

文艺的 心理阐释

胡家祥 著

全国优秀出版社
武汉大学出版社

心理文艺的 阐释

——以《红楼梦》为例——

王 德

王 德

王 德

王 德

王 德

中国文联出版社

图特在编目(CIP)数据

文艺的心理阐释 / 胡家祥著. — 武汉: 武汉大学出版社, 2005.4

ISBN 7-307-04451-X

Ⅰ. 文… Ⅱ. 胡… Ⅲ. 文艺心理—研究 Ⅳ. B0-02

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2005)第068492号

文艺的心理阐释

胡家祥 著

责任编辑：王 慧 责任校对：王 慧 责任印制：王 慧

出版发行：武汉大学出版社 (430072 武昌 卓刀泉)

电子信箱：wbp1@whu.edu.cn 网址：www.wbp.whu.edu.cn

印刷：武汉市新华印务有限责任公司

开本：880×1230 1/32 印张：11.125 字数：310千字

版次：2005年4月第1版 印次：2005年4月第1次印刷

全国优秀出版社
武汉大学出版社

版权所有，侵权必究。本书如有质量问题，请向本社发行部联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

文艺的心理阐释/胡家祥著. —武汉:武汉大学出版社, 2005. 4

ISBN 7-307-04451-X

I. 文… II. 胡… III. 文艺心理学 IV. I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 009465 号

责任编辑: 严红 段绍芳

责任校对: 王建

版式设计: 支笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉市新华印务有限责任公司

开本: 880×1230 1/32 印张: 11.125 字数: 316千字

版次: 2005年4月第1版 2005年4月第1次印刷

ISBN 7-307-04451-X/I·280 定价: 18.00元

版权所有, 不得翻印; 所购教材, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

内 容 简 介

本书以对人类心灵结构的系统剖析为基础，别开生面地从科学文化与宗教文化两种对立倾向的交互影响中深入阐释文艺的中介地位、一般性质、基本特点、主要功能和形态构成、演变规律等，提出了一系列新颖的观点，将文艺心理学同艺术文化学、艺术基础理论熔为一炉，自成一家之言。本书在会通中西、联结古今及调解科学主义与人本主义的对立诸方面作了切实的推进，视野广阔，逻辑严密，结构匀称，又是一本较为实用的原理教程。

目 录

导言	1
第一章 艺术的位置与特性	10
第一节 艺术在社会生活中的位置	10
一、社会的构成与艺术的位置	10
二、艺术联系着社会的各方面	15
三、艺术的社会特性	19
第二节 艺术在文化系统中的位置	25
一、前人关于人类掌握世界方式的探讨	25
二、人类对世界的掌握与文化系统的建立	30
三、艺术掌握方式的基本特性	35
第三节 艺术符号	41
一、符号的构成和分类	42
二、艺术符号的基本特点	46
三、艺术符号蕴含三个层次	49
第二章 文学艺术家	59
第四节 艺术家的命运与心态	59
一、“诗人少达而多穷”	59
二、“文章憎命达”	64
三、艺术家的普遍心态	69
第五节 艺术家的智能结构	75
一、敏锐的观察力	75

二、深刻的透视力	80
三、丰富的想像力	85
第六节 艺术家的个性与风格	90
一、创作个性与风格	90
二、作品风格的特点	97
三、艺术风格的类型	101
第三章 艺术创作	107
第七节 创作激情	107
一、激情的特点与分类	107
二、激情的艺术表现	111
三、创作激情的深层阐释	117
第八节 艺术思维	120
一、艺术思维的性质与特点	121
二、艺术思维保持三维构架	125
三、艺术思维跨越两大系统	131
第九节 艺术创作过程	136
一、审美感知	136
二、艺术构思	142
三、符号传达	148
第四章 艺术作品	153
第十节 作品的层次结构	153
一、“内容—形式”二分法的局限	153
二、作品的层次划分	157
三、艺术品诸层次的内涵	163
第十一节 艺术形象	169
一、普通形象	169
二、艺术典型	173
三、艺术意境	178
第十二节 艺术真实	187

