

四川省哲学社会科学七·五规划重点项目

文艺心理学纲要

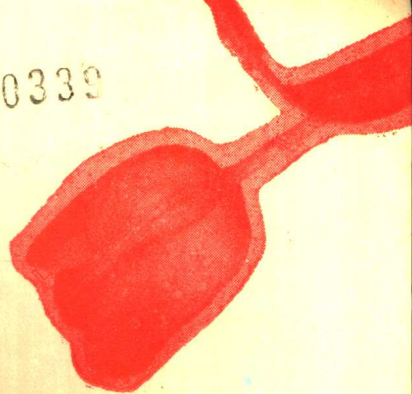
刘兆吉 主编 张粹然 副主编

西南师范大学出版社

0429128

230339

四川省哲学社会科学七·五规划重点项目

文艺心理学纲要

刘兆吉 主编 张粹然 副主编

西南师范大学出版社

文艺心理学纲要

刘兆吉 主编

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所经销

内江新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张: 15 插页: 2 字数: 377千

1992年7月第一版

1992年7月第1次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 7—5621—0648—7/G · 462

定价: 6.00元

前 言

一

本书是四川省哲学社会科学七·五规划重点项目的研究成果。出版此书的目的是，为高等学校心理学专业、中国语言文学系、音乐系、艺术院校提供一本文艺心理学参考书。也可供文艺工作者和思想政治教育工作者参考。

二

文艺心理学在国内外都属于一门新学科，在我国自朱光潜著《文艺心理学》问世，也只有六十多年。八十年代我国学术界比较重视文艺心理学了，连续出版了几本好书。《中国大百科全书·心理学》、《心理学大词典》、《心理咨询百科全书》等大型心理学工具书，都增设了《文艺心理学》分卷，这些都为创建我国文艺心理学做了重大贡献，这些著作，有文学家著的文艺心理学；有美学家著的文艺心理学；也有心理学家著的文艺心理

学。在外国也形成了不同的文艺心理学流派。由于作者专业不同，分析问题的角度不同，体例不一，各有特色。按毛泽东同志“百家争鸣，百花齐放”的文艺方针，不必强求一致。就如长江、黄河都有不少支流，但终于汇入主流，同归大海。三足一鼎，也许是最稳健、最科学的造形艺术。

《文艺心理学纲要》课题研究组，也就是本书编写组。坚决以马列主义文艺理论和毛泽东文艺思想为指导，遵照古为今用，洋为中用的原则，站在巨人的肩上，创建了新体例，增加了新内容。这只能是一个新的尝试，绝没有否定其他体例的思想。本书在课题研究的基础上，历经四年半之久，多次修改，才脱稿付梓。

课题主持人和本书主编刘兆吉（西南师范大学教育系），副主编张粹然（成都大学心理学教研室）。

本书共分六编十三章，各章撰稿人姓名按章次顺序排列如下：第一、二、三、五章刘兆吉，第三章第三节刘述均（曲阜师范大学教育系），第四章张粹然，第六章冯江平（河北师范大学教育系），第七章成联辉（西南师范大学美术系），第八、九章赵健（广州美术学院设计系），第十章周世斌（西南师范大学音乐系），第十一章胡尔岩（中国歌剧舞剧院），第十二、十三章刘庆来（四川人民艺术剧院）、刘鲁蓉（四川中医学院）。

三

在本课题的研究和本书的编著过程中，首先明确文艺心理学是研究人在文艺活动中的心理现象和规律。研究文艺心理学的方向，必须坚持马列主义毛泽东的文艺思想为指导，遵循“文艺为人民服务”“为社会主义服务”的文艺方向。“坚持文艺的多种功能的统一。为提高人民的素质，宏扬祖国民族文化，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，为建设社会主

义精神文明，作出应有的贡献。”^①文艺心理学就应以此为方向，从心理学的角度研究如何实现这些目标，如何才能行之有效，如何使文艺的娱乐性与教育性相结合，如何使文艺的美育效应与德育效应相结合，如何繁荣社会主义文艺，杜绝资产阶级为艺术而艺术和黄色文艺对青少年的毒害等，文艺心理学应当为解决这些问题做出新贡献。我们的研究方向和本书的内容都是基于这种立场和观点确定的。

