

童庆炳主编

艺术作品中的心理蕴含

艺术接受的心理规律

现代心理美学

Modern Psychological Aesthetics

艺术家的心理特征

艺术创作的动力

艺术创作的心理流程

中国社会科学出版社

现代心理美学

中国社会科学出版社

121108

(京)新登字030号

责任编辑：学 文
责任校对：沈 力
封面设计：朱 虹
版式设计：李 玲

现代心理美学
XIANDAI XINLI XEIXUE

主 编 童庆炳
副主编 程正民

出版发行 中国社会科学出版社
(北京鼓楼西大街甲158号)
编 码 1000720 电 话 441531
经 销 新华书店
印 刷 北京双井印刷厂

850×1168毫米 32开本 24.5印张 560千字
1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷
印数1—3700册

ISBN 7-5004-1090-5/1·113 定价:12.50元

S032180X

编委 童庆炳 程正民 陶东风 李青春 黄卓越 丁宁

撰稿 程正民 (总论第一、二、三节)

丁宁 (总论第四节,第十章全部,第十一章第一、二节,第十二章第三节)

陶东风 (第一章全部,第三章第五、六节)

唐晓敏 (第二章第一节,第三章第一、二、四节)

陈向红 (第二章第二节,第三章第七节)

李珣平 (第四章全部,第三章第三节)

黄子兴 (第五章第一节)

曹凤 (第五章第二节)

李春青 (第五章第三、四节,第六章全部)

黄卓越 (第七章全部)

金依俚 (第八章全部)

童庆炳 (第九章全部)

陶水平 (第十一章第三节)

A 周帆 (第十二章第一、二节)

蒋原伦 (第十三章全部)

前 言

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，人作为主体再次成为人们关注的中心。人的尺度并没有过时。离开人，世界和宇宙就没有意义。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认识的焦点。

这股重新认识人自身的学术思潮，在美学领域里也得到了热烈的响应，这就是审美主体成为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，成为了本世纪美学进步的一个显著标志。正是在这种凝视和深入中，心理美学（或称心理学美学）成为这一世界性的关心人的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、完形心理学、行为主心理学、人本主义心理学等等；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，犹如百花吐艳，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时的无可比拟的优越性。

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，就很自然地成为心理美学的中心课题。对这些课题的理论探讨、个案分析以及宏观把握和微观深入，都是不可缺少的。这部书就是根据上述中心课题设计的，每一章都从一个角度切入，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有些混乱，在此不能不多说几句。我们的看法是，心理学和美学这两门不同的学科，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，也不可能为一门新学科开辟坦途。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《分析与诗的艺术》）。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

着隔膜。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带有审美主体的强烈的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，又非美学的怪物。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遍，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。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象心理学或不够“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，在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、文化学等多学科方法的综合运用，则是我们的理想。这就是我们在方法论上的思考。尽管本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。列宁说：“要真正地认识事物，就必须把握、研究它的一切方面、一切联系和‘中介’。”读者不难发现，我们在对待诸如主体与客体、感情与理性、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”。

这部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。

这部书是国家“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）的最终成果，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，中国社会科学出版社为出版这部书做了重大的努力和付出了宝贵的劳动，在此一并表示我们诚挚的谢意！

1991年3月于北师大

目 录

前言	(1)
总论	(1)
一、走向心理学的美学	
——心理美学的产生和发展	(2)
二、建立具有现代科学形态的心理美学	
——心理美学的研究对象	(11)
三、多种学科和多种方法的综合	
——心理美学的研究方法	(18)
四、心理美学的当代进展述评	(29)
第一章 艺术家：体验的阐释者	(52)
第一节 体验与人的生命存在	(52)
一、什么是“体验”	(54)
二、体验与人的解放	(62)
第二节 艺术家与体验	(73)
一、艺术品：体验的符号表现	(74)
二、艺术家与体验	(78)
第二章 艺术家的体验生成	(86)
第一节 体验的生成性特征	(86)
一、体验的互渗性	(87)
二、体验与情绪记忆、生活积累的区别	(92)
第二节 童年经验与艺术家的体验生成	(101)

