

文艺心理与美育心理

刘兆吉 著

西南师范大学出版社

文艺心理与美育心理

刘兆吉 著

西南师范大学出版社

重庆 北碚

刘兆吉 著

文艺心理与美育心理

西南师范大学出版社出版

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所发行

合川县人民印刷厂印刷

开本: 787×10921/32 印张: 4.625 字数: 88千

1987年8月第一版 1987年5月第一次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7—5621—0067—X

J·3

统一书号: 8405·3 定价: 0.90元

目 录

文艺心理学的几个问题	1
一、文艺心理学及其主要任务	1
二、文艺起源的心理分析	2
三、文艺欣赏活动中的认识过程	8
(一) 感觉知觉在艺术欣赏中的作用	8
(二) 表象在文艺鉴赏过程中的作用	10
(三) 想象在文艺欣赏中的作用	14
(四) 抽象思维在文艺鉴赏过程中的作用	17
四、文艺欣赏活动中的情感过程	19
五、文艺创作的心理学分析	22
(一) 文艺创作与想象	22
(二) 文艺创作与抽象思维	25
(三) 文艺创作与语言艺术	31
(四) 语言艺术与即景、表象和抽象思维的互相转化	36
(五) 文艺创作与灵感	42
美育心理初探	48
一、美育心理的含义及主要任务	51
二、美育心理的内容	56
(一) 音乐美育心理	56
(二) 绘画美育心理	66
(三) 文学美育心理	72

(四) 大自然、社会生活的美对心理的影响·····	79
三、“四美”教育中的心理学问题·····	83
(一) 心灵美·····	84
(二) 语言美·····	85
(三) 行为美·····	87
(四) 环境美对心灵美与言、行美的影响·····	89
四、研究美育心理的观点和立场·····	92
(一) 研究美育心理与批判错误的美学观点·····	92
(二) 研究美育心理杜绝黄色文艺的危害·····	96
中国古代文艺美育心理学思想二则·····	99
一、《文心雕龙》中的文艺心理学思想·····	99
(一) 刘勰论创作中的想象思维与语言问题·····	99
(二) 刘勰论创作过程中的情感问题·····	107
(三) 刘勰论创作风格与才能气质·····	111
(四) 刘勰论创作风格与作者性格·····	114
(五) 刘勰论创作论文艺鉴赏的心理学思想·····	117
(六) 结束语·····	121
二、《乐记》中的美育心理学思想·····	124
(一) 音乐与心理·····	125
(二) 音乐与情感·····	127
(三) 音乐与意志·····	131
(四) 音乐与性格·····	133
(五) 《乐记》中的美育心理学思想·····	136
(六) 结束语·····	142

文艺心理学的几个问题

“吃一堑，长一智”，经过十年浩劫，我们意识到“文艺心理学”与艺术教育的重要性了。现在，教育学增加了美育，是可喜的现象；心理学界也应当重视文艺心理学和美育心理学的研究。这对于如何滋润人们的心灵，培养青少年的心灵美、语言美、行为美、环境美和道德感、理智感等太有好处。

一、文艺心理学及其主要任务

文艺心理学是研究人在文学艺术活动中的心理现象的科学。它是心理学的一个分支。文学艺术表现手段和方式不同：文学属于语言艺术；音乐、舞蹈属于表演艺术；绘画、雕塑属于造型艺术。不同的艺术活动，有不同的心理过程。如欣赏音乐，便以听知觉为主；欣赏图画便以视知觉为主；欣赏大自然的良辰美景、鸟语花香，除了视、听觉之外，嗅觉、触觉都要参与，获得多种美感享受。

文艺心理学的主要任务是：研究人在鉴赏文艺作品的过程中，怎样正确理解、分析作品的意义、如何通过文艺作品

去丰富和提高人民的精神生活，鼓舞人的意志和热情，从而形成高尚的审美心理能力，更好地投入社会主义建设事业；

研究人在文艺创作活动中的心理现象，如分析文艺素材怎样通过作者的感知、记忆表象、想象、思维和情感等心理活动，创造有价值的艺术作品；

研究如何培养青少年正当的文艺兴趣和鉴赏、创作能力，提高青少年的美感、理智感和道德感。促进德、智、体、美全面发展，为美育心理学提供资料，使美育更有效果。朱光潜教授说：“文艺心理学是从心理学观点研究出来的美学”。^①只要是马克思主义的美学观点，我认为是正确的。

