

新世纪大学生心理研究

大学生审美心理

主编 陶国富 王祥兴

副主编 滕建勇 王克斌 刘曙刚

董伊金 王明复 张红英

赵扬 李新伟 陈荣武

立信会计出版社

序

世界要是没有艺术灵光的照耀 ,人类社会就会永远被野蛮的黑暗所笼罩 ;当代大学生若是脱离了文学艺术 ,他们的心则将成为冰冷的荒漠。欣赏和追求美是当代大学生生命的需求、心灵的渴望 ,它能唤起大学生对理想的追求 ,激发无穷的力量 ,获得精神的升华。

新技术革命浪潮的冲击和知识经济时代新文化的洗礼 ,使当代大学生的头脑里充满了对美的追求。他们的审美思维中有主观能动性、实证精神和独立思考成分 ,他们的审美意识 ,在一定层面上折射了时代的审美意识。诚如一位伟人所说 :“ 一个时代的性格是以青年的性格为代表的 ;一个时代的理想是以青年人的心理为标志的。”马克思曾将人类历史说成是“ 自然向人生成 ”的历史 ,这既意味着个人生存的自然条件不断被人化了的文化条件所替代 ;又意味着民族单一文化背景不断被国际文化背景所替代。对于生存在如此文化氛围的当代大学生而言 ,在审美追求中应以我为主、博采众长、融合提炼、自成一体 ,使自己真正在吸取古今中外之精华的“ 合金文化 ”中得以充实 ,得到提高。

审美引导当代大学生朋友在欣赏中思考 ,在思考中感受 ,在感受中领悟。苏霍姆林斯基在《关于全面发展教育的问题》中指出“ 年轻人对诗歌、绘画和音乐作品里表现的美体验越深 ,他对自己的精神世界的兴趣就越浓 ,他想用语言表达自己的思想和情感的需要就越强烈 ;这并不单纯是语言创作 ,而且是美好事物在激发人去正视自己的内在 ,陶冶自己的情感 ” ,帮助青年大学生朋友轻松

2 大学生审美心理

愉快地在艺苑漫步中领悟美的真谛。

卡尔·马克思有句名言：“如果你想得到艺术享受，那你必须是一个有艺术修养的人。”愿《大学生审美心理》这束沁人的鲜花陪伴跨世纪的当代大学生朋友们真正成为一位有审美修养的人。

盛邦和

圆年 缘月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 审美心理学的含义、对象与方法	1
1.1.1 心理学与美学的边缘学科	1
1.1.2 审美心理学的研究对象	2
1.1.3 审美心理与心理审美	2
1.2 20 世纪以来中国审美心理学的发展	2
1.2.1 两次研究热潮——从起步到美学热	2
1.2.2 关注两个热点——审美活动的心理机制和心理活动	2
1.3 审美心理学在大学校园	2
1.3.1 大学生的审美活动	2
1.3.2 大学生审美心理概述	2
1.3.3 建构大学生审美心理学	2
第 2 章 美、美感和审美心理	2
2.1 审美基础——美的概念	2
2.1.1 美是什么	2
2.1.2 美在哪里	2
2.2 绝对美与相对美	2
2.2.1 绝对美	2
2.2.2 相对美	2
2.3 美感——美的感染力	2
2.3.1 美感的含义和特征	2
2.3.2 美感的基本心理要素	2

2 大学生审美心理

3 美感的深层形态——审美体验	缘
猿源审美心理	缘
1 审美活动与审美心理	缘
2 审美心理的基本特征	缘
3 审美心理的基本要素	缘
第猿章猿大学生审美价值观	远
猿员真、善、美统一的社会价值观	远
1 以“真”为美	远
2 以“善”为美	远
3 以“内外和谐”为美	远
猿圆天人合一的自然审美观	缘
1 以自然万象为美	远
2 以始态自然为美	远
猿猿为我所用的艺术审美观	愿
1 以“实”为美	愿
2 以“乐”为美	愿
3 以“我”为美	愿
猿源扭曲的审美价值	苑
1 泛美	苑
2 悖美	苑
3 惧美	苑
4 审美意识的低俗化	苑
5 引导大学生构建正确的审美观	苑
第源章猿大学生审美心理活动	苑
猿员大学生审美心理概述	苑
1 审美心理的产生与形成	苑
2 大学生审美心理结构	愿
3 大学生审美心理特征	愿

