

文藝心理學

東方文藝美學叢書

陸一帆 著

江蘇文藝出版社

DONG FANG WEN YI MEI XUE CONG SHU

WEN YI XIN LI XUE

文藝心理學

陆一帆 著

东方文艺美学丛书

江苏文艺出版社

DONG FANG WEN YI
MEI XUE CONG SHU

文艺心理学

陆一帆

*

江苏文艺出版社出版、发行

江苏省新华书店经销 南京人民印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 9.25印张 2 插页 210千字

1985年7月第1版 1987年6月第2次印刷

印数14,601—22,100册

ISBN 7—5190—0018—0/I·15

统一书号：10141·1162 定价：2.25元

责任编辑 朱建华

目 录

绪 论	(1)
一 文艺心理学的兴起	(1)
二 文艺心理学的研究对象	(4)
三 文艺心理学的历史和现状	(8)
四 研究文艺心理学的方法	(21)
第一章 审美心理的产生及艺术起源	(25)
一 关于艺术起源的各种观点	(25)
二 审美心理的产生	(28)
三 艺术的产生	(33)
文艺家体验生活心理	
第二章 入与出	(44)
一 美学史上的“距离”说与“入出”说	(44)
二 入	(51)
三 出	(58)
第三章 迁想	(64)
一 文艺所表现的自然是情化的自然	(64)
二 迁想妙得	(70)
第四章 通感	(77)
一 通感的性质及种类	(77)

M170/09

二	通感的作用	(83)
三	通感的生理基础	(84)
第五章	文学的透视法	(88)
一	什么是文学的透视法	(88)
二	文学家如何运用透视法	(91)

文艺创作心理

第六章	文艺的形象思维	(96)
一	文艺的形象思维与一般的形象思维的区别	(96)
二	文艺的典型化	(101)
第七章	灵感思维	(114)
一	灵感是一种思维方式	(114)
二	灵感思维过程	(121)

文艺的心理功能

第八章	文艺的情感功能	(136)
一	情感的性质、种类及其产生	(136)
二	情感的作用	(140)
三	情感的调养	(143)
四	文艺的情感功能	(149)
第九章	文艺的共鸣	(156)
一	什么是共鸣	(156)
二	欣赏者如何进入忘我境界	(159)
三	共鸣的条件	(165)
第十章	壮美艺术的心理功能	(169)
一	壮美的特点	(169)
二	壮美感的结构及其产生	(173)
三	壮美的心理功能	(177)

第十一章	优美艺术的心理功能	(184)
一	优美的特点	(184)
二	优美感的结构及其产生	(188)
三	优美的心理功能	(193)
第十二章	悲剧的心理功能	(197)
一	美学史上关于悲剧心理功能的论述	(197)
二	悲剧感的结构及其产生	(200)
三	悲剧的道德教育作用	(210)
四	悲剧“大团圆”结局的心理功能	(212)
第十三章	喜剧的心理功能	(217)
一	喜剧的特点	(217)
二	笑的心理过程	(223)
三	讽刺喜剧的共鸣规律	(230)
四	讽刺喜剧的道德力量	(235)
文艺欣赏心理法则		
第十四章	审美探究心理	(241)
一	探究是人类的一种本性	(241)
二	审美探究心理	(244)
三	审美探究的生理基础	(250)
第十五章	审美习惯心理	(253)
一	习惯	(253)
二	审美习惯	(255)
三	审美探究与审美习惯的对立与统一	(262)
第十六章	审美对比心理	(268)
一	对比的心理过程	(268)
二	对比心理在文艺创作中的运用	(271)

第十七章 审美心理节奏·····	(275)
一 审美心理节奏·····	(275)
二 审美心理节奏与艺术节奏·····	(277)

绪 论

一 文艺心理学的兴起

近来，文艺心理学正在我国兴起，美学界和文艺界都开始对它发生兴趣，报刊上陆续刊登了一些文章，有的大学开设了文艺心理学课，刊印了讲义，其他一些大学也正在准备开设这门课。文艺心理学在我国既是新鲜的又不是新鲜的。说它新鲜，这是因为我们许多人很少接触它，对它很生疏，有关这方面的书很少见。说它不新鲜，是因为早在1936年朱光潜先生就已出版了一本《文艺心理学》，对文艺心理学的一些问题作了详细的介绍和论述。这个问题在西方早在一百多年前就提出来了，并且受到了比较广泛的注意。过去，我们对这门学科是不注意的。除了朱先生的《文艺心理学》以外，再没有别的有关专著了。

