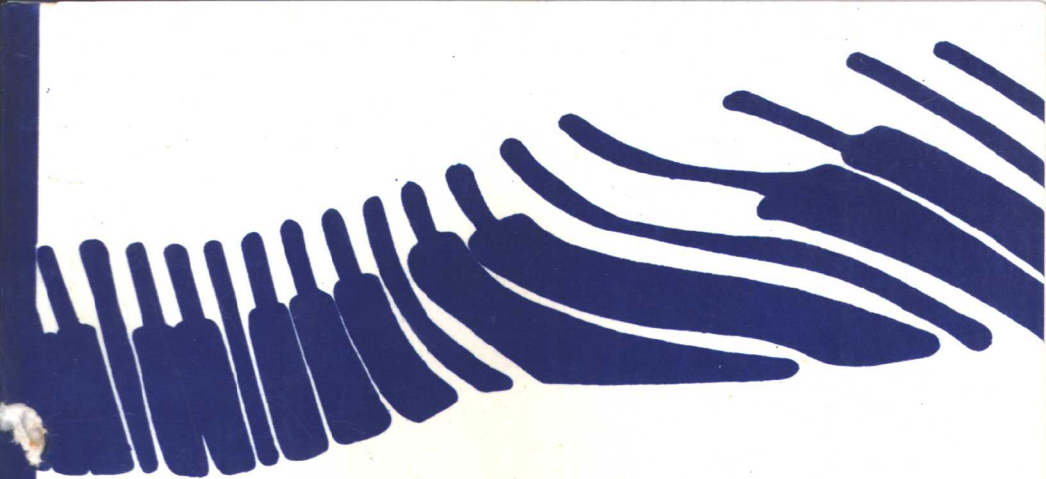

审美心理学

导引

SHENMEI
XINLIXUEDAOYIN

皮朝纲 钟仕伦

成都电讯工程学院出版社

审美心理学导引

皮朝纲 钟仕伦

成都电讯工程学院出版社

• 1988 •

审美心理学导引

皮朝纲 钟仕伦

*

成都电讯工程学院出版社出版发行

成都楞伽庵街中学印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.125 字数 230 千字

版次 1988年12月第1版 印次 1988年12月第1次印刷

印数 1—1500册

中国标准书号: ISBN7—81016—137—7/B·2

(2452·3) 定价: 3.70 元

目 录

引 言	(1)
第 一 章 审美心理结构	(11)
第一节 审美心理结构的内涵	(11)
第二节 审美心理结构形成的原因	(17)
第三节 审美心理结构的功能	(27)
第 二 章 审美需要	(31)
第一节 需要——主体积极性的源泉	(13)
第二节 审美需要是审美主体的自我实现	(39)
第三节 审美需要产生发展的条件与规律	(43)
第 三 章 审美动机	(49)
第一节 审美需要向审美动机的转化	(49)
第二节 审美动机的基本特性	(57)
第 四 章 审美注意	(67)
第一节 审美注意是审美态度的具体化	(67)
第二节 审美注意产生的原因	(75)
第三节 审美注意的动力特征	(79)
第 五 章 审美心理过程	(83)
第一节 审美心理过程是诸种心理因素和谐 运动的过程	(83)
第二节 审美感知阶段	(86)
第三节 审美经验阶段	(92)
第四节 审美创造阶段	(97)

第六章 审美知觉	(101)
第一节 审美知觉的内涵.....	(101)
第二节 审美知觉的主要特征.....	(105)
第三节 形式结构与情感模式.....	(109)
第四节 审美直觉、审美联觉.....	(113)
第七章 审美想象	(123)
第一节 审美想象的内涵.....	(123)
第二节 审美想象的基本特征.....	(127)
第三节 审美想象的类型.....	(129)
第四节 审美联想.....	(139)
第八章 审美情感	(144)
第一节 审美情感的内涵.....	(144)
第二节 审美情感在审美活动中的地位与 作用.....	(150)
第三节 审美情绪.....	(158)
第九章 审美理解	(163)
第一节 审美理解的内涵.....	(163)
第二节 审美理解的层次.....	(170)
第十章 审美意象	(178)
第一节 审美意象的内涵.....	(178)
第二节 意象的主要特征.....	(187)
第三节 意象萌生与审美激活.....	(189)
第四节 意象形态创造的类型.....	(192)
第十一章 审美心理定势	(196)
第一节 审美心理定势的内涵.....	(196)
第二节 审美心理定势的主要特征.....	(200)
第三节 审美心理定势形成的主要因素.....	(205)
第四节 审美心理定势的效应.....	(207)