摇圆大学生审美直觉	猿园
1 审美注意	猿园
2 审美期待	猿猿
3 审美态度	猿猿
摇猿大学生审美心理活动三境界	猿远
1 初级境界——知美	猿远
2 中级境界——好美	猿园
3 高级境界——乐美	猿猿
第 缘章 摇大学生审美心理机制	猿远
摇员心理机制与审美心理机制	猿远
1 心理机制的一般含义	猿远
2 审美心理机制与日常心理机制	猿苑
摇圆大学生审美心理机制	猿园
1 大学生审美心理机制的特点	猿园
2 大学生审美心理的发生机制	猿远
3 大学生审美心理的发生途径	猿远
4 大学生审美心理机制的遗传特征	猿愿
摇猿影响大学生审美心理发生的因素	猿员
1 影响大学生审美心理发生的生理因素	猿员
2 影响大学生审美心理发生的智力因素	猿员
3 影响大学生审美心理发生的社会因素	猿源
4 影响大学生审美心理发生的实践因素	猿远
摇源大学生审美心理的动力机制	猿苑
1 大学生的心灵渴望	猿苑
2 大学生的对象感召	猿怨
3 大学生的情感共鸣	猿圆
第 远章 摇大学生的文学审美	猿源
摇员大学生文学审美的特征	猿源

4 大学生审美心理

- 1 大学生文学审美的选择性 员源
- 2 大学生文学审美的独特性 员远
- 3 大学生文学审美的倾向性 员园

猿圆大学生文学审美的价值 员猿

- 1 文学在人类生活中的特殊价值 员源
- 2 文学的身心性价值 员源
- 3 文学的社会性价值 员源
- 4 文学的精神性价值 员远
- 5 文学的教育价值 员苑