为什么近来大家对文艺心理学忽然感起兴趣来呢？我以为有如下几种重要原因：

（一）美学的发展。近几年来美学有较大的发展，大家都说中国出现了“美学热”。一点不假。文艺心理学作为美学的一个分支，它既研究人们欣赏艺术的心理过程，又研究艺术美的创作

过程,随着美学热的兴起,自然也就受到相应的重视。文艺心理学是美学的一个重要分支,它与整个审美意识是连在一起的,不深入研究文艺心理学,对整个审美意识就无法彻底了解。当大家对美学有了一定的研究之后,要想进一步深入了解文艺创作和欣赏的心理过程,就得研究文艺心理学。

(二)过去文艺学研究之不足。过去我们的文艺理论研究取得了很大成绩,但是这种研究侧重于社会学方面,可以说是文艺社会学。其内容主要是文艺与经济基础的关系,文艺与政治的关系,文艺与人民的关系,文艺与哲学的关系,文艺与社会的关系等,多是文艺的外部规律。应该承认,这些方面的内容是十分重要的,我们的研究也是比较深入的,在这方面西方美学比不上我们。过去我们也研究文艺的内部规律,如文艺的典型化过程,形象思维,艺术家对生活的体验,艺术家的主观因素对创作的影响,灵感,文艺欣赏的规律,文艺的心理功能等,但是对这些问题研究得很不深入。由于这些都是文艺内部规律问题,对文艺创作影响也很大,当文艺的外部规律已经清楚之后,大家就要求深入它的内部规律了,就对过去的文艺理论感到不满足了,就要求突破了。这种紧迫感使人意识到,要对文艺内部规律的研究有所突破,开拓出一个新的局面,必须借助于心理学这一武器,要着重从心理学角度去研究它们。因为这些内容都是人的心理过程。虽然它们不是一般的心理过程,而是特殊的心理过程,但毕竟不能完全脱离一般的心理过程,它们不能不与普通心理学有密切的关系。只有运用心理学的原理,才能深入解决这些问题。因此,大家便重视起文艺心理学来了。

文艺心理学这门学科在西方早已出现,西方许多美学家都从心理角度去研究文艺问题,写出了不少著作,有不少真知灼见。

但是这些著作不少是属于唯心主义体系的，在说明文艺的创作过程和欣赏过程时作了唯心主义的解释。于是在我们许多人的心目中，产生了这样的印象：文艺心理学是唯心主义的学科，从心理学角度去研究文艺问题会自然而然地滑到唯心主义的泥坑中去。于是，大家都不敢从心理学的角度去研究文艺，不敢去探讨文艺心理学，把文艺心理学这一块沃土完全让给西方美学家、文艺家去耕耘。其实，肥田沃土，种瓜得瓜，种豆得豆。在文艺心理学这块土地上，只要你播下的是好种子，就会长出好苗苗。

（三）重视美育。早在二十年代，蔡元培就大力倡导美育，但没有什么效果。在黑暗统治的年代里，广大人民处于水深火热之中，饥寒交迫，哪里还顾得上美育的事？现在推行美育的条件已经具备了，所以有关方面一旦提出，就受到大家的重视，认真实行起来。美育就是审美教育，通过审美教育，使人的思想情感、品格情操健康美化起来。审美教育的内容包括一切美的事物，主要是美的艺术。艺术确实是丰富人的思想情感的重要手段。艺术有什么心理功能呢？它如何激发人的情感，宣泄人的情感，平衡人的情感？它如何净化人的心灵，提高人的道德境界？它如何帮助人认识真理呢？这些都是美育深入研究的问题。如果对艺术的心理功能不了解，不懂得艺术对人起作用的规律，怎么进行美育呢？要进行美育，不仅要懂得艺术的心理功能的一般规律，还要懂得各种不同艺术体裁、不同艺术美的形态对人所产生的不同心理作用。文学与音乐、绘画的作用是不完全相同的；文学中诗歌与长篇小说的作用也有较大的差异；壮美的作用不同于秀美，悲剧的心理效果不同于喜剧；青年人的艺术趣味与老年人大不相同，工人与农民的趣味也差别不少。所有这些，都应该分别把握。根据不同类型的人采用不同的艺术品种去熏陶，才能收到

