

心理学

XINLIXUE YU YISHU

与

艺术

李璞珉

主编

XIN LIXUE YU YISHU

心理学与艺术

李璞珉 主编

首都师范大学出版社

(京) 新 208 号

DM30/14

图书在版编目 (CIP) 数据

心理学与艺术/李璞珉主编; 权慧等编写. --北京: 首都师范大学出版社, 1996. 9.

ISBN 7-81039-738-9

I. 心 II. ①李… ②权… III. ①艺术-关系-心理学
②艺术心理学 IV. J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 11879 号

J0-05

LPM

4-01

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京市燕山联营印刷厂印刷 全国新华书店经销

1996 年 9 月第 2 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13

字数 325 千 印数 0,001—3,500 册

定价 18.00 元

序 言

当代，在科学与艺术的发展中，出现了一个新的趋势，正如著名物理学家李政道教授所概括的那样：“物理与音乐共鸣，声波为科学交响。”由李璞珉主编的《心理学与艺术》一书，就是这种新趋势的表现之一。

近半个世纪以来，我国出版的有关文艺心理学一类书籍，从1936年美学界朱光潜先生的《文艺心理学》，直到1982年金开诚先生的《文艺心理学论稿》、《文艺心理学概论》，以及后来陆一帆先生等的《文艺心理学》、《创作心理学研究》、《文艺创作心理学》、《文艺欣赏心理学》等等，多属文艺理论界的研究成果，而反映心理学界成果的此类书籍尚不多见。

《心理学与艺术》一书的作者们，从多年来在师范院校、艺术院校讲授心理学的过程中，深深体会到仅仅讲授普通心理学的理论体系，则缺乏对艺术系科的学生需求的针对性，故文学艺术系科的学生对之感到乏味。于是，他们尝试把心理学的基本理论体系和文学、艺术学科结合起来，进行试验性教学，其结果受到学生欢迎和领导同志的赞扬。把心理学知识与艺术系科的学生的学业相结合进行教学试验，不但能使学生获得学以至用的知识，而且通过教学实践还可以发现一些具体的艺术活动中的心理学规律，从而丰富心理学的理论体系。

《心理学与艺术》一书的理论体系是以心理学框架为主线，结合美学界、文艺界的有关理论与资料，并以心理学理论和实践为依据构成的。其结构体系与过去的文艺心理学一类的书籍有所不同，它是应90年代教学改革的要求而产生的一部新型教材。

《心理学与艺术》的出版，正值我国教育教学改革深入发展的大好形势下，这部作品可以一改过去师范院校、艺术院校等不分系科，共读一种《普通心理学》的旧局面，突出了心理学学科建

设的现实意义，使师范院校文学艺术科系的学生既学了心理学知识，又丰富了文学艺术中具体的心理学规律，对他们未来从事的教育工作、文艺实践具有很大的指导意义。

《心理学与艺术》一书，体例完整、内容丰富，文思清晰，语言生动，可读性强。不仅可供师范院校文学、艺术系科的学生使用，而且也可以供艺术院校的学生学习，以及艺术教育工作者，文艺心理学研究者、爱好者参考。

张厚粲

1995. 3.

目 录

第一章 心理学与艺术	(1)
引子	(1)
第一节 心理学研究的内容	(1)
一、心理学是一门既古老又年轻的学科	(2)
二、近代现代西方心理学派别简介	(4)
三、普通心理学的基本内容	(10)
第二节 心理学与艺术生命	(14)
一、何谓人的艺术生命	(14)
二、艺术作品是人类的精神食粮	(18)
三、艺术作品发挥功用的途径	(24)
四、美学理论对艺术生命作用的分析	(28)
第三节 《心理学与艺术》的建构	(31)
一、为什么要编写《心理学与艺术》	(31)
二、对几本《文艺心理学》著作框架的比较	(32)
三、《心理学与艺术》的理论体系	(34)
四、《心理学与艺术》研究的原则与方法	(35)
第二章 心理现象与艺术活动	(39)
第一节 心理现象产生的物质基础	(39)
一、我国古代学者对心理的物质基础的认识	(39)
二、17 世纪以来脑科学研究	(41)
三、人脑是世界上最复杂的物质	(44)
第二节 心理现象是如何产生发展的?	(50)
一、人类主动地接受文化教育	(50)
二、心理现象的实验简介	(51)

