

罗杰·弗莱的形式主义美学思想

黄立佳

(西昌学院,四川 西昌 615022)

【摘要】罗杰·弗莱是20世纪形式主义美学的代表人物之一,他提出的形式主义美学观构成了现代美学史的主导思想之一。同时他还是后印象派绘画运动的命名者和主要诠释者,对其后的美学思想和文艺批评理论都产生了深远影响。本文对其形式主义美学思想进行梳理,研究其发展演进情况,探讨其历史地位和价值。

【关键词】罗杰·弗莱 形式主义美学;理论建构;反拨

【中图分类号】J209.9 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2013)01-0073-03

形式主义美学作为一种美学观,是指反映在线条、形体、声音、色彩、文字等的组合关系或是艺术作品中的美。由于形式主义美学强调美的本质来源于形式,因此与强调对客观存在的自然之物进行模仿或逼真再现的自然主义美学观直接对立。形式主义美学在西方由来已久,早在古希腊时期,先贤毕达哥拉斯及其追随者就试图从几何关系中寻找美的存在,这可视为是形式主义美学在西方的滥觞。其后很多美学家和哲学家在形式主义美学的发展史上都有突出贡献,康德就认为“在所有美的艺术中,最本质的东西无疑是形式”。^[1]而康德的这种观点意在使人们认识到美来源于艺术品本身而非其它,单纯强调对自然进行逼真模仿或再现的话就会使人们意识不到艺术品本身的美。康德的观点对形式主义美学的发展有着重要意义,将形式主义美学推向了理论层面。其后奥地利音乐理论家汉斯利克的见解和实践把这种形式主义思潮推向了极端。

一 罗杰·弗莱的形式主义美学概述

20世纪以后,英国杰出的艺术批评家罗杰·弗莱对美学中的形式观做出了新的解释。他的观点主要是认为绘画艺术最本质的东西是形式,它由线条和色彩的排列构成。而且形式通过把秩序性和多样性融为一体,可以使观者从中得到独特的审美的愉快。这种愉快感受因为由形式引起,所以不会消失和减弱,但再现性内容引起的愉快感却不能持久,因此对形式主义美学和自然主义美学作了本质上的区分,而且也对形式主义美学观进行了根本性的定义,使其真正成为一种成熟的美学观,并使它成为了现代西方美学的主导思想之一。

在罗杰·弗莱生命的晚期,他对自己的理论进行了反思和修缮,放弃了严格的形式主义,转而调和艺术中形式的作用与传统的审美理念。在此基

础上重新建构了自己的理论体系,同时也使形式主义美学观从教条化的危险中解放出来,重新获得了生命力。他与其后的克莱夫·贝尔一起使形式主义美学观成为了西方美术史及思想史的重要潮流之一,对其后的文学批评也产生了极大的影响。

二 罗杰·弗莱对后印象绘画运动的推动

(一) 理念上的契合

从以上对罗杰·弗莱美学思想的概述中我们可以看到,他主要强调形式对美的核心作用,认为美本质上来自形式。为了支撑他这种哲学观点,也为了发扬他心目中真正美的艺术,他将自己的目光转向了后印象绘画,力图以后印象画作来阐明自己的美学观。因此他积极向英国引进法国的后印象画作,并力排众议举办了多次后印象主义画展,极大地促进了后印象主义绘画在英国以及整个欧洲大陆的传播,也开阔了人们的眼界,丰富了美的表现形式。从这个意义上讲,罗杰·弗莱对法国后印象派影响的扩大功不可没。而他对后印象绘画的强调和研究也在很大程度上佐证了自己的形式主义美学观,完成了理论建构和支撑的依据。

后印象主义也称印象派之后或后期印象派,是法国美术史上继印象主义之后出现的美术主张。该词最早就是由罗杰·弗莱本人提出的,后来的英国和美国的艺术评论家都用这一词语来描述和研究梵高、高更和塞尚等画家的画作和画风。长期以来,法国和欧洲的艺术评论家并没有将塞尚等人的画作风同莫奈等画家的印象主义加以严格区分,但是罗杰·弗莱却敏感地看到了塞尚等人的画作同以往典型的印象主义的区别,提出用“后印象主义”这一术语来描述和研究梵高、高更和塞尚这三位画家,而且指出了他们与以前的印象主义的区别。后印象主义画家的创作理念离不开印象主义,离不开对光与色彩的强调,但他们并不满足于这种强调瞬

