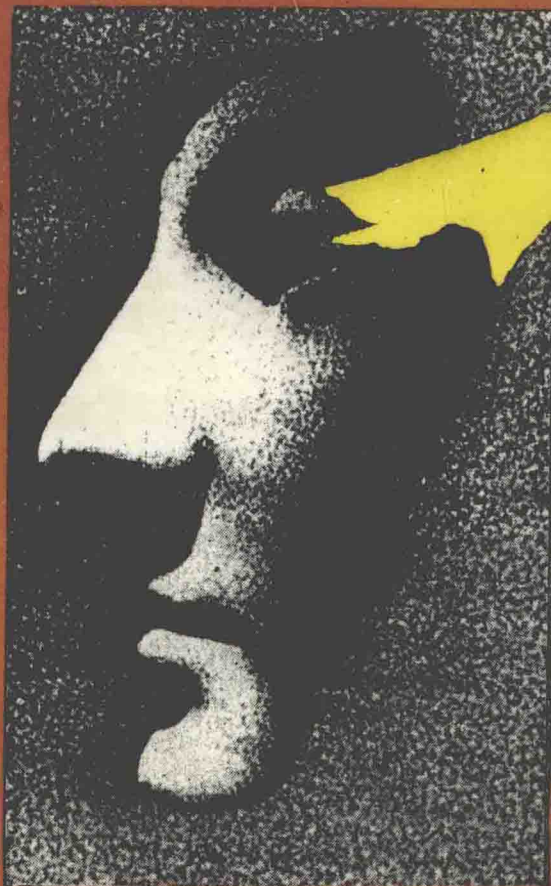
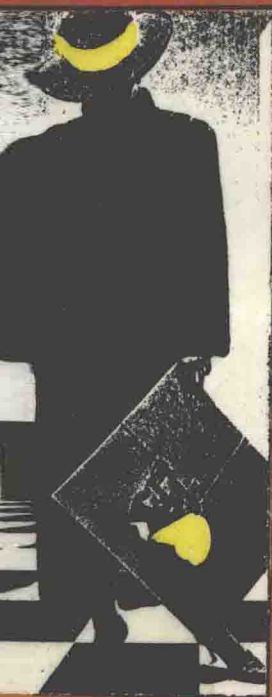
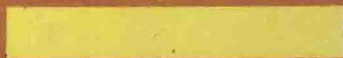

艺术心理学教程

● 艺术心理学教程
杜义芳 著
云南人民出版社

获国家教委优秀年轻教师基金资助

艺术心理学教程

●艺术心理学教程

杜义芳 著

责任编辑：唐贵明 陈浩东

封面设计：鞠洪深

艺术心理学教程

云南人民出版社出版发行 （昆明市书林街100号）

云南新华印刷三厂印装

开本：787×1092 1/32 印张：16.625 字数：390,000

1990年4月第1版

1990年4月第1次印刷

印数：1—2,000

ISBN 7-222-00517-X/B·51 定价：10.00 元

《艺术心理学教程》序

社会主义历史新时期，是我国现代历史的一个极其重要的年代。这是一个从人的自觉到文的自觉的年代。自1976年萌发，1978年兴起的思想解放运动，使人联想起欧洲18世纪的启蒙运动，和我国本世纪20年代的“五四”思想文化启蒙运动。这是一个新的马克思主义思想启蒙运动的年代。我们正在继续完成，但不是简单重复“五四”提出的科学与民主的任务，继续完成百年来思想界先驱所毕生为之奋斗的，对封建主义及其传统的文化心理进行冲击的未竟事业。“人”被重新发现，“人”的科学受到空前的重视并赢得了它们的地位。于是乎曾被戴上唯心主义帽子而长期受冷落的，以人的心理为研究对象的心理学一时成为热门。心理学的各个分支：普通心理学、教育心理学、社会心理学、医学心理学、病态心理学、劳动心理学、运动心理学、司法心理学……，纷纷出版。西方心理学主要派别如构造派心理学、机能派心理学、行为主义心理学，格式塔派心理学、精神分析派心理学、人本心理学，也得到广泛的介绍。心理学研究的热潮，是新时期人的科学兴盛的一个重要组成部分。而艺术心理学则又是这个部分不可或缺的一个分支。作为探讨艺术创作与揭示艺术欣赏过程的心理现象规律性的艺术心理学，是一门饶有兴味的学科。它探求千百年来征服人类的、那些具有神奇般魅力的艺术心理的奥秘。近年来，国外的译著与国内学人的著述，我见到的已有数种。杜义芳同志多年

