

美学心理学

林同华

浙江人民出版社

**MEIXUE
XINLIXUE**

美学心理学

林同华著

浙江人民出版社

封面设计： 杨钧天

美学心理学

林同华著

浙江人民出版社出版 浙江新华印刷厂印刷

(杭州武林路125号)

(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张9.375 字数22.3万 印数1—16500

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

ISBN 7-213-00058-6/B·3

统一书号： 2103·14 定价： 2.00元

13/03/02

目 录

绪论

第一章 柳暗花明又一村

——谈美学心理学……………(7)

从陆游《游山西村》说起——古老的审美心理探讨——
实验美学的产生——格式塔的美学心理学思想——美学心理
学的纵向和横向——美学心理学的未来趋势

第二章 蛙声十里出山泉

——谈审美直觉……………(29)

审美直觉的含义——感知形象和表象形象——文学戏剧
艺术的审美直觉——笛卡儿的直觉论——克罗齐的直觉论
——柏格森的直觉论——普鲁斯特小说的直觉实践——马利
丹的直觉论——建筑艺术的审美直觉——审美直觉论的筛选

第三章 奈何焚宝玉、黛玉？

——谈审美幻觉……………(47)

幻觉的心理学含义——审美幻觉与幻觉的区别——文学
作品中的幻觉描写——现代艺术的审美幻觉——梦与审美幻
觉——戏剧的审美幻觉——电影的审美幻觉——建筑的审美
幻觉

第四章 日出江花红胜火

——谈审美联想……………(66)

联觉的心理学意义——通感与审美联觉——亚里士多德论审美联觉——中国诗歌美学的审美联觉论——中国绘画美学的审美联觉论——音乐艺术的审美联觉——建筑艺术的审美联觉

第五章 霜叶红于二月花

——谈审美知觉……………(82)

审美知觉的含义——知觉与审美知觉——审美知觉的相对性——审美感受的流动性——审美知觉的对比手法——审美知觉的整体性——审美知觉的理解性——审美知觉的恒常性——电影的审美知觉特点

第六章 留得残荷听雨声

——谈审美统觉……………(98)

审美统觉的意义——莱布尼茨的统觉论——康德的统觉论——桑塔耶那论审美统觉——音乐艺术的审美统觉——审美直觉与审美统觉的异同

第七章 疑是银河落九天

——谈审美表象……………(114)

审美表象的产生及其意义——审美表象与具体形象——审美表象与逻辑表象——有意味的形式与审美表象——审美表象的片断性与流动性——记忆里的审美表象——联想里的审美表象——想象里的审美表象——典型形象与审美表象——审美表象的发展趋势

第八章 横看成岭侧成峰

——谈审美观察……………(134)

审美观察的产生——审美观察与审美知觉——主动型和被动型的审美观察——审美观察的目标——现代文艺家对审美观察的分析

第九章 芳心犹卷怯春寒

——谈审美印象……………(151)

印象和审美印象——席勒的审美印象观——审美印象的产生及其作用——印象画派的审美印象观——审美印象与表现——电影里的审美印象——审美印象的重要地位

第十章 红杏枝头春意闹

——谈审美想象……………(168)

审美想象的本质——想象与记忆——审美想象的必经之途——现代派的审美想象——中国美学的“想象”概念——审美想象与形式美——审美想象的分类型——想象力的认识功能

第十一章 闲梦江南梅熟日

——谈审美憧憬……………(189)

席勒和歌德的《憧憬》诗——古希腊的审美憧憬——新古典主义的审美憧憬——浪漫主义的审美憧憬——审美憧憬的历史地位

第十二章 黄海灵奇纵意探

——谈审美意象……………(205)

从弘仁的《黄山杂诗》谈起——中国绘画的意象论——康德的审美意象论——审美意象的产生——苏珊·朗格的意象论——诗歌的意象

第十三章 飞红万点愁如海

——谈审美情绪……………(218)

审美情绪的涵义——诗词的审美情绪——绘画的审美情绪——审美情绪的形态——古希腊的审美情绪论——奥古斯丁的审美情绪论——薄迦丘的审美情绪论——康德的审美情绪论——费歇尔的审美情绪论

第十四章 伯牙蓬莱创“水仙”

