

人生·社会心理

艺术的魅力

丛书

—— 欣赏心理

○ 寻找精神家园

○ 泪与笑：情感反应

○ 重视性灵之秘

○ 感觉之诗——美术欣赏心理

○ 艺术会消失吗

○ 文学作品的层次

○ 超渡灵魂——音乐欣赏心理

○ 艺术批评的作用

● KEN SHENG SHEHUI XINLI CONG SHU

● 张毅 著 ●

○ 生活的滋味

○ 听完一曲之后

○ 生活与审美

艺术的魅力

——欣赏心理

张 毅 著

主 编：穆 宪

编委会：穆 宪 张潘仕 费穗宇
戴裕民 温全信 卢树全
郑 刚 张 玉 张景岩
聂北茵 胡庆生 傅强年
海 潮 沈雁英 刘卫平
金盛华

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

艺术的魅力——欣赏心理/张毅著.-北京:中国青年出版社, 1993.12

(人生社会心理丛书)

ISBN 7-5006-1459-4

I. 艺…

II. 张…

III. 艺术心理学

IV. J0-05

责任编辑: 姜晓艳

封面设计: 孙凤娣

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

河北省香河县印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 5.25印张 4插页 96千字

1993年12月北京第1版 1993年12月北京第1次印刷

定价 4.50 元

前 言

在现代生活中,各种各样的心理问题已为人们普遍关心,越来越多的事例表明,人生中大量的困惑和障碍都来自心理的失衡。于是,人们特别是青年人,对心理咨询和心理辅导,开始给予高度的重视。面对这一趋势,心理学家充满信心地说,21世纪将是心理学的世纪。

不管这一断言有无充分的根据,我们仍然可以确信,在纷繁复杂、变幻莫测的当代社会,心理学应当肩负起为人们排忧解难的重任。正是在这种背景下,《人生社会心理》丛书才有可能同广大读者见面。令人欣慰的是,这套丛书还荣幸地列入国家八五规划。

丛书的选题都是着眼于与青年人生息息相关的心理命题。在撰著过程中,作者们注重将社会心理学的理论与分析研究各类人生社会心理问题相结合,这是本丛书的一大特色。

丛书在编辑过程中,曾得到中国心理学会、中国社会心理学会、北京社会心理学会、中国社会科学院社会学所专家、学者的支持与帮助;还得到台湾大学杨国枢教授、香港大学杨中芳教授的指教。在此,一并表示衷心的感谢。

丛书编委会

1993年5月

目 录

引 言	(1)
第一章 魅力之链——艺术欣赏心理的一般描述	(3)
● 艺术：一种特殊的精神产品	(3)
● 滋养生命：艺术欣赏的意义	(8)
● 面对作品：艺术欣赏的开始	(13)
● 艺术作品：一个五彩的世界	(16)
● 生活与审美	(22)
● 艺术欣赏：成熟与提高	(27)
第二章 文化之维——艺术欣赏心理的文化特性	(35)
● 悠然长歌：传统文化的力量	(35)
● 重塑一个太阳：时代变迁与欣赏心理	(40)
● 见仁见智：社会阶层与欣赏心理	(44)
● 裸体的风波：功利与非功利	(46)
第三章 感觉之诗——美术欣赏心理	(52)
● 不说话的形象：绘画与雕塑	(52)

● 线、色彩、形：美术的要素·····	(56)
● 精神升华：对美术作品的感悟·····	(62)
● 传统观念与现代观念的冲突 ·····	(64)
第四章 超渡灵魂——音乐欣赏心理 ·····	(70)
● 灵魂之翼的飞升 ·····	(70)
● 音响感知：音乐欣赏的初级阶段·····	(73)
● 冥想曲：体验与联想·····	(78)
● 听完一曲之后 ·····	(89)
第五章 重视性灵之秘——戏剧与影视欣赏心理 ·····	(92)
● 生活的滋味 ·····	(92)
● 雅与俗：并非对立的两极·····	(97)
● 现代人的梦：《等待戈多》效应·····	(101)
● 跟真的一样：漫谈电影欣赏·····	(106)
● 小小天地花样多：电视欣赏散议·····	(111)
第六章 痴迷虚构之界——文学鉴赏心理 ·····	(117)
● 文学作品的层次 ·····	(117)
● 选择与进入：怎样阅读·····	(122)
● 虚构的乐趣：阅读想象·····	(133)
● 泪与笑：情感反应·····	(140)
第七章 永恒的欢悦——欣赏心理与艺术魅力的持久 ·····	(145)
● 寻找精神家园 ·····	(145)
● 艺术会消失吗 ·····	(151)
● 艺术批评的作用 ·····	(154)
● 重新面对艺术：说不尽，道不完·····	(159)

