

全国教育科学“十五”规划重点课题
彭彦琴◎著

审美之魅

中国传统审美心理
思想体系
及现代转换

中国社

全国教育科学“十五”规划重点课题

审美之魅

中国传统审美心理
思想体系
及现代转换

彭彦琴 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审美之魅：中国传统审美心理思想体系及现代转换/
彭彦琴著. —北京：中国社会科学出版社，2005.3

ISBN 7-5004-5119-9

I. 审… II. 彭… III. 审美活动-心理学
IV. B83-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 079844 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 韩天炜

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 12.375

插 页 2

字 数 320 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序一

著名美学家托马斯·门罗说，审美心理学是“把艺术作品放在更广阔的人类行为范围内进行研究。它感兴趣的是要弄清究竟是艺术家个性中的什么力量促使他们创造艺术作品；是要理解欣赏活动的整个过程（这种理解要比那些把自己的注意力集中于眼前的作品，并以适当的批评语汇对其进行描述的人的理解更加清晰）；是要理解这些创造活动和欣赏活动与艺术以外的其他人类经验的关系，以及它们与人类机体结构的关系”。^①的确，审美心理学作为研究审美心理活动规律的心理学分支学科，与美学有着密切关系，因为两者都涉及审美对象、审美观念、审美态度等方面的问题，审美心理学研究不仅促进美学的发展，更是带动心理学实现揭示人类心理活动奥秘的最终目标。然现有的审美心理学著作，或者是心理学工作者的研究成果，或者是美学（主要是文艺理论）工作者的研究成果，常有美中不足之感。本书的作者彭彦琴同志，是一位颇有文学、美学功底的心理学的博士，她大学期间学过文学专业，硕士和博士都是专攻心理学，兼备心理学与文学（美学）的知识结构，使审美心理学研究的基础与视角更为坚实与全面，尤其是心理学分析更为深刻透彻，而优美的文笔又能给人一种美的享受。

全书共由六部分组成。第一至四部分，是作者在她的博士论

① 托马斯·门罗：《走向科学的美学》，中国文联出版公司1984年版，第71页。

文基础上补充修改而成的。首先阐述中国传统审美心理思想体系及其特征的意义与研究方法；其次，论述中国传统审美心理思想的体系结构；再次，论述中国传统审美心理思想的特征所在；最后，阐述其现代意义。第五至六部分，是作者主持的一项全国教育科学“十五”规划重点课题“中国传统审美心理思想与现代审美素质教育模式”的研究成果，主要探讨中国传统审美心理思想对现代素质教育的启示，先论述其教育模式的构建，再论述其实践应用问题。从研究时间看，作者攻硕与攻博6年，参加工作3年多，都主要在研究中国传统审美心理思想，写成此书真可谓是十年磨一剑。

为学之道，贵在创新。读过此著作后，我以为本书的创造性主要体现在下述三个方面：

第一，提出了“三位一体”的研究方法，即以马克思主义文艺观为总体指导，以西方审美心理学理论为参照框架，以中国传统审美心理思想为个性特色，这一正确的指导思想与方法，保证了该研究与著述的正确方向。

第二，理清了中国传统审美心理思想的体系脉络，将丰富纷繁的思想概括为“动静之维”——即这个体系是由审美静态心理结构与审美动态心理过程两部分交织而成。静态心理结构包括言志与缘情——审美动机；虚静——审美态度；体性——审美人格；感物、情采、神思（感兴）——审美心理机能；趣味——审美观念。其动态心理过程则分为四个阶段：从外师造化到澡雪精神为准备阶段；从中得心源到神与物游为运行阶段；从由形入神到物我两忘为高潮阶段；从拟容取心到得意忘言为效应阶段。根据以上思想绘制的方框图示也是独具匠心的。

第三，概括了中国传统审美心理思想的四大美学特征，即“审美之魅”。这些特征包括强调辩证和谐的“以和为美”；突出审美主体的“以心为本”；推崇自然美的“以形媚道”；追求哲理

感悟的“以境为高”。

学术发展，必经争鸣，本书也体现了这一精神。例如说，批评了西方文艺心理学精致后的困惑和中国审美心理学成长中的烦恼，并指出怎样走出这种困境。再是对于权威专家的观点，作者也勇于提出自己的不同看法。例如关于自然美的问题，主要有三种观点：自然美是客观自在（蔡仪），自然美是主观意识加上去的（朱光潜），美是自然的人化（李泽厚）。本书作者则从天人合一出发，认为自然美“是一种人与自然之间通畅、和谐、完满的契合状态，一种对生命精神的自由体验状态，是人与自然互动的结果”。