第三节 心理现象与艺术活动	(56)
一、人的意识活动是心理活动的最高形式.....	(57)
二、人的艺术活动与求美意识的产生.....	(59)
三、艺术的发展与人的意识层次.....	(61)
第三章 心理学派与艺术活动	(64)
第一节 精神分析学派与艺术活动	(64)
一、精神分析学派创始人——弗洛伊德简介.....	(64)
二、弗洛伊德精神分析学说的主要内容.....	(65)
三、弗洛伊德对文学艺术研究的贡献.....	(70)
四、对弗洛伊德精神分析学说的简评.....	(78)
第二节 格式塔学派与文学艺术	(79)
一、格式塔心理学学派主要代表人物简介.....	(80)
二、R·阿恩海姆与《艺术与视知觉》、《视觉思维》	(81)
三、对格式塔学派的简评.....	(85)
第三节 人本主义学说与文学艺术	(86)
一、马斯洛 A·H·Mas low, 1908—1970 生平 简介.....	(87)
二、马斯洛的主要理论介绍.....	(88)
第四章 个性与艺术个性	(100)
第一节 个性概念简述	(100)
一、个性一词的来源.....	(100)
二、个性概念的界定.....	(101)
第二节 普通心理学对个性心理结构的一般理解	(102)
一、普通心理学对个性结构的理解.....	(102)
二、个性心理结构的组成成分.....	(106)

三、文学发展的三个阶段与人的个性心理发展的 对位·····	(111)
第三节 个性结构理论 ·····	(115)
一、勒温的个性结构理论·····	(115)
二、卢特卡尔和莱尔希的个性层次论·····	(120)
三、建构论——认知建构个性结构·····	(125)
四、普拉托诺夫 (К·К·Ллямоноб) 的亚结构观 ·····	(128)
第五章 气质类型与艺术气质 ·····	(133)
第一节 何谓气质 ·····	(133)
一、何谓气质·····	(133)
二、气质的理论·····	(134)
第二节 气质的心理特征及类型 ·····	(149)
一、气质类型的心理特征·····	(149)
二、气质心理特征的理论·····	(151)
第三节 艺术家的气质类型 ·····	(157)
一、艺术气质 artistic temperament ·····	(157)
二、文学艺术家独特的气质类型·····	(157)
三、艺术作品的风格与气质类型·····	(158)
第四节 气质在实践活动中的作用 ·····	(159)
一、气质不能决定人的社会价值·····	(159)
二、气质与职业选择的关系·····	(160)
三、气质对教育工作的重要性·····	(161)
四、气质和身心健康的关系·····	(162)
五、音乐对各种气质类型的行为特征的调节·····	(164)
第六章 性格与艺术性格 ·····	(166)
第一节 什么是性格 ·····	(166)

一、有关性格概念研究的简述·····	(166)
二、人格和性格·····	(168)
三、性格的概念·····	(169)
四、性格的社会性·····	(171)
第二节 性格结构的心理分析·····	(173)
一、性格结构的静态组成·····	(173)
二、性格结构的动力性·····	(176)
第三节 性格的形成与发展·····	(178)
一、性格形成的生物学条件·····	(178)
二、性格形成中家庭条件的影响·····	(179)
三、性格形成中环境教育的影响·····	(180)
四、性格形成中的心理因素·····	(181)
第四节 文艺作品中的人物性格·····	(182)
一、艺术性格·····	(183)
二、文学艺术作品的性格组合特征·····	(187)
第七章 能力与艺术能力·····	(198)
第一节 能力的一般概念·····	(198)
一、能力、才能和天才·····	(198)
二、能力与知识技能的关系·····	(199)
三、能力与个性的关系·····	(201)
四、能力的种类·····	(202)
五、智力和智力结构·····	(205)
第二节 艺术能力和艺术天才·····	(209)
一、艺术能力与艺术才能·····	(209)
二、艺术天才·····	(218)
第三节 艺术才能的形成与发展·····	(221)
一、艺术家的生理素质·····	(221)
二、艺术家的童年经验·····	(222)