本书分六编十三章，力求形成一个完整的文艺心理学体系。第一编总论，包括两章，研究文艺心理学的目的、任务、范围、源流和文艺活动的心理过程，为全书作概括的介绍。

第二编，主要论中外文艺心理学思想史及流派。重点是阐述中国不只是心理学思想的策源地之一，也是文艺心理学思想的策源地之一。因为文学艺术是文艺心理活动的产品，文学、艺术有多长的历史，文艺心理学思想也有多长的历史。只是它蕴藏在文学、艺术、史学、哲学、教育学、伦理学之中，没有提炼出来加以系统化而已。当今中国人不应该再有“蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在人家。”的自卑感，我们既要“洋为中用”，也应古为今用，宏扬祖国文化遗产，增强中华民族自豪感。

第三、四、五、六编，分九章，较全面的论述了语言、造型、表演和综合艺术心理。

四

这样的体系，我们认为比较全面系统，在内容方面也有一定新颖性。但也存在一定的困难和不足之处。因为内容涉及面广，

^① 《关于当前繁荣文艺创作的意见》中共中央宣传部、文化部、广播电影电视部（1991年5月10日重庆日报）。

包括语言艺术心理、造形艺术心理、表演艺术心理和综合艺术心理，四个分类九种内容，专业性强，必须学有专长的专家并有心理学根底的人才能胜任，不是一般长于文学、长于美学或长于心理学的人所能承担的。所以本课题组成员的遴选，是相当困难的，既要重视其专业特长，又注意到心理学知识与其专业的结合。所幸每位承担课题任务的同志，都意识到工作的艰巨性，以勤补拙，尽了最大的努力，做出了贡献。但是，并不满足当前水平，有力不从心之感。“千里之行，始于足下。”大家增强了继续努力的信心和决心。

从以上的困难中，也受到启示。只有文学家、美学家、心理学家、音乐家、各门类的艺术家和教育家，大力协作共同努力，才能创建一部具有中国特色的社会主义文艺心理学。

本课题原为“文艺心理学”。但从这种体系所包括范围来看，虽然已经用了四年多时间，完成了三十多万字的研究成果，仍嫌语焉不详，所以又加了“纲要”二字。关于本书的评价，正如庄子所说的“始生之物，其形必丑。”现在“七五”规划结束，“八五”规划已经开始，希望广大读者对本书错误给予指正外，更希望有更多、水平更高的同志投入这项研究工作，那将如庄子说的“其始也简，其将毕也巨。”

五

在课题的研究和本书的编写过程中，得到四川省社科联、西南师大有关领导和科研处的关怀和支持，西南师大出版社为此书出版，邓翠菊同志为此书做了大量工作，曾提出宝贵的修改意见，曾繁福同志也为此书出版给予协助，在此谨向他们表示衷心的感谢。

编者 1991年7月22日

目 录

第一编 绪 论	(1)
第一章 文艺心理学概述	(1)
第一节 文艺心理学研究的对象	(1)
第二节 文艺起源的心理分析	(16)
第二章 文艺心理学的主要任务	(32)
第一节 文艺鉴赏心理	(32)
第二节 文艺创作心理	(43)
第三节 文学家艺术家的个性和创作风格	(53)
第二编 文艺心理学思想史略	(61)
第三章 中国文艺心理学思想及代表人物	(61)
第一节 先秦文艺心理学思想	(62)
第二节 汉晋南北朝时期文艺心理学思想	(77)
第三节 唐至清代近现代文艺心理学思想代表人物 举隅	(95)
第四章 西方文艺心理学及流派	(111)
第一节 西方文学家的文艺心理学思想	(111)
第二节 西方心理学家文艺心理学流派	(132)
第三编 文学心理 (语言艺术心理)	(159)
第五章 语言艺术的产生与发展	(159)
第一节 语言和言语	(159)
第二节 外部言语与内部言语	(164)
第六章 语言艺术表现形式的心理特点	(174)

第一节 诗歌文学的心理特点	(174)
第二节 小说体裁的心理特点	(196)
第四编 造形艺术心理	(205)
第七章 绘画艺术与书法艺术心理	(205)
第一节 绘画艺术心理	(205)
第二节 绘画鉴赏的心理过程	(221)
第三节 书法艺术心理	(232)
第八章 雕塑艺术心理	(244)
第一节 雕塑艺术心理	(244)
第二节 雕塑艺术鉴赏心理	(261)
第三节 雕塑艺术的创作心理	(274)
第九章 建筑艺术心理	(282)
第一节 建筑艺术心理	(282)
第二节 中国建筑艺术心理	(295)
第三节 西方建筑艺术的心理分析	(306)
第五编 表演艺术心理	(323)
第十章 音乐心理	(323)
第一节 音乐心理概述	(324)
第二节 音乐创作心理	(334)
第三节 音乐表演心理	(340)
第四节 音乐欣赏心理	(345)
第五节 音乐心理学的应用	(349)
第十一章 舞蹈艺术心理	(359)
第一节 舞蹈思维特征	(359)
第二节 舞蹈表演心理	(366)
第三节 舞蹈欣赏心理	(376)
第四节 舞蹈艺术的美育功能	(385)
第六编 综合艺术心理	(389)