彦琴同志曾说：“人相识即是一种缘，而师生情正是这样一份难得的缘。”由于这种缘，她跟我连续攻硕和攻博，研究中国心理学史这门新开拓的学科，并且使她“一个热衷感性、渴望时尚的人却偏偏做着抽象、深奥、玄远超然的形上感悟”，后来又“感到自己何其幸运，幸运地选择了这条路”。她事业心强，一旦作出了选择，便很执著，生性活跃却又沉静下来，不仅勤奋好学、勇于探索，而且思维灵活、文笔敏捷。她的这本著作问世，使我感到很欣慰，乐为作序推荐给广大读者。学无止境，希望她在学术道路上永远向前，并寄厚望焉。

杨鑫辉

2005年2月6日于江西萍乡凤凰山庄寓所

序二

审美心理学是心理学的重要分支。但从整体来看，心理学家对审美领域并不感兴趣。这一现状使得心理学界一些有识之士起而呼吁。早在 1927 年，著名心理学家潘菽就把审美的心理研究提上议事日程。他说：“宇宙中的自然现象有三大类。第一是物理的现象，归物理科学所研究。第二是生物的现象，归生物科学所研究。第三是心理的现象，归心理科学所研究。……审美的现象也是一种心理的现象，而人类何以有美不美的判别，心理学也应该能告诉我们。”^① 的确，心理学作为自然科学与人文科学的边缘学科不可能仅靠自然科学一条腿走路，它势必需要人文科学的相辅相成。而审美心理学作为研究探索人类心理最为复杂、最为生动的领域的一门学科，更有大力发展的必要。

长期以来，心理学被视为“舶来品”，审美心理学更加被认为是西方的天下。的确，从某个领域、某个方向来观察，西方审美心理学可谓生机勃勃、一派繁荣。但是，我们同时已经看到在西方审美心理学这种精致、丰富的背后，充满着相互间排斥、对立所带来的琐碎、零乱。因此如何使我们的审美心理学从亦步亦趋的附属逐渐成长为成熟的有个性的自我，构建我们自己的审美心理学体系，就显得非常重要。其中，中国传统审美心理思想提供的根基与养分，应该成为重要的基础。从本土文化中生长出的

^① 《潘菽心理学文选》，江苏教育出版社 1987 年版，第 20 页。

2 审美之魅：中国传统审美心理思想体系及现代转换

中国传统审美心理思想在其哲学基础、思维模式、表现形态上均应该与西方审美心理学有着可相互对等并可相互补充的关系，中国传统审美心理思想需要西方审美心理学规范的体系支持，西方审美心理学则可从中国传统审美心理思想获得启示、补足。因此，对中国传统审美心理思想体系的深入分析研究就成为探寻现代审美心理学出路的关键。这也是彭彦琴博士的这本著作的价值之所在。

彭博士是心理学的科班出身，她的导师杨鑫辉教授是我多年的朋友。杨先生和他的弟子们为中国心理学史领域的研究作出了重要的贡献，而彭博士的这本著作，更是在方法论与价值观上有新的突破。我认为该书至少有以下几个特点：

1. 按审美心理规律，构建了中国传统审美心理思想体系。

该书按照审美心理活动规律，并结合中国传统审美心理思想的特性，在众多的审美范畴中，重点选择了言志、缘情、虚静、体性、感物、情采、神思（感兴）、趣味等几个代表性的审美范畴进行分析，并以从外师造化到澡雪精神、从中得心源到神与物游、从由形入神到物我两忘、从拟容取心到得意忘言四个阶段，准确完整地概括出了审美心理活动全过程。它既遵循了审美心理的一般规律，又兼顾了中国传统审美心理思想自身的特色。这样也就把共时性（静态）与历时性（动态）的交叉立体研究方式运用到中国传统审美心理思想体系的研究之中。

2. 揭示了中国传统审美心理思想的四大美学特征及其对当代素质教育的启示。

在“动静之维”基础上，作者通过与西方审美心理学的对比归纳出“审美之魅”，即中国传统审美心理思想的美学特征：

- （1）“以和为美”——强调辩证和谐的文艺观；
- （2）“以心为本”——突出审美主体的能动性；
- （3）“以形媚道”——推崇自然美的特殊地位；

(4) “以境为高”——追求形而上的哲理感悟。

同时,依据心理学分析使这四大美学特征获得了相应的理论支持。由此,作者还详细分析了这些美学特征在当代教育中的价值,考察了“以心为本”与教育中的人格发展、“以形媚道”与教育中的生命关注、“以境为高”与教育中的感性回归、“以和为美”与教育中的人性完善的内在关系。作者检讨了中国传统审美心理思想对于人的本质的误解所造成的虚乏人格,并呼唤现代教育对健全人格的重塑。

