

朱光潜《文艺心理学》学习路径探论

陈雯

(西安工业大学文学院 陕西 西安 710021)

摘要 朱光潜的《文艺心理学》是中国现代美学学科建构过程中的关键文本。该书以心理学视角系统分析美感经验及其在文艺活动中的表现形态，在方法论上体现出鲜明的“从经验事实出发”的研究取向，并在理论上完成了对西方近代美学的选择性吸收与中国传统审美经验的融通。由于文本本身横跨心理学、美学与文艺学多个领域，其理论结构并非线性展开，初学者在阅读过程中容易产生理解上的断裂与概念混淆。本文并不试图对《文艺心理学》作全面评述，而是以“如何学习这部经典”为中心问题，从学术语境、理论核心、研究方法与实践转化四个层面，梳理一条相对清晰、可操作的学习路径，以期为研究生阶段的系统研读提供参考。

关键词 朱光潜；文艺心理学；美感经验；学习路径；现代美学

文章编号 056-2026-3569

The Learning Path of Zhu Guangqian's Psychology of Literature and Art

Wen Chen

(School of liberal art, Xi'an Technological University, Shaanxi 710021, China)

Abstract Zhu Guangqian's Psychology of Literature and Art is a key text in the construction of modern aesthetics in China. This book systematically analyzes the aesthetic experience and its manifestations in literary and artistic activities from the perspective of psychology, which embodies a distinct research orientation of "proceeding from empirical facts" in methodology, and theoretically completes the selective absorption of modern western aesthetics and the integration of China's traditional aesthetic experience. Because the text itself spans many fields of psychology, aesthetics and literature and art, its theoretical structure is not nonlinear, and beginners are prone to break their understanding and confuse their concepts during reading. This paper does not attempt to make a comprehensive review of Psychology of Literature and Art, but focuses on "how to learn this classic", sorting out a relatively clear and operable learning path from four aspects: academic context, theoretical core, research method and practice transformation, in order to provide reference for the systematic study of graduate students.

Keywords Zhu Guangqian; Literary psychology; Aesthetic experience; Learning path; Modern aesthetics

收稿日期: 2025-11-17 录用日期: 2026-01-20

通讯作者: 陈雯; 单位: 西安工业大学文学院 陕西 西安

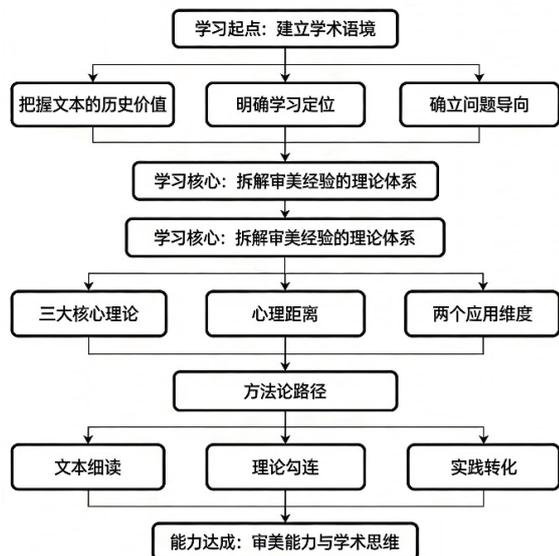

图1 全文技术路线

1 引言

学任何经典都离不开时代背景和学习目标。朱光潜的《文艺心理学》不是一本简单的理论册子，它的诞生既踩着西方美学从哲学思辨转向心理实证的浪潮，又紧扣中国现代美学刚刚起步的建设需求。全文技术路线图1所示。

