

鉴赏心理的奥秘

赵子清 著

广西师范大

学出版社

——电影《开天辟地》剧照

青春

青 春

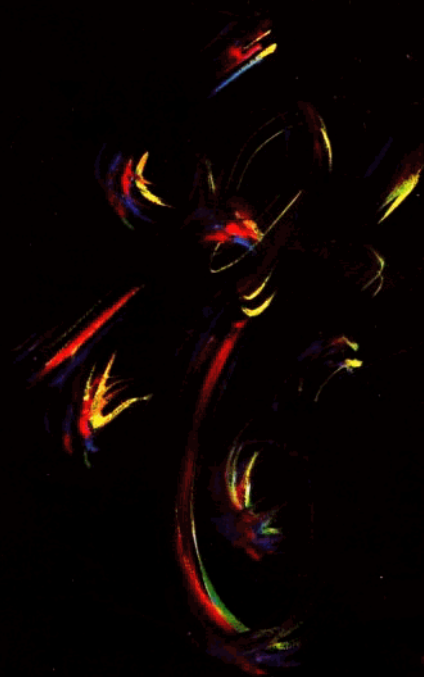
在四十五岁的夜里，
忽然想起她年轻的眼睛，
想起她十六岁时的那个夏日，
从山坡上朝他缓缓走来。
林外阳光眩目，
而她衣裙如此洁白。
还记得那满是茶树的丘陵，
满是浮云的天空，
还有那满耳的蝉声，
在寂静的寂静的林中。

法国电影演员阿兰·德龙

王蒙 冥想，1990年 180.0×90.0cm
Pray to Soul Bitter feeling

王蒙抽象绘画“画”线，1990年 21.5×20.5cm

序

任何文艺作品只有通过读者的鉴赏心理活动,才能成为社会财富。

为什么有些作品会受到社会的青睐,而有些却遭冷落?这并不是神灵的摆布,而是客观的鉴赏心理活动规律在起作用。如果读者与艺术家能懂得一些鉴赏心理学知识,这对于他们的艺术创作活动是大有裨益的。

对每位读者来说,既要能品味出艺术作品的原始意蕴,又要会进入鉴赏心理世界的最高层次,这对于我们进一步提高文艺作品的阅读与欣赏水平,无疑也是很有帮助的。

那么,人们的文艺鉴赏活动有哪些心理因素所组成?客观地存在哪些鉴赏心理规律呢?当你读完此书后,自然会获得明确而妥贴的答案。此书的最大特色是雅俗共赏,妙趣横生,既有较高的学术品位,亦有很高的可读性。当你读完每个有趣的段落时,犹如

在看电视那样——能使你在心理的屏幕上观照出自己形形色色的心理活动,并使你领悟到是什么样的鉴赏心理规律在当前发挥了作用。

值得一说的是,此书吸收了不少的最新的艺术鉴赏心理学的实验材料,作者得心应手地分析这些材料,从而使你获得令人信服的结论。书中也选择了许多有代表性的鉴赏实例,通过对这些事例生动而深刻的分析,也使你不能不接受作者的观点。

当代优秀的文艺心理学著作不丰,而文艺鉴赏心理学的专著更是凤毛麟角。这本书能够受到读者热忱地欢迎,是与作者的努力分不开的。赵子清同志通过多年的勤思苦学,才使心理学与文艺鉴赏学达到了完美的“联姻”。

透过《鉴赏心理的奥秘》这本著作,亦能看到中国文艺心理学的异常美好的前景——一门有中国特色的文艺心理学犹如破土的春苗正在华夏大地崛起。希望子清同志再接再厉,为文艺心理学的学术园地孕育出更多更美的花儿。

周冠生(上海文艺心理研究会会长)

1992年1月16日

目 录

序	周冠生
---------	-----

上 篇:文艺鉴赏心理概观

一、文艺鉴赏的心理动因	3
● 在艺术中观看“自己灵魂的姿态”	4
——文艺鉴赏的审美需要	
● 《高山流水》觅知音	6
——文艺鉴赏的沟通需求	
● 经久不衰的“武侠热”的背后	10
——文艺鉴赏的娱乐动机	
● 少男少女为什么酷爱言情小说	15
——文艺鉴赏的性爱补偿	
● 齐加尼克效应	19
——文艺鉴赏中的心理张力	
概 要	23

