

意象理论的艺术阐释学意义 美在意象

■ 顾春芳

中国美学对艺术的阐释,有三本重要的开山之作:王国维的《人间词话》、宗白华的《美学散步》和朱光潜的《诗论》。后来很多用中国美学的方法研究书法、绘画和其他艺术的成果,基本不脱离这三位学者所开创的这套中国艺术的阐释观念和方法。可以说,这是具有中国色彩的艺术阐释学的原初范本。

叶朗的“美在意象”理论体系,立足于中国传统美学,在继承宗白华、朱光潜等人的中国现代美学的基础上,吸收西方现代美学的研究成果,在审视西方20世纪以来的哲学思维模式和美学研究转向的基础上,对20世纪50年代以来中国美学的学术史进行了深入反思,特别反思了主客二分的认识论模式所带来的理论缺陷,继而从本体论的研究转向审美活动的研究,将“意象”这一范畴作为美的本体提出。从“美在意象”这一核心命题出发,将意象生成作为审美活动的根本,围绕审美活动、审美领域、审美范畴、审美人生,构建了以“意象”为本体的美学体系。

叶朗的“美在意象”理论体系是在传统和当代、理论和实践等多个维度都具备深刻意义的美学体系。2009年,恰逢第18届世界美学大会在北京大学举办,第18届世界美学大会是一次中西美学思想的对话和交锋。2009年也恰逢叶朗的《美在意象》出版,当时读到书中这段话,对我有特别的启发,他说:“意象生成统摄着一切:统摄着作为动机的心理意绪(‘胸中勃勃,遂有画意’),统摄着作为题材的经验世界(‘烟光、日影、露气’‘疏枝密叶’),统摄着作为媒介的物质载体(‘磨墨展纸’),也统摄着艺术家和欣赏者的美感。离开意象生成来讨论艺术创作问题,就会不得要领。”我们很少见到哪一位美学家,能够把艺术创作的奥理阐释得如此通透和清晰。艺术创造的核心就是意象生成。艺术美学的研究,终究要指向一个中心,这就是审美意象。叶朗说:“艺术不是为人们提供一件有使用价值的器具,也不是用命题陈述的形式向人们提出有关世界的一种真理,而是向人们打开(呈现)一个完整的世界。这就是意象。”“美在意象”的理论将以往的艺术本体论研究中审美意象生成的理论,推向了一个新的历史阶段。

在“美在意象”的理论体系中,“意象”被作为艺术美的本体提出。意象以象尽,象以形载。艺术的“核心意象”凝结着灿烂的情感和深刻的哲理。伟大的艺术,其真正的魅力和引力都在于把握了艺术的“核心意象”。《千里江山图》所呈现的宇宙视野,《清明上河图》所呈现的世俗意象,《红楼梦》揭示的即空即色,贝多芬《命运交响曲》的命运动机,蒙克的画作《呐喊》中的“无声呐喊”,《哈姆雷特》以“死亡擦亮真理”的意象,艾略特《荒原》中的“世纪意象”,不同艺术中的“核心意象”都体现出艺术对于审美意象的感悟和创造。在诗歌创造中,正是“核心意象”驱使着诗人完成“语言符号”的寻找,让语言的形式准确抵达情感和真理的所在。

“美在意象”理论体系的意义之一,在于它揭示了意象生成的瞬间性、唯一性、真理性。叶朗认为,美感是当下直接的感兴,意象显现本源性的真实。美感就是通过瞬间直觉而生成一个充满意蕴的完整的感性世界。意象生成不是逻辑思维的结果,不是知识堆砌的结果,也非一般意义上的想象,意象在瞬间显现出深刻的理性和灿烂的感性,达到情与理的高度融合,显现本源性的真实。在艺术创造中,意象生成就是美的绽现。艺术的欣赏、领悟和创造,美感的发生、体验和传达都蕴含在这一过程之中。

“美在意象”理论体系的意义之二,在于它揭示了美感不仅是思想的结果,美感还需要体验和亲证。伟大的艺术可以表现、确证美,贯通艺术和美的体验和亲证。对于美的理解和把握,仅凭知识性的、概念性的认知和分析是有限的,仅凭理性和抽象的思维是无从把握的。艺术在中国美学的视野中从来就不是单纯的技能,艺术与存在本身息息相关,与人生境界天然地互为表里。美的把握不是信息的收集,美学不应仅仅是知识的研究,美需要体验和亲证,没有体验和亲证的美学是知识而不是智慧。“美在意象”理论体系继承中国传统美学的思想,强调“心”的作用,这一理论体系所讨论的美学基本问题和前沿问题的新意都根基于此。“美在意象”理论体系继承中国美学的根本精神,注重心灵的体验,由此指出了美和美学之于心灵涵养和人生境界的意义。当代“意象理论”的核心成果,在理论上最大的突破就是重视“心”的作用、重视精神的价值。