1.1 文本的历史与价值

20世纪西方美学正经历从“自上而下”的哲学演绎到“自下而上”的心理实证的转型，休谟、康德以来的认识论转向与克罗齐的直觉美学思潮，共同构成了《文艺心理学》的理论土壤。朱光潜先生在欧洲留学期间，既受爱丁堡大学心理学训练的影响，又在斯特拉斯堡大学以《悲剧心理学》奠定研究基础，这种“心理学+美学”的学术背景，使其得以突破传统美学的哲学桎梏，将文艺活动还原为“可研究的心理事实”。从中国学术语境来看，该书诞生于现代美学学科初创期，朱自清先生1932年为其作序时便指出，它“替中国建立了文艺

心理学的基础”，其核心贡献在于构建了中国现代第一个完整的美感心理学说。

明确这一背景的核心意义在于：学习者需认识到该书的“过渡性”与“创新性”——它既承接西方近代美学的心理研究传统，又通过“中西融合”实现理论创新。例如将克罗齐“直觉说”与中国传统“物我两忘”的审美态度相贯通，这种特质决定了学习不能局限于理论复述，而需关注其“理论转化”的思维方法。

1.2 学习的定位与目标

不同学习者的知识背景差异，决定了学习目标与重心的分野。对于文艺爱好者而言，核心目标应是“掌握审美方法，提升鉴赏能力”，重点关注美感经验分析与文艺欣赏原理；对于中文专业学生，需兼顾“理论体系认知”与“批评实践应用”，既要厘清书中核心概念的逻辑关联，又要学会用其理论解读具体文本；对于美学研究者，则需深入探究“理论渊源与学术局限”，思考该书在现代美学学科建设中的历史地位。无论何种定位，都应建立“问题导向”

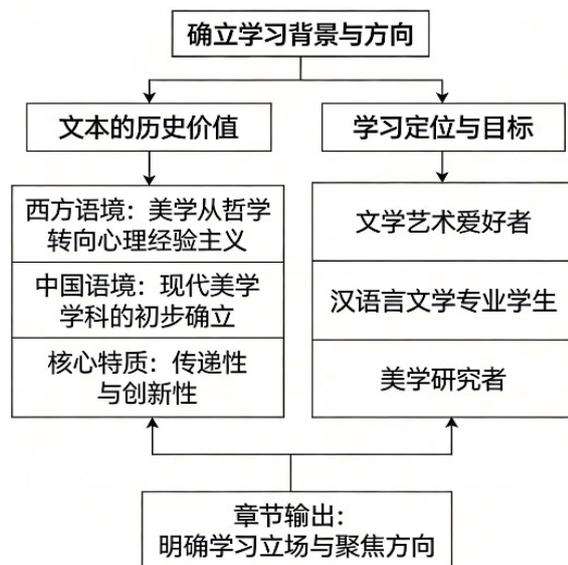

图2 学习背景与方向结构

的学习意识。正如朱光潜在《文艺心理学·作者自白》中所明确指出的那样，本书写作的根本目的，并不在于建构一套抽象玄奥的美学体系，而在于回答若干具有根本意义的问题，例如“美感经验究竟是一种怎样的心理活动”“文艺活动与人生、道德之间究竟存在何种关系”等（朱光潜，1982：1-2）。正是在这一问题意识的引导下，《文艺心理学》始终坚持从具体心理事实出发，对文艺活动进行经验层面的分析，而非停留于纯粹的哲学思辨。正如王晓明所指出的，朱光潜的“作者自白”并非形式性的序言，而是全书理论展开的“问题原点”，其所提出的核心问题，实际上构成了理解全书理论结构的钥匙（王晓明，2006：45）。本研究的学习背景与方向结构如图2所示。

2 学习之核：“美感经验”的理论拆解

《文艺心理学》的理论体系以“美感经验”为核心展开，全书十七章中十章直接探讨美感经验，形成“基础概念—经验分析—理论应用”的清晰脉络。学习的关键在于打破章节割裂感，把握“美感经验→文艺活动→审美价值”的逻辑链条，其核心可拆解为“三大核心理论”与“两大应用维度”。

