛伊德。弗洛伊德以无意识理论为基础建立了一个庞大而又完整的精神分析学的理论体系。其中最主要的部分包括潜意识理论、人格结构与发展理论、焦虑和自我防御机制理论以及精神分析的方法学和实践应用等。弗洛伊德关于心理行为的基本观点是:人类的行为是潜意识与意识或者说是本我与自我、超我之间冲突的产物,潜意识或者说本我是人的精神活动的主体和人格成长的动力源泉。弗洛伊德

毕生致力于探索和揭示那些沉睡在人的心理深层而又未被社会规范和习俗禁忌所玷污的心理之源。他坚信这些潜在的心理源泉对人类艺术、宗教、科学等领域的创造活动具有方向性的引导意义,坚信艺术家的创造活动是其被压抑的本能力量升华的结果。弗洛伊德曾在许多文章中对莎士比亚、达·芬奇、歌德、米开朗基罗、托斯妥耶夫斯基等著名文学家、艺术家的创作心理及其作品中的人物心理进行了深层的动机分析。其相关的著作主要有《诗人和白日梦》、《图腾和禁忌》、《列奥那多·达·芬奇》、《文明及其缺憾》等。

精神分析学派的队伍结构比较复杂。弗洛伊德的追随者很多,但由于他片面强调本能的作用而使他的学生甚至女儿最终都离他而去,自创门户。其中最有影响的是:荣格的“分析心理学”,阿德勒的“个体心理学”,哈特曼等人的“自我心理学”,霍妮的“社会文化的神经症理论”,沙利文的“精神医学的人际理论”,弗洛姆的“人本主义的精神分析理论”等。这些理论都以人类深层的心理活动为研究对象,深化并拓展了心理学的研究领域。

4. 认知的观点

认知的观点即以认知心理学的研究立场和方法研究艺术心理的活动过程,主要包括早期的格式塔学派的理论、皮亚杰的认知结构理论以及现代的信息加工认知心理学。信息加工认知心理学兴起于20世纪50年代,目前代表着认知心理学的主流和现代心理学的发展方向。信息加工认知心理学吸收了信息论、控制论、逻辑研究、语言学和现代计算机科学的思想,将人类的心理活动过程视为信息的接受、编码、贮存、交换、操作、检索、提取和使用的过程。该学派立足于心理内部的发生机制研究,着重探讨了个体是如何获得、贮存、加工和使用信息的,并强调个体已有知识经验和知识结构对其当前行为和认知活动的影响,强调人类对信息加工过程的策略性。信息加工认知心理学借助现代科学技术和仪器设备,在方法对象与内容上都有很大的突破,20世纪70年代以后便成为现代心理学的一个主要研究方向。

认知心理学的兴起与发展,改变了心理学的研究面貌和人们审视心理发生过程的视野,作为一种更加合理科学的研究范式,认知心理学的研究视野对许多心理学分支和相关研究产生了巨大的影响。在艺术心理学领域有些学者致力于以认知心理学的思想研究艺术创作,并开创了艺术心理学研究中的认知学派,贡布里希就是这一学派的主要代表。

5. 人本主义的观点

人本主义的观点又称以人为中心的心理学研究。人本主义心理学反对精神分析学派只研究神经症患者和精神病人的做法,也反对行为主义学派从对动物的研究结论去推理人的不合理倾向,主张对正常人的积极心理品

质进行研究。他们坚信人类的基本动机就是成长和自我实现的需要,人在本质上是好的,心理学的任务就是要关注个体内在的思想、情感和行为动机,关注他与生活环境的交互影响、他的社会目标和价值感受等。人本主义心理学家尤其关注个体对环境影响的选择性、创造性、价值观和自我实现等这些和个体的价值感与尊严相关联的心理经验。人本主义心理学的研究方法兼收各种实证研究和阐释学的合理方面,灵活多样,从而为全面理解人类的心理本性奠定了基础。