笔者提出的“意象阐释学”是对中国美学意象理论的继承,力求建构一种关于理解艺术作品,特别是理解经典文本的理论。建立“意象阐释学”的观念和方法是对“意象理论”的自觉拓展,力求贯通美学、阐释学和艺术三者的关系。“意象阐释学”的意义在于“捍卫那种我们通过艺术作品而获得的真理的经验,以反对那种被科学的真理概念弄得很狭窄的美学理论”,从而为艺术的真理性的辩护。依托“意象阐释学”的方法,既可以进入艺术创造的深层,也可以阐释真理与艺术之间转化的过程。“意象阐释学”是从美学的角度照亮和确证艺术意义的理论和方法,也是我们识别和判断“真艺术”和“伪艺术”之间差别的标尺,在今天,对于重新确证艺术存在的意义具有至关重要的意义。

因此,建构“意象阐释学”的意义在于继承和弘扬中国传统美学的思想遗产和精神遗产,在继承学术传统的基础上立足于自主知识体系的建设,为当代美学和艺术学的理论建构注入新的活力,为全球化时代的美学研究 and 艺术学理论贡献新的智慧和方法。从生活、艺术和美育等各方面发掘、萃取并弘扬中国美学中最富有智慧光芒、真理价值和人文精神的内涵,培育和涵养现代人的心灵和人格,补益我们这个时代的精气和气象。(据《光明日报》)

《美学原理》 叶朗著 北京大学出版社

用影片妙解北疆文化叙事

——评电影《战火归途》

■ 李悦

今晚8:15中央电视台电影频道将播出电影《战火归途》,这是以王路沙为代表的北疆新生代电影团队又一部精心打造的力作。这部由王路沙编剧并执导,与他合作的是呼和浩特本土的制片人郎博、摄影指导韩化南、美术指导张鑫。2020年,他们曾经拍摄了电影《火光》,在央视电影频道播出后受到观众的喜欢。当时我写了影评,指出了《火光》表现战争题材的“诗性”特点。这次王路沙团队面对同样的战争题材,讲述抗日战争中的故事所用的叙述手法有了再次创新。

这部影片是八路军排长陈岭北带领四个战士寻找大部队的故事,其中有一位战士负了重伤。他们面对粮食短缺和土匪骚扰的局势,还要设法阻击日寇的大股部队。敌我力量非常悬殊,八路军战士们在残酷的困境中英勇奋战,他们不怕牺牲的大无畏精神,寄寓着对家乡与人民的挚爱和忠诚。

王路沙团队在讲述这个故事时,继承了《火光》的“诗性”叙述,这个“诗性”是富有悲剧意味的。他们没有让故事陷入大团圆结局的俗套之中,而是运用了“大写意”的手法,突出了陈岭北等八路军英雄们勇往直前的精神。影片的结尾并没有出现陈岭北等人,与主力部队会师的喜庆场面,因为此前陈岭北等人的“下定决心、不怕牺牲”的精神已经深深打动了观众的心,甚至敌我双方一场战斗的胜利已经不再重要,观众们深切地知道一个有信仰的民族焕发出的精神是不可战胜的。

影片叙事明暗交错,光影流转,节奏急管繁弦,在静与动的辩证中保持着沉思与抒情的疏朗开阔,为战争历史题材的电影展开了新的艺术向度。

影片唤起的观众沉思,正是影片的主题所在。用新的叙述方式讲战争故事,完成了主题的升华。

编导在美术、摄影的配合下,很圆满地完成了思想和

艺术的追求,应该提到的是演员们也配合得非常好。男一号陈岭北的扮演者范家其,成功塑造了谋勇双全、充满阳刚之气的八路军排长的形象,和他演对手戏的土匪黄灿灿的扮演者李春明是呼和浩特本土的演员,他曾在王路沙执导的电影《红色之子·单刀赴会》中扮演过革命者奎璧,受到北疆广大观众的喜爱。这次他扮演的黄灿灿是个反面人物,但李春明并没有用脸谱化的简单方式塑造角色,而是经过认真研读剧本,潜心琢磨人物,塑造出一个有内心思想深度的反派角色,这让他的表演取得了新的进步。

这个电影是在呼和浩特拍摄的,摄制团队先后得到了赛罕区黄河少镇和林县的支持。影片选择这两个地方当作外景地,拍出的农村场面十分真实生动。还有呼和浩特市农村的民俗也让本土观众深感亲切,将会向外地观众展示北疆大地的独特地域文化。

受到《火光》《战火归途》成功拍摄的影响,许多反映北疆文化的影片都在筹备,其中有《飞越神骏》《草原神鹰》等。

呼和浩特是黄河和长城牵手的地方,还有巍巍大青山和茫茫大草原,如今王路沙等充满活力的新生代电影团队应运而生,地域条件和人才条件将促进本土影视的发展。可以预见,今后呼和浩特的新生代电影团队将把北疆文化的故事讲到全中国、全世界!

