

论中国传统意境理论的现代性转换

——评《艺术美学概论》

卢雪纯

四川音乐学院艺术学理论与管理学院四川成都610021

摘 要：《艺术美学概论》是一本在马克思主义美学观的引导下，集中国传统艺术精神及现代美学理论的发展新观念于一体的学科著作。其欲探索的是具有中国现当代艺术特色的美学学科结构。这本书不仅给予了专业领域关于建构艺术美学体系一定的参考，也对业余想要了解艺术学领域的大众敞开了学术理论的大门，是一部专业性、系统性、科普性极强的美学入门学科著作。其中赵崇华教授在第六章开篇中，提及到的关于中西文化交融的意象理论研究以及中国传统艺术思想的现代转化问题，也恰是我国文艺美学理论中急需建设的课题之一，因此本文将以意境论的现代性转换为题进行讨论，对转换之必要性，以及转换方式等作出具体阐述。

关键词：艺术美学；意境论；现代性转换；中国艺术精神

中图分类号：J01

文献标识码：A

文章编码：2023010153

On the Modern Transformation of Traditional Chinese Artistic Conception Theory -- Comments on Introduction to Art Aesthetics

Lu Xuechun

College of Art Theory and Management, Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, Sichuan 610021

Abstract：“Introduction to Art Aesthetics” is a subject work under the guidance of Marxist aesthetic view, which integrates the Chinese traditional art spirit and the development of new concepts of modern aesthetic theory. What he wants to explore is the aesthetic discipline structure with the characteristics of Chinese modern and contemporary art. This book not only gives a certain reference to the construction of the system of art aesthetics in the professional field, but also opens the door of academic theory to the amateurs who want to understand the field of art. It is a professional, systematic and highly popular work on the introduction of aesthetics. Among them, Professor Zhao Chonghua mentioned in the opening of chapter 6, the image theory research on the integration of Chinese and Western cultures and the modern transformation of Chinese traditional art thoughts are also one of the urgent topics in the theory of literary and artistic aesthetics in our country. Therefore, this paper will discuss the modernity transformation of artistic conception theory, and make specific elaboration on the necessity of transformation and the transformation mode.

Key words: art aesthetics; theory of artistic conception; transformation of modernity; Chinese artistic spirit

一、《艺术美学概论》：中国美学教育新风向之探索

艺术美学，现如今愈加成为艺术学学科领域当中的重要组成部分。美，是每个民族都有的一种文化概念，但对“美”的研究却要从近百年说起。18世纪德国美学家鲍姆嘉通首次提出美学概念之后，经过康德、谢林等人的不断深化与发展，美学学科内涵得到了持续的完善，并且逐渐从哲学的大体系中独立出来。他们确认了美学的研究对象，确定了它是一种“通过正确途径获得美的认识的方式方法的理论”。而真正将艺术与美学紧密相联的人系黑格尔，他的代表著作《美学》——给予了美学学科以艺术领域的生命阐释，也正是在他及之后诸多学者启明星般的带领下，艺术美学逐渐成为了艺术与哲学、美学之间重要的沟通桥梁。

对于中华民族来说，艺术美学研究于中国传统艺术精神的探究也有着极其重要的意义。从古至今，中国传统艺术精神对中华民族的传统艺术有着指导性的作用，传统艺术因各类艺术精神而具有了更加丰富的文化内涵和历史积淀，经过日积月累一代又一代的沿袭，逐渐成为了我国民族精神内核的显性符号象征。显而易见，中华民族的传统文化是博大精深的，但作为精神数料的传统艺术精神至今却仍未得到充分的开掘，因此现在的我们应以深入探析中国艺术精神为己任，放眼于世界，在博取世界艺术理论众家之长的基础上，不断地丰富具有中国特色的艺术精神之内涵，而艺术美学在此即会发挥重要的作用——它不仅是艺术与哲学的沟通桥梁，更是成为了中国艺术精神与世界各民族艺术的连接纽带。中国艺术精神借助艺术美学丰富自身的同时，艺术美学

也建立了世界上各民族艺术的内在联系。因此随之而来的关于中国艺术美学学科体系的建构,以及美学教育工程的建设等一系列的工作就显得格外急迫。而《艺术美学概论》这本书即是提供了探索建构极具中国特色的艺术美学学科体系的一种新的可能性。

《艺术美学概论》是一本在马克思主义美学观的引导下,集中国传统艺术精神及现代美学理论新发展观念于一体的学科著作。这本书不仅给予了学科专业领域关于艺术美学体系建构方面一定的参考,在纷繁复杂的中西理论碎片中理清了框架,在涌动的历史长河中抽丝剥茧;同时,也对业余想要了解艺术学领域的大众敞开了学术理论的大门,以推动全民美育为己任。