3. 初步构建了审美心理素质教育的模式。

作者不是为研究传统而研究传统,而是非常注重传统研究的现代价值。我们知道,审美教育能否顺利推进,取得实效,关键在于建立一个定义清晰、适于操作的审美素质培养模式。要完成此任务必须将审美教育由以往单纯宏观的教育理论层面的探讨,深入到微观的心理操作层面,因此,“审美心理素质教育”这一概念,其实质是宏观的审美教育与微观的心理素质的交叉,即将审美素质作为一种重要的心理素质来展开研究,使审美教育内化为教育对象的心理结构,最终形成对个体心理素质的一种优化。所以,作者在进行传统梳理、理论构建的基础上,大胆地走进学校,在苏州的部分幼儿园、中小学展开实践探讨,在幼儿审美心理素质教育模式、幼儿审美心理素质教育课程构建、中小学审美心理素质教育教学评价体系、中小学审美心理素质教育训练策略与教学模式等方面进行了有益的探索,取得了初步的成果。这是难能可贵的,也是中国心理学史研究从书斋走向田野的一种尝试。作为彭博士的朋友和同事,作为一个中国心理学史的研究者,我为之感到兴奋和欣慰。

是为序。

朱永新

2005年春节于苏州滴石斋

目 录

导 言	(1)
一	(1)
二	(15)
三	(23)

第一部分 困境与出路——中国传统审美心理思想

体系及特征的研究意义及方法	(33)
一 现代审美心理学的困境	(33)
(一) 精致后的困惑：西方审美心理学发展现状 ...	(34)
(二) 成长中的烦恼：中国审美心理学发展现状 ...	(36)
二 审美心理学的研究出路：三位一体的研究模式	(39)
三 中国传统审美心理思想的研究方法	(42)
(一) 以马克思主义美学观为总体指导	(43)
(二) 以西方审美心理学理论为参照体系	(49)
(三) 以中国传统审美心理思想为个性特色	(54)

第二部分 动静之维——对中国传统审美心理思想

体系的厘定	(59)
一 中国传统审美心理思想体系全貌	(62)
二 中国传统审美心理思想中的审美心理静态结构	(65)
(一) 言志与缘情——审美动机	(66)

2 审美之魅：中国传统审美心理思想体系及现代转换

(二) 虚静——审美态度	(79)
(三) 体性——审美人格	(85)
(四) 感物、情采、神思(感兴)——审美心理 机能	(96)
(五) 趣味——审美观念	(118)
三 中国传统审美心理学思想的审美心理动态过程	(123)
(一) 从外师造化到澡雪精神——准备阶段	(124)
(二) 从缘心感物到神与物游——运行阶段	(131)
(三) 从由形入神到物我两忘——高潮阶段	(134)
(四) 从拟容取心到得意忘言——效应阶段	(140)

第三部分 审美之魅——对中国传统审美心理思想

特征的揭示	(146)
一 以和为美	(146)
二 以心为本	(153)
三 以形媚道	(163)
四 以境为高	(177)

第四部分 转型与再生——中国传统审美心理思想

体系及特征的现代意义	(186)
一 “以和为美”与人性的回归	(187)
二 “以心为本”与精神的提升	(191)
三 “以形媚道”与生态意识的确立	(195)
四 “以境为高”与思维模式的完善	(198)
五 重塑健康人格	(201)
(一) 传统审美心理思想与人格虚乏	(202)
(二) 现代审美教育与人格完善	(214)

第五部分 现代审美心理素质教育模式的构建（上）	(227)
一 中国传统审美心理思想对当今素质教育的启示	(227)
(一) 以心为本与教育中人格发展	(229)
(二) 以形媚道与教育中生命关注	(234)
(三) 以境为高与教育中感性回归	(238)
(四) 以和为美与教育中人性完善	(245)
(五) 余声	(250)
二 审美心理素质教育模式	(253)
(一) 审美心理素质教育的定位	(254)
(二) 审美心理素质教育的模式	(258)
三 审美心理素质教育教学论	(264)
四 美的教师与美的教育	(270)
(一) 教师审美心理素质教育的现状	(271)
(二) 关于美的教师	(277)
(三) 余音	(310)

