

【文学艺术】

艺术欣赏的特点

张 炜, 李 明

(长安大学 建筑学院, 陕西 西安 710061)

摘 要: 艺术欣赏始终饱含着欣赏者的感情, 总是充满着联想和想象。作品中生动的艺术形象, 刺激了欣赏者的情绪。欣赏者对于欣赏对象, 不是被动地消极地接受, 而是进行着能动的积极的再创造, 艺术欣赏带有主观色彩, “情人眼里出西施”, 这是人们对这种审美的主观性的生动描述。

关键词: 艺术欣赏; 感情; 联想; 想象

中图分类号: J05

文献标识码: A

文章编号: 1671-6248(2003)03-0085-04

Characteristics of Artistic Appreciation

ZHANG Wei, LI Ming

(College of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract: From beginning to end, people are full of emotions, associations and imaginations that are caused by the lively art images when they appreciate the art works. As for the appreciated objects, the appreciator do not accept the works passively but recreate them positively. So artistic appreciation possesses subjectivity. The lively saying “The beauty is in the eyes of the beholder” exactly demonstrates this kind of aesthetic subjectivity.

Key words: artistic appreciation; emotion; association; imagination

艺术欣赏既有与人类其他认识活动相同的地方, 也有自己的特点。正是由于这些特点的存在, 使艺术欣赏成为一种特殊的思维活动。

一、艺术欣赏者的感情

“艺术欣赏始终饱含着欣赏者的感情, 艺术欣赏活动, 是由作品中生动的艺术形象, 刺激了欣赏者的情绪而引起的”^[1]。托尔斯泰曾指出: “艺术是这样的一项人类的活动: 一个人用某种外在的标志有意识地把自已体验过的感情传达给别人, 而别人为这些感情所感染, 也体验到这些感情”。这话虽有不全面的地方, 但在强调艺术离不开感情这一点上是对的。艺术家在创作时充满着感情, 欣赏者在欣赏活动时同样带着感情。

杜甫听了同时代的音乐家花敬定的演奏后, 写道: “此曲只应天上有, 人间难得几回闻?” 所谓“此曲只应天上有”的说法, 当然是一种极大的夸张, 但却

说明, 这些音乐作品深深地打动了杜甫的心灵, 激起了诗人的感情浪花。

在艺术欣赏中, 欣赏者的感情总是随着内容的变化而变化。《元曲选》的编著臧晋叔提到, 成功的戏剧演出, 使欣赏者“宛若身当其处, 而几忘其事之乌有, 能使人快者掀髯, 愤者扼腕, 悲者掩泣, 羡者色飞”。甚至还有因读书看戏感情激动致病而死的。清人陈其元在《庸闲斋笔记》中就记述了杭州一个少女因酷嗜《红楼梦》而致病。当她的父母把书投入火里时, 那个少女在床上大哭说: “奈何烧杀我宝玉!” 汤显祖的剧作《牡丹亭》问世不久, 有一个叫俞二娘的女子, 读着这个剧本, 竟悲伤过度, “断肠而死”。欣赏者对于优秀作品的痴迷总是心驰神往、感情满怀的。

二、艺术欣赏的联想和想象

艺术欣赏总是充满着联想和想象, 善于欣赏者

收稿日期: 2003-06-09

作者简介: 张 炜(1960-), 男, 西安市人, 长安大学建筑学院副教授, 主要从事建筑美术教育和环境艺术研究。

对于欣赏对象,不是被动地消极地接受,而是进行着能动的积极的再创造。面对艺术作品,用自己的生活经验,感情记忆,按照自己的审美习惯和愿望,通过联想和想象,给作品的形象以补充和丰富,使艺术形象更加具体,更加丰富,并且使它们活现起来。“因为有了联想和想象,使得许多表面看来不大可能存在的现象,变成为可能,使一些不大合理的东西理所当然地存在着,使得一些本来没有生命的事物,也活了起来”^[2]。总之,通过欣赏者的联想和想象,奇迹般地出现了以下各种现象。

