

从“艺术典型”到“艺术意境”——八大山人《鹭石图》审美特征的新解

张敏

四川师范大学美术学院

DOI:10.32629/er.v3i2.2477

[摘要] 八大山人《鹭石图》以艺术典型和艺术意境两种效果传达出审美情感,图中特有的主体感情与西方美学思想存在某些内在素质的契合,其审美特征从三方面得到重要体现。本文结合西方现代派艺术的整合思想和分析手段,从艺术作品的审美效应角度出发,对《鹭石图》的艺术典型和意境特征分别进行三个层次的深入探究,旨在为八大山人《鹭石图》的审美特征找到较为客观的解读方法,并得出若干启示,指引方向。

[关键词] 艺术典型; 艺术意境; 鹭石图; 有意味的形式; 审美特征

《鹭石图》是八大山人晚年之作,整幅画在悲寂的心态中形成了天机自张的境界,是画家探取造化元精、取韵生命、以象评运的艺术哲思,是对生命节律的生生体证。画家以物为量,在远与真的距离中安顿生命,在远与反的距离中展开生命,也在远与游的距离中观照生命。图中凝聚着创作主体突出的个性、真挚的情感和独特的艺术创造,反映在审美观上则强调以高度真实、高度概括的典型化符号突出作品主题的思想性、深刻性和内在意蕴,使作品成其为真正的、有意味的形式。画家通过鲜明生动的意境创造方式促使典型形象和情感表现相融合,达到还原对象世界的无限多样性,从而揭示社会生活的内在本质,表达自身对生命的感悟。

1 艺术典型在《鹭石图》中多层次复合结构的自行呈现

1.1 典型情感

艺术作品以典型的审美状态感染着鉴赏者,画家通过典型形象表达作品的主旨和情感,尽管形象本身的取材具有现实性和真实性,但作为典型符号的创造,它首先来源于创作主体的心灵深处,是个体深层次心理的集中反映,形成的艺术典型往往能够唤起人们情感上的共鸣体验。这种形象的塑造对真实的客观显现同时具有高度的概括性,表现在《鹭石图》中是纵横离奇的笔调追求、夸张变形的形象提取、莫辨端倪的构图布局以及空寂荒冷的境界营造,这些形式并不是客观内容的附庸,它具有独立存在的审美价值和情感性特征,是审美对象的感性外化。画家通过超验的、无关功利的思维加工使作品本身从现实世界中脱离、异化,形成相对独立、自律的感性形象,并赋予它强烈的感情色彩,同时借物喻情,抒发身世之感和愤懑之情。作品中采用隐喻、变形、夸张、象征的艺术语言都在似与不似之间用抽象的情感符号凝练出艺术家的审美情思。正如雅各布森提出的隐喻手段,可与暗示性和替换性相关联,《鹭石图》中的形像本身如“镜之照物”,映照的不是客观世界,而是画家内心的主观情感,画面上的图像皆成为隐喻性的图像,画家在隐喻的场所里埋下深沉的苦痛,这种痛始终萦绕着整幅画面,凝聚着悲剧气息。

1.2 典型形象

艺术典型的核心是塑造鲜明独特的典型形象。俄国别林斯基把典型形象称为“熟悉的陌生人”^[1],从社会效应的层面对艺术典型作精辟的概括,简明辩证地指出典型形象的主要特征是以生活经验为中介、以实践为依据,它来自生活又高于生活,具有鲜明、独特、丰富的个性;黑格尔称“熟悉的陌生人”塑造的典型为“这一个”^[2];巴尔扎克则称“典型是类的样本”^[3]。《鹭石图》刻画的鹭的形象正好印证了典型核心在“这一个”上的经典创造,并具备了“象外之象、澄怀味象”^[4]的哲学特点,代表着中国艺术创造中最高的审美境界。鹭的典型塑造抛却了具体的物象再

现,这种形诸笔墨的感性外观呈现图像是笔简形赅的,其中尚意且重个性的自觉抒情方式充分地、集中地体现着艺术家所处社会的某些本质和规律,是画家对生活普遍规律的最高一级的思考和概括,可以被人们所熟悉。然而,超感觉的内容和观念追求驱使画家的创作手法重感性经验、重主体意识,以抽象化和意象化的创作方式去突破生活感受的经验习惯,超越常规束缚,达到还原生活的丰富性,这样的典型形象无疑又是陌生的,它有着独创性的构成机制,是不可替代、不可重复的新对象、新生命,寄托着画家启人深思、引人向往的审美理想和情感体验,因而给人以新的美感满足和享受。画家笔下的“象”与生命息息相关,既是艺术构思的起点,是促进艺术形象升华的契机,也是审美意象应运而生的标志。

