

B841

S44

新学科知识小丛书

美的灵感神赐乎

——心理美学——

沈智 编著

湖北人民出版社

鄂新登字01号

新学科知识小丛书

美的灵感神赐乎

——心理美学一览

沈 智 编著

•

湖北人民出版社出版发行 新华书店 湖北发行所经销

崇阳县印刷厂印刷

787×930毫米32开本 3.75印张 3插页 5.1万字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-216-00329-4

C·62 定价：1.65元

前 言

心理美学是一门年轻的学科，它在美学的园地里初露头角，显得那样鲜嫩。然而，它却不怕风吹雨打，茁壮成长，在通向心理学的道路上，成为美学的一个重要分支。

早在30年代，我国著名美学家朱光潜先生在国外留学时，就写了《文艺心理学》一书。他把文艺的创造与欣赏当作心理学的对象去研究，从而得出一些适宜于文艺批评的原理。所以他说“文艺心理学”是用心理学的观点研究出来的美学。也就是心理美学。美国当代著名美学家托马斯·芒罗说：怎样更为明确地把有关“审美满足”、“美的感觉”、“创造性的

灵感”，以及类似的经验术语加以论述，是美学和心理学的一项长期任务。因此，心理美学的研究对象永远是创造艺术的人和欣赏艺术的人的行为和经验。

可是，长时期来，在西方美学史上，一直把与艺术美的创造、欣赏有关的灵感问题，描述为神赐的东西。古希腊许多诗人常常被认为因受到灵感而成为神的代言人，他们的诗歌，总是通过一种神赐的灵感，把神的一些话解释给人们听。那么，美的灵感，包括艺术美的创造与欣赏，究竟是怎样产生的？怎样了解审美意识的心理过程和心理结构？这本小册子将通过许多生动的事例，把心理美学这门新学科介绍给爱好美学的青年朋友。

沈 智

什么是美和 美感经验？

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 5th Ave. New York 17, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1215 5th Ave. New York 17, N.Y.

什么是美？历来是一个难解的科学之谜。早在古希腊时期，就流传这样一句谚语：“美是难的”。在当时的希腊人看来，“美就是一位漂亮的小姐”，甚至认为美是一匹母马，一把竖琴，一个汤罐等等。他们仅仅把“漂亮”、“恰当”、“有用”、“有益”、“视觉和听觉所产生的快感”等，作为美的东西。古希腊天文学家和数学家毕达哥拉斯（约公元前580—前500）最早提出了“美是和谐与比例”的观点。他认为数是万物的始因，是一种独立存在的东西。因为他看到数学在很大程度上可以反映天文现象的本质。在天上发生的事情，必然也可以在地上找到。譬如天体中的和谐，可以在艺术领域的音乐中得到反映。音乐家的使命在于把和谐从天上降临人世，而音乐的使命是使灵魂归于永恒的和谐。这种看法带有浓厚的宗教色彩。毕达哥拉斯还运用数的原则去研究音乐、绘画、雕塑、建筑等艺术，认为音乐是按照数的原理、数的关系组成。它由音的高低、强弱、轻重组成一种和

谐的关系，形成悦耳的乐曲。音乐节奏的和谐与否，和声音的长短、高低、轻重的数量比例是否适当直接有关，因而“音乐是对立因素的和谐的统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调。”因此，数的和谐就是美，谈和谐就是谈美。

古希腊另一个唯物主义哲学家德谟克利特（约公元前460—前370）对美的探索，开始从自然现象转向人类的社会生活。他有这样的见解：“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西。”而人与动物的区别在于人在自身发展中不断增长智慧。因此，他说：

“身体的有力和美是青年的好处，至于智慧的美，则是老年所特有的财产。”这种见解表明他把对美的探索，同对人类文明的探索已紧密地联系在一起。美和文明是不可分的，一切不文明的言行是不美的。美不仅仅指事物的形式美和人体美，而且包括人的品性美和心灵美，把真、善、美联系在一起。这对后世有深远的影响。著名哲学家苏格拉底（公元前469—前399）又进一步从美的功能性引伸出美的社会性。他认为功用是善的标准，也是美的标准。他曾经这样说过：“任何一件东西如

果它能很好地实现它在功用方面的目的，它就在善的同时又是美的，否则它就在恶的同时又是丑的。”在他看来，美是对人的一种价值，它是有效用的，这种效用主要不在于实用而在于精神的享受；美不能离开人的功利目的而独立存在，它不是事物所固有的本质，而在于对人的效用和价值。譬如说，一份色香味具齐的食品，对饥饿的人来说是美好的，对发烧的人来说，可能是令人生厌的。

