

艺术创造 心理学

周冠生 著
重庆出版社

艺术创造心理学

周冠生 著

(川)新登字010号

责任编辑 杨希之
封面设计 徐赞兴
艺术设计 刘忠凤

周冠生 著

艺术创造心理学

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路205号)
新华书店经销 达川新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张13 插页5 字数296千
1994年5月第一版 1994年5月第一版第一次印刷
印数:1—41,000

*

ISBN 7-5366-2545-6/J·294

定价: 9.20元

内 容 简 介

本书是一部关于文学、艺术创造心理学的新的理论专著。全书共5编18章，从艺术创造的起源、艺术创造的基本原理、个性与艺术创造的关系、无意识与艺术创造的关系、意识与艺术创造的关系、艺术家的个性心理特点等方面，全面地系统地论述了艺术创造中所涉及的种种心理现象和因素，全书观点新颖、结构完整，并且大量地介绍了国外的心理学研究的最新成果，具有较强的知识性和可读性。

前 言

一朵科学与艺术结合的“小花”——艺术创造心理学正悄悄地绽开在我国学术舞台上。

心理学，既是一门有广阔前途的新兴科学，也是一门尚不够完善与成熟的学科。

要使心理学逐步成熟起来，这对中国心理学工作者来说，就是建设起有我国特色的心理学体系。

也许我们不必等外国心理学专家研究成熟后再来开展我们的工作；也许中国心理学的成熟可以走在世界先进国家之前。但现在我们必须探明使心理学从不成熟到成熟的康庄大道。我认为，通过这几年我国心理学工作者的讨论，我们找到了一条捷径——把建设理论心理学与发展应用心理学妥善地结合在一起。本书正是致力于这种探索的产物。

笔者致力于心理学研究与教学已30有8矣，学生也达千人之众。现在常接到艺术系(音乐、美术)毕业生来信索取讲义。我不得不把讲稿重新修改与增补，并把这本小册子献给文艺界爱好心理学的朋友以及关心我的学生。

目 录

第一编 绪论

第一章 艺术创造心理学的对象与任务·····	(3)
第一节 艺术创造心理学的对象·····	(3)
第二节 艺术创造心理学的任务·····	(8)
第二章 艺术创造心理学的历史·····	(16)
第一节 我国古代的文艺心理思想·····	(16)
第二节 艺术创造心理学的历史·····	(31)
第三章 艺术创造心理学的方法·····	(38)
第一节 艺术创造心理学的方法论问题·····	(38)
第二节 艺术创造心理学的方法·····	(45)
第四章 艺术创造的起源·····	(57)
第一节 艺术创造起源于意识说·····	(57)
第二节 艺术创造起源于无意识说·····	(60)
第三节 艺术创造起源于梦的新假说·····	(71)
第五章 艺术创造的基本原理·····	(80)
第一节 艺术创造概述·····	(80)
第二节 艺术创造的一般因素·····	(86)
第三节 艺术创造的特殊因素·····	(94)

第二编 个性与艺术创造

第六章 个性·····	(105)
第一节 个性的概念与结构·····	(105)

第二节	个性的类型与发展	(117)
第七章	活动	(131)
第一节	活动的概念与结构	(131)
第二节	技能与熟练	(135)
第三节	注意与兴趣	(138)
第八章	需要	(144)
第一节	需要的概念与结构	(144)
第二节	艺术创造的动机	(148)
第三节	需要与艺术创造	(159)
第九章	情感	(167)
第一节	情感的概念与结构	(167)
第二节	情绪的表现	(173)
第三节	审美的情感	(181)
第四节	艺术家的情感	(187)

第三编 无意识与艺术创造

导言	(195)	
第十章	梦	(198)
第一节	梦的实质与定义	(198)
第二节	释梦的方法	(209)
第三节	梦与艺术创造	(221)
第四节	梦的心理操作	(226)
第十一章	灵感	(228)
第一节	灵感的定义与价值	(228)
第二节	关于灵感的理论	(234)
第三节	灵感状态的形成	(239)
第四节	诱发灵感产生的有效方法	(248)