猿猿大学生文学审美的批评 员愿

第 苑章 猿大学生的音乐审美 员缘

猿大学生音乐审美的特征 员缘

- 1 大学生音乐审美的选择性 员缘
- 2 大学生音乐审美的独特性 员苑
- 3 大学生音乐审美的倾向性 员怨

猿圆大学生音乐审美的作用 员园

- 1 有利于大学生音乐兴趣的强化 员园
- 2 有利于大学生音乐涵养的提高 员远
- 3 有利于大学生对音乐发展的关注 员怨

猿猿大学生音乐审美的趋势 员园

- 1 大学生音乐审美的多元化趋势 员园
- 2 大学生音乐审美的个性化趋势 员缘
- 3 大学生音乐审美的流行化趋势 员苑

第 愿章 猿大学生的舞蹈审美 员员

猿大学生舞蹈审美的特征 员员

- 1 大学生舞蹈审美的一般特征 员员
- 2 大学生舞蹈审美的选择性 员源
- 3 大学生舞蹈审美的独特性 员愿

摇圆大学生舞蹈审美的作用	圆缘
1 有利于大学生舞蹈兴趣的强化	圆缘
2 有利于大学生舞蹈涵养的提高	圆源
3 有利于大学生综合素质的养成	圆远
摇猿大学生舞蹈审美的趋势	圆园
1 大学生舞蹈审美的多元化趋势	圆园
2 大学生舞蹈审美的个性化趋势	圆源
3 大学生舞蹈审美的流行化趋势	圆缘
第 怨章摇大学生的绘画与雕塑审美	圆愿
摇员大学生绘画与雕塑审美的特征	圆怨
1 大学生绘画与雕塑审美的选择性	圆怨
2 大学生绘画与雕塑审美的独特性	圆源
3 大学生绘画与雕塑审美的倾向性	圆愿
摇圆大学生绘画与雕塑审美的作用	圆园
1 有利于大学生绘画与雕塑兴趣的强化	圆园
2 有利于大学生绘画与雕塑涵养的提高	圆源
3 有利于大学生绘画与雕塑发展的关注	圆苑
摇猿大学生绘画与雕塑审美的趋势	圆怨
1 大学生绘画与雕塑审美的多元化趋势	圆怨
2 大学生绘画与雕塑审美的个性化趋势	圆园
3 大学生绘画与雕塑审美的时尚化趋势	圆猿
4 大学生绘画与雕塑审美的跨文化趋势	圆缘
第 员园章摇大学生的摄影审美	圆愿
摇员大学生摄影审美的特征	圆愿
1 大学生摄影审美的选择性	圆怨
2 大学生摄影审美的独特性	圆园
3 大学生摄影审美的倾向性	圆源
摇圆大学生摄影审美的作用	圆苑

6 大学生审美心理

- 1 大学生摄影审美的时代背景 猿猿
- 2 有利于大学生摄影兴趣的强化 猿猿
- 3 有利于大学生摄影涵养的提高 猿猿
- 4 有利于大学生摄影发展的关注 猿猿

猿猿 大学生摄影审美的趋势 猿猿

- 1 大学生摄影审美的多元化趋势 猿猿
- 2 大学生摄影审美的个性化趋势 猿猿
- 3 大学生摄影审美的时尚化趋势 猿猿

第 猿猿章 猿猿 大学生的影视审美 猿猿

猿猿 大学生影视审美的特征 猿猿

- 1 大学生影视审美的选择性 猿猿
- 2 大学生影视审美的独特性 猿猿
- 3 大学生影视审美的倾向性 猿猿

猿猿 大学生影视审美的作用 猿猿

- 1 有利于大学生影视兴趣的强化 猿猿
- 2 有利于大学生影视涵养的提高 猿猿
- 3 有利于大学生对影视发展的关注 猿猿

猿猿 大学生影视审美的趋势 猿猿

- 1 大学生影视审美的多元化趋势 猿猿
- 2 大学生影视审美的个性化趋势 猿猿
- 3 大学生影视审美的从众化趋势 猿猿
- 4 大学生影视审美的跨文化趋势 猿猿

第 猿猿章 猿猿 大学生的戏剧审美 猿猿

猿猿 大学生与戏剧审美 猿猿

- 1 戏剧艺术与戏剧审美 猿猿
- 2 中国戏曲的主要审美特征 猿猿
- 3 东西方戏剧审美特征比较 猿猿

猿猿 大学生戏剧审美的作用 猿猿

1 弘扬民族艺术、传承传统文化、振奋民族精神	猿猿
2 塑造大学精神、提升人文素质和文化品位	猿猿
3 以戏剧审美带动大学综合审美教育	猿远
4 培养创新理念、塑造完美人格	猿愿
猿猿加强大学生戏剧审美、培养戏剧艺术的知音	猿园
1 影响大学生戏剧审美心理发展的因素	猿园
2 重视大学生对传统戏曲艺术的疏离	猿园
3 关注大学生戏剧审美 培养戏曲艺术的知音	猿源
第 猿章 猿大学生审美心理透视	猿苑
猿猿大学生情趣审美	猿苑
1 大学生的情趣审美	猿苑
2 大学生的志向审美	猿怨
3 大学生审美情趣的培养	猿园
猿圆大学生生活中的审美心理	猿园
1 大学生的交际美	猿园
2 大学生的性格美	猿缘
3 大学生的友谊美	猿远
4 大学生的仪表美	猿愿
5 大学生的服饰美	猿园
6 大学生的语言美	猿员
7 大学生的行为美	猿圆
猿猿大学生学习中的审美心理	猿源
1 学习对象的美感	猿源
2 学习过程的审美心理	猿员
3 学习效果的审美愉悦	猿圆
第 猿章 猿大学生审美心理健康	猿缘
猿猿大学生审美心理定势	猿缘
1 大学生审美心理定势的表现	猿远

