

艺术欣赏的审美层次

张道一

(东南大学 艺术学系, 江苏 南京 210096)

摘 要: 艺术欣赏者的修养有高下之分, 背景有“文化圈”的差异。由此, 艺术欣赏有不同的审美层次, 欣赏艺术必须了解艺术和认识艺术, 包括产生艺术的条件和文化背景。

关键词: 艺术欣赏; 审美层次; 文化圈

中图分类号: J 0

文献标识码: A

文章编号: 1671-6132(2002)03-0083-03

人在现代文明的社会中, 总要有所进取。在精神上, 欣赏优秀的艺术作品是最好的一种修养的形式和手段。“修养”一词, 本指通过内心反省, 培养完善的人格。朱熹《近思录》说: “修养之所以引年, ……皆工夫到这里, 则有此应。”这里所讲的“引年”, 原指古礼选择年老而贤明者加以尊养; 艺术用此则是借作品的形式和内容来完善自己。孔子所说的“游于艺”, 即将自己置身于礼、乐、射、御、书、数的活动之中。艺术的修养不仅要靠自觉, 而且要视不同的程度加以选择。

艺术作品与人的沟通要通过“欣赏”和“鉴赏”。这是两个性质相近但程度不同的层次。所谓欣赏, 是指对艺术的领略和玩赏; 鉴赏之“鉴”则带有鉴别、鉴定和借鉴之意。马克思在论述生产和消费的关系时说: “艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”他又说: 要听懂音乐, 就必须训练出“音乐的耳朵”; 要看懂绘画, 就必须具有“形式美的眼睛”。也就是说, 只有具备欣赏的能力, 才能对艺术进行欣赏, 而这种能力是逐渐培养出来的。从文化的角度看, 不论艺术欣赏还是艺术鉴赏, 都须要具备相应的知识, 并经过一定的训练。民间艺人有一句口诀叫“会看的看门道, 不会看的看热闹”。对于欣赏艺术来说, 仅仅停留在热闹的水平, 是难以看出什么名堂的, 只有了解了其中的奥妙, 看出了“名堂”, 才能从中受益。

艺术作品固然有高下之分, 但艺术欣赏的分野更为突出。艺术家在他的作品中要创造出一种“境界”, 可是欣赏者能否自动地进入这种境界呢? 事实上是不可能的。我们通常所说的文化程度、素质修养, 不仅是识字的多少和受的什么教育, 其中也包括了对于艺术的理解和欣赏。一个人能否享受美, 不

是要不要的问题, 而是能不能的问题。其关键在于是否在这方面进行了训练和修养。

对于艺术的修养, 有与无当然存在着本质的区别, 修养的高下也不可能都在一条水平线上。战国宋玉《对楚王问》: “客有歌于郢中者, 其始曰《下里巴人》, 国中属而和者数千人; ……其为《阳春白雪》, 国中属而和者不过数十人。”晋代诗人张景阳据此说: “阳春无和者, 巴人皆下节”。实际上这是历来所存在的一个文化背景的差距, 即所谓“俗”与“雅”的问题。因此我们使用了“文化圈”的概念来概括这一现象。任何一个国家和民族, 不论在什么时代, 文化总是形成若干层面, 这些层面各有人众, 不同的人群有多有少, 所汇聚的文化圈也有大有小。各种文化圈层层相叠, 互为套接; 既有联系, 又有区别, 形成万紫千红的局面。两千多年前艺术上“阳春白雪”与“下里巴人”的关系, 正是说明了这一特点。

欣赏艺术, 必须了解艺术和认识艺术, 包括产生艺术的条件和文化背景。试以音乐为例。千百年来艺术的实践经验证明了这样的一个事实: 音乐是一门具有丰富表现力的和受大众喜爱的艺术。同时也证明了, 人们从音乐中所体验到的, 绝不仅仅是纯粹音响的感受。因此, 要训练出能欣赏音乐的耳朵, 从音乐中感受到美, 需要了解其中的奥妙。不论作曲者、表演者还是欣赏者, 都必须有共同的或者接近的艺术形象的联想, 对于概念的领悟, 特别是对于情感性的体验。问题在于, 音乐的艺术语言不同于其它艺术, 特别是不同于造型艺术(美术)的语言。美术家可以用写实的手法塑造形象和环境, 但是作曲家就必须寻找适于自己的表现方法。音乐不仅可以表现快乐与悲伤, 也同样可以表现波涛汹涌的大海与平静

