

谈 艺 综 录

- 文艺心理学研究
- 审美心理研究
- 文化艺术论丛

金开诚 著

TAN YI ZONG LU

5
2

谈 艺 综 录

金开诚 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑：杜惠玲

封面设计：吕敬人

谈 艺 综 录

金开诚 著

*

中国青年出版社出版 发行

社址：北京东四12条21号 邮政编码：100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 10.75印张 2插页 195千字

1993年5月北京第1版 1993年5月北京第1次印刷

印数1—1,000册 定价6.40元

ISBN 7-5006-1248-6/G·288

目 录

●代序二篇	1
境遇与著述	1
系统方法与看书学习	6
●文艺心理学研究	15
对美与美感的分析	15
——学术讲演录	
什么是通感	41
艺术通感补说	43
通感与艺术欣赏答问	52
灵感二题	67
谈谈文艺心理学的几个问题	78
文艺创作者的个性问题	86
艺术知觉的特征和艺术家的知觉能力	102
艺术创造中情感与形象的关系	119
中国古代诗歌比喻手法的心理分析	139
●审美心理研究	152
从审美心理看寓教于乐	152

欣赏心理中的“泛化”与“分化”	158
审美心理类型	169
艺术欣赏的个体心理意义	174
艺术欣赏的“易人”性	184
艺术欣赏是一种学习	186
艺术欣赏主要靠“自学”	189
“单课独进”与“一通百通”	192
感官愉悦与精神陶冶	195
囫囵吞枣与精细分析	199
浅尝辄止与玩味无穷	203
●文化艺术论丛	206
屈原辞在民族文化发展中的意义	206
书法艺术的形式与内容	214
书法艺术的功力与情性	230
“现代书法”讲录	246
中国书法与传统文化	262
略论悬念	266
体验与表演	272
漫谈电视剧	279
电视情节剧创作答问	299
学诗闲谈	305
试论“淡化”	318
含蓄与朦胧	321
艺术想象与胡编乱造	326

艺术“默契”与京剧的伴奏.....	329
联系与融化.....	332
后记.....	335

●代序二篇

境遇与著述

拙作《文艺心理学概论》出版后，《书林》的编辑同志要我谈谈撰写此书的感想。我在前一本文艺心理学著作付印之时，曾写过一篇《致青年读者》作为前言，内容主要是讲学习方法的。从那以后，我了解到青年同志要求解决的问题，并不限于学习方法。所以现在我想再谈一些情况，作为《致青年读者》的续篇。

一

一个人的工作和学习，总是与他的整个境遇相联系的。境遇有顺有逆，往往不以个人的意志为转移；然而个人怎样对待自己的境遇，却也是重要的事情。

我是在1955年大学毕业并留校任教的，此后不久便历经坎坷。坎坷表现在各个方面，工作的多变便是其中的一个侧面。二十多年间，我先后在三个专业工作（文学、新闻、古典文献），至于实际的业务方向则变换更多。我在大学期间本来对文艺理论用力较多，同时也想要把心理学原理引进文艺理论，以探索创作和欣赏的心理，但毕业以后却留校

研究现代文学。1957年以后做了两年资料工作，到1959年改教古典文学，并从事《楚辞》研究。1971年学校恢复招生，我又被调到新闻专业教新闻写作，至1973年又调古典文献专业。这么多的变动不仅要分外用力，而且心里也很不好受。

逆境中的烦恼不止是工作多变，各种待遇和人际关系也往往使人多有感触。再则一家四口分居三地，长达十八年之久；母老妻病更是沉重的精神负担。但我总想，客观情况是不会因为个人愿望而改变的，所以怨天尤人并无好处，不如安下心来，好好干一点实事。这既有利于工作，个人也积累了知识，增长了才干。同时，我从多变的工作中也逐渐悟出两个道理：一是成果能促进兴趣，即每干一件自己不熟悉、没兴趣的工作，都要强制自己作一番努力，等到取得一定的成果之后，自然就会产生兴趣以至于热爱。二是各种业务工作都有相通之处，而最终都归结到思维能力的锻炼；只要思维能力有所提高，则互不相同的工作也可以彼此启发与印证，而终于能在事物的联系中摸索到一些带有规律性的东西。

因为自己有这样的经历，所以我现在常常对青年同志讲，人的志趣是可以培养的，而专业对口也不是绝对的。大学教育只是训练人的基本功，即教人掌握基本的理论、知识和技能，并使人的创造思维能力得到锻炼和提高。客观世界中并没有一个天造地设的紧密对口单位，所谓紧密对口只能是通过工作实践而逐步适应了工作的要求。也只有通过这种实践，人们才能真正了解自己的长处和短处，并随着