2.1 核心理论：美感经验的解析

朱光潜先生将美感经验定义为“欣赏自然美或艺术美时的心理活动”，并通过三个层层递进的理论进行解析，这构成了该书的核心知识体系，也是学习的重中之重。

2.1.1 形象的直觉：美感本质

关于“形象的直觉”这一核心概念，学界普遍认为其理论渊源虽可追溯至克罗齐的直觉美学，但朱光潜并未简单移植西方理论，而是通过与中国传统审美经验的对话，对其进行了

创造性转化。王维玉指出，朱光潜在吸收克罗齐“直觉即表现”思想的同时，特别强调审美对象的客观形象在美感经验中的基础性地位，从而避免了将美感完全理解为主观心灵活动的倾向（王维玉，2013：72）。朱光潜本人亦明确指出，美感经验并非“无物之感”，而是“心与物在形象中的契合”，离开具体形象，所谓直觉便无从谈起（朱光潜，1982：58）。

“形象的直觉”是朱光潜先生对美感经验本质的核心界定，亦是《文艺心理学》中最具基础性的关键概念之一，理解这一概念是把握全书理论体系的起点。这一概念的理论源头可追溯至意大利美学家克罗齐的直觉说，但朱光潜先生并未简单照搬克罗齐的理论，而是结合中国本土的审美实践与文艺案例进行了本土化的解读、修正与重构，使其更贴合中国读者的认知习惯与审美经验。他明确指出，欣赏艺术作品或自然景物时，人们的心理活动并非单纯的、被动的无意识反应，而是情感与形象相互渗透、深度交融的主动过程。具体而言，这种直觉并非单一的“视觉感知”或“听觉感知”过程，而是一种包含情感、想象等多种心理要素的综合心理活动，通过情感与理性的有机结合，从审美对象的具体形象本身中提炼出深层的情感共鸣与精神意蕴。以欣赏梅花为例，我们看到的不仅是梅花的枝干、花瓣、颜色等外在物理形态，更是通过这些具体形象感知到“孤高清雅、不畏严寒”的情感意象与精神品格，这一过程完全超越了梅花作为植物的实用价值，升华为纯粹的审美体验。

值得注意的是，朱光潜先生的“形象直觉说”与克罗齐的直觉理论存在显著差异：克罗齐的理论强调直觉是“心灵的主动创造”，认为审美对象是心灵直觉活动的产物，忽视了客观物象的基础作用；而朱光潜先生更注重“心

与物的双向互动”，即欣赏者的主观心灵与审美对象的客观形象之间的相互作用、相互成就。在他看来，美感经验的形成离不开两个基本要素：一是审美对象的客观形象（物），二是欣赏者的主观情感与想象（心），二者缺一不可。在这一过程中，欣赏者通过情感投入与想象补充，赋予作品新的生命活力与精神内涵；而作品的客观形象又反过来激发观者的深层情感与联想，引导其审美体验的方向。因此，形象的直觉并非单向的“心造”或“感知”过程，而是一场欣赏者与审美对象之间双向奔赴、相互成就的心灵对话。

这一理论在审美实践层面具有极强的解释力，能够帮助我们科学理解为何同一幅画、同一首乐曲、同一处自然景观，会激发不同观众或听众的独特审美感受。例如，面对一幅描绘深秋山林的油画，有人从中感受到宁静悠远的闲适意境，有人则体味到万物凋零的寒冷孤单，还有人能体悟到生命轮回的哲理思考，这种审美感受的差异，正是源于每个人欣赏时的“形象直觉”存在不同——不同的生活经验、文化背景、情感状态，会让人们对同一审美形象产生不同的情感共鸣与想象补充。我们从艺术作品中体悟到的情感与意蕴，并非作品本身单方面赋予的，而是自身主观心灵与作品客观形象相互作用、心灵共鸣的产物。由于个体的生活阅历、文化素养、情感状态存在不可避免的差异，对艺术作品的“直觉反应”也会各不相同，这一理论深刻揭示了美感体验的主观性与个体差异性的本质成因，也为我们理解“一千个读者有一千个哈姆雷特”的审美现象提供了科学的理论依据。