第十二章 审美体验	(210)
第一节 审美体验的内涵	(210)
第二节 审美体验的主要特征	(214)
第三节 审美体验的类型	(217)
第十三章 审美探求	(220)
第一节 审美探求的内涵	(220)
第二节 审美探求在审美活动中的作用	(225)
第三节 重视引发和培育审美探求心理	(229)
第十四章 审美共鸣	(233)
第一节 审美共鸣的内涵	(233)
第二节 审美共鸣产生的主体原因	(239)
第三节 审美主体进入共鸣状态的途径和方式	(243)
第十五章 审美移情	(248)
第一节 审美移情的内涵	(248)
第二节 审美移情产生的心理机制	(254)
第三节 审美移情在文艺作品中的表现形态	(259)
第十六章 审美距离	(265)
第一节 审美距离的内涵	(265)
第二节 审美心理距离产生的条件	(272)
第三节 审美心理距离在审美中的作用	(277)
参考论著简目	(279)
后 记	(284)

引言

审美心理学，亦称美感心理学，是一门主要研究人们在美的欣赏和美的创造中的心理运动规律的科学。

人类关于审美心理的探讨，早在古希腊、古中国就已经出现了，尽管这种探讨带有很强的原始宗教的意味。柏拉图在解释诗人进行审美创造的来源问题时，曾把诗人比喻成一种长着羽翼的神秘的东西，认为他们的创作完全是因为从神那里得到灵感、失去理智而陷入迷狂的原因。柏拉图的“迷狂”说客观上接触到了审美心理的问题，同时它也是受宣扬灵魂与身体结合多次、净化多次方可使人变得神圣的奥尔弗斯（Orpheus）秘教间接影响的结果。至于郎加纳斯提出的“崇高是伟大心灵的回声”、“恰当的惊人的措辞会对于听者有巨大的威力和迷人的魅力”（《论崇高》）的观点，则在实质上阐明了审美心理学的某些基本观点。即使是在黑暗的中世纪，人们也没有停止过对审美心理现象的探讨，尽管这时的探讨被罩上了一层神秘的世俗宗教的光环。中世纪最后一位神学家圣·托马斯·阿奎那曾说：“艺术乃是创造者心里有关制造事物的思想，至于对艺术的掌握，则以上帝为最确实。”（《反异教大全》，转引自《西方文论选》上册）然而，只是到了近代，随着工业文明的出现，西方对审美心理的探讨才开始有了科学的基础，特别是随着实验心理学的兴起，审美心理学的发展才开始有了一个可以实现的蓝图。

我国早在先秦时代即开始了对审美心理的探讨，这种探讨在儒、道两家的美学思想中占有重要地位。孔子“智者乐水，仁者

乐山。智者动，仁者静，智者乐，仁者寿”（《论语·雍也》）的说法，他同子贡讨论诗歌的价值意义时所讲的“告诸往而知来者”（《论语·学而》），以及他的著名的“兴、观、群、怨”说，涉及到了审美鉴赏中的心理结构问题。孟子把人对美的喜好看成是一种正常的心理欲求，他认为口甘美味、目好美色、耳悦美声、鼻喜芬芳等等都是人的本性，这在实际上揭示了审美心理学中关于美感共同性和普遍性的某些基本观点。

但是，审美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。它的形成与德国心理学家费希纳的努力分不开。

被誉为近代科学美学的创始人的费希纳（G. T. Fechner 1801—1887）是一个乡村传教士的儿子，毕业于莱比锡大学医学院。十九世纪三十年代，他开始在莱比锡大学任物理学教授，同时进行心理学和美学的研究到死为止。费希纳从事美学研究的时间要比他从事心理学研究的时间短得多，他几乎是在晚年（1865—1876）才开始研究美学的，但他对美学的贡献却要比他对心理学的贡献大得多。他在心理学上主要从事的是心理物理学研究，这方面的成果是用实验方法所得出的“费希纳规律”的创立，其影响仅见于依据这个规律的对数关系所规定的，现在国际公用的声音强度单位（贝尔、分贝尔 decibel）。当费希纳把同样的方法运用于美学研究时，他却引起了具有世纪性意义的变革。