人本主义心理学研究的方法论思想及其关于个体的自我价值感和自我实现的思想等对我们理解艺术家创作动机的复杂性和创作心理过程的种种神奇现象都是深有启发的。例如,人本主义心理学认为美感是一种高峰经验,高峰经验就是人在精神自由自觉状态下的一种自我满足感,其实质是欣赏者对自我的观照。这一观点和艺术心理学关于艺术需要是人类自我实现需要的情感性满足的思想是一致的。人本主义的心理学方法和思想是艺术心理学研究重要的理论依据之一。

以上,我们对心理学与艺术心理学研究中的基本观点做了一个简单的梳理,事实上,人的艺术心理活动是一个复杂、开放的动态系统。例如,从它的活动状态看,人在艺术活动中所表现出来的心理现象既包括动态的审美认知、审美情感和意志等心理过程的活动,也包括相对静态的人格倾向系统和人格特征系统及其相应的艺术活动特征;从它的可被觉知性的角度看,既包括艺术家在清醒状态下能够自觉觉察到的意识,也包括潜隐在其意识层下面、清醒状态下难以被觉察的潜意识,而且艺术活动还经常大量地表现为潜意识的活动;从艺术活动主体与环境关系的角度看,其艺术的创作行为或欣赏行为与环境的交互影响既有受动性的成分,更有主观能动的一面……。对这些复杂的艺术心理现象的研究,上述任何一个学派的观点都有其合理性,但仅依据一派的观点理解人的心理现象又难免会陷入片面和极端。另一方面,上述这些观点与理论之间并非总是矛盾冲突的,它们之间还有互相借鉴、互相补充的关系。因此,对于学习者来说,既要深入理解各家学派的观点、立场和研究思想,又要以整体、综合与辩证的思想,吸收各观点学说的合理因素,以自己的知识结构和思想观点对之做出合理有效的整合。

✧ 二、艺术心理学研究方法

艺术心理学是一门年轻的学科,它的学科建设尚在探索中,目前还没有一套完全成熟的研究方法。但作为交叉的边缘学科,心理学以及艺术学的某些研究方法是可以借鉴利用的。相信随着这些方法在艺术心理学研究中的不断发展和完善,艺术心理学最终会有属于自己的行之有效的研究方法。

就目前的研究现状看,艺术心理学研究中常用的方法有:

1. 实验法

实验法是现代心理学研究必不可少的基础方法之一。该方法是利用必要的心理学研究设备和仪器,通过有目的地控制或改变条件促使一定的心理现象产生,从而揭示其发生的原因或变化规律。实验法对于揭示人们在艺术形式的心理偏好与活动规律方面是有价值的。例如:不同类型、不同年龄的人对绘画、音乐、诗歌乃至更简单的色彩和图形的组合、乐音的和谐等方面既存在着某些相同或相近的规律性反应,也存在着许多反应性差异;从儿童对不同形式的美的态度发展到在某一特定艺术方面有经验的成年人所拥有的审美态度,其中的发展线索与规律是什么。对这些问题的研究,不仅有助于人们更好地理解人类艺术活动的心理规律,也为更进一步的深层艺术心理研究提供了事实依据,而且对艺术家的创作活动和艺术教育也都具有重要参考价值。但正如前面所提到的,艺术活动中某些重要过程和审美经验是主观性质的,它们的深层活动机理是综合、复杂的,对这些复杂机理的把握仅靠实验是难以奏效的。