其中第六章以“意境”为主题的探讨,在博取众家之长的基础上,对意象与意境概念进行溯源,并指出近现代中西混用“意象”之区别,同时在此背景下阐述了“意象”与“意境”概念之间的交叉与差异。对艺术情境与艺术典型的描述也相当具有阅读价值,通过定义、艺术特征、二者之间的比较来对情境与典型进行了具体的说明。整个章节以作者深厚的理论基础作为支撑,清晰明了的行文方式,给读者讲述了中国传统艺术思想中最为精华的部分——意象、意境理论。同时在开篇中,作者提及到的关于中西文化交融的意象理论研究以及中国传统艺术思想的现代转化问题,也恰是我国文艺美学理论体系中急需建设的课题,因此本文将以意境论的现代性转换为题,对转换之必要性,以及转换方式作出具体阐述。

二、从《艺术美学概论》看意境论的现代转换

(一)“意境”论现代转换之必要性

在本书中,对意境及意象概念作出了详细说明。从清代开始,意境内涵多被解析为“情景交融”,逐渐与“意象”一词的概念混淆,故在中国古典美学理论现代性阐释的道路上,现代学者们其实最初更多的就是在重新建构“意境”与“意象”的边界。如叶朗先生就认为,“意境”之内涵是大于“意象”的,其本身并不是单纯的情景交融,而是一种“象外之象”,每个艺术作品都具有“意象”,但却并不都存在着“意境”。如果说“意象”的一般规定性被理解为一种情景交融,那么“这种象外之象所蕴涵的人生感、历史感、宇宙感的意蕴就是‘意境’的特殊的规定性。”

意境论实则在中国传统艺术理论当中已较为完善,但事实上在面对愈加多元化的世界艺术,“意境”之使用似被固定在传统的框架中显得较为刻板僵硬,其似乎无法清晰阐明现在一些更加特立独行、个性化的艺术形式,因此意境论的现代性转换仍有着亟待解决的必要性。

首先大众艺术审美文化的嬗变,使得以前的意境理论无法完全适应现当代艺术的发展。从艺术接受学的角度来看,艺术不仅是艺术家的产物,更有赖于媒介的传播和艺术接受者的审美再创造,艺术作品的群体认同性和大众观赏性使得艺术需要不断地发展与创新。所以那种重感悟、重趣味的审美方式,正在被先锋式审美意象所代替。那种中国传统古典美学当中的“象外之象”“天

人合一”,也无法很好地解释主张个性自我、标新立异的行为艺术、装置艺术等现代艺术门类。那么该如何用传统古典美学的“旧瓶”装新时代艺术的“新酒”,如何使以意境论为首的传统艺术理论研究适应如今多元化发展的艺术,以至重新获得新的生命力,是我们所必须要思考的问题。

其次,经济全球的一体化,世界各方面的多元化网格式的交叉发展,如果要在世界艺术理论平台上崭露头角就必须扩大和完善自己民族的文艺理论话语视域,所以更需要具有一般艺术特性的理论研究——能够适用于现当代艺术的具有普适性的理论研究作为支撑。而意境论是最具有这个潜能的,其作为中国从古至今流传下来的具有中华民族特色的理论研究本身具有相对稳定性,高度的大众认可性,因此作为中国古典美学核心的意境论,更不应该始终保持“封闭内销”的研究方式,而是要以一种大家姿态面向世界,体现出一种世界级的包容性和普适性,即“要求意境理论建树既要扎根于民族大地,又要拥有世界性眼光。”从这样两个角度来思考,如何建构现代性转换的“意境”论,确是中国文艺理论建设所必须解决的课题。

(二)论如何进行“意境”论的现代转换

要做到意境论的现代性转化,笔者认为首先应该将意境的范畴进行重新阐释,即可以从两个方面进行拓展——广度和深度的延申。一方面,由上文可知意境在清代之后主要被定义为情景交融,是主观情感和客观景物相融的产物,且意境论在旧时更多是被限制在了同抒情类型的艺术作品中,所以其理论研究方向的现代性转化不应只局限于纯粹的抒情作品,而应该更适应于研究抒情与象征、叙事与哲理等不同种类的艺术作品,即一种深度的挖掘;另一方面关于广度的延展,是指意境论对艺术门类研究的扩展,即意境不应该只是针对中国传统诗文、绘画、乐舞等范围的研究,而是需要面向世界,面向更为复杂化、多元化的艺术形式:现代与传统,先锋与古典.意境论所应该具有的普适性,持久性,要让其能够适应古往今来大多数的艺术作品和艺术类型的研究。

