

Analysis of Literary Appreciation from the Perspective of Reception Aesthetics

Jianping Li¹ Wenxin Zhang^{2*}

1. Jinzhong Health School, Jinzhong, Shanxi, 030600, China

2. Beijing Normal University, Beijing, 100010, China

Abstract

Founded in the 1960s, Reception Aesthetics has taken a unique approach, pointing out that the process of literary and artistic creation is a complete one, consisting of three links: the author, the work, and the appreciator. Among them, the appreciator has an indispensable status and role, and the value of the work can only be realized through the acceptance activities of the appreciator. The appreciation standards of the appreciator have both differences and commonalities. A work has different meanings in different historical conditions and social backgrounds, while people of different classes, ethnic groups, and eras may have the same feelings towards some works. Acceptance is an active process, which is the active re-creation and re-recognition of the work, and the art object creates the masses who understand art and appreciate beauty. The true writer is the reader himself. The views of Reception Aesthetics enrich the entire aesthetic theory and have positive value and practical significance.

Keywords

reception aesthetics; literary and art appreciation; appreciation standards; acceptance process; positive value.

接受美学视野下文艺欣赏浅析

李建萍¹ 张温新^{2*}

1. 晋中市卫生学校, 中国·山西 晋中 030600

2. 北京师范大学, 中国·北京 100010

摘要

始创于20世纪60年代的接受美学独辟蹊径,指出文艺创作是个完整的过程,这个过程由作者、作品和欣赏者三个环节构成,其中欣赏者有着不可忽视的地位和作用,作品的价值要靠欣赏者的接受活动才能实现。欣赏者的欣赏标准既有差异性,又有共同性。一部作品在不同历史条件和社会背景下有着不同的意义,同时,不同阶级、民族、时代人们对于某些作品又会有同感。接受是个能动的过程,它是作品的主动再创造与再认识,艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众,真正的作家是读者自己。接受美学的这些观点丰富了整个美学理论,具有积极价值和现实意义。

关键词

接受美学;文艺欣赏;欣赏标准;接受过程;积极价值

1 引言

接受美学作为20世纪60年代由德国康斯坦茨学派代表人姚斯和伊瑟尔首创的一种新兴的文学理论和方法论,突破了传统的以文学创作和以文学作品为中心的文学研究模式,在文学研究中独辟蹊径,将读者的阅读活动列入研究领域,探索文学创作与文学接受、作品本文与读者的相互作用,强调了阅读和读者在文学发展中的重要地位和作用,从而弥

补了以往美学理论的不足,使其向完善化迈进了一步。下面谈谈笔者对接受美学视野下文艺欣赏的几点粗浅看法。

2 文艺作品如何获得生命力

接受美学在系统阐述接受者的地位和作用时,其一就是指出,文艺作品只有在欣赏中才能实现其社会功能和社会价值,才能获得艺术生命力,成为现实的艺术品。

2.1 从作者的创作目的和能力而言,作者只能赋予作品发挥自身功能的潜力

从艺术作品完成的全过程看,它包括两个小过程,其一是作者——作品,这是创作过程;其二是作品——欣赏者(接受者),这是接受过程。作品的美学价值与社会地位是作者的创作意识与欣赏者的接受意识两方面共同作用的结果。为什么呢?

【作者简介】李建萍(1965-),女,中国山西晋中人,本科,高级职称,从事哲学研究。

【通讯作者】张温新(1997-),男,中国山西晋中人,硕士,从事美学研究。

从作者的职责与创作目的看,作者是根据一定的社会需要与其个人意图为广大欣赏者创作的。每部文学作品、每件工艺品,就其本身来说都是作者的创作成果,是作者精神活动的物化。但是,作为一名文学家、艺术家,其职责与目的并不在于只写成小说和诗歌、作成曲子而已,也不仅仅是为了供作者本人“自我赏识”。饱蘸着作者心血、凝聚着作者智慧的结晶物,是为欣赏者创作的。这与马克思论述的生产是为了消费有极相似的道理。马克思指出:“生产直接是消费,消费直接是生产。”“没有生产,就没有消费,但是,没有消费,也就没有生产,因为如果没有消费,生产就没有目的。”^[1]