不褪色的照片与回忆之诗

——评广播剧《风展红旗如画》

■ 马婧

一辆四匹马拉的胶轮大马车,一群面带笑容、充满希望的年轻人,一面迎风飘扬着红旗,这是人们对乌兰牧骑的最初记忆,这样的照片常见于乌兰牧骑第一批队员的家里,照片上留着乌兰牧骑队员们最初的心愿。而广播连续剧《风展红旗如画》则让一张张泛黄的照片浮现出栩栩如生的神采,在声音的历史中,六十多年来的草原回忆历历在目,那些专属乌兰牧骑的风景与温情也仿佛就在眼前。

广播连续剧《风展红旗如画》共4集,由著名作家萨仁托娅担任编剧,内蒙古广播电视台、锡林郭勒盟苏尼特右旗旗委宣传部联合制作,在内蒙古广播电视台音频节目制作传播中心评书曲艺广播首播。众所周知,广播剧需要依赖声音描绘画面、制造情境,《风展红旗如画》通过特色鲜明的人物、紧凑而又波澜起伏的剧情,由乌兰牧骑原声和逼真的音响塑造出扣人心弦的作品。通过这部广播剧,我们能够走近六十年前那风风沐雨的乌兰牧骑,走近不断进取、心头高悬百姓的乌兰牧骑,走近让农牧民视若己出的“乌兰牧骑”。

人物角色设置上的精巧,能够让听众更好地理解、代入剧情。这部广播剧由大学毕业的女生索米娅的视角去讲述乌兰牧骑的人与事,随着剧情的推进,索米娅的心路历程也在不断丰富、变化,她对乌兰牧骑产生误解到逐步了解,再到热爱。在前三场时,索米娅抗拒着父亲让她去乌兰牧骑实习的决定,而她对乌兰牧骑的相遇,也是在这种“不得已”的情况下产生的。这一角色设定上的巧妙之处就在于,尽管索米娅有千万个不情愿,但是她难以和乌兰牧骑彻底决裂——她的爷爷是乌兰牧骑第一批队员,她的父亲也与乌兰牧骑队员们如亲人般关系密切。作为一个年轻人,索米娅可以有诸多选择,但受爷爷和父亲的影响,她又必须了解这支队伍。实际上,索米娅也非是听众的“替身”。索米娅逐渐了解乌兰牧骑的过程,也就是听众不断走近乌兰牧骑的过程;另一方面,索米娅这一角色设置在剧情中有着传承与创新的双重意义。她是听着乌兰牧骑故事长大的,是与乌兰牧骑有着深厚情谊的人,她最终认同了乌兰牧骑,也就是担起了传承的使命。与此同时,她也是当代年轻人的缩影,敢于为自己的梦想努力,自然会为乌兰牧骑注入了创新的活力。实际上,乌兰牧骑之所以留下了铿锵的足印,原因就是来自于一代代乌兰牧骑队员的传承与创新。传承与创新并不矛盾。传承是创新的精神基底,创新则是传承的未来向度。传承与创新相辅相成,才能让乌兰牧骑那面旗帜永远飘扬。

在叙事情节的设置上,该剧也有特殊之处。本剧常常是利用某一个线索人物或关键事物来引起回忆、讲述故事,从而推动主线剧情的发展。回忆能够打破时空壁垒,实现讲述者与听众的双频共振。这部广播剧中出现了

六次跨越时空的故事,每一次跨越时空的讲述,都让听众与索米娅一起,对乌兰牧骑以及队员们有了更深刻的认识。这些故事中大多讲述了乌兰牧骑队员们与牧民们相互帮助,为牧民们解决实际问题,同时也让乌兰牧骑自身力量得以发展,体现了乌兰牧骑队员与牧民们水乳交融的亲人般的关系。例如,剧中乌吉玛老人回忆年轻时,为牧民买药的归途中迷路与狼遭遇,逃脱后受到了牧民的照顾,帮冻坏双腿的牧民送孩子回家并帮他们收拾家,撮合过苦日子的两个人找到彼此并喜结连理。听众们在听这些故事时,能够真切感受到乌兰牧骑不仅仅为牧民带来高质量的演出,还真心实意地帮助牧民们,而牧民们也对每一名乌兰牧骑队员都真情以待。