“美是什么？”和“什么东西是美的？”是两个不同的问题。第一个把美的事物与美本身区别开来的是古希腊思想家柏拉图（公元前427—前347）。在他看来，美不在具体的事物，而在“理念”。理念是美的源泉和本质，是永恒不变、无始无终、不生不灭、不增不减的。最美的猴子比起人来还是丑，最美的小姐比起神仙来也显得丑。只有那种在事物以外的理念，把它加到任何一事物上面，哪怕是一块石头，一块木头，一个人，一个动作，都会成为美的东西。他认为美不是形式上的和谐、协调、均衡等等，而在于有一个“美本身”的那个品质存在。世界上一切美的事物都

是具体的、相对的，它们常常是又美又丑。闪闪发光的黄金固然很美，暗淡无色的石头也许很丑，但对一个雕塑家来说，黄金未必美，石头未必丑。但是，在一切具体的事物之外，却有一个绝对的、永恒的“美本身”存在，它无论在什么样的时间和空间里，一概都是美的。用柏拉图的话来说，它“从来对任何人不会以任何方式显得丑”。他认为人生的最大幸福就是要达到理念的绝对美。怎样才能达到呢？一是爱美的形态，二是透过形态看到美的本质，三是珍视心灵深处的美的品质，四是从心灵进入到行为和制度的美，五是再进入到知识的美，最后进入美的海洋，到达美的最高境界。很显然，柏拉图把“美是理念”加以绝对化、凝固化。它是一切客观唯心主义美学在认识论上的共同特点。

柏拉图关于美的理念王国，曾一度被古希腊的思想界所推崇，但后来又被他的学生亚里士多德（公元前384—前322）所否定。亚里士多德不同意他的老师把美的事物与“美本身”（即事物的本质）割裂开来，提出了美就在于美的事物自身，而不在自身之外的“实体论”

美学思想。他曾有一句名言：“我爱我师，我更爱真理。”为了探索真理，维护真理，他不怕得罪老师，对美是理念提出了种种质疑，认为理念论无法说明美的事物的多样性。五彩缤纷的世界，鲜艳夺目的事物，怎么能用一个抽象的美的理念去统括呢？它既不能解释大千世界众多事物的存在，也不能说明世界上各种事物的原因及其变动。在他看来，现实的感性世界，是一个实体，事物的一切属性，都不可能脱离这个实体。因此，不应当把美的事物和美的本质推向理念世界的彼岸，而应当把自己的眼光集中于现实世界的此岸。事物有美、丑之分，但没有一个可以脱离具体事物的美或丑。因为许多事物的特点，常常是由它自己的属性决定的。例如，动物有雌和雄的特性之分，但世界上不存在任何一个脱离动物实体的雌和雄。也就是说，事物的特性不是抽象的理念，它总是不能脱离具体事物而必须与之共存的。因此，事物的美不在事物之外，而在于事物本身。这种“实体论”的美学思想，从根本上与柏拉图的“理念论”分道扬镳了。

法国启蒙运动者、唯物主义哲学家狄德罗

(1713—1784)，也是一个出色的美学理论家。他提出了“美是关系”的论断，把美划分为由三种不同的关系决定的三种美：第一种是实在美，由美的客观事物自身存在这种关系所决定。如一朵色彩鲜艳的花，一条金黄色的金鱼，都会引起人的美感。这种美是独立于我们之外的客观事物本身所具有的美；第二种是相对美，由事物与事物之间的比较关系决定的。这种由比较而产生的美是相对的。如这种颜色的花与那种颜色的花，这种形状的金鱼与那种形状的金鱼，通过比较，产生各种不同概念的美；第三种是虚构美，由艺术家经过艺术构思、艺术升华创造的美。如一幅画，一座大理石雕像，都是客观事物的美在艺术作品中的再现，它凝聚了作者的艺术想象和创造。狄德罗认为，世界上一切事物的美，都包括在“实在的美”、“相对的美”和“虚构的美”这三种范围之内。他的美学思想，既是唯物的，又是可变的。

