

The
Sensory Art
and
its Psychological Effects
in Eileen Chang's Fiction

张爱玲小说的 感官艺术及其心理效应

梅真 著

出版集团
出版社

张爱玲小说的
感官艺术及其心理效应

——

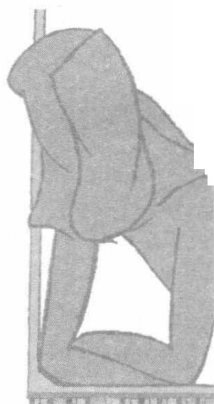
张其成
著

张爱玲小说的

感官艺术及其心理效应

The Sensory Art and its Psychological Effects
in Eileen Chang's Fiction

梅真 著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张爱玲小说的感官艺术及其心理效应 / 梅真著. --
北京 : 现代出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5143-3261-2

I. ①张… II. ①梅… III. ①张爱玲 (1920 ~ 1995)
—小说研究 IV. ①I207.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第012570号

张爱玲小说的感官艺术及其心理效应

作 者	梅真
责任编辑	李鹏 陈世忠
出版发行	现代出版社
地 址	北京市安定门外安华里 504 号
邮政编码	100011
电 话	010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网 址	www.1980xd.com
电子信箱	xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷	三河市宏顺兴印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/32
印 张	6.56
版 次	2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
书 号	978-7-5143-3261-2
定 价	30.00元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

▲ 附图 1：一九四六年十一月上海山河图书公司《传奇》增订本封面，由炎樱设计。

Abstract

The Sensory Art and its Psychological Effects in Eileen Chang' s Fiction

《张爱玲小说的感官艺术及其心理效应》

The relationship between the composition of Eileen Chang's fiction and the reception of the readers are very close. From the perspective of reception, the acceptability of the work itself has much to do with the mastery of the reader' s psychological reaction. Eileen Chang is accomplished in taking good use of the techniques of the sensory art, which impose psychological effects on the recipient and makes the recipient having the visual, hearing, olfaction, gustatory and tactile sensations as well as other three-dimensional sensory experiences. The visual art is the most frequently used, and the hearing in keeping with the picturizing can touch one's heart. The cinematic techniques not only include the development of visual and audio effects, but also technically create the impressions of the montage of the images, camera shot and the plot, so that making the fiction like a film. The gustatory, olfaction and tactile sensations are also the medium of the expression of emotion, sexuality and other potentially hidden emotional needs. From the point of view of Psychology of Art, these sensory feelings are transmitted to

the recipient in due course through the texts, then cause psychological impacts on the recipient, so that the recipient can fully appreciate and enjoy the depiction of the stories. Therefore a deep investigation of Eileen Chang' s skillful and aesthetic creation could explain why her fiction be widely received, and also Chang herself be highly admired by the readers. ers.

001 引 言

第一章 张爱玲小说的接受概况

- 009 第一节 张爱玲作品的出版与接受史概述
- 019 第二节 张爱玲小说的可接受性
- 026 第三节 艺术心理学：感官作用于心理的艺术原理
- 033 第四节 张爱玲作品艺术与心理研究概述

第二章 张爱玲小说中的色彩运用及其心理效应

- 055 第一节 张爱玲小说的色彩设置
- 070 第二节 色彩特性的运用与心理效应

第三章 张爱玲小说的音乐性及其心理效应

- 099 第一节 张爱玲小说的音乐性
- 145 第二节 音乐与人的精神世界

第四章 张爱玲小说的电影感和其他感官心理效应

- 155 第一节 张爱玲的电影艺术经验
- 158 第二节 张爱玲小说的电影感及心理效应
- 172 第三节 张爱玲小说中的其他感官艺术效果

189 结 论

195 参考书目

引言

20世纪三四十年代，以影评、散文等文体进入文坛的张爱玲（1920—1995），逐渐尝试并越来越多地进行小说的创作。其小说关注通俗的人生，不论是写儿女情长、市民生活还是封建家族，都表现出不同于该时代其他作家作品的情感和艺术特色。由于作者本身的中西文化融合、新旧交替却杂糅的生活和教育背景，在其成长过程中形成的艺术经验和观念潜移默化地影响甚至主导了张爱玲的小说创作，使其小说有了形式上及内在的双重的、丰富的艺术特征。从傅雷（1908—1966）到身处海外的学者夏志清（1921—）、胡适（1891—1962），再到台湾学者水晶（1935—）、唐文标（1936—1985）等，对张爱玲小说的艺术技巧和思想内涵都给予了高度的评价，后来的研究者也逐渐确立了张爱玲在现代文学史上的地位，并从艺术和思想的多元角度研究张爱玲的小说。最能突出体现张爱玲艺术特色的小说创作主要集中在1950年之前，如1943年发表的《沉香屑·第一炉香》、《沉香屑·第二炉香》、《茉莉香片》、《琉璃瓦》、《心经》、《倾城之恋》、《金锁记》，1944年发表的《连环