三、艺术家的社会实践·····	(223)
四、艺术家的个性心理因素·····	(223)
第四节 艺术能力的测量 ·····	(224)
一、音乐能力的测量·····	(224)
二、绘画能力的测验·····	(225)
第八章 情感与艺术情感 ·····	(228)
第一节 情绪、情感的一般论述 ·····	(228)
一、情绪、情感的一般特点·····	(228)
二、情绪、情感与需要的关系·····	(229)
三、情绪的种类与维度·····	(236)
四、情绪、情感在状态上的分类·····	(239)
第二节 艺术需要与艺术情感 ·····	(244)
一、人的艺术需要·····	(245)
二、艺术情感及其功能·····	(246)
三、艺术情感的功能·····	(249)
第三节 艺术情感在不同艺术门类中的特征 ·····	(253)
一、艺术情感在音乐艺术中的表现特点·····	(254)
二、艺术情感在绘画艺术中的表现特点·····	(257)
三、艺术情感在舞蹈艺术中的表现特点·····	(259)
四、艺术情感在文学作品中的表现特点·····	(262)
第四节 艺术情感与艺术意志 ·····	(265)
一、艺术意志·····	(265)
二、艺术意志的品质特征·····	(266)
第九章 认识活动与艺术创作 ·····	(269)
第一节 感知觉与艺术 ·····	(269)
一、感知觉介绍·····	(269)
二、知觉的特性·····	(269)

三、感知觉与艺术活动·····	(273)
四、艺术学科教学中学生感知能力的培养 ·····	(275)
第二节 记忆表象与艺术 ·····	(277)
一、记忆和表象·····	(278)
二、记忆表象与艺术活动·····	(281)
三、艺术学科教学中, 学生记忆表象能力的培养 ·····	(284)
第三节 想象与艺术 ·····	(285)
一、想象概述·····	(286)
二、想象与艺术活动·····	(287)
三、艺术学科教学中, 艺术想象能力的培养·····	(291)
第四节 思维与艺术 ·····	(292)
一、思维概述·····	(292)
二、有关意象的心理学研究·····	(294)
三、艺术思维·····	(295)
四、艺术学科教学中, 学生艺术思维能力的培养 ·····	(301)
第十章 艺术创作的风格与思维特征 ·····	(303)
第一节 文艺作品的艺术风格 ·····	(303)
一、风格的涵义及其构成因素·····	(303)
二、个性心理特征与风格的关系·····	(308)
第二节 文学创作中的思维现象 ·····	(316)
一、形象思维在文学创作中的作用·····	(316)
二、逻辑思维在文学创作中的作用·····	(320)
三、灵感思维在文学创作中的作用·····	(321)
第三节 不同文学体裁的思维特点 ·····	(324)
一、诗歌的创作思维特点·····	(324)

二、小说创作的思维特点·····	(330)
三、戏剧文学创作的思维特点·····	(336)
四、散文创作的思维特点·····	(339)
第十一章 艺术节奏与脸谱艺术 ·····	(344)
第一节 艺术节奏 ·····	(344)
一、艺术节奏概述·····	(344)
二、音乐节奏与节奏音乐·····	(345)
三、其他艺术形式中的节奏·····	(356)
第二节 戏曲脸谱艺术与个性心理 ·····	(359)
一、脸谱艺术发展略述·····	(360)
二、表情、性格与脸谱的关系·····	(361)
第三节 脸谱的创作历程 ·····	(366)
一、脸谱的典型性·····	(366)
二、观众心目中的脸谱·····	(368)
三、社会文化对脸谱的作用·····	(369)
第四节 脸谱艺术的美学本质 ·····	(370)
一、脸谱是艺术家自觉的创造·····	(370)
二、脸谱具有严格的规定性·····	(371)
三、脸谱与中华民族独特的审美心理结构·····	(371)
四、脸谱艺术的独立性·····	(372)
第十二章 艺术活动与健康 ·····	(374)
第一节 书画艺术与健康 ·····	(374)
一、书画艺术与祖国医学·····	(374)
二、书画艺术与气功·····	(375)
三、书画艺术与怡情养性·····	(377)
第二节 舞蹈艺术与健康 ·····	(379)
一、舞蹈艺术具有促进心理健康的功能·····	(379)