二、文艺起源的心理分析

历史学家从原始人住过的洞穴中发现了描绘打猎的壁画和穿孔的石珠、海贝和兽牙等装饰品，证明旧石器时代的原始人已有绘画雕刻的兴趣和能力了。试问，第一幅壁画和第一件装饰品在没有先例、没有样板的情况下怎样产生的呢？这正是人不同于动物的特点，人在求温饱和性本能之外还有艺术冲动，也可以说由于艺术的需要而产生的艺术动机。一般人把艺术冲动理解为

^①朱光潜：《文艺心理学》、《作者自白》。

作家和艺术家得天独厚的本领，他们下的定义是“作家、艺术家在生活实践中由于某种事物的启发和激励而产生的强烈的创造愿望”。资产阶级把它神秘化了，他们认为普通人特别是没有文化的劳动人民不可能有艺术冲动，原始人更愚昧，自然谈不上艺术冲动。但是，无数古代遗迹证明，原始人也有艺术冲动。他们在住过的洞穴中遗留下来的壁画、石珠、磨制过的海贝、兽牙项练等就是铁证。既然是人，他就有感知、表象、想象和思维等认识能力；因之，也能产生喜、怒、哀、乐的情感；有认识和情感就有艺术冲动的可能。《诗大序》：“情动于中，形于言，言之不足，则歌永之，歌永之不足，不知手之舞之足之蹈之也”。意思是说，当人们因受事物的影响，内心受到感动时，就用语言表达出来，用语言不能充分表达时，就歌唱起来，歌唱难以尽兴时，就不自觉的手舞足蹈起来了。这都是由于艺术冲动而产生的艺术活动。

原始人以打猎捕鱼采野果为生，当他们得到丰富的猎物、食品或械斗的胜利，由于需要的满足，产生了难以抑制的喜悦，这种喜悦的情感冲动，可以用歌唱和舞蹈表现出来；也可以把头脑中留下的打猎的表象画在洞壁上；也可能为了纪功，或者为了给未参加打猎的人看而画了出来。如西班牙东南部的岩石上画有许多中石器时代的壁画，其中有不少生动的狩猎画面。有一幅壁画，画着一群原始人对准鹿、野猪和其他野兽引弓发箭。在法国阿里埃叶地方的尼奥山洞里有两幅距今

一万年左右的壁画，其中一幅用黑颜色勾出的野牛轮廓，在牛身上画了四个箭头。另外一幅是刻在石壁上的负伤的野牛图，它的身上有三个箭头，这些壁画尽管很粗糙，但不能否定这是人类早期的艺术作品。这些原始人，不是专业艺术家，而他们有喜怒哀乐和爱美的感情，以此为动力，把头脑中鲜明的表象绘制出来就是图画；唱出来或有节奏的敲打、吹哨就是音乐；手舞足蹈就是舞蹈艺术；用语言叙述出来便是文学故事，在有文学之前，只有代代相传的口语故事和诗歌。通过实践，人脑摄取了各种表象，主要是视觉和听觉表象，通过分析、综合，加工改造的想象过程，再用语言器官和手足等活动表达出来，便是文学艺术作品。这就是文学艺术起源的心理学观点。我认为这与传统的文艺起源的三种学说，没有根本的矛盾。而且这三种学说，都可以用心理学的观点解释。

艺术起源于游戏说，是德国哲学家康德的理论，他认为艺术和游戏类似。德国戏剧家、诗人席勒在他的《美感教育书简》里把这个学说加以发挥。在他看来，艺术和游戏同是不带实用目的的自由活动，这种活动是过剩精力的表现”。^①我认为游戏不是精力过剩的表现，而是由于机体和精神的需要而产生的艺术冲动。游戏是一种低级形式的艺术，有的近似舞蹈，有的近似戏剧，是富于艺术意味的表演艺术。第二，是艺术起源于劳动说：原始人为了生活的需要，必须参

^①朱光潜：《文艺心理学》158页。

加生产劳动，在集体劳动的过程中产生的“杭育歌”或“船夫号子”，都是由于劳动的需要而产生的歌声。鲁迅说：

“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳动，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时抬木头，都觉得吃力了，却都想不到发表，其中一个叫道：

