

中国传统审美体验与艺术创作的几点思考

刘佳培

(清华大学建筑设计研究院有限公司, 北京 100101)

[摘要]在社会的持续发展过程中, 中国传统文化作为历史沉淀的精髓一直被保留至今, 这也是中华民族实现伟大复兴的重要环节。在中华传统文化当中, 传统艺术是其中最重要的组成部分, 该部分对中华儿女的审美体验有着巨大的影响。在中国传统艺术创作过程中, 审美观念主要集中在精神层面, 所有审美感都是由艺术所创建出的“意境”之上, 这与欧美写实风格有着天壤之别。中国传统审美体验下的艺术创作主要体现在精神和思维上的想象和创作, 这种艺术创作形势主要从观感而上升到体悟层面。对此, 本文围绕着中国传统审美体验展开论述, 对该种体验下的艺术创作进行分析, 探究从“观”到“悟”的思想理念, 以此来宣传中华传统艺术创作形势, 进而使中华民族传统文化发扬光大。

[关键词]中国传统审美体验; 艺术创作; 观; 悟; 思想理念

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.880

引言

相比较欧美写实艺术创作审美不同, 在“天人合一”的自然观念影响下, 在“意境构造”的审美形态结构下, 中国传统审美所注重的不仅仅是对于感官的直接表达或者情感的直接抒发, 它对文化的内在价值与情感诉求更加关注。中国传统审美体验主要是对自然的感官, 因此中国艺术创作也离不开自然, 所有的审美体验均是人与自然和谐共处, 天人合一的重要体现, 这也凸显出了中国艺术发展的主流趋势, 同样也向世界展现了中华民族包容万千的气度与胸怀。

一、中国传统审美体验

(一) 传统美学文化的概念

“美学”一词源自西方, 十八世纪时鲍姆加登把美学视为哲学的一部分, 随后康德、黑格尔等人进一步完善了美学理论。中国传统文化对于美的追求、美的本质、美的意识与感觉, 在以儒家、道家为主导的思想理论体系中屡见不鲜。中国的传统主流文化以儒家学说为代表, 诉诸“礼”, 主要关注人与人之间的关系, 强调“中庸之道”, 其本质在于对“和”的追求。《中庸》对“中和”做了充分的解释: “中也者, 天下之大本也; 和也者, 天下之达到也。致中和, 天地位焉, 万物育焉。”也就是说, 宇宙万物的最佳状态在于和谐自由地生长, 甚至是那些截然相反的事物也可以找到折中的、恰当的处理方式。由此可见, 可以把“中和”的最高境界理解为“和而不同”, 即将不同事物和谐地糅合成一个整体, 并保持着不同事物之间的多样性。“中和之美”呈现出一种婉转内敛、意味深长的艺术特征, 一般很少表达尖锐的情绪, 李泽厚称之为“礼乐精神”。

(二) 传统美学文化的特点

1. 自然之美。

中国艺术创作者出于对自身传统文化的接纳和喜爱, 把“自然之美”作为艺术创作过程中的审美素养和艺术追求是一种极为自然的“自然”现象。以物之本性唤起人之本情是“自然之美”的终极目标, 在艺术创作中可理解为通过尊重相关事物的本性、环境与空间的本性, 来满足人类最原始、最根本、最真实的精神追求。

2. 意境之美。

传统美学所讲究和看重的是主观心态和客观思想, 与此同时又依靠直觉和顿悟加以判断的思维模式。其具有丰富的灵感性、创造力, 这样才能在生活中尽量避免因过度追求精准性和

严谨度而无法得到美的享受而采用的意象思维方式。例如, 通常人们认为建筑的“意境之美”往往不可言传、只可意会。然而究其生成机制不外乎有限的空间意象与无限的象外意境充分契合, 使欣赏者的自我主观意识与客观意识达到高度统一, 进而通过对“象”的消解甚至留白而达到畅神的境界。