费希纳把实验的方法运用到美学研究中，创建了一种新的专门以审美意识中的心理活动作为考察对象的研究方法，这是一种“从下而上”的方法，它代替了过去那种“从上而下”的方法。所谓“从下而上”的美学研究方法，是从特殊到一般或者说从具体到抽象的方法，即把经实验确认的心理事实作为基础，在此基础上推导出各种各样的美的规律和美的概念。而“从上而下”的方法，则是从一般到个别或者说是一种先验的、形而上学的演绎方法。之后，相继出现了许多著作，它们实际上或者基本上属于

审美心理学领域的著作。而且，由于观点的分歧或者研究方法的不同，“自下而上的美学”又分为许多不同的流派，诸如实验派、快乐派、精神分析派、格式塔派，等等。稍晚于费希纳的齐恩（T. Ziehen 1862—1950）进一步认为普通美学的全部任务是在于对广义的美感经验作研究。他的这一理论推进了审美心理学的形成过程，并在西方美学界产生了一定的影响，为当代经验主义美学的诞生奠定了基础。

在我国，本世纪三十年代前后，吕澂在其《晚近美学说和美的原理》（1925）与《现代美学思潮》（1931）中介绍了西方审美心理学的发展情况。于此同时，朱光潜先生也开始从审美心理学的角度对文艺创作和文艺欣赏进行研究，他的《文艺心理学》（1936）和《悲剧心理学》（1933）在我国审美心理学的形成过程中发挥着重要的作用。近几年来，随着美学研究的深入发展，审美心理学也越来越受到美学界和文艺界的广泛注意。

审美心理学是美学的一个重要组成部分，或者说是美学的一个重要的分支学科。它把人们在美的欣赏和美的创造中的美感经验作为研究的对象，或者说它研究的中心内容是审美经验。所谓审美经验，是指审美主体在审美活动中，在凝神观照美的事物和现象（包括自然的、社会的和艺术品）时所产生的的一种特殊的心理活动及其特殊的心理体验。这种心理活动及其心理体验，是审美主体的内在的心理活动与审美对象之间相互交流与作用后的结果。

审美经验是审美主体在美的欣赏和美的创造中所产生的一种特殊的心理活动及心理体验，因此，对于审美经验的研究，就必须运用心理学的研究成果，运用心理学的观点和方法。审美心理学与心理学有着非常密切的关系，但它们之间又有区别。心理学的研究对象是人的心理活动、心理过程和个性心理特征，它研究人的心理现象发生、发展的一般规律。审美心理学则是以人的审

美经验为研究对象，研究审美活动中的心理活动的特殊规律。而美感是由审美对象的美所引起的，并且与艺术的创作和欣赏有着十分密切的联系，所以，要揭示美感心理活动的特殊规律，除了运用心理学的观点和方法，还必须运用美学和文艺理论的基本原理。例如，我们研究一位艺术家或作家的审美经验，主要是通过他的作品来进行的。因为作品是艺术家或作家的审美意识的物态化形式，它凝结着艺术家或作家的审美经验。而要了解作品所包孕的这些美学意义，离开了美学和文艺理论的基本原理显然是无法深入的。很难设想，一位连题材、主题、语言、情节、细节、结构等基本知识都不具备的人，能够从《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》中挖掘到托尔斯泰的审美经验。同样，一位不懂平衡对称、整齐一律、多样统一和平仄、粘对、意境的人不可能对律诗的美学风格作出完整的评断。

