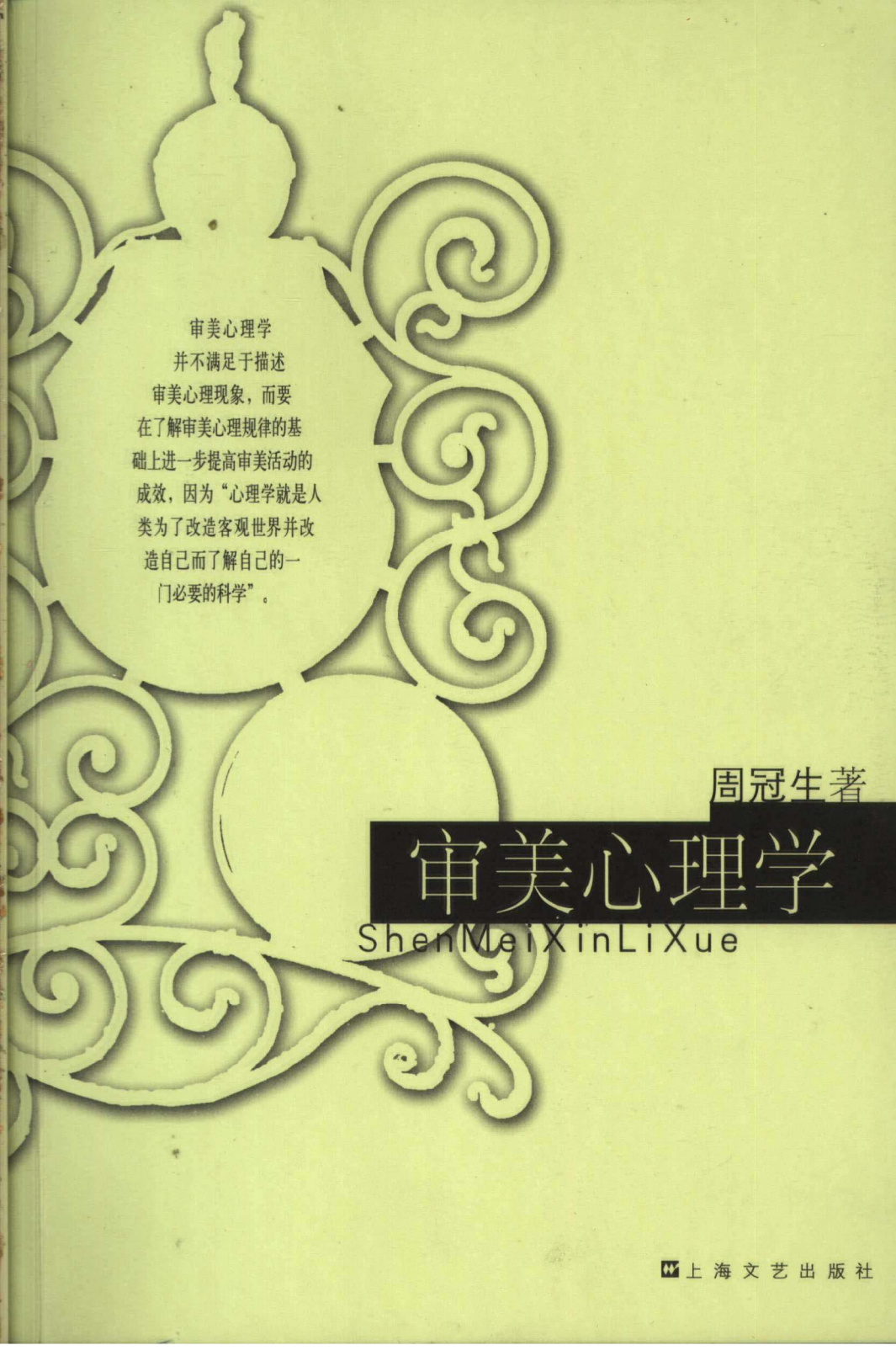

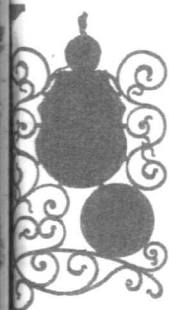

审美心理学
并不满足于描述
审美心理现象，而要
在了解审美心理规律的基
础上进一步提高审美活动的
成效，因为“心理学就是人
类为了改造客观世界并改
造自己而了解自己的一
门必要的科学”。