2.1.2 心理的距离：美感条件

“心理的距离”是朱光潜先生从瑞士美学家布洛的美学理论中借鉴并加以创造性发展的

重要概念，这一概念精准阐释了美感经验产生的核心条件，尤其是清晰解答了“如何将审美体验与日常实用经验区分开来”这一关键问题。朱光潜先生所倡导的“心理的距离”，并非指物理空间上的距离，而是指观者与艺术作品或自然景物之间应保持一种适度的“心理疏离感”，也就是暂时放下日常生活中的功利性、实用性思维，摆脱对审美对象实用价值的关注，以纯粹的审美眼光审视事物的形象本身。为了清晰阐释这一概念，朱光潜先生在书中以“海上遇雾”这一极具代表性的案例进行了生动分析：从实用生活的角度来看，海上的雾气意味着航行风险增加、行程可能延误，极易引发人们的焦虑、担忧等负面情绪；但如果能够暂时抛开这种实用层面的担忧，以纯粹的审美态度看待雾气，就会发现雾气笼罩下的海面呈现出迷离朦胧、如梦似幻的景象，充满了神秘悠远的美感意象。这里的关键就在于是否能够“暂时抛开实用关联”，将注意力从对象的实用价值转移到其审美形象上，专注于美学感知本身，而非物体的物质用途或功利价值。

朱光潜先生在阐释“心理的距离”时，特别强调“适度性”这一核心原则，认为“距离过近”或“距离过远”都会破坏美感经验的形成。具体而言，距离过近，意味着欣赏者无法摆脱实用功利思维的束缚，将审美对象等同于日常实用物品，从而无法体悟作品的审美价值——例如，欣赏一幅描绘美食的油画时，若始终想着“这道菜好不好吃”“多少钱能买到”，就无法感受到画面的色彩搭配、构图美感与情感意蕴；距离过远，则意味着欣赏者与审美对象之间缺乏必要的情感联结，无法真切理解和感受作品的内在情感与精神内涵——例如，欣赏一首表达思乡之情的诗歌时，若完全无法共情“思乡”的情感，就难以体会诗歌的意境美与情感

美。因此,欣赏美的最佳状态,是通过适当的“心理距离”实现一种平衡:既不完全脱离现实生活经验(否则无法产生情感共鸣),又不被现实功利所束缚(否则无法进入纯粹审美状态),在“入乎其内”(投入情感、产生共鸣)与“出乎其外”(保持理性、专注审美)之间找到精准的平衡点。

在对“心理的距离”理论进行阐释的过程中,朱光潜凭借对布洛美学思想的吸纳与借鉴,清晰划定了审美态度与日常实用态度的界限,从心理机制的维度回应了“审美何以可能”这一核心问题。恰如张晶的相关评述所言,“心理的距离”不只是朱光潜引介西方美学理论的重要成果,更是其搭建中国现代审美心理学体系的关键支撑,这一理论让审美经验彻底挣脱了道德说教与功利评判的双重桎梏(张晶,2009:112)。朱光潜在其著作中曾多次着重指出,唯有维持恰到好处的心理距离,审美主体才能在投入真挚情感的同时,不被现实层面的利害关系所牵绊,进而真正踏入纯粹的审美境界(朱光潜,1982:83-85)。

这一理论在当代现实生活中依然具有重要的指导意义,尤其适用于应对当下文艺领域日益明显的“商业化”“功利化”趋势。在当下的文化消费市场中,许多艺术展览、文艺表演被过度商业化包装,观众的注意力往往被“门票价格”“明星效应”“商业价值”等功利性因素所吸引,难以保持理性的审美距离,进而无法享受纯粹的美感体验。例如,在欣赏书法作品时,若过度关注作品的市场拍卖价格,就会忽视其笔法、章法所蕴含的艺术美感;参观历史古迹时,若一味追求“打卡拍照”的社交价值,就难以感受古迹所承载的历史底蕴与文化美感。因此,保持适度的心理距离,不仅是科学评价艺术作品、获得纯粹美感体验的重要标

