

美学感官的审美体验——从古典艺术到新媒体艺术

杨倩薇

西安美术学院实验艺术系 陕西西安 710000

摘要: 原始时期艺术审美由多种感官知觉混杂, 进行到古典美学, 大部分类型的审美都是以一种感官为主, 且根据不同感官各自发展为不同门类的艺术。长时间审美感官的分离使得人们产生了一种艺术感官各自使用的固定性, 并建立起了“视”觉和“听”觉独特分离的经典艺术文化。新媒体诞生后, 交互沉浸艺术使人类能够将肉体都投入到了动态的美学体验进程中, 打破独立感官下艺术的分割性, 实现了艺术媒体的跨越, 对认知进行重启与实践。人的五官感受在当代艺术体验中再次聚集起来, 在数字技术的支撑下, 新媒体艺术也必将边缘走向主流, 迈上一个广阔的世界舞台和崭新的发展领域。

关键词: 数字新媒体; 审美体验; 美学感官

Aesthetic Experience of Aesthetic Senses -- From Classical Art to New Media Art

Yang Qianwei

Experimental Art Department of Xi'an Academy of Fine Arts, 710000, Xi'an, Shaanxi

Abstract: In the primitive period, the aesthetic appreciation of art developed from a mixture of multiple senses to classical aesthetics. Most types of aesthetic appreciation focused on one sense, and developed into different categories of art according to different senses. The separation of aesthetic senses for a long time made people have a fixed use of their own artistic senses, and established a classic art culture of unique separation of “visual” sense and “listening” sense. After the birth of new media, interactive immersion art enables human beings to put their bodies into the process of dynamic aesthetic experience, break the segmentation of art under independent senses, achieve the leap of art media, and restart and practice cognition. The five senses of people are gathered again in the contemporary art experience. With the support of digital technology, new media art will also move from the edge to the mainstream, and step onto a broad world stage and a new development field.

Keywords: digital new media; Aesthetic experience; Aesthetic sense

一、美学感官的混乱与分裂

动物利用五感, 即视、听、味、触、智来感受世界。但美学感官是人类独有的生理机能, 只有人具有审美意识。在人类美学发展的历程中, 从原始时期到现代时期再接续到今天的数字新媒体时代, 美学感官的应用, 是从混乱到分裂, 再联合。

在早期, 人类的艺术是对现实的模仿, 与生活紧密联系在一起。当时的艺术大致分为两种: 一是造型艺术, 另一则是舞蹈艺术。因为都是自发的随心创作或是祈祷

活动, 原始艺术处于混乱中, 并没有明确的体裁和风格的区别分类。不过在舞蹈表演中, 人体装饰、道具、服装等都离不开美术要素的支撑, 所以, 造型艺术和舞蹈艺术常常融合。舞蹈虽诞生在人类有意识的记录之前, 无从考究, 但“三人操牛尾, 投足以歌人间”的文字也足以见得彼时“诗乐舞”融合的情景。在这样的原初而混乱的美术作品中, 五官的美感也是浑然天成的。就在原始舞蹈中, 人们随心而动, 唱词、音乐、舞蹈、美术融为一体。

在美学观念和社会经济的发展下, 艺术逐渐脱离了实用、巫术等功能, 变成了一种特殊的美学行为。而在此期间, 各种美术类型逐渐分化独立, “诗乐舞”各自独立, 造型艺术也细分为绘画, 雕塑, 工艺, 建筑, 书法等。

个人简介: 杨倩薇, 1999年1月, 女, 汉, 福建省莆田市人, 本科学历, 研究生在读, 研究方向: 综合材料绘画研究方向。

艺术的区分和细化是非常宝贵的,这就是指一种艺术可以专注于具体的事物,文学用文字做媒介,舞蹈用肢体的韵律。具有相当专业知识艺术家,可以专精并投身于某一种艺术的巧妙表现,从而使每个艺术都能逐步发展出自己的独特技巧和方法。

只是,早期的古典艺术除了戏剧歌舞中在视觉和听觉两方面需要感官来表现,很少出现各种感官的共同使用。从美学感官的审美体验来看,大部分的艺术类别都是由其中一个感官决定的,造型专门服务视觉,音乐专门服务听觉。此时,美学和知觉的融合已经不再是常态,这就造成了人们的审美观越来越单一,每个感官的知觉都很难统一,联觉和通感能力减弱。即使是在各种新技术层出不穷的电子技术发达的年代,使用收音机可以只依靠声音进行听觉享受;观看摄影图像只需视觉就能进行美学体验的。

此时的审美对象即审美客体习惯于给人以单一感官的审美体验。在漫长的历史中,形成了一条稳定的审美界线,划分好各种独立审美感官的体验空间。创作者以及匠人们各司其职,在只属于自己的领域内埋头苦干。而在这个过程中,单一感官审美体验也裹挟着人们将自己的一生都用来训练自己某一感官的知觉和审美观。因此,艺术家们在不同的层面上深入地发掘不同的艺术媒介和载体。文化和知识的分配越来越精细,越来越复杂,分工的人只能在某一感官知觉上的一个具体部分工作,而在这个领域以外的其它感官审美体验就是多余的。人体内的各种感官知觉最天然的统一性也被分割开来,彼此隔离。