一、童年经验及其在体验生成中的作用·····	(102)
二、痛苦的童年与艺术家的体验生成·····	(106)
三、回忆：童年经验的重塑和变形·····	(110)
第三章 艺术家的体验类型·····	(113)
第一节 艺术家的缺失性体验·····	(113)
一、人生经验系统中的缺失性体验·····	(114)
二、缺失性体验与异常认知·····	(117)
三、缺失性体验与创作动因·····	(121)
四、缺失性体验的个性与共性·····	(125)
第二节 艺术家的丰富性体验·····	(127)
一、丰富性体验与艺术家人格发展的关系·····	(129)
二、丰富性体验与创作活动的关系·····	(138)
第三节 艺术家的崇高体验·····	(141)
一、崇高体验的特征·····	(141)
二、崇高体验与成就动机·····	(144)
三、崇高体验的表现方式与接受特征·····	(150)
第四节 艺术家的愧疚体验·····	(153)
一、艺术家的愧疚感及其来源·····	(154)
二、愧疚体验与矛盾心理·····	(157)
三、愧疚体验的个性与共性·····	(159)
四、愧疚体验与文艺创作·····	(161)
第五节 艺术家的孤独体验·····	(162)
一、孤独体验与艺术家的人格特征·····	(163)
二、孤独体验与艺术家的创作动力·····	(168)
三、孤独体验与自然的人情化·····	(171)
四、孤独体验与宇宙(时空)意识·····	(174)
第六节 艺术家的神秘体验·····	(176)

一、神秘体验及其精神结构	(177)
二、对超验之美的设定	(181)
三、超越感官知性的神秘感受力	(186)
第七节 艺术家的归依体验	(192)
一、向宗教的归依	(193)
二、向自然的归依	(196)
三、向童年的归依	(198)
四、归依体验与艺术创作	(200)
第四章 创作心理动势	(207)
第一节 创作潜动机	(208)
一、潜动机的一般品格	(208)
二、集体潜意识转换为创作潜动机	(211)
三、本能潜意识转换为创作潜动机	(215)
四、潜动机的内在机制	(220)
第二节 创作显动机	(224)
一、显动机的一般品格	(224)
二、显动机的内在机制	(226)
三、显动机与意象活动	(229)
四、显动机与情绪情感	(232)
五、显动机与创造性冲动	(235)
六、显动机诸特点之关系	(239)
第三节 动机簇与动机冲突	(240)
一、“动机簇”与艺术家的需要	(240)
二、动机簇分析	(242)
三、动机冲突分析	(247)
第五章 创作主体的心理张力	(259)
第一章 艺术知觉	(260)

一、知觉对艺术创作的重要性·····	(260)
二、艺术知觉的表现性·····	(263)
第二节 癫狂状态·····	(272)
一、癫狂, 奇异的创作现象·····	(272)
二、癫狂的心理特征·····	(276)
三、癫狂状态与精神病的异同·····	(284)
第三节 沉思境界·····	(289)
一、艺术沉思的一般特点·····	(289)
二、艺术沉思对自然情感的熔铸·····	(292)
三、艺术沉思过程中的情理融合·····	(297)
第四节 内觉体验·····	(302)
一、深层心理在创作中的作用·····	(303)
二、隐在感知模式与艺术类型·····	(312)
第六章 创作过程的心理规律·····	(319)
第一节 艺术内形式的生成·····	(320)
一、意象的一般特征·····	(320)
二、审美意象——艺术品的内在形式·····	(324)
三、审美意象的多维结构·····	(329)
四、审美意象的联结·····	(335)
第二节 艺术外形式的生成·····	(338)
一、艺术的存在方式与人的存在方式·····	(339)
二、艺术作为自我体验的外化形式·····	(342)
三、审美相似律的意义·····	(345)
四、审美相似律与原始思维·····	(348)
五、审美相似律作为超越方式·····	(350)
第三节 创作心理过程中的自我体验与角色意识·····	(354)
一、自我体验的审美品格·····	(355)

二、角色意识与自我体验的冲突·····	(359)
三、自我体验的抗争与角色意识的审美化·····	(365)
第七章 艺术品的心理范式·····	(371)
第一节 艺术范式的存在与生成方式·····	(371)
一、艺术范式的内涵辨析·····	(372)
二、形象范式的存在样式·····	(380)
三、形象范式的生成规律·····	(384)
第二节 艺术范式的本体分子和它的摹本·····	(392)
一、个体范式的分子·····	(392)
二、集体范式与“原型”·····	(402)
第三节 范式化及艺术的发展·····	(410)
一、范式化与典型化·····	(410)
二、早期艺术和现代艺术的范式化·····	(416)
三、范式化的心理、文化考察·····	(427)
第八章 技巧操作：经验向艺术生成·····	(433)
第一节 作为艺术思维方式的技巧·····	(433)
一、技巧操作与美的传达·····	(434)
二、技巧与艺术思维方式·····	(437)
三、技巧操作的自觉与不自觉性·····	(442)
第二节 技巧情结及其形成原因·····	(445)
一、技巧情结的存在与作用·····	(445)
二、技巧情结与艺术家性格类型·····	(447)
三、技巧情结形成的客观原因·····	(457)
第九章 内容与形式的相互征服·····	(463)
第一节 艺术品内容与形式关系问题的历史回顾·····	(464)
一、第一种观点，认为美在于内容·····	(465)
二、第二种观点，认为美在于形式·····	(471)