‘杭育 杭育’，那么，这就是创作”。①一呼百应的“杭育！杭育！”的齐步前进，就是诗歌的起源。“船夫号子”也是在齐一划船步调的过程中产生的。在庆祝渔猎丰收时出现了唱歌和舞蹈。劳动本身不是艺术，但描绘劳动或因为劳动而产生的歌舞就是艺术了。这也是为了劳动的需要而产生的艺术冲动。

第三种学说，是法国艺术家萨·雷纳克首先提出的“魔法论”。根据“魔法论”的假设，原始人的一切创作表现都是原始宗教（魔法）的直接表现，描绘动物是为了把它当作魔法仪式和膜拜的对象。他们认为画图有神奇的力量，因此，不惜花费精力去创造它们。直到解放前的旧中国，还有许多专门画神象和雕塑神象的能工巧匠，他们所以能忍受艰苦，摩顶放踵，到各地寺庙绘神塑象，是为了所谓积阴德，来世享福的迷信愿望，这也是由于精神需要而产生的艺术冲动。又如原始民族的图腾崇拜，也能促进文艺创作。“图腾”（totem）系印第安语，原始人相信每个氏族与某种动物、植物或无生物有着亲属关系，选一种动物如熊、狼、

①鲁迅：《门外文谈》（《鲁迅全集》6卷75页）。

鹿、鹰等为该民族的象征或保护者，这就是图腾动物。有的是现实动物的写生；有的是头脑中动物表象的外化；也有的图腾动物是客观世界不存在的，而是再造想象的新形象。据闻一多的考证，我国也有过图腾时代，有的氏族以龙为膜拜的对象。龙是古今都没有过的动物，它是通过人的想象和艺术加工的产物。神话中，以禹为首的夏氏族（闻一多称氏族为团族）图腾是蛇，商氏族的图腾是鸟，其他各氏族也各自有其图腾动物。其中蛇图腾氏族最强大，它兼并、吸收其他各式各样图腾的氏族，图腾蛇接受了兽类的脚爪，马的头，鹿的角，鱼的鳞和须，通过再造想象，综合成为“十不象”的动物，这便是龙的创造过程。^①以后又作为天子的化身，因而雕龙、画龙、说龙的文艺创作也应运而生了。由于人类有丰富的想象力，创作了许多以龙为中心的神话，海里有龙宫，五湖四海都有龙王，既能兴云作雨，也能翻江倒海。龙王庙遍布城乡，有些地方，凡有水井处，都有龙王庙。龙王掌握雨水大权，祭龙可以免除旱灾。因之，产生了赛龙船、舞龙灯和各种歌颂龙的神话故事、绘画、雕刻、舞蹈等文艺形式。由此类推，凤凰是图腾鸟的综合；麒麟是多种图腾兽与鳞甲动物的综合。图腾动物，无论怎样千奇百怪，也都以人间存在的动物为原型的。龙宫就是帝王宫殿的模拟。由于图腾崇拜对古代文艺创作的影响，说明魔法论作为文艺起源的一种学说，用心理学的观点分析是说得通的。

① 杨子凡：《端午民族的“龙子节”》①。

我国古书中也有关于艺术冲动的心理学思想。如《乐记》：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物动，故形于声。声相应故生变，变成方，谓之音；比音而乐之，及干、戚、羽、旄谓之乐。”意思是说：音乐的产生，是由于人的心理活动而产生的；人的心理活动，是由于客观事物引起的。人心因受外来的刺激而受感动，便发出声来；因刺激物性质不同，强弱不同，激发出来的声音也不同。有变化有节奏的声调叫做“音”，依照一定的音调歌唱、演奏、并举着干、戚、羽、旄跳舞，这就是“乐”。（干是盾牌，戚是长柄斧（武器），羽是用羽毛装饰的仪仗，旄是牛尾。）武舞，举着干戚一类的武器；文舞，举着用鸟羽兽尾装饰的仪仗。这是古人庆祝斗争胜利和渔猎丰收的歌舞方式。唱歌、奏乐和手舞足蹈都是心感于物的外部表现。这很清楚的说明，音乐、舞蹈艺术都由于人心感于物而动，即艺术冲动。

