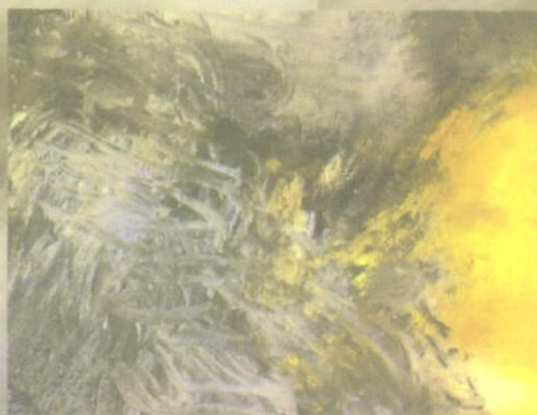

审美体验论

○ 王一川 著

心理美学丛书

百花文艺出版社

图书馆

心理美学丛书

审美体验论

王一川 著

女子学院 0108087

B84
117

图书在版编目(CIP)数据

审美体验论 / 王一川著. —天津: 百花文艺出版社, 1999. 2 重印
(心理美学丛书/童庆炳主编)
ISBN 7-5306-0810-X

I. 审… I. 王… III. 审美感受 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 44013 号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区张自忠路 189 号

邮编:300020

e-mail: bhpubl@publicl.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)27312757 邮购部电话:(022)27116746

全国新华书店经销

天津新华印刷二厂印刷

※

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.75 插页 4 字数 220 千字

1992 年 1 月第 1 版 1999 年 10 月第 2 次印刷

印数:1001—4000 册 定价:15.00 元

内 容 提 要

审美体验是心理美学研究的重要课题。本书从人类社会生活的角度,从对于历代中西方体验美学的扬弃中,探讨了马克思主义的审美体验理论的内涵、深入地考察了审美体验与审美意识、审美创造的关系。并就审美体验研究领域的一些其它重要方面进行了阐述。

本书科学性强,系统性强,富有逻辑力量,又能独辟蹊径,独树一帜,同时全书闪烁着理论光彩。

再版序言

童庆炳 程正民

在“心理美学丛书”出版后的几年里,我们受到了学术界的广泛关注,学术界的老一辈,如钟敬文教授、季羨林教授、蒋孔阳教授等,都给本丛书以很高的评价和热情的鼓励。特别要提到的是学术大师季羨林先生不但在他的论著中肯定性地引用丛书中的某些观点和分析,而且亲自出席了课题组召开的成果(包括本丛书 13 部在内的 15 部书是国家社会科学研究规划“七五”重点课题成果)鉴定会。他的这种对学术事业的大力支持和对后辈的热情激励精神,使我们十分感动。而许多中青年学者和作家对这套丛书的热烈赞扬和不断的引用,对我们也是莫大的安慰。我们的劳动终于有了精神的回报。

国内的许多报刊,如《光明日报》、《读书》杂志等,对丛书的出版或进行了报道,或加以评介,或刊登了丛书中一些著作的“序言”,使关心中国文艺心理学研究的读者得以了解这套丛书的学术价值,看到了中国的文艺心理学在经过了半个世纪的沉寂之后,在 80 年代、90 年代的新发展,以及对中国当代形态的文学理论建设所做的贡献。

还值得一提的是,丛书中的多数著作,都先后在各省市获

社会科学优秀著作奖。有的因丛书中有他的一部,并得到了好评,竟连续破格提拔,改变了人生的“命运”。更重要的是丛书的作者大部分都很年轻,这是他们出版的第一部书,他们就是从这里获得信心和力量,从这里起步,然后在学术的园地驰骋,去征服一个又一个学术高峰。

“文艺心理学”作为一个学科的名称由已故著名教授朱光潜先生于本世纪30年代命名,实际上正如在那本《文艺心理学》中所言,他研究的是“美感经验”,是“心理学的美学”。由于约定俗成,后来学界也就叫“文艺心理学”,但它不是心理学的一个分支,而是美学和文艺学的一个分支。中国现代形态的文艺心理学建立于本世纪,其先驱人物是王国维、鲁迅和郭沫若。王国维早于1904年所发表的《红楼梦评论》就含有“审美心理距离”说的思想,1910年出版的《人间词话》提出创作上“出入”说,则可以说是西方的“移情”论和“心理距离”论的“中国版”,应该说,中国的文艺心理学的起步是很高的。郭沫若则在1921年和1923年发表了《〈西厢记〉艺术上的批判与其作者的性格》和《批评的梦》两篇文章,前者自觉运用弗洛伊德的精神分析理论来解析《西厢记》及其作者的创作动机,后者则运用弗洛伊德的“梦的解析”的方法来分析自己的小说《残春》,并肯定文艺与梦的微妙关系,上升到一定的理论高度来考察文艺问题。鲁迅也很看重文艺心理学,他于1924和1925年间翻译并出版了日本学者厨川白村的《苦闷的象征》一书,这是一部明显地受精神分析心理美学影响的著作,鲁迅在翻译了这部书后,用它为讲义,率先在北大、北京女子师大和中山大学开出“文艺心理学”课程,产生了很大的影响。实际上,当郭沫若和鲁迅发表有关文章和翻译有关书籍时,中国现代的心理美学已经走向“自觉”。30年代,作为“京派”人