应有的效果。因此，可以说文艺心理学是美育的基础，只有运用欣赏心理的各种规律，美育才会卓有成效。过去文艺理论也谈艺术的社会作用，说明艺术有美感、认识、道德教育三种作用。这当然是对的，但是太笼统。这三种作用还有其比较复杂的过程，对此，文艺理论不一定要深入阐述，这是文艺心理学的任务。美育受到重视，并认真开展之后，文艺心理学必然会突出出来了。

（四）心理学的发展。文艺心理学是运用心理学来研究文艺，没有心理学也就不会有文艺心理学。五十年代至六十年代初期，心理学在我国是受到重视的。六十年代中期以后，心理学被视为唯心主义的学科而遭到厄运，失去了存在的权利。粉碎四人帮以后，心理学得到了新生和发展，某些应用心理学也得到发展，文艺心理学自然也随之而受到重视。

近来文艺心理学的发展，除了上述四种原因之外，还有一个因素，就是外国文艺心理学的影响。近几十年来，文艺心理学在我国没有受到应有的重视，可是在国外却日益引起学者们的极大兴趣，而且不断取得新的成果。有些成果陆续被介绍进来，这对我国的文艺心理学的发展起到了促进作用。

二 文艺心理学的研究对象

文艺心理学是一门新的学科，虽然这个名称出现了好久，但至今尚未成为一门系统的科学。过去的文艺心理学著作都是只论述文艺创作或艺术欣赏中某些局部的问题，个别的过程，没有一本称得上系统的著作。这门学科研究的对象应该是什么，更无统一的认识。有的人认为文艺心理学就是“美的心理学”、“试验

美学”、“心理美学”。这种理解是根据“美学是研究艺术的科学”而引申出来的。我以为美学并不只是研究艺术，所以文艺心理学不完全等同于美学心理学。美学心理学是从心理学角度去研究美学，范围很广；文艺心理学是从心理学角度研究文艺，范围窄得多，它只是美学心理学的一部分。

文艺心理学是运用心理学的原理去研究文艺的科学。因此，一切文艺现象都在它的研究范围，其主要内容应该是：一、艺术本体心理学。这里包括审美心理的产生和艺术的起源，艺术的本质，艺术家的个人心理因素与艺术的关系，社会心理与艺术的关系，民族心理与艺术的关系。二、艺术家观察生活心理。这是文艺创作前的准备阶段，艺术家观察体验生活自有一套办法或法则，如“入与出”、“迁想”、“移情”、“通感”、“透视法”等等。三、创作心理。这主要包括艺术家构思、孕育艺术形象和表现形象的过程，即形象思维过程。四、艺术的心理功能。这里包括情感对人的作用，艺术在宣泄、滋养、陶冶情感方面的作用，艺术的认识作用和道德教育作用，艺术的共鸣，壮美、秀美、悲剧、喜剧等各种艺术美形态的心理效果，音乐、绘画、文学、戏剧等各种艺术形式的心理效果。五、艺术欣赏心理。这里包括人们欣赏艺术的全部心理过程，以及其中一些特殊的心理法则，如探究、对比、习惯、节奏等。六、艺术风格、流派形成、发展的心理因素。七、个别艺术家的创作心理，个别作品的创作心理。八、各种艺术的创作心理。这是研究各种不同艺术品种创作过程中的特殊心理规律，如绘画心理学、音乐创作心理学、电影创作心理学、文学创作心理学，等等。九、不同类型的人对艺术的特殊爱好和特殊的欣赏心理过程。例如少年、青年、中年、老年不同的欣赏规律，工人、农民、学生、社会青年不同的艺术

欣赏规律。

由此可见，文艺心理学的内容是十分丰富广泛的。一定有人问：这里所列举的许多问题，也是文艺理论研究的对象，你现在把它们划入文艺心理学的范围内，有什么必要呢？你既然说，一切文艺现象都是文艺心理学研究的范围，那么，它和文艺学岂不是完全等同了吗？还有什么必要另立文艺心理学呢？这个问题是需要说明的。文艺学和文艺心理学的研究对象有许多重合之处，但是二者研究的角度、侧重点不同。文艺学着重于文艺客体的研究，即着重于研究文艺作品本身表现出来的特点，对这些特点加以描述和说明；文艺心理学则着重于创作文艺的人，着重研究创作者的各种主观因素在创作中的作用，创作过程中的各种心理活动，包括观察体验生活的心理活动。文艺学总是注意从各种各样的文艺现象中总结概括出文艺的规律，说明文艺有这样那样的特点；文艺心理学不仅限于此，而且还要进一步揭示这些规律、特点形成的心理奥秘。

