

文艺心理学著译丛书

走向艺术 心理学

(美) 鲁道夫·阿恩海姆著 丁宁 陶东风 周小仪 张海明 译

第2版 艺术心理学教材系列

走向艺术 心理学

主编 廖正兴、叶青 副主编 叶青、廖正兴、廖正兴、廖正兴、廖正兴、廖正兴

文艺心理学著译丛书

走向艺术 心理学

【美】阿恩海姆著 丁宁 陶东风 周小仪

张海明 译

黄河文艺出版社

University of California Press. 1966.

根据加州大学出版社1966年版译出

走向艺术心理学

[美] 鲁道夫·阿恩海姆著

丁宁 陶东风 周小仪 张海 明译

黄河文艺出版社出版

(郑州市农业路73号)

河南第一新华印刷厂印刷 河南省新华书店发行

850 × 1168毫米 32开本 12.375印张 312千字

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数: 1—1,880册

ISBN7-5400-0226-3 / I · 210 定价5.40元

作者

亨利·莫尔：《家族》，纽约现代艺术博物馆收藏。

毕加索：《夜渔爱堤渤》，作于1938年8月，纽约现代艺术博物馆收藏。

J·波洛克, 集合体1号, 纽约现代艺术博物馆藏。

中文版《走向艺术心理学》序言

鲁道夫·阿恩海姆

我十分感激丁宁博士能使中国的读者读到我的这一论文集子。这些论文写于我到美国工作的头二十五年左右的时期里，它意味着这些论文就相当于我的艺术心理学研究的基础。早期的阐述视知觉同抽象和表现的联系的论文是为专业心理学刊物而撰写的，后来的许多论文则更直接地涉及美学和哲学问题。

这一著作中的有些论文跟我在美国出的第一本书《艺术与视知觉》有着直接联系，而那些论述语言的论文则预示了我的《视觉思维》的研究，该书出版于1969年。我特别感到欣慰的是，现在中国的读者将对我为“太极图”这一古老的宗教象征所作的分析有所了解，此分析作于我在东京御茶之水大学^①讲学和研究的那一年中，它把西方的知觉分析方法和远东的哲学传统结合在一起，而后者的深邃智慧是如此超乎异常地影响了我们西方人的思维。

我希望这次我的早期著述的出版将为中国读者了解我尔后直至现在的岁月里所能完成的那些著作和论文等打开一条通道。

密执根州，安阿伯

美国

1988.5.29

^①御茶之水大学的英文名称为 Ochanomizu University，是日本的一所著名的女子大学——译者注。

目 录

引论	(1)
I 主旨	(5)
形式与消费者	(7)
艺术心理学札记	(19)
I 视觉	(27)
知觉抽象与艺术	(29)
格式塔的表现理论	(54)
对运动反应的知觉与审美研究	(79)
对罗尔沙赫墨渍图片的知觉分析	(97)
比例之我见	(109)
II 视觉世界	(129)
园林设计中的秩序及复杂性	(131)
艺术史和偏袒的上帝	(145)
语言的神话	(159)
艺术的偶然随意性与必然规律性	(176)
无形的忧郁	(195)
从功能到表现	(208)
IV 象征	(231)
艺术象征——弗洛伊德及其他	(233)
对一个处于相互作用中的象征的知觉分析	(241)
四种分析	(264)
亨利·莫尔之洞：论雕塑的空间功能	(264)

关于怪物的札记	(274)
毕加索的《爱堤渤的夜渔》	(277)
关于舞蹈	(281)
抽象语言与隐喻	(286)
V 一般原则	(305)
论灵感	(307)
凝视冥想与创造力	(314)
心理学和艺术中的情绪和情感	(325)
知更鸟与圣徒	(345)
VI 致教师 and 艺术家	(363)
何种心理学?	(365)
现代艺术必要吗?	(371)
我们所寻求的形式	(381)
译者后记	(391)

引 论

科学的金字塔正在建造。建造者的雄心壮志最终是想用几条规则去“囊括”所有的现象：精神的和物质的、人类的和自然的、有生命的和无生命的。这个金字塔的顶端看上去是锋利的，但其基础则不可避免地要消失在极度无知的困惑之中，正如中国画中的一座山峦消失在不可触摸的轻纱似的空白之中。因为当这个基础为了涵盖更多的种类而无限加阔时，这些死板的规则将在无止境的混乱中纠缠不清，其杂乱无章的形式结构也是理智所无法把握的。

此一宏伟景象颇为激动人心，然而又令人担忧。尤其是我们可能怀着失败者的敬畏之情，跃跃欲试地去研究人类本质、人类行为和人类创造的个体性。在这个领域反对一切笼统化看来是有益的。有谁不愿意成为尊重世间万物的神秘性的人呢？带着明智的微笑，人们可以毫不费力地发现教授们那笨拙的、带有褻渎性质的研究。这种研究在闲谈和不负责任的批评中倒能大获全胜，遗憾的是，它只能使我们一无所获。

