

中国语言文学文库·典藏文库

吴承学 彭玉平 主编

文艺心理学

陆一帆 著

中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

中国语言文学文库·典藏文库

吴承学

彭玉平

主编

文艺心理学

陆一帆 著

中山大学出版社
ZHONGSHAN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺心理学/陆一帆著. —广州: 中山大学出版社, 2018. 11

(中国语言文学文库·典藏文库/吴承学, 彭玉平主编)

ISBN 978 - 7 - 306 - 06405 - 9

I. ①文… II. ①陆… III. ①文艺心理学—研究 IV. ①I0 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 172925 号

出 版 人: 王天琪

策划编辑: 嵇春霞

责任编辑: 王 璞

封面设计: 曾 斌

版式设计: 曾 斌

责任校对: 周 玢

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84111996, 84111997, 84113349

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 14.75 印张 250 千字

版次印次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 62.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

中国语言文学文库

编 委 会

主 编 吴承学 彭玉平

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 坤 王霄冰 庄初升

何诗海 陈伟武 陈斯鹏

林 岗 黄仕忠 谢有顺

总 序

吴承学 彭玉平

中山大学建校将近百年了。1924年，孙中山先生在万方多难之际，手创国立广东大学。先生逝世后，学校于1926年定名为国立中山大学。虽然中山大学并不是国内建校历史最长的大学，且僻于岭南一地，但是，她的建立与中国现代政治、文化、教育关系之密切，却罕有其匹。缘于此，也成就了独具一格的中山大学人文学科。

人文学科传承着人类的精神与文化，其重要性已超越学术本身。在中国大学的人文学科中，中国语言文学学科的设置更具普遍性。一所没有中文系的综合性大学是不完整的，也几乎是不可想象的。在文、理、医、工诸多学科中，中文学科特色显著，它集中表现了中国本土语言文化、文学艺术之精神。著名学者饶宗颐先生曾认为，语言、文学是所有学术研究的重要基础，“一切之学必以文学植基，否则难以致弘深而通要眇”。文学当然强调思维的逻辑性，但更强调感受力、想象力、创造力和语言表达能力。有了文学基础，才可能做好其他学问，并达到“致弘深而通要眇”之境界。而中文学科更是中国人治学的基础，它既是中国文化根基的重要组成部分，也是中国文明与世界文明的一个关键交集点。

中文系与中山大学同时诞生，是中山大学历史最悠久的学科之一。近百年中，中文系随中山大学走过艰辛困顿、辗转迁徙之途。始驻广州文明路，不久即迁广州石牌地区；抗日战争中历经三迁，初迁云南澄江，再迁粤北坪石，又迁粤东梅州等地；1952年全国高校院系调整，始定址于珠江之畔的康乐园。古人说：“艰难困苦，玉汝于成。”对于中山大学中文系来说，亦是如此。百年来，中文系多番流播迁徙。其间，历经学科的离合、人物的散聚，中文系之发展跌宕起伏、曲折逶迤，终如珠江之水，浩浩荡荡，奔流入海。

康乐园与康乐村相邻。南朝大诗人谢灵运，世称“康乐公”，曾流寓广州，并终于此。有人认为，康乐园、康乐村或与谢灵运（康乐）有关。这也许只是一个美丽的传说。不过，康乐园的确洋溢着浓郁的人文气息与诗情画意。但对于人文学科而言，光有诗情是远远不够的，更重要的是必须具有严谨的学术研究精神与深厚的学术积淀。一个好的学科当然应该有优秀的学术传统。那么，中山大学中文系的学术传统是什么？一两句话显然难以概括。若勉强要一言以蔽之，则非中山大学校训莫属。1924年，孙中山先生在国立广东大学成立典礼上亲笔题写“博学、审问、慎思、明辨、笃行”十字校训。该校训至今不但巍然矗立在中山大学校园，而且深深镌刻于中山大学师生的心中。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”是孙中山先生对中山大学师生的期许，也是中文系百年来孜孜以求、代代传承的学术传统。

一个传承百年的中文学科，必有其深厚的学术积淀，有学殖深厚、个性突出的著名教授令人仰望，有数不清的名人逸事口耳相传。百年来，中山大学中文学科名师荟萃，他们的优秀品格和学术造诣熏陶了无数学者与学子。先后在此任教的杰出学者，早年有傅斯年、鲁迅、郭沫若、郁达夫、顾颉刚、钟敬文、赵元任、罗常培、黄际遇、俞平伯、陆侃如、冯沅君、王力、岑麒祥等，晚近有容庚、商承祚、詹安泰、方孝岳、董每戡、王季思、冼玉清、黄海章、楼栖、高华年、叶启芳、潘允中、黄家敦、卢叔度、邱世友、陈则光、吴宏聪、陆一帆、李新魁等。此外，还有一批仍然健在的著名学者。每当我们提到中山大学中文学科，首先想到的就是这些著名学者的精神风采及其学术成就。他们既给我们带来光荣，也是一座座令人仰止的高山。

学者的精神风采与生命价值，主要是通过其著述来体现的。正如司马迁在《史记·孔子世家》中谈到孔子时所说的：“余读孔氏书，想见其为人。”真正的学者都有名山事业的追求。曹丕《典论·论文》说：“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。年寿有时而尽，荣乐止乎其身，二者必至之常期，未若文章之无穷。是以古之作者，寄身于翰墨，见意于篇籍，不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后。”真正的学者所追求的是不朽之事业，而非一时之功名利禄。一个优秀学者的学术生命远远超越其自然生命，而一个优秀学科学术传统的积聚传承更具有“声名自传于后”的强大生命力。

