

艺术思维能力论

王炳社 著

作家出版社

责任编辑：广 心

装帧设计：爱 玲

ISBN 7-5063-2804-6

9 787506 328043 >

书号：ISBN 7-5063-2804-6

定价：20.00元

艺术思维能力论

王炳社 著

作家出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术思维能力论/王炳社著. -北京:作家出版社,2006. 11

ISBN 7-5063-2804-6

I. 艺 … II. 王 … III. 诗歌-中国-当代

IV. I①227.1②I227.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 099874 号

作 者:王炳社

责任编辑:广 心

出版发行:作家出版社

社 址:北京农展馆南里 10 号 邮编:100026

E-mail: wrtspub@public.bta.net.cn

http://www.zuojiachubanshe.com

印 刷:潼关县印刷厂内文印刷

开 本:850×1168 1/32

字 数:200 千字

印 张:8.375

印 数:1-1000 册

版 次:2006 年 11 月北京第 1 版

印 次:2006 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5063-2804-6

定 价:20.00 元

作家版图书,版权所有,侵权必究。
作家版图书,印装错误可随时退换。

本书系陕西省教育厅科研基金资助项目
项目编号：04JK043

内 容 提 要

本书运用艺术思维学的一般理论,对艺术创造中的深层次问题进行具体研究,既有理论方面的深入探讨,又有创作个案的实际分析,整体上具有综合性的特点。

本书共分十五章。前三章主要考察艺术思维的起源与发展、艺术思维的特征、艺术思维的理论背景和研究现状。第一章主要论析艺术思维的产生,语言、思维与艺术的关系,并简要介绍了后现代主义艺术思维。第二章主要研究艺术思维的特征,并分析了艺术思维与非艺术思维的区别。第三章介绍了艺术思维的理论背景及其研究现状,重点介绍了别林斯基、黑格尔、维柯、鲍姆嘉通、皮亚杰、维戈茨基、梅拉赫、列维—布留尔、列维—斯特劳斯、鲁道夫·阿恩海姆等人的研究。

第四章到第十二章重点研究艺术思维的具体问题。第四章初步介绍了中国艺术思维的基本形态,认为中国艺术思维的基本形态包括观察、摹形、情感、想象、象征、整体、灵感、妙悟。

第五章对感觉与知觉在艺术创造中的具体表现进行了研究,认为艺术感觉是艺术家对表现对象的个别性的审美反映,而艺术知觉则是艺术家对表现对象的整体性审美反映;作为特殊感觉的通感在艺术创造中被艺术家普遍运用。

第六章研究艺术直觉在艺术创造中的表现和运用。艺术直觉具有感性性和直接性、模糊性和转化性、直接性与整体性的特征。艺术直觉贯穿于艺术创造的始终。

第七章研究隐喻艺术思维。正是由于隐喻,把陌生的世界变

成了我们熟悉的对象，从而使有限的语言成为无限表述的可能。在文学创造中，隐喻这种艺术思维方式使用尤为普遍。隐喻实际上是语言中或者艺术中的一种“等值”“替换”现象，它在文学中的功能主要表现在造型、情感、预言、解释四个方面。

第八章研究艺术意象思维。意象主要以词语为其物质形式。意象思维具有运动性、感觉性、非现实性、可塑性等特征。一般来说，意象的创造主要表现为象、情、理这三方面要素的运动化合，也就是包括对表象的分解与综合、情感的涌动、理性的渗透几个方面。

第九章是研究艺术创造中的形式思维问题。艺术最终要表现为一种有意味的形式，因此形式就自然成为艺术思维的一个范畴。而形式正是靠思维得以规范和调节的。对于一个艺术家来说，形式感是一种不可或缺的能力。当然，艺术的思维过程既然是沿着“生活现象——意象连接——主题意蕴”道路进行的，我们就只能说形式是艺术思维中的一个重要元素，而不是艺术思维的决定性因素，真正决定艺术家艺术思维走向的还是艺术的内容。

第十章是门类艺术思维。主要研究了音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、电影、诗歌、散文、小说、书法等门类艺术的艺术思维特征。

第十一章是艺术思维过程。一般来说，艺术思维大致包括形象直感、意象孕育、意象表现、形象反馈四个阶段，前三个阶段属于艺术家的创造阶段，第四个阶段则是接受者或批评家帮助艺术家完成的。