第十二章	直觉	(255)
第一节	直觉的概念与定义	(255)
第二节	直觉的理论	(261)
第三节	直觉的价值与培养	(266)

第四编 意识与艺术创造

第十三章	感觉与知觉	(275)
第一节	感知觉的概念和定义	(275)
第二节	余觉与联觉	(281)
第三节	时空知觉与错觉	(285)
第四节	感知觉的价值与培养	(292)
第十四章	表象与记忆	(296)
第一节	记忆的概念与定义	(296)
第二节	表象的结构与运动	(302)
第三节	表象的价值与培养	(311)
第十五章	想像与思维	(315)
第一节	想像概述	(315)
第二节	一般形象思维与艺术形象思维	(323)
第三节	想像与思维的价值及培养	(341)

第五编 艺术家的个性心理特点

第十六章	艺术家的能力	(349)
第一节	能力的概念与结构	(349)
第二节	艺术家的智能结构	(357)
第三节	艺术才能	(364)
第四节	艺术天才	(372)
第五节	艺术才能的培养	(376)

第十七章	艺术家的气质	(379)
第一节	气质的概念	(379)
第二节	气质与艺术创造	(387)
第三节	气质特点与艺术家的修养	(391)
第十八章	艺术家的性格	(393)
第一节	性格的概念	(393)
第二节	艺术家性格的主要特征	(399)
第三节	性格的价值与培养	(404)

第一编

绪论

第一章 艺术创造心理学的对象与任务

第一节 艺术创造心理学的对象

艺术创造活动涉及到许多异常复杂的心理现象，艺术创造心理学是研究人们在文学艺术创造中的心理现象的规律的科学。

历史地形成起来的艺术存在各种稳定的形式，它包括建筑、实用装饰艺术、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影、电视、杂技等等。不同门类的艺术存在着一些独特的创造心理活动。例如，在作曲活动中存在着作曲家的情绪与音乐表象的相互作用；在绘画活动中存在着画家的情绪与视觉表象的相互作用；在戏剧表演中存在着演员的情绪与观众的情绪的相互作用。以上的一些创造心理是各不相同的，研究这些独特的创造心理是音乐心理学、绘画心理学及表演心理学的专门任务。

然而，在各种艺术创造活动中，总还存在着不少普遍的、共同的心理学原理。这些原理主要表现在以下几个方面：

第一，文艺家的个性（包括智能、能力、才能、天才、气质、性格、兴趣、爱好等）对艺术作品形成起制约作用的原理。艺术创造心理学不仅要研究文艺家与非文艺家相区分的那些个性心理品质，还要揭示不同的文学家与艺术家的个性对其作品风格的影响。

第二，一切文学艺术创造活动受特定的创造需要与动机所

制约的原理。文艺创造是极艰苦的劳动，从事这种繁重的智力与体力的创造活动依赖强大的动力，这种动力不是来源于文艺家的外部，而是出自他们存在的强烈的创造需要。

第三，文艺创造的情绪制约性原理。没有艺术家强烈而深厚的情绪活动，决不能实现艺术创造。尽管艺术创造与科学创造之间有一些共同之处，但也有不少不同的特点。文艺家的创造与科学家的探究活动主要的差异是，抽象思维与理性往往窒息艺术创造，而心境、激情、热情尤其是无意识的情绪——灵感所呈现的“迷狂”则在艺术创造活动中占有核心的地位。

第四，文艺创造的认知心理学原理。“巧妇难为无米之炊”，文艺家的构思始于对外部世界的感知，成熟于表象的运动——联想与创造性想像，而终于形象——用文字、图形、音符或肌肉动作的表达。艺术家的感觉、知觉、记忆、表象、想像、思维及意志行动的心理过程必须深入地加以探究。