二、舞蹈艺术具有提高社会适应能力的作用·····	(380)
三、舞蹈艺术具有强身健体之功效·····	(381)
四、舞蹈是心理治疗的重要手段·····	(382)
第三节 音乐艺术与健康·····	(384)
一、音乐可以调节身心的功能·····	(384)
二、音乐可以开发智力、启迪智慧·····	(386)
三、音乐可以净化心灵、陶冶情操·····	(387)
四、音乐可以治疗疾病·····	(388)
第四节 文学艺术与健康·····	(389)
一、文学艺术可以使人产生高品位的精神愉悦 ·····	(389)
二、文学艺术可以使情感得到宣泄·····	(391)
三、文学艺术可以促进人格完善·····	(393)

第一章 心理学与艺术

引 子

每当我们阅读散文，朗诵诗词，观看舞蹈，欣赏音乐会时，都会油然而产生一种美好的心情。对于这种美好的心情，马克思曾经说过：“它比十副良药更能解除生理上的疲惫和痛苦。”我国古代思想家荀子也说过：“乐者乐也，君子乐得其道，小人乐得其欲。”这是说人们在欣赏艺术时，所产生的美好心情，由于做人的“想法”不同而具有不同的层次。

可见，人的心理活动与艺术活动有极为密切的关系，艺术活动既可以调节人的心理活动，又可以作为人的精神世界的向导。为了更好地了解心理活动和艺术活动的关系，我们编写了《心理学与艺术》一书，旨在从心理学基础出发探讨艺术活动中的心理学问题。本章将主要介绍普通心理学的基本内容、心理学与艺术生命的关系，及其研究的原则与方法等等。

第一节 心理学研究的内容

心理学是研究人的心理及其发生、发展规律的科学。其内容框架包括个性结构和心理过程两大部分。个性结构中包括人的个性倾向性和个性心理特征；心理过程则包括认识过程、情感过程和意志过程。

一、心理学是一门既古老又年轻的学科

19 世纪德国著名心理学家艾宾浩斯 (H. Ebbinghaus, 1850—1909) 曾对心理学的发展做过这样一种概括: “心理学有一个悠久的过去, 但仅有一个短促的历史。”就是说心理学的发生发展既有其古老性的特点, 又有年轻性的特点。

(一) 心理学是一门古老的学科

有关人的心理的研究有着悠久的历史, 这一点可以在中外众多的古代文献中得到证实。

1. 中国古代文献中的有关论述

在我国西周的《诗经》(公元前 11 世纪)、春秋中期的《楚辞》(公元前 6 世纪)、秦末汉初的《吕氏春秋》(公元前 3 世纪) 等文献中, 我们可以发现许多有关人的心理活动和心理特征的论述。

我国古老思想家孔子就有过关于个性心理的论述, 如: “柴也愚、参也鲁、师也辟、由也喭”^①, 孔子对心理的年龄特征与心理水平也有概括, 如: “吾十有五而志于学, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳顺, 七十而从心所欲不逾矩。”^② 等。

《吕氏春秋》中有关于认识过程和学习心理的讨论, 如: “目不失其明, 而见黑白之殊; 耳不失其听, 而闻清浊之声……且天生人也, 而使其耳可以闻, 不学, 其闻不若聋; 使其目可以见, 不学, 其见不若盲; 使其口可以言, 不学, 其言不若爽; 使其心可以知, 不学, 其知不若狂。”又如关于情欲的讨论, 如: “耳之欲五声, 目之欲五色, 口之欲五味——情也。此三者贵、贱、智、愚、贤、不肖欲之若一……”简言之, 人有各种各样的心理活动。同时, 也指出: “天生人而使有贪有欲。欲有情, 情有节, 圣人修节