其次,意境之定义是否可以重新进行说明,让其成为同“美”一样的概念模式,也是可进行现代性转化的关键所在。关于“美”的划分普遍来说会将其区分为两种含义进行理解,即为生活中的“美”和艺术中的“美”。生活中的“美”为泛指,是形容词前缀或者是“赞美”事物的动词形式,所谓“美”字的来源之一就是作为“羊大为美”的口舌之美,是生活化且与人相关的。而作为艺术研究对象的“美”是具有专业性的,且有广义狭义之分:在艺术中狭义的“美”是指一种纯粹的范式,是古典时期米隆的《掷铁饼者》中人体比例的和谐之美,是毕达哥拉斯学派所倡导的黄金分割之数字比例的完美,是文艺复兴时期每个艺术家所想要创造出来的艺术标准美,这种狭义的“美”实际上更符合大众心中关于艺术美的定义;而另一方面关于艺术中的广义“美”,则是“审美”的“美”,是指包括了崇高、悲剧、喜剧、荒诞、丑等一切审美形态在内的审美对象。

同理,“意境”作为现在同样是研究一般艺术,且具有普适性的理论概念,其定义是否也可以类同“美”进行区分。叶朗先生

也早在其文章《说意境》的开篇中指出在日常生活中人们其实经常也会使用“意境”这个词，大众会在欣赏完一部电影之后评价道“这部电影很有意境”，或许也会在游玩时看到一片江南烟雨景象赞美道“这个地方很有意境”，但这里的“意境”究竟与艺术专业领域的“意境”含义是否相同？生活中人们所常说的“意境”确乎是有一种艺术美的含义倾向，是既模糊又确定的。“模糊”在于生活中人们常用的“意境”之内涵与“漂亮的”、“好看的”、“有观赏性的”等等更为相近，是类似形容词式的表达，但具有形容性的词汇其本身在语义上常常带有不确定性，或者说是一种“一千个读者就有一千个哈姆雷特”的说者的主观性。而说其为“确定”的点又在于，生活中的“意境”也像是人们心中对于该概念具有的一个基本范式，是普遍大众审美关于“意境”这一定义的标准，似乎迈过那么一条准则或者符合一些条件，生活中的处处景色或是事物，人工的或是自然的都可以被称之为是有“意境”的。就像17世纪的法国画家克劳德·洛兰所绘制的自然景象如梦如幻，几百年来一直被大家当作是自然崇高美的典范和标准，贵族们会以他画中的景象来修整自己的庄园庭院，去达到一种自然美的范式；旅者们也会用他的图画美来比较欣赏现实中的自然美，以找寻到如他画中之般的美景而感到无比欣慰。

由此可以看出，人们的审美视野又总是在先验的基础上构成，从接受美学的角度上来说，所谓期待视野总是在之前的各种经验、审美过程中产生，因此对于生活中的“意境”一定会有一个形而上的范式，或者说是审美预期，它可以构成我们将某些事物、景色称之为有“意境”的理由。而这就与我们所谓“象外之象”、“境外之境”的纯粹艺术理念中，已经被规定得比较完善的

“意境”论存在一定的差异，宗白华先生认为的“意境”是一种包含生命内在的“动”，是中国传统生命哲学的体现；叶朗先生则强调“意境”是一种人生感、历史感、宇宙感的意蕴，更是艺术作品所必须揭示的某种人生意味。……但不管哪一种学术性的说法，其实都与生活中人们普遍使用的“意境”有所出入。因此，如上文所述若重新定义，或者再次探讨关于生活与艺术中的关于“意境”的边界问题，也许对“意境”论的现代性转换即是有帮助的。

结语

《艺术美学概论》，其以艺术美学为母题，从深度上对中外美学观念进行了溯源，甚至是对审美思维进行了全方位的梳理；从广度上对艺术创造，艺术传播过程，以及审美境界等方面作出了具有中国特色的艺术理论研究的阐述。这本书给予了我们普及大众美学教育的范本，也给予了一般艺术理论研究走入大众视野的契机。

中国艺术理论的研究与所谓意境论的现代性转换之境况类似，不管是中国传统艺术精神，还是被包括在内的意境论，都具有较长时间的文化积淀和深厚且具有民族特色的艺术内容。但它们在现代性视域下的阐释和解读仍然是不充分的，都需要在具有相对稳定的理论体系的同时，最大程度地先走进审美特定对象——观众，读者，听众，从而再走向更广大的人民群众。同时这样的理论转化又要立足于民族，更要面向世界，要成为普适性和一般性都极强的理论学科并非易事，需要学者们的共同努力。

参考文献：

- [1] 王一芝. 《生命的境界——宗白华在意境的现代转换中的贡献》[D]. 华南师范大学硕士论文, 2008.
- [2] 叶朗. 《说意境》[J]. 文艺研究, 1998-01.
- [3] 陈俐. 《意境·意象·物态化——兼论中国古代文论向现代转换的条件及可能性》[J]. 乐山师范学院学报, 2002-05.
- [4] 莫先武. 《现代意境理论的生成》[D]. 苏州大学硕士论文, 2005.
- [5] 欧阳友权. 《意境研究的意境——评〈意境〉兼谈意境论的现代转换问题》[J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 2001-02.