2. 内省材料研究法

内省材料研究法是一种古老而又极有价值的心理学研究方法。因为人的心理是主观自在的内部体验,爱、恨、愉悦、孤独、苦闷等诸多心理体验,是难以被他人直接认识到的,只有体验者自己内视自己的心理活动过程并将之报告出来,才能被别人了解。艺术活动中的心理感受尤其复杂,而且人在艺术活动中所出现的“美感”、“快感”、“天人合一,物我一体”等心理状态与体验,创作活动中出现的“灵感”、“直觉”思维现象等本身就具有模糊性的特征,是很难用定量化的分析方法进行研究。如果硬要定量其“度”,则只能扼杀了这些最真诚、最深刻的内心感受。因此,研究艺术家或欣赏者的各种内省式的材料是理解复杂的艺术心理现象的有效方法之一。这种以当事人在艺术活动中、尤其是艺术家的内省式报告为研究对象的方法,就是内省材料研究法。内省者的陈述材料主要包括:艺术家的日记、自白、书信、创作心得、自传和欣赏者的观后感等。

3. 心理发生学方法

这是一种顺藤摸瓜、寻根究底的方法。任何心理现象都有其发生、发展的过程。了解某种心理现象的最初状态或最初的结构形式,有助于对其整个心理结构或发生机制的认识。弗洛伊德的“人格理论”就带有明显的发生学的性质。在他看来,成人人格中各种心理素质的最初模式是在五岁前就基本固定的,因而他对列奥那多·达·芬奇的绘画研究是从关注其早期的童年生活开始的。关于早期经验在整个人生发展中的地位以及影响,现代

教育学家、心理学家们已经取得了基本一致的看法：即人在5岁左右就基本打好了自己的人生初稿。通过追溯艺术家早期生活经验的方式研究理解艺术家的艺术风格、艺术人格以及欣赏者的审美心理结构、审美情趣等也是艺术心理学常用的基本方法，这种方法尤其适用于艺术家创作心理的研究。对艺术家来说，其创作时的情感与思想的基调、其倾向于使用或表现的题材等常常关联着其早期生活经验的积累与沉淀。

4. 作品分析法

作品分析法即通过艺术品来分析研究艺术家的心理活动特点，主要适用于对艺术家创作心理的研究。用这种方法可以研究艺术家的人格、动机、生活经历、审美价值观、创造的倾向性特征等心理因素及其活动特征，了解艺术家的心理成长历程和心理活动的轨迹，进而理解艺术家的整体心理结构和人格特征等。弗洛伊德对达·芬奇和米开朗基罗童年时代心理压抑的诊断，主要就是通过对其作品分析得出来的。苏联的一些文艺学研究者善于通过作家先后不同阶段的手稿的比较分析，从作家对作品的修改订正中把握文学创作过程中的心理活动规律，也属于这种方法。使用作品分析法时应当注意，既要分析研究艺术家完成了的文本，也要尽可能分析研究其对同一件文本的创作、修改过程，以便从过程性的角度研究理解艺术创作的心理活动。

5. 精神病理学的方法

将艺术活动中的某些失态现象视为精神上的变态反应，大约始于古希腊。柏拉图、亚里士多德都有这方面的论述，而且艺术家本人也常常以各种创作行为或言论助长这种信念，以至于相当多的人都坚信天才与疯子只是一墙之隔。现代科学证实，人的精神活动、情绪活动的确和人的生理、甚至是病理的活动状况密切联系着。例如，对艺术家的创造活动来说，影响其创作风格的因素极其复杂，诸如他的神经系统的活动类型与他的生命力、内分泌系统的活动乃至性机能的活动等，他的审美价值观与生活经验，他的民族的与地域的生理与心理特征，他的创作激情等都会不同程度地影响到他的创作活动和成就，此外，艺术家的某些生理病变或缺陷等也能直接或间接地影响着他的创作。于是便有人从精神病理学的角度对艺术活动中的某些现象进行考察，从而开创了艺术心理学研究中的精神病理学的研究方法。

6. 个案研究法

即通过对某一具体、特定的人或事物的剖析了解，把握艺术活动主体的心理活动规律。该法以存在着的个体为核心，主要通过对个别人的访问、交谈、问卷、追踪调查以及对其档案、传记、书信的整理，或通过对其具体的心理功能指数的测试来确定其从事艺术活动的心理结构及各心理因素的特