1.3 典型环境

艺术典型如果不求相似又要比原物更美,那就离不开对典型环境的刻画。正如恩格斯在《致哈克奈斯》的信中提出要“真实的再现典型环境中的典型形象”^[5],指出典型环境与典型形象的关系是辩证统一的。八大山人独特个性下的社会背景和具体生活环境决定了他典型形象的特征,是小环境与大背景的统一。由于他所处时代政权的更迭,面对山河破碎,加上特殊身世,画家开始以诗文书画聊度岁月,将情感寄予绘画托于笔墨,来表达对故国山川之情。《鹭石图》是他晚期作品,画中白眼向人的鹭和不计自然常态的山石草木造型,将他苦痛、癫狂的心态环境巧妙地异化为典型符号。画中“枯淡”、“萧疏”、“荒寒”^[6]的环境刻画苦涩生冷、阴沉惨淡,烘托出作品的整体氛围,有带刺之美,触人心弦。这些苍桑的形象是画家倾心推崇的生命符号,是画家一生坎坷命运的缩影,这种苍凉冷逸的审美趣向往往带给人们狂猛的视觉冲击感,是艺术家激情的审美创造。

2 《鹭石图》中意境特征的纵深和延展

《鹭石图》中的意境以象为依托,又超越于象,境是象背后的世界,画家想表达的意更像一个引子,既不为创作者本身所独有,也不会被鉴赏者所穷尽,是一个永恒的可拓展的意蕴空间。正如叶郎先生在论意境时,强调意境必须超越具体的有限的物象、事件,进入无限的时间和空间,即所谓“凶罗宇宙,思接千古”^[7]。意境作为艺术审美效应的另一种状态,在艺术表现和构成方式上与艺术典型有着相似的特征,具有情景交融的表现特征、虚实相生的结构特征和韵味无穷的审美特征。

2.1 情景交融的表现特征

情景交融是意境创造的重要表现方式。清代王夫之说:“情、景名为二,而实不可离。神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景,景中情。”^[8]《鹭石图》意境的产生本身就是情景交融的结果,也是艺术家主观的情与客观

现实升华的境相熔铸的产物，是情与景、意与境的统一。八大在对作品景物的意象描绘中，通常赋予情景诗性特征，使作为意义外化的物象载体和媒介代码得到了“气”、“志”、“韵”、“格”、“理”的通体整合。画中情景交融的意境创造方式依托典型符号的能指规则，构架起一座沟通精神世界和现实世界的桥梁，传递出艺术家的哲理情思。这个审美媒介服务于心灵具象的表现过程恰当的体现在画家如何处理艺术典型和运用笔墨的精妙性上：焦、重、浓、淡、宿的墨色错落叠加、粗壮秃扁的笔调奇崛泼辣、形式组织简括奇异，风格氛围总是激动不安，这使得艺术典型和意境在有限的形象中体现出无限的艺术意蕴，在情景交融中让人领悟到深沉的艺术内涵。

2.2 虚实相生的结构特征

虚实相生的意境结构原理中蕴含着一条艺术规律，叫“真境逼而神境生”。^[9]想要达到神境，真境就必须得到提炼和设想，有目的性的对生活物象进行选择、概括和加工。《鹭石图》中“如在目前”的实境表现是画家对“景”、“形”、“境”的描写，这仅是艺术创作的表层意向。由实境诱发和开拓的想象空间才是对虚境的延伸和扩展。图中“见于言外”和“不尽之意”的虚旷审美是八大山人对“情”、“神”、“意”、“道”的体味和领悟，是他对生命之感的俯察之感和哲学揣思，代表着画家整个作品意境的品味和审美境界。正如王国维说：“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩”^[10]。八大以审美的、虚静的视角对现实生活进行艺术的观照，带有强烈的超功利色彩，他把这种审美态度扩大到艺术人生，用它作为思想武器去摆脱束缚，以求心灵的自由，抚慰在现实中由争斗带来的精神压抑与灵魂苦闷，求得一种心理平衡来安顿生命。

