

现代审美形式的重构

——基于动态美学的现代审美

江 兴

贵州财经大学, 中国·贵州 贵阳 550000

【摘要】随着生产力的发展, 影像技术的进步使得现代审美跨越了传统审美的门槛, 使得大众对客观事物的认知变得艺术化, 而现代审美也随着大众的审美实践而不断发展, 正从空间审美的维度走向时间与空间统一的审美维度, 主体的审美需求正从静态走向动态实现现代审美形式的重构。

【关键词】审美泛化; 审美形式; 动态美学; 时间维度

审美对人类的意义, 不仅仅是愉悦自己, 更重要的是为了完善自己。由于世界是丰富多彩的, 因而审美思维就是要认知事物的丰富性和多样性。现代审美不同于传统的审美形式, 传统审美是艺术批评家的工具, 随着审美对象的泛化使生活变得艺术化, 日常生活中的事物越来越成为审美对象, 实用性作为物品的本质特性反而退居其次, 让位于审美性, 韦尔施在《重构美学》中指出: “美学必须超越艺术问题, 涵盖日常生活、感知态度、传媒文化以及审美和反审美体验的矛盾。”^[1] 大众逐渐通过现代影像认知生活的每一个角落, 现代影像技术的发展跨越了传统审美的技能门槛, 普通人的审美实践依托技术进步而实现对美的验证, 使得大众更便捷的获得美的体验。影像成像技术的快速发展扩张了审美的边界, 加速了大众审美文化的发展, 跨越了传统审美文化固有的界限和范式。由于生产力的发展人类美学理论滞后于艺术创作实践, 艺术作品的认知方式也已经发生了重大变化, 而动态美学的实践正推动着现代审美发展。传统审美认知难以唤起人类的美感。

1 现代审美形式的跨越

审美是人类感知世界的范式, 美是感性与理性的统一, 感性认知强调内容和形式, 理性认知强调逻辑和判断。支撑美感的就是更加直观形式和更加完整的内容的认知, 美必须以感性作为形式的外在显现, 形式是感性认知的基础, 现代美学的表现不再是存在和心理而是形式, 形式是内容的构成要素及其结构的外部表现方式。传统美学形式是静态组合形式, 其中线条和颜色等基本元素为核心。这种形式很难激发我们的审美情感。美是心灵与世界的交融产生的共鸣。黑格尔说“美就是理念的感性显现”美存在于美感中, 而美感的感知主要是通过人的感官来实现, 而随着人类的进化、生产力的发展和社会的进步, 人类感知世界的能力也在不断的迭代, 从简单审美到复杂审美, 从静态审美走向动态审美, 动态美学成为满足人类社会更高层次审美需要的美学追求, 一切审美形式的发展都是为了适应与提高人类的审美需求而存在。而支撑动态审美的理论研究的严重滞后, 制约了动态美学的应用与人类审美能力的发展。艺术形式永远是丰富多样、明快生动的, 随着人类认知能力的发展而不断变化。艺术形式从美术、音乐、建筑等艺术领域到当代艺术形式波普艺术 (pop art)、混合媒体 (mixed media) 和装置艺术 (installation art) 等艺术的形式也必然随着人类的审美认知而不断的发展。人类审美能力的提升就是跨越单一的审美维度, 跨越空间维度、时间维

度去感知世界, 实现人更完美的自己的存在。动态美学不仅包括了理性的逻辑认知, 同时也包括了感性的审美认知。

2 动态美学的时空维度

动态美学是融合了空间与时间的审美维度, 创造出超越时空的审美体验, 把人带向更高层次的审美。动态是客观存在的, 是审美对象自身的特质, 我们可以把对物体的不同空间维度感知理解为横向感知, 把时间维度理解为事物的纵向感知, 只有通过事物的横向感知和纵向感知才能实现动态美学的完整感知。