一、艺术真实的来由	188
二、艺术真实之所在	192
三、艺术真实的把握	196
第五章 艺术形态	202
第十三节 艺术类型的划分	202
一、关于艺术类型划分的分歧意见	202
二、对于艺术类型划分的基本考虑	207
三、各艺术类型的基本性质	212
第十四节 音乐·绘画·文学	216
一、音乐	216
二、绘画	222
三、文学	227
第十五节 抒情类·叙事类·戏剧类	233
一、抒情文学	234
二、叙事文学	239
三、戏剧文学	245
第六章 艺术鉴赏	251
第十六节 艺术欣赏	251
一、艺术欣赏的性质	251
二、艺术欣赏的层次分析	257
三、共鸣	260
第十七节 艺术批评	266
一、艺术批评的性质和标准	266
二、艺术批评的基本模式	270
三、基本批评模式的内在联系	280
第十八节 艺术的社会功用	282
一、艺术的社会功用的划分	282
二、艺术的几种基本功用	286
三、艺术的审美功用	293

第七章 艺术的发生和发展	298
第十九节 艺术的起源	298
一、几种艺术起源说述评	298
二、游戏说出现的必然性和形成过程	302
三、艺术起源的一元与多元	307
第二十节 艺术发展的外部条件	313
一、社会物质生活条件对艺术的影响	313
二、政治因素对艺术的影响	318
三、社会意识诸形式对艺术的影响	323
第二十一节 艺术发展的内部矛盾	328
一、现实主义与理想主义	329
二、古典主义与浪漫主义	334
三、内部矛盾的交织与艺术发展的规律	341
后记	346

导 言

假如我们的环境没有艺术品装饰，假如我们的生活中消失了歌声，假如我们的心灵里驱逐了诗意……那该是什么样子呢？完全可以说，没有艺术的装点、调节和引领，人类的生活将黯然失色。

艺术美化了我们的环境，改善了我们的生活，陶冶了我们的情操。艺术世界常令人们心驰神往，人们因而普遍祈盼自己经历的岁月如诗如歌。

应该感谢艺术家们的创造。其实，人人都有艺术家的潜能，人人都具有艺术想像力，任何人只要介入艺术活动，他也是艺术的创造者。

因此，探讨艺术问题，与我们的生活非常切近，息息相关。

—

对于林林总总的艺术现象，自古以来人们一直在探索和研究，积累了丰厚的思想财富。这些财富呈现为多个层次，构成一个庞大的系统。

首先，属于较低层次的是文艺批评，它对文艺现象的认识和评价是局部的，通常是微观的，但不乏深刻性和新颖性，在一定意义上甚至可以称之为“运动中的审美学”。其次是文艺发展史，这是在参照大量相关的批评文字基础上，从时间维度对文艺现象进行较为宏观的梳理，力图真实描述文艺的发展历程和嬗变样态的学科。再次是文艺理论，它以文艺批评和文艺发展史为基础，对文艺现象进行更为宏观（在空间上看横跨世界，从时间上看纵贯古今）、更为深入（讲求逻辑基础，需要哲学背景）的系统研究，致力于阐释文艺的特点、性质、形态和变化发展的规律等。再上升则是审美

学，它以艺术为主要研究对象，同时兼顾人们对现实的自然事物和社会事物的审美经验进行剖析，总之是要从深层次上回答人对世界的审美关系问题。最顶端是哲学原理，它力图整体上把握宇宙和人生，突出表现为对人类生存的终极关切，具体落实于对人类寻真、持善、求美的活动以及相关的科学、道德和艺术文化进行一般性的探讨。在这一递升的层次系统之外，我们不能忽视心理学，由于它致力于认识人的心灵活动的一般形式，因而其观念与方法为上述各学科所借鉴。