第六部分 现代审美心理素质教育模式的构建（下）	(315)
一 幼儿审美心理素质教育模式初探	(315)
(一) 幼儿审美心理素质教育理念诠释	(316)
(二) 幼儿审美心理素质教育课程目标	(318)
(三) 幼儿审美心理素质教育内容的择取	(321)
二 幼儿审美心理素质教育课程构建	(322)
(一) 幼儿审美心理素质教育的课程设置	(323)
(二) 多元课程中的审美渗透	(324)
(三) 幼儿审美心理素质教育的课程实施	(329)
(四) 幼儿审美心理素质教育课程评价体系	(332)
(五) 幼儿审美心理素质教育课程结构网络	(334)
三 中小学审美心理素质教育教学评价体系研究	(337)

4 审美之魅：中国传统审美心理思想体系及现代转换

(一) 前言	(337)
(二) 研究方法步骤	(339)
(三) 结果分析	(340)
(四) 相关讨论	(342)
四 审美心理素质教育的教学模式与训练方法	(346)
(一) 审美心理素质教育的教学模式	(346)
(二) 审美心理素质教育的训练方法	(351)
五 高校审美心理素质教育的思考与展望	(354)
(一) 高校审美心理素质教育的基本特质是涵养性情	(356)
(二) 高校审美心理素质教育的核心内容是提升智慧	(359)
(三) 高校审美心理素质教育的最终指向是健全人格	(365)
附录：审美心理素质教育现状调查表	(370)
参考文献	(373)
后 记	(380)

导 言

—

审美心理学是心理学的分支，它的研究有助于心理学向着体系化、科学化、综合化的趋势发展。但从整体看来心理学家对种种艺术领域并不感兴趣。这一现状使得心理学界一些有识之士起而呼吁。德国当代心理学家曼科·希尔勒布雷特就认为：“在行为学出现以前，艺术心理学是心理学的一个固定分支，我认为对艺术不感兴趣似乎意味着心理学的衰弱。19世纪70年代，在德国的综合性大学里都设有艺术心理学院，同时研究心理学和艺术史，可现在见不到这样的学院了……”^① 鉴于此弊端，希尔勒布雷特将他的艺术心理学研究看成是对存在于心理学中多数研究方向的一种抗议。的确，心理学作为自然科学与人文科学的边缘学科不可能仅靠自然科学一条腿走路，它势必需要人文科学的相辅相成。而审美心理学作为研究探索人类心理最为复杂、最为生动的领域的一门学科更有大力发展的必要，尽管目前自然科学与人文科学视角研究的进展、突破还远远不够。

就审美心理学现有的状况而言是存在很多问题的，问题集中

^① 曼科·希尔勒布雷特：《现代派艺术心理学》，上海：上海文艺出版社1989年版，第7页。

表现在两方面：一方面是西方审美心理学遭遇“精致后的困惑”。从某个领域、某个方向来观察，西方审美心理学可谓生机勃勃、一派繁荣。然而这种精致、丰富的背后却充满着相互间排斥、对立所带来的琐碎、零乱，这极大地阻滞了现代审美心理学的进一步发展。要改变这一现状，就必须将这个七零八散的审美心理学组合成一个完整有机的整体，进而在整合的基础上获得质的飞跃、新的突破。另一方面是中国审美心理学面临“成长中的烦恼”。中国审美心理学整体上落后于西方，尚处于引进、吸收并不从容的成长中。要尽快改变这种亦步亦趋的现状，就必须在加强对西方审美心理学现有成果的引进的同时，找准自己的方位，突出自身的特色，使中国审美心理学获得个性并最终成熟起来。因而，从自身固有的文化理论背景中获取中国审美心理学发展的新生长点就显得尤为必要。

至此，中国传统审美心理思想之研究意义就十分明确了：一则，现代审美心理学目前所面临困境将中国传统审美心理思想研究推上了前台。西方审美心理学的琐碎理论很难带来学科的实质性发展，而中国传统审美心理思想当中的精华，如整体观（“以和为美”）、自然观（“以形媚道”）、人性观（“以心为本”），尤其是意境、气韵这样一些特有范畴却可能为处于窘境的西方审美心理学带来启示。同时中国现代审美心理学要从亦步亦趋的附属逐渐成长为成熟的有个性的自我，更是不能缺少中国传统审美心理思想提供的根基与养分；再则，正如中国心理学思想史研究所具有的中国化意义一样，中国传统审美心理思想也是审美心理学研究中国化的具体表现。中国学术知识的科学化、现代化、体系化已导致对西方知识体系的全方位引进、摹习，这势必造成中西学术话语之间的主次分明、强弱悬殊，也就根本谈不上彼此的交流、对话。从本土文化中生长出的中国传统审美心理思想在其哲学基础、思维模式、表现形态上均与西方审美心理学有着相当的