引 言

艺术是人类社会中一种特殊的文化现象，它以感性的形式表达人们对生存世界的特殊感受和理解，同时传达艺术家对现实的丰富的审美体验。

艺术可以分为不同的门类，主要有美术(包括绘画和雕塑)、音乐、戏剧、电影、电视、文学，此外还有建筑、舞蹈、实用艺术等。每种艺术门类都各有不同的特色，给人们带来不同的审美享受。

作为一种对人的精神产生影响的文化现象，艺术在人类社会中有其特殊的作用。首先，艺术对人们的情感和情绪产生深刻的影响。人们在欣赏艺术作品的时候，会不知不觉地受到作品所流露的情绪的影响，或忧或喜、或伤感或快慰等等。其次，艺术作品以其丰富多样的内

容带给人们以特殊的审美享受。一首好的乐曲可以使人如痴如醉，一部优秀的小说能使人内心异常充实。再次，艺术作品往往传达了艺术家们对生存世界的特殊理解和感受。其中有许多真理性的东西，带给人以思想上的启迪，人们借此可以加强对世界的正确认识。最后，正因为有了上述三种作用，艺术便对人们产生一种更高层次的影响，即有助于人的精神境界的提高和灵魂的净化，通过欣赏艺术，人们更清楚地认识到什么是善，什么是恶，从而在人生的疆场上正确选择自己的道路。

艺术既然有如此重要的作用，那么究竟如何欣赏艺术才能收到最好的效果？从欣赏心理方面有哪些值得注意的东西？这正是本书所要回答的问题。如果读者通过阅读本书，对艺术欣赏心理要求等有了较为全面的了解，那么本书的目的即已达到。

第一章

魅力之链——艺术欣赏心理的 一般描述

● 艺术：一种特殊的精神产品

人们在日常生活中，总是以各种不同的方式与艺术打交道，如听听音乐，观看电影或电视，阅读小说或散文集等，毫无疑问，艺术给人们带来了无穷的欢乐。

那么究竟什么是艺术呢？

简单地说，艺术是一种特殊的精神文化产品，它以感性的形式表达艺术家们对生活独到的认识，以及艺术家们对生活中的美的发现，从而丰富人们对生活的理解，使人们获得丰富的审美享受。

艺术作为一种特殊的精神产品，主要是从两种意义上来说的：一是艺术作品本身的意义与情感价值的构成，二是观众或读者接受艺术作品时的诸种复杂的心理感应。

艺术是人类文化千锤百炼的结晶，它本身

是诸种文化意义、历史意义与伦理意义等的有序构成。所谓文化意义,主要是指艺术作品形象地表达了人类对社会、人生及自然世界等的认识,这些认识极大地丰富了人的精神世界,对人们从事文化创造活动产生潜移默化的影响。此外,艺术作品在形式上往往极富美感,它本身也表明了人类文化创造实绩的一个重要方面。所谓历史意义,是指不同时代的艺术作品以感性的形式表现了不同历史时期人们的社会生活状况,使后来的人们能对人类历史的认识更直观,更全面,也更深入。而所谓伦理意义主要是指艺术作品一般都有着比较强烈的情感、道德上的倾向性,弘扬真善美的东西,贬斥假恶丑的东西。以上这三种意义的有序构成,揭示出了人类精神深处的某些有价值的东西,展现了人类深层次的感性世界。从班扬的《天路历程》到陀斯妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》,再到乔伊斯的《尤利西斯》、福克纳的《喧哗与骚动》,我们可以发现处在人类灵魂深处那条唤起人类勃勃激情的彩线。这一彩线我们同样可以在贝多芬的交响乐、梵高的自画像以及伯格曼的现代启示录式的影片中找到不同的线段与彩头。人类历代经历的悲苦宿命与灵魂磨难,在这一系列古代与现代经典杰作中得以充分的揭示。

毫无疑问,艺术作品说出了存在当中至高无上的东西,它们是人类最宝贵的财富。因为它们表现了人类对于生存的最深刻的理解。除此以外,它们顽强勇敢地揭示着神秘万物的原意,把自己的光束投射到世间万物的黑暗的底层。它们达到了非理性思维的顶峰,蕴藏着给人以启迪、智慧、道德和抚

慰的魔力。“因为在艺术中，我们接触到的不只是使人感到舒适和有用的百音钟，而是那永恒内容和形式的精神解放，是那绝对本质和现象的显现和调和，是真理的展示。”（黑格尔）①

正是因为有了这种多层次的精湛的意义构成，艺术便为我们深入理解不同时代风格各异的作品提供了理性的尺度和规格。由此我们找到了乔托与达利的一致之处，并且不会因为安格尔的细腻而否定了波洛克与康定斯基的伟大。