为了传承和弘扬本学科的优秀学术传统，从2017年开始，中文系便组织编纂中山大学“中国语言文学文库”。本文库共分三个系列，即“中国语言文学文库·典藏文库”“中国语言文学文库·学人文库”和“中国语言文学文库·荣休文库”。其中，“典藏文库”（含已故学者著作）主要重版或者重新选编整理出版有较高学术水平并已产生较大影响的著作，“学人文库”主要出版有较高学术水平的原创性著作，“荣休文库”则出版近年退休教师的自选集。在这三个系列中，“学人文库”“荣休文库”的撰述，均遵现行的学术规范与出版规范；而“典藏文库”以尊重历史和作者为原则，对已故作者的著作，除了改正错误之外，尽量保持原貌。

一年四季满目苍翠的康乐园，芳草迷离，群木竞秀。其中，尤以百年樟树最为引人注目。放眼望去，巨大树干褐黑纵裂，长满绿茸茸的附生植物。树冠蔽日，浓荫满地。冬去春来，墨绿色的叶子飘落了，又代之以郁葱青翠的新叶。铁黑树干衬托着嫩绿枝叶，古老沧桑与蓬勃生机兼容一体。在我们的心目中，这似乎也是中山大学这所百年老校和中文这个百年学科的象征。

我们希望以这套文库致敬前辈。

我们希望以这套文库激励当下。

我们希望以这套文库寄望未来。

2018年10月18日

吴承学：中山大学中文系学术委员会主任、教授，长江学者特聘教授

彭玉平：中山大学中文系系主任、教授，长江学者特聘教授

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	3
三、文艺心理学的历史和现状	6
四、研究文艺心理学的方法	16
第一章 审美心理的产生及艺术起源	19
一、关于艺术起源的各种观点	19
二、审美心理的产生	21
三、艺术的产生	25

文艺家体验生活心理

第二章 入与出	35
一、美学史上的“距离”说与“入出”说	35
二、入	40
三、出	45
第三章 迁想	49
一、文艺所表现的自然是情化的自然	49
二、迁想妙得	53
第四章 通感	58
一、通感的性质及种类	58
二、通感的作用	62
三、通感的生理基础	63

第五章 文学的透视法	66
一、什么是文学的透视法	66
二、文学家如何运用透视法	68

文艺创作心理

第六章 文艺的形象思维	75
一、文艺的形象思维与一般的形象思维的区别	75
二、文艺的典型化	79
第七章 灵感思维	88
一、灵感是一种思维方式	88
二、灵感思维过程	93

文艺的心理功能

第八章 文艺的情感功能	107
一、情感的性质、种类及其产生	107
二、情感的作用	110
三、情感的调养	112
四、文艺的情感功能	116
第九章 文艺的共鸣	122
一、什么是共鸣	122
二、欣赏者如何进入忘我境界	124
三、共鸣的条件	129
第十章 壮美艺术的心理功能	132
一、壮美的特点	132
二、壮美感的结构及其产生	135
三、壮美的心理功能	138

第十一章 优美艺术的心理功能	143
一、优美的特点	143
二、优美感的结构及其产生	146
三、优美的心理功能	149
第十二章 悲剧的心理功能	152
一、美学史上关于悲剧心理功能的论述	152
二、悲剧感的结构及其产生	154
三、悲剧的道德教育作用	162
四、悲剧“大团圆”结局的心理功能	163
第十三章 喜剧的心理功能	167
一、喜剧的特点	167
二、笑的心理过程	171
三、讽刺喜剧的共鸣规律	176
四、讽刺喜剧的道德力量	180

文艺欣赏心理法则

第十四章 审美探究心理	187
一、探究是人类的一种本性	187
二、审美探究心理	189
三、审美探究的生理基础	193
第十五章 审美习惯心理	196
一、习惯	196
二、审美习惯	197
三、审美探究与审美习惯的对立与统一	202
第十六章 审美对比心理	207
一、对比的心理过程	207
二、对比心理在文艺创作中的运用	209

第十七章 审美心理节奏.....	213
一、审美心理节奏.....	213
二、审美心理节奏与艺术节奏.....	215
整理后记.....	221

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产生兴趣。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做了详细的介绍和论述。这个问题在西方早在 100 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、文艺家对生活的体验、文艺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学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做了唯心主义的解释。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，就会长出好苗子。

（三）重视美育

早在20世纪20年代，蔡元培就大力倡导美育，但没有什么效果。在那个年代里，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相差不少。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显出来了。

（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。20世纪50年代至60年代初期，心理学在我国是受到重视的。60年代中期以后，心理学因被视为唯心主义的学科而遭遇厄运，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了发展，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。对于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。笔者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之内。其主要内容应该是：①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。②艺术家观察生活心理。这是文艺创作前的准备阶段，文艺家观察体验生活自有一套办法或法则，如“入与出”“迁想”“移情静”“通感”“透视法”等。③创作心理。这主要包括文艺家构思、孕育艺术形象和表现形象的过程，即形象思维过程。④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。⑤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。⑥艺术风格、流派形成、发展的心理因素。⑦个别文艺家的创作心理，个别作品的创作心理。⑧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。⑨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。一定有人会问：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，它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，除了做这样的说明之外，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。再如，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，如何构成的，等等。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》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灵魂中引起同情共鸣。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、辞藻、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。过去文艺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，笔者不敢做这样的奢想。在这本书里笔者打算着重谈四个问题：①文艺家体验生活心理；②文艺创作心理；③文艺的心理功能；④文艺欣赏心理法则。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19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做了精辟的论述。魏晋南北朝时期，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