我们现在将要从事的是在理论层次上系统阐释各种艺术现象，即建构一种艺术理论。这一学科位置决定了我们的探索要以审美学和哲学的原理为基础，同时要广泛借鉴文艺批评和文艺发展史的材料。此处所讲的哲学主要指人类学哲学，在笔者看来尤为值得重视的是康德的批判哲学。康德的批判哲学着重考察的是人类的心灵能力及其可能的主要活动成果，因此，以之为参照而建立的考察范式，一旦深入于文艺现象的剖析就必然带有文艺心理学的性质。同时，由于我们直接凭借一种心灵哲学考察文艺现象，所以它又可以看做是艺术哲学，或看做是审美学的一个部分。

对于一门学科，既要了解它得以存在的外部系统，又有必要把握其自身得以构成的内在系统。

依据研究对象的范围，文艺理论的基本构架一般为：本质论—创作论—作品论—鉴赏论—发展论。刘勰的《文心雕龙》就大致兼顾了这些方面，其中分别对应于五个部分的代表性篇目如《原道》、《神思》、《章句》、《知音》、《时序》。事实上，我国当代阐述文艺学原理的著作大多选取这种构架。值得注意的是，美国当代文艺理论家艾布拉姆斯从一个新的视角，分析出艺术活动包含的“四个要素”，即世界、艺术家、作品、欣赏者。他以作品为中心，通过一个三角架来表示四者的关系。^①这一观点得到人们较多的认同。

笔者管见，我们未必非要坚持“作品”在艺术活动中的中心地

^① 艾布拉姆斯：《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》，5~6页，北京大学出版社，1989。

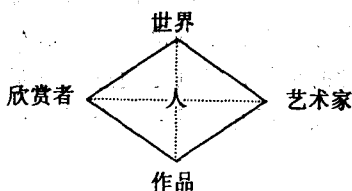

图 0-1

位不可，虽然其中介地位是毋庸置疑的；甚至不妨将四要素构成的所谓“三角形”改为菱形，每一要素占据一角的顶点，这样将“人”置于菱形的中心或许更为切合实际（如图 0-1）：因为艺术主要着眼于人的世界，艺术家是人类的一员，

作品着重描绘的是人的生存状态，欣赏者是人的世界的一部分。应该说，不仅文学是人学，文艺学也是人学。经过这样的改造，“四要素”说可以较为全面地揭示艺术活动的流程。

本书的结构安排结合了上述两种考虑。它一方面符合五个部分的构架，另一方面也体现了艺术活动的流程：第一章从世界着眼，涉及艺术的本质；二、三两章为艺术家研究，亦是创作论；四、五两章为艺术品的探索；第六章转向欣赏者，也就是鉴赏论；第七章讨论艺术的发生与发展，又回到世界领域。

二

如果人是艺术活动流程的中心，那么从人学角度考察文艺应该是恰当的，而对人的把握最主要的是对心灵的把握。因此，我们将致力于从人的心灵活动切入，对艺术现象进行整体的一以贯之的阐释。显而易见，文艺属于社会意识形态（一般称之为审美的意识形态），而非物质财富；它直接反映人们的社会心理和表现艺术家的心灵律动；文艺作品所描述的是心灵化了的社会生活而不是现实的简单摹写；艺术鉴赏主要是给人以心灵的陶冶和精神的享受。总之，艺术是人类心灵丰富性的显现，艺术活动流程的核心是心灵的活动。丹麦著名文学史家勃兰兑斯深切地体会到：“文学史，就其最深刻的意义来说，是一种心理学，研究人的灵魂，是灵魂的历史。”^①

① 勃兰兑斯：《十九世纪文学主流》第1分册“引言”，人民文学出版社，1980。

既然如此,把握人类心灵的基本结构至关重要。借鉴我国孟子、庄子等对人类心灵的探索成果,参考康德哲学的潜在逻辑以及某些明确表述,结合诸多文化创造活动的事例,尤其是通过反身叩问,笔者发现人类心灵是一个历史地形成和展开的具有三个层面和两大系列的结构体(如图0-2)①:

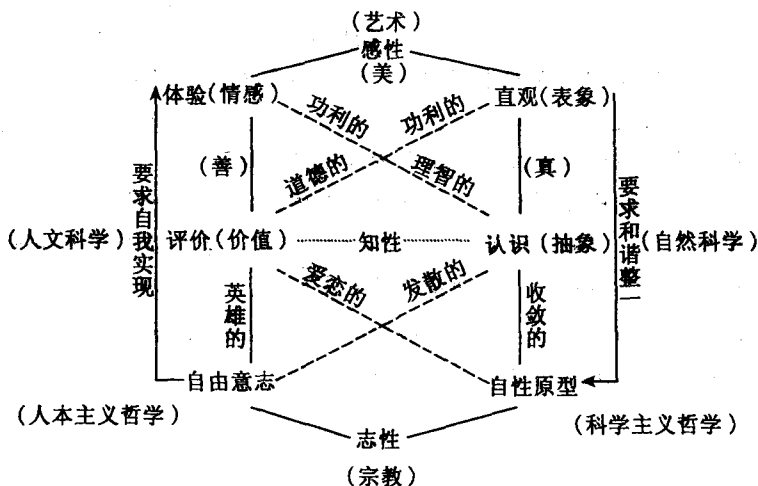

图 0-2

这一结构图式构成了考察文艺活动的一种新维度,把握它是理解本书基本内容和基本方法的关键。例如,我们据此可以清楚见出,艺术是介于科学与道德(兼及宗教)之间的文化形式(体现心灵的两系列),它以感性具体的形态蕴含人们对生活的认识和评价,并引领人们追求自由、和谐、完满的生存境界(基于心灵的三层面)。

更具体一些,本书的逻辑脉络可大致描述如下:基于心灵的三个层面,艺术直觉存在直观、觉察和觉悟三种形式,艺术思维包含形象思维、抽象思维和灵感思维,审美情感兼涉形式感、理智感与

① 相关解说详见拙著《心灵结构与文化解析》第3章,北京大学出版社,1998。

道德感、宗教感，艺术语言的所指跨越次语言、语言、超语言三次，艺术形象可分为普通形象、典型、意境，优秀的艺术品可分析出感性外观层、认识评价层、哲学意味层，艺术欣赏过程一般能悦耳悦目、悦心悦意、悦神悦志；艺术批评的基本模式为印象-欣赏式、文本-规则式与社会-道德式、冥思-顿悟式，艺术功用主要有娱乐功用、认识功用和教育功用、升华功用，它们统一于审美功用。基于心灵的两大系列，艺术指向美，兼有真与善的成分；形象与情感、认识与评价均不可少；艺术形态宏观上存在再现型、表现型和综合型，正好对应于微观上的叙事类、抒情类与戏剧类；艺术发展贯穿现实主义与理想主义的对立，体现古典主义与浪漫主义的争锋；等等。

从上述逻辑基础上展开，形成本书第二个基本特点，即从科学与宗教的矛盾关系中阐释艺术的中介地位，也就是放在一个“场”中，从一个较为广阔的文化背景上考察艺术的特定性质、功能以及形态的演变和发展的规律等。人类迄今为止的文化创造主要是寻真、持善、求美的产物，因而形成科学、宗教和艺术三大文化领域。作为审美文化的艺术一方面调和了科学与宗教的对立，一方面又吸收了二者的成分，而自身也受到它们的交互作用。西方哲人（如康德等）对审美的中介性质早有认识，本书则就艺术活动作了较为具体的落实。事实上，科学（认知领域）与宗教（信仰领域）对艺术决不只是某个历史阶段的外在的影响，二者作为人类把握世界的基本方式全面渗透于艺术活动的每一个环节。