收稿日期: 2002-05-15

作者简介: 张道一(1932-), 男, 山东邹平人, 东南大学艺术学系教授, 博士生导师。

美丽的田园这些可视的景象,甚至像小提琴协奏曲《梁祝》这样的音乐作品,能够表现出戏剧性角色与情节的发展。

那么,这种表现世界的独特方式是什么呢?那就是靠“联觉”和“联想”。这是两个心理学的概念,均用于描述从一种心理体验引起另外一种心理体验的现象。“联觉”是从一种感觉引起另一种感觉的心理活动,也即是由一种感觉器官的刺激,引起其它感觉器官感觉的心理活动。“联想”则是由一个事物的观念想到另一事物的观念的心理过程。这两个概念的相同之处在于,两者均指由一种心理活动引起另外一种心理活动的现象。两个概念的不同之处则体现在以下三个方面:(一)联觉发生在感觉的层次上,而联想则发生在观念的层次上。例如,由听觉声音的高低产生视觉明暗的感觉,属于感觉层次上的联系,因此是一种联觉现象;而由“乞丐”想到“贫困”,属于观念层次上的联系,因此是一种联想现象。(二)联觉的发生不需要语义网的联接关系为中介,而联想常常因语义网的联接作用而发生。比如由老虎想到蝴蝶,不是二者之间存在着感觉上的联系,而是由于在概念语义网的联接上存在着这样的关系:老虎——动物——昆虫——蝴蝶。(三)联觉是在所有人身上表现出来的普遍反应,而联想总是以个人经验为基础的。比如,每个人都会觉得高音比低音“轻”,而不是比低音“重”;但一个不懂电子计算机的人是不会从磁盘联想到驱动器的。前者可以发生在所有人之中,而后者仅在使用计算机的人中才能发生。

由此可以看出“联觉”与“联想”两个概念的异同,而“联觉”是音乐音响与其表现对象之间对应关系的关键。“联觉”现象是广泛存在的。在日常语言中,有大量跨感觉系统的描述词,如高,低;强,弱;明,暗;沉重,轻巧;敏锐,迟钝;犹豫,果断;柔和,粗硬……等。画家将视觉上不同亮度的颜色称为“明调子”、“暗调子”,把最亮的地方称为“高光”。音乐家把不同频率的声音称为“高音”、“低音”。音乐正是在高音与低音中寻找其对应。笛卡尔说:“种种不同的心情状态对应于种种不同的节拍,例如慢节拍产生疲惫、悲伤、恐惧、傲慢等感情,快节奏则产生相反的效果,如欢乐、活泼等的情感。”^①

人的“情感”是很复杂的,它与人的社会性需要相联系,又是广义的“情绪”的一种,表现为人对社会的较稳定的一种态度。情绪,虽然是在人生活环境中受到刺激时为某一件事是否获得满足而产生的暂时

的较剧烈的感情,却再现出愉快、悲哀、愤怒、恐惧、忧愁、赞叹等不同的形态。从心理学的角度看,“情绪”与“情感”相比较,情感比较稳定,是在情绪发生之后由人的社会性因素确定的,而情绪则是和有机体的生物需要相联系,因而产生喜、怒、哀、乐等。艺术正是抓住这些特点,进一步表现人的情感。

我们通常所说的艺术的“内容和形式”,并由此引发出“内容决定形式,形式服从于内容”。事实上艺术只是一种表现的手段,是装载不同内容的载体。它可以装载这样的内容,也可以装载那样的内容,内容的健康与否,以及表现的题材、主题、感情,是由作者的世界观所决定的。在这里,艺术家的良心是至关重要的。

艺术欣赏之所以强调“音乐的耳朵”和“形式美的眼睛”,是立足于艺术的“共鸣现象”,必须使作者与读者两方面沟通,既包括思想的,也包括方法的。如果欣赏者不理解作者,看不懂或听不懂他的作品,也就谈不到艺术应起的作用。在欣赏艺术时,文化的程度和文化的背景固然重要,方法也是很重要的一个方面。譬如艺术的“形式美”,特别在造型艺术上,有一套完整的法则可循。诸如“均衡律”(对称、均衡、平衡、照应、适合),“和谐律”(调和、对比、节奏、统觉、错觉),“连续律”(反复、连缀)等。鲁迅说:“看画也要训练。十九世纪末的那些画派,不必说了。就是极平常的动植物画,我曾经给向来没有见过图画的人看,他们也不懂。立体的东西变成平面,他们就万想不到会有这等事。”除此之外,还有一系列的艺术技艺处理,对应这些知识积累得越多,也就越能掌握开启艺术之门的钥匙,触摸到艺术的内涵,在艺术的欣赏到做到“知其然而知其所以然”。