2.1 动态审美的空间维度

动态审美最早源于雕塑艺术表现形式, 雕塑通过立体造型和韵律让原本静止的雕塑拥有了动态美, 立体造型满足了人对多维空间的审美需要, 而韵律满足人对跨越静态的动态审美需要, 多维空间的感知是客体更加生动的对象化存在。而动态美学的空间维度就是运用三维的视角去感知世界, 动态美学的审美实践可以通过不同维度的视觉传达形式, 将感知事物的角度从一维走向二维三维空间, 完成对事物造型的不同维度的审美。

2.2 动态审美的时间维度

人类所面对的问题就是对存在与时间的追问, 时间就是人类对于存在过程中的内在体验。亨利·伯格森是开创欧洲哲学现代阶段的先驱之一, 他关于心理时间的研究为现代审美带来了时间的维度。而马蒂斯在其最早的理论陈述《马蒂斯论艺术》中把存在设想为是流动的, 把直觉经验浓缩于绵延的时间中, 体现在画面当中过去与未来重叠。动态审美的时间维度是运用时空关系去感知世界, 传统审美中最完整的审美实践雕塑作为空间审美的重要表现形式, 却无法跨越静态审美的维度, 雕塑审美只能满足主体对人物或事物的空间状态的感知, 难以塑造审美的时间维度, 而动态审美的内在要求就是空间和时间融合的审美形式, 将事物感知从空间维度走向对时间序列的审美维度。

3 动态美学的表现方式

“气韵生动”作为中国古代最重要美学原则至今被当做一件作品成功的最重要因素, 只有气韵生动了, 才去谈具体的造型方法。这里的“气韵”就是动的趋势, 而“生动”就是动的结果, 中国古代审美追求就是动态审美的最早的诠释, 而今天的动态审美实践再次验证了审美的两个层次就是追求静态的动态表现和动态的连续表现。

3.1 动态美学第一层次

动态美学的第一个层次就是静态的动态表现, 也就是用静态

去诱发人的动态认知和幻像,是基于人类视觉欣赏时心理联想机制的产生,给观赏者提供的一种时空运动感的再现。让我们利用联想和审美经验推测事物的发展和运动趋势,使静态的绘画和视觉作品也能传递出时间、空间的变化趋势和动态逻辑,“展现出艺术创作中经验联想机制的暗示作用和一种促使静态材料造型产生运动感的倾向性张力”。^[2]以动态审美的时空逻辑构建新的审美形式,为当代美学表达提供一种新的审美意向。

3.2 动态美学第二层次

动态美学的第二个层次实际上就是通过连续绘画将拥有一定的逻辑关系不同角度的时空状态融入在一幅作品中,如马萨乔的《纳税银》。我们观察和认识周遭事物时都是连续性的视觉扫描或思考,偶尔也会跳跃思考,这是我们认识世界的两种基本方法,我们的眼睛和思维既可以打破现实时空的规律和连续性,持续地认识对象,也可以跳跃性地分割、打乱时空规律来进行认识活动,动态绘画就是通过线性叙事的绘画方式去引导我们观赏者的视觉逻辑以及思维的逻辑的艺术表现形式

在席勒看来,美是感性与理性的和谐统一。而实践是美与

美感产生的根源,在当代的美学实践中,思考和阐释审美的新方式、新特征,把当代影像技术的审美经验、审美活动作为美学研究和描述的对象,揭示现代审美的趋势,从而超越人类对审美形式的理解,促进人们在审美和生活中感知自然和认知自我。虽然现代艺术形式作为我们同时代人所创作的艺术,还需要通过时间的检验,因此对动态美学审美形式的理论概括是具有挑战性的,而正是面对挑战才能推动人类审美的发展,实现人的认知升华。

参考文献:

[1][德]沃尔夫冈·韦尔施:《重构美学》,陆扬,张岩冰译.上海译文出版社2002年版,第1-2页.

[2]萧泰.《静态艺术形式中的时空运动感》,《上海工艺美术》2018年03期.

作者简介:

江兴(1975.08.22—)男,年龄:45岁,学位:硕士,贵州财经大学、四川大学博士研究生,贵州省美术家协会少儿艺术委员会秘书长。