准,更是在商业化浪潮中保持理性审美态度、提升自身审美素养的一种重要批判能力与文化自觉。

2.1.3 物我同一:美感极致

“物我同一”是朱光潜先生对美感经验高峰状态的精准描述与界定,这一概念深刻揭示了审美体验的极致境界在于“物”(审美对象)与“我”(欣赏者或创作者)的深度融合、浑然一体。从理论渊源来看,这一概念是朱光潜先生中西美学思想融合的典型成果:它既吸收融合了西方美学中“移情说”的核心思想(认为审美是将主观情感投射到客观对象上的过程),又与中国传统美学中“天人合一”“物我两忘”的审美理想一脉相承,实现了西方现代理论与中国传统审美智慧的有机统一。在“物我同一”的审美状态下,欣赏者的主观情感完全融入艺术形象或自然景物之中,而审美对象的客观形象也不再是与“我”无关的外在存在,而是成为内心情感、精神意蕴的具象化表达,二者相互渗透、难以分割。朱光潜先生以李白《望庐山瀑布》中的“飞流直下三千尺”为例,生动阐释了这一状态:诗中的瀑布不再是单纯的自然景观,而是诗人内心激荡情感的载体,诗人将自身的豪迈、壮阔之情投射到瀑布的形象中,使自然景象的壮丽与内心的情感波澜融为一体,形成了情景交融、物我不分的绝美意境。

在朱光潜先生对“物我同一”概念的诠释中,实则蕴含着对中国传统美学中“天人合一”核心理念的深刻承袭与现代转化。

关于“物我同一”的审美境界,学界普遍认为这是朱光潜中西美学融通的集中体现。王一川指出,“物我同一”既继承了西方移情说将情感投射于对象的理论路径,又在精神内涵上与中国传统美学中的“物我两忘”“天人合一”高度契合,从而使这一概念具有明显的中国美

学品格(王一川, 2001: 134)。朱光潜本人亦明确承认, 中国诗画传统中“情景交融”的审美经验, 为其理解和阐释美感经验的最高状态提供了重要启示(朱光潜, 1982: 102-104)。

此处的“物”, 并非单纯的客观物理实体, 而是被赋予了精神内涵的审美对象, 它既是自然物象或艺术形象, 也是与“我”的心灵深度契合的精神媒介; 此处的“我”, 也并非处于功利状态的日常自我, 而是摆脱了实用思维束缚的审美自我。“物我同一”的本质, 就是审美自我与审美对象在精神层面达成高度统一与共鸣。这种状态不仅存在于艺术欣赏过程中, 也存在于艺术创作过程中: 在艺术创作中, 艺术家将自身的情感、理念融入作品之中, 实现与作品的精神交融; 在艺术欣赏中, 观众通过情感投入与想象补充, 与作品的精神内涵产生深度共鸣, 这两种情况都是“物我同一”的具体体现, 只是所处的审美环节不同而已。

在实际的艺术创作过程中, 艺术家与作品之间的“物我同一”状态, 是创作出优秀作品的关键前提。这种统一并非简单的情感叠加或技巧运用, 而是体现在创作的每一个环节中, 不仅要求艺术家在创作技巧与表现形式上精准传达情感, 更核心的是实现情感、理念与形式的完美融合, 达到“文如其人”“画为心声”的境界。例如, 贝多芬的音乐作品之所以具有震撼人心的力量, 绝非单纯因为音符排列的精妙或旋律的优美, 更重要的是其作品中蕴含的深切情感与深刻哲理思考——他将自身面对苦难的不屈精神、对自由与欢乐的执着追求, 完全融入旋律的创作中, 使音乐成为自身精神世界的直接外化。对于欣赏者而言, 真正的美感体验也必然伴随着“物我同一”的状态, 这种体验是在作品中找到与自身内心深处情感、理念的共鸣, 这种共鸣能够使“艺术”超越单纯