当然，艺术毕竟不是哲学说教，它是一种感性实体，即便是对生存的理解，也在内容与形式上与哲学迥然不同。既然是一种感性实体，那么艺术作为特殊的精神产品，它的另一个值得重视的方面在于，它还是情感价值的有机构成。

在很多情况下，人们常用感动与否作为衡量一部艺术作品是否成功的重要标志，这不是没有缘由的。人类文明发展到今天，已经拥有多项精神文化产品，而唯有艺术最令人痴迷心醉，最能打动人的神经末梢，这是因为只有艺术才蕴有最强大的情感冲击力量，并非只有哲学家才有资格阐述人类的终极关怀问题，艺术家们，特别是杰出的艺术大师们，无时不在自己的作品当中，以特定的感性反映生存事实的方式，向人们述说着自己独特的解答。

对于大多数人来说，读上几大卷德国古典哲学著作，也许不及他们阅读一部文学名作，看一部经典性的影片或参观一次大型画展更能体味到生存中最深刻的东西。观看美国当代

① 参见博格斯特《艺术判断》，第133页，三联书店1988年3月版。

名片《现代启示录》，我们会从一种情感的高度跌宕步入相对的理性知解的平静，而这一知解本身又带着情绪的起伏，令人深悟到生存中某些不可言传的沉重体验。同样，《红楼梦》向读者呈现了多种复杂的情感：有少小的欢乐、青春的忧伤、春风得意的兴奋，也有家世衰落的哀怨、万念俱灰的痛楚，以及命运多舛的凄婉。在这些层层叠叠的动人情感中，人类灵性（特别是中华民族心性）当中最值得彻悟的所在——呈现在读者的情感价值取向的天平上，令他们或哭或笑，难以泰然处之。

从某种程度上说，艺术的情感价值比它的意义构成更有力度，也更能显示出其本性来，原因很简单：艺术毕竟是一种感性的实体。而就总体而言，艺术的情感价值与意义构成是统一于一体，很难分开的。本书之所以将其分开完全是为了深入地讨论这一论题。

无论是艺术的情感价值，还是它的意义构成，都不是孤立地存在着的，不言而喻，艺术需要观众与读者的接受，它为了人类文明的衍进而存在。于是，艺术作为特殊的精神产品，它的另一项很重要的内容就是：由于艺术本身有了情感价值与意义构成这些令人们心驰神往的珍贵财富，也由于人们对这类珍贵财富的内在需要，在观众与读者对艺术品接受的心理感应过程当中，艺术这种特殊的精神产品方能得以成形，并为读者和观众所欣赏。

艺术从来就不是、也不可能是在纯粹的真空状态中自发地发展的，它离不开时代与社会文化环境对它的制约和限囿。

一方面，艺术品的创造者——艺术家们在创作过程当中离不开对时代特定文化精神的体悟，这些体悟最后便化为具体艺术作品中情感价值与意义构成的有机因素；另一方面，人们对艺术作品的接受从来就不是被动的，他们往往是有选择地接受自己所喜爱的作品，并且对这些作品及其创作者赞叹不已，同时，他们还常常不客气地冷落甚至尖锐地批评自己不喜欢作品，并把它们视为劣质品而拒绝接受它。

切不可轻视了这一代代品味不一、情趣各异的读者与观（听）众对艺术的影响，他们甚至能够左右一个艺术家乃至一代艺术风格的沉浮与转换，这是为艺术史所一再证明的事实。巴洛克艺术、洛可可艺术、狂飙突进运动等等，均与当时人们对艺术的要求以及特定的文化思潮有着根本性的内在的关联。

由此而来的另一个更严峻的后果是，人们对待特定艺术作品或肯定或否定的两极态度往往决定了这些作品在历史上盛衰荣枯的命运。

被肯定者，特别是被数代人所首肯者往往成为不朽的艺术杰作世代流传，而被否定者则很快湮灭无迹。当然也有当时被肯定却只是昙花一现，在历史上未留痕迹者；或者相反，当时被冷落，后来成为一代杰作的情况，但这类例子不及前者那么普遍。

总之，艺术自身的意义构成与情感价值，和人们接受艺术时的诸种复杂的心理感应，这两个方面共同促发着艺术作为特殊精神产品的形成，二者相辅相成，缺一不可。

● 滋养生命：艺术欣赏的意义

艺术作品在创作出来以后，就需要人们去欣赏、去评判。那么，艺术欣赏究竟有何意义？

概括地说，艺术欣赏对人们的意义在于，它能极大地丰富人们的精神生活，久而久之便形成滋养生命的精神之泉。通过欣赏艺术作品，人们进一步扩大了自己的生活视野，加深了对人生与社会现实的认识。同时，人们在艺术欣赏活动中面对作品中的人物形象及其命运的变化，会产生多种复杂的情感反应，就在这种情感起伏中欣赏者获得了非常丰富的美感享受。