物的朱光潜于1936年出版了《文艺心理学》和英文版的《悲剧心理学》，作者以中西融会的方法研究“美感心理特征”，并以很强的学理性促使中国的文艺心理学走向成熟。在30年代，另一位值得注意的人物就是胡风，胡风是当时“海派”的一位代表，但他基于对当时前苏联的一些教条化的创作理论不满，以反映论为基础，独特地建立了以“主观战斗精神”为中心概念的创作心理学。在50年代，这些理论先是引起争论，后来胡风的思想 and 朱光潜先生的《文艺心理学》先后遭到不公平的批判。在沉寂了半个世纪之后，在社会主义的新时期开始之后，文艺心理学在思想解放运动中，终于迎来了又一届青春。从80年代到90年代，是文艺心理学的大发展时期，各种心理学美学、心理学文艺学的著作和译作相继出版，其势如雨后春笋，它的创获，得到了文艺理论界广泛的承认，全国几十所高校开设文艺心理学课程，成为文学理论研究和教学中一道亮丽的“风景线”。当然和其他领域一样，文艺心理学的研究也面临新的突破问题。但文艺心理学在80年代、90年代的大发展是有目共睹的。在最近一次全国性的文艺心理学研讨会上，一位著名的作家动情地说：文艺心理学视角对作家的研究，是“逼近”作家的研究，它不是隔着三条街骂人，而是走进你的院子，走进你的家，甚至走到你的床头。我们这些研究文艺心理学的人听了这些话感到很温暖。不论前进的道路还会有怎样的曲折，中国现代形态的文艺心理学将带着自信迈进新的世纪。

百花文艺出版社在我们最困难的时刻支持我们，毅然冒着“风险”出版了“心理美学丛书”，与我们风雨同舟，我们永远不会忘记这一点。特别是陈景春和王顺来同志，为这套丛书的编辑出版竭尽全力，对他们的劳动我们由衷表示敬意。现

在百花文艺出版社决定再版这套丛书,再次表明他们所具有的学术眼光和非凡魄力,仅再次表示我们深深的谢意。

1997年9月于北师大

目 录

再版序言	童庆炳 程正民	(1)
总序	童庆炳 程正民	(1)
导言		(5)

第一编 审美体验与美学

第一章 审美体验与美学

一 怀疑与美学源头	(11)
二 美作为人类原始信念	(14)
三 无家可归与寻找家园	(20)
四 美学作为诗意冥思方式	(24)
五 美学——以审美体验为中介研究审美沟通的 科学性学科	(31)

第二章 艺术人类学论纲

一 艺术与人类学	(36)
二 人类学的艺术观	(39)
三 人类学对艺术研究的意义与局限	(41)
四 艺术人类学构想	(44)

第二编 审美体验与美

第三章 美是总体远景

一 总体与个体	(51)
二 三维结构	(56)

三	可能性与发展	(61)
四	总体远景与美	(62)
五	美的显现	(66)
第四章	中西方对自然美的体验	
一	西方人与自然美	(70)
二	中国人对自然美的体验	(73)
三	中西方自然美观念之异	(76)
四	中西方自然美观念之同	(78)
	第三编 审美体验与艺术	
第五章	审美体验的发生结构	
一	审美体验的三层次结构	(83)
二	历构层	(86)
三	临构层	(95)
四	预构层	(99)
五	审美体验作为三层次统一结构	(102)
六	审美体验与审美三境界	(108)
第六章	审美体验、审美意识和艺术	
一	审美体验作为特殊的审美意识	(110)
二	审美体验与内在紧张、剧烈	(113)
三	审美体验与“兴象”	(115)
四	审美体验作为刹那间的永恒	(119)
五	审美体验作为亲身体验	(123)
第七章	审美体验、审美信息和艺术沟通	
一	艺术、信息和沟通	(126)
二	艺术信息、审美信息和审美体验	(131)
三	艺术创造与审美体验	(136)
四	艺术接受与审美体验	(138)

第八章 审美体验、艺术创造和主体与客体

- 一 审美体验中的主体与客体…………… (143)
- 二 审美冲动中的主体与客体…………… (146)
- 三 审美构思中的主体与客体…………… (149)
- 四 审美物化中的主体与客体…………… (152)
- 五 艺术品中的主体与客体…………… (154)

