

宗白华《美学散步》意境论

阳珂

(华南农业大学 广东 广州 510000)

【摘要】宗白华对于20世纪的中国美学的有着十分深远的贡献和影响, 本文将宗白华《美学散步》中的意境相关问题, 包括意境的意义、意境与空间意识、道与意境、舞与意境的关系进行重新梳理和简述, 通过新的角度浅析《美学散步》意境论。

【关键词】美学散步; 意境; 道; 舞

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.700

宗白华对于20世纪的中国美学的有着十分深远的贡献和影响, 尤其是其关于中国艺术意境美方面有着十分精微和精彩的研究。中国自古以来的很多文人学者在审美方面都十分重感性、重体验, 而宗白华在其《美学散步》中十分重要的一个核心范畴就是意境。宗白华有其自身独特又全面的意境论体系, “终身情笃于意境之追求”十分真切的写出了宗白华一生对于情景上下求索的决心。宗白华在整理前人关于意境的研究, 给予艺术境界内关于“意境”的更为丰富的内涵, 同时也从意境的特点、层次结构以及创构方式几个方面分析和解释了意境。

1. 意境的形成与发展

自古至今, “意境”这个词语在很多个地方都有出现, 其所表达的含义也不尽相同, 在《美学散步》中谈到的意境大都是在艺术创作中所表现出来的, 尤其是在我国古代的诗歌创作中, 对意境尤为重视^[1]。意境, 就是虚实相生、情和景交融的产物, 意境里它们飘逸灵动、有美妙的生命韵律, 有生命的本质, 静谧悠远, 跃然灵动。我国古代一些著名诗人也都十分重视意境, 很多诗人在意境的营造方面具有其独特的技巧。比如在《美学散步》中提及的元人马东篱的一首《天净沙小令》“枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马, 夕阳西下, 断肠人在天涯”¹。这首小令前一部分几乎都是在写景, 而最后一句诗则是抒情, 这些意象, 将全篇都营造出了一哀愁, 天色荒寒, 惆怅无边的一种意境。这些意境理论都对于意境的内涵有了很大的丰富, 但相对较少。清代的王国维对意境的研究比较透彻, 其强调了真情感与真景物结合在一起才是意境^[3], 但其困于戏剧和诗歌的艺术门类而没有形成较为系统和全面的理论。宗白华在吸取上述一些人的研究成果的同时, 也引入了西方的美学思想, 形成了其比较独特和全面的意境体系。

2. 意境的意义

“什么是意境? 人与世界接触, 因关系的层次不同, 可以有五种境界: (1) 为满足生理的物质的需要, 而有功利境界; (2) 因人群共存互爱的关系, 而有伦理境界; (3) 因人群组合互制的关系, 而有政治境界; (4) 因穷研物理, 追求智慧, 而有学术境界; (5) 因欲返本归真, 冥和天人, 而有宗教境界”。这是在《美学散步》中宗白华对于意境的解释。宗白华认为虚实结合是中国人的本质, 这也是我国传统文化的基本观点, 有着很重要的意义。我们可以看到宗白华先生在其艺术理论中经常强调艺术境界中的“虚”和“实”, 他将这种总结为形象实体和想象活动的有机统一。他用绘画作为例子, 很多画家在进行艺术创作中使用了较多虚实相间的手法, 佐证了中国意境种虚实结合的运用, 借助自然中的事物, 来表达自己内心的情感与感悟, 在一山一水、一草一木中都构造了一个有生命和充满活力生机勃勃的新境界。

3. “意境”与“空间意识”

在宗白华的思想中, “空间意识”在很多方面都与“意境”相契合, 他认为两种思想是相辅相成的。宗白华在对意境进行探讨的时候自始至终都是以空间的角度来进行的, 其探索意境的内在逻辑就是时空意识, 这是毋庸置疑的。宗白华对中国传统艺术中对于空间的认知和其自己关于意境的理论在很大程度上高度统一的, 从空间意识出发, 进一步深化了意境理论。宗白华在对意境进行分析和探讨的过程中也体

现了很深厚的时空意识, 比如说对“道”“舞”和“空白”做出的一系列深入细致的分析。其中“道”也是意境在哲学上的源头和根基, 也是意境追求的最终目标和做高境界^[6]。

“舞”是意境的具体化形象化的一个结果, 象征了宇宙的真理所在。而“空白”就象是哲学中表达的“无”, 是意境在实际的艺术中表达和呈现的一种特有的方式。但是“空白”与科学意义上的“无”还是又本质上的区别的, 其是艺术家在进行创作的时候故意留出来的, 是意境能否体现出最终效果的一个很重要的保证, 在“意境”一系列结构特点中将中国人在宇宙意识中的独特观念和意识体现的淋漓尽致, 也深化了中国人对于空间具体化的理解。

3.1 “道”是艺术的最高境界

“‘道’的生命进乎技, ‘技’的表现启示着‘道’”³。在宗白华看来庄子是的艺术天赋很高, 对艺术的境界做了十分精妙的阐述。庄子首次在艺术领域内将哲学范畴中的“道”引进, 并且还将“道”与艺术之间进行有机的结合, 后来艺术领域中“道”看作最高标准。从本质上说, 哲学范畴中的“道”以及艺术领域中的“道”, 都是宇宙中的本体, 只有用心感悟才能对“道”有更加深刻的认识。“道”和时空之间的联系也十分的紧密, “道”具有空间和时间两个层面的意义, 在我国古代, 时空观念和宇宙观念在本质上没有很大的差别, 空间和时间既具有超越性也具有具体性。对于空间而言, 其自身是静止的, 但是“道”在这意义上却处于运动中, 是跳动和活跃存在的, “道”的时间性和空间性在宗白华的思想中都体现了。

3.2 “舞”是意境的具象化

“尤其是‘舞’, 这是最高度的韵律、节奏、秩序、理性, 同时是最高度的生命、旋动、力、热情, 它不仅是一切艺术表现的究竟状态, 且是宇宙创化过程中的象征。”⁴在中国现有的对于艺术境界的阐述和分析中, 宗白华对“舞”的分析是具有很大影响的。宗白华对于“舞”的认识和阐述强调了在舞蹈中透露和展现出来的生命意识, “舞”在可以呈现意境自身的模糊和精妙的形态, 这是一种有机和谐的艺术形式。最后以宗白华在《美学散步》中的一句话结尾, 感受其对于美学的理解。“所以美于艺术的特点是在‘形式’、在‘节奏’, 而它所表现的是生命的内核, 是生命内部最深的动, 是至动而有条理的生命情调。”⁵

参考文献

- [1] 沈笑英. 《美学散步》[J]. 教学月刊·中学版(政治教学), 2019, (7): 103-104.
- [2] 袁昕彤. 把空间纳入生命的顿进中——浅谈《美学散步》中的空间意识[J]. 文艺生活·下旬刊, 2020, (3): 14.
- [3] 黄子鑫. 浅谈《美学散步》[J]. 数码设计(下), 2019, (5): 109.
- [4] 王碧珏. 宗白华《美学散步》中的美学思想艺术[J]. 开封教育学院学报, 2019, 39(1): 30-31.
- [5] 栾洋. 《美学散步》中的“虚实”对于美的欣赏启示[J]. 现代交际, 2018, (17): 77-78.
- [6] 王岳川. 宗白华的散步美学境界[J]. 文艺争鸣, 2017, (3): 99-102.