(一)静中生动

世界雕塑大师罗丹在谈到自己的审美经验时说:每当他看到巴黎凯旋门墙上吕德的群雕《马赛曲》时,就好像听到了那个展开双翼飞驰而过的自由之神,在发出震耳欲聋的呼喊“武装起来,公民们!”“经她号召,战士们纷纷前来”。其中“一个高卢人挥动着他的帽子,好像在向女神致敬,现在你瞧,他的小儿子要求和他同去,我已经够强壮了,我是一个男人,我要去打仗”。孩子紧握剑柄,好像这样说:“来吧!”父亲用骄傲的慈爱的眼光望着他的儿子。而“一个号兵向队伍吹出激昂的号声。旗帜在大风里飘扬,枪矛一齐簇列在前面。信号已经发出,战斗已经展开了”。雕刻是一种“静的艺术”,只是表现生活中某一瞬间的一个场面。它既不会产生什么音响。也不会出现连续性的动作。“震耳欲聋的呼喊”,“战士纷纷前来”,以及“信号已经发出,战斗已经展开了”等等,都只是雕刻的欣赏者通过自己的联想和想象而产生出来的效果。同样,人们也说,看到罗丹那些栩栩如生的人物的雕像,往往忘记了那是用青铜、大理石为材料雕成的,而感到雕像里有着人的体温,人的血液的流动。我国古代传说画家张僧繇画龙点睛、破壁而飞的故事,也不过是基于欣赏者联想和想象而虚构出来的。

(二)小中见大

小中见大,也是以欣赏者的联想和想象为前提条件的。戏曲舞台上“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,“一个圆场千百里,一支曲牌五更无”,离开了观众的联想和想象,就变成为子虚乌有。中国画里的“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”。那也是建立在观赏者联想和想象的基础上的。王国维在《人间词话》写道:“‘红杏枝头春意闹’,这一‘闹’字而境界全出”。“境界”也只是在读者的联想和想象中才能“全出”。齐白石所画的《蛙声十里出山泉》只画了蝌蚪从山泉里流出,让人从蝌蚪的繁衍

联想出蛙声。英国诗人和画家布莱克写过这样几行诗:“从一粒沙子看出一个世界,从一朵野花窥见极乐之土,将无限握在掌心,使每一时辰联系着永恒。”这些所以可能出现,靠的是欣赏者的联想和想象。人们还可以从莎士比亚戏剧中的哈姆雷特身上,看到文艺复兴时期那些既想有所作为,又缺乏坚决行动的人文主义者的面貌。艺术欣赏中的这种小中见大,从有限到无限,从个别到一般,以及举一反三的现象,都与欣赏者的联想和想象有关。

(三)以假当真

有人说:“演戏,演戏,全是假的”。是的,舞台上的杀人,杀人者只能虚晃一枪,被杀者也只是装死一会儿,不必要也不可能是真的杀人,这是谁都知道的。可是观众欣赏时却信以为真。他们之中或担惊受怕,目不忍睹;或为被杀者流下同情的眼泪;或愤怒谴责杀人凶手。画幅上的山水,不过是画家用笔墨勾勒点染出来的形象,并不是真山真水,可是观赏者不仅觉得画中的山水“可望”,而且感到是“可行”、“可游”、“可居”的真山水,好像身临其境,流连忘返。李白《秋浦歌其十五》“白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜!”“三千丈”的白发,明明是夸张的不实之词,但仍然觉得它是可信的。为什么能使这些艺术上的“假”像,变成人们感觉中的“真”像?靠的是欣赏者的联想和想象。

当然,要达到“弄假成真”,需要有一定的条件。除了艺术形象的真实之外,创作者还需要有真挚的感情。戏曲演员提出,在舞台上“不要用刀杀人,要用心杀人”。所谓“用心”,就是强调要有强烈饱满的感情。“演员不动情,观众便走神”。“走神”了,就不可能有全神贯注的联想和想象。同样,绘画不仅要求形似,而且要“神似”,在形似的基础上,描写对象之神,传作者之神,才能给人以真实可信的感觉。

(四)无中生有

许多艺术作品,往往留下不少虚无空白的地方,这是精通艺术规律的艺术家有意识地留下来让欣赏者的联想和想象去填补的,以便使他们得到更大的审美的满足。李斛的《扬州画舫录》记载,清代扬州评话艺人吴天绪表说张翼德喝断当阳桥的故事,他“先作叱咤之状,众倾耳听之,则惟张口怒目,以手作势,不出一声,而满屋中如雷霆喧于耳矣”。以无声的表演动作,收到了“此处无声胜有声”的效果。在戏曲舞台上,布景往往省略,将景化入演员的表演中,扩展在观众的想象中。《夫妻观灯》,台上只有夫妻两人,既无灯,也无旁人。但通过演员观灯的种种