幼儿自三、四个月起，对颜色有分化的反应。心理实验证明，幼儿喜爱鲜艳美丽的衣物和玩具，特别对红色黄色表示喜爱。还没有受幼儿教育的三、四岁幼儿，在他们高兴的时候，拿起笔来胡乱涂鸦，画些似人非人，似兽非兽的图画；有时嘴里哼着不成节奏的歌声；有时蹒跚起舞，应该说这也是初级的萌芽性质的艺术冲动。

三、文艺欣赏活动中的认识过程

文艺欣赏是人对于文艺作品和艺术活动的感受、理解、评价和审美的情感体验过程。从心理学的观点分析，它涉及整个的认识过程、情感过程、意志过程和个性心理特征。

“欣赏活动既和欣赏对象的性质、特点相联系，又和主体的生活经验、思想情感、欣赏能力相联系”。^①例如看喜剧，常使观众哄堂大笑；看悲剧又使人潸然泪下，这是受欣赏对象的特点的影响。又如同样一派秋色，长天、鸟飞、鱼游的景色，在画家眼里是一幅画，在诗人眼里是一首诗；在音乐家的心目中就是一支和谐的乐曲了。这是欣赏对象相同，而主体经验、思想、专业水平不同，反映也不同。因此，欣赏活动必须从欣赏主体与欣赏对象的相互关系中进行研究。艺术欣赏，首先通过认识过程。

（一）感觉知觉在艺术欣赏中的作用

文艺欣赏是一种非常复杂的心理活动，首先是对于文学和艺术作品的感知觉。没有感知觉，无论怎样美好的艺术作品也不能映入人的头脑。就如庄子所说的：“瞽者无以语乎文章之观，聋者无以语乎钟鼓之声”。所以感觉是艺术形象进入头脑的第一关。虽然感觉只能反映事物的个别属性；知觉只能反映事物的表面现象和外部联系。但它对于

^①王朝闻等《美学概论》264页。

人的生活，包括艺术、欣赏是有重大意义的。“感觉的生活意义，是与它总是具有情绪色彩这一点相联系的。实验证明了这样的事实，即颜色对人能产生各种不同的心理生理作用，如绿色给人以平静感，红色使人感到兴奋。两个重量相等的箱子，分别涂上白色和黑色，就会感到涂白色的箱子似乎轻些，而黑色的似乎重些。特殊的（机体的）感觉决定人的自我感觉和情绪的紧张度”。①感觉与情绪的联系，是美感的基础，也是对艺术欣赏的基础。婴幼儿所以喜爱美丽的颜色和悦耳的声音，就是由于视觉和听觉引起婴幼儿的情绪体验。有人认为婴儿只凭简单的感知觉认识世界，对他们进行音乐教育是对牛弹琴，这是错误的。心理学家早已肯定在人的感觉器官中，最早和最广泛地参与艺术欣赏的是听觉和视觉器官。许多观察证明，“出生后三四个月的孩子，能倾听音乐的声音，并且对乐音（如催眠曲）表示愉快的情感”。②在家庭、在托儿所都可以观察到幼儿在优美的催眠曲的影响下带着微微的笑容安然入睡。若遇上突然的大声斥责或强烈的噪音，尽管幼儿还不懂斥责的语言含意，只凭声音的感觉，即产生烦躁不安的情绪。所以有些教育家和心理学家主张多给婴幼儿听音乐，有意识的对婴幼儿进行美育。“请看我国已故青年钢琴家顾圣婴的一段佳话：‘刚满周月的圣婴躺在摇篮里，妈妈在放唱片，小圣婴闭上眼睛安静的睡着

①波果斯洛夫斯基等《普通心理学》170页。

②朱智贤：《儿童心理学》上册110页。

了。可是当一曲终了，妈妈换唱片时，摇篮就不安起来，小圣婴睁开眼睛，左顾右盼，似乎在寻找什么。当乐曲重新响起来时，孩子又安静了（这也可能与动型的维持和破坏有关——本文作者）。妈妈惊奇不已，把这一发现告诉家里人和亲友们，并一次次的‘表演’，屡试不爽。小圣婴心灵的窗子也就这样被音乐打开了。从此就与音乐结下了不解之缘。’这个故事告诉我们，顾圣婴刚满周月时，音乐就进入了她的生活。”^①象顾圣婴周月即能感知音乐而发生快感，这是超常儿童的早期欣赏能力的表现，以后及时进行音乐教育，终于成为青年钢琴家。以思维还不发达的婴幼儿喜爱音乐为例，说明感知觉虽于认识过程的初级阶段，但在艺术欣赏方面已经起着显著的作用了。