周冠生著

审美心理学

ShenMeiXinLiXue

ShenMeiXinLiXue

周冠生著

审美心理学

■ 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美心理学/周冠生著. - 上海: 上海文艺出版社, 2005. 1

ISBN 7-5321-2711-7

I. 审… II. 周… III. 审美活动-心理学 IV. B83-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 051736 号

责任编辑: 秦玉兰

赵南荣

封面设计: 王志伟

审美心理学

周冠生 著

上海文艺出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: cslcm@publicl. sta. net. cn

网址: www. slcm. com

版寄书店 经销 上海市党校印刷厂印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 213.000

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3,100 册

ISBN 7-5321-2711-7/B·21 定价: 22.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-64364064

前 言

回顾文明发展史,我们会发现人类对审美活动有一个“之”字形的认识过程,即从高度重视至轻视再到十分重视的历程。

在图腾社会中,人类的社会实践活动与审美活动密切关联,甚至是“合二而一”的。例如,歌舞是激励美感的最有效的手段。图腾民族,从出生到死亡的仪式,无不以歌舞为重要项目。图腾集团的成员,达到一定的年龄,举行入社式后,“令新成员学习图腾的叫声,模仿图腾的动作……跳舞一项所表现者尤甚”^①。

我国春秋时代学术的繁荣,莫不与审美文化的发达有关。例如孔子提倡乐教,在其私学中,弦歌之声不绝。作为儒家教育计划的“六艺”——礼、乐、射、御、书、数,乐不仅地位高,且范围宽广。乐不仅包括音乐、舞蹈、美术,而且绘画、雕镂、建筑等亦包容其中。古代知识分子爱美——爱诗、词、歌、赋、琴、棋、书、画,这是最基本的修养。

自从宋代兴理学以后,在“存天理灭人欲”的思想下,人们的爱美之心受到极大的禁锢。在资本主义功利主义教育下,强调数理化,轻视审美教育,学生成了缺乏美感的“机器人”或专装知识的“瓶罐”。青少年的审美能力每况愈下。

到了21世纪,人类“再度文艺复兴”出现了一线曙光,涌现了“美”“真”汇合的巨流,著名物理学大师李政道、杨振宁教授相继从自然科学立场探究美的真谛。

李政道教授从理论与实践两个方面,宣传美(艺术)真(科学)的统

^① 岑家梧:《图腾艺术史》,第82页。

一性。当他举行科学学术报告会之际,专请著名画家泼墨抒怀,把科学话题与绘画佳作天衣无缝地融合在一起。

杨振宁教授自幼学习唐诗、音乐,在物理学探究中发散出形象思维的火花。他说:“七十多年来,在人生旅程中经历了多种阴晴圆缺,悲欢离合以后,才逐渐体会到‘高处不胜寒’和‘鸿飞那复计东西’等名句的真义,也才认识到‘真堪论死生’和‘犹恐相逢是梦中’是只有过来人才能真懂的诗句”^①。

苏步青教授,既是著名数学家,又是出版过多部诗作的诗人。他对审美价值的认识颇为精辟。他说:“我是研究数学的……整天和数学公式打交道,大脑容易疲劳,生活也比较枯燥,倘若通过文史学习,包括诗词的阅读,来调节一下,这对于本行的钻研不无好处。记得这样一个故事:有一个围棋名手同对方下棋,酣战中,对该走哪一子犹豫不决的时候,他往窗外看了一眼,天边正好飞来了一行大雁,他恍然大悟,下了极其精彩的一子。……理工科的大学生搞点形象思维,……是很有好处的。”^②

爱美是人的本性,社会愈向前发展,人类更要关注自身个性的健康发展。在人类文明发展史中,艺术文化源远流长。人类活动不可能超脱审美,因为艺术文化具有五大功能:

第一,渗透功能。艺术文化渗入到人类的衣、食、住、行的基本需要的满足之中,她深化着生活,美化了环境,也改变着我们的情感体验。因此,人类要能够在现代文明社会中有效地生存,则不能不掌握艺术文化。如果一个当代人缺乏起码的艺术素养,那他不能不是一个精神发育不全者,或者是一名文化畸残者。

第二,回归功能。当代社会高节奏地运动,使人类产生一种强烈地回归真实的自然本性的需要。无论是中小学的艺术教育还是司法界新崛起的“法制文艺”,莫不显示出艺术文化存有使人“返朴归真”的特殊功能。