① 《论语·先进篇》。

② 《论语·为政篇》。

以以止欲，故不过行其情也。”这里所指的“圣人修节以止欲，故不过行其情”都有一定的科学道理，也符合道德修养的标准。有关意志过程的讨论则见于孟子的名言：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，益其所不能。”^① 这里明确地告诫人们，要完成“大任”者，必须经过艰苦的磨炼，锤炼出非凡的“意志品质”。

2. 外国古代文献中的有关论述

古希腊哲学家亚里斯多德（Aristotle，公元前384—322），曾写了一本题为《灵魂论》（De Anima）的著作。他认为灵魂是有区别的，“人的植物的灵魂，对人进行肉体的营养和繁殖，它通过体育锻炼，使肉体不断完善。再者，人还有动物的灵魂，人的感觉、愿望、知识、因智育发展而达真理的大门；最后，人有理性的灵魂，它是概念、联想的源泉，它通过德育达到至善的境界。”^② 在《灵魂论》中，他还把理性分为被动理性和主动理性，认为被动理性可以随身体死亡而消灭，而主动理性则不会随人身体死亡而消灭，而是仍然归到世界的理性中去。通俗而言，那时的灵魂原子可以随人的呼吸而发生变化，呼出多了，人就入睡；呼出更多，人就昏迷；当灵魂全部呼出去了，人也就死亡了。可见，亚里斯多德对心理的研究可称为“灵魂之科学”。

最后，从词源上讲，英文（Psychology）、法文（Psychologie）、德文（Psychologie）、拉丁文（Psychologia）中的心理学一词，都是来自希腊文：Ψυχολογος，其意为“灵魂之科学”。所以，将人的心理现象与“灵魂”相联系已有悠久的历史。

（二）心理学是一门年轻的学科

所谓年轻的学科，是指心理学作为一门实证的科学，只有100多年的历史。心理学原本是哲学的分支，它的独立，是17—19世

① 《孟子·告子章句下》。

② 转引自陈孝禅：《普通心理学》，湖南人民出版社1987年版，第2页。

纪的哲学心理学和心理生理学的发展所致，它们在心理学的体系建构、科学事实和研究方法等方面为心理学成为独立学科奠定了基础。

1879年，德国莱比锡大学心理学家冯特（W. Wundt, 1832—1920）建立了世界上第一个心理学实验室，这标志着科学心理学的诞生。由此可见，心理学确实是一门年轻的学科。

二、近代现代西方心理学派别简介

自19世纪末叶，心理学成为独立的科学以来，产生了很多心理学学派，它们在一些重大问题上各持己见，争论不休。这是心理科学尚未成熟的表现，同时也是科学发展的必然过程。下面我们将各派的观点作简要的介绍。

（一）联想主义心理学

1. 早期的英国的联想主义

其主要观点是认为人的心理活动都是由联想构成的。

17世纪英国经验论学者约翰·洛克（J. Locke, 1632—1704）认为，儿童的心理像一块白板，没有尘埃和污点，可以任你画上各种各样的图画；认为人生决定于教育，学校要采取体育、德育、智育等手段来培养“绅士”，使人聪明、文雅、有风度。洛克还为联想定律——接近联想、类似联想、对比联想的提出做了理论上的准备。

2. 现代联想主义心理学

（1）1885年，德国心理学家艾宾浩斯发表了著名的《记忆论》，记述了他的有关记忆问题的重大发现——遗忘曲线。艾宾浩斯揭示了人的规律：遗忘在学习后就立即开始，遗忘的数量是先多后少，遗忘的速度是先快后慢。

（2）美国心理学家桑代克（E. L. Thorndike, 1874—1949），发现了准备律、练习律、效果律等学习的规律，其学说贯穿着“联结”的思想。这主要指动作的“联结”，即动作的联想，