——谈审美情感……………(235)

伯牙学艺——里普斯的移情论——孔子的“荷兰操”和曾云集画昆虫的故事——移情的客观根源——移情论产生的

背景——审美移情与审美情感——布洛赫的心理距离说——
体验派与表现派——从审美情感到审美意象

第十五章 欲把西湖比西子

——谈审美欣赏……………(259)

从苏轼的咏西湖诗谈起——欣赏里的主客观溶合——现代
表现主义与审美欣赏——科学思维与审美欣赏——审美欣赏
的差异性——审美欣赏的流动性

第十六章 自是花中第一流

——谈审美创造……………(277)

从李清照的《鹧鸪天》谈起——审美创造动机——审美
创造构思——审美创造表现——审美创造效果

后 记……………(293)

绪 论

“美学心理学”这一新概念，是在本世纪初出现的。

俄国心理学家A·M·叶甫拉霍夫在他的著作《艺术创作哲学引论》(1917年顿河罗斯托夫版)中提及。苏联心理学家列·谢·维戈茨基在1925年完成的《艺术心理学》里，也使用过“美学心理学”这一概念。他把艺术心理学的客观方法和体系的建设，看做是美学心理学的最大课题。^①

我在研究美学系统和中国美学的发展状况时，也多次使用过“美学心理学”这一概念。美学至今同心理科学一样，仍然处于模糊的前科学阶段。马克思曾经设想过，一门科学成熟的标志就是它的数学化。美学家也开始提出以模糊数学来研究审美心理的新课题。“美感是尚待发现和解答的某种未知的数学方程式。”^②研究美感心理的本质及其表现形态，是美学心理学的特殊课题。

美学心理学属于美学还是属于心理学？应该说，它在本质上具有两重性的特点。尽管，美学心理学必然要应用心理学的一些重要成果。审美心理是一种复杂的、模糊的、随机的（即不确定的）、偶然的，但是又趋向于明晰的、确定的、必然的心

^① 参见列·谢·维戈茨基：《艺术心理学》。上海文艺出版社1985年版，第19页和第272页。

^② 李泽厚：《美学论集》。上海文艺出版社1980年版，第275页。

理现象。它是人类心理过程和个性心理特征的特殊表现。是现代心理学结构体系里的一个分支系统。劳动心理学、教育心理学、医学心理学、司法心理学、军事心理学、运动心理学、商业心理学、科学创造心理学、艺术创造和美感心理学等，都是这个科学心理学体系里的有机组成部分。普通心理学、理论心理学领域中的研究成果，必然也是美学心理学研究的主要基础。因此，美学家阐述审美心理时，必然涉及普通心理学、理论心理学的概念和范畴。当我们研究审美概念时，便可发现美学家的这种普遍性的方法。有的美学家把审美直觉作为创作过程的重要契机（如高尔基），有的把审美表象作为审美判断与逻辑判断区别的标志（如康德与鲍桑葵），有的把审美印象作为美学研究的出发点和集中点（如寇尔帕^①），有的把审美情感看成是艺术品唤起的一种独特的感情（如克莱夫·贝尔）……所有这些概念，都是美学家们各自在特定的理论思想体系中所使用的审美心理范畴。在今天，如何应用辩证唯物论和历史唯物论的美学观点，对审美心理范畴加以科学的总结，吸取其合理性成分，排除其片面性糟粕，正是我们研究美学心理学的历史和现状所要做的重要工作。这些审美心理范畴，并不是现代心理学概念的生搬硬套，而是一种历史的文化的客观存在。面对着这样的文化历史事实，我们只能得出这样的结论：应用现代心理学的概念显现的科学内涵，去区分、阐述历史上美学家所提出的审美心理范畴，这是揭示审美心理结构的必经之路。我们所以把它称为“美学心理学”，就是因为它具有美学和心理学的两重性的品格，是一门跨文化系统的新学科。