第十二章是艺术思维的符号化过程。艺术家的思维要变成艺术品，最终要经过符号化转化这样一个过程。艺术思维最终要通过艺术符号的二级传递。事实上，艺术家在进行艺术思维的过程中，就已经在进行着艺术符号的营构了。艺术思维与艺术符号是互为渗透的。实现艺术思维向艺术符号的转化的中间媒介是艺术

技巧。事实上，艺术符号绝不是对艺术思维的“照本宣科”，而是对艺术思维的简化处理。

第十三章是艺术思维案例分析。主要分析了鲁迅、沈从文、海子三位作家的艺术思维特征。鲁迅艺术思维的特征主要表现为：以悲剧为思维切入点，静观的思维态度，隐喻的思维方式，以处在社会最底层的悲剧人物为描写对象；沈从文艺术思维的特征主要表现在：人性重塑的思维出发点，在意象营造上常常选取水、月、花、女人等阴柔之美的对象，在思维的策略上常常选取隐喻的方式，常常选用富有柔性特征的语言，创作总体上表现出一种柔性风格；海子的艺术思维特征主要表现为：理想的脆弱性，思维的极端性，乌托邦式的思维象牙之塔，激情与焦虑并存的思维躁动，思维中的精神霸权和自恋情结。

第十四章是思维辩证法，主要介绍了形与神、虚与实、动与静、疏与密四组。

第十五章是艺术接受思维。介绍了艺术接受理论，分析了艺术接受思维和艺术创造思维的区别，认为艺术接受活动包括形象感受、理解与体验、妙悟三个阶段。形象感受阶段实际上就是审美感受阶段，它具有一定的选择性。理解与体验阶段是艺术接受的较深层次，接受者要进一步解读作品，理解作品的内涵与情感。妙悟阶段是接受的最高阶段，接受者最终要达到对艺术品的最深远的意义的理解与把握，在对作品“悟”的同时，实际上又超越了作品，因此，这一阶段也可以说是审美超越的阶段。

目 录

内容提要.....	1
第一章 艺术思维的起源与发展.....	1
第一节 艺术思维的产生.....	1
一、只有人类才具有思维能力.....	1
二、思维与语言关系密切.....	4
三、实用是艺术思维发生的萌芽阶段.....	7
四、艺术思维就是审美思维.....	9
第二节 语言、思维与艺术的关系	11
一、语言与思维的关系	11
二、人类最初的思维属于“感性思维”	13
三、艺术的生命取决于思维	14
四、语言是一切思维的支撑点	15
五、艺术思维的过程就是创造意象的过程	16
第三节 后现代主义艺术思维	18
一、后现代主义是一种文化风格.....	19
二、后现代主义的形态	20
三、后现代主义与现代主义之比较	22
四、后现代主义艺术思维的出发点是追求 “拼贴”	25

五、后现代主义认为一切都是不正确的	26
第二章 艺术思维的特征	28
第一节 艺术思维及其特征	38
第二节 艺术思维与非艺术思维的区别	31
一、在思维的角度和中心上	31
二、在对意象的取舍上	34
三、在艺术思维与情感的融合的特征上	36
第三章 艺术思维的理论背景及其研究现状	44
第一节 别林斯基、黑格尔、维柯、鲍姆嘉通等的 研究	45
一、别林斯基的研究	45
二、黑格尔的观点	47
三、维柯的研究	48
四、鲍姆嘉通等人的研究	52
第二节 皮亚杰、维戈茨基、梅拉赫的研究	55
一、皮亚杰的研究	55
二、维戈茨基的研究	56
三、梅拉赫的研究	66
第三节 列维-布留尔、列维-斯特劳斯、鲁道 夫·阿恩海姆的研究	62
一、列维-布留尔的研究	62
二、列维-斯特劳斯的研究	63
三、鲁道夫·阿恩海姆的研究	64
第四章 中国艺术思维的基本形态	70
第一节 观察与摹形	70
一、观察	70
二、摹形	72
第二节 情感（体验）与整体	74