二、中国传统审美体验下艺术创作从“观”到“悟”的思想理念分析

(一) “观”的思想理念分析

1. 中国传统艺术创作中“观”的重要作用。

在中国传统艺术创作过程中, 审美体验主要集中在意境的感悟当中, 而这相较于西方艺术更为感性化, 与鉴赏者的主观实际感受有着较大的关系, 而这主要是基于“观”感方面的体验。特别是在中国传统艺术的意境创建过程中, 鉴赏者从“观”感的角度而言, 对所创作出的艺术品有一个直观的感受, 并且鉴赏者也能够从“观”感上来全方位的看出艺术品的思维方式和所要表达的理念, 同时该过程也是一个复杂的心理过程, “观”感理念的思考也是中国传统艺术思维的主要特点。

在中国传统艺术审美体验过程中, “观”感并不单单是“看”艺术, 而是对艺术事物的详细观察, 并从中找出自然规律和客观变化的方式。鉴赏者并不仅仅是以“观”的形式来判断艺术事业的价值, 同时还通过感观的方式来将艺术事物的形态进行概括、抽象和提炼, 是用眼看、用心观。这样能够从中国传统艺术当中观察到形善美, 同时鉴赏者也能感受到艺术事物特殊的意境, 进而从中悟得艺术事物当中所存在的思想。

2. 中国传统艺术创作中“观”所体现出的规律。

“观”物是对事物的观察, 并对其本体进行感知。在“观”的过程中, 艺术事物的外在印象已经进入鉴赏者的思想当中, 通过鉴赏者的思考和想象, 艺术事物也并不是局限在该项事物的外表本身, 而是转化为一种意象。从实体向意象方向的转化是中国传统艺术创作所表现出最重要的思想深化过程, 同样也是由感性认知的重要过程。从中国传统审美体验角度来看, “观”主要是通过目查心观而发掘艺术事物当中的底蕴, 从物外研究思考, 抓住其中的实质性思想, 以此来从片面的事物外观来看到更深层次的意境。如果仅仅将“观”停留在对艺术事物的观察阶段, 并没有对观察到的表象进行深思, 便难以体会到其中的意境, 这也与中华传统艺术创作理念背道而驰。

在中国传统艺术审美体验的过程中, 意境的体会也是由

物取象的一个过程,该过程主要是鉴赏者通过复制艺术事物的图像,以此来从中选取、裁剪出意向,而这个过程主要包含有两个阶段:①是对艺术事物表象进行深入梳理,取其“精华”并去其“糟粕”,以达到推陈出新,革故鼎新的效果;②是具象,将所留下的“精华”进行具体化,从中国传统艺术审美角度来想象出艺术事物的“象”景,该景与原艺术事物具有一定的偏差,其中可能忽略到多种细枝末节,但该种主观性的“象”景便是艺术事物所体会出的意境,这也是由“观”得到的景象而“悟”出艺术事物所想要表达最真实的意境,同样也是现实世界和心灵世界的一个沟通和交流,该种艺术审美体验是以艺术创作思维为基础,但同时也是最基础的审美层次。

(二)“悟”的思想理念分析

1. 中国传统艺术创作中“悟”的重要作用。

“悟”是中国传统艺术创作过程中最重要的环节之一,该环节主要是对艺术事物的一种主观意识,而此种意识是个人的艺术审美经验和理性认识等都已经积累到一定程度后所展现出的一种主观臆断。“悟”是中国传统审美体验和艺术创作当中最高层次的一种思想意识,而艺术事物的意境也主要体现在“悟”上,但由于不同独立个体对于艺术认知和审美具有一定的差异性,从而导致在同一个事物上不同人所“悟”得的体验也具有较大的不同。从另一个角度来将,虽然中国传统艺术创作者都是从眼中艺术走到心中艺术,之后再将其转化为手中艺术,但手中艺术所表现出意境的效果和意识层次水平与艺术家的艺术水平、文化修养、生活阅历等均有着直接的联系。但可以确定的是,想要在艺术事物的表象下呈现出丰富的意境,“悟”是其中最重要的环节之一。“悟”能够将艺术事物当中所包容的内容通过各种方式表现出来,而中国传统艺术也只有通过“悟”,才能够从中体验出浑然一体、自然天成的巧妙意境,这也是“悟”在艺术创作当中属于最重要的一环。