收稿日期:2012-12-18

作者简介:黄立佳(1986-),女,四川西昌人,文学硕士,主要研究方向:文艺与传媒。

间性光色变化的印象式作品,力图使自己的创作能反映更广阔的内容和更深层的美,因此这些画家更注重绘画中的形式因素,注重探讨绘画中的精神价值。而罗杰·弗莱作为形式主义美学理论家和批评家,更看重反映在视觉艺术中形式方面的因素,强调形式和线条的相关性,逻辑性与和谐性等。他并不重视艺术作品本身所反映的主题事件与内容。在他看来,形式是艺术最具本质的因素,是美最根本的来源。而他的这一观点和后印象主义的美学理念基本上是契合的。因此他大力推进后印象主义在英美以及欧洲大陆的传播,推广他的形式主义美学观。

(二)《塞尚及其画风的发展》

这是罗杰·弗莱的代表作之一,也是对后印象主义进行研究的典范之作。在此书中罗杰·弗莱对塞尚的画作进行了全面细致的研究并提出了很多真知灼见,这也成为形式主义美学的伟大理论著作之一。塞尚本人作为一名画家提出了很多具有革命性的艺术见解,如他主张在绘画中剔除情节性和文学性,转向发挥绘画语言本身的表现力,这给当时的欧洲带来了纯绘画观念的流行,也促进了形式主义绘画的发展。塞尚还强调把自然界存在的客观物象进行条理化、秩序化和抽象化,在处理客观物象时,要用球体、圆柱体以及锥体来进行,借此表达物象之中超越自然的理想概念。塞尚这些独特的艺术主张和创新精神,受到20世纪西方艺术家和评论家的普遍重视,塞尚本人也赢得了很高的荣誉。很多其他方面的艺术家也在他那里吸收了不少营养,他的某些艺术主张和见解,如否定绘画的文学性、情节性,注重绘画的形式等,也被20世纪欧美一些艺术家吸收并加以发展,以此丰富和改善了形式主义理论。

塞尚的作品和艺术主张在当时虽然具有革命性的意义,但长期以来并未受到人们的广泛重视,甚至塞尚本人也把自己的画作同印象主义画家的作品放在一起公开展览,整个西方艺术界对塞尚的贡献都认识不足。但罗杰·弗莱改变了这种情况,他对塞尚的作品进行了深入研究,指出了他的独特价值,也确立了塞尚在西方艺术史上的地位。在当时对传统审美观进行挑战需要极大的勇气,而罗杰·弗莱避开了直接与其发生冲突,而是强调塞尚画作中的原创性,强调他在绘画中对小平面的运用,强调具有高度统一性和平衡型的结构之美,开辟了对塞尚画作研究的新方向。罗杰·弗莱据此提出的“造型的色彩”^[2]的概念,对绘画本身的发展起

到了革命性的推动作用。这是其对现代美术发展的巨大贡献之一。

《塞尚及其画风的发展》一书是对塞尚艺术作品进行的经典性研究,也是西方美术史上的具有重要地位的杰作。由于罗杰·弗莱本人就是一名画家,所以他对塞尚作品的研究非常敏锐,看到了其中的独特之处,并加以褒扬。弗莱作为一名形式主义美学家对当时流行的自然主义美学理念并不赞成,在他看来形式才是艺术最本质的表达元素,是美的根源所在。而塞尚的创作理念是对自然的一切赋予形式方面的表达,这与弗莱的美学理念是不谋而合的。在本书中,弗莱既对塞尚画风及艺术观念的发展进程作了探讨,同时又对个别有代表性的作品进行了深入细致的研究,因此完成的对塞尚艺术风格的研究是非常全面的,这部作品也是研究塞尚的重要资料。