在现代主义美术的艺术创作中,审美感官的使用发展到了单一化的顶峰。为了突破某种可能,艺术家们各自有着探索的野心,从古典美术时期模仿和描绘客观对象为主的特点摇身一变:抽象造型艺术从物质性中剥离出来,摄影艺术尝试摆脱绘画的局限性,这些行为使得单一材质与单一感官的审美特性充分地展现出来,从而促进了单一的符合传统的审美感官逻辑。总之,艺术分门别类走向独立,让每一种类型高度专业化,分化出独有的构思技法、创作程式和感受方法,并在某种程度上对其它类型产生排异,在此基础上划分出了各种感官审美的隔阂。

二、视听审美到多感官审美

由于在美学感觉中不同的艺术类型分开发展,眼睛和耳朵这两种最常见的感觉器官渐渐凸现出来。西方的美学家认为,只有视觉和听觉是美的,触觉、嗅觉和味觉由于长年缺席艺术审美的机会尤其是高雅艺术的审美体验,而且往往与人类的庸俗欲望和肉体上的快感联系在一起,在西方美学传统中并不被重视。大部分已形成

的高雅艺术在审美过程中也仅用眼睛或仅用耳朵,鲜少同时用到视觉、听觉二种感官,艺术的欣赏方式也很少会涉及触觉、嗅觉与味觉感受。不论是在专业学者还是大众的视野下,除视听之外相关的感官美学是低俗且恶劣的,与高雅品味定位下的“美”学是方枘圆凿。

西方越来越多的学者认为,唯有“视、听”两种感觉可以创造出美,而其它的感觉却和“高雅”的文化品位格格不入,因而不能参加美学的运动。最初,哲人柏拉图(Plato)的《大希庇阿斯篇》把感官的审美权力限定给视听二者,他认为只有视觉和听觉是美的,并把感官分成美学和不美学。哲学家和美学家理论也紧随其后,康德(Immanuel Kant)就把嗅觉与味觉联系在了一种野蛮的欲望上,黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)则表明:“艺术的感官,仅包括视听两种感官,而嗅觉、味觉和触觉,与艺术鉴赏毫无关系。”这两种感官知觉与粗鄙的官能快感做最少的交涉,学家们只承认视觉与听觉是最纯洁的快感。

康德以后的西方美学总是试图把人类的审美快感从身体上引导出来,走向精神性。实际上,美学在最初的阶段,与身体的快感有着紧密的联系,完全拒绝肉体上的快乐是不现实的,也是没有意义的。举个例子:味觉诞生于味蕾,受化学刺激后,这类感觉能让大脑分泌多巴胺,产生直接的味觉审美体验,进而间接开启对这个味道专属的隐性记忆经验。许多东方文明里,五感都是接近美的通道。中国的古典美学传统——品茶的文化中,不仅涉及多种感官的通感美学,也体现中国人对美学认识的一个主要来源。我们应该从多角度来审视人类的各种感觉和文化,不再单纯地接受西方只有“视听为美”的说辞。好在,现今的环境美学、休闲美学、生态美学等都将人体的多重感官审美融入到美学的认知之中,对视觉以外的其他感官进行了探究,摆脱传统美学的单一形式和过于直接的审美方式,来理解是怎样借助多重身体感官全身心投入以达到美学的。

多重感官比单一感官带来的知觉经验更为丰富,人类完整全面的认识世界离不开所有感官知觉经验的整合。渐渐,西方传统美学仅奉“视听”两种器官为审美感官的理念受到质疑。自弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)开始,现代哲学家、美学家重新发掘身体的感觉、知觉、欲望的审美意义,使审美的身体性、多感官性得到全面倡扬。同样,在艺术创作领域,传统艺术观念遭到全面颠覆,包括审美感受方式、感官感受模式等,亦重新被艺术家审视和批判。在艺术作品中,调动“感官协同效应”能使观者更加容易接受作品传递的信息,创作者也在这基础上发扬更新自己的创作灵感。

当代艺术对古典美学规则进行了全面破坏，马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）的《喷泉》让艺术家们不得不重新回归感性知觉的某种原初状态，检视人类感觉机能的整体特性。