与上述两点相联系，本书的基本特点之三是较多地采用了层次分析法和结构定位法。事物矛盾方面的对立和统一、肯定与否定、量与质互变是辩证法所揭示的基本规律，在理论研究中必须遵循。除此之外，也许是因为中学时代曾立志献身于自然科学，其后阴差阳错而进入人文学科的缘故，笔者较为偏爱用数学、特别是几何学的方法解析问题，力图把握对象得以存在和发展的逻辑空间，并期给人以直观的、明晰的展示。这种方法在西方（如柏拉图）和我国（如庄子）古代均出现过，现代系统论在一定程度上也予以支持。

以对心灵结构的把握为基础，也由上述二、三两点所决定，本

书力图调解文艺研究中科学主义与人本主义等的对立倾向。

一方面,笔者祈求对文艺现象作立体式的解析,牢牢坚持一种新的考察范式,这近于自然科学的方法。这类方法的使用并非持科学主义立场的人的专利。早在两千多年前,柏拉图就认为,研究问题必须有几何学的观点。近代以来,科学的解析方法更是受到重视,马克思甚至说过,一切学科的研究成果都应该向数学接近。诚然,文艺学基本属于人文学科,永远也不可能达到严格意义上的“科学”化,但是在千姿百态的审美和艺术活动之中又的确有序可循,我们从事研究的宗旨应是探寻似乎无序的现象背后的秩序。无论是侧重于归纳还是侧重于演绎,展示研究对象内在的有序性无疑是理论工作者之所期;虽然过分的有序化常常不免令人生厌,但它又是人类知性把握对象的必然要求。

另一方面,在对文艺现象的解析中笔者始终高扬理想的旗帜,坚持认为艺术应该表现高尚的人生旨趣。既然人们普遍认识到,艺术是一个乌托邦国度,那么就该承认,表现理想当是艺术发生与发展的正题,而摹仿现实则只能是其反面——遗憾的是这种艺术观念今天已难于为人们所普遍接受。^①高扬理想的旗帜是重振人文精神的必需。我们知道,诺贝尔设立文学奖并在遗嘱中规定将它授予那些创作出具有理想主义倾向的最优秀作品的人,充分体现了一位科学家深挚的人文关怀。只有高扬理想的风帆,才能有效地抗衡现实的惊涛,避免精神的沉沦。笔者提出心灵存在志性层面,近些年来在哲学、美学和文艺学诸领域吁请人们对心灵这第三层面予以关注,正是祈求实现人生的“再圣化”,为理想和信念、自由和博爱等人类的美好秉赋剥露一块基石。尽管由于人微言轻,目前响应者

① 当前我国美学、文艺学界理想观念的淡化有着多方面的原因:一是由于某一历史时期曾出现理想主义泛滥的倾向,假、大、空的文化意识极其肆虐,由此造成心灵的与文化的伤痕才愈合不久,人们未免忌讳触摸;二是西方现代思潮较多抛弃了神圣观念,尚处于价值失落的阵痛之中,这股思潮无疑已经波及我国学界;三是在悬搁了形而上的追问之后,一些论者鉴于审美和艺术活动的事实,即使意欲重申理想却苦于缺少逻辑基础;等等。这种状况虽然可以理解但有待改变。

甚少，但笔者坚信，凡是合理的一定会成为现实的。

此外，笔者一直在努力尝试，希冀会通中、西方的审美观念和
艺术观念。既然人同此心，心同此理，那么，从心灵角度解析文化
现象包括艺术现象就有可能带来会通的便利。事实上，中、西方的
先哲对许多问题有相近、相似甚至相同的理解，只是所用的语词和
表述的方式差异甚大。在深层次上会通其理，对各种相关观念就可
以持“拿来主义”的态度加以消化吸收，言由中出，意到辞随，这
也许是克服有的学者曾尖锐抨击的当代文艺学界所犯“失语症”的
基础条件。在人文诸学科中，会通中西是一项长期的历史性的任
务，不可能一蹴而就，重要的是要朝这一方向不断推进。