第九章 审美体验与艺术品内在结构

- 一 艺术品内在结构概念…………… (157)
- 二 人类活动、审美体验与艺术品内在结构 …… (160)
- 三 再现型、表现型和综合型 …… (173)
- 四 再现与表现的多层次结构…………… (185)
- 五 从再现与表现到题材与主题…………… (196)

第四编 审美体验与原型**第十章 “兴”与“酒神”****——中西审美体验和诗的原型比较**

- 一 西方:诗言“回忆”…………… (207)
- 二 中国:诗言“志”…………… (219)
- 三 “回忆”与“酒神”…………… (228)
- 四 “志”与“兴”…………… (234)
- 五 “兴”与“酒神”…………… (242)

第十一章 审美体验与原型**——西方原型美学研究札记**

- 一 文化渊源…………… (249)
- 二 诗性的历史与历史的诗性…………… (251)
- 三 感性与理性之辨…………… (254)
- 四 本体鸿沟的彼岸…………… (257)
- 五 旁观——跨越鸿沟之桥…………… (261)

- 六 返回生命的最深源泉····· (264)
- 七 婴儿镜象与艺术想象····· (269)
- 八 系统化的原型家谱····· (271)
- 九 结语····· (274)

第十二章 审美体验与形式

——西方形式美学研究札记

- 一 形式概念与两次循环····· (278)
- 二 语言与象征世界····· (281)
- 三 情感的形式····· (285)
- 四 陌生化语言····· (286)
- 五 作品本体崇拜····· (289)
- 六 结构与解构····· (291)
- 七 空白点与审美知觉····· (294)
- 八 对话与读者本体····· (297)
- 九 体验、形式与“空地”····· (299)

总 序

童庆炳 程正民

人的认识总是由浅及深,波浪式地前进。随着两次世界大战隆隆炮声的沉寂,随着科学思想从哥白尼、牛顿、达尔文到爱因斯坦、玻尔、海森堡的跃进,人们感悟到人的生命的宝贵,同时发现,就是在认识自然规律时,也渗透着人的因素。人类终于痛苦地认识到,不先打开人类自身的奥秘,世界和宇宙永远是一个谜。于是关注人自身、研究人自身再次成为社会科学和自然科学各门学科研究的焦点。

这股重新认识人自身的学术思潮,在美学领域也得到了热烈的响应,这就使审美主体成了本世纪美学研究的主要对象,对审美主体及其心理体验的凝视和深入,成为了本世纪美学发展的一个显著标志。正是在这种凝视和深入中,心理美学,或称心理学美学(Psychological Aesthetics)成为了这一世界性学术思潮中一个极为活跃分子。诚然,心理美学的历史源头可以追溯得很远,但现代意义的心理美学却诞生在本世纪。心理分析美学、完形心理美学、行为主义心理美学等等,作为完备的学科和流派都形成于本世纪,这众多的学科和流派,就如百花吐艳,构成了心理美学的令人神往的、壮丽的图景,也充分显示了心理美学在研究审美主体及其审美体验方面的无可比拟的优势。

心理美学的研究对象是审美主体在一切审美体验中的内在规律,其中既包括研究艺术美的创作和鉴赏中的心理律动,也包括研究自然美和社会美的鉴赏中的心理活动轨迹。但因为艺术美是美的最高的和最集中的表现,所以心理美学的主要对象不能不是艺术创作和接受活动中的审美心理机制。这样,艺术家的心理特征,艺术创作的动力,艺术创作的心理流程,艺术作品的心理蕴含,艺术接受的心理规律等,就很自然成为心理美学的中心课题。对这些课题的理论探讨和个案分析以及宏观把握和微观深入,都是不可缺少的。这套丛书就是根据上述中心课题设计的,每一本书都从一个角度切入、探讨和分析一个特定方面的问题。

心理美学研究的方法目前很混乱,在此不能不多说几句。我们的看法是,心理学和美学是西方不同的学科,它们各自有着不同的对象和方法。这样,当人们将这两者相交叉、相撞击、相融合时,就暴露出了许多棘手的问题。我们发现,简单地、肤浅地、生硬地将两者焊接在一起,是没有学术价值的,也不可能为—门新学科开辟坦途。荣格曾说过这样一句话:心理学不能解决文学的本质问题(详见荣格《分析心理学与诗的关系》)。这句话由一位对文学艺术满怀兴趣的心理学大师说出来,是殊为耐人寻味的。难道荣格这样说是给心理美学泼凉水吗?细心的读者不难发现,荣格这句话中所说的心理学是普通心理学,而普通心理学的确与心理美学存在隔膜。首先是对象不同。普通心理学是以普通人的一般心理现象为对象的,而心理美学则是以人的一种特殊心理现象——审美心理为对象的;其次,普通心理学已越来越向自然科学靠拢,这决定了它在方法上不能不力求定量化、定性化、并采取价值中立态度,而心理美学则要揭示包括审美主体的强烈情感倾向和价值态