2.3 韵味无穷的审美特征

意境中蕴含着一种咀嚼不尽的美的因素和效果，被称为韵味，它包括“情”、“意”、“趣”、“兴”等多种表现，司空图提出“韵外之致”的命题就是追求作品意蕴的写照，复演生命本真的趣味境界。贯穿于《鹭石图》中的韵味以气和韵为精髓。画面中的气无形可捕，它由形式感本身所显现出来，蕴含着主体之气和作品内在的气，这个构成整个画面的元气，不仅是概括艺术本源的范畴，也是概括艺术家生命力和创造力的范畴。韵则是有规律有节奏的运动，是对个性、情调特征的品藻概括。^[11]在《鹭石图》中，可指枯老连绵的笔墨韵律，也可指画家“哭之”、“笑之”的精神状态，这一切韵律都与中国古典美学中的意境观有着内在的联系，都追求神、妙的艺术境界，使画面形象通向宇宙的本体和生命的“道”。总的来说，《鹭石图》中明显带有萧凉的韵味和荒寒的格调，枯、瘦、简是其典型特征，整体氛围在幽冷的气韵中凝结着艺术家深沉的忧愁。这种荒寒萧冷作为中国绘画意境的代名词，被推为众境之颠，是主体生命意识和审美情调的完美体现，也是情意水墨向境界水墨的巧妙转化。这样的意境营造是艺术家精心构筑的生命之冢，用以平息他孤独、苦痛、仇恨的灵魂，表达对现实种种不满的强烈情感。

3 《鹭石图》审美特征的本质体现

3.1 内在本质形式的呈现

能够激起人们审美情感的作品必定建立在内在真实的基础上，其作品本身就是独立自足的，它要表达的含义就在自身的形式中。英国美学家克莱夫·贝尔把这种特征称为“有意味的形式”^[12]创作，把作品看成是自我丰富的艺术世界。用形式主义批评的美学思想来对照八大的《鹭石图》，可见画家把表现意味置于荒寒的形式中，凄冷萧淡，阵阵寒气，俯冲灵性，使人心惊魄动，神游于此，则惊于此。凄冷中的率直、狂放中的细腻和冲突中的融合贯穿作品始终，处处墨色如天籁，齐发灵动，这样的形式是线条和墨色以特定方式排列组合起来的关系，是一种有机形式。蕴含的意味则是

纯形式背后表现或潜藏着艺术家独特的审美情感，是不同形式元素组合搭配形成的暗指意义，是一种精神形式。在这些表象背后隐藏的画家的心声是对独创性的追求，更是艺术家取韵生命在哲学范畴中的本质精神的体现。八大精心构造的心灵影像，是荒秽的现实带给他的痛苦的生命体验，既然生年不永，世道屡迁，生命被裹挟在不能挣脱的牢笼里，那就做精神的远足，去寻求心灵的安慰。

3.2 生命的形式

《鹭石图》中的形象以抽象形式表现着画家的审美感情，画家运用符号直观创造了一个情感王国，称为生命的形式。正如美国符号论美学家苏珊·朗格认为“艺术是人类情感符号形式的创造”^[13]。这种创造表现在《鹭石图》中是艺术家把自身存在性境遇的显现活动所具有的生命全部转化为形式生命。《鹭石图》形象从诞生的那一刻起，八大山人的心声就已注入其中，成为他人意义事件的载体。画家悲壮的情怀、敏感的神思以及感伤的格调，倾泻着他对自身命运的焦虑与绝望。种种生命符号形式的创造同样意味着艺术家的内心有被解读的渴求，渴望生命精神得到寄托和延续，从而获得自身境遇的完整性和命运共同感。在作品中，他把当下存在的实际境遇转换成了超越现实的符号生命，完成了主体境遇向生命意义的传递转换，让形式符号去影射人生，这种存在性境遇的显现活动突破了现实世界中不能逾越的时空界限，使艺术符号获得二重生命力，去构建经典、凝结瞬间、成就永恒。