8 大学生审美心理

2 大学生审美心理定势的成因	猿怨
3 大学生审美心理定势的突破	猿园
猿圆大学生审美心理淡漠	猿缘
1 大学生审美心理淡漠的表现	猿缘
2 大学生审美心理淡漠的成因	猿愿
3 大学生审美心理淡漠的化解	猿员
猿猿大学生审美心理偏执	猿源
1 大学生审美心理偏执的表现	猿源
2 大学生审美心理偏执的成因	猿愿
3 大学生审美心理偏执的化解	猿员
第 猿章 猿摇大学生审美心理培育	猿源
猿员大学生心理美育的含义和特点	猿源
1 大学生心理美育的含义	猿缘
2 大学生心理美育的特点	猿愿
猿圆大学生心理美育的实施原则	猿猿
1 实施与理性教育相协调的感性教育	猿猿
2 多样性与渐进性相结合	猿缘
3 注重时代性、高尚性和民族性的协调统一	猿远
4 教师的主导作用与发挥大学生的主动性结合	猿怨
猿猿大学生心理美育的培养及其功能	猿怨
1 大学生心理美育的培养	猿园
2 大学生心理美育的功能	猿猿
3 大学生心理美育培养的途径	猿缘
后记	猿怨

第 1 章

绪 论

“美”字是各种语言中创造得最早的文字之一。古希腊文有 κλειος，古罗马有 bellus，而现代欧洲国家语言中与“美”有关的词里很多与古代的字源有关，如意大利语和西班牙语的 bello，法语的 beau，英语的 beautiful，德语的 schön，波兰语的 piękny 等等。在中国，甲骨文中就有了“美”字，而且，“美”在中国艺术和中国语言中的应用范围广阔，使用次数异常频繁。而对当代大学生个体而言，对美的认识和追求始终与个体的心理活动紧密地联系在一起。“审美”和“美感”强调的都是大学生的主体心理活动，也是我们探索和研究的一个课题。

1 审美心理学的含义、对象与方法

罗曼·罗兰说过：“人类缺少的不是美，而是缺少发现美的眼睛。”审美心理学研究的就是人类的“眼睛”是如何发现“美”的。从学科定义角度来说，审美心理学是研究和阐释人类在审美过程

2 大学生审美心理

中心理活动规律的心理学分支。所谓“审美”主要是指美感的产生和体验,而心理活动则指人的知、情、意。因此,审美心理学也可以说是一门研究和阐释人们美感的产生和体验中的知、情、意的活动过程,以及个性倾向规律的学科。

审美心理学是由美学和心理学相结合而形成的一个交叉学科。一般认为,审美心理学的研究对象是审美经验(包括审美欣赏和艺术创造),而研究的观点和方法则主要是心理学的。

1 心理学与美学的边缘学科

1784年,德国哲学家鲍姆加登出版了以《美学》命名的专著,从而标志着“美学”从哲学中脱离出来,作为一门独立学科的正式诞生,鲍姆加登也因此成为“美学之父”。鲍姆加登认为,人的心理活动包括知、情、意三个方面,应该相应地有三门学科来加以研究。研究“知”的学科是逻辑学,研究“意”的学科是伦理学,研究“情”的学科则是**蔡元培解释**——即美学,又称感性学——研究感性认识的完善的科学。

汉字中的“美学”一词是19世纪初来自日本(中江肇民译),是西文**蔡元培解释**一词的翻译。如果用更准确的中文翻译,“美学”一词应该是“审美学”,指研究人们认识美、感知美的学科(李泽厚《美学四讲》)。可以说,美学研究与对人的心理的研究是天生联系在一起的,“审美”特别是关涉艺术、视觉外观的美,它强调作为艺术和美的基础的主体感觉活动,并由此把艺术和美同社会、文化等相区别。