审美心理范畴存在着极大的模糊性、不确定性，有些甚至是唯心主义哲学家提出来的，我们现在仍然加以应用，并且，

① O·寇尔帕(1862—1915)，德国心理学家，符兹堡学派的创始人之一。

也作为审美心理过程的重要概念，这是不是意味着在这基础上建立起来的美学心理学，也是唯心主义的呢？我以为问题的关键不在于应用这些范畴和概念。有些唯心主义思想家，在研究主体意识的大量文献里，甚至提出了比唯物主义思想家更深刻、更“唯物”的哲学命题。列宁曾经对此有过令人醒悟的启示。主体意识和客体意识的相异点，似乎被唯心主义和唯物主义两条哲学路线上的思想家们在不同程度上发展了。实验美学的思想家们，企图揭露审美主体的效应过程。但是，他们只能从当时的自然科学和统计心理学的初级形态上去披露这种极为模糊和复杂的审美心理过程。鼎鼎有名的实验美学研究的创始者费希纳，在哲学上是反对唯物主义的，他以为世界除了最高灵魂上帝之外，大小东西都有灵魂。有物即有灵魂。心和物是同一不可分的，心是主要的一面，物只是心从外看来的表现而已。^①提倡实验心理学促使心理学独立的人是冯德。但他在哲学上却是一个明显的唯心主义二元论者。他把人的心理过程，不是看作由人脑生理过程所产生的结果，而是主张身心平行论。^②所以，看一种美学心理学思想，是否是唯物主义的，不能只视提出此观点和范畴的人的哲学思想而做出结论。例如，中国宋代的美学思想家严羽，提出“盛唐诸人惟在兴趣，羚羊挂角，无迹可求。故其妙处透彻玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷。”他将“有尽”和“无穷”这种对立矛盾关系的哲学范畴，应用于审美心理的分析中，看来似乎没有象古代一些唯物主义的思想家所强调的“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏”（钟嵘）那样明确的倾向，但“惟在兴趣”，和“一味妙悟”，不是很

① 参见唐钺：《西方心理学史大纲》。北京大学出版社1982年版，第153页。

② 参见高觉敷主编：《西方近代心理学史》。人民教育出版社1982年版，第127页。

有独创性地指出审美创造与“兴趣”、“妙悟”的心理联系吗？

我们鉴别一门新的社会科学分科，是否是属于另一门大系统的科学，不能光看它们之间的联系，而要看它是否能够构成独立的研究领域，是否能够揭示这个领域的特殊规律。美学并不隶属于心理学，它有自己的哲学本体，我把这一研究的领域，称为美学逻辑学。它又有自己的主体，这就是美学心理学。它有自己的现象，这就是美学艺术学、美学工业学（或美学技术学）、美学地理学、美学社会学、美学城市学、美学伦理学……

美学心理学研究的轴心是审美心理的过程，它包括发生、形态、效应……在这个发展流动的心理历程中，又会出现审美发生学、审美形态学、审美功能学等。

审美发生学研究审美心理的起源，特别是原始社会的审美心理。

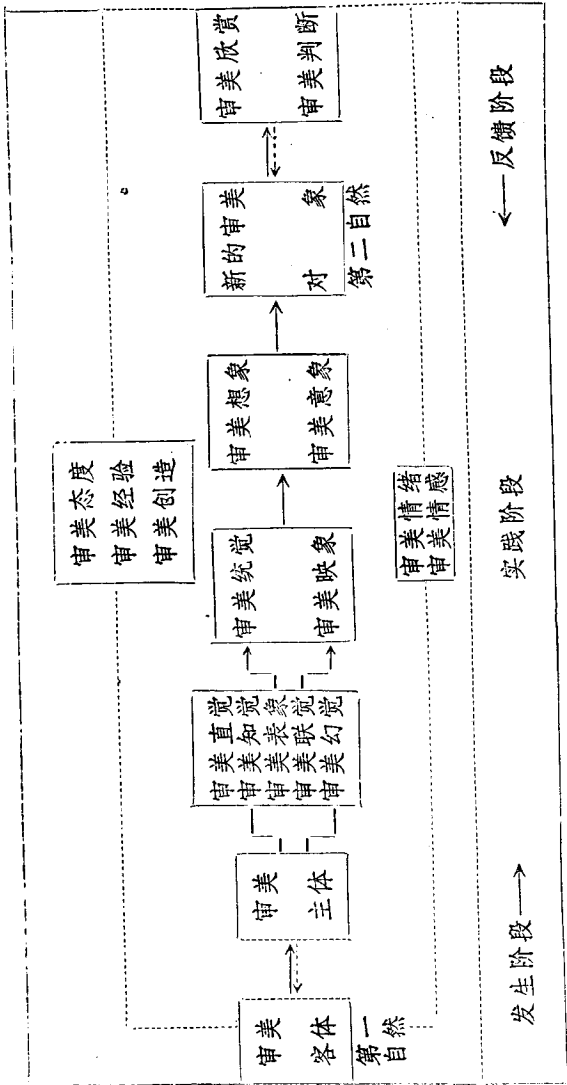
审美形态学研究审美心理的形态，特别是揭示艺术审美心理形态的丰厚土壤和民族风格与气派。