的视觉或听觉感官体验, 升华为触动心灵的精神交流, 让欣赏者在审美过程中实现精神的净化与升华。

对于普通观众而言, 达到“物我同一”的审美境界, 并不需要具备专业的艺术素养, 关键在于能够摆脱功利思维的束缚, 以纯粹、真诚的态度投入审美过程, 与作品进行深度的心灵对话。这是一种超越理性分析的感性体验, 是对艺术本身的全身心情感投入与心灵感应, 是审美体验的最高层次。例如, 欣赏一幅情感表现力强烈的油画时, 观众可能会不自觉地被画面的色彩、构图与人物神态所吸引, 进而与画中人物的情感状态产生强烈共鸣, 仿佛自己置身于画中的场景, 作品中蕴藏的情感已悄然融入自身内心; 欣赏一首舒缓的古典乐曲时, 听众可能会在旋律的引导下进入宁静的心境, 实现自我与音乐意境的融合, 忘却现实的烦恼与焦虑。这种“物我同一”的体验, 正是美感经验最核心、最珍贵的价值所在, 也是审美活动能够滋养心灵、提升境界的关键原因。

3 研究方法

朱光潜先生在该书开篇便强调, 其研究方法是“从事实中归纳原理”, 这种“实证性”与“实践性”决定了《文艺心理学》的学习不能停留于“理论记忆”, 而需构建“文本精读—理论关联—实践应用”的三维路径, 如图3所示。

3.1 文本精读: 批注法抓细节

该书语言生动但逻辑严密, 精读时需结合“结构梳理”与“概念批注”。首先, 依据目录构建“核心框架图”: 以“美感经验”为中心, 梳理“本质(形象直觉)—条件(心理距离)—状态(物我同一)—误区(联想、功利)”的理论链条, 再延伸至文艺创造、审美形态等分支内容。其次, 采用“关键词批注法”, 对易混

淆概念进行辨析,例如:

标注“美感”与“快感”的差异:美感是“形象的直觉快感”,快感则是“实用需求的满足”,如“口渴喝糖水是快感,欣赏糖水的色泽是美感”;

区分“联想”的两种类型:“审美联想”是“与形象融合的联想”(如由梅花想到高洁),“非审美联想”是“指向实用的联想”(如由梅花想到售价),前者属于美感范围,后者则会破坏美感经验。

精读时还需关注“作者的自我修正”,该书初稿完成后经四次修改,第十一章《克罗齐派美学的批评》便是对早期形式派美学观点的反思,这种“自我批判”精神正是学习者需借鉴的学术态度。

3.2 理论关联:比较法深认知

《文艺心理学》的理论创新性源于“中西融合”与“学科交叉”,学习时需通过两种比较实现理论深化:

一是“中西理论比较”。例如将“物我同一”与庄子“物化”思想对比,探讨中国传统审美经验与西方移情说的共通性;将“刚性美与柔性美”与姚鼐“阳刚阴柔”说对照,分析现代美学对传统文论的理论转化。这种比较不仅能理解理论内涵,更能把握朱光潜“融通中西”的思维方法。

二是“学科视野拓展”。该书是心理学与美学的交叉产物,学习者可结合参考书目延伸阅读:心理学方面,阅读弗洛伊德《精神分析学引论》理解文艺创作的潜意识机制;美学方面,研读康德《判断力批判》追溯西方美学的心理研究传统;文艺学方面,以童庆炳《文艺心理学》为参照,把握现代文艺心理学的发展脉络。

4 实践转化

朱光潜先生强调,文艺理论的价值在于“适用于文艺批评”,学习《文艺心理学》的最终目的是将理论转化为审美能力与批评方法。实践应用可从两个层面展开:

(1) 审美欣赏实践

运用“心理距离说”欣赏自然与艺术——面对故宫,抛开“历史知识点的记忆”,以审美态度感受建筑的对称美与气势美;欣赏梵高《向日葵》时,不纠结于“绘画技巧的优劣”,而是在直觉中体会色彩与笔触传递的生命激情,实现“形象与情趣的融合”。

(2) 文艺批评实践

以书中理论分析具体文本。例如用“悲剧的喜感”理论解读《红楼梦》的悲剧特质——宝玉出家的结局虽令人悲恸,但“宝黛爱情的纯粹性”与“人性的光辉”又带来超越悲剧的审美愉悦;用“想象与灵感”理论分析李白诗歌的创作机制,探讨“飞流直下三千尺”的夸张想象如何体现文艺创造的心理规律。

5 结语

朱光潜先生在《谈美》中曾说:“美是事物的最有价值的一面,美感的经验是人生中最有价值的一面。”《文艺心理学》的学习,本质上是一场“审美能力的培育”与“学术思维的训练”。从厘清文本语境到拆解理论体系,从方法实践到误区规避,这条学习路径的核心始终是“以心观文”——用心理学的理性视角解析文艺的感性魅力,同时“以美践行”——将审美智慧融入人生体验。

对于学习者而言,这部经典的价值不仅在于提供了系统的美学理论,更在于传递了一种“融通中西、立足实践”的学术精神。当我们能以“形象的直觉”感受文艺之美,以“心理

的距离”审视生活之真，便真正实现了“从学习经典到运用经典”的跨越，这正是朱光潜先生留给后世的最珍贵的美学遗产。

教育机构和研发组织，常常因目标和资源分配差异而产生冲突。解决这一问题需要建立透明的沟通机制，确保信息及时共享并达成共识。通过制定明确的合作框架和利益分配机制，可以有效促进各方的积极参与与协作。数字化平台应具备监测与反馈功能，以便及时调整策略，保障所有利益相关者的需求得到合理满足。

参考文献

- [1] 孙卫兴. 校企合作“产教融合、协同创新”人才培养模式运行机制分析——以苏州工业园区服务外包职业学院为例[J]. 市场周刊·理论版, 2020, (21): 0155-0156.
- [2] 李强. 基于共生理论视角的产教融合共同体构建[J]. 继续教育研究, 2021, (11): 96-100.
- [3] 周妮娜, 盛华, 郭浩儒. 产教融合共同体的构建与实践[J]. 当代职业教育, 2022, (04): 33-40.
- [4] 赵辉, 程晓琼, 马文君. 全国森林康养产教联盟暨产教融合共同体成立[J]. 林业科技通讯, 2023, (09): 87-87.
- [5] 张金龙. 共生理论视角下的产教融合共同体构建[J]. 辽宁高职学报, 2023, 25(10): 1-4.
- [6] 雷世平. 如何理解行业产教融合共同体的“实体化”[J]. 职业技术教育, 2023, (28): 1-1.
- [7] 罗汝珍, 陈玉红, 唐小艳, 等. 行业产教融合共同体视域下的责任共同体构建[J]. 职业技术教育, 2023, (28): 13-19.
- [8] 顾琪吴清. 职业院校与工业园区产教融合运行机制的新思考[J]. 南北桥, 2023, (20).
- [9] 詹华山. 新时期职业教育产教融合共同体的构建[J]. 教育与职业, 2020, 0(05): 5-12.
- [10] 李铨. 基于产教园的校企融合共生机制研究——以苏州工业园区服务外包职业学院为例[J]. 沙洲职业工学院学报, 2020, 23(02): 10-14.
- [11] 林海, 姜世金, 朱宝库, 等. “产教融合共同体”育人模式的构建与实践[J]. 高等农业教育, 2022, (05): 20-27.
- [12] 党中华, 翁政魁, 毛杰, 等. 基于生态圈的工业互联网产教融合共同体构建[J]. 高教学刊, 2022, 8(35): 53-58.