

黄献国 著

解放军出版社

心灵探寻

美与创造
的

MEIYUCHUANGZAODE
XINLINTANXUN

美与创造的心灵探寻

——文学创作心理学论稿

黄献国 著

解放军出版社

图书在版编目(CIP)数据

美与创造的心灵探寻/黄献国编著 . - 北京:解放军出版社,2004

ISBN 7 - 5065 - 4624 - 8

I . 美… II . 黄… III . 文学创作 - 文艺心理学 - 研究 IV . I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 018601 号

解放军出版社出版

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码:100035)

后勤指挥学院印刷厂印刷 解放军出版社发行部发行

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

开本:880×1230 毫米 1/32 印张:6.625

字数:100 千字 印数:3000 册

ISBN7-5065-4624-8/G · 286

定价:16.00 元

目 录

导 言 心灵话语的寻觅与发现	1
一、世界文学的心路探源	3
二、西方哲学、现代心理学对文学思潮 的影响	21
三、中国古代文论对文艺心理的探寻	59
第一章 心灵感受世界的审美动因	89
一、文学创造力的生成	89
二、审美体验生成的心理机制	101
三、四种原型文化心理与九种生命体验 ..	110
第二章 文学创作过程的心理形态	125
一、审美思维的心理动力	126
二、艺术构思的心理演绎过程	136

三、创造意识的审美心理品性.....	142
第三章 心灵与生命形式的词语化运动.....	149
一、语言形式：心理个性的凸现.....	150
二、叙述文本：心灵叙事的内结构.....	156
三、审美语境：艺术塑造的另一个自己 …	163
第四章 创作与欣赏的审美心理互动关系	171
一、审美心理感应结构的有机联系.....	172
二、艺术表现形式的审美心理外化形态 …	193
参考阅读资料.....	206

导言 心灵话语的寻觅与发现

文学创作心理学是在现代文艺学与心理科学这两门学科边缘，研究和探寻文学创作和欣赏中，心理活动一般规律，把握个性创造心智、审美心灵话语，开掘生命体验与心灵真实的一门科学。

人类的文学，自古埃及、古希伯莱、古希腊和中国古代先秦时代起，从它一出现，便是人类借助语言表达审美心智和个性情感的一种精神活动。那时，它很单纯、很朴素，表现出人类文化童年某种天赋的

艺术想象力与创造力。从人类文学的源头上进行考察，我们发现：那时文学表现的图腾精神、崇拜神祇的理念中，都蕴涵着心灵与自然、心灵与情感、心灵与社会、心灵与理想渴望沟通、渴望洞察、渴望驾驭、渴望依存的互动关系。同时，它也带有人类渴望探察神秘的世界和人生之谜的心理认知的感性萌动。

随着人类社会的进步与历史进程，文学进入现代以后，伴随心理科学的出现与发展，在现代文艺学与心理科学交叉边缘，人们开始研究和探讨文艺心理学。它试图从心理科学、精神科学、美学、文艺学的综合文化视角，探寻文学艺术创造精神活动的一般规律以及本质特征。这样一种理论探寻的进程，又是与现当代世界文学回归人本、企图建构当代文学的艺术本体论的美学潮流相统一的。

为此，这部《美与创造的心灵探寻》——文学创作心理学论稿，就试图走

进这样一个人们理论涉足未深的领域和视野。

一、世界文学的心路探源

A. 古埃及文学的心路探源

古埃及文学形成于公元前 3000 多年，是世界文学最早的发源地之一。

古埃及人勤劳、智慧、极富想象力与创造力。在灿烂的古埃及文明中，文学宝藏相当丰富，流传至今的文学典籍里，描述身处奴隶制远古社会的古埃及人认为，各种自然现象都由神主宰着。神是远古人慰藉灵魂、寄托理想、掌管人间法理的偶像，自然，神首先也是远古人类朴素心智所想象和创造的。它反映了人类最原始的心灵的审美想象，人们据此创作了许多优美的神话传说。