五官本身并不是各自独立观察这个世界的，当他们感知物体时，往往都会引起“联觉”。这意味着所有的感知都可以连接起来，肉身就是一个完整体。许多艺术品所证实，五感的互相渗透刺激，往往会产生一种奇特的美感表现。早在1980年以后，嗅觉艺术在艺术领域中冉冉升起，艺术作品激发观者的嗅觉体验，艺术家们常常使用气味浓烈的物品和其他媒介结合，例如鲜花、烟草、香水等。比利时艺术家彼得·得库佩尔（Peter de Cupere）善用此道，为了唤起人们对大气污染的关注，他在装置作品《Smoke Cloud》中加入过滤后的汽车尾气。观者需要爬上梯子，将头探入云中，就能闻见难闻的污染气味。他的另外一个作品《Scratch & Sniff Paintings》则要求观者刮擦画面，嗅闻其中气味。正是这些嗅觉味道带来了更加新鲜的美学感官体验和互动情绪，触发人们之后的公共对话。是的，在艺术剧烈转型的形势下，美学作为反思的理论也需要公正地对待各种审美感官，探析它们是如何被全面联合起来去接受新的审美。

三、新媒体艺术中审美感官联合

即使传统古典艺术种类繁多，不同的艺术家致力于某种艺术的发展，在各自的领域里辛勤劳作并获取成功，但这情况也造成了多种艺术语言和感受方式之间的不协调。不过科技的力量悄然影响着艺术界，数字技术将造型艺术从传统的架上绘画转变为新媒体装置艺术，将单一感官审美转换为“全党艺术”。

在20世纪末数字艺术出现，人的感知审美呈现多样性和复杂性，新兴科技让艺术品的材质、媒体的融合成为了一种普遍的现象。这也导致了各种类型的融合越来越显著，深入挖掘后的各种艺术语言产生许多新的审美观念和体验。新的媒介与技术改变了艺术创作的构成技巧和生发了全新的审美创作经验。最为突出是音乐短片，它将文学、音乐、舞蹈、美术等诸多要素融合在一起，其内涵之丰富超越了原始时期的“诗乐舞”。新媒体将几乎所有现有的美术形态都融入到一起，通过各种途径增强当代人类审美感知能力的综合运用。不仅是传统意义上的视觉和听觉结合，而且越来越多地将触觉、嗅觉、味觉甚至更多其他感觉都融入到了审美的过程中，形成新的审美体验方式，力求在这种过程中，将观者的全部感知都带入到作品所在的审美环境中。

同样，数字技术也让观者从审美接受者转变为审美创作者的身份，打破创作与审美的边界，把观者的多元

认知带入美学环境。其中最主要的途径是“数字互动技术”，随着科技的发展，新媒体艺术与观者之间的交流也愈加频繁，可以通过智能技术实现身体多感官联合感知，搭建个体与作品的交互，人们可以体会到寻常视觉艺术中接触不到的新奇感官审美体验。在互动中，所有的感官，包括空间感、运动感等都会进入到美学之中，从而使人体完全进入到一种空前的状态之中。在互动装置作品中，观众通过肢体动作引起了作品形式的改变，而不断变换的创作要素则会给观众以全新的温度感与人文情怀。越来越多大型艺术作品创造出“沉浸式”的情境，就像2013年纽约现代艺术博物馆中，交互作品《雨屋》（Rain room）曾在此展出。100平方米左右的昏暗空间里下着持续的大雨，但人在通过的时候，并不会被淋湿，人们极力去触摸雨，但雨在躲闪着人。这件有趣且庞大震撼的互动作品在社会上引起了巨大的反响与讨论，人们争先恐后走上前去参与其中，在雨帘中移动，感受其中的潮湿。在此五感交加之下，观者们被引导到了一个充满无限想象的精神空间。

所以，深化多元知觉的审美感官体验已然促成了当今美学的变革。多维联觉体验呈现出从未到达过的丰富，使观者在主体和自觉上超越了以往的美学时期。在新媒体时代，艺术随时都有可能进入到一种新的美学进程中，观者必须时刻保持敏锐，用身心去参与和回应迎面而来的全新体验。

参考文献：

- [1]全小国.感官·情感·精神：非遗旅游产品审美体验研究[J].民族艺林，2022（03）：35-45.DOI：10.13767/j.cnki.cn64-1011/j.2022.03.006.
- [2]周丰.审美体验的科学性——从朱光潜“美本质”问题的逻辑起点出发[J].美育学刊，2022，13（04）：53-62.
- [3]孔祥睿.中国古代审美体验理论研究[D].青海师范大学，2022.
- [4]王颖.关注审美体验 提升核心素养——谈古诗词教学[J].小学教学参考，2022（07）：23-25.
- [5]钟丽茜.数字融媒体时代的审美体验——五官感知从分立到聚合[J].未来传播，2021，28（01）：36-42+121.DOI：10.13628/j.cnki.zjcmxb.2021.01.005.
- [6]廖建荣.论环境美学对传统审美感官的超越[J].新西部（下旬·理论版），2011（03）：129.
- [7]柏拉图.文艺对话集[M].北京：人民文学出版社，1959.193、187.
- [8]张闫博宇.新媒体艺术审美性的发展趋势——评《新媒体交互艺术》[J].新闻爱好者，2021（11）：103.