例如，文艺学告诉我们，文艺作品的人物形象应该是经过典型化了的典型形象。这个典型形象不是生活中某个真实人物的写照，而是集中了许多同类人的共同特征于一身，他比生活中的人更概括更具有普遍性。文艺家怎样进行典型化？文艺学只根据一些作家的经验告诉我们，典型化就是把许多人的共同特点集中在一个人物身上，同时要个性化。如果从文艺心理学角度去研究这个问题，除了作这样的说明之外，还需要进一步从心理活动过程来揭示塑造典型人物的形象思维过程，说明作家如何获得最初的人物表象，然后如何运用表象进行思维，最后孕育出典型人物来。又如，文学作品中常常出现一些夸张的有趣的描写：“黄河之水天上来”，“唯见长江天际流”。文艺学从这些形象

本身去看，认为这是大胆的夸张，是浪漫主义精神或手法。这当然说得对。如果从文艺心理学的角度来研究，就不能只停留在这样的说明上，还要进一步揭示出造成这种文学现象的心理奥秘。原来这并非作家心血来潮想出来的，也并非某作家具有浪漫气质才大胆想出来的，而是由于作家用绘画透视法观察生活所得的结果。作家用透视法观看黄河上游，上游最远处与天相连接，于是觉得水是从天上流下来的；作家站在长江岸边向下游看去，到最远处看到天与江水连在一起，江水似乎向天上流去。又如，谈艺术节奏，文艺学只谈节奏在作品中的表现，它是怎么样的，如何构成等。文艺心理学谈节奏，不仅谈艺术作品中的节奏，还谈这种节奏与人的生理节奏、心理节奏的关系，前者如何与后者和谐，从而引起情感上的共鸣。

总之，文艺心理学说明各种文艺现象，不会停留于文艺客体本身，还要深入阐明文艺所包含的心理过程，并尽可能把产生这些心理过程的生理机制说清。这正是文艺学所没有或者缺乏的。

文艺是一种特殊的意识形态，其形成过程是一个复杂的心理过程，这个过程只有用心理学及生理学的研究成果才能说明清楚。马克思曾经说过，只有数学进入某门学科才标志着这个学科的成熟。《新亚美利加百科全书条目》中的“美学”条目也说：“美学科学现在还处于幼年阶段。……我们还不知道，在建筑、雕塑和绘画中，‘美的线条’究竟是什么，也不知道这种美的线条凭哪些契合因素在我们的的心灵中引起同情共鸣。我们还不知道，某一旋律的魅力在哪里，它怎么会在我们的灵魂中唤起这样的感情。我们也不知道，是什么东西使诗的每一节奏、词藻、形象和语言的声音具有迷人的力量。……我们必须有一门以数学为基础的、更完善的心理学。”传说这个条目可能是马克思写的。不管

是谁写的，它所提及的问题确实值得我们深思。它说明要彻底解决艺术创作和艺术欣赏问题，必须要运用数学和心理学的法则，才能使这些文艺问题达到更精确更科学的境界。当然，这并不是说要把艺术和数学抑或心理学等同起来，二者各有自己的特点，是等同不了的。

文艺心理学的兴起和发展，标志着文艺理论将出现新的飞跃，文艺理论将会趋于更加精确。过去艺术创作和欣赏中许多不知道的奥秘将会陆续被揭示出来。现在，文艺空前繁荣，新的问题新的规律有待探讨，心理学也有了较大的发展，所以文艺心理学的前景是十分可观的。

文艺心理学正处在开创时期，想要建立一个完整的体系是很难的，我不敢作这样的奢想。在这本书里我打算着重谈四个问题：一、艺术家体验生活心理；二、艺术创作心理；三、文艺的心理功能；四、艺术欣赏心理法则。当然，这四个问题也未必就能谈得很系统。

