

美在意象

——意象理论的艺术阐释学意义

文化观察

《美学原理》

叶朗著
北京大学出版社

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、露水’、‘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造问题，就会不得要领。”我们很少见到哪一位美学家，能够把艺术创造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。在诗歌歌创作中，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，贯通艺术和美的是体验和亲证。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。

三

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”，从而为艺术的真实性辩护。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作用。

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贡献新的智慧和理论。从生活、艺术和美育等方面发掘、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思想和气象。（作者：顾春芳 来源：《光明日报》）

新书推荐

《诸神的真相》

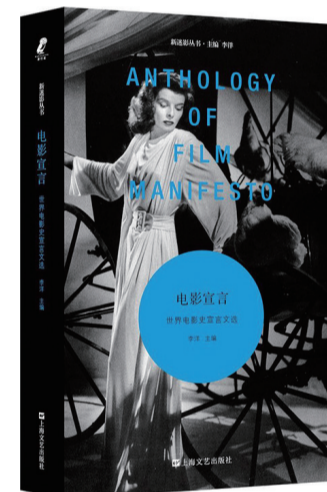

作者：海麟

内容简介：这是一本令人震撼的神话新解，打破你对神话的固有印象。作者从天文历法的独特角度进行分析，挖掘神人、怪兽、传说的原型来源及其背后存在的另一种真相：神人、神迹可能来源于古代现实中的天文实践，上古怪物可能是共同生活在中华大地的某个部族。在中华文明的源头，神话作为古代现实生活的艺术化表达，蕴藏着丰厚的天文知识，与先民在天文历法方面的探索实践息息相关。本书以古代天文历法为主线，将上古神话的原型来源与衍生背景一一揭开。结合天文学研究、传世文献与考古发现，重新分析伏羲、女娲、黄帝等神人与蚩尤、九婴、修蛇等神兽的真实面目，发掘女娲补天、后羿射日、夸父逐日等传说背后的历史真相，在此基础上，追问上帝、太极、八角星纹等文化概念及符号的起源，揭示了以北斗或北极星为核心的古代天文发现的深远影响。

作者简介：海麟，本名罗益民，1975年生。历史写作者。兴趣方向包括中国上古史、文明起源、古代神话等。

《电影宣言》

主编：李洋

内容简介：本书收录了世界电影发展史上几乎所有宣言性文件，文献涵盖世界电影发展历程中的各个流派，包括早期电影、超现实主义、蒙太奇学派、意大利新现实主义、纪录电影运动、美国地下电影运动、英国自由电影、西班牙新电影等等流派和运动。这些宣言不仅是珍贵的历史资料，也塑造和引领了世界电影的发展。宣言由众多著名导演、影评人、电影理论家撰写，几乎记录了一部用文字和观念谱写的电影史，同时也展现了这些电影人的呐喊和激情、焦灼与困惑、爱与理想，是一本影迷不可错过的书。

主编简介：李洋，北京大学艺术学院副院长、教授、博士生导师。“新述影丛书”主编，主要研究艺术理论、欧洲电影和电影理论，著有《迷影文化史》《目光的伦理》《莱昂内西部片中的手势》等，译有《走出黑暗》《论电影》《西部往事——塞尔吉奥·莱昂内谈电影》等。

在科幻中感受科技的温度

科幻新作

《宇宙工程师之歌》

刘慈欣主编
新星出版社出版

我越来越清晰地体会到，科技是有温度的，当它融入人性和理想时，就成了推动人类前进的温暖之力。

科幻小说是由科技进步催生的文学体裁。科技中的科学由科学家所代表，而代表技术的则是工程师。其实工程师的历史远远

于科学家，在现代科学诞生之前的漫长岁月里，工程师早已存在，那时的工程师们已然在用智慧和经验建造着人类文明的宏伟工程。在现代和未来，科学通过工程师转化为技术进而改变世界。