审美心理学与文艺理论的联系十分密切。审美主体的审美经验，主要地、集中地表现在文艺的鉴赏和创作活动中，要研究审美经验，就必然要研究文艺的鉴赏和创作活动。而文艺的鉴赏和创作活动不只是审美心理学研究的对象，同时也是文艺理论研究的对象。但是，文艺理论是以整个文艺现象作为研究对象，不局限于研究文艺的创造和鉴赏活动（就是研究文艺的创作和鉴赏活动也不局限于研究这种审美活动中的心理现象及其活动规律），它还要研究这种创造和鉴赏活动所产生的社会作用及其历史影响，和在一定的价值体系上所确立的文艺思潮的盛衰及其支配盛衰的内在规律性，甚至还包括研究文艺批评的原理、原则和标准。审美心理学着重研究审美经验，但不局限于研究文艺创作和欣赏活动中的审美经验，它要研究一切审美活动中的经验，包括研究一般人对现实美、自然美、人体美的感受和欣赏，甚至还包括研究人们在生产（技术美学）、生活（大众美学）、科学（科学美学）、商品（经济美学）、景观（景观美学）等领域中的审美经

验。

审美心理学与文艺心理学的关系非常密切。审美心理学是从心理学的角度去研究美学，而文艺心理学则是从心理学的角度去研究文艺。可以说文艺心理学是审美心理学的一个重要的组成部分，因为文艺心理学只研究文艺创作和欣赏活动中所产生的审美经验，只研究文艺创作和欣赏中的心理活动的规律，而审美心理学则要研究一切审美活动所产生的经验和心理活动的规律。例如人们在遨游名山大川、欣赏自然景观时所产生的审美经验和心理活动规律，科学家在进行创造性思维时所产生的美感经验等等，也属于审美心理学的研究对象。

本书着重介绍有关审美心理学的基础知识。它由以下三个部分组成：

第一部分，进行审美活动的心理基础和必要条件。包括：审美心理结构，审美需要，审美动机，审美注意（审美态度的主要环节和关键部分）。审美活动是一种高级的精神心理活动，它是审美主体和审美对象之间发生关系、相互交流、相互渗透和相互影响的过程。在这个过程中，主体的审美心理结构起着十分重要的、积极主动的作用。在审美主体进入对审美对象的观察、体验之前，它已经事先具有了一个审美的心理结构。一般来说，心理健全的人都具备一定的审美心理结构，都能对美的事物，特别是对形式美特征比较突出的事物作出反映和反应。这个审美心理结构在主体进行新的审美活动之时，就已经事先存在于主体的头脑之中。审美心理结构是人类进行审美实践活动的首要条件，因为一定的功能产生于一定的结构，正如呼吸系统各组织的结构关系决定了呼吸的功能一样，审美心理结构决定了主体的审美功能，决定了审美主体不是用一个空洞无物的头脑去被动的接受审美对象的审美信息，而是用这个早已形成的审美心理结构去主动地把握审美对象提供的审美信息。审美心理结构的形成既是物质的又

是精神的，它是二者的统一体；是人类正常心理机制和意识系统有机结合的产物。同时，审美心理结构又是个体心理意识与群体心理意识相结合的产物，因而也是审美差异性与审美共同性的根源之一。总之，审美心理结构决定着主体对审美对象进行审美观照和体验的可能性和现实性，决定着对审美对象的选择和指向，决定着审美对象对审美主体发生影响的可能性及其程度，也决定着审美主体对审美对象的审美感知、审美分析及审美评价。

审美需要和审美动机是审美主体进行审美活动的内在驱动力，是审美心理结构的动力系统。需要是人类为维持自身生存和发展对客观事物所产生的一种心理欲求。需要必然向动机转化，当需要未转化为动机之前，人不可能有所行动，只有当一定的需要转化为一定的动机后，人才开始活动，以达到满足自身需要的目的。目的—达到，人的需要也就得到了实现。审美需要是人类的一种精神需要，是要把作为人的本质力量之一的审美能力和审美经验加以抒发和实现的需要。审美需要在一定的条件下（主体具有审美心理结构，特别是相应的审美能力；客体具有审美特性），会转化为审美动机，审美动机是审美需要的具体表现，是进行审美活动的直接动因。审美需要和审美动机存在于人类的各个时代和各种文化，甚至还在原始社会初期，人类就产生了强烈的审美需要和审美动机。有理由说，审美需要和审美动机不仅是人类进行审美活动的直接动因，而且是推动人类进化发展的因素之一。

