

故事里的艺术心理学

1054
78
2

故事里的艺术心理学

黄鸣奋 李明欢 编著

08

样书

福建省出版总社图书资料室

鹭江出版社

1987年·厦门

B443920

故事里的艺术心理学

黄鸣奋 李明欢

*

鹭江出版社出版

(厦门莲花北路观远里19号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

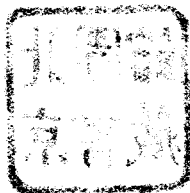
开本787×1092毫米 1/32 9.25印张 179千字

1987年4年月第1版

1987年4月第1次印刷

印数: 1—20,000

书号: 10422·39 定价: 1.50元

序

把文艺和心理学结合在一起，这在我国已有几十年的历史了。但迄今为止，我们见到的似乎只有部分的结合，即或者运用心理学原理来解释某些文艺现象，或者给心理学原理提供某些文艺现象的范例，而尚未见到有谁试图运用心理学原理对各种文艺现象作系统的解释。如果我的设想不错，那么这部即将出版的《故事中的艺术心理学》该可算是一本尝试性的著作了。

作者黄鸣奋、李明欢二同志，从我国古代各种书籍里选出了一百多篇短小精悍的故事，经过仔细研究，把它们分为八类四十八目，内容涉及到文艺创作（包括观察、构思、传达）、表演、欣赏、批评以及作家修养、文艺功能等问题。在这基础上，他们尽量利用所掌握的心理学知识逐个予以分析说明，使读者顿感耳目一新。

文艺和心理学真可算是一对孪生姐妹，所以从古以来，无论在东方或是在西方，都有许多学者有意无意地谈到她们之间的密切关系。但是，由于心理学长期处于萌芽状态，时机尚未成熟，这种认识一直是朦胧的、零星的。到了十九世纪中期，心理学终于成为一门独立的学科，此后，专门以研究文艺心理为其职责的文艺心理学也就应运而生了。作为一门边缘学科，文艺心理学研究具有重大的现实意义和广阔的

前景。我认为顺着这条路走下去，一定会有大的收获，决不至于入宝山而空手回的。

黄鸣奋同志在当研究生时就开始钻研文艺心理学问题，他的长达二十万字的硕士学位论文《试论苏轼文艺心理思想》是一篇成功的论文，不仅资料丰富，而尤其难得的是，能运用文艺心理学的观点和方法，全面考察和分析苏轼的创作和理论，作出精密细致的、持之有故、言之成理的说明。

这次，为了普及文艺心理学知识，黄鸣奋同志与李明欢同志合作，编著了这本《故事里的艺术心理学》，我相信他们的目的一定能够达到。随着国家经济状况的日趋繁荣，广大群众对各种科学知识都感兴趣，对与文学艺术有密切关系的文艺心理学知识当然也不例外。他们将从阅读这部著作而收到一石二鸟的功效，即一方面欣赏趣味盎然、富有生活气息的传统故事，一方面吸取过去未曾觉察到的隐藏在这些故事后面的心理学知识。有这样双重的收获，他们将感到怎样的欣慰是可想而知的。

我深信：二位作者的这种尝试是很有意义的，此书将引导广大读者往好的方向去求取读书之乐。因此，我不揣谫陋，写了这篇粗浅的文章以作介绍。

郑朝宗

1985.11.5

前言

运用心理学的观点和方法来观察艺术现象，有助于开拓艺术研究的思维空间，深入探索艺术规律。在此基础上形成的艺术心理学，是一门引人入胜的学科，它正日益受到社会的重视。为了普及有关艺术心理学的知识，我们编写了这本小书，敬献给读者。

翻开目录，您首先看到的将是本书所采摭的故事名称。这些故事已作了大致的分类。分类的主要依据自然是故事本身的内容，同时，也与我们对艺术心理学研究范围的构想有关。现在，就让我们以故事的分门别类为线索，浏览一下本书所表述的主要观点吧！

艺术是神奇的。柔美者好比春风，能悄悄吹开人的心扉；刚烈者胜过利剑，能令强敌魂悸魄动。它们具有激励、补偿、宣泄、暗示等多种心理功能，被广泛运用于劳动、军事、政治、教育、修身养性和社会交际等各个方面。

神奇的艺术来自对生活的观察和体验。玄深幽渺的大自然和风云变幻的社会生活，是作家的良师。求师之人应当心虚气静、好深嗜笃，并掌握正确的方法，才能得其三昧。当作家凝视着丰富多彩的客观事物时，心中也许恍然若有所悟，强烈的创作冲动油然而生，这正是骋才运思、欣然命笔的契机。艺术观察的类别、方法、观察者的心理状态、观察过程