审美功能学则揭示审美心理的反馈过程，效应特征，审美欣赏、审美教育等享受功能和激励功能……

我在本书中所论述的，主要是审美过程。审美过程，就是“审美态度”所伴随的“审美经验”的发生、发展和反馈的过程。描述审美过程的主要方法，是将整体的过程分为若干阶段、若干层次，并应用审美心理范畴，进行层层推进、融合交叉的阐述。审美客体进入审美主体，并产生新的审美客体。用艺术家所描述的概念，就是“摹写”和“表现”自然，从而，创造一个新的自然——第二自然（高尔基）。如果把审美过程划分为三个阶段的话，我以为可以列表图示如下：

（1）发生阶段：从审美客体进入审美主体所产生的各种直觉、知觉、联觉、幻觉、情绪、情感、感情等审美现象。

审美心理流动变化图

(2) 实践阶段：审美主体将上述审美现象加工成审美统觉、审美映象，通过审美想象，构造特定的审美意象，审美意境，审美形象。

(3) 反馈阶段：在审美接受过程中，验证审美效应。审美欣赏、审美判断是促成审美创造的另一重要契机，也是新的审美对象产生的催化剂。一部文学艺术史，就是一部艺术家创造和读者接受审美信息从而进行再创造的历史。

这是我对于审美过程的一般性、总体性的简要考察。

一、柳暗花明又一村

——谈美学心理学

从陆游《游山西村》说起

公元一一六七年，陆游已是四十二岁的人了。当时，他在投降派的排斥下，被革除了隆兴（南昌）通判之职，回到家乡。《游山西村》一诗，便是回到家乡山阴准备择地定居时写的：

莫笑农家腊酒浑，
丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路，
柳暗花明又一村。

在这重叠的山峦里，往还重复的溪涧旁，诗人疑心已找不到去路了，可是，山回路转，又是进入一个柳绿成荫、山花烂漫的村庄。多绮丽的风光啊！这就是一位在迷惘里看到新境界的诗人的审美心理。研究美感的心理过程，正是美学的新境界。

美学以它独特的品格存在着，主要是对于美的分析。哲学家们，从古代的哲学家，到近现代的启蒙思想家，都从各个不同的侧面，对美的本质作了探讨。美学已成为一门具有逻辑系统的哲学分科。所以，美学家又把这种美学，称为美学哲学。

但是，美学哲学也离不开人的审美心理分析。因为美的本质，是一个自然、社会和艺术的形象显现的流动范畴，是客体和主体的统一。^①离开了人的心理感受，美的本质就会成为枯燥乏味的形而上学。因此，美学哲学又与心理学密切相关。同时，在人类的文学艺术创造的历程中，又无处不表现了人的审美心理。在这种历史背景下，美学就逐渐发展成为一个庞大的体系。在这主学科里面，逐渐产生了美学心理学、美学艺术学、美学地理学、美学社会学、美学经济学等多种边缘性的学科。其中，美学心理学与美学艺术学又是主要支柱。特别是美学艺术学，它的研究遍及文学、诗歌、戏剧、电影、绘画、雕塑、建筑、书法、舞蹈、工艺美术、工业美术等多种艺术部门，实际上是艺术心理学的进一步升华。美学的大厦，就建筑在美的本质论、美感心理本质论、艺术美的本质论这三大范畴的研究上面。