艺术的欣赏有一个“文化圈”的问题,值得深入研究。也就是说,艺术不仅样式多,其层次也很复杂,并不是都在一个平面上。在社会上,人们也是以群类而分的,有年龄的差别,性别的区分,文化修养的高低,以及各国与各民族文化背景的不同,还有个人的爱好,对于艺术的接受与欣赏,绝不会是一样的。这些区别,在一般情况下不存在是非、好坏和高下之分。虽说有雅俗之分,“下里巴人”与“阳春白雪”,但在具体对待上却经常出现矛盾。曾有人将贝多芬的《命运》拿给陕北的农民听,他们说像是出殡的音乐。这不奇怪。不能说是陕北农民的水平低,虽然文化程度也有关系,但主要是民族文化的背景不同,欣赏习惯的不同。同样,如果将陕北的“信天游”拿给西方的

①笛卡尔《音乐入门》,转引自蒋一民《音乐美学》,东方出版社1993年版,第19页。

听众欣赏,恐怕也不会一下子被接受。所以说,每件艺术作品都必须放到一定的“文化圈”内,找到相应的欣赏者,才能发挥应有的作用。在社会上,“文化圈”有大有小,甚至有重叠,有套接,是一个极为复杂的现象。

艺术欣赏的效益更是多方面的。过去,有的论者把艺术的社会作用归纳为教育的、认识的和审美的,实际上不止于此。任何艺术,不论从中受教育也好,得到知识也好,享受审美也好,都是在基本的娱乐的基础上进行的,不能将其机械地、简单化地分开。

所谓“教育的作用”,是指艺术作品塑造的形象与环境对人的感染。艺术的形象和环境是经过艺术家重新处理过的,即通常所说的“典型形象”和“典型环境”,当它再现一定的题材和主题时,便会产生一种特有的魅力,进而对人产生影响。

“认识的作用”,是由艺术作品所表现的内容,给人以形象的描述。艺术要直面人生,提示社会,描绘事物,特别是现实主义的造型艺术,最具有这种表现力。在社会上,人与人的关系,通过一定的人物形象和具体情节所表现出来的,可能比实际生活更直接、更真实。在某种意义上,艺术的真实会高于生活的真实,因为它经过了取舍和提炼。鲁迅说:“地方色彩,

也能增加画的美和力,自己生长其地,看惯了,或者不觉得什么,但在别地方人,看起来是觉得非常开拓眼界,增加知识的。例如‘杨桃’这多角的果物,我偶从上海店里觅得,给北方人看,他们就见所未见;好像看见了火星上的果子。而且风俗图画,还于学术上也有益处的。”(1933年12月26日致罗清桢信。)

“审美的作用”,是艺术最重要的功能。艺术是美的铸造。艺术作品能够影响人、感染人,是靠它自身美的魅力,而不是靠政令和说教。艺术所发挥的娱乐作用、教育作用、认识作用,也都是审美过程中完成的。艺术如果失去了审美的作用,或者削弱了审美,便会变得软弱无力。所以说,艺术功能的发挥,不论有哪些方面,与审美的关系不是简单的并列,而是融会在一起。

艺术欣赏是艺术作品与广大欣赏者之间的中介,而在艺术家与群众之间,起重要作用的是艺术评论家。艺术评论是艺术学的一个重要分支,担负着艺术创作与艺术欣赏的正常沟通的任务。评论家既须有艺术理论、艺术史的修养,又必须了解艺术创作的规律和分析具体作品的能力;而最重要的,他是创作者的代言人和欣赏者的引导人。正确的艺术评论能产生强有力的导向作用。

(责任编辑:李玉恒)

Aesthetic Ideas on Art Appreciation

ZHANG Dao - yi

(Department of Art, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China)

Abstract: Because art appreciations' mastery and art background are different, art appreciation have different aesthetic ideas. Art appreciation must understand art, including art condition and cultural background.

Key words: art appreciation; aesthetic idea; cultural circles