

秩序、模仿与深度 ——读《艺术的意味》有感

王法涛

(山东艺术学院 美术学院 山东 济南 250300)

[摘要]美的东西无处不在,也无时无刻不在向我们展示着它的魅力。所以,对于美的研究人们也从来没有停止过探索的步伐。美学应运而生,却也总是在一次次挑战着研究者的知识水平和思维水平。随着时代的不断发展,审美对象和审美价值也不断地发生变化,这要求美学的研究方法要在发展中不断的尝试革新,这也更加吸引着研究者们更加系统深入的去分析,去探索。

[关键词]形式价值;模仿价值;审美;艺术的深度

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1186

盖格尔的《艺术的意味》就从现代现象学角度出发,将各个时代对美学的研究进行了比较,为揭开审美之谜和艺术之谜的神秘面纱提供了新的思路。

古往今来的这些分析方法,不论是依据自上而下的演绎推理,还是依据自下而上的归纳推理,无不是将主体和客体放在了分离和对立的位置,虽然在提出的当时获得了成功,但是却总是在新的挑战中遭遇滑铁卢。盖格尔尝试运用现代现象学的理论方法来研究美学,将主体和客体两者统一起来分析,从审美对象的现象的侧面出发,把审美对象当做现象来分析,通过直观来领会美学的本质,而不仅仅是演绎或者是归纳,从而奠定了美学研究的基础。

他所关注的并不是一个又一个的简单的结论,而是将更多的注意力放到了研究方法的分析和对比上,不厌其烦的将美学研究上的误区一一提出,并加以分析排除。而且还对价值的关系进行了分析和对比论证,对审美快乐、审美幸福、审美享受、审美态度、审美经验等进行了对比和区分,从而对艺术的分析更加的明确和妥帖。

盖格尔通过不断的分析和比较,认为艺术作品的效果,是从艺术作品的各种审美特性中产生的。艺术经历了漫长的发展,对于艺术作品的审美判断,不应该仅仅局限于纯粹的审美效果这种表层艺术效果,还要考虑到富有精神性和理智性的深层艺术效果。这就要求艺术创作的时候将作品的“形式价值”“模仿价值”和“积极内容价值”综合起来考虑,不单单讲美学的发展,更强调了美学的精神

“形式价值”是最容易发现和理解的价值原理,强调和谐律动。作为一名绘画者,面对众多的物体和纷乱的色彩,能够抓住重点,从而理顺好秩序才是关键。比如写生的时候,面对田地,山石,河流,村庄房屋……这些本身并不具有审美价值的物体,当我们按照一定的秩序和形式排列到画布上变成一个整体的时候,也就具有了生命,从而获得深刻的艺术意味。当然,人体比例的协调美,色彩组合的和谐美,都能使我们从秩序中感受到艺术美和自然美的和谐统一,这也是总容易被欣赏者们体验到的。

“模仿价值”顾名思义,重点就在于模仿,它的艺术

价值也就存在于模仿本身这个事实当中。但是这种模仿对于绘画者来说,并不是像拍照片那样刻板的真实的还原一切事物,而是经过了绘画者的体验和加工,甚至其中掺杂了对事物本质的理解和探讨,在事物呈现的过程中进行了一系列的强化,呈现出来的作品有绘画者主观的意味在里面。模仿不是简单的照片化,更不是机械的工厂化加工复制。随着机器化大生产的发展,艺术品被大量的复制,工厂化模式生产,对经典作品简单的复制,甚至各种盗版艺术品充斥着艺术市场,这对经典艺术可以说是一种亵渎。

“积极内容价值”则相对来说比较深刻。“由于超越了那些可以感觉和可以感知的东西,因此,至关重要的生命成分和精神成分都属于审美对象的本质;的确,正是它们构成了这个审美世界的真正的心脏。”通过绘画者所描绘的画面,甚至是色彩,就可以唤起欣赏者们的情感。比如红色热情活泼,绿色清新希望,黑色深沉庄重……欣赏者可以从中感受到审美幸福,而不是简单浅薄的审美快乐。这已经超越了带来审美快乐的事物的本身,而变成了一种更加深层次的精神领域的享受。

当然,作为富含精神特性的审美价值,跟“形式价值”“模仿价值”相辅相成,既有很多相似之处,当然也存在着明显的区别。其中最大的区别就在于画面中对精神内容的传达和表现,不仅仅是绘画者的绘画观念中所思考的精神内容,还有隐含于画面中所表现的客观对象的精神内容。从而使绘画得以超越了空洞的形式表现,而表现出一定的感情和基调。

当然,跟“积极内容价值”相对立的就是“消极内容价值”。价值判断针对的是艺术作品的这个整体而言,我们要综合考虑整个作品中的积极内容和消极内容。任何的作品都不能说是完美无暇的,其中不乏不完美的东西、不适合的东西存在。而作品中的这种不完美就是我们所说的“消极内容价值”的体现。盖格尔认为“一个艺术作品的那些消极侧面,也同样具有要求我们予以考虑的正当理由。它们有三种类型:第一,缺乏完美;第二,那些价值缺乏深度;第三,存在消极的价值。”这三个要求也是对作为绘画者的我们提