第十二章	戏剧心理	(390)
第一节	戏剧心理 概述	(390)
第二节	研究戏剧心理的目的和方法	(395)
第三节	戏剧表演心理	(401)
第四节	悲剧心理与喜剧心理	(416)
第五节	戏剧开场心理和戏剧收场心理	(428)
第十三章	影视心理	(439)
第一节	电影与电视	(439)
第二节	电影心理学及其流派	(442)
第三节	蒙太奇、意识流与长镜头的心理依据	(451)
第四节	电视剧的美育心理功能	(458)

第一编 绪 论

第一章 文艺心理学概述

第一节 文艺心理学研究的对象

一 什么是文艺心理学

文艺心理学是一门新学科，在国外也只有一百多年的历史。在中国自朱光潜著《文艺心理学》问世，也才六十多年。文艺家说文艺心理学是文艺学的分支；美学家说文艺心理学是美学的分支；心理学家说文艺心理学是心理学的分支。在外国心理学家已形成文艺心理学流派：有心理分析派、分析心理派、格式塔学派和人本心理学派等。他们把不同的心理学观点也带进了文艺心理学中来。由于作者的专业不同，分析问题的角度不同，所下工夫的力点和重点也不同。因此给文艺心理学下的定义自然也不同。受基本概念影响的体系和内容，有的大同小异，有的小同大异。当前我国文艺心理学，还处于创建初期，最好还是经过较长的、百家争鸣百花齐放的时期，再统一起来。本书是从心理学的角度研究文艺心理学。

文艺心理学是心理学的一个分支，研究作为反映现实特殊形式的文学艺术创作过程心理活动的规律性和欣赏者感受、理解艺

术作品心理活动的规律性。文艺心理学的主要任务是：研究人在文艺创作活动中的心理现象及其规律，如研究文艺家如何经过对现实生活的观察、体验、分析、积累、提炼素材，表现生活和塑造艺术形象的创作过程，主要是在感知、记忆的基础上进行创造性想象的过程，研究情感、抽象思维与想象活动的关系，研究文艺家的兴趣、爱好、能力、性格、气质等特点及其对创作的影响；研究人在欣赏文艺作品的过程中，怎样感受和理解作品，引起感情共鸣，研究如何通过文艺作品、艺术活动去丰富和提高人民的精神生活，鼓舞人民的意志和热情，研究如何培养青少年的文艺兴趣和欣赏、创作能力，用以提高青少年的审美和造美能力，提高他们的美感情操，促进其德、智、体、美的全面发展，为美育提供心理学依据，提高寓德育于美育的效果。

关于文艺心理学的研究，中国古代的典籍中就有许多精辟的见解。《礼记·乐记》中就分析过音乐与人的心理活动的关系。南朝梁刘勰的《文心雕龙》更充分地分析了作者、欣赏者的想象活动、情感作用、灵感突发、个性与创作的关系等。后代的许多诗话、词话也都有丰富的文艺心理思想。在西方，17、18世纪以后，随着美学研究的深入，关于审美心理的研究成为一个特别受到重视的领域。德国心理美学家李普斯（Theodor Lipps, 1851—1914）提出了移情理论。奥地利精神分析心理学家弗洛伊德（Sigmund Freud, 1856—1939）根据他的精神分析理论，把作家的创作活动、读者的欣赏共鸣看成是受到压抑的潜在的性本能得以“升华”的需要。他的弟子荣格（G·Jung）又发展了精神分析理论，提出了“集体无意识”的概念，用来分析文艺心理现象。美国的阿恩海姆（Rudolf Arnheim）根据格式塔心理学的理论，著有《艺术与视知觉》一书，强调了文艺心理的整体观念。30年代，中国美学家朱光潜曾著《文艺心理学》一书，系统地介绍那时为止的文艺心理研究状况。比较明确地提出文艺心

理学的研究，论述审美心理研究在整个美学研究中的地位，见于英国尼达姆（H·A·Needham）所著的《论十九世纪法国和英国社会美学的进展》一书。作者指出，美学研究应包括三个截然不同、却又相互补充的部分：第一，抽象的或形而上学的部分，致力于给美下定义；第二，心理学的部分，致力于描述美对于人类心灵的影响；第三，社会学的部分，目的在于确定美在生活中的地位和作用。目前，文艺心理学的研究着重讨论的内容有：艺术感知、作家、艺术家的思维特征、形象、情感、理性的关系、内部语言向外部语言的转化、创作个性等。这些内容在创作心理和欣赏心理中的不同特点以及对评论心理的影响，已开始普遍受到重视。