长处在工作中的发挥而真正养成稳固的志趣。

二

人的一生虽然多有曲折,但如果始终采取积极的态度,总会有一些机遇;关键是在这种时候要根据已有的准备,正确地选择创造目标,并坚持付诸实践。

1978年前后,我在学校里讲授四门课,又主持几项《楚辞》研究工作,还搞一些书法理论的研究,所以任务是并不轻松的。但是,我心里总是忘不了文艺心理学。因此经过一番努力,便在1980年开设了《文艺心理学》专题课,然后对讲稿进行修改加工,于1982年出版了《文艺心理学论稿》。《论稿》印了四万册,但上市不到两个星期,就有读者来信,要求代购此书;此后在两年中,收到这样的信近两千件。同时海内外也有一些文章给此书以谬赞。面对这种情况,我心里明白,并不是此书有多大价值,主要因为我碰到了好的机遇:一是党的十一届三中全会以来,国内出现了安定团结的大好局面,在学术上也鼓励人们用马克思主义的观点与方法来研究新情况,说明新问题。二是我国的文艺心理学研究长期中断,大家希望弥补这个空白;我的书因为出现较早,所以适逢其会。三是我们学校的学术气氛好,鼓励教员在业务上有新的开拓。所以我认为,机遇对工作与创造是起作用的。

但是,作为个人来说,我又深切体会到,机遇只对有所准备的工作者才能起到一定的作用。我从大学毕业到1978年的二十多年间,虽然工作多变,却也围绕着把心理学原理

与文艺创作和欣赏结合起来这个课题，断断续续地进行了学习和思考；同时也较为广泛地涉猎了多种艺术；又从多变的工作中随时有所感悟，并积累有用的材料。这样才能在决定研究文艺心理学时，仅用了一年左右的业余时间，就写出了初具规模的讲稿。有感于此，所以我常说：机遇固然起作用，但作为个人来说，干成一件事毕竟还要靠勤奋努力。一个人的积累与准备越是多方面，那么对他来说就会有较多的机遇。如果长期无所作为，只想等待机遇从天而降，以便一举成功，那在事实上就近于宿命论了。

三

《文艺心理学论稿》既已出版，就不能再拿到课堂上去照本宣讲。所以我又扩充内容，写出了“第二代”的讲稿，随后对这本讲稿再作一遍加工，这才成为“第二代”的专著，就是《文艺心理学概论》。

《概论》的写作是在1985年初至1986年暑假。这时我的境遇已大为好转，但著述仍有不少困难。一是工作任务头绪增多，越来越重；二是身体不好，连续几年发低烧，精力很受影响。因此，有时听到一些话就不免动心。例如有人对我说：“现在大家都讲‘宁要长寿，不要教授’，你已经是教授了，还这么干，图什么呢？”听到这种话，确实也想松一口气。但这口气总是松不长，因为总感到有一种力量在催逼自己继续干；这种力量好像并不只是为了当教授，所以当了教授仍然还有所追求。我想起老艺人盖叫天，到了晚年明明不再登台了，可是仍坚持练功并且思索艺术的奥秘，他这

又是图什么呢？这类事例使我感到，一个人长期忠于职责并想有所创造，到了后来思想上是会出现一种升华的。

为了挤出时间，我除了不得不干的几项本职工作之外，总是把与著述无关的活动搁置一边，为此先后五次放弃出国讲学或访问，也从不参加社会性的学术活动。有人问道：“出国可以开阔眼界，参加学术活动可以交流思想，怎么你这人在当今这个信息社会中却把自己封闭起来呢？”我认为他这话有道理，却不应成为一个固定模式。有些同志出国或参加国内的学术活动，的确对他们的研究工作有好处；但我却有我自己的搞法。学术研究方式像其它事情一样，是不能搞“一刀切”和公式化的。至于说到信息社会的特点，则恰恰在于信息的广泛传播，所以并不一定要跑到天涯海角去获得信息。我是不反对出国和参加学术活动的，但那是将来的事，现在却要抓紧时间把已经想到的东西写出来。

综上所述，境遇和著述是有密切关系的，但不论境遇好坏，都有种种问题需要解决。一个人在境遇不好的时候应该坚持理想并勤奋努力；在境遇变好的时候又不能安于现状，或受到逸乐的诱惑。只有这样，才会有真正的著述。这都是不容易做到的，愿与青年同志们共勉。