三 文艺心理学的历史和现状

文艺心理学作为一门独立的学科，是在十九世纪后半叶开始形成的。它和心理学几乎同时产生。在这以前文艺心理学虽然未形成为一门独立的学科，但已有大量的研究资料 and 观点，散见于哲学、美学、文艺学等学科当中。我国文艺心理学思想出现很早，而且很丰富。我国先秦时代儒、墨、道三家对美感享受的问题所进行的长时间的争论，就涉及了人的情感的产生、情感的作用，文艺对滋养、平衡、陶冶情感的作用，文艺产生的心理因素等等。这场大论争就是着重从心理学角度去看待文艺的，各家各

抒己见，唯物、唯心的观点都有，甚至西欧近代的移情论派、快乐论派、弗洛伊德派，都能从这里找到与自己相同或相近的观点。荀子的《乐论》和公孙尼子的《乐记》都对美感和艺术的本质作了精辟的论述。魏晋南北朝时代，陆机的《文赋》和刘勰的《文心雕龙》对形象思维的论述相当具体、深刻；在《文心雕龙》这部巨著中，有丰富的文艺心理学思想，它的作者比较注意探讨创作和欣赏中的心理特点和心理活动过程。后来大量出现的诗论、画论，对形象思维、艺术创作和欣赏心理都有过很多简赅而精彩的论述，界定了许多富有我国民族特色的美学范畴，如神韵、气韵，兴趣、妙悟、意境，等等。《闲情偶寄》等剧论还探讨过观众心理问题。外国的许多哲学家、美学家、艺术家都在自己的著作中，论述过文艺创作和欣赏的心理过程。所有这些都是我们借鉴的珍贵资料。

十九世纪后半叶文艺心理学开始从哲学、文艺学中分离出来，独立成为一门科学。此后，陆续出现许多著作，有些著作名叫“美学”，实际上是或基本上是文艺心理学。这时期的文艺心理学由于研究方法或观点上的不同，分为许多不同流派，主要有实验派，快乐派，精神分析派，格式塔派等。

（一）实验文艺心理学。实验文艺心理学为德国心理学家费希纳（Fechner 1801—1887）所首创。他著有《美学导论》。他把科学实验的方法运用到文艺研究上来，认为这是“从下而上”的方法，即从特殊到一般的方法。他用这方法代替旧的形而上学的方法，即“从上而下”的推理演绎方法。属于这一派的著名人物还有屈耳佩，著有《关于实验美学的现状》；齐亨，著有《美学讲话》；华伦亨，著有《美的实验心理学》。他们的实验方法有：选择法，即从一大堆几何图形中，选择自己所喜爱的图

形；制作法，让受试者画出他们所喜爱的图形；常用物测量法，测量受试者每天日用的东西的大小比例；表现法，用来检查受试者审美时生理上的反应，如看了某种图形，听了某种声音后，脉搏、呼吸、手势动作的反应如何。除此以外，还有别的一些方法。他们的试验得出了许多结论，例如，线条以抛物线为最美，圆形以椭圆形最受人喜爱，方形以符合黄金律的长方形最能令人愉快。对于颜色，他们认为儿童大半喜欢鲜明的颜色，红、黄两色是一般儿童的偏好；颜色的偏好因种族、年龄、文化修养的不同而表现各异。

实验文艺心理学最重视音乐，研究的成果也特别丰富。这一派将音乐的实验材料分为四类：一、听音乐者反应的类别；二、音乐与想象的关系；三、音乐与情感的关系；四、音乐与生理的关系。这些材料对我们今天来说是颇有价值的。例如，他们的实验证明，音乐不仅感动人类，同时也能触发动物。音乐唤起的人的情绪，随乐调而异，每种乐调各表现出一种特殊的情绪。这一派分析当时流行的七种乐调，认为E调安定，D调热烈，C调和蔼，B调哀怨，A调发扬，G调浮躁，F调淫荡。他们还证明，音乐不仅对人的精神起作用，对人的生理也起作用。音乐不仅能影响神经，还能影响全身的肌肉和血脉运动。

实验文艺心理学的出现，是西方美学史上的一大转折点。在这以前，“自上而下”的推理演绎方法占主导地位；在这以后，是自然科学和心理科学的方法，“自下而上”的方法占主导地位。这种“自下而上”重视实验的方法，有其优点，它比较重视人们的审美实践经验，力图通过科学的实验找出一些艺术和审美规律，这些方面无疑是值得肯定的。但这一派也有很大缺陷。首先，它只用实验的方法，而不同时兼用理论思维方法，这就使其