①② 杨振宁、苏步青、傅雷:《谈古诗文》,《文汇报》,2000年3月11日。

第三,凝聚功能。艺术不仅阐释人类的经验,同时也积淀着民族的文化传统与时代精神。正是敦煌的壁画,屈原、李白、杜甫乃至闻一多的诗歌,关汉卿和汤显祖的戏剧,曹雪芹和鲁迅的小说,才把 56 个民族铸成中华一体。海外侨胞、中华赤子,无论走到天涯海角,只要感受到“义勇军进行曲”与“黄河颂”的节奏,或聆听到“梁祝”优美的旋律,无不心潮澎湃,热血沸腾。

第四,认识功能。“情”能生慧。由于艺术作品兼具情绪性与形象性的双重特点,最易为人们所了解和接受。一部上乘的艺术佳作,总是劳动群众或青少年迈入文化殿堂的最佳“入门书”。恩格斯曾经说过,正是巴尔扎克的《人间喜剧》巨著,成了他了解法国 19 世纪社会生活的“百科全书”。同样,不朽的古典文学作品《红楼梦》,也成为人们懂得清代人的气质、情绪、智能及性格的“心理学教科书”。

第五,经济功能。无论是音乐还是绘画,无论是电影还是电视,无论城市建筑还是居室装潢,艺术业已成为身价亿万产业。

早在 1927 年,著名理论心理学家潘菽就把审美的心理研究提上了议事日程。在他看来,科学分成三大部类:物理科学、生物科学和心理科学。他说:“宇宙中的自然现象有三大类。第一是物理的现象,归物理科学所研究。第二是生物的现象,归生物科学所研究。第三是心理的现象,归心理的科学所研究。……审美的现象也是一种心理的现象,而人类何以有美不美的判别,心理学也应该能告诉我们。”^①

为了探索其中的奥秘,笔者跟上海文艺心理研究会的朋友共同致力于审美心理学的研究,经多年思索终成此书。

① 《潘菽心理学文选》,江苏教育出版社,1987,第 20 页。

目录

	前言.....	1
第一章	审美心理学的对象、方法与任务	
	一、审美心理学的对象与规律.....	1
	(一) 审美心理学的研究对象	1
	(二) 审美心理活动的规律	6
	二、审美心理学的研究方法.....	8
	(一) 研究审美心理学的科学方法论	9
	(二) 研究审美心理学的科学原理	9
	(三) 研究审美心理的科学方法	12
	三、审美心理学的任务	14
第二章	梦幻美	
	一、梦的诗情与慧见	21
	(一) 梦的系统性	21
	(二) 梦的自然性	25
	(三) 梦的规律性	36
	二、梦是无意识的超前反映	48
	(一) 超前反映是人脑固有的机能	52
	(二) 脑的超前反映与梦的预见	53
	三、西方梦学的局限性及其根源	54
	(一) “伊谛普斯”只不过是神话	56
	(二) 作为“上帝之光”的原型也是神话	60
	四、象征在梦、艺术及生活中的意义.....	69
	(一) 象征的定义与象征的理论	69
	(二) 象征的系统与层次	75
	(三) 象征研究的意义与价值	84

第三章

创造美

一、艺术美与科学美在创造上的同异	86
(一)天才创造的四种类别	86
(二)科学创造与艺术创造之间的十大差别	89
二、直觉思维美	91
(一)直觉思维的定义	91
(二)科学直觉	93
(三)艺术直觉	96
(四)直觉的特征	101
三、灵感美	103
(一)灵感的定义	103
(二)灵感的理论	105
(三)灵感新说——灵感精气说	107
四、顿悟美	111
(一)动作顿悟	113
(二)玄空顿悟(宗教顿悟)	114
(三)科学顿悟	116
(四)艺术顿悟	117

第四章

发现美

一、发现美的历程	119
(一)创美(创造作品)与赏美(鉴赏作品)的倒逆性	119
(二)审美心理的环形历程	120
(三)审美的三阶段说	121
(四)审美的四阶段说	123
二、认识流与“意识流”	124
(一)“意识流”文艺作品的崛起	124
(二)“意识流”概念的内涵	125
(三)“意识流”概念的评价	128
三、审美需要、审美注意和审美感觉	130