一、情感(体验)	74
二、整体	75
第三节 想象与象征	77
一、想象	77
二、象征	78
第四节 灵感与妙悟	80
一、灵感	80
二、妙悟	84
第五章 感觉、知觉与艺术创造	88
第一节 感觉、知觉及其特点	88
第二节 艺术感觉与日常感觉的区别	92
第三节 通感思维	96
一、通感思维的含义	96
二、通感思维在艺术创作中的运用	98
第六章 艺术直觉与艺术创造	103
第一节 艺术直觉及其特征	38
一、艺术直觉的含义	103
二、艺术直觉的特征	105
第二节 艺术直觉在艺术创造中的作用	111
第七章 隐喻艺术思维	114
第一节 隐喻艺术思维的产生及其方式	114
一、隐喻艺术思维的内涵	114
二、隐喻思维的产生及其方式	115
第二节 隐喻思维的本质	117
第三节 隐喻思维在文学中的功能	120
一、造型功能	120
二、情感功能	123
三、预言功能	124

四、解释功能.....	126
第八章 艺术意象思维.....	128
第一节 意象的内涵.....	128
第二节 意象思维的特征.....	130
一、运动性.....	130
二、感觉性.....	131
三、非现实性.....	132
四、可塑性.....	133
第三节 意象的创造.....	135
一、对意象的分解与综合.....	135
二、情感的涌动.....	137
三、理性的渗透.....	138
第九章 形式思维与艺术创造.....	140
第一节 形式——作为艺术思维的一个范畴.....	141
第二节 形式靠思维得以规范和调节.....	144
第三节 形式感与形式创造.....	145
第十章 门类艺术思维.....	150
第一节 音乐思维与舞蹈思维.....	150
一、音乐思维.....	150
二、舞蹈思维.....	152
第二节 绘画思维与雕塑思维.....	154
一、绘画思维.....	154
二、雕塑思维.....	155
第三节 戏剧思维与电影思维.....	156
一、戏剧思维.....	156
二、电影思维.....	157
第四节 诗歌思维、散文思维与小说思维.....	159
一、诗歌思维.....	159

二、散文思维.....	160
三、小说思维.....	161
第五节 书法思维.....	162
第十一章 艺术思维过程.....	164
第一节 形象直感.....	164
第二节 意象孕育.....	168
第三节 意象表现.....	171
第四节 形象反馈.....	174
第十二章 艺术思维的符号化过程.....	176
第一节 艺术思维的符号化转化.....	176
第二节 艺术思维与艺术符号的关系.....	180
第三节 符号传达与思维技巧.....	182
第四节 艺术符号是对艺术思维的简化处理.....	183
第十三章 艺术思维案例分析.....	187
第一节 鲁迅小说的艺术思维魅力.....	187
一、以悲剧为思维切入点.....	188
二、静观的思维态度.....	190
三、隐喻的思维方式.....	193
四、以社会最底层的悲剧性人物为描写对象.....	196
第二节 沈从文艺术创造中的柔性思维.....	197
一、人性重塑的思维出发点.....	198
二、在意象营造上常常选取水、月、女人等 阴柔之美的对象.....	202
三、在思维的策略上常常选取隐喻的方式.....	205
四、常常选用富有柔性特征的预言.....	208
五、创作总体上表现出一种柔性风格.....	210
第三节 海子艺术思维分析(上).....	213
一、海子的生平及其诗歌理想.....	213

二、海子的理想及其脆弱性.....	214
三、海子艺术思维的极端性.....	216
第四节 海子艺术思维分析（下）.....	218
一、海子与乌托邦.....	218
二、海子的激情与焦虑.....	220
三、海子与精神霸权.....	223
四、海子的自恋情结.....	224
第十四章 艺术思维辩证法.....	227
第一节 形与神.....	228
第二节 虚与实.....	229
第三节 动与静.....	230
第四节 疏与密.....	231
第十五章 艺术接受思维.....	233
第一节 关于艺术接受理论.....	233
第二节 艺术接受思维和艺术创造思维的区别.....	235
第三节 艺术接受思维活动的初步阶段.....	236
第四节 艺术接受思维的理解与体验阶段.....	240
第五节 艺术接受思维的妙悟阶段.....	243
主要参考文献.....	246
后记.....	253

第一章 艺术思维的起源与发展

第一节 艺术思维的产生

只有人类才具有思维能力。人类思维的形成与环境密切相关。思维与语言关系密切。大约在距今3万年以前的时候，人类就已经有了巫术和神话“艺术”，但那不是真正意义上的艺术。严格地说，艺术思维实际上就是审美思维。人类艺术思维的形成大致在公元前18世纪到公元前9世纪之间。