古老的审美心理探讨

尽管，美学心理学是从美学哲学里分化出来的一门年轻学科，但是，人类关于审美心理的探讨，早在古希腊、古印度和古中国等文明发源地，就已经出现了。

美国现代美学家托马斯·芒罗(Thomas Munro)说：“对于某个作家及其作品作一番哲学上的探究，一般说来肇始于苏格拉底时代。……对艺术的本质，从心理的角度加以推理研究，大概起源于广泛流行的对超自然力量和艺术家灵感的原始信仰。……那种符合神意的颂诗和符箓可以被邪攘灾，符合神意的雕像、神庙和宗教礼仪剧则可以使神灵愉悦，显然神灵是

^① 见拙著：《中国美学史论集》。江苏人民出版社1984年版，第1页。

有所偏袒的；正是在这些地方闪现出了审美趣味。”^①

托玛斯·芒罗在这里所探讨的“审美趣味”的起源，实际上就是审美心理的原始形态。芒罗把哲学史追溯到苏格拉底时代，这是远远不够的。早在原始社会，人类就已经出现了神话。神话所探讨的内容，不可避免地包含着人对于宇宙的总看法。在原始人类对于神灵的崇拜里，孕育着艺术的胚芽。人们的想象力可能离开那时的生产力和科学技术水平，创造了诸如宇宙人的原始艺术形象。这种艺术的心理表现，反映了当时人类企图改造自然的审美理想。所以说，审美心理和哲学思维同样诞生在古老的原始时代。

的确，在史诗、古诗和哲学残篇里，反映了古代人们对于美的追求。约公元前八世纪的希腊诗人赫西俄德(*Hesiodus*)，把美作为歌颂神的产物，看作是真和假对立的转化形式。在他所著的《神谱》一书中说：

一天，赫西俄德牧羊，在那神圣的
赫利孔山下，缪斯教他优美地吟咏。
持盾者宙斯的女儿，奥林帕斯女神
缪斯，首次对我将下面一席话讲明：
“……

我们会把许多谎言说得好似真理，
然而，如果愿意，也会把真理宣告。”^②

赫西俄德继承了荷马时代的传统，把艺术美看作是现实生活美的反映，真是最富有魅力的。与荷马不同的是，他还把真和假都看作是神化的文学艺术的两种职能。这样，在古希腊的时

^① 《艺术心理学的过去、现在和将来》。见《美学与艺术批评杂志》1963年春季号。

^② 见《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义》，第1册。中国社会科学出版社1980年版，第5页。

代，就已经看到真和假的相互联系和转化。诗人把好似真理的谎言表现出来，必须有一个准则，那就是为了把真理吟咏。那时的人们，企图把希望、理想转化为真理的心理，便产生了美的心理要求，把理想当成真实，是人类一种爱美的心理。美的起源，是人们对于现实改造力量的一种愿望。爱美的本性，实质上，就是爱理想的本性。在人看来，动物也有美，但它们没有理想，没有高尚的德行，没有真理的追求，因而，也没有爱美的心理。达尔文所谓动物也有美感，是指动物一种对于颜色、声音、形状的本能追求。因此，也还是属于生物的本能。人的审美心理，在质和量上，都超越了动物的初级美感心理，完成了质的飞跃，在生产实践、艺术实践和科学实践的过程中，形成、发展并丰富了对于宇宙事物和人类自身的形式美追求的经验与理论。

在印度古典美学里，“味”和“情”的审美概念，都是审美心理的表述形式。公元二世纪的美学理论著作《舞论》里说，戏剧的“味”，相传有艳情、滑稽、悲悯、暴戾、英勇、恐怖、厌恶、奇异等八种。^①这些审美趣味的心理，实际上是人的性格、气质、情感特殊心理的概括。“味”来源于戏剧艺术的“情”；戏剧之“情”又来自生活里人物的常情。这些概念和分类，无疑接触到美感心理的复杂性和根源性等问题。印度古典美学把“情”的审美心理特征，放在鉴赏心理“味”的首位，这和中国古典美学所形成的“诗味”理论，有许多惊人相似之处。

中国古代的审美心理观，特别强调审美情感和理智的中和。儒家学派的创始人孔子要求审美心理达到“乐而不淫，哀而不伤”的境界。他强调乐有“和”与“化”的作用，实际上

^① 见《古代印度文艺理论文选》。人民文学出版社1980年版，第5页。