从感觉与情绪色彩相联系这一点着眼，也应肯定对幼儿进行音乐美术教育是有效的。在托儿所、幼儿园设 幼儿 音乐、幼儿美术课是必要的。心理学家研究证明，发展德育、智育、体育方面，应进行早期教育，在美育方面，同样需要早期教育；而且比早期进行德育、智育更有条件。因为德育、智育需要语言与思维发展到一定的水平才能进行；而美育，只要由感知觉引起情绪体验，就有欣赏美的初步条件了。

（二）表象在文艺鉴赏过程中的作用

文艺作品或艺术活动，对读者或观赏者的感受来说是比

^①李晋瑗：《要多给婴儿听音乐》（1982年5月15日光明日报。）

较复杂的语言信号或具体刺激。单凭感知觉不能深入反映文学艺术的意义。还需要记忆、表象、想象、思维等全部认识过程参与活动。因为，认识不深，理解不透，就不能引起深刻的情感体验，更谈不上鉴赏了。（鉴赏包括对欣赏对象的审美和评价，是更深刻的欣赏活动）。在文艺鉴赏和创作过程中，表象起着重要作用。表象是当前没有作用于感觉器官的对象和现象在头脑里产生的映象，它是对过去的感知觉进行加工和概括的结果。“表象像知觉一样，是以直观的形象来反映现实的。表象就是意味着在心中看见或听见某个东西，是直观的反映，而不是简单的知道”。^①也不是简单的知觉形象的再版。“德国诗人（Goethe）曾经说过，当他闭着眼睛想到一朵玫瑰花的时候，他会看见一种丝边做成的玫瑰花，不时的改变式样，绿瓣或红瓣向外开放”^②。所谓心中看见就是头脑中呈现的视觉表象。“诗中有画”并不是诗句本身有画，而是美丽的诗句，唤起了读者头脑中的视觉表象；所谓心里听见，如：“声犹在耳”、“如闻其声”、“余音绕梁榭，三日不绝”等，都不是当前的声音刺激作用于听觉器官，而是由于文艺作品，或过去音乐刺激形成的听觉表象；如果文艺作品不能在读者头脑中，唤起鲜明的表象，便不是好作品。文学家、艺术家如果头脑中没有丰富的

①波果斯洛夫斯基等《普通心理学》286页。

②傅统先译《心理学》840—841页（波林等著，商务印书馆1974年出版）。Goethe即歌德。

记忆表象，就不能进行想象，不能进行创作。所以表象在创作过程或欣赏过程中，都起着重要作用。

表象是比知觉更高阶段的认识，它是反映对象特征的直观的、同时又是概括的影象。作家、艺术家的表象是进行想象或形象思维的基础，作品在欣赏者头脑中唤起的表象，是进行再造想象的基础。

在欣赏文学作品，特别在熟读诗词或歌曲的字词之后，在背诵时会出现文学的表象。这对于深入体会，随时吟咏，出口成章，大有好处。心理学家威廉詹姆士（William James）说，他有一个学生，对于熟读的诗背诵如流，在他熟读一页诗以后，每行的头两字也能默看出来。当他想到这首诗的时候，这些字的形象便呈现在眼前，至于每行前两字之后紧接着的是些什么字，便没有这样清楚的表象了”。^①请读者回忆一下，我们头脑中也有文学表象，但更多的是语言听觉表象和语言动觉表象。画家富于视觉表象，雕刻家富于触觉表象，音乐家听觉表象特别发达。大音乐家贝多芬在完全耳聋之后，还做了很多曲子，主要原因，在于他头脑中还有丰富的音乐表象为基础，因而能创造了新的歌曲。“人们的表象所以会由于实践的不同而不同，乃是因为不同的实践对各种表象提出了不同的要求。显然，一个缺乏视觉表象的人根本不可能从事绘画工作；同理，一个缺乏听觉表象的人根

①傅统先译《心理学》340—341页（波林著，商务印书馆）。