征。这种方法主要用于研究那些卓有成就、有影响的艺术家。

第三节 艺术心理学的研究取向与途径

前面说过,艺术心理学是一门交叉性学科,由于各学者的学科立场和研究方法等方面的差异,该学科在建构过程中一直存在着研究取向和途径等方面的差异。其主要的情况可概括如下:

❖ 一、艺术心理学的研究取向

研究取向亦即研究者所采取的立场,不同的学者从不同的学科立场和研究兴趣出发,提出了各有侧重的艺术心理学理论。就现有的研究状况看,艺术心理学界一直存在着以下几种研究取向:

1. 艺术心理学与心理艺术学

艺术心理学立足于心理学的学科立场,以艺术活动中的人为对象,系统地研究其在艺术活动中的心理现象及其活动规律,属于心理学的一个分支。心理艺术学则是立足于艺术学和文艺学的学科立场,以艺术现象及其活动规律为对象,以心理学为阐释现象的工具,属于艺术学的研究范畴。

2. “艺术内容心理学”与“艺术形式心理学”

顾名思义,“艺术内容心理学”偏重于对艺术活动中的情感、思维、想象以及艺术动机、人格等深层心理活动的研究,倾向于对艺术活动深层生理与心理机理做综合把握。“艺术形式心理学”则是偏重于对作品文本本身的研究,其关注的焦点主要是人类关于艺术的形式感等方面的问题,注重人对艺术对象直观、生动的感知研究。艺术内容心理学以艺术活动中情感和想象为核心对象,并力图将艺术心理学的研究探讨引向更加复杂的深层研究,是十分有价值的。因为艺术活动主要体现为情感和想象的活跃,对情感与想象进行深入研究,可以更好地揭示和理解人类艺术活动的深层机制。“艺术形式心理学”偏重于人对艺术对象的形式感方面的研究,主要探讨的是艺术对象和美感产生之间的规律性问题。由于普通心理学在感觉、知觉方面研究的突破性进展,艺术形式心理学的研究也因此获得了长足的发展。艺术形式心理学在绘画、雕塑、音乐、舞蹈等特别富于形式感的艺术门类中所揭示的感知规律是比较充分的,其对艺术心理学以及艺术理论的影响也是深刻的。然而,艺术形式心理学的局限性也很明显。因为艺术活动是人的感知、记忆、思维、想象、情感、意志以及人格等全部心理机能综合活动的过程,

研究人对艺术对象形式因素的感知规律,有助于人们对某些规律的认识,但却不可能充分揭开人类艺术活动的深层心理奥秘。虽然它偶尔也涉及情感、想象等心理过程的问题,但其关于情感与想象的理解还是肤浅的。

艺术心理学研究应全面吸收艺术内容心理学与艺术形式心理学的研究思想和成果,将人在艺术活动中的所有心理现象纳入到自己的研究视野,从现象入手揭示规律。

✧ 二、艺术心理学的研究途径

研究途径主要是指研究者所倾向于使用的研究策略与方法。纵观心理学的发展历史,其研究策略与方法是有变化的。心理学孕育、诞生初期,由于条件与技术的原因,心理学主要的研究策略与方法是哲学化的,以经验的思辨为主;随着科学观念与科学技术的发展,心理学确立了自己的研究方法,并且发展出理论研究和实证研究两条主要途径。理论研究主要是以分析、综合、归纳、推理等抽象逻辑思维的方式对心理现象进行探索,并要对心理学学科本身发展中的问题进行反思。理论研究的重点主要是心理学的学科问题、方法论问题和心理学的基本框架以及关于意识和心理的特性等心理学的实体问题。实证研究则认为心理学应该以严格的实验策略和方法对心理与行为进行研究,强调客观、实证的研究原则,其主要特征是从微观上对心理现象的具体问题进行深入细致的研究探讨。在科学理性发达的西方社会,实证主义的研究一直是以方法论的形式左右着心理学的发展方向,但它的弊端也日见显现。20世纪60年代以后,越来越多的心理学家意识到了实证主义对心理学研究的不利影响,重新回归到了对理论研究的重视。人类活动的复杂性决定了心理学的研究必须实现理论与实证的互助互融,只有将两者有机结合起来,使实证研究为理论研究提供坚实可靠的支撑策略,理论研究为实证研究提供思想与理论的指导,才能更加深入准确地揭示和把握人类心理活动的深层机理和活动规律。