三

彼者治学，坚持面向事实本身进行思考，并不盲目信从某些似
乎是“权威的”论断，保留对相关问题重新审视的权利。本书可谓
是对文艺学基本问题的“新释”，因为按上述理路、观念和方法系
统地解释文艺现象的著作还未曾见过，尽管局部的相似阐释间或有
之。希望本书的每一章节都有一些新观点能供人们在进一步的探索
中参考。

我国当代人文社会科学呈现较为繁荣的局面，介绍国外的研究
成果，整理中国古代的优秀遗产，这些都取得了可喜的成绩。目前
最为欠缺的也许是理论研究的原创性。“述而不作”固然无可厚非，
“综合创新”更应得到鼓励。要在思想史上为当代中国人争一席之
地，我们必须在基础理论方面有所拓展。这需要人们的广泛参与，
至少相关的尝试应该得到理解和支持。对于一种新的思想，捧杀和
封杀都是门户之见，学界不应是江湖。应该相信历史会有公平的裁
断，相信时间会做出合适的选择。

由衷祈盼学界同仁团结奋斗，努力各自打开一扇新的窗口，成
就一家之言，共同创造当代理论的辉煌。当然，理论研究不仅应追
求新颖性，还须具有深刻性、系统性和严密性。在市场化大潮的猛
烈冲击下，献身于学术事业需要一份赤诚，需要一份平心静气，
“苦心孤诣”四字比任何时候都显出更为沉甸甸的分量。

历史事实表明，偏激不失为创新的一种途径，如尼采的艺术观点。但是若据此而故作偏激之论，则不免东施效颦之嫌。特别是基础理论建设，宜于秉中而执两，力求观点持平。诚然，忌持平又开新是很困难的，但不是不可能的。这样的创新必须具备全面、深刻、周密等品质，其影响会因此更为深远，如刘勰的《文心雕龙》、黑格尔的《美学》等便是如此。局限于传统观念固然失之保守，迷醉于现代个别流派也未必不失之褊狭。我们的立论更为需要的是站在传统与现代之间，在吸收前人思想成果的基础上努力拓展，在继承传统的丰厚遗产前提下勇于开新。理论研究的推进同样贯穿通与变的矛盾，变则可久，通则不乏。

也许是由于一方面承续了清代朴学的余波，一方面又受到英美经验主义的影响，当代学界同仁有的鄙视逻辑演绎而钟爱实证归纳。近代科学的发展的确得益于实证和归纳方法的广泛采用，问题是人文领域不同于自然领域，其研究不仅要揭示事物之所以然，还需回答事物之所当然。显而易见的是，人们的道德观念并非由实证得来，道德领域一般要求先立其大者，则其小者弗能夺。即使在科学研究中，演绎与归纳都必不可少。没有归纳，相关结论就可能没有可信度，缺少历史的客观性；不能演绎，则表明相关看法没有普遍性，缺少逻辑的谨严。^①理论工作者所祈求的是历史与逻辑的有机统一。重要的是把握其中的“度”：使归纳不止于材料的拼凑，使演绎不至于削足适履。

当然，任何理论都有其局限性，特别是在解决具体问题时往往不能提供一成不变的定律。正如发生在某一个体身上的疾患，很难在医学书上找到十分合适和灵验的处方，因为每一个体都有其特殊的身心情况。理论致力于阐述一般，一般存在于个别之中，但不可能包罗个别的所有特性。黑格尔曾指出：“其实艺术哲学没有任务要替艺术家开方剂，而是要阐明美一般说来究竟是什么，它如何体

^① 杨振宁先生不久前尖锐指出，以归纳法为惟一的思维方法，其负面影响不容忽视，甚至可能造成妨碍科学研究的致命伤。