系统方法与看书学习

系统方法,包括系统论、信息论、控制论,都是自然科学和工程技术方面的方法论。现在把它用于看书学习,不过是取其科学精神而已。

(一)目的性

一个人不论想什么,干什么,总要有明确的目的。目的不明确,甚至毫无目的,那就干不成事。但是,有两句谚语,叫“有意栽花花不发,无心插柳柳成荫”,有人因此认为不需要什么目的,也有可能“瞎猫碰着死老鼠”。这是对事情未加深究之谈。“有意栽花花不发”是因为条件不具备或方法不对头;“无心插柳柳成荫”,愉悦之情溢于言表,说明“柳成荫”也是目的之一,只不过比较潜在而已。正因为如此,所以他毕竟还是插了柳。假如无心出现的东西根本不符合这个人的目的,甚至事与愿违,那还有什么可高兴的?“瞎猫碰着死老鼠”的事也许是有的,但假如“瞎猫”把吃饱的希望完全寄托在碰到“死老鼠”这一点上,那它就难免经常要饿肚子了。所以在西方评论人才的标准中,有一条叫“他知道自己要干什么”。这初看起来使人不解:难道世上还有不知道自己要干什么的人?然而生活经验稍多之后,就发现这种人的确是有的,而且还不少。这种人的行为显然是违反

系统论、控制论的。控制论第一就是讲目的性，搞一个“控制系统”，目的就是要获致预定的结果。例如一条电视机生产流水线，就是一个控制系统，目的是生产（并不断改进）电视机。假如“有意造机机不出，无心关厂厂关门”，那还叫什么控制系统？

看书学习当然也应该有明确的目的，否则花那时间干什么（须知时间就是生命，而且又是金钱）。那么目的是什么呢？总的看是早已明确了，这就是毛泽东同志所说的：“对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”学马克思主义的理论是如此，学其它一切道理和知识也莫不如此，“精通的目的全在于应用”。如何应用呢？概括说来无非两方面：或用于主观世界，如树立正确的人生观和远大的理想，提高道德情操，丰富精神生活等等。或用于客观世界，那工作与创造的项目可就多了。而从事各种项目就需要各种本事，通过知识的学习与应用，就要学到并提高这些本事，以便取得成果，作出贡献。

确定目的很重要，这就产生两个问题：一是如何确定目的，二是如何达到目的。这两个问题都不是任性胡为可以解决的。例如根据张天翼的小说改编的电影《包氏父子》中的中学生包国维就是个很典型的角色。从客观情况来看，他在近期的唯一选择似乎应该是读书升级；包国维有时也读点书，但只读“言情小说”，而此类书籍却是无助于升级的。再从包国维的主观方面来看，他似乎有许多目的，而其中最突出的一个就是谈恋爱。既然如此，那就要使自己确

有可爱之处，而包国维却反其道而行之，竭力变成一个令人憎厌的小流氓。这样，他所造成的后果就极为不妙了。总起来看，包国维确乎是一个不知道要干什么的人。

现在的青年当然应该树立良好而远大的目的。而这目的在远期和近期的具体内容究竟是什么，却要根据主客观两方面的信息仔细考虑一番。主观方面的兴趣和能力特点是应该照顾的，然而却不能绝对化，还必须照顾客观的需要和条件。最好要做到主客观结合，使二者彼此促进，而不要使二者相互对立。

良好的目的确定之后，就要力争以最有效的手段来实现它，看书学习就是手段之一。看书既然是为一定的目的服务的，那就不宜“拾到篮里便是菜”，更不宜从低级趣味出发，一味去读消遣性、娱乐性的书刊，而要致力于培养意志毅力和与理想结合的稳固兴趣，即为了达到预期的目的，哪怕要读一大堆相当枯燥的书，也在所不辞，因为最终能获得增长真才实学以至作出显著成果的巨大乐趣。

（二）信息化

所谓“信息化”就是要把读到的东西都视为信息。视为信息就有种种特点，而与学习——创造最有关系的，则是选择与加工。

先讲选择问题。这首先要由一定目的所决定的“学习——创造”过程视为一个“控制系统”；“控制系统”，既有封闭性，又有开放性。首先要树立封闭的观念。大至一个国家，小至一个人，都是封闭的系统。正因为如此，所以国家可以实行开放政策，个人也要从自然和社会中吸取种种