虽然如此,早期的美学家关注得更多的还是从原来的哲学体系中推演美、规定美、探求美本质,即强调事物的本身,回答的是一般人所喜欢问的“什么样的事物才算是美”的问题。美学研究的中心仍是美的哲学。直到一个多世纪后,随着自然科学、特别是

心理学的发展,美学研究出现了新趋势:对美的本质的探求日益让位于对美感经验的研究,美学作为美的哲学日益让位于作为美感经验的心理学,美学从重点研究美转为重点研究美感。审美心理学作为美学的一支分支独立出来。1876年,德国的费希纳发表了两卷本的专著《美学导论》,首创实验文艺心理学,也称实验美学。费希纳提出要用“自下而上的美学”(心理美学)代替“自上而下的美学”(哲学美学),从而使文艺创作和欣赏心理的研究成为美学(心理学)研究的重要领域。

作为美学与心理学之间的边缘学科,有人对审美心理学作广义的理解,认为它等同于心理美学、文艺心理学等。按照这种广义的理解,审美心理学还要研究和说明人类从事各种文学艺术活动时的心理活动和特征。

国内最早研究审美心理学的是著名的美学家朱光潜先生,朱先生从具体的审美事实出发,以美感为中心来构建自己的美学体系,指出:“美学的最大任务就在分析这种美感经验”,“文艺心理学是从心理学观点研究出来的美学”。20世纪30年代,朱光潜先生出版了《文艺心理学》一书,书中的第一句话就是:“近代美学所侧重的问题是:‘在美感经验中我们的心理活动是什么样?’至于一般人所喜欢问的‘什么样的事物才能算是美的’问题还在其次。”当代著名的美学家李泽厚也认为文艺心理学与审美心理学为同一概念,他说:“审美心理学是美学以其研究艺术和日常经验中的审美特征而日渐成为独立的学科,对审美经验的心理研究称为审美心理学或称文艺心理学,它构成美学的第三个方面。”

2 审美心理学的研究对象

审美经验就是形相的直觉。所谓直觉是指直接的感受,不是

4 大学生审美心理

间接的、抽象的和概念的思维。所谓形相是指审美对象在审美主体大脑中所呈现出来的形相,它既是审美对象本身的形状和现象,也要受到审美主体的性格和情趣的影响而发生变化。这个理论的代表人物是意大利美学家克罗齐以及德国心理学家闵斯特伯格和叔本华等。

审美者与审美对象之间要保持一定的心理距离才能产生美感体验。所谓心理距离是指审美者不要去注意和思考与审美对象的美学价值无关的事情,例如,审美对象的科学性质或经济价值等,也不要抱有功利的和实用的打算。亦即把主客体之间的种种其他现实的关系在心理上拉开距离。要防止或削弱这些方面的活动进入审美意识。这个理论是由瑞士心理学家布洛提出的。

审美的心理过程是移情或外射。在审美或欣赏时,人们把自己的主观感情转移或外射到审美对象的身上,然后再对之进行欣赏和体验。例如,诗人把自己的不畏强暴的风格和情感投射到菊花身上,然后再讴歌菊花的不畏严寒和美丽,这就是中国诗坛上对菊花的“千古高风说到今”的心理机制。

当审美者把自己的情趣外射到欣赏对象又把对象的形象情趣吸收到自身时,就出现了审美中的“物我同一”的境界。此时,主客体之间的心理距离已被取消。这是个与“距离说”相反的过程。前者缩短或消除了审美关系的心理距离,后者拉开了非审美关系的心理距离。移情论的倡导者是德国美学家菲舍尔和李普斯。

审美的生理基础和过程是对于审美对象的内模仿。例如,审美者以自己身体内肌肉的紧张收缩来模拟审美对象的动作或姿态——奔跑、飞翔或拔地而起。模仿常常是一种比较轻微地对局部细节的模仿,因而主要是一种象征性的模仿。此说的倡导者是德国心理学家格罗斯。