执教于高等艺术院校。以她厚实的哲学基础与广博的艺术修养写成的这本《艺术心理学教程》，曾作为教材在课堂试讲，所以它也自有其区别于其它艺术心理学著作的特色。书成嘱序，谨以数言聊表贺忱，时在戊辰孟冬。

顾 骥

目 录

第一章 艺术心理学 纵横谈…………… (1)

第一节 艺术心理学的对象…………… (1)

一、艺术心理学是一门综合性的边缘学科…………… (1)

二、创作与欣赏是艺术心理学研究的中心问题…………… (10)

三、艺术和艺术心理学的反映特点…………… (19)

第二节 艺术心理学的主旋律…………… (23)

一、内心世界和宏观世界的交流——创造天地境界…………… (23)

二、内心世界和宏观世界的交流——探索人与自然…………… (29)

三、内心世界和宏观世界的交流——追求人化的自然和自由
…………… (34)

第三节 艺术心理学理论的发展…………… (41)

一、西方艺术心理学理论概述…………… (41)

二、东方艺术心理学理论概述…………… (53)

三、艺术心理学和当代科学…………… (60)

第二章 审美感知…………… (72)

第一节 人体一切机能都对美感有贡献…………… (72)

一、感官是心灵的窗口·····	(72)
二、视觉、听觉在美感中的重要地位·····	(75)
三、嗅觉、味觉、触觉是辅助审美的感官·····	(80)
四、审美通感·····	(82)
第二节 审美态度中的知觉活动·····	(86)
一、审美中知觉的活动和特点·····	(86)
二、审美知觉的简化原则·····	(90)
三、审美知觉中的分离和组合·····	(93)
第三节 审美感受的形成·····	(98)
一、审美感受的结构·····	(99)
二、美感和快感的关系·····	(102)
三、美感的直觉性·····	(106)
 第三章 审美情感·····	 (116)
第一节 情绪和情感·····	(116)
一、什么是情绪和情感·····	(116)
二、情感的体验和情感的表现·····	(124)
第二节 认识和情感·····	(130)
一、艺术中的认识特点·····	(130)
二、艺术中的情感层次性·····	(139)
三、艺术中认识和情感的统一·····	(148)
第三节 艺术和情感·····	(152)
一、感情在艺术创作中的地位·····	(152)
二、艺术家的感情积累·····	(157)
三、艺术家的情绪记忆·····	(159)
四、情感的自然表现和艺术表现·····	(166)

第四章 审美想象.....(175)

第一节 想象和创造.....(175)

一、表象和想象..... (175)

二、想象和创造..... (182)

第二节 审美联想.....(187)

一、美感与联想..... (188)

二、审美联想的种类..... (192)

三、审美联想与共鸣..... (198)

第三节 艺术想象.....(203)

一、艺术想象的特点..... (203)

二、艺术想象的审美境界..... (209)

三、艺术想象过程是艺术形象典型化的过程..... (215)

第五章 艺术思维.....(219)

第一节 思维的特性、分类和结构.....(219)

一、思维的特性..... (219)

二、思维抽象性的分类..... (221)

三、思维智力的分类..... (224)

四、思维的结构..... (226)

第二节 艺术思维——显思维活动.....(232)

一、动作思维..... (233)

二、形象思维..... (237)

第三节 艺术思维——潜思维活动.....(250)

一、潜意识..... (250)

二、灵感思维..... (254)

三、模糊思维..... (262)

第六章 艺术家.....(268)

第一节 个性心理总述.....(268)

- 一、个性心理的特征.....(269)
- 二、个性的形成与发展.....(271)
- 三、艺术家的创作个性.....(275)

第二节 艺术家的个性心理结构(一).....(280)

- 一、需要是个性倾向性的基石.....(281)
- 二、动机的产生是以需要为基础的.....(284)
- 三、兴趣是需要的特殊变形.....(287)
- 四、高尚的理想和信念使个性得到完美的发展.....(291)
- 五、世界观在个性倾向性中居最高层次.....(293)

第三节 艺术家的个性心理结构(二).....(295)

- 一、艺术家的能力.....(295)
- 二、艺术家的气质.....(302)
- 三、艺术家的性格.....(310)