度在内的微妙复杂、朦胧变幻的心理活动。如果无视上述不同之点,简单生硬地将普通心理学和美学焊接在一起,那么就必然会变成既非心理学又非美学的怪胎。它的学术价值就大可怀疑了。

我们认为,普通心理学的方法如不加改造地搬到美学研究中来,就势必导致对特殊对象的简单化处理,导致对人类心理中最为细致微妙的心理现象的粗暴宰割。一位西方学者说得好:对于心理美学来说,“唯一正确的结论并不是把违反心理学基本原则的艺术家批评一通,而是修正心理学的原则,使之服从艺术的事实”(见埃伦茨韦格《艺术的潜秩序》)。是的,对于我们来说,最值得尊重的是艺术事实,而不是普通心理学原则。在这两者发生矛盾之时,我们别无选择,只能选择事实,而不能选择原则,这是唯物主义的一个基本原则。心理美学是美学,而不是心理学,因为它的出发点、立足点和归宿点都是美学。也许我们搞的东西会因此而被人讥斥为不像心理学或不够“科学”,但我们宁可不要那所谓的“科学”的桂冠,宁可用感性的、朦胧的感受和语言去接近那在我们看来是神圣的研究对象,也不愿歪曲、肢解它。我们自信我们的这种态度更接近真正严肃的科学精神。然而,这并不意味着我们抛弃了现代心理学,返回到原始的、常识性的描述中去。不,凡现代心理学中一切符合艺术规律的观点和材料,或经过改造后符合艺术规律的观点和材料,我们都十分珍视,并加以利用。当然,美学、心理学、人类学、社会学、文化学等多学科的综合运用,则是我们的理想。这就是我们在方法论上的思考。尽管丛书的作者各人情况不同,但在方法上我们大致上互相靠拢。

在写作过程中,我们力求以辩证唯物主义为指导,防止片面性,虽因研究对象的特殊性而很自然地侧重于审美主体,但

客体对主体的影响也像一条隐藏着的链环贯彻其中。列宁说：“真正地认识事物，就必须把握、研究它的一切方面，一切联系和‘中介’。”（《列宁全集》第32卷第83页）我们在对待诸如主体与客体、感性与理性、情感与认识、意识与无意识、内容与形式等问题时，虽然论述有所侧重，但总是注意并揭示它们之间的复杂联系及“中介”，以求从一个方面出发，达到尽可能的全面。

这套丛书的撰稿人虽有年轻的博士、硕士和已不年轻的教授、副教授，但我们都是刚刚步入心理美学这块园地的新手，见到园中的花果就加以采摘，鲜花和甜果肯定是有的，但其中夹带着一些枯花或酸果也在所难免。对此，我们恳切地希望同行和读者不吝赐教。

这套丛书是国家“七五”社会科学研究计划中的重点项目之一——文艺心理学研究（心理美学）——的阶段性成果，国家社会科学研究基金会给了我们的项目以资助；同行专家也给了我们鼓励和支持，特别值得提到的是，百花文艺出版社为出版这套丛书做了重大的努力，付出了宝贵的劳动，在此一并表示我们诚挚的谢意。

1988年12月于北师大

导 言

这部书的中心论题是审美体验。什么是审美体验呢？恩格斯曾在其散文《风景》中生动地记述过一种使他永难忘怀的特殊“体验”：“你攀上船头桅杆的大缆，望一望被船的龙骨划破的波浪，怎样溅起白色的泡沫，从你头顶高高地飞过；你再望一望那遥远的绿色海面，那里，波涛汹涌，永不停息，那里，阳光从千千万万舞动着的小明镜中反射到你的眼里，那里，海水的碧绿同天空明镜般的蔚蓝以及阳光的金黄色交融成一片奇妙的色彩；——那时候，你的一切无谓的烦恼、对俗世的敌人和他们的阴谋诡计的一切回忆都会消失，并且你会融合在自由的无限精神的自豪意识之中！”^①可以说，这种融合着“自由的无限精神”的难得的海上奇妙体验，正是一种我们所谓审美体验。审美体验不妨暂且视为与对美的观赏和享受、对自由的觉察相伴随的特殊的瞬间性人生经历。

审美体验，在本书中有两层基本含义：一是审美体验，二是审美体验。这就是说，首先，审美体验是审美的，它不同于一般非审美体验。审美体验总是与如下审美特征相连的：无功利、直觉、想象、意象等，而非审美体验则常常涉及功利、实用、

^① 恩格斯：《风景》，里夫希茨编：《马克思恩格斯论艺术》，第四卷，中国社会科学出版社，1985年，第333页。