3.3 直观的召唤性

《鹭石图》中的艺术形式具有直观的召唤性特征，艺术家运用高度强调的笔墨效果和简化了的象征手法处理形象去唤醒纯粹的审美情感。画家在一片荒凉野寂中留下诸多的不确定性和空白，成为“一种寻求缺失的连接的无言邀请”^[14]，这种精妙的留白手段起到激发、诱导鉴赏者进行创造性填补和想象性连接的作用，使得作品的整体境界具有一定的稳定性，给人以共鸣情绪的感染效果，这样的共鸣唤醒的是一种直观的物哀意识，是对人的存在命运的咏叹，是深沉的人生悲歌；也是对一种存在性的现实焦虑的咏叹，带有强烈的压迫感。图中变形夸张的风格化形象是主体内在精神和创造力的显现，它们在静止状态中集聚着紧张的力，这种潜在的驱动力则具有召唤接受主体填补空白、连接空缺、更新视域的结构机制。画家通过单纯形式的塑造去不断唤起接受主体既定视域的阅读期待，从而感受作品中丰富的想象，体验狂猛的情感和震撼人心的艺术力量。

4 结语

《鹭石图》中艺术典型的创造是画家情感与理智在长期实践中的砥砺和凝练，画家把普遍性的创作母题进行艺术的重构，使独立于形式之外的高尚活动呈现在情感的目光中，形成了诗意的表现形式。我们站在形式主义的角度对《鹭石图》作本体论批评，有助于把研究的重心引向对艺术本质的观照上；把艺术典型和意境作为一种审美态度论和艺术创作论引入他的绘画中，有助于我们把握其独特的审美特征。总体而言，《鹭石图》审美特征的背后潜藏着深刻的精神内核，画家追求真实的生命体验、企图构建通达艺术真实之外的诗意的存在形式，并试图通过作品超越自身有限、摆脱凡俗的束缚去宣泄情感，从而对既定现实秩序进行批判和控诉。我们通过对《鹭石图》潜藏审美特征的把握进而去获得启发，学会通过创作去揭示和把握潜在的生活逻辑。当我们面对物欲横流的现实社会时，要学会让自身的艺术创作摆脱功利性“用”的束缚，尽量让作品为大众提供一个高尚的想象的审美空间。同时，我们要学会让作品树立更高的价值尺度去对抗现实中的平庸和丑陋，去表达说明自身体验；学会从千篇一律的世俗中解脱出来，让审美经验和创作意图担负起价值追问的使命，去帮助人们纠正被功利麻木了的流于甜媚的审美倾向。

尝试教育思想下的小学数学核心素养培养的策略研究

高灿

安徽省太和县高庙镇中心小学

DOI:10.32629/er.v3i2.2480

[摘要] 尝试教育思想符合教育改革的要求,学生是学习活动的主体,所有教学活动都该围绕促进学生的全面健康发展而开展,在尝试教育前提下探索提高小学数学核心素养培养的有效性,有助于提高小学数学课堂教学的现代化的质量水平。

[关键词] 小学数学; 尝试教育; 核心素养; 教学策略

目前,在我国小学数学教学中,主要采用的依然是以教师为中心的传统教学方法,在教学过程中教师进行基础知识的讲解,忽略了与学生之间的互动,学生在整个过程中参与度低,课堂教学的质量较低;尝试教育教学理念,“请先别告诉我,让我先试一试”将学生当作了教学主体,更加重视学生个体实际情况(现实起点),教学方法更加合理,可以极大地提高数学课堂教学的有效性,本文将在尝试教育教学理念指导下、结合当前小学数学课堂教学状况、从三方面来探讨提升小学数学课堂教学学生核心素养即课堂有效性的策略。

1 尝试教育教学理念

以人为本强调的是人重于物,尝试教育教学理念强调学生比知识更重要。前联合国教科文组织总干事曾提到,教育有四大功能:学会做人、学会共处、学会做事、学会认知,在小学数学课堂教学中,教学的主体不是教师,也不是教授的基础知识,而是学生,以人为本即将学生的个性、自由、人格与教学行为良好地结合起来,以学生为教学的中心,一切教学活动都必须以学生的提高和发展作为教学目的;具体实践尝试教育教学理念包括三点:

第一,教学目标以人为本,在中国的传统教学中就很注重对人的尊重,教师需要为人师表,学生需要尊师重教,做事首先学会做人,尝试教育教学理念——“我虽不敏,请尝试之”,注重培养学生的个性和独立完善的人格,教学的目的不只是传授知识,更重要的促进学生全面发展。