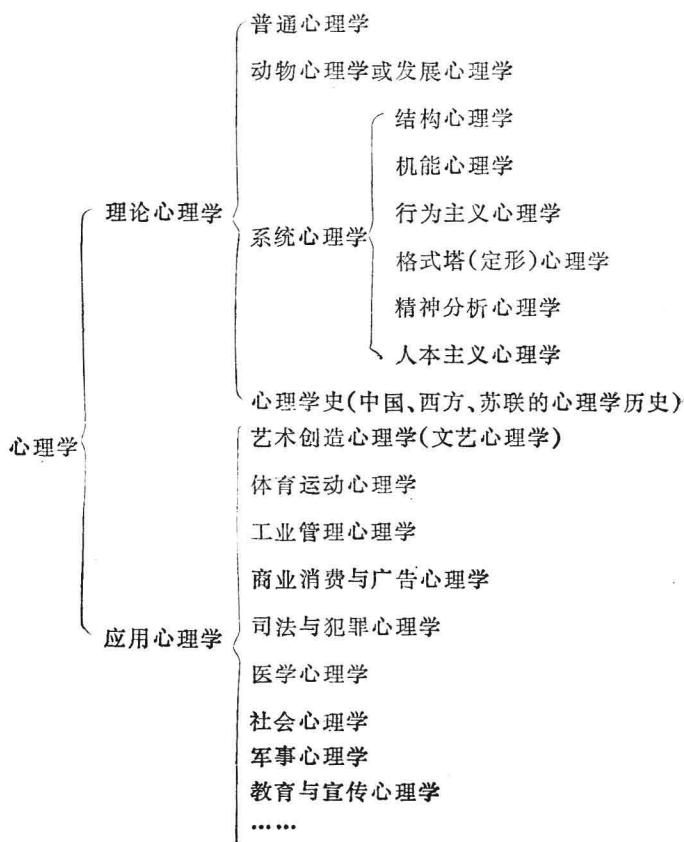
第五，文艺创造的心理系统原理。人是一个开放性系统，人的心理与个性均是一种系统。从心理活动的性质来分类，人的心理活动可分为认识活动与意向活动两大系统；从心理活动的水平来分类，人的心理活动可以区分为无意识活动与意识活动两大系统。只有无意识活动与意识活动的相互作用与相互协调才能完成艺术创造活动。

心理科学——研究人的心理活动与个性的规律的学科。它是一门具有强大生命力的朝气蓬勃的科学，也是正受到人们关注的有着无限美好前景的科学。

由于心理学是一门年轻的科学，所以它存在不少薄弱的环节，尤其表现在对无意识活动(如梦、灵感、直觉)、情感及个性研究得十分粗糙上，而文艺家的无意识活动、情感与个性在艺术创造中具有极其重要的地位。因此，艺术创造心理学不能

不对梦、灵感、直觉、情绪与情感、感知与表象、联想、创造性想像与求异思维活动等详加研究。上述心理活动的深究必然会发展、补充及完善科学心理学的原理与规律，艺术创造心理学对推动整个心理科学的成熟有不可估量的作用。

艺术创造心理学即文艺心理学，它在全部心理学体系中占有重要地位，请看下图：

当代世界心理学已获得急剧的发展，例如，在美国、前苏联、日本等国，心理学有近百门分支。然而，我们可以把许多新兴的心理学科区分为两大方面（理论心理学与应用心理学），从而使每一门心理学的新学科获得一定的地位。例如，艺术创造心理学就是一门地地道道的应用心理学。

一般说来，每一门科学研究的对象可以被视为这门学科研究的客体。对艺术创造心理学而言，其研究对象与研究客体之间既有联系也有区别。从研究客体来说，艺术创造心理学研究客体是人类的艺术创造活动（更精确地说，是研究艺术创造中的心理活动）。然而，艺术创造活动并不只是艺术创造心理学研究的客体（或对象），它也是哲学、美学、文艺学、文学史与艺术史所探索的客体。

各门学科之间的横向联系促成科学的发展与边缘学科的诞生，因而艺术创造心理学（文艺心理学）与美学、文艺学有着紧密的联系，有时把艺术创造心理学的研究与美学及文艺学作截然的区分很困难。例如，朱光潜先生的文艺心理学究竟属美学还是艺术创造心理学，恐怕很难说清楚。