心理学作为一门人文科学，正开始从一种极不自在的状态中挣脱出来，这种状态介于有关心灵的哲学和诗歌的阐释学与对肌肉、神经和腺体的实验性的研究之间。为我们将要科学地探讨所有人类现象中最为精微、最难捉摸、最富人道色彩的对象时，对这样一门有关心智的科学我们却所知甚少。我们对于艺术心理学的探讨仅仅是一种尝试。

在庞大的金字塔结构中，艺术心理学是许多正在建立的交叉

学科中最新出现的一种，因而它处于相去甚远、互不相关的知识原理之间。“艺术心理学”，——当人们第一次接触这个术语，并企图匆忙地将主观态度与题材、心理学与艺术这两个似乎不怎么相关的东西结合起来时，不免要沉默片刻。噢，对了，——紧接着在头脑中出现一些闪电式的念头：列奥那多的秃鹫、贝多芬的外甥、凡·高的耳朵。这种研究的前景并不能取悦于艺术界的朋友，而且还可能会使心理学家感到忧虑。

本书所收入的论文基于这样的假设：艺术和别的精神活动一样，是从属于心理学的，是可以理解的，并需要对心理功能作综合的考察。作者进而相信：心理学并不限于受控制的实验条件下的各种方法和手段，所有依靠确凿的事实和反复的研究所得出的概念来获得概括的尝试，都必须为这门科学所包括。因而此书所提出或论及的心理学发现，包括了从对形状知觉或儿童作品观察的实验性研究，到对于想象、灵感、沉思的特征的粗略分析等所有方法。作者同时还设想：普通心理学的所有领域，都可以应用于艺术。对知觉的分析可以用来分析视觉艺术中的形状、色彩、运动和表现所产生的效果；动机理论提出了这样一个问题：艺术的生产和接受满足了什么样的需要；正常的和变态的人格心理学为了证明个体的态度而研究艺术作品；社会心理学则研究艺术家以及他对他人的贡献。

一本系统的艺术心理学著作必须考察所有这些领域中的有关著述。而我的这些论文则根本不属于这类专著。这些论文只限于我个人的视野和兴趣，记录本人偶尔想到的无论什么东西。把它们编在一起是因为：后来证明它们都与一个共同的主题有关。一篇论文中的一个小小的暗示，经常但无意识地会在另一篇论文中得到充分的说明。同一概念的不同运用也会在不同的论文中发现。我所希望的只是：众多的重迭交错部分将有助于加强全书的统一性，而不会导致重复累赘。

这些论文代表我有幸在美国生活、研究、教学的二十五年间的主要成果。对我来说，与其说它们展示了我的思想发展的每一阶段，不如说它们是对一种主张的逐渐清晰的阐述。由于这一原因，在我认为能使之更加明了的地方，我毫不犹豫地改变了几年前的观点。摆脱与本书原有的亲密关系，我作为一个毫无成见的读者来接触此书的内容，随时修改所发现的错误。有时，我彻底改动整个部分，这倒不是为了使之反映什么最新成果，而是希望说得比以前更好一些罢了。

早期的几篇论文后来发展成了《艺术与视知觉》一书，此书写于1951年，初版于1954年。论知觉抽象、格式塔的表现理论，亨利·莫尔的几篇论文收编在那本书中。另外的几篇则为那本书的继续。例如对于由视觉形式表现的象征进行详细描述尝试。论灵感的短文为我最新号的关于创造的著作——《毕加索的格尔尼卡》中的引言提供了主要观点。最后，在阅读本书时，我惊奇地发现：有那么多思路把我引向正在形成的下一个课题，即描述视觉思维这一在任何人类活动中解决生产性问题的共同的和必须的手段。

本书中的十篇论文最初发表于《美学与艺术批评》杂志，提及此点是为了表达我对美国唯一的艺术理论的专门性杂志的谢忱。特别是，它的第一任编辑托马斯·门罗，对艺术心理学的成果给予了极大的信任。是他，使我在处身于哲学家、艺术史家、文学批评家当中时，感到像在自己家里一样轻松自如。在他们所建造和支撑的学术大厦里，早就孕育了他们那些充满生机的计划。对于门罗以及我的加利福尼亚大学出版社的朋友们（他们正在出版我的第四本书），我想说的是：如果没有他们的支持，我的大部分思想将不可能成为最后的著作。他们的这种支持鼓励了初学的我，对于后来变得更加自信的我，则又始终持批评的态度。

还有几篇科学论文原是为心理学杂志写的，但我希望，它们能摆脱专门术语的束缚，而不致使文章晦涩难懂。有些论文是为受过教育的艺术界的朋友写的；还有些讲演，意在为艺术教育、为艺术家所关切的问题和艺术在我们这个时代的作用等问题提供实践的结论。这些公开的讲演不是什么道貌岸然的说教，事实上，我真奇怪为什么人人都要去向一个理论家请教实践方面的问题。然而，当我回答这些实践方面的要求时，我又惊又喜地发现：我的某些成果是指向明确的应用的，而这种应用已经被证明是有用的。

主 題