第七章 艺术表现.....(317)

第一节 艺术与媒材.....(317)

- 一、色彩.....(317)
- 二、形体.....(320)
- 三、声音.....(325)
- 四、运动.....(329)

第二节 艺术与形式.....(335)

- 一、形式美的来源.....(335)
- 二、形式美的特点.....(339)
- 三、形式美的基本规律.....(343)

四、形式美的现代风格·····	(346)
第三节 艺术与表现·····	(348)
一、什么是艺术表现·····	(348)
二、艺术表现在中西方的发展状况·····	(350)
三、当前的几种艺术表现观·····	(360)
第八章 艺术鉴赏·····	(363)
第一节 艺术的鉴赏·····	(363)
一、马克思主义者要研究接受美学·····	(363)
二、创作和接受是个反馈的循环系统·····	(366)
三、各类艺术欣赏心理的特点·····	(370)
第二节 艺术欣赏的心理构成因素·····	(377)
一、期望和发现·····	(377)
二、鉴赏的创造·····	(382)
三、审美的升华·····	(384)
四、享乐和求知·····	(388)
第三节 艺术欣赏的社会性·····	(398)
一、艺术欣赏是一种人际交流活动·····	(398)
二、当前的社会心理和艺术欣赏心理·····	(407)
三、艺术欣赏能培养知、情、意全面和谐发展的人·····	(411)
第九章 艺术批评·····	(416)
第一节 批评是一种独立的艺术形式·····	(416)
一、艺术批评沟通着艺术创作整个过程和各个环节·····	(461)
二、艺术批评的立足点·····	(420)
三、艺术批评是一门表述的艺术·····	(423)

第二节 批评心态的变化·····	(427)
一、批评者和欣赏者的平等交流心态·····	(428)
二、批评心态的思维活动过程·····	(432)
三、批评心态的更新和开放·····	(439)
第三节 批评和社会审美心理·····	(445)
一、社会审美心理是批评的基础·····	(445)
二、批评家的“自我”·····	(454)
三、批评的现状 & 走向·····	(458)
 第十章 艺术发现·····	 (462)
第一节 发现心理·····	(462)
一、艺术发现就是美的发现·····	(462)
二、艺术发现是人的本质力量对象化的发现·····	(466)
三、艺术发现的多侧面·····	(469)
第二节 调动心理·····	(475)
一、调动潜在领域·····	(475)
二、调动心理共同特征——审美注意·····	(483)
三、调动欣赏趣味的动力——好奇心·····	(488)
第三节 开发心理·····	(492)
一、开发艺术的创造精神·····	(492)
二、开发艺术创造的心理系统·····	(502)
三、开发艺术人才·····	(511)

第一章 艺术心理学纵横谈

艺术，这颗人类精神世界的珍珠。它以形象鲜明和感情丰富为特色，它创造的美是有生命的、活的有机体。人们常被“蒙娜丽莎”微笑的魅力所吸引，被“天鹅湖”中涓涓如水的音乐，翩翩起舞的天鹅所迷恋。《梅罗的维纳斯》则是生命和自由的象征，《最后的晚餐》表现了人的灵魂。古往今来，有多少人面对着艺术品惊奇、叹息，人们为它流泪，为它欢笑。它使人类的精神爆出火花，它的情感弥漫着欣赏者的整个心灵。这种巨大的艺术魅力是艺术家一生创作上所要追求的目标，也是欣赏者要探求的秘密，艺术心理学就是要剖析这种征服人心的而一时又难以捉摸的神奇的心力。

第一节 艺术心理学的对象

艺术心理学的任务，恰恰是对似乎不可解析的现象，作尽可能科学的规范和解释，以使自身成为严格意义上的科学。

一、艺术心理学是一门综合性的边缘学科

艺术心理学是一门综合性的边缘学科。它包含的内容既广泛又庞杂，哲学、普通心理学、艺术学、美学、人类学、生理学都对艺术心理学的发展作出了重要贡献。它是各门学科作用

于艺术创作与欣赏的心理活动过程而产生的新学科。

艺术心理学的研究内容，可以视为由精神、心理、生理三大层面构成的审美心理现象系统。相应地研究它的方法，也主要由三种层次结合而成：哲学（艺术学）是思辨性的观念方法，心理学是情感和感受的体验性方法，生理学是实验性方法。只有这三方面互补，艺术心理学才能建立在坚实的科学基础上。因此，艺术心理学就是哲学、艺术学、心理学、生理学相互交叉的边缘学科。