从多学科交融发展而来的艺术心理学,其在研究方法方面也一直存在着倾向于科学主义的实证研究和倾向于人本主义、经验主义的思辨研究。对此,美国著名心理学与美学家芒罗做过总结:19世纪以来,西方艺术心理学的研究风尚是用精确的度量、周密的统计、严格的实验程序来研究艺术心理现象。但到了20世纪20年代以后,随着弗洛伊德、荣格精神分析心理学的兴起,人们开始从现象描述、从文化历史、人类哲学的角度研究艺术活动中的心理现象。对这两条途径的优劣,芒罗认为艺术活动中的某些行为是可以运用科学实证的方式加以揭示的。但正像宗教、哲学、爱情、友谊一样,艺术活动中大部分心理现象是不能用纯粹数量的或行为主义的方式去说

明。因为艺术活动过程中的许多重要因素是发生在主体内部,具有较强的主观性,仅从外部观察是无法进行的。因此,他本人更倾向于一种人文化的、经验思辨的研究策略,强调对行为的内在动力与情感等问题的研究,强调研究方法中的历史学和文化学方面的倾向。

我们认为,人类的艺术活动是一种综合、复杂的心理性活动,需要多种心理过程与心理机能的协同活动,其间既涉及到有机体生理系统的活动,更涉及到心理系统的活动;既有有意识心理活动过程的参与,也需要无意识心理活动的积极渗透;况且艺术活动对象本身的属性又是多元的,它带给人的审美感受也是多元、丰富的。因此,仅靠科学、实证化的研究策略很难充分说明人类艺术活动复杂的内在机制与活动规律。相比之下,经验的思辨研究在探及人类复杂、深层的心理活动方面是有优势的,应当成为艺术心理学研究的主要方法之一。但是,由于我国艺术心理学的学科分类属于艺术学的学科目录,其研究人员主要来自文学与艺术理论界,因而我国艺术心理学的研究方法与途径恰好与西方艺术心理学的研究状况相反,理论研究有余,实证精神不足。理论研究的优点不言而喻,我们也认为艺术心理学的研究应当以理论研究为主,但是理论研究需要有扎实的学术积累和理论功底,需要有高屋建瓴的洞察力和理性思辨能力,同时需要研究者具有更加坚定、执着、严谨的研究修养,对缺少这种修养的人和时代来说,做力所能及的、扎实的实证研究也不失为一个良策。而且相对来说,理论研究具有一定程度的“空泛性”特点,在缺乏严谨、求实的研究精神的时代,容易助长急功近利的、肤浅的、空泛的研究倾向,甚至会助生一批以重理论研究为幌子、采用的却是剪刀加糍糊式的研究投机者。理论研究必须要有实证研究做支持,否则,就容易走向主观臆测。就我国艺术心理学研究的当下状况来看,我们主张应当进一步重视并且加强实证研究的力度,在艺术心理活动过程等方面做深入细致的实证研究,探讨机制,寻找规律,同时结合理论研究,深化具体的事实和结论,为理论建设提供坚实的事实支撑。总之,实证研究必须以一定的理论研究为指导,理论研究的深化又必须以相关的实证研究成果做基础,两者只是侧重点不同,不应该被片面地割裂,艺术心理学的研究也必须如此。

第四节 艺术心理学的发展简史

艺术心理学产生于心理学与艺术学的结合,这两门学科的联姻,并非始