《宇宙工程师之歌》这本选集中的工程师科幻小说并非指由工程师创作的科幻小说，而是指具有工程师思维方式的科幻小说，这种思维方式与科学家有共通之处，但也有明显的区别。有些工程师指挥千军万马建设着庞大的工程项目，那些现代化大工程充满着科幻色彩，但这些工程师本人却都是极其严谨、务实的，兢兢业业地设计和垒砌着宏伟工程的一砖一瓦。这也是工程师科幻小说的特征，它们具有明显的建构性，同样是创造想象世界，相比于用想象的大笔一挥而就一个虚无缥缈的空中楼阁，它们更倾向于用科技和理性的一砖一瓦去建设，实实在在地放好下面的一块砖，再去放上面那一块。这样的叙事看上去缺乏幻想的空灵和跳跃，但其需要更为强健和犀利的想象力。这样的想象世界，更具有真实的质感，像另一个平行世界中

正在发生和已经发生的现实和历史。这方面一个典型的例子就是阿瑟·克拉克的《与拉玛相会》，作品中用严谨想象构建出来的那艘外星飞船，宏伟壮观，但每一个细节都具有似可触摸的真实感。

工程师科幻小说的另一个特征，就是对科学技术的认同和尊重。在这类科幻小说中，科技内容含量很高，人类文明的延续和发展以及理想世界的建立，都依赖于科技的进步。工程师的出现是用来解决问题的，对他们而言，在问题和灾难面前的悲观和哀叹没有任何意义。在面对科技带来的负面效应，甚至面对灾难时，工程师科幻小说不是沉湎于描述黑暗和绝望，而是充满着积极进取的精神，其中的人物都在努力奋斗，为文明创造机会，为人类开辟一条新路。

众所周知，工业革命之后才诞生了科幻小说。第一次工业革命是依靠基层工程师的实践经验开展的，而在第二次工业革命中，工程师也扮演着极为重要的角色。在这次以钢铁工业和电气技术为主导的工业革命中，

工程师科幻小说的开创者儒勒·凡尔纳闪耀登场。凡尔纳的科幻小说展现了大量宏伟壮观的工程奇观，《海底两万里》《机器岛》《从地球到月球》《环绕月球》……这些科幻史上的耀眼经典，首次以展现宏大工程想象为科幻叙事内核，对之后世界各国的科幻小说创作产生巨大影响。

工程师科幻小说的创作巅峰，应该属于20世纪30年代至70年代这一科幻小说的黄金时代。这一时期涌现了许多工程师视角的科幻杰作。

在中国科幻文学的历史上，工程师科幻小说也曾大量涌现，形成了20世纪中国科幻的一个重要类型。这些作品具有鲜明的中国特色，它们的想象大多以当时已有的技术为基础，技术精确，无论与历史上还是同时代的作品都不相同。但这些作品少有人文主题，人物简单，叙事技巧即使在当时也是单纯的，同时题材太小，缺乏震撼力，给人以小品的感觉。

现在，我们编选了《宇宙工程师之歌》这本科幻小说选集，目的就是展现成熟形态的中国

工程师科幻小说。选集中的原创作品，都非常注重艺术感染力，题材相对宏大，气势恢宏，读来令人震撼，有的完全可以拍成科幻大片，绝非科幻小品可比。

在编选这本选集的过程中，我越来越清晰地体会到，科技是有温度的，当它融入人性和理想时，就成了推动人类前进的温暖之力。科技的进步不是目的，而是手段；人类的幸福和发展才是工程师和科幻作家追求的终极目标。

翻开《宇宙工程师之歌》，你能看到每个故事中都有一项气吞山河、宏伟壮丽的工程。阅读这些故事之后，你能明白，工程师不仅是伟大的建设者，更是宇宙中的吟游诗人，他们以钢铁和电路编织梦想，用非凡的才能演奏与星辰对话的乐章；他们以精确的计算表达对宇宙的敬畏，以工程的艺术诠释对人类的热爱。在这些大气磅礴的科幻故事背后，其实隐藏着一个个更深刻的问题：我们将如何通过工程和科技，与宇宙对话，重新认识自己。

（作者：刘慈欣 来源：《人民日报》）

我们的价值观

富强 民主 文明 和谐 自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善

公正

是捍卫权利的天平，它是衡量社会发展的价值准绳。

讲文明树新风公益广告
中共河源市委宣传部 河源市创文办