二、文艺鉴赏的心理机制.....	24
● 弗洛伊德为何被雕像《摩西》所吸引?	25
——文艺鉴赏的同化心理	
● 对读者来说发生了什么?	29
——文艺鉴赏的顺应心理	
● 蝙蝠乎? 蝴蝶乎?	33
——文艺鉴赏的投射心理	
● $2 + 2 \neq 4$	37
——文艺鉴赏的完形心理	
● “一个小公务员之死”之谜	40
——文艺鉴赏的暗示效应	
● “先入为主”	44
——文艺鉴赏的首因效应	
概 要	47
三、文艺鉴赏的心理特征.....	48
● 罗丹观赏维纳斯塑像获得了什么?	49
——文艺鉴赏的感知特征	
● “仿佛我也被关在‘第六病室’”	53
——文艺鉴赏的想象特征	
● 想起了孟尝君听琴掉泪	56
——文艺鉴赏的情感特征	
概 要	61
四、文艺鉴赏的心理流程.....	62
● 从三毛读《红楼梦》的感受谈起	63
——文艺鉴赏的心理准备	
● 林黛玉欣赏《牡丹亭》唱词的心理轨迹	67
——文艺鉴赏的心理综合	
● “蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”	70
——文艺鉴赏的心理效应	
概 要	75

五、群体鉴赏心理	76
● 由“汪国真轰动效应”所想到的	77
——文艺鉴赏的流行时尚	
● “给少数的幸运者”	81
——文艺鉴赏的从众心理	
● 电视观众 > 文学读者	84
——当代文艺鉴赏的心理趋势	
● “有一千个读者就有一千个汉姆莱脱”	88
——文艺鉴赏的心理差异性	
概 要	95

下 篇：各门艺术鉴赏心理透视

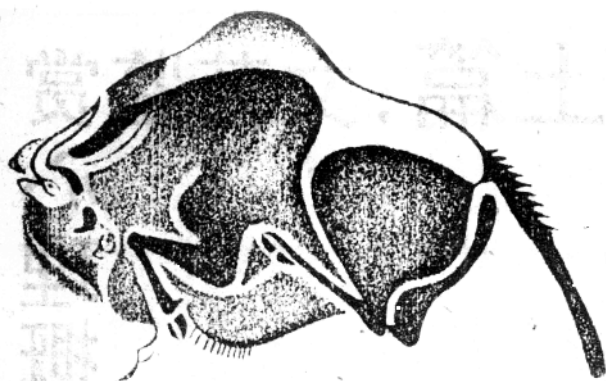
一、影视鉴赏心理	98
● 电影为什么会动?	99
● 电影欣赏的“心理误区”	101
● 明星崇拜的心理奥秘	104
● 电视观众“是一个黑箱”	108
● 一家老少为何爱看电视“市民剧”?	111
● 看电影和看电视剧的心理差异	114
● 消极视听：仅仅为了“奉陪”与“习惯”	118
● 观众悄然被广告“俘虏”的奥秘	121
● “电视迷自供状”的心理透视	125
● 从众“爱的三角形”的倾斜	129
● 有些人为何沉迷“黄色录像”无力自拔?	131
概 要	134
二、文学鉴赏心理	138
● 故事语法与故事图式	139
● “在想象中睁开眼睛来”看图画	142
● “滚雪球效应”：鉴赏意象的建构	146
● 从 B 小姐形成《北京人》中愀方意象谈起	149

● “真理”一词对不同的人意味着什么?	152
● “不是情人不泪流”	156
概 要	159
三、音乐鉴赏心理	161
● “犬羊应鼓”的故事	162
● 想起了英国的“医院音乐会议”	164
● 标题及知名度的暗示效应	165
● “他们极少注意到歌词”	167
● “音乐迷”困惑之一	168
——“我喜欢音乐,但是听不懂”行吗?	
● “音乐迷”困惑之二	171
——工作(学习、旅游)时该不该听音乐	
● “音乐迷”困惑之三	174
——“听音乐时可以抑制自己不动吗?”	
● “音乐迷”困惑之四	176
——“快慢不同的音乐听起来相同么?”	
● “音乐迷”困惑之五	177
——单个人,抑或是许多人一起听音乐为佳	
● 音乐世界的色彩和意象	179
● 音乐疗法中的对“症”下药	181
● 音乐对心境的影响	183
概 要	185
四、绘画鉴赏心理	189
● 色彩快感从何而来?	190
● 线条的情感与美的线条	192
● 绘画效应:瞬间、持续,抑是反复观赏为佳...	194
● 四种类型的绘画鉴赏者	196
● 不同气质类型鉴赏者的态度和表现	198
概 要	199
后 记	