审美态度，是人们进行审美活动时所持的一种不同于实用功利和科学认识的欣赏态度，或者说，是人们在观照审美对象时所出现的一种奇特的心理状态。它是进入审美经验的一个准备阶段。审美注意是由审美态度进入审美体验的一个中间环节，是审美态度的具体化，是审美态度碰到具体的审美对象时，把注意力集中到对象上面。审美态度由主体的审美心理结构所支配，由审

美需要和审美动机所形成。

第二部分，审美心理活动的过程和审美心理因素。包括：审美心理过程，审美知觉，审美想象，审美情感，审美理解，审美意象。美感是感知、想象、情感、理解诸种心理因素协调和谐运动的心理现象和心理过程，我们应该对诸种心理因素进行动态的分析。在一般情况下，美感运动要经历形式感知、内容经验、意象创造这样三个递进式的阶段（亦即审美感知阶段、审美经验阶段、审美创造阶段）。美学上的形式、内容、意象是构成任一审美对象的基本单位。所谓形式感知，是主体运用审美感官去观察审美对象的形式特征，把有关形式信息摄取到头脑中来。美学上的形式包括两方面的意义，一是跟内容相对立的作为感觉现象的形式，亦即审美对象的整个感觉存在，它是内容的存在方式，是审美对象的表面现象。形式感知，首先就得对这种表面现象——线条、色彩、声音、音响——进行感知。二是作为各种要素对立统一结合关系的形式（实际上，这种意义上的形式已属于形式美的审美范畴），它包括多样性统一、均衡、对称、和谐、节奏、对照、重复、积累等原理。主体的形式感知还包括对这种形式的感知。在某种意义上说，第二类形式感知可谓较高级的形式感知。所谓内容经验，是对形式所包含的内容意蕴进行认知辨析，体察领会。美学上的内容，其意义十分广泛，基本的有表现内容和对象内容，前者多见于艺术作品，相对于形式而言，后者指对象之所以美的原因，或者说是审美对象的价值内容。内容经验，同样包括主体对这两种内容的体验和辨析。

所谓意象创造，是指主体通过现象对已被输入大脑的形式和内容相统一的审美对象进行分解组合和加工创造，构建出渗透着主体的审美情思和审美趣味的意象。形式感知和内容经验是美感运动的初级阶段，意象创造是美感运动的高级阶段。人们正是通过这样三个连动式的美感发展阶段，由形式而内容、由外部形象

到内部实质再到深层意蕴以把握审美对象的。例如，当我们把故宫作为建筑美的审美对象来观赏时，首先进入我们感觉的是色彩、线条和团块结构、整体布局、黄琉璃瓦顶、朱漆大门和雕栏画栋、飞檐斗拱以及明显的对称均衡等形式美因素，使人产生出宏伟华丽的总体美感。进一步观照，我们便会从这些形式美因素中探寻到它们所反映出来的美学意蕴，从它的以皇帝宝座为中轴线交点的整体布局中体悟到封建中央集权的威力，从它的殿式建筑结构中感觉到中国古代建筑中的等级制度。如果再深入一步，我们是很容易从中悟到中国封建社会超稳态结构的审美意象的。诚然上述三个美感运动阶段在实际心理过程中并不是彼此孤立、截然分开，而是互相渗透、彼此诱发的。同时，我们也要对审美感知、审美想象、审美情感、审美理解等美感因素作一些静态考察，以便了解它们的内涵、特征和在美感中的作用。审美意象与审美感受往往是同时发生的，审美意象凝结着审美感受。审美意象在艺术创作中发挥着重要的作用，它是文艺创作中由现实生活到艺术作品的中间环节，或者说是创作主体审美意识物态化的中介。设有审美意象的形成，就没有文艺作品的诞生。同时，审美意象又是审美鉴赏中由审美对象到审美感受的中间环节，鉴赏主体主要是通过审美意象来把握对象的审美意蕴的。