德国哲学家康德（1724—1804）在美学问题上，认为美是主体和客体、感性和理性相结合而产生的和谐统一，称为自由，因此美的本

质是自由。“美是自由”实际上又有两种：第一种是不依存其他事物而独立存在的美，叫自由美。它既无功利，又无概念，是一种纯粹的、自由的、不带任何主观想象而只有形式的美。如图案、无标题的幻想曲等；第二种是不能自己独立，必须依存于其他对象的美，叫依存美。它既是有概念的、有功利的，又不能脱离某一个具体的实体。如马的美、人的美、建筑物的美等等，都必须依存于马、人和建筑物等实体。再如马的美，既要符合马能跑、能骑的功能，又要符合马有四条腿、有尾巴的概念，如果有一匹不符马的概念和功能的马，这匹马就不美。康德认为自由美是低级的，依存美才是高级的。自由美向依存美的过渡，也就是低级向高级的过渡。这和他的哲学思想一样，是唯心主义的东西。

俄国唯物主义哲学家车尔尼雪夫斯基（1828—1889），在美学和文艺批评方面的功绩是众所周知的。他认为真正美好的东西，不是在空洞的理想中，而在生活本身中，在生活向新的高级社会形态的发展中。“美是生活”是他的名言，也是他在批判德国古典美学中的主观唯

心主义美学思想的产物，并由此决定了生活是美的本质、美的源泉。也就是说，美在本质上是人类的社会生活的体现。车尔尼雪夫斯基从三方面具体解释了什么样的生活才是美的？第一，“他所愿意过的，他喜欢的那种生活”就是美的；第二，“任何事物，我们在那里看得见，依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的”；第三，“任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的”。他的贡献在于第一次提出“美是生活”的概念，强调生活是美的本质，但也有片面性。因为并不是只有生活才是美，也不是所有的生活都是美的。其中他所指的，“依照我们的理解应当如此的生活”、“他所愿意的、他喜欢的那种生活”，多少都带有主观、理念美学思想的色彩。

对于美的定义，我们还可以从马克思的有关论述中得出一定印象。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中，对美的問題作了十分精辟的分析，他提出了“劳动创造了美”的崭新论断。劳动创造了美，是从劳动与美的关系这一角度说的，而不是从美的来源这一角度说的。如果从美的来源这个角度看，只能包括经

过人的劳动实践而产生的人工美、艺术美和社会美，而不能包括那些未经人的劳动实践本来就存在的天然美，如长江三峡、桂林山水、内蒙草原等。马克思认为，即使是自然界的植物、动物、石头、空气、光等，既是自然科学的研究对象，也是艺术创造的原始材料，“是人为了能够宴乐和消化而必须事先准备好的精神食粮”。在人类产生以前，自然界无所谓美，也无所谓丑。人类的祖先在征服自然、求得自己生存的劳动过程中，创造了美。据艺术家考证，原始部落的一些民族，尽管居住的地方鲜花遍地，却根本不用花束装饰自己，而是用动物的角、爪、鳞、皮装饰自己。用马克思的话说，这种“自然人化”为人类的审美活动创造了必需的客观条件。

美和其他事物一样，有其自己的特征。美的基本特征是：

（1）形象性。世界上任何一个美的事物和现象都是有形象的；离开了形象，美也就不存在了。作家是通过形象来再现生活中美的人物和事件；读者是通过形象来欣赏各种美的人物和现象。正如苏联文学家别林斯基说的：“诗人

用形象来思索，他不明真理，却显示真理。”不仅艺术美如此，自然美、社会美也不例外。如我们说这朵花美，美在什么地方呢？是通过它的形象：花瓣、花蕊、花茎以及它们的不同色彩所组成的美丽花朵来吸引人的。如果离开了这朵花的具体形象，就无从谈起这朵花究竟是美还是不美。

（2）感染性。一切美的事物对人们都具有很强烈的感染性。这种感染性不仅表现在内容上，而且洋溢在形式上，使人动之以情，激励起愉悦、兴奋和力量。如我们的国旗五星红旗，在内容上象征着中华人民共和国的伟大庄严和团结，它是成千上万的先烈用鲜血和生命染成的；在形式上有鲜艳的红色和庄重的黄色相衬，有象征党的领导和各民族团结的五星图案相映，构成了一幅具有感染力的旗帜。

（3）现实性。一切美的现象，无论是在古代，还是在今天，都是与现实生活联系在一起的。古人在一个时期认为有用的东西就是美的；今人之所以爱美、追求美，因为美对自身有用也是因素之一。著名国画大师齐白石，他笔下栩栩如生的对虾、小鸡、金鱼、白菜，都