中原型的启发作用、兴会的由来等，都是艺术心理学的研究课题。

艺术家从生活中采撷来良种，要经过辛勤栽培，才能使它茁壮成长并开出艺术之花。他舒散自己的胸怀，神游象外，情寄八荒，那电光石火般的灵感霍然而生。创作素材经过熔铸改造，成为观念中的艺术形象，或巧或拙，反映出作家的才华、学识与苦功；或优或劣，渗进了作家的思想与情感；或迟或速，体现了艺术家的先天禀赋、创作情境与创作习惯。上述艺术构思过程，牵涉到心境、注意、灵感、想象、个性等一系列心理学问题。

艺术形象盘旋于作家头脑之时，犹如翩然而至的云中仙女，那么皎好，那么绰约多姿，然而却是缥缈朦胧甚至瞬息万变的。唯有表现在作品里，它才获得了定型。为了表现“云中仙女”的风采，艺术家要有统观全局的眼光，要熟悉所使用的造型手段和加工工具，同时，还得替读者（或观众）着想，让他们能同自己一样，理解并热爱那降临世间的艺术女神。作家同读者们反复商讨，在不断推敲的过程中力求推陈出新，于是，光彩动人的艺术作品就这样诞生了。艺术传达涉及到谋篇、用语、读者观念、切磋琢磨、模仿与创造等问题，而这些问题的索解，有赖于心理学中言语、能力、注意、社会情境等方面的理论。

饱含作家心血的艺术作品终于呈现在读者面前。读者的感官急切地捕捉那富有魅力的艺术美，而心灵则在揣测、体验、分析和印证。他的判断力也许正严肃地下评语，而想象力却根据作品所提供的思路飞腾，因此，读者会觉得心房砰

然而动，随之而来的也许是笑逐颜开，也许是涕泪交加。当然，缺乏审美能力或利欲薰心的人是难以领略艺术美的，只有情趣高尚、目光犀利的人，才可能是艺术的知音。要通过艺术欣赏来陶冶性情，我们不能不对感知、理解、品评、情感、审美能力和嗜好等心理学问题有所了解。

在随着艺术家指引、遨游于艺术作品的天地之后，读者总会定下心来思考。这时，大家都有发表意见的权利，艺术家可以自评、互评，别人也尽可畅所欲言。这些评价，有的是个人的独立见解，有的则渗透着参考群体、意见领袖、文坛风尚等多种因素的影响。因此，对于艺术批评，应从个体心理和群体心理两方面去考察。

古代艺术家曾经作过许多精彩的表演，有关的记载使他们名垂青史。他们表演的动机是什么？艺人们为什么要谐言嘻笑呢？他们的技巧达到了怎样的高度？演员如何对待自己所扮演的角色？演出是在什么情境下进行的？观众如何欣赏演出？与此有关的故事，对我们探索表演心理学和观众心理学是有启发意义的。

我们已窥知了艺术的奇效妙用，又接触了艺术创作、表演、鉴赏等领域，最后，不禁要静心思索这样一个问题：艺术家成功的奥妙何在？伟大的艺术家，应当人品高尚、学识渊博、阅历丰富，保持旺盛的精神，并掌握高度的艺术技巧，善于总结并传授经验。要对此加以阐释，有关情操、才能、知识等方面的心理学理论显然大有裨益。

以上，我们简单介绍了本书的主要观点。这些观点是否正确，故事编排、改写和解析是否合理，敬请读者教正。

我们在编撰这本书时，力求资料性、趣味性和学术性兼备。遴选入本书的一百多个故事，均附有原文，并标明原作的成书时代、著者姓名及所用版本。在对原文进行改写的过程中，我们补充了必要的背景知识，并作了适当艺术加工，使之明晰、生动。“解析”部分，力图运用心理学的观点和方法来解释、分析每个故事所蕴含的意义。自然，“形象大于思想”，我们不可能面面俱到，只能择要说明。我们参考了国内已经出版的不少心理学、美学方面的专著、论文和译著，书中大多夹注标出。古人对这些故事的评述有精辟之处，我们也酌情采用。

在艺术心理学领域里，笔者不过是晚辈而已。我们首先要感谢钱钟书、朱光潜、曹日昌、杨清、金开诚等先生，他们的大作是笔者的启蒙之师。其次，要感谢时蓉华、周振明、孙松屏和严北溟、祝余等同志，他们的著作或从社会心理学理论、或从编撰体例上给了我们很大启发。厦门大学中文系副教授石文英、哲学系教师戴小力同志拨冗审阅了本书初稿，提出了不少宝贵意见；吾师郑朝宗教授历来重视奖掖后学，对我们十分关心，这次又在百忙中亲为作序，鹭江出版社编辑陈焉同志为本书付梓不辞辛劳，做了大量工作。对此，我们一并致以诚挚的谢意。

编著者

1985年9月

目 录

序	郑朝宗
前言	编著者

一、艺术功能.....(1)

1.劳动类

击鼓助兴	(3)
和声宜走	(5)
乐有所宜	(7)
射稽讴筑	(9)

2.军事类

飞书夺城	(10)
献图解围	(13)
胡茄却敌	(15)
壮曲助阵	(17)