(三) 罗杰·弗莱对后印象绘画的形式主义分析

在对塞尚进行研究的同时,罗杰·弗莱也时刻注意宣扬他的形式主义美学观。在这部书里,弗莱将塞尚对艺术形式的推崇运用于文学批评中,使形式主义批评广为人知,也标志着瓦萨里的批评方法论的终结。对自然科学的重视使罗杰·弗莱把自己的眼光从文化人类学的艺术态度转到了形式主义审美观念上,在他看来艺术与科学的共同点之一就在于艺术中最高级的愉快与科学中最高级的愉快在本质上是一致的,都来源于形式。罗杰·弗莱推崇的是在艺术作品中发掘形式的美,通过抽象形式向自然主义美学观的对自然的逼真再现进行挑战,更对在绘画中体现的文学性和情节性进行反驳。后印象派的绘画创作忠实地实践着罗杰·弗莱的这种理论,因此被他拿来为自己的形式主义批评做依据。

通过对塞尚及其他后印象派画作的研究,罗杰·弗莱找到了形式主义美学观及批评方法的支撑点,在此基础上他反复强调形式在美和艺术批评中的作用,使形式主义批评在欧美的影响力达到了顶峰,因此他在现代艺术批评史上有着重要地位,对文学批评的影响也是空前的。而且他通过研究塞尚的创作,发现了现代主义绘画的原则——即“视觉与设计”^[3]的关系,对后来现代主义绘画及艺术发展也有很大的推动作用。因此罗杰·弗莱既成为了后印象派绘画的早期研究者和命名者,也为现代主义艺术的发展开辟了理论道路,同时他在研究后印象画作中反复强调的形式主义美学观也成为了现代美学史的主流思想之一。

三 罗杰·弗莱的晚年思想及对形式主义美学的反拨

罗杰·弗莱是公认的形式主义美学的代表人物,也是公认的形式主义批评理论的创始人之一,然而他并不满足于自己早期形成的形式主义美学理论,在生命的晚年仍不断地更新自己的学术思想。对他的思想进行研究我们不难发现它明显地分为前后两个阶段,早期以1906年出版的《艺术与设计》为标志,这一时期罗杰·弗莱作为典型的形式主义美学家,强调艺术品的美来源于形式,反对自然主义美学观对自然界客观事物的逼真再现与模仿。而且他着重介绍后印象派的作品,强调与形式主义美学的契合之处,对后印象派的传播起到了极大的推动作用。后期以1926年出版的《变形》为标志直到他生命的结束。这一时期他对自己的理论进行了梳理,修正了理论中的某些地方,并且极力地使形式主义理论从学院化与教条化中解放出来,使形式主义的理论不至于僵化。

在罗杰·弗莱生命的晚期,形式主义理论已经成为了当时思想界与艺术界的主流,也得到了广泛的重视。但同时形式主义理论也有僵化的倾向,人们对它的理解也较为狭隘,形式主义在某种程度上发展到了极端状态,即认为形式是艺术创作中唯一重要的东西,内容只是形式的附属物,完全是无关紧要的东西。这也造成了人们对形式主义的误解。罗杰·弗莱注意到了这种趋势,在加上对自己的思想理论进行梳理和反思得到了一些新的认识,因而对自己早期的形式主义理论进行了一定的修正,剔除了其中的谬误之处。他开始质疑那种被简化和定型了的所谓的形式主义理论,最终放弃了这种严格的除了形式什么也不强调的形式主义理论后,开始调和形式主义与纯粹审美经验的关系,力图找出二者的相关及在艺术审美中的地位。因此在他晚年的写作和研究计划中,他继续对形式主义

理论进行研究,但同时又希望协调与传统的审美经验的关系,试图丰富自己的理论并形成成熟完善的形式主义美学观及文学批判理论,并尝试将形式主义为代表的现代主义引入更广阔的艺术中,在更广大的艺术史上进行研究和修缮。这构成了他晚年思想的主要组成部分。

罗杰·弗莱在1918到1934年的写作中,对原有的文学批评理论进行了深刻的反思,并从剔除了许多东西,当然某些因素如对艺术中形式的重视等始终贯穿于其批评生涯和理论生涯之中。即便是早期为现代主义发声的时候,他也并未放弃对后印象派的支持,特别是他对塞尚作品中包含的与古典和传统审美观的肯定,表明了他始终是一个审慎的思想界,对自己理论的各方面都作了全面的研究。在罗杰·弗莱生命的后期他对自己的理论进行了深化和细化,这表明他以严肃的研究态度深入地考察了社会生活的各个方面,考察了他的形式主义理论对生活和艺术表现形式的适应程度。需要注意的是他对自己原有的理论所进行的调整甚至是大规模的修缮并不是说他完全放弃了早期的思想,而是将其精确化和明细化了,舍弃了其中的谬误之处,留下的是成熟的形式主义理论。这使他摆脱了脸谱化了的现实主义拥护者的形象,而取得了作为思想家应有的地位。