艺术心理学的对象是运用哲学（艺术学）、心理学和生理学的观点，系统地研究一切艺术现象中的心理机制及心理活动的规律。这门学科的目的是发现人的心灵在艺术中的活动规律。艺术活动中的一切心理活动都是艺术心理学的研究范围。

艺术心理学在整个艺术领域中占有重要位置。许多艺术中的问题只有在艺术心理学范围内才能找到答案。所以，只有发展艺术心理学，才能把握艺术发展的新动向。

（1）艺术心理学的总体系

艺术心理学作为完整的学科，它不是一些孤立的心理活动，是多种因素的组合及运动过程。它上承哲学、艺术学，其上层层级体现在审美领域中的人的本质以及人和宇宙间的呼应与追求，是对艺术整体的把握。其中层层级包括艺术中人的心理活动，如感知、情感、想象、思维、个性等。这些是艺术品的创作和欣赏过程中的心理现象和心理活动。还有下层层级，研究人类除了可见可感的心理机制以外，还存在着不可见、不可感的生理机制和潜意识的积淀。

第一、艺术心理学的上层次。哲学和艺术，最早是一个知识体系。早在古希腊时期。亚里士多德称艺术、讲演术等为“创造哲学”。培根也认为，哲学和艺术是知识大树上的两大

主枝。

哲学是艺术心理学的思想基础。哲学是自然、社会和思维知识的概括和总结，因此，哲学所研究的范围涉及到包括自然界在内的整个大千世界。

哲学在艺术心理学中渗透，使艺术心理学的宏观领域大大扩展，自然宇宙和心理宇宙息息相通，使艺术和天地万物有条不紊的联系在一起。

哲学在艺术心理学中渗透，使艺术心理学的微观领域更加具体入微。因为，哲学是研究意识、思维、心理的科学，能深入了解人自身的知、情、意组成的心理之网，促使人类自身的认识、行为和感情功能中相对应的真、善、美的观念的形成。哲学在人生的追索中，深入揭示美的情感和感受的奥秘。

艺术学也是艺术心理学的思想基础。艺术激起人的创造精神，艺术是个人创造活动和客观世界的反映，它可以使人们获得一种最高的精神感受，即美的享受。普希金说过：“我迷恋于用眼泪去臆造”，“我陶醉于和谐之中”。

艺术是一种社会活动现象，从表面上看好像是某些个别人的“发明”或“创造”，但事实上它必须在千千万万的社会交往过程中才能生存并巩固下来。它必须在千千万万人的社会实践活动中，在同广大欣赏艺术的群众同呼吸共命运中，在一个共同的融洽社会心理活动中，才能有生命力，才能生存。因此，艺术作品总是体现着一个时代、民族、地域所具有的某种普遍的社会心理的特殊素质。它是艺术家个人自我的人生经验和心理同万千知音的观众同呼吸共命运的时代心理的契合。丹纳认为，艺术在其发展中是由社会情绪所决定的，“普遍情绪”创造“精神温度”，社会情绪象物理温度决定植物群和动物群的发展一样，决定着艺术的发展。

第二、艺术心理学的中层次。艺术心理学用心理学的观点和方法研究艺术创作和艺术欣赏，使心理学渗透到艺术创作和欣赏的研究中，并且不断地向人的内心世界深入。

人的内心世界是一个小宇宙，它是复杂而有联系地永不停止地运动着。客观世界无数事物作用于人的感觉器官，以感觉、表象、情感、愿望等种种形式反映在人脑中，并且通过人的语言和动作的种种活动表现出来。因此，人的心理、意识、主观世界是客观世界的映象。如马克思所说：“是在人类头脑中变位了变形了的物质。”在艺术创作中，由客观外界事物的自然形态到一个完整的艺术品诞生，也是一个千变万化的变形过程。在审美感知阶段中，由于艺术家的感觉器官的差异和局限，由于个人以往经验和兴趣的不同，都会产生心理上的变形感受。艺术情感就是经过艺术家的改造、变形而形成的。拿一首表现悲伤的歌来说，不只是代表作者的悲伤，而且要经过概括和加工，使艺术情感高于个人情感，形成为社会情感。艺术情感是个人情感的变形，是人类情感的升华。通感、情感、想象，是艺术家在审美过程中常见的心理活动形式，这些活动方式都是促成艺术变形的重要基因。艺术家凭借物质材料和高超的艺术手法，能使冷冰冰的大理石表现出人类的灵魂，人体的温暖和富有生气的艺术形象，这个复杂过程充满着变形。