在古埃及人的神话传说中，著名的有

太阳神拉的故事、自然神奥西里斯的故事等。这些故事反映了古埃及人对宇宙起源、人类诞生以及各种自然现象的朴素想象、猜测、感悟与洞察，表现出人的原始心理对大自然神秘力量的畏惧、抗争和崇拜。

远古人对神的崇拜，首先就来源于人们的心灵对自然的畏惧和崇拜。人类要与自然抗争，似乎也只有依靠神的力量才可以实现。于是，远古人自发地以审美的心智、非凡的想象力创造诸神的形象，借以寄托他们渴望战胜自然力、渴望太平生存的朴素理想。那时文学所创造出来的神，实际上就是人的审美心理外化的一种追寻生命奥秘的审美心理演绎的理想模式。

同时，古埃及文学中，还表现了远古时代的人们渴望超脱现世罪孽、痛苦的心理特征。古埃及宗教诗歌总集《亡灵书》是一部关注、描绘死亡与灵魂的书，共收入 27 篇诗，包括神话诗、祈祷诗、颂神诗、咒语诗等。在古埃及人的心灵中，人

是有灵魂的。人死后的生活是世间生活的延续，必经一种下界危难的考验，才可以升入天国，因而在死者石棺中，须放入这类宗教诗，作为下界生活的指南。在这种宗教信仰、冥国观念里，古埃及文学试图寻觅天地创造、人类起源、生死更替的难解之谜。用天堂和下界的朴素想象，慰藉人类在生产力低下的奴隶制社会里，心灵对自然力强大、命运多舛的恐怖与畏惧。同时，在人类文化的童年里，人与自然的亲情关系也格外重要，人依附于自然，自然养育人类，也给以人类非凡的想象力与创造力。文学作为一种人类心路历程的最初履历，记录了许多心灵对神祇、对自然的亲情诉说。如：《他好象莲花》有这样的诗句：

我是那纯洁的莲花，
在光辉中诞生，

被拉^①的呼吸所饲养。
升起；进入于阳光，
从污秽与黑暗中，
我在田野中开放。

死亡与恐惧，在文学审美的想象和创造中，幻化成美丽动人的诗句，心灵进入阳光并且在田野中开放。这里，人们将生命，比喻成为莲花，又借助太阳的神力，抒发对于自然、对神的崇拜。这样的朴素、至诚的崇拜，是发自内心的一种亲情诉说，是渴望探察自然、神力的审美想象。美感，在它文化童年一出现，就带有强大的生命力，蓬勃出旺盛而茁壮的美。由此可见，人类文学从它一诞生起，就是心灵与想象的写照；同时，人类的审美天性也是自然对于生命的启悟与馈赠。

现代文艺心理学研究的重要内容是审

黄献国著

① 太阳神拉

美经验。所谓审美经验，就是人们欣赏艺术美和自然美时，所产生的一种愉悦的心理体验。这种心理体验是人的内在心理生活与审美对象交流或相互作用所激活的愉悦情感。对于这种审美经验，亚里士多德曾经在《论理学》中作了详细的表述。亚里士多德认为，审美经验有六个特征：（1）在观看、倾听中获得的愉快的经验，这种经验是如此强烈，使人忘却一切忧虑，专注于眼前的对象；（2）这种经验可以使得意志中断，忘记现实的一切，陶醉于海妖的美色之中；（3）这种经验无论多么强烈，也不会使人感到厌烦；（4）这种愉快的经验，是人所独有的，虽然其他动物也有自己的快乐，但是那些快乐是来自气味的嗅觉或味觉，人的快乐源自视觉和听觉享受到的和谐；（5）这种审美经验来自于感官，但是又不能仅归因于感官的敏锐，动物的感官比人敏锐得多，但是动物并不具有这种经验；（6）这种愉悦的经验来自于对对

象的感觉本身。亚里士多德解释说，感觉有的可以因为自身而愉快，有的则是因为联想到其他东西而获得愉快。《他好象莲花》所表现的审美经验，虽然与今相隔近五千年，仍然可以唤起人们跨越巨大时空相隔绝的审美体验；唤起我们与古人对话的欲望，发现人类所共有的心理感受时常是那么相似、那么贴近——经验，是连接我们心灵被时间、空间隔绝的无形链条，共同的心路，有着共同的源头——审美心理是一条流动的绵延不绝的河流。