3.讽谏类

與人之诵	(19)
晏子之歌	(21)
僊仔婉谏	(23)
潘佑进词	(24)

4.教化类

武城弦歌·····	(26)
得食相呼·····	(27)
斗艺悟空·····	(29)
西厢悟禅·····	(32)
5. 陶养类	
读檄愈疾·····	(33)
卧游山水·····	(34)
观画祛病·····	(37)
画竹自遣·····	(38)
6. 社交类	
赋诗言志·····	(40)
孔子鼓琴·····	(42)
画牛见意·····	(44)
交友之道·····	(46)
二、艺术观察·····	(49)
1. 写生类	
厩马为师·····	(51)
搭棚观虎·····	(53)
入山观猿·····	(54)
2. 虚静类	
箕坐览察·····	(56)
逛街观感·····	(57)
石畔听泉·····	(60)
3. 意向类	

登鼓观云.....(62)

构亭绘竹.....(64)

米芾拜石.....(65)

4.巧观类

进谏伺机.....(67)

以趾画兽.....(69)

败壁成象.....(71)

5.触悟类

飞龙作乐.....(73)

怀素师云.....(74)

文心水机.....(76)

6.兴会类

屈原问天.....(78)

诚斋乐事.....(80)

徐渭抒愤.....(81)

三、艺术构思.....(85)

1.心境类

当众挥毫.....(87)

战惧难绘.....(88)

徐行应举.....(90)

2.凝神类

恺之吟诗.....(91)

唐求祝瓢.....(93)

周朴吟诗.....(94)

3.灵感类

梦中杰作.....(96)

知微画水.....(98)

得句骇主.....(99)

4.想象类

身化草虫.....(101)

意在形因.....(102)

临川掩袂.....(103)

5.命意类

郊岛穷语.....(105)

以意摄事.....(107)

巧传诗意.....(108)

6.迟速类

枚皋自评.....(110)

击钵成诗.....(111)

夜半撞钟.....(113)

四、艺术传达.....(115)

1.谋篇类

意尽辄止.....(117)

全力在指.....(118)

作文要诀.....(120)

2.用语类

不可无譬.....(121)

口语入诗.....(123)

非诗家语.....(125)

3. 命笔类

掣笔不脱.....(126)

挥扫圆光.....(128)

双管齐下.....(129)

4. 琢磨类

周昉改画.....(131)

又遭鞋底.....(133)

畏后生笑.....(134)

5. 成效类

以文害用.....(135)

欲讽反劝.....(137)

云中神龙.....(140)

6. 因革类

五十而悟.....(141)

自家物色.....(144)

俨然杜诗.....(145)

五、艺术欣赏.....(147)

1. 感知类

犬羊应鼓.....(149)

夜闻水声.....(150)

善读增色.....(152)

2. 理解类

临境知工.....(153)

谒像刺眉·····	(154)
历乱喻情·····	(156)
3.品评类	
贵得神气·····	(158)
不似之似·····	(160)
方知孤寒·····	(161)
4.情感类	
情文相生·····	(162)
闻诗泣下·····	(164)
嗜曲断肠·····	(165)
5.眼力类	
父削子懊·····	(167)
精思能至·····	(168)
具眼具耳·····	(169)
6.嗜好类	
王涯嗜古·····	(171)
无疥吾壁·····	(173)
同好金石·····	(175)

六、艺术批评·····(177)

1.互评类

欧公谦让·····	(179)
众工妒贤·····	(181)
王、雷聚讼·····	(182)

2.自评类

子敬大言·····	(184)
帝中第一·····	(185)
跋异引退·····	(187)

3. 他评类

因人妄评·····	(189)
迂人解诗·····	(191)
北岸无猿·····	(192)

4. 门派类

邢、魏相鄙·····	(194)
洛、蜀党争·····	(195)
李、王竞雄·····	(196)

5. 引荐类

洛阳纸贵·····	(198)
庾亮袒亲·····	(199)
皎然投诗·····	(201)

6. 时尚类

不趋时好·····	(202)
秦士好古·····	(204)
沈、袁之争·····	(206)

七、艺术表演····· (209)

1. 动机类

以艺交友·····	(211)
戴逵碎琴·····	(212)
发泄不平·····	(214)

2. 诙谐类

仇人效讼.....(215)

捋扯至此.....(217)

钟神下拜.....(218)

3. 技巧类

雍门曼歌.....(220)

会稽奇人.....(222)

敬亭说书.....(225)

4. 角色类

唱曲气绝.....(228)

身在剧中.....(229)

在戏言戏.....(231)

5. 情境类

闻琴泣下.....(233)

阮瞻鼓琴.....(236)

客须肃听.....(237)

6. 观众类

误点当归.....(239)

乐在人和.....(241)

怒刺“秦桧”.....(243)

八、艺术家修养.....(247)

1. 立身类

落拓移志.....(249)

心正笔正.....(251)