出的要求，我们要在这三个方面不断的学习，努力完善自己。

第一，缺乏完美。这一点偏重于对技法方面的要求，技法对于绘画者也具有较高的要求，谢赫在“六法论”中说过：古法用笔，古人在绘画中对用笔提出了较高的要求，绘画要运用熟练的线条，把对象的结构、体态、表情、神韵完美的体现出来。骨法也成为了历代评画的重要标准，对中国绘画风格的发展和历代美学的研究产生了重要作用。假如画面中某个线条的表现力不够，或者某块色彩的不协调，都会造成消极价值。作为绘画者而言，绘画中的技巧和技法是绘画中不可或缺的基础条件，只有熟练运用，才能将作品更好的呈现在画面中。这就要求我们要努力学习技法技巧，有意识的不断提高自己的绘画水平。绘画者不仅要懂得技法，还要学会经营位置，也就是我们所说的画面构图。一幅经典的作品无不包含着作者的画面经营。

第二，那些价值缺乏深度。一个作品如果仅仅只是完成了，而不考虑其中的内容价值的表现，那也仅仅只是完成了而已，空洞的躯壳找不到内在的价值，充其量成为人们茶余饭后谈论的笑料。即使有些内容价值，但是仅仅只是肤浅的表达，没有什么深度。这个与绘画者的个人经验、天赋、艺术家个人的艺术修养有很大的关系。我们不能否认天赋的存在，是无法靠努力去改变的。“那些深层的审美价值，他们是他的天才的产物，是那种可以展现，但是却不能通过他的努力被真正创造出来的内在的发展的结果。”但是个人经验确是可以受我们的努力所支配。一幅作品表现出来的崇高与优美值得我们反思。艺术品的表层效果和深层效果要达到完美的艺术统一，前者是对艺术本身的研究，而深层效果是对人的价值的研究。

第三，存在消极的价值。消极的价值是相对于积极的价值而言，要与前两条区分开来。那些粗俗的甚至庸俗的绘画，区别于普通的平凡无奇的循规蹈矩的画作，具有明显的消极价值。庸俗的市井绘画可能盛极一时，但是无法形成长久的影响。经典的才是长久的，绘画要带给人们美的享受，带给人们幸福，而不是成为金钱的奴隶。当代的绘画可以说是百家争鸣，纵观世界上经典大师，哪一个不是在潜心研究学问，桃李不言下自成蹊，当下是一个浮躁的社会，需要画家沉下心来搞研究、搞美学。纵观世界上经典大师，哪一个不是在潜心研究学问，他们无不是美学家、学者。艺术要面向平民化，艺术家要创作一些人民喜闻乐见的艺术作品，艺术应当对人民开放，人民也应当对艺术开放，艺术创作的源泉来源于人民。艺术的平民化要进一步强调艺术与平民相结合，而不是泛滥的艺术复制品与平民相结合。当下有的艺术家刚刚具有自己的艺术表现语言、艺术手法，后面马上就有一大批追随者，更有甚者一大批某某高研班应声而起，在这里笔者不是去批判艺术研修班，而是我们要真正的去研究艺术。

盖格尔认为评判作品的价值最重要的就是完美和深度。对于绘画者来说，这两者缺一不可：如果只注重技巧和技法的运用而轻视作品的审美价值，作品就充满了学究气，刻板而缺乏灵性；而如果只注重作品的审美价值而轻视技巧和技法的运用，作品就会流于浅薄而缺乏内在的价值。这就要求绘画者，不断的进行技巧和技法的学习和训练，而且在这个过程中通过自己的努力，通过不断的体验和领悟不断提升自己。这里不仅强调了个人的努力，还强调了非常规的学习方法的重要性。在平时的学习过程中，不能只是死板的学习和临摹描绘，而是对画作不断进行思考和领悟，加入自己对生命的体验和理解，形成自己的风格。

在这里，不得不提到“业余爱好者”这一类人群，他们具有不同程度的危险性。美学要求研究者既要“具有充最充分的审美经验，能够最全面的理解所有各种艺术形式、艺术风格，以及艺术家。同时，他还要具有最严格的概念精确性和最清晰的分析所需的冷静”，然后才能在理性和感性之间寻求到平衡，不得不说这是一项艰苦卓绝的任务。而业余爱好者最缺乏的恰恰是这些。业余爱好者不仅包括艺术创造方面的业余爱好者，还包括艺术体验方面的业余爱好者。艺术创造方面的业余爱好者，如果只是热爱艺术和热爱艺术创作，而不是为了某种目的，或者为了到处炫耀，这样的业余爱好者相对来说没有什么危险性，也是最温和的存在，而且他们的艺术实践对于艺术来说还能起到宣传和教育的意义，是值得鼓励的。但是对于艺术体验方面的业余爱好者来说，他们的处境就不是那么的美妙了。“不论在哪里，当一种不适合于艺术作品的体验被体验者本人出于也与艺术爱好者而称为真正的艺术体验的时候，我们就应该谈论存在于艺术体验方面的业余爱好者了。”我们姑且把街头素描和画客人名字的商人们都看做是业余爱好者。他们的存在，带给人们情感上的快乐，但是缺乏结构、细节上的东西，这才是艺术作品能发挥出真正效果的东西，而且这样的作品缺乏更深刻的审美价值。

盖格尔关于艺术的讨论，关于美学的讨论，不同于前人将主体和客体对立的思想，另辟蹊径的将两者结合起来分析，为美学这个亘古难题的研究提供了新的思路和见解。阅读《艺术的意味》这本书，使我受益良多，加深了我对艺术的理解，为我以后的学习指引了道路。

参考文献

- [1]周宪. 美学是什么 [M]. 北京大学出版社, 2002.
- [2]盖格尔. 艺术的意味 [M]. 译林出版社, 2014.
- [3]卡西米尔·马列维奇. 无物象的世界 [M]. 重庆大学出版社, 2019.

作者简介:

王法涛（1981—），男，山东省潍坊市人，硕士，研究方向：油画创作理论研究。