身段,诱导观众的联想和想象,使人觉得眼前好像出现了华灯万盏,人声如潮的热闹场面。《西厢记》中《长亭送别》一场,那碧蓝的天空,南飞的北雁,血红的枫叶,随风飘摇的柳丝,以及在遍地黄花中的长亭等所构成的催人泪下的秋色,也都是观众在演员表演的刺激下想象中的东西。它比在舞台上放着一两块景片衬托,要丰富得多。通过观众的联想和想象,能够产生“无形胜有形”的境界。美术作品中的空白、音乐中的停顿、文学里的虚写、戏曲舞台上的亮相以及电影上的空镜头等,能够起到无形之相、无声之音、言外之音的作用,总是与欣赏者的联想和想象相联系着的。

(五)由物及人

有些艺术作品并不是直接描写人物的,如神话传说、童话寓言,以及山水花鸟诗画等。这些作品通过对“神”和“物”的描写,抒发人的感情。这种“人性化了”的“神”和“物”的形象,同样能启迪读者和观众丰富的联想。人们把希腊神话中那个盗取天火传给人间普罗米修斯,看作是雅典民主斗士的化身。宋人所画的《归牧图》、《四学图》,前者对于小牛那种稚气的幼小者的神气和母牛亲子关系的描写,“能够唤起人的亲子关系的联想和对于幼小者的爱怜”;后者中那四只像在打架的羊,“其实是闹着玩的羊,这羊,也很像顽皮的孩子”。把牛、羊看成为人,这正是联想的结果。同样,人们把英国诗人雪莱《西风颂》里那摧枯拉朽、威力无比的西风,比作革命的象征。高尔基的《海燕之歌》中,那个呼唤着“让暴风雨来得更猛烈些吧!”的海燕,认为是反对沙皇罪恶统治,渴望战斗的革命者的形象。这些寓意于物,借景抒情的作品,只有通过欣赏者的联想和想象,才能领会它们的内涵。

三、艺术欣赏的主观色彩

艺术欣赏带有强烈地主观色彩。艺术欣赏既然是一种艺术的再创造,就必然带上再创造者的主观色彩。“情人眼里出西施”,这是人们对审美主观性的生动说法。我国自古以来就有“诗无达诂”的主张。诗歌没有完全一致的解释,这有一定的哲理。因为欣赏者总是离不开自己的生活经验和审美经验,去理解一个作品。特别是那些哲理性较强的诗句,如苏东坡《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中”。陆游《游山西村》中:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。等等。欣赏者往往按照自己的生活体验去解

释,甚至借题发挥,引伸出新的意义。音乐、舞蹈、工艺美术等艺术品种,由于它们的艺术语言较为空灵,艺术形象的外延性较广大,欣赏者的主观感情就更加容易渗入,再创造的成分相对来说,也较多。当然,我们所说的主观性有一个前提,并不是说,任何作品都没有自己明确的含意,而可以由欣赏者随意解释。也不是说,越能引起欣赏者产生不同解释的作品就越好。优秀的作品都有自己明确的主题思想,它能够通过生动的艺术形象,使欣赏者在不知不觉中接受作家、艺术家在作品中所表达的思想意义。欣赏者的主观性只有在这个基础上加以丰富和发展,才是有意义的。离开作品的胡思乱想,就不是欣赏意义中的主观性了。总之,欣赏者的主观色彩,几乎是不可避免的,主要表现在:

(一)艺术爱好的多样性

由于人们的社会阅历、思想意识、认识水平和审美观念的不同,在艺术欣赏中往往出现不同的爱好,或者叫偏爱。有人喜爱壮美,有人追求优美,有人醉心于华美,还有人以朴素为美,以奔放为美,以奇巧为美。刘勰在《文心雕龙》的《知音》篇说:“慷慨者逆声(听到悲壮的乐声)而击节(赞赏不已),蕴藉者见密(读到含蓄的作品)而高蹈(手舞足蹈),浮慧者观统(观赏华丽的篇章)而跃心(兴高采烈),爱奇者闻诡(接触到新奇的作品)而惊听(感奋起来)。”个性不同,艺术爱好千差万别。这种不同的爱好就会在艺术欣赏中表现出来,使艺术欣赏带有各自不同的主观色彩。当然,各人的爱好,既非固定不变,也非独一无二,有人爱好比较广泛,有人兴趣单一,综合个体反映了人类社会艺术爱好的多样性特征。