第三部分，审美心理活动的法则。包括：审美心理定势，审美体验，审美探求，审美共鸣，审美移情，审美距离。审美心理定势是指影响或决定同类后继审美心理活动的趋势或形成审美心理活动的准备状态，即按一种审美趣味（能力）和审美态度的定向思路进行美的欣赏和美的创造。它揭示了进行具体审美活动中审美主体在审美感受发生前的特殊心理状态的情况，而恰恰是这种特殊状态对于后继发生的审美活动有着很强的制导作用，它为主体的审美活动指明一个方向（一般也是主体的审美心理定势生成、强固的方向）。审美心理定势是主体的审美心理结构所形成

的一种“心理模式”或“准备状态”——个体先前的某些审美心理活动经验被累积起来，构成一个较为强固的动态心理组织，并具有吸收同质组织元素以增固原有审美结构，及拒斥异质组织元素以保持自身结构特性的特殊功能。审美体验、审美探求、审美共鸣、审美移情、审美距离等等审美心理活动的法则，在审美活动中，都有它们各自的特点和功能，在丰富、充实、完善主体的审美心理结构中，都起着十分重要的作用。

为了学好审美心理学这门科学，应该学习马克思主义哲学，用辩证唯物主义作指导去分析研究审美活动中的心理问题，特别需要学习马克思主义的实践唯物主义美学思想，正确地分析和研究审美心理学的基本原理。但这并不意味着可以用马克思主义的实践美学观来代替或者说包容审美心理学，更何况马克思主义的实践美学本身就是一门极其强调发展的科学。要学习和应用心理学原理，有针对性地对美感作心理分析。心理学的过去是漫长的，但它的历史却十分短暂。应该在了解它的发展历史中树立起正确的心理观。所谓正确的心理观是指辩证唯物主义的心理观，即认为心理是高度组织和高度发达的物质（人脑）的机能，是客观现实的反映的观点。这也是我们学习审美心理学所要预先了解和掌握的基本观点。同时，也需要了解各种流派的心理学，特别是实验心理学流派的有关知识及其对审美心理学的影响。因为审美心理学从一开始就与实验心理学结下了不解之缘，它的许多基本观点与实验心理学有着密切的联系。

作为学习和研究主体，多参加审美实践活动无益是十分必要的。审美心理学是一门实践性很强的学科。除了掌握基本理论、基本观点和基本概念外，更主要的是亲身进行审美体验，以获得直接的审美感受，强化自己的审美心理结构，丰富自身的审美经验，提高自己欣赏美和创造美的能力，并留心对自己在审美活动中所产生的心理活动及心理体验进行解剖和分析。

此外，要注意阅读文艺家所写的回忆录、创作经验和鉴赏经验，文艺理论批评家所写的关于文艺家的创作生涯的介绍和评价，从中了解文艺家在美的欣赏和美的创造中的心理活动及心理体验，从而加深自己对审美心理学的基本原理和基本知识的理解。

第一章 审美心理结构

第一节 审美心理结构的内涵

一、一个不容忽视的审美现象

审美活动是一个十分复杂的心理活动和心理过程。一方面，审美主体对审美对象进行着由浅入深、由局部到整体、由外部形象到内部实质再到深层意蕴的审美把握，使对象的审美价值在审美主体的审美活动中逐步得到实现。另一方面，审美对象的审美价值也不断地影响审美主体的审美活动和审美过程。因此，审美活动是一个由审美主体和审美对象往返交流的过程，在这个过程中，主体的审美心理结构起着十分重要的作用。

“爱美之心，人皆有之”，一般来说，人总是对美的事物感到愉悦，对丑的事物感到厌恶。当我们远离城市的喧嚣，身裹夕霏、漫步田间，面对长天秋水之时，或当我们小憩于林中清泉之旁、置身于鸟语花香之中的时候，总会产生一种爽朗舒畅、轻松自在的愉悦之情；当我们游经三峡，身临重岩叠嶂、飞瀑怪柏之间，面临滚滚江水之时，又会在惊奇中感到一丝欣然。阅读塞万提斯的《堂吉珂德》，我们不时会发出阵阵笑声，倾听贝多芬的《命运》交响曲，我们又会感到强烈的冲击。那么，逼使我们产生这种种美感的犹如魔力般的东西来自哪里呢？常识大概能告诉我们，这是一种心理作用，或者说是一种心理功能。从审美心理学角度看，这是人的审美功能使之然，而功能来源于结构，一