物质的和精神的東西。假如國家或個人都沒有封閉性，那就與整個世界（以至於宇宙）混成一團，這樣，國家不成其為國家，個人也不成其為個人，那還談得上什麼開放？所以“徹底的開放”就等於不開放，而真正的開放則必須以封閉為前提。“學習——創造”的過程道理亦然。即使是集體編纂百科全書，對信息的採用也是根據一定的封閉性的需要來選擇的，而不是無論什麼信息都往書中塞進去。至於個人的“學習——創造”，必然更要狹隘得多，因此更要強調選擇，選擇對這個特定過程直接間接有用的信息，而且究竟是否有用，還要从實際效果中接收反饋。只有全無創造目的、僅以讀書為消閑手段的人，才可以碰到什麼就讀什麼，根本不考慮讀了以後的效果。

但是，在強調封閉性的基礎上一定要強調開放性。首先，如果不開放，不廣泛注意各種有關的信息，那就根本談不上選擇了。而更為重要的是，如果不廣泛吸取有用的信息，你那個“控制系統”就不會充實、改進與發展。例如一門課教了三十年，因為不吸收新信息，所以講稿從來不改一個字，此課的質量也就不問可知了。正確的做法是，不但這門課本身要不斷改進，而且要从開一門課發展到開幾門課，這就非要通過看書學習、不斷吸取新的信息不可。所以，“博覽群書”，大有可為。

再講信息加工的問題。即使是最新、最可靠而有用的信息，當其用于特定的“控制系統”時，也必須要經過新的編制與加工。例如“實踐是檢驗真理的唯一標準”，這是放之四海而皆准的信息，然而當其具體運用之時，却要準確解決

什么样的实践检验什么样的真理，也就是一般性命题的具体化问题，具体化即是一种重要的加工形式。概括说来，信息的编制加工的根本方法，就是在信息之间进行联系与反联系。例如你读了一部文艺理论书，又读了一部小说，然后用理论去评论小说，这就是在两种信息之间建立联系。但联系却又离不开反联系。例如你读的那部理论书中，一般不会恰恰有一段话正好用来评论你读的那部小说。任何一条原理总要经过领会消化，才有助于解决具体问题。这种领会消化，既是信息的加工，也是一种反联系。因为你已经“割断”了它与原作的联系，而化入了新的理解。即使是从原作中照抄一段来用于评论，也还是一种反联系，不过这种反联系未免太简单了，恐怕评论不易深入。

一切精密的联系都与精密的反联系难解难分。在看书学习中，这就叫看得深，用得活。要想看深用活，不动脑筋不行。所以信息加工是强度较大而富有创造性的脑力劳动。

（三）有序性

看书学习要取得显著效果，就不可不注意整个过程的有序性。假如从主观到客观都杂乱无章，那就干不成事，至少也不免浪费时效。举一个简单的环节来说，有人看书做了数以千计的卡片，却不构成一定的系列；到用的时候为了找出一张卡片，就要翻得满头大汗，而其间大部分是无效劳动。

当然，整个有序性的问题并不像做卡片那么简单。从最为宏观的第一层次上说，至少就有彼此关联的三个结构，

即能力结构、知识结构和工作程序结构。

能力结构的问题在一定程度上有先天性，即各个人的基本能力（感受、记忆、想象、思维等）不是整齐划一、平衡发展的。但真正起决定作用的毕竟是后天的训练与实践。而在训练与实践过程中，就要注意形成具有个性特点的、在学习和创造中最为有效的能力结构，即充分发挥某种占优势的基本能力，而使其它基本能力尽可能完善地协调配合。优势能力的发现以及个性化能力结构的形成都主要通过实践与认识（看书学习即为主要环节之一），而不是靠自我体察或想必如此。但在实践、认识的过程中，自觉追求优势能力的发现与有效的能力结构的养成却也是重要的，至少不能对自己的长处短处毫无认识，或使各种能力各自为政、毫无配合（例如看书学习中“学而不思”或“思而不学”，就是记忆与思维互不配合的表现），那样就谈不上发挥优势和取长补短了。能力结构的有序性是看不见、摸不着的，在实际运用中的变动性也是比较大的。但大多数人在工作、学习和创造中，却清楚地表现了他们的能力特点，这种特点往往是自发养成的。我们现在讲系统方法，就是力求把自发变为自觉，使各种能力的协调配合达到优化境界，从而在实践、认识中卓有成效。

再说说工作程序结构。同样一件事，不同的人来做可能有不同的程序。对于熟练的工作者或研究者来说，还可能各有较为固定的工作程序，只有基本上按照这种程序去做，他才驾轻就熟，得心应手。这种程序的形成乃是多年养成的习惯，而习惯之所以会是这样，则受到他那种独特的能