	(一) 审美需要是审美情感的源泉	130
	(二) 审美注意对审美活动的调节	131
	(三) 审美感觉的情调性	132
	四、审美知觉与审美错觉	136
	(一) 审美知觉的概念	136
	(二) 审美知觉与“格式塔”心理学	137
	(三) 审美知觉的一般特性	138
	(四) 完好审美知觉的独特品质	146
	(五) 格式塔心理学家在研究审美知觉中的严重失误	152
	(六) 审美错觉	157
第五章	神思美	
	一、神思是一颗东方明珠	160
	(一) 多灾多难的命运	160
	(二) 神思与直觉思维	161
	(三) 神思与逻辑思维	162
	二、神思的价值	164
	(一) 神思的促智增能的功能	164
	(二) 神思的审美创美的功能	167
	三、神思的科学发现与发明的功能	168
	(一) 神思与中国古代科技美	168
	(二) 神思与现代文明	173
第六章	需要美	
	一、审美与需要	175
	(一) 个性与美欲	175
	(二) 生命与美欲	178
	(三) 生存与美欲	180
	(四) 审美需要的系统	181
	二、艺术创造需要	188
	(一) 艺术创造需要的性升华说	189

(二) 艺术创造需要的过度补偿说	193
(三) 艺术创造的自我实现说	194
(四) 审美创造的自我社会价值实现需要说	200
三、艺术鉴赏需要	207
(一) 自我的概念及其特征	207
(二) 自谐需要	210
(三) 自观需要	211
(四) 自美需要	213

第七章

素质美

一、审美素质的系统	215
(一) “考”素质的质疑	215
(二) 素质的两大亚系统	215
二、审美的天资与气质	219
(一) 审美天资	219
(二) 审美气质	220
三、审美能力及天才	227
(一) 审美才能	227
(二) 审美天才	228
四、审美兴趣与理想	239
(一) 审美兴趣	239
(二) 审美理想	241

第八章

教育美

一、自然美育	244
(一) 自然美育的重要性与系统性	244
(二) 培养自然美感的“五通”与“八式”	246
二、素质美育	248
(一) 素质美育与自然美育的关系	248
(二) 理想美的形成	248
(三) 有效培养素质的途径与方法	249

三、重返席勒之路	255
(一) 席勒的历史功勋	255
(二) 探人类心理和谐之路	257
后记	259

第 一 章

审美心理学的对象、方法与任务

美是审美的客体。美与美感不同,前者是审美的对象(客体),后者是审美主体的活动。然而,两者存在千丝万缕的联系,从艺术创造立场看,美感亦成为审美心理学研究的客体。可见,审美活动是颇为多样而繁复的。

一、审美心理学的对象与规律

(一) 审美心理学的研究对象

审美心理学是研究审美心理规律的科学。

学术界有两种审美心理学,一种隶属于心理学,一种隶属于美学。这与社会心理学的情形酷似。

社会心理学存在着两个完全不同的研究途径。正如著名的心理学家潘菽所说:“社会心理学是跨越心理学和社会科学交错领域的一个分支学科。因此,它可以有两个研究途径:一是从社会科学出发而面向心理学方面的研究;另一则与此相反。前者主要是一种社会学的研究,可以称之为心理社会学,至于后者则主要是属于一种心理学的研究,即名副其实的社会心理学。现在一般是把心理社会学和社会心理学混而不分,这是有害无益的,不利于不同的学科各自的发展。过去,国外、国内都曾有过这方面的教训,值得我们注意。”^①

① 《潘菽心理学文选》,江苏教育出版社,1987年,第408页。

与社会心理学相类似,美学家撰写的“审美心理学”——“姓美”的审美心理学,即应当正名为心理美学,它隶属于美学;而心理学者撰写的“审美心理学”——“姓心”的审美心理学,即名副其实的审美心理学,它是心理学的一个重要的分支。

那么,心理美学与审美心理学之间的本质差异何在?至今尚不清楚世界上究竟有过多少种心理美学著作(“姓美”的审美心理学),目前只能从我手头上仅有的两部作品来分析^①,心理美学与审美心理学之间泾渭分明。请看:

表 1-1-1 审美心理学与心理美学之间的本质差异

学 科 项 目	审美心理学(“姓心”)	心理美学(“姓美”)
研究对象	揭示审美心理系统层次的心理 学规律	审美经验
学科性质	一门应用心理学	美学的一个分支学科
研究方法	心理的系统分析法与综合法	哲学的演绎法与思辨推理法