差异，两者之间应是一种可相互对等并可相互补充的关系，中国传统审美心理思想需要西方审美心理学规范的体系支持，西方审美心理学则可从中国传统审美心理思想获得启示、补足。从这个意义来看，中国传统审美心理思想将可能实现边缘学术话语与权威学术话语的交流，甚至进一步打破后者的霸权地位。因此在三位一体的研究模式中，中国传统审美心理思想应是这个新模式的灵魂所在，对中国传统审美心理思想进行深入的分析研究就成了我们目前探寻出路的关键。

尽管中国传统审美心理思想具有如此重要的意义，但其研究现状并不乐观。这种不乐观首先表现为学科称谓的不确定与研究途径的多元性，也就是说对于什么是审美心理学的研究本身的质疑。这一质疑的直接后果就是造成了所谓不同研究途径、研究范式之间的隔阂与封闭，阻碍了相互的交流，导致审美心理学的研究长年难有突破性的进展——学界近四五年间难得一见高质量的论文与著作即可说明这个问题。为了理清这个问题，我们先看看现有的分类与称谓。周冠生先生认为^①，审美心理学是研究审美心理规律的科学，目前学术界有两种审美心理学，一种隶属于心理学，一种隶属于美学。并认为这与社会心理学的情形相似，社会心理学也存在着两个完全不同的研究途径：一是社会学的研究，也可称之为心理社会学；另一则是心理学的研究，即名副其实的社会心理学。同样，美学家撰写的“审美心理学”——姓“美”，也可称为心理美学，它隶属于美学；而心理学学者撰写的“审美心理学”姓“心”，它是心理学的一个重要分支，是名副其实的审美心理学。之后，论者以手头上仅有的两本《审美心理学》的著述来分析所谓心理美学与审美心理学的差异。最终得出的结论有三点：（1）研究对象不同：审美心理学揭示审美心理系

① 周冠生：《审美心理学》，上海：上海文艺出版社2005年版，第1—4页。

统层次的心理学规律，心理美学则以审美经验为研究对象；（2）学科性质不同：前者是应用心理学的一种，后者是美学的分支；（3）研究方法不同：前者采用心理学的系统分析法与综合法，后者则是哲学的演绎与思辨推理。论者还以结构图示形式提出了作为审美心理学的研究对象的审美心理系统层次，通过这个图示我们发现其实这个审美心理系统就是普通心理学中常见的——“心理现象基本结构”图示的审美版。论者一再强调心理美学研究的是统而概之的审美经验，而正宗的审美心理学则是研究这个清晰的审美心理结构体系。这个结论的错误就在于论者并没有仔细解读什么是“审美经验”。其实所谓审美经验是指人们在进行审美活动时产生出的一种愉快的心理体验。“这种体验是人的内在心理生活与审美对象之间交流或相互作用后的结果”。^①是从事审美活动时“主体内在心理反应状态与体验以及相应的外在行为表现”。^②从定义中我们不难发现所谓的审美经验就是通俗意义上讲的审美心理现象，是在审美活动中产生的特殊的心理现象，研究审美经验归根到底就是要寻找审美心理规律，只不过它没有按照周冠生先生“普通心理学式”的、以系统层次的形式呈现出来。如果说仅从定义我们还不能认定审美经验与心理学（审美心理学）的关系的话，那么我们再来看看审美经验的出处。审美经验是西方美学发展到近期出现的一个概念，它在“当代西方美学研究中越来越居于重要而突出的地位”，由于西方哲学人本主义思潮把哲学归结为对人的研究，重在研究人本身的内心世界，这使得对作为审美主体的人本身的感性经验的描述与分析得到重视；尤其是当代心理学的新发展对美学转向审美经验为研究重点起了很大的影响。因此，可以说，正是心理学的加入明确促

① 滕守尧：《审美心理描述》，成都：四川人民出版社1998年版，第1页。

② 杨恩寰：《审美心理学》，北京：东方出版社1997年版，第14—15页。