上篇：文艺鉴赏 心理概观

——巴勃罗·毕加索《格尼卡》

史前石器时代的洞窟绘画
最初也是产生自咒术其后因心
理的恒常现象而成为装饰。

一 文艺鉴赏的

心理动因

艺术世界，人类的“伊甸园”。当你徜徉其间，耳所需，目所染，神所遇，你会觉得怡然自得，不禁坐忘顿消，仿佛“经历一种朦胧的、美妙的、无心境的旅程”。（巴尔扎克语）从内心深处油然而发出一种身心愉悦、审美的快乐。所以秦始皇读了韩非的文章，禁不住叹道：“寡人得与此人同游，死不恨矣！”汉武帝读了司马相如的《子虚赋》，惋惜地说：“朕独不得与此人同时！”所以高尔基年轻时读了福楼拜的《纯朴的心》，为他的艺术魅力感到惊奇，觉得“在这里一定隐藏着一种不可思议的魔术”。贝多芬著名的《第九交响乐》首次演出，获得了听众空前的欢呼，巴枯宁听后激动得全身颤抖，兴奋地说：“假如有一天发生了世界火灾，所有的乐谱都要丧失了，我们还得冒着我们的生命危险去抢救这一部交响乐。”

中国有句古话：“唱戏的是疯子，看戏的是傻子”，朋友，当你观看一部电影、一幅画或者聆听一曲乐曲……你心向往之的不也是这样如痴如狂的“傻”的境界，这样一种“漱涤万物，牢笼百态”（柳宗元语）的艺术享受，这样一种“非人间所有”（桑塔耶纳语）的审美快乐吗？！

然而，如此朦胧奇妙的鉴赏心路，究竟起源于何处呢？是什么样的心理因素激发一个人凝神观赏文艺作品？难道这仅仅是人们茶余饭后的消遣解闷，还是有更深层的动机、需求？翻开本篇一组文章，将从不同的角度谈这个问题。相信读者读后会有所启迪。

在艺术中观看“自己灵魂的姿态”

——文艺鉴赏的审美需要

这是一个感人至深的电影故事。

一位饱受丈夫欺凌的失业女工常去电影院看电影。影院正在上映的那部影片她竟先后看了五遍。她的痴情打动了影片中的男主角，他走下银幕与女工一起离开了电影院……经过一番周折，男主角又重上银幕，女工又重返影院……你瞧：

她只得又踱进这家影院。电影已经开始了。她找了个位置悄悄坐下。渐渐地，在她那受伤的心灵上，似有一只轻柔的手拂过，于是，她那疲惫的脸上竟奇迹般地现出了一丝如醉如痴的笑容，尽管她眼里还噙着泪。

这是1985年在美国上映的影片《开罗的紫玫瑰》的一幕情景。在这里，影片生动地反映了人们到影院去的一个典型心态：即从银幕上那个幻觉世界中重新体验人生的全部经历。

这种心态毫不例外地反映在普通观众身上。一位法国妇女在接受电影观赏调查时这样说过：“在电影院里，我就和所有的人和物溶化在一起了……因为我多多少少是沉醉在银幕上展开的东西之中。我不再是自己生活的主人，我进入了放映在我面前的影片。”

电影欣赏是这样，其他艺术的欣赏又如何呢？让·凯罗尔在《阅读与人物》里就曾深有体会地说：“我在狱中读完《红与黑》后，真想像于连似的死去，我沉浸在痛苦与孤独之中，把自己和这个主人公完完全全合二为一了。他使我激动不安，扰乱了我这狭小的囚室中的卑微生活，我听见他的脚步声就在走廊尽头。我同他一起去淋浴，并获得了新的意义。”

不言而喻，电影文学等艺术的欣赏，是人们进入作品、接近角色、沉浸意境，达到欣赏者对对象的认同。这一过程中，人们面对的原本就是自身。

对这一点,马塞尔·普鲁斯特曾说:“事实上,每位读者读到的,只是他心里已经具有的东西。书只是作者献给读者的一种视觉启迪工具,以使读者能够在自己身上发现一些东西。没有这种工具的帮助,这些东西就不能被发现。”