B. 古希伯莱文学的心灵话语

古希伯莱文学的经典《旧约》，是人类最古老的一部宗教典籍，对后世的世界文学产生深远影响。《旧约》收入大量的神话传说、诗歌、故事，具有很高的文学价值。

诗歌在《旧约》中占据着重要地位。无论思想上、艺术上都有很高的成就。特别值得注意的是，其中《雅歌》是一部爱情诗集，在《旧约》中被称为“所罗门之

歌”，也被看作是民间情歌的汇集。其中《雅歌》生动纯朴、情真意切，细腻而心灵化地表现了青年男女之间爱情的欢乐和痛苦：

耶路撒冷的众女子啊，
我指望羚羊或田野的母鹿，
嘱咐你们，不要惊动、
不要叫醒我所爱的，
等他自己情愿。

爱情，众水不能熄灭，
大水也不能湮灭。
若有人拿家中所有的财宝，
要换爱情，就全被藐视。

他的头像至精的金子，
他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。
他的眼如溪水旁的鸽子眼，
用牛奶洗净，安得合适。

他的两腮如香花畦，如香草台，
他的嘴像百合花，且滴下药汁。
他的两手好像金管，镶嵌水苍玉，
他的身体如同雕刻的象牙，
周围镶嵌蓝宝石。

我们从五千年前古希伯莱人的诗中，至今仍能感受到一颗为爱所动的心灵里，那细微的情感和美妙的情愫。不难看出，文学以语言表述为特征的审美形式，一个突出的特点，便是以心灵话语传达人的思想情感。从语言学的角度看，语言作为心灵表述的外化形式，具有传达和交流情感、抒发审美感受、表达生活经验的重要功能。现代语言学认为，语言是传递信息的手段，是思想交际的工具。语言艺术注意词语的选择、配置、组合和加工，它是日常语言的变形、扭曲或“反常化”。它以自身为目的，是自我表现、自我参照、自我扩张，

借以达到抒发心灵话语的审美需求。古希伯莱文学处在人类文学的童年，不可能自觉地认识到现代语言学所达到的美学理论高度，但它们朴素的审美感受和心灵直觉的触觉，已触到了现代语言学所要探寻的人类审美心灵的奥秘——文学语言是心灵表述的外化形式。

我们不可能回到那个年代，以教徒的目光诠释古代希伯莱人所创造的文学作品，而是应该站在今天文艺学和心理科学的高度，重新审视《雅歌》以心灵形式所创造的审美话语。它所传达的对于爱情的心理感受，是那样真切、动人，历经几千年仍旧会使我们感动，可见准确表达心理感受的文学语言还有一个鲜明的特点，就是文艺心理所表达的生命体验具有强大的生命张力和对于人生洞察的穿透力。文艺心理与一般心理不同的特征，主要表现在：（1）文艺心理以审美为前提，是人的生命意识与生命潜能中蕴藏的审美天性的本能反应。

(2) 这种本能反应是一种精神活动，在心理学的概念里，是潜意识活动。因而，就更具有生命个体主观感受的本质特征。一般来说，我们把它称之为“直觉”。(3) 这种个体体验，作为人类的普遍情感在生命个体中的再现，就文学创作而言，揭示了一个基本规律：创作审美的心理动机，蕴藏着探询生命意义的基本潜在动力。它由直觉，经过审美提炼，变为语言表述，从而揭示生命意义。

C. 古印度文学洞察生活的心理特征

古代印度文学以丰富多彩著称于世，成就最高、影响最大的有诗歌总集、史诗、寓言故事和戏剧等。这些作品都不同程度地受到印度古老的婆罗门教、佛教、和婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四种姓制度的影响，即是文学经典，又是宗教典籍。

印度最古老的诗歌总集《吠陀》，共有四种本集，即《梨俱吠陀》、《阿婆吠陀》、《裟摩吠陀》和《耶柔吠陀》。其中《梨俱