第三、艺术心理学的下层次。审美心理结构可以在审美生理结构中分别找到自己的生理基础。感知的生理基础是感觉系统，情感的生理基础是皮层下中枢，思维和想象的生理基础是大脑皮层。

审美生理结构是一个活的有机体。它受“生命”统辖，有机体的生命作用，不是手脚头脑作用的相加，而是生理结构的有机组合。在这个有机整体的连续不断运动过程中，才能迸发出

活的灵魂，产生创造新质的新作用。黑格尔举了一个生动例子：“……例如割下来的手，就失去了它的独立的存在，就不象原来长在身体上时那样，它的灵活性、运动、形态、颜色等等都改变了，而且它就腐烂起来了，丧失它的整体存在了。只有作为有机体的一部分，它才具有实在。”^① 脑科学指出的人脑三个机能联合区，只有受“生命”的统辖，审美生理机制才能活起来。

艺术创作中还有一种非自觉性。艺术创作过程中的自然状态，就是一种非自觉的状态。它由自觉和非自觉状态组合，其中包括：民族群体的历史积淀和艺术家个人经验积淀，再加自觉的创作目的和审美追求。艺术家在自己身上把各个个别元素加以组合，就形成了创作的自我感觉，这是一种新颖的、自然的自我感觉，使创作情感不自觉地翻动，涌现出许多自己意想不到的艺术构思，进入到深度的艺术创作自由。这种自然创作状态，“艺术家无力控制自己，他在很大的程度上受一种擅自行动的力量的摆布。”^② 有的艺术家把这种创作状态归结为自己处于一种本能的自然状态，实际上这是艺术家的艺术发现处于一种非自觉形式的深刻理性。

艺术心理学总体系的三大层次，形成了艺术心理结构。艺术家把各种心理元素加以“化合”，从中不断涌现出新的心理层次，形成新的有机物。

（2）艺术心理学的情感和思维

艺术心理溶化在艺术品中，艺术的情感和思维给艺术品带来无限的感染力。

①黑格尔：《美学》第1卷，第152页。

②巴尔扎克：《论艺术家》，《西方作家论文学创作》，第315页。

第一，宇宙感。深邃的哲理，带给人的灵魂的震撼，思想的启迪。因为哲学是民族、时代、社会的自我意识。

人类的自我意识，从惊异和疑问开始，不断探索宇宙的奥秘，探索人和自然的关系，探索人的本质，人与社会、人与人的关系，使主体和客体，无穷大和无穷小，宏观世界和微观世界这些相反领域都互相沟通，溶为一体。

在令人神往的各个艺术领域，艺术家们都是用各种不同的手段和方法去探索世界，探索人生。在伟大的艺术品中都显露出对人生的疑问、领悟、体验和理解。一首咏物诗，一幅山水画，一支小夜曲……这种种形式虽然并不直接描写人，但却可以从中感受到气质、心境、情操、志趣、理想等等。艺术宇宙感带来一种超然的力量，强烈地撼动着观众之心。在东西方文化相互冲撞与交汇的今天，它将化为生命的活力，化为心灵的颤动，使全世界人类的心灵产生共鸣。

第二，时代感。大自然创造了人，但是，发展人和形成人的是社会。艺术活动就是处于人类和自然，人类和社会，人类和历史的大系统之中。艺术美是人类智慧的结晶，它抒发着人类文明的心声，纪录了时代前进的足音。

时代造就艺术，艺术也只有反映了时代精神，才有永久流传的价值。一般人认为，优秀的艺术品的创造是由艺术家个人天才造成的。其实，艺术是人类思想感情的一种具体表现。由于政治、经济、社会 and 环境的变迁，各时代人们的思想感情亦各不相同，因而产生出各时代不相同的艺术。如屈原的《离骚》，杜甫的《兵车行》，白居易的《长恨歌》，其所以能够有永久的价值，就是因为他们抓住了时代精神。时代精神使人的内心燃烧着极强烈的感情，艺术家则抓住了这强烈的感情，把它具体地表现出来。无论表现的形式是用诗歌、音乐、戏