据上表所示,应着重说明两点:

第一,这两门不同性质的学科在研究对象上有本质的区别。心理美学认为:“把美学研究的对象确定为审美现象,具体展开来说,就是以审美经验为轴心向客体延伸为审美对象、审美性质、美的本体的研究;……审美经验作为审美心理学研究的对象。”^②

审美经验是一种哲学的或美学的概念。一般说来,“姓心”的审美心理学并不去研究人们的“审美经验”。因为经验这一词语太含

① 杨恩寰:《审美心理学》,人民出版社,1991年;邱明正:《审美心理学》,复旦大学出版社,1993年。

② 杨恩寰:《审美心理学》,人民出版社,1991年,第14页。

混,它并不从属于心理科学概念的体系。因此,审美心理学只研究审美心理,并揭示其心理的系统结构。请看:

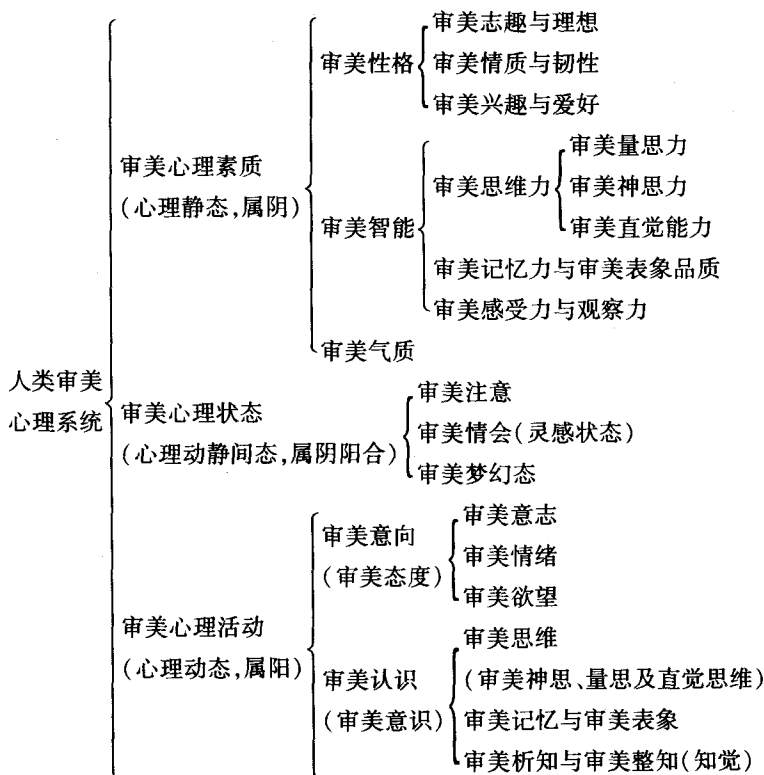

表 1-1-2 审美心理的系统层次

第二,这两门学科的隶属关系不同。

心理美学隶属于美学,是美学的一个分支。一位美学家断言:“审美心理学是美学的一个分支学科。”^①另一位美学家则说:“审美心理学

① 邱明正:《审美心理学》,复旦大学出版社,1993年,第3页。

是一种双重性(交叉性)的实证学科。”“审美心理学作为基础美学的一个组成部分……作为独立发展的学科,兼有美学和心理学双重因素。因而它既可以看作美学一个分支,又可看作心理学一个分支。”^①

心理学者认为,审美心理学是完整心理科学大厦中的不可分割的部分,是应用心理学的重要分支。请看:

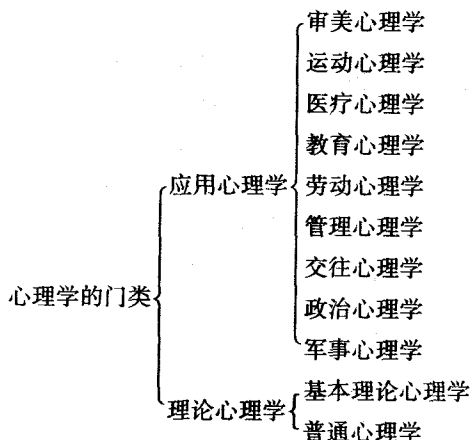

表 1-1-3 心理学的部类

心理学是一门发展迅猛的科学,它的分支已有近百种之富。一般说来,按其基本性质分为两大类:理论心理学与应用心理学。

理论心理学是研究心理学基本原理、规律的学科,它又分成两类:普通心理学与基本理论心理学。普通心理学是研究正常成人心理发展变化一般规律的一门心理学基础学科,而基本理论心理学则是研究高一层次的心理学规律,如认识发生心理规律、素质心理演化规律及个性形成发展的规律等。