在这些回忆片段中,索米娅与乌兰牧骑的距离是不断拉近的,其中一个让索米娅心境完全变化的节点,让她对乌兰牧骑的态度由完成一份实习工作转变为对待一个真正的大家庭,这个节点就是关于索米娅爷爷的回忆,即乌兰牧骑第一任队长朝特木尔的故事。索米娅来到刻着“乌兰牧骑”五个字的井边,听着牧民们依旧感恩地讲述几十年前自己的爷爷打井时遇到的塌方,索米娅内心受到了强烈的震撼,独白中她表达了:“此情此景令我终身难忘,我的心深深触动了。”可以说,回忆即是每一次过去与现在的交织,也都是为更充实的情感和圆满的结局服务。

在音乐和音效的选取上,本剧既突出了乌兰牧骑演出的特色和草原人民喜闻乐见的歌舞文化,又逼真地再现了故事情境,让听众更加有现场感。这部广播剧的用心之处不仅在剧本的打磨上,还体现在后期制作中声音的贴合感上。广播剧中展现的部分音乐来自乌兰牧骑队员的原声歌曲录制,因此也是现实中乌兰牧骑的声音。在音效的选取上,本剧很生活化、日常化,加之广播剧演员们身临其境的声音表现,能够让听众更加容易将听到的剧情在脑海里通过画面进行再现。比如,在回忆队员们建造乌兰牧骑井时,塌方的音效响起,队员们紧张、着急的呼喊声会让听众也跟着捏一把汗。

《风展红旗如画》的结尾处,索米娅和乌兰牧骑的伙伴们共赴春晚的路途,在圆满的结局中映照着党中央对乌兰牧骑事业的肯定、基层人民群众的支持和乌兰牧骑人自身的锐意进取。最终,挂在索米娅家中的照片不再只是一张拍摄于六十年的照片,而是向未来无限延伸的精神形象,它们就耸立在索米娅心中,以此代表着索米娅以及她的同事们扛起重任并一往无前的乌兰牧骑精神。

通过这部广播剧,听众不仅能被打动、被鼓舞,也能更加深刻地体会乌兰牧骑队员过去、现在、未来的责任与光荣。是的,乌兰牧骑有变化,演出形式在不断丰富,媒介技术也在不断创新,但始终不变的是他们对于草原人民炽热的爱,爱,是不能被忘记的。

《天阶歧途:盛唐文化宇宙中的李白》

韩潇著 陕西新华出版陕西人民出版社出版

本书是作者为唐代著名诗人李白所写的一部人物传记。李白是家喻户晓的诗仙,其诗是中国文学史上不可逾越的一座高峰,其一生步履不停,浪迹在庙堂与江湖之间。在这本书中,作者以李白的生平为轴,以其经典诗作为枝蔓,再现天才诗人不平凡的诗意图生,勾勒其自由不羁的精神轨迹。(据《陕西日报》)

《汪曾祺1000事》

杨早 徐强 李建新著 河南文艺出版社出版

本书从1920年汪曾祺出生写起,到1997年他去世止,选取汪曾祺一生中具有史料价值和最能体现其个性、文学师承、创作经历的事件,以简洁、准确的语言加以描述。1000多个“世说新语”式的小故事,以时间为主要线索,连缀成一部简明而完整的汪曾祺传记。(据《西安日报》)

《追光的耳朵》

左右著 江西教育出版社出版

本书是一部作者精心打磨的散文力作,为广大读者展开了一幅陕南农村的优美画卷,带读者穿越时光,感受闲适恬静的童年时光,是一本集书写故乡、追忆失聪童年、励志求学、敬畏自然和生命等多元主题于一体的散文集。(据《陕西日报》)

《那些无法赞美的》

木叶著 上海文艺出版社出版

生命中有许多吉光片羽,构不成什么重要的意义。可它们就是回荡萦绕,对本书作者轻声细语,成为照亮生命的星。本书写作的对象就是那些星星:贾植芳、海子、柏桦、扬州慢、鹤桥仙、蓬莱清浅;还有北京的秋叶……通过文字,作者将它们从时光深处召唤出来。(据《西安日报》)

声明:本报所采用部分文图无法联系到作者,请相关著作权人持权属证明与本报联系,本报将支付稿酬。联系电话:6564069