因此我们可以看到罗杰·弗莱晚期的思想是调和形式主义与传统的审美经验的关系,将形式主义批评理论从学院主义中解放出来。同时也扩大了自己的理论范围,避免了教条化的可能。而罗杰·弗莱本人作为后印象主义理论家和形式主义批评家地位的获得也正是基于此。对他晚期思想的研究有利于我们全面理解他的思想,明确其在文艺批评史及思想史上的地位,也有助于我们全面了解形式主义美学观。从这个意义上说,罗杰·弗莱对现代西方文艺批评的转向有着不可埋没的历史功绩。

注释及参考文献:

- [1]康德.康德三大批判合集(下卷)[M].邓晓芒译,杨祖陶校.北京:人民出版社,2009:77.
- [2]罗杰·弗莱.弗莱艺术批评文选[M].沈语冰编选并翻译.南京:江苏美术出版社,2010:136.
- [3]罗杰·弗莱.视觉与设计[M].易英译.江苏教育出版社,2005:29.
- [4]罗杰·弗莱.塞尚及画画风的发展[M].沈语冰译.桂林:广西师范大学出版社,2009.
- [5]沈语冰.20世纪艺术批评[M].杭州:中国美术学院出版社,2003.
- [6]范景中.美学史与观念史[M].南京:南京师范大学出版社,2005.

Roger Fry's Formalism Aesthetics

HUANG Li-jia

(下转120页)

问题,互相学习,共同解决遇到的问题,为活动的开展推进提供条件保障。在这一过程中,教师要特别注意发挥自己的引导作用,指导讨论激发学生探究新问题的欲望,引发学生的思考,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。(2)多样化的成果展示:实践的成果既可以是学生在服务中的学习成

果,也可以是同学之间共同的学习和成长。展示形式可以多种多样,例如,设置网络日志,记录学生活动过程中发现的问题和新的想法;张贴学生活动的照片、利用手抄报展示学生的活动体验;举办庆祝会,借助小品、诗歌等形式引导学生反思自己的活动经历等等。

注释及参考文献:

- [1] 赵希斌,邹泓.美国服务学习实践及研究综述[J].比较教育研究,2001,8.
- [2] 张华.论“服务学习”[J].教育发展研究,2007,5A.
- [3] 托克维尔.论美国的民主(上册)[M].董果良译.北京:商务印书馆,1988.

Practicing Service Concept, Harvesting Learning Effect-Exploring a New Model of the Practical Teaching of Ideological and Political Course in Colleges

XIA Tian-jing

(Teaching Institute of Ideological and Political Theory Changzhou Engineering College, Changzhou, Jiangsu 213022)

Abstract: With the profound changes in the international and domestic situation, the ideological and political course as the main channel of the ideological and political education to college students should improve teaching effectiveness, and pay attention to the practice of teaching. As the only one form of social practice in ideological and political education system linking to course learning, practical aspects of the ideological and political course can draw on service learning and teaching organization form combining community service and courses learning, based on national conditions, explore both a service, autonomous and reflective practice learning, guide college students penetrating, understanding and serving the society, promote in-depth understanding and application of theoretical knowledge and enhance the sense of social responsibility.

Key words: Practice Learning; Service Learning; Services; Reflection

(责任编辑:周锦鹤)

(上接75页)

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: Roger Fry, whose thought about formalism aesthetics is the most important component of one of dominant theories of modern aesthetics history, is one of the representative figures of formalistic aesthetics in twentieth Century. And he also makes great influence on the field of aesthetics and literary criticism as a namer and interpreter for postimpressionist movement. The article tries to comb his formalism aesthetics thought, studies his thought's development, and discusses its historical position and value.

Key words: Roger Fry; Formalism Aesthetics; Theory Construction; Washback

(责任编辑:张俊之)