无论在中国传统审美体验过程中,还是在艺术创造过程中,均需要加强对“悟”的体验,从“悟”中体验出艺术事物所要展示的内涵。相比较中国传统艺术当中的意境营造,西方艺术在瞬间“灵感”当中有着更多的关注。《书法秘诀》当中提到过,全身心投入书写艺术创作过程中,到了极熟之处,便能突然大开悟门,从中窥得古人之精妙,并且创作也能妙笔生花。而这里“妙笔生花”的创作便是“悟”中的出来的,而与“悟”相对的瞬间“灵感”并不需要“悟”的具体过程。“灵感”像是一种突发奇想,这也是一个人天赋的体现。瞬间“灵感”与“悟”既有相同之处又有差异之处,相同之处便是两者都是艺术创作者对于艺术事物的一种主观感受,而不同之处在于瞬间“灵感”是一种类似于天赋的体现,而“悟”不仅仅需要天赋,还需要多方位的积累而形成的一种艺术鉴赏能力。在中国传统审美体验过程中,对内心的感悟较为重视,在从“观”到“悟”的过程中,相关人员能够不断的从中积累经验,从而不断获取到更深的文化底蕴。

2. 中国传统艺术创作中“悟”的价值比较。

相比较中国传统艺术,西方艺术创作主要是在激情中寻求创作灵感,而将灵感完全落实于体现“现实”的意识事物当中,在艺术创作过程中,完美的将生活当中的表象所表达出

来便是西方艺术中最主要的目的。而中国传统文化艺术则是在“悟”中寻求“天机”,在“天机”中营造“意境”,利用“意境”让鉴赏者从中感受到天人合一、人生理念、生活追求等内容。相比较西方艺术,中国传统艺术更多的是长时间的沉淀,并不是灵感迸发而随手创作的作品。这需要艺术创作者具有较高的艺术修为,在“观”的方面逐步体现出中国传统文化的审美体验,从而将中国传统艺术当中的天机以艺术的形式来进行展示,并且在其中融入意境内涵。当然,中国传统审美体验中“观”与“悟”是中国传统文化当中对艺术的独特鉴赏思维方式,该种方式具有强烈的中国特色。而中国传统艺术“天机”中意境的创作便是一个从感官逐渐上升到感性的一种思维方式,这与西方现实主义,从瞬间灵感逐步走向理性的思维方式恰恰相反,两种思维方式具有本质的区别。总而言之,中国传统艺术与西方艺术无论从艺术追求还是创作实现过程方面均有着较大的差异,两种艺术形式均以自身特点和规律来展现着自身艺术事物的价值。

三、结束语

综上所述,中国传统审美体验与艺术创作均是建立在中国传统文化的积淀上来实现的,而这也是影响中国传统审美体验和艺术创作思维方式的关键所在。中国传统艺术创作主要展示的是意境的创建,而这需要通过“观”感来建立精神“意象”,这也是意境构成的基础所在。之后创作者能够通过对于“意象”的“悟”来不断的推进和深化自身的主观体验,这也是一个由视觉接收转为内在审美的过程,此种方式完全得体现了中国传统艺术创作得流程和核心所在。从另一方面来看,中西方艺术创新无论在思维观念上,还是在规律创作上均有着较大得差异性。因此,相关中国传统艺术创作人员要加强对中国传统理论知识得积累,采取合理得措施及时找出中国传统艺术当中所存在得内在规律,利用“意境”表达得方式将来艺术事物当中得精神完美得体现出来。

参考文献

- [1] 仝妍. 延续中的历史复现:传统舞蹈审美回归的现代性体验——写在《丝路花雨》首演40周年之际[J]. 艺术评论, 2020(1): 132-140.
- [2] 高云鹏. 中国传统文化展览中受众沉浸式体验创新研究——以“祥和逸居”为例[J]. 美与时代·城市, 2020(7): 96-97.
- [3] 徐子涵. 中国传统审美体验与艺术创造思维——基于“观”“味”“悟”三种审美体验的思考[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2020, 57(5): 148-161.
- [4] 杜文超. 传统村落空间的审美认知与体验研究——以闽西培田村为例[J]. 中国房地产(下旬刊), 2019(2): 29-33.
- [5] 金新利. 科学与中国诗歌审美趣味现代变革[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2019, 58(4): 71-77.
- [6] 周建新. 传统化回归与螺旋式升级:论互联网时代传媒艺术审美活动的转向[J]. 现代传播, 2019, 41(1): 108-113.