一个英国人说得更为生动,他说:“艺术家,借他们的眼睛给人们看。”

日本美学家厨川白村曾作了一个精辟的比喻。他认为艺术欣赏,实际上是欣赏者在“艺术家所挂的镜中”,观看“自己灵魂的姿态”。

费尔巴哈则做了进一层的论述,他说:“感情的对象就是对象化的感情……那么,当音调抓住了你的时候……你在音调里听到了什么呢?难道听到的不是你自己的声音吗?”

那么,其中的道理何在呢?

我们知道,人活在世界上,步履匆匆,忙碌奔波,并不是每一个人都能洞察生活的真谛。但是,人之所以为人,体现为一种有自我意识的文化动物,人永远都有超越自身存在的自觉愿望,不甘于永久处于迷失状态的。这正如加缪所说,究竟是太阳绕地球转还是地球绕太阳转,这对一般人无甚紧要。但人是什么?我是谁?人怎样生活才算有意义?对于这类人生价值问题的不倦探索和追问,却是人们普遍关注和极力寻求的。因此,一旦人们发现了“生命”的真象,获得了一种人生答案,那种愉快是震撼人心的,难于言传的。

文艺一直被人们誉为“生活的教科书。”文艺鉴赏正为人们准备了这样一片广阔的自由审美天地,使“人们能够在艺术中面对自身”(伽达默尔语),反观自己。因为,文学艺术作为艺术家的精神创造物,在物化了他自己的个性,享受了他个人的生命表现的同时,也物化和表现了人的本质。因而当人们面对艺术品时,就能够看到自己的本质,自觉地观照人自身的生命活动。例如,罗曼·罗兰在《约翰·克里斯朵夫》中,有一段对小克里斯朵夫欣赏贝多芬音乐的内心体验的描绘:“贝多芬却是火,有时像一个烘炉,烈焰飞腾,浓烟缭绕;有时像一个着火森林,罩着浓厚的乌云,四面八方射出惊心动魄的霹雳;有时满天闪着毫光,在九月的良夜亮起一颗明星,缓缓地流过,缓缓地隐灭了,令人看着心中颤动。这一次,那颗

英雄的灵魂，不可一世的热情，照旧使他身心如沸。他被卷进了火海。其余的一切都消灭了，跟他不相干了！”显然，小克里斯朵夫从贝多芬的音乐中，仿佛听到了音乐家炽热、忧愤的感情波涛声，感受到与自身生命息息相通、强烈而深沉的脉搏跳动，体验到生命与情感的紧张而有节奏的跃动和伸展。

总之，从古至今的优秀艺术作品，都高度融汇了艺术家对人类、社会、自然、人生的深奥底蕴的观照和领悟，记下了人生的欢乐和痛苦，显示了生命追求的坎坷……它们为人们反观自身存在准备了一个窥视孔。欣赏者从中发现“自我”的倒影，受到艺术品的诱导去反思人自身的生命。因此，在文艺鉴赏中，一旦鉴赏者接触作品步入了作品中的意象世界，人们就会不由自主地听任自己的整个身心自由地扑入面前的对象，人们的心灵仿佛一下子被照亮了，他感到作品所暗示、所提供的正是自己已觉察而未讲出口的，于是他情不自禁，自言自语：“对了……对的……是这样的……真是这样……”这样鉴赏者对艺术品的鉴赏也就成了对自身生命形式的观照，也就在艺术中实现了对自己生活的肯定和确认，从而，获得极大的审美愉快。

《高山流水》觅知音

——文艺鉴赏的沟通需求

1977年，美国发射了“旅行者一号”太空船，曾把中国的古曲《高山流水》等名曲一起载入太空，希望寻求到别的星球上的人类知音。

无疑，这是人类一个美好的愿望。但是在人类生活中，通过艺术沟通思想、交流情感，寻找知音的事例是很多的。

不久前，法国文化部音乐局局长莫里斯·弗勒雷在他的《要音乐，不要战争》一文中，动情地写道：“在这个西方人难以共同生活，只愿独处的时代，音乐是使我们能共同生活的最有效的工具。它要