一、只有人类才具有思维能力

要讨论艺术思维问题，我们首先得搞清楚艺术思维这个概念。所谓艺术思维，具体地说，就是通过创造具体生动的形象来反映社会生活和自然环境，并以美的感染力具体影响人的思想感情和社会生活的一种对世界的艺术掌握的特殊方式的思维活动。要谈艺术思维问题，我们还得搞清楚思维的起源，而要想搞

清楚思维的起源，就首先得从思维入手。所谓思维，鲁枢元、童庆炳等人所编的《文艺心理学大词典》中的定义是：“心理活动的重要方面，是人脑间接反映客观事物，深入认识对象和掌握世界的基本方式；是在已有的知识与经验的基础上，对感知材料进行加工，通过分析、综合、抽象、概括，从而把握事物特征和客观规律的心理过程。”^①田运主编的《思维词典》中则认为，思维是“在特定物质结构中对客体深远区层实现穿透性反映的物质运动”。^②但不管是哪一个定义，其基本内涵都是一致的，也就是它是对事物深层次的、整体性的、概括性的认识，这虽然还算不上科学的定义，但它却指出了思维的特征。在思维研究史上，进化论者达尔文认为动物也具有心理能力，而且人的心理能力正是从动物的心理能力中发展而来的^③。恩格斯更为直截了当，他干脆认为动物就具有思维：“整个悟性活动，即归纳、演绎以及抽象（狄多的类概念：四足动物和二足动物），对未知对象的分析（一个果核的剖开已经是分析的开端），综合（动物机灵的动物），以及作为二者的综合的实验（在有新的阻碍和不熟悉的情况下），是我们和动物所共有的。就种类说来，有这些方法——从而普通逻辑所承认的一切科学研究手段——对人和高级动物是完全一样的。它们只是在程度上（每一情况下的方法的发展程度上）不同而已。”^④尽管两位伟大的人物都认为动物有思维，但我却不敢苟同这种观点，因为思维最大的特点就是具有间接性和概括性，而间接性恰是对事物的一种穿透性的认识，概括性则

① 鲁枢元、童庆炳等主编：《文艺心理学大词典》，湖北人民出版社 2001 年版，第 47 页。

② 田运主编：《思维词典》，浙江教育出版社 1996 年版，第 396 页。

③ 参见[英]达尔文：《人类的由来及性选择》，科学出版社 1982 年版，第 79 页。

④ [英]恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 545 页。

体现了对事物浓缩认识的能力，这只有人能够达到。同时，从哲学的角度对思维进行分析，我们不难得出这样的结论：思维是物质运动的最高级的形态；思维是人的机能；思维是人脑对客观事物的反映；思维是人类认识的高级阶段，是对客观事物间接的、概括的、能动的反映。因此，科学地讲，我们只能把思维放在人这个类的圈子里进行讨论。

人类的思维究竟起源于何时，至今尚无定论。不过，一般认为，“人类的思维运动迄今已越过了 300 万年的历史长河”^①。当然，人类的思维产生与环境有关，这是毫无疑问的。马克思说，在人类“文化初期”，“外界自然条件”具有“决定性的意义”^②。普列汉诺夫也认为：“自然界本身，亦即围绕着人的地理环境，是促进生产力发展的第一推动力。”^③这是我们考察人类思维起源的一个重要线索。在研究中我们发现，“生存资料的固有状况便必定会影响人类的心理特征与思维方式”^④。“此外，自然地理环境的封闭或开放性质对于思维来说也具有一定的影响，即它关系到思维的运动或发展是遵循独立形态还是非独立形态。”^⑤如中国地理环境的封闭性，造成了中国文化几近于与世隔绝，从而也造成了中国人思维的保守与特有定势；而“与中国文明区域的地理环境截然相反的是环地中海文明圈的地理环境。对于早期那些在其周围生长起来的不同文明区域来说，这里的地理环境完全是开放的”^⑥，因而其思维、文化也表现出对应的开放性，后来的古希腊文明就有力地证明了这一点。

① 刘波：《天地人巨系统观》，安徽教育出版社 1993 年版，第 191 页。

② [德]马克思：《资本论》第 1 卷，《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 560 页。

③ [俄]普列汉诺夫：《普列汉诺夫哲学著作选集》第 2 卷，三联书店 1974 年版，第 227 页。

④ 吾淳：《中国思维形态》，上海人民出版社 1998 年版，第 19 页。

⑤ 吾淳：《中国思维形态》，上海人民出版社 1998 年版，第 19 页。

⑥ 吾淳：《中国思维形态》，上海人民出版社 1998 年版，第 28 页。