(二)欣赏结果的差异性

对同一个作品,往往有不同的理解,这也是欣赏中主观性的表现。鲁迅说,同是一部《红楼梦》,“单是命意,就因为读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,才子看出缠绵……”造成这种种的不同看法,固然与作品本身丰富复杂的内容有一定的关系,但主要还是由于欣赏者之间思想水平和审美观点的差异。因此,即使对同一个艺术形象,看法也不尽相同。人们常说:“一千个读者有一千个哈姆雷特”。事实正是这样。歌德说,莎士比亚所创造的哈姆雷特是“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了”,变成一个悲剧性人物。俄罗斯批评家赫尔岑认为,哈姆雷特是莎士比亚全部作品中的典型。他说,他看完了这个戏的演出,“我不但两眼流泪,而且号

啣大哭”。而托尔斯泰则完全否定了哈姆雷特,说这是一个“没有任何性格的人物,是作者的传声筒而已”。他的结论是“莎士比亚不是艺术家,他的作品也不是艺术作品”。他们的看法已经达到完全对立的地步。不过,在一般的情况下,在大多数的读者或观众中,欣赏结果的差异性,不是对立的,而只是大同中的小异。“一千个读者”心目中的哈姆雷特,毕竟还是哈姆雷特,不会是别的什么人物形象。这是因为大家都是以同一个形象为依据,进行再创造。

在艺术欣赏中,艺术品的特点是互相联系的。

(上接第 81 页)

意义,写作也只不过是玩文字游戏而已。不同的读者可以赋予文本以任何不同的意义,而这些意义也永远处于不断的解构之中。罗德尼·温赖特之所以永远写不出他的论文,罗纳德·弗罗比希尔之所以再也写不出小说……也都从另一方面道出了这种危机性。从而,任何学术研究也多变得毫无意义。在实际批评领域,它又暗示我们,至关重要的东西不是真理,而是你应该与他人有所不同,展现自我所独有的特性。新的理论便犹如托皮兹教授的黑手套,常常故作神秘,让大家猜测不已,却原来是掩盖了真理,那便是——一只健康完好而与他人无异的手,一旦那只手暴露于众目睽睽之下,手的主人托皮兹也便消失得无影无踪。

《小世界》具有后现代主义特征的另一特点,是它消除了高雅文化与通俗文化的界限,做到了雅俗共赏,兼容并蓄。一改传统的“精英教育”文化为当前流行的“大众教育”文化。“高山流水”与“下里巴人”并存于书中。《小世界》大量穿插了浪漫爱情、性生活、夜总会表演乃至脱衣舞等情节,体现了作者洛奇刻意走出象牙塔的迫切愿望。洛奇本人也曾说过:“现在有文学抱负的年轻作家……并不会存心让自己难以理解或成为一个为少数读者写作的作家,我甚至认为,有严肃的文学主张的作家,对市场也很敏

感;他们尽其所能地在不放弃艺术家的诚实的前提下,获得最大的读者群”^[1]。

参考文献:

- [1] 张 炜. 艺术概论[M]. 西安:西安地图出版社,2003.
- [2] 范 梦. 美术[M]. 北京:中国青年出版社,2002.

[责任编辑:杨彬智]

感;他们尽其所能地在不放弃艺术家的诚实的前提下,获得最大的读者群”^[1]。

种种特点可以看出,《小世界》不愧为一部后现代主义力作,同时它又是一部现实主义小说。除此之外,它既是学术小说,又是传统小说,还是爱情小说、旅游小说,它还是象征小说、讽刺小说、道德小说,等等。它像个文本的“大观园”,色彩斑斓,花样繁多,每一次“入园”,或观赏、或小憩、或把玩、或聚会,它都会给人以迥然不同的全新感受,使人流连忘返,心驰神往。

参考文献:

- [1] 戴维·洛奇,罗贻荣译. 小世界[M]. 重庆:重庆出版社,1992.
- [2] 保罗·拉比诺. 表述就是社会事实——人类学中的现代性与后现代性[A]. 20 世纪文化自觉与跨文化对话[C]. 北京:北京大学出版社,2001.
- [3] 戴维·洛奇文集(卷五),王峻岩译. 小说的艺术[M]. 北京:作家出版社,1998.
- [4] [英]伯尼斯·马丁,李中译译. 当代社会与文化艺术[M]. 成都:四川人民出版社,2000.
- [5] 戴维·洛奇文集(卷三),赵光育译. 小世界[M]. 北京:作家出版社,1998.

[责任编辑:杨彬智]