套》、《红玫瑰与白玫瑰》，1945年的《创世纪》以及1950年发表的《十八春》等等，这些小说大部分被收录在1944年出版的张爱玲小说集《传奇》及1947年的《传奇》（增订本）中。因此本论文的研究也主要以这些小说为探讨对象。

自张爱玲登上文坛开始，对其作品的出版、阅读和研究迅速兴起。20世纪40年代的“张爱玲热”虽然在大陆的政治环境下从50年代开始经历了长达30年的冰封，但这三十年间在香港、台湾和海外对张爱玲的关注仍然没有停止。到了20世纪80年代，随着大陆政治环境的逐渐开放和文化的解冻，张爱玲及其作品终于又回到了文学阅读和研究的视野，“张爱玲热”（包括出版热、阅读热、品评热、研究热、传记热等）再次兴起，并且很快形成文化意义上的“张爱玲现象”。

张爱玲及其作品的可接受性影响了“张爱玲现象”的形成。张爱玲的小说创作与读者接受之间尤其有着紧密的相互关系，本论文透过文本分析，主要思考和探求张爱玲是从哪些方面把握读者心理的，这是我们理解张爱玲创作的特点及评价其艺术成就时必须解答的问题，过去的研究者较少涉猎这一方面，本文则尝试以创新的角度分析，期望为张爱玲研究作出贡献。

本文首先简要回顾了张爱玲的接受史，再通过具体的文本分析来考察张爱玲作品被读者接受并产生作用的条件、方式、过程和结果。张爱玲作品具有可接受性的艺术特色从根本上说在于其作品内在的艺术手法和思想内涵，其中最主要的原因在于张爱玲善于运用视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等感官艺术手法作用于接受者的心理，产生相应的心理效应，从而能够带领接受者进入小说的世界并有着切身的、深

刻的感受。

根据本文在论述中对于张爱玲感官艺术手法及心理活动表现技巧的研究理论的需要，论者也详细地梳理了关于张爱玲的研究史上关于感官艺术和心理方面的研究历程，并概括了相关的研究观点和成果。本论文也参考了很多关于色彩艺术学的著作，虽然这些非文学专业的文章并没有以张爱玲作为研究对象，但它们在色彩心理学、色彩艺术理论和批评方式上为本论文的研究提供了跨学科的专业的学术支撑，是本论文这个文学研究主题特别需要且必需使用的。

本论文不同于以往对张爱玲感官描写仅仅注重文学效果的研究，也不同于以往对于张爱玲心理描写仅仅偏重用心理分析学说来做解释的做法，本文主要运用艺术心理学（主要包括艺术心理学的基本原理、色彩心理学和音乐心理学原理等）的方法结合文学的批评方法（包括语言、音韵、故事结构、修辞技巧、意象内涵、创作过程、文本接受等），通过文本分析来详细地探讨张爱玲小说感官艺术及其心理效应，包括小说的感官艺术运用（特别是视觉艺术中的色彩运用、听觉艺术中的音乐描写等等）和艺术心理效应（重点是色彩心理、音乐心理等在创作心理、接受心理中的作用）两大方面。

本论文把视觉、听觉艺术中的色彩和音乐，以及小说的电影化作为探讨的重点，因为它们最具代表性，最能论证本文的观点。在小说的色彩艺术方面，主要探讨了张爱玲在人物外貌、故事环境等方面的色彩设置，同时也分析了色彩的对比、对照、变化、变异、冷暖感、远近感、节奏感等特性的运用及其引起的心理效应；在小说的音乐性方面，主要指出和分析了张爱玲的小说在音乐意象的运用、故事结构、语

言字句的音韵等三个方面所体现的音乐性及对于接受者的心理影响，并论述了这种音乐性与张爱玲所要展现的人的精神世界、心理层面的关系；在小说的电影感方面，探讨了小说的视听效果和蒙太奇感，并论述蒙太奇感的形成来自于作者写作时对摄影机视角的仿真、镜头之间剪辑技巧的运用、场景的展示如“空镜头”的运用、时空的变换如“闪回”和“景深”手法造成的镜头感等等。