二 文学艺术与人的心理

文艺心理学，顾名思义已经说明文学艺术与人的心理的关系。马克思主义认为人的心理意识是人脑对客观现实的反映。文学艺术都是人脑对客观事物和人的思想意识的反映。文学艺术从来不是天然形成的，而是人的心理活动和心理活动的产物。文艺创造是人脑对客观事物的反映。文艺欣赏也是人脑对客观事物的反映。瑞士心理学家荣格说：“心理学作为研究心理过程的一门学问，很明显，是能用于文学研究的，因为人类心理是孕育一切科学与艺术的母胎。我们一方面可以指望心理学研究来解释一件艺术作品的形成，另一方面又可以要求心理学研究揭示促使人们进行艺术创作的各种因素。”^①任何文艺活动都是在人的一般心理过程的基础上结合文艺心理活动的特点进行的。任何文艺活动，都离不开感知觉、表象、想象、思想、情感、意志等心理过程。但是文艺活动，由于欣赏的艺术客体、创作的艺术内容，和

① 林建法等《文学艺术家知识结构》第41页，漓江出版社1987年出版。

对文艺的需要，就产生了富有情趣的艺术感知、艺术表象和记忆、艺术想象、艺术思维、艺术情感和欣赏艺术和创作的意志过程。同样，艺术欣赏者和作家也具有一般人的个性，但也有长期从事文艺活动而形成的特殊个性。例如：我们常常说某某文学家，有文人或艺术家的气质、性格等。例如鲁迅、郭沫若都有文学家的个性，但两人又各具特点。

文艺与人的心理的关系，也体现在文艺学与心理学的依存性上。就如《文艺新学科新方法手册》中说的“20世纪的学者们都认识到文学与心理学有着共同的基础。两者都关注人的动机、人的行为、人创造神话和使用象征的能力。在这些问题的上都涉及到研究人的主观方面，而弗洛伊德创立的精神分析学说介入了心理学，促使文学越来越深入地研究人类的心理。在触及到文学想象问题时，精神分析学、文学批评、传记研究就成了很好的工具。”^①这里必须说明，弗洛伊德肯定了文艺与心理的关系，是他的贡献，但不等于全面肯定他的文艺心理学观点，如他的泛性论就是不全面、不健康的观点。认识到文艺与心理学有密切关系。心理学家还有韦特默、马斯洛等，他们是不同流派，不同的主张，但都不否认文学艺术与人类心理的关系，也肯定了文学艺术与心理学的关系，将在第四章论述。

三 文艺心理学研究的范围

文艺心理学既是研究文学艺术活动中的心理现象的科学。那就首先明确文艺包括哪些内容。文艺是文学与艺术的统称。文学是用语言塑造形象以反映社会生活，表达作者思想感情的艺术，简称语言艺术。文学有两种分类，中国魏晋南北朝时期，曾将文学分为韵文与散文两大类，现代一般分为诗歌、散文、小说、戏剧

^① 林骧华等主编《文艺新学科新方法手册》第122页，上海文艺出版社1987年出版。

四种体裁。研究语言艺术活动中的心理现象，即属于语言艺术心理。语言艺术有不同的体裁，不同的表现形式，如诗歌、小说、散文等。这是人类长期艺术实践的产物，是随着社会生活发展，人类精神文明的发展而不断丰富、发展的，由于在反映社会生活、表达思想情感方面各具特点，对广大读者的感染力，也有不同的效果，这说明各种体裁的作家和读者都有不同的心理活动。所以语言艺术心理，又分为诗歌心理、小说心理和散文心理。

艺术除包括语言艺术外，还包括造型艺术、表演艺术和综合艺术。研究这些艺术活动的心理现象，总称艺术心理。造型艺术心理包括绘画艺术心理、汉字书法艺术心理、雕塑艺术心理和建筑艺术心理。表演艺术心理包括音乐心理和舞蹈艺术心理。综合艺术心理包括戏剧心理和影视心理。各种艺术心理，有共性也有特殊性，也有交差组合。详细内容，由专章论述。