第二,教学过程中以人为本、因材施教、教书育人就是尝试教育教学思想,在教学过程中选择恰当的教学方式,注重学生的个体差异,启发和培养学生的个性每名学生的心理状况和悟性等不同,但都有自身的长处和短处,在教学中以学生为主体,教师起引导作用,教学因人而异,充分挖掘学生的潜能——充分相信“学生能尝试,尝试能成功”,让每一名学生的长处都能得到发展。

第三,尝试教育教学方法,不提倡让学生死记硬背,进行纯粹的简单记忆,而是侧重于让学生参与到教学中来,提高学生的学习积极性,培养学生的创新精神和创造能力,营造良好的学习环境。

要体现以学生为主、以自学为主、以练习为主的三个为主原则。这三个为主和谐的结合有利于创设教与学较完美的结合。这不仅有助于更好地发挥课堂教学中教师、学生、教材三者之间的整体性结构功能,而且也有利于学生自我意识的发展。例如,尝试法是以尝试题为中心形成一个多层次、不断尝试的练习系列。基本训练题对学习的主体(学生)起着学习的初步定向和激活有关知识的作用;准备题促使主体把新、旧知识联系起来,以便更好地发挥其学习的正迁移作用;第一次尝试题则创设条件,让学生对自己的学习有种自我感知,并在自我感知的心理状态下产生一种自我体验;第二次尝试题因为与例题稍有变化,如果学生再一次获得成功,那就能进一步增强自己的自信心。如果学生在第一次尝试练习中失败了,而在第二次尝试中获得了成功,这可以让他体验到自己也能成功。

这种体验将转化为他内在的学习动力和完善自己的自我认知的愿望。课堂作业及思考题更是体现了学生对自己知识掌握的一种自我反馈及发展。总之,尝试教学的课堂练习的每一次的练习,是有利于学生自我认知、自我评价和自我调控能力的发展的。我认为,这种能力也是21世纪人才的重要素质之一。

2 当前小学数学课堂教学现状

我国目前小学数学课堂教学中,主要采用的是传统的教学方法教师讲解数学定理,然后布置作业让学生对定理进行运用,进而掌握定理为主的数学知识。这样的教学过程往往较为枯燥和无聊,学生的参与度较低,精力难以集中投入到课堂教学之中,导致学习效率低下之所以出现这样的情况,主要是教师在教学中忽视了学生的主体作用。教师教学的最终目的是学生掌握知识,所以学生才是教学过程中的主体,所有教学行为都要围绕学生来施行教师应该多思考激发学生兴趣的方法,让学生更多地参与到学习中来,而不是完全被动地听课接受知识,总的说来,当前小学数学课堂教学中还存在着些缺陷,正是这些缺陷影响着小学数学课堂教学的质量,不利于学生的数学核心素养的培养。

3 尝试教学理念下提高数学核心素养有效性的策略

[参考文献]

- [1]叶纪彬.中西典型理论述评[M].上海:华北师范大学出版社,1993:132-133.
[2]黄宗贤.从原理到形态—普通艺术学[M].长沙:湖南美术出版社,2005:96.
[3]巴尔扎克.古典文艺理论译丛第6辑[M].北京:人民文学出版社,1963:101.
[4]司空图.二十四诗品[M].杭州:浙江古籍出版社,2013:99.
[5]武汉师院中文系文艺理论组编.马克思主义文艺论著选读中[M].武汉师院中文系文艺理论组,1977:11-14.
[6]朱良志.八大山人艺术的孤独精神[J].文艺争鸣,2010(16):16-21.
[7]朱良志.中国美学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006:296.

- [8]王夫之.姜斋诗话笺注[M].上海:上海古籍出版社,2012:72.
[9]黄宗贤.从原理到形态—普通艺术学[M].长沙:湖南美术出版社,2005:101.
[10]王静安.人间词话[M].朴社,1926:2.
[11]朱良志.中国艺术的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,2006:198.
[12]蒋孔阳.美学与艺术评论[M].上海:复旦大学出版社,1984:402.
[13]吴风.艺术符号美学[M].北京:北京广播学院出版社,2002:130.
[14]张廷琛.接受理论[M].成都:四川文艺出版社,1989:52.

作者简介:

张敏(1987—),女,汉族,四川成都人,硕士研究生,研究方向:中国画。