虽然从整体上看，对于味觉、嗅觉、触觉等其他感官艺术手法的运用不是张爱玲小说创作的重点，但论者也根据各自的表现和功能分别对它们进行了简要的论述：味觉有着“饮食男女”即食欲与性欲关系的暗示；嗅觉方面通过气味的模拟产生了特定的心理效应；触觉的描写又达到了情感心理与身体感觉的融通。通过这些感官感觉全方位、立体地了解小说的氛围、环境、人物的心理变化、情感起伏等等构成的元素和作家的艺术匠心，务求掌握张爱玲小说的魅力所在，从而厘清作家与读者的互动关系，揭示“张爱玲热”经久不衰的奥秘。

第 1 章

张爱玲小说的接受概况

第一节 张爱玲作品的出版与接受史概述

第二节 张爱玲小说的可接受性

第三节 艺术心理学：感官作用于心理的艺术原理

第四节 张爱玲作品艺术与心理研究概述

张爱玲在散文《论写作》中表达了这样的观点：“文章是写给大家看的，单靠一两个知音，你看我的，我看你的，究竟不行。要争取众多的读者，就得注意到读者兴趣范围的限制。”^①正如接受美学代表人物之一的伊塞尔（Wolfgang Iser, 1922—2007）曾说：“文学文本具有两极，即艺术极与审美极，艺术极是作者的文本，审美极是由读者来完成的一种实现。”^②伊塞尔强调文本的审美实现最终是由读者完成的。可见，张爱玲在创作时，心里已经有一定的读者存在，她在创作中注重读者接受，就一定有考虑到读者的接受视域、观察角度、接受方式等等。这是前人的研究很少注意到的，几乎没有一篇论文专门研究张爱玲对读者接受的考虑及其文本创作本身在这一方面的努力。

20世纪60年代，联邦德国康坦茨大学的姚斯（Hans Robert Jauss, 1921—）、伊塞尔等一批学者提出了“接受美学”（Receptional Aesthetic）的理论，而接受美学学派是以1967年姚斯发表的《文学史作为向文学理论的挑战》为理论纲领的。这种美学突破了传统文艺理论的界限，认为如果只强调文学作品的所谓“独立性”、把重点只放在文章的“自

① 张爱玲：《论写作》，《张爱玲文集》（第四卷）（合肥：安徽文艺出版社，1992年），第82页。

② 伊塞尔：《阅读活动——审美反应理论》（北京：中国社会科学出版社，1991年），第29页。

身价值”和形式上，是无法回答和解决日益引起世人关注的文学的社会功能和社会效果问题的。所以“接受美学”不主张单纯地把文学创作和作品作为研究对象，而要求把研究领域扩大到文学接受活动，探索文学创作与文学接受、作品与读者之间的相互关系和相互影响，考察文学被读者接受并产生作用的条件、方式、过程和结果，强调接受活动和接受者在文学的历史与现实进程中的能动作用，强调读者有着至关重要的地位^①。

张爱玲的小说创作与读者接受之间有着紧密的相互关系，她的创作十分注重读者的地位。本论文即从张爱玲的文本分析入手，思考和探求张爱玲对读者接受心理的把握，这是我们深入理解张爱玲的创作特点的关键。

① [德]汉·尧斯：《文学史对文学理论的挑战》，《接受美学与文学交流》，[德]沃·伊泽尔：《文本与读者的相互作用》，载张廷琛主编：《接受理论》（成都：四川文艺出版社，1989年），第1~43页，第44~62页，第194~212页。

第一节

张爱玲作品的出版与接受史概述

20世纪40年代初张爱玲在文坛初露锋芒。1943年是张爱玲开辟其创作生涯的重要的一年，虽然在这之前张爱玲已经在《大美晚报》、《二十世纪》等开始发表英文散文和影评（如《中国人的生活和服装》、《洋人看京戏及其它》等），但其小说的公开大量发表还是从1943年开始的。1943年4月，《沉香屑·第一炉香》在《紫罗兰》杂志上发表，由此她的专职作家生涯开始了。这一年里，张爱玲在当时较受人关注的《万象》、《杂志》、《天地》、《古今》、《大家》等刊物上发表了《沉香屑·第二炉香》、《心经》、《茉莉香片》、《倾城之恋》、《金锁记》等代表作，之后也以连载的方式在各种月刊上不断地推出其新作。1944年8月，上海杂志出版社出版了张爱玲的小说集《传奇》，收录了之前发表的10篇小说；1947年《传奇》增订本出版，又收录了《金锁记》、《倾城之恋》、《茉莉香片》、《花凋》、《封锁》等五篇小说。

20世纪80年代之前，张爱玲作品的主要出版地集中在上