艺术似乎有一种内在的魔力，时时刻刻地吸引着人们，使他们不放弃任何一次为之全身心投入的机会。

有一些人视艺术为上帝，对它既痴迷又尊崇，达到了酷爱的地步。他们当中拥有艺术天赋者，往往成为比较成功的艺术家，终生以艺术创作作为自己的正式职业乃至生命的全部寄托，这些人一般就是特定时代真正艺术的创造者。这些艺术家们往往有着深厚的艺术修养，他们往往能把握一定历史时期精神生活中最深刻、最意味的东西，创作出颇有力度、为人们所满意的作品，从而奉献给广大的艺术接受者。

艺术创作是一项崇高而伟大的工作，更是一种值得终生孜孜以求的生命活动方式，因为它的主旨是要使人类文明生活充满灵气，遍覆生动可入的景象，要把人世间的诸种默默消

逝的情绪与文化意味揉化为实实在在而敞亮夺目的诗意情致。由此就不难理解为何越来越多的人愿意从事艺术创作，也不难理解人们要把人生艺术化、诗意化的缘由了。

但是，这并不是所有的人的一致选择，更多的人则是很冷静而现实地仅仅把艺术作为欣赏的对象，自己作为一个欣赏者来面对艺术，尽管艺术对他们来说是很重要的。

更确切地说，大多数人是在进行艺术欣赏活动。就社会总体而言，艺术创作者是少数，而艺术欣赏者则数不胜数。因此，对社会生活当中的绝大部分人来说，艺术对于某一个体生活的意义，实际上就是艺术欣赏对其整体生活的意义。

事实上，艺术欣赏已经作为一种不可缺少的、有意味的生命体验方式而在人的生活中占有一席之地，尽管许多人没有自觉地意识到这一点。

艺术欣赏首先是作为精神活动方式满足人类的价值需要的。当人们将自己的日常生活安排妥当之后，他们便不再甘于被碌碌琐碎的现实所烦扰，而是展开最宽阔的想象去拥抱艺术给他们提供的另一个虚构的、与现实相关而超越现实的五彩斑斓的世界。

这是一个真正的艺术的世界。在这个独特的世界里，人们可以无忧无虑地开怀欢笑，或痛洒清泪，可以自由自在地彰善抑恶，评判人物与事件，而不必顾及现实所给自己加上的种种限囿。同是阅读《红楼梦》，有人对王熙凤既欣赏又叹服，甚至把她视为做人的楷模，而有人则对王熙凤厌烦至极，把她视为恶棍、一个人间妖精而贬斥不已。对于宝黛恋爱悲剧，人们

往往对黛玉倾注了深沉的同情，同时指责宝钗不该夺走宝玉，但也有人会赞赏宝钗而讽刺黛玉的懦弱。真可谓百花齐放，歧见迭出，谁也没有理由指责对方并强求对方与自己一致，因为艺术欣赏活动是充分自由的。

正是因为有了这种充分自由的保证，人们在欣赏艺术时，不是一味被动地接受，而是主动地深入到艺术世界当中去，与艺术作品中的人物同呼吸、共命运，最终达到“同声相应，同气相求”的高级共鸣境界。艺术欣赏活动走到这一步时，欣赏者已全身心的投入到对艺术世界的内在心理感应当中，从事着一项新鲜而极富刺激的精神体验活动，生命在这个时刻得到了升华。

并非所有的作品都能使人做到全身心的投入，也并非所有的人在欣赏一部杰出的艺术作品时都能达到共鸣的境界。有不少艺术作品，只有当我们与它保持距离，冷静地观赏时，方解其中酸甜苦辣之味。因此，艺术欣赏还是人们感性地、艺术地理解与认识生存世界的一种方式。

人类对生存世界的理解与认识的方式可以有多种，诸如哲学的、政治的、经济的、科学的等等，而人类经由艺术欣赏活动达到对生存世界的理解和认识则别具一番风采。哲学引人深思生存世界深层抽象的蕴涵，深奥而富于思辨；政治告知人们自己及其所属集团的地位与利益，机智而富于实用性；经济则扩张了人们对财富的欲望，平凡而现实；科学有条不紊地将世上的一切可见与一些不可见物加以分析与暴露，让人了解其本来面目。而艺术则有选择地汇总与综合了上述几种方式