但是，研究艺术创造心理学的人，如果他不能清楚地看出心理学与美学的界限是极其危险的。一个心理学家不能不务正业——不从事心理学的研究，而去把手伸到别人口袋中捞东西。这样做对发展艺术创造心理学决无好处。

在当前，从事艺术创造心理学（文艺心理学）的人应当高度警惕一种错误倾向——文艺心理学的美学化与文艺学化的倾向。

尽管有人早已提出心理学跟文艺学、美学应该“结婚”，但由于种种原因，心理学与文艺创造并未美满地结合在一起。不过，这两者之间极不理想的“早产儿”竟早已诞生在人间。

可以很容易从心理学的历史中找一些事实来加以说明。

例如，前苏联曾有一位饮誉世界的大心理学家——列夫·谢苗诺维奇·维戈斯基在20年代就写出一部《艺术心理学》专著。作者在书中分析研究了古典作品——寓言、小说、莎士比亚的悲剧。他竟然提出从分析文艺作品结构的特点来建立一门客观心理学——艺术心理学。作者的勇敢精神使人佩服，但其科学性如何呢？也就是说，能不能由对文艺作品进行心理分析来建立起艺术创造心理学体系呢？据我所知，几十年来前苏联的文艺心理学家没有几个人赞赏作者这种观点。

道理很简单，心理学是研究现实人的心理活动，艺术创造心理学是研究活生生的文学家与艺术家的创造心理活动，而决不能去研究非现实人的心理——作品结构心理及作品中人物形象的心理。我们必须深入研究普希金、托尔斯泰、吴承恩的个性与心理，而不必去研究那种“欧根·奥尼金”的气质，“安娜·卡列尼娜”的性格、“孙悟空”的才能以及“猪八戒”的兴趣与爱好。对作品的心理分析决不可能有助于建立艺术创造心理学的科学体系。

然而，维戈斯基却把心理学研究领域扩大到美学，竟然主张“可以把美学确定为一门实用心理学学科。”^①这种扩大心理学研究领域外延的主张，不仅心理学家不会同意，也许会为众多的美学家所反对。因为他用心理学取代了美学家的辛勤劳动。

无独有偶，我国的一位文艺家在其《文艺心理学》专著中也提出，文艺心理学“只是美学心理学的一部分。”^②

何谓“美学心理学”，作者没有详论，我们也未见到。尽管

---

① 维戈斯基：《艺术心理学》，上海文艺出版社1985年版，第15页。

② 陆一帆：《文艺心理学》，江苏人民出版社1985年版，第5页。

一切边缘学科是两门学科的新组合，但它决不能由两种学科机械拼凑而成。例如，世界上根本不存在什么“物理学化学”、“生物学化学”、“社会学心理学”、“教育学心理学”，而只可能是“物理化学”、“生物化学”、“社会心理学”及“教育心理学”。

其次，文艺心理学究竟是一门应用心理学还是一门理论心理学？如果按照《文艺心理学》一书作者的主张，把它称为“美学心理学”，那它就会是一门理论心理学，因为美学是哲学的一个分支，艺术创造心理学岂不是一门理论心理学吗？

由此可见，艺术创造心理学对象的性质，直接关系到心理学整个学科体系的完整，也关系到艺术创造心理研究工作的成败，这是首先要严肃地探讨清楚的。

第二节 艺术创造心理学的任务

我国艺术创造心理学的前途是美好而远大的，其前景的光辉将十分诱人。

但是，完整的艺术创造心理学体系决不可能是“从天而降”，不花力气而获得。只有依靠心理学工作者和艺术家的团结奋战，才能最终建成作为一门应用心理学的艺术创造心理学。

艺术创造心理学的总任务是，迅速建立起具有我国特色的文艺心理学理论体系。

在这个总任务统率下，我们必须努力完成以下八大任务：

第一，努力提高文艺心理学的科学水平。

在19世纪下半叶，由于社会实践的强烈需要，才使心理学从哲学中分离出来而成为一门独立的科学。百多年来，心理学迅猛发展，形成近百门分支，派别迭生，新说纷纭。各家各派的心理学者都力图使这个出生不久的稚弱的学科增强科学性，