四 文艺为人民服务的心理效应

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》等著作中所阐述的文艺思想和邓小平同志的一系列重要指示，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向，是无比正确、应坚决遵循的。但这不只是文艺工作者的事，也是教育工作者和心理学者应当遵循并深入研究的重大问题。因为文艺是多种形式、丰富多采的教育手段，它包括文学（小说、诗歌、散文、戏剧）、美术（绘画、雕塑、书法）、音乐、影视、舞蹈、杂技等，它是最广泛的也是多层次的教育手段。它能适应各个年龄阶段、各种知识水平的读者和观众，既有下里巴人，也有阳春白雪。其中不乏为人民服务的，为社会主义服务的好教材，当然也会混杂着毒害人民的黄色文艺。只要取其精华，去其糟粕，文艺便与粟、米、布、帛一样是不可须臾离也的精神食粮。

文艺工作者和心理学者应当研究文艺是怎样为人民为社会主义服务的？什么文艺是有害于人民和社会主义建设的？文艺

心理学还应当研究文艺为人民服务的教育手段和心理过程。

(一) 文艺心理与美育心理

最近李瑞环同志在《中国职工思想政治工作研究会第六次年会上的讲话》中，“坚持寓教于文、寓教于乐，让群众在丰富多彩的精神文化生活中受到感染、熏陶。把思想政治教育的内容寓于文化娱乐活动之中，也是文化娱乐活动健康发展的需要。”^①这正是非常恰切的概括了文艺与美育的关系。文艺必须含有美育的因素才能为人民服务、为社会主义服务。为思想政治服务、为品德教育服务、为工农兵服务等都属于为人民、为社会主义服务的范畴。

为了说明寓教于文和寓教于乐是美育问题，先解释什么是美育。美育是培养学生审美、爱好美和创造美的能力的教育。也有人称美育为审美教育和美感教育。《马克思列宁主义美学原理》明确指出：“审美教育也称美育，是培养人成为共产主义社会创造者的完整体系的一个组成部分，使他们在智力和体力上得到和谐的全面发展，具有丰富的精神世界，能够深刻地了解和创造性地利用人类创造的全部文化财富来为共产主义建设服务。”^②对美育的重大意义作了充分的估计。这样“没有美育的教育是不完全的教育，没有审美能力的人也不是全面发展的人”^③，的观点，便不是对“美育”的夸大之词了。美育是通过文学、美术、音乐以及自然界和社会生活中美好的事物为手段来进行教育。很明显，这就是“寓教于文、寓教于乐”。美育并非舶来品，美育

① 李瑞环《关于职工思想政治工作的若干问题》，《光明日报》1990年5月19日第一至四版。

② 陆梅林等译《马克思列宁主义美学原理》三联书店1961年出版，前言2页。

③ 转引《兰州市中小学美育大纲》（章新建等著《美育》甘肃科学技术出版社1988年出版，126页）。

这个名词虽然出自德国诗人、美学家席勒（1759—1805年）笔下，但美育思想古已有之。先秦儒家以“弦歌之音不绝”来形容教育的昌盛。中国八年抗战期间由北大、清华、南开三校在昆明成立的西南联合大学的校史、校歌都赞称：“笙吹弦诵在春城。”《六经》被儒家看作必读的统一教材，其中《诗经》和《乐经》就是提倡“寓教于诗，和寓教于乐”的教材。孔子认为：“移风易俗，莫善于乐”又说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”“温柔、敦厚诗教也。”这都说明古代教育已发现美育的重要性，而且明确提出用“诗”和“乐”为手段进行美育。现在也有些教育家主张：“美育渗透到全面发展教育的各个方面，对人的身心发展产生更大影响。美育的特殊性质，在于通过审美活动来教育学生。这种教育不是靠讲道理、靠逻辑的力量来说服人，而是靠形象、靠感情的力量来感染人。”^①形象性、情感性正是文学、艺术、音乐的特点和功能。

文艺是德育和思想政治教育的重要手段，文艺含有美育和德育的功能才有益于人民，有益于社会。如果文艺对人类不起美育和德育的作用，便不能为人民服务。某些资产阶级文学家提倡“为艺术而艺术”，“否定艺术的社会作用，认为艺术与政治无关，诱导作家、艺术家逃避现实的革命斗争。”^②这属于资产阶级唯美主义观点。还有一种谬论“为自己而艺术”的观点。他们主张“文艺有既不在给人教训又不在供人娱乐的，作者自己的‘表现’的需要有时比任何其他目的更重要。”^③这种公然地宣传为自己而艺术的思想是极端利己主义的表现。我国文学家巴金

① 柳斌：《美育·审美教育序言》甘肃科学技术出版社，1988年出版第2页。

② 参考《辞海》为“艺术而艺术”词条和王世德《美学辞典》唯美主义。433页，知识出版社1986年出版。

③ 朱光潜《文艺心理学》上海文艺出版社1982年出版，128—129页。