三、第三种观点,美在于内容与形式的有机统一.....	(478)
第二节 内容与形式的辩证矛盾.....	(481)
一、题材、内容、形式及其边界线.....	(481)
二、题材吁求形式.....	(488)
三、形式征服题材.....	(491)
第三节 内容与形式辩证矛盾的心理学内涵.....	(508)
一、形式征服题材——审美情感的生成.....	(509)
二、题材超越形式——审美情感的消失.....	(521)
第十章 接受主体:体验的二度阐释者.....	(525)
第一节 接受图式.....	(526)
一、心理图式的存在及其对艺术接受的意义.....	(526)
二、心理图式的整体性.....	(533)
三、心理图式的选择功能.....	(542)
第二节 自性定向.....	(550)
一、“自性”的涵义.....	(552)
二、艺术接受对自性的重塑的作用.....	(558)
三、艺术接受对自性深层因素的调整.....	(562)
第三节 心理时空.....	(567)
一、审美心理时空的主体性意义.....	(568)
二、审美心理时空的特征.....	(572)
三、审美心理时空的形成机制.....	(581)
第四节 惯例经验.....	(584)
一、艺术惯例与接受主体的惯例经验.....	(585)
二、惯例经验在接受活动中的作用.....	(587)
三、惯例经验对于接受反应的强化效应.....	(593)
四、惯例经验进化的渐变特征.....	(596)

第十一章 接受反应：变化的多面展示	(603)
第一节 常态和异态	(604)
一、艺术接受的自律意义	(605)
二、艺术接受的异态方面	(612)
三、接受主体的适应方式与接受对象的调节水平	(621)
第二节 文化的意味	(623)
一、角色效应	(624)
二、语言(符号)体验	(632)
三、集体心理仪式	(643)
第三节 断裂与连续	(652)
一、片断与水流的辩证统一	(653)
二、“积极记忆”、“游移视点”和“循环解释”	(655)
三、“入”与“出”的辩证运动	(658)
四、注意的稳定与转移	(663)
五、积极玩索：停顿与绵延	(668)
第十二章 接受效果：人性的重建	(675)
第一节 以情冶情	(676)
一、情感反应模式的建立	(677)
二、艺术世界的情感反应模式	(681)
三、“以情冶情”的过程	(685)
第二节 娱乐的深义	(689)
一、焦虑及其形成原因	(690)
二、艺术所唤起的积极情感	(692)
第三节 艺术的心理治疗	(699)
一、心理治疗的历史回顾	(701)

二、艺术治疗的目的与途径·····	(704)
三、戏剧、舞蹈与心理治疗·····	(709)
四、艺术的内在结构、独特律动与人的生理 一心理需要·····	(711)
第十三章 批评家：特殊的接受者 ·····	(719)
第一节 批评意识 ·····	(721)
一、还原欲望与知性分析·····	(721)
二、感受式批评存在的理由·····	(728)
第二节 批评家的心理特征 ·····	(733)
一、攻击型气质·····	(733)
二、想象力·····	(740)
三、强化和简化·····	(747)
四、知觉敏锐·····	(757)
五、批评格局·····	(761)
后记 ·····	(768)

总 论

心理美学或称心理学美学 (Psychological Aesthetics)、艺术心理学、是一门既古老而又年轻的学科。它虽然是一门独立的学科，但目前并不具有现代科学形态；它所提出的课题有无穷的奥秘，但又难以科学地加以说明。心理美学的研究困难重重，却具有无限发展的可能性，并正跻身于现代科学的前沿。我们深深被这门诱人的学科所吸引，终于走上这条十分艰难而又充满乐趣的道路。摆在读者面前的这本专著是集体劳动的结晶，其中有我们探索的成果，也留下我们的疑惑。我们并不企望建立心理美学的完整体系，也无法洞悉心理美学的全部奥秘，我们只希望在前人所走过的道路上有所发现，有所创新，为建立巍峨的具有现代科学形态的心理美学大厦添砖加瓦。

下面分别谈谈心理美学发展的历史、研究对象、研究方法和发展前景。

一、走向心理学的美学

——心理美学的产生和发展

如果说美学属于哲学，心理美学则属于美学。不了解哲学发展的历史就无法了解美学，同样，不了解美学发展的历史