弗洛伊德认为,美感产生于性欲的替代性满足,艺术活动是人类性欲的升华行为。性欲常常是被压抑在个人的无意识之中的一

种本能。由于涉及个人的深层的无意识心理,因而审美者本人并不知道自己的美感与性欲之间的关系。这点常常是引人注目和引起争论的一个原因。

荣格提出审美经验和艺术创造取决于人类的集体无意识,美感来源于艺术幻想,幻想来源于集体无意识中的神话原型和意象,来自人类心灵深处的某些陌生的东西,它们像是来自人类史前时代和原始经验,通过遗传存在于个人的无意识的最深层。当审美对象能够唤醒、触发或符合了审美主体中深藏的集体无意识的原始经验或意象时,社会即可得到强大持久的美感和美学效果。

布洛通过实验把人对颜色的审美心理特征和个性倾向分为四类:① 客观类,这一类型的人对颜色的审美态度是只进行客观的理智的分析和评论。② 生理类,这一类型的人注重颜色所引起的生理感觉,如冷暖或轻重的感觉。③ 联想类,这一类型的人在对颜色的审美过程中常常产生丰富的联想。例如,从蓝色联想到天空或海洋。④ 性格类,这一类型的人认为颜色像人一样是有性格的。如认为红色本身具有热情的性格。

布洛认为属于性格类的人们在对颜色的审美体验中水平最高。因为性格类的人赋予每种颜色以拟人的性格,对颜色能产生感情上的共鸣,不像客观类者只进行理智的分析,性格类者觉得颜色自身能表现性格和感情,不像生理类者只觉得颜色能引起人的感觉,性格类者对颜色的审美感受有很深的客观性,因为他们之间的具体看法常是一致的。而联想者多凭个人的主观经验而定,缺乏客观的一致性。

英国美学家迈尔斯与布洛一样通过实验把人类对音乐的审美体验也分为四个类型:即主观类(注重音乐对感觉、情绪和意志的影响)、联想类(注意音乐所引起的联想)、客观类(专用一种客观的标准来评价音乐本身的技巧)、性格类(把音乐拟人化,乐调各有各的性格和情感)。

迈尔斯与布洛一样,认为四个类型中以性格类对音乐的审美感受水平最高。还有人按照在对艺术的欣赏过程中,知觉侧重的不同,把审美心理分成感觉型、想像型和思考型三类。又按在欣赏时感情活动的不同,把审美心理分为陶醉型、共演型和旁观型三类。按照对新奇感的态度分为“保守”型和“进步”型两类。荣格把人的性格分为八个类型。他认为,审美水平较高的艺术家大多属于“内倾感觉型”或“内倾直觉型”。并且认为作家在创作过程中可以显示出他们所属的性格类型或显示出与其性格相反的类型。

心理学中对美学影响较大的学派是精神分析学派、格式塔学派、行为主义学派、信息论学派和人本主义学派。它们分别从不同的方面对审美心理学的形成和发展作出重要的贡献。

精神分析学派的贡献在于审美过程的动力方面。认为审美经验的源泉存在于无意识之中,揭示出审美心理的深层结构。弗洛伊德用艺术和神话中的生动故事来说明他的心理学理论,如恋母情结。又用这种理论去解释文学艺术中的奥秘,如莎士比亚、达·芬奇的作品和创造心理。弗洛伊德和荣格关于文学艺术方面的论述是审美心理学中最深刻的部分。

格式塔学派的贡献在于运用格式塔心理学的原理和“力”与“场”的概念去解释审美过程中的知觉活动,代表人物是阿恩海姆,其论述主要在视觉艺术中的审美方面。

行为注意学派对于审美经验的研究集中在观赏者对艺术品及其要素的喜好的实验,主要是观赏者对艺术品刺激所作出的生理性反应。艺术品的典型特征是唤起欣赏者的兴奋并出现先强后弱的变化。这种兴奋的变化就是产生愉快、兴趣和审美经验的原因和机制。

信息论心理学通过对审美知觉的研究认为,知觉者欣赏艺术品时会唤起一种期望模式,当期望得到肯定时就会产生愉快和