应用心理学则是运用心理学的基本规律与原理去分析人类各种实践活动,通过揭示特殊的心理现象的规律进而增强各种实践领域效

① 杨恩寰:《审美心理学》,人民出版社,1991年,第18页~19页。

率的学科,例如军事心理学、政治心理学、交往心理学、管理心理学、劳动心理学、教育心理学、医疗心理学、运动心理学和审美心理学等。

审美心理学是研究审美活动中心理规律的学科,它旨在提高诸种审美活动的成效。

人类审美活动既是审美心理学探索的基础与起点,亦是审美心理学研究的最终归宿。审美心理学并不满足于描述或说明审美心理现象,而是在了解审美心理规律的基础上进一步提高审美活动的成效,因为“心理学就是人类为了改造客观世界并改造自己而了解自己的一门必要的科学”^①。

审美心理学揭示审美活动中的客观的心理规律。人类的审美活动丰富多彩、种类繁多,但它们都存有共同的创造美、鉴赏美的心理机制及大脑高级神经活动基础。

概言之,人类的审美活动可以概括为以下八大范畴:

第一,艺术的创作与鉴赏。

按照人类智能的差异,可将艺术作进一步的分类:

- (1) 空间智能构建的艺术:在视觉活动基础上的建筑与绘画;
- (2) 听觉智能构建的艺术:音乐与诗歌;
- (3) 动觉智能构建的艺术:舞蹈与哑剧;
- (4) 味觉智能构建的艺术:烹调及美食;
- (5) 综合智能构建的艺术:书法、戏剧、电影、电视等。

第二,自然美与环境美的创作及鉴赏。人们偏好“风、花、雪、月、松、梅、竹”,也善于建构公园及盆景等的美色。

第三,健美与竞技。艺术体操、滑冰、舞剑、太极拳及木兰拳等的体育活动,常能激起人的节奏感、天人合一之浑然感。

第四,带有艺术色彩的技艺活动。如杂技、摄影等。

第五,民俗活动。世界各民族迥异,我国有舞龙、扭秧歌、放风

^① 潘菽:《心理学简札》上册,人民教育出版社,1984年,第1页。

筝、耍狮、剪纸、贴春联、放焰火等。

第六,美容、美服、美饰及选美。挑选美女,这在我国有着悠久的历史。

第七,商业包装及广告宣传。

第八,居室装潢及社区美化。

(二) 审美心理活动的规律

科学研究以揭示客观世界的规律为目标,审美心理学是研究审美心理规律的科学。它的规律大致有十条^①。这十条规律根据其起作用的范围大小,又可区分为两大类:含有普遍性质的基本规律与属于局部领域的独特规律。

第一,属于普遍性质的基本规律有五项:

- (1) 审美心理的系统规律,即审美心理的“三分”结构律;
- (2) 审美心理结构中的活动与素质间的“两两对应”规律;
- (3) 审美体验制约的美感发生规律;
- (4) 审美心理层次及无意识运动规律,即审美无意识活动是审美心理的起点与归宿的“无意识——意识——无意识”的规律;
- (5) 审美心理的动态(心理活动)与静态(心理素质)之间相互制约的规律。审美运动是一种动态的环行历程,在审美心理活动中总要受到静态的素质的调节。

第二,属于局部的、独特的规律亦有五项:

- (1) 审美的创造性及灵感生成的规律;
- (2) 和合型认识与无为动机相关的规律;
- (3) 夜梦呈现的大脑超前反映规律;
- (4) “有我之境”美感生成的感知活动规律;
- (5) 艺术神思即形象思维活动的客观规律。^②

根据以上十条规律,审美活动与人类心理活动呈现出特别紧密

① 周冠生:《审美心理学初探》,《心理科学》,2000年第2期。

② 周冠生:《形象思维与创新素质》,上海教育出版社,2002年版,第86页~167页。