2.2 作品本身不能实现其功能,只有欣赏者的参与才能使作品最后完成

就作者的能力讲,作者赋予而且也只能赋予作品发挥某种功能的潜力,而不能决定作品的社会价值。从作品来看,作品本身也只不过是些死的文字、符号、图片或者是些具有某种形态的物质实体,这些东西也不能自动表明它们会对人们产生什么影响。那么这个任务能由谁来承担呢?需要欣赏者的参与。马克思指出:“……但是消费也媒介着生产,因为正是消费替产品创造了主体,产品对这个主体才是产品。产品在消费中才能得到最后完成。”“因此,产品不同于单纯的自然现象,它在消费中才能证实自己是产品,才能成为产品。消费是在把产品消灭的时候才使产品最后完成的。因为产品之所以是产品,不是它作为物化了的的活动,而只是作为活动的主体的对象。”^[2]同理,只有在欣赏中,作品本身具有的意义和功能才能显现出来。

2.3 作品的价值要靠欣赏者的接受活动才能实现

从文学角度看,一切文学作品都是一种吁求。它通过自身的“未定点”和“空白”来“召唤”读者进行积极的思维、咀嚼和挖掘,为沟通作者与读者架起“桥梁”。写作就是向读者提出吁求,要别人把自己通过语言所作的启示化为客观存在。没有阅读,作品本身的意义就表现不出来。一部小说在读者阅读之前,只是一叠印着铅字、经过装订的纸张。雨果的《笑面人》在没有与读者的阅读发生关系时,它自身并不能显现给人们的意识以一个活生生的关伯伦,更谈不上这本书体现了什么时代背景。杰劳维克在《意大利小提琴制造者》中这样讲道:“不想到这个绝不能忽视的因素来判断一把弦乐器的音响好坏是不可能的,即乐器不是乐器本身自己演奏,我们所听的声音是演奏家和乐器互相作用的结果。同一个乐器在不同人的手中有不同的价值。即便是最好的琴也不能使那些生手变好,而一位艺术家可以在一把不名贵的乐器上演奏出令人惊奇的效果。”没有审美者的赏识,建筑物不会自行告诉我们腓尼基的有商人气息,希腊的有共和政体气息,哥特式艺术有市民气息。

因此,我们说文艺作品的生命始于它与人的世界观、审美观及价值观发生关系之时,始于它成为欣赏者意识中的

事实之时。正如姚斯所指出的:“一部文学作品的历史和现实的生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的。”是读者赋予了作品现实的生命力,使其蕴含的审美效果、意义、形象和价值等显现出来。接受者在对作品的意义进行认识、评价和反思的过程中使作者的目的得以实现,也使作品的功能得以实现。文艺作品的生命力是作者与欣赏者共同赋予的,抛开欣赏者,作品也就不会成为活生生的艺术。

3 欣赏标准的差异性与共同性

接受美学的另一贡献是突破了传统文学、艺术的局限,指出文学、艺术史的研究不能再满足于只去说明作家为何创作某个作品?这个作品描写了什么?表现了什么?同时还应考虑到接受者的接受意识、欣赏标准具有的客观性与历史性、差异性与共同性、社会性与个体性。因为作品的历史地位和价值主要取决于欣赏者的接受意识,这就涉及到它的差异性与共同性(社会性、个体性、历史性实际上都已经包括在内)。

3.1 欣赏标准的差异性

一部作品在不同的历史条件和社会背景下有着不同的意义,包括作者赋予的意义以及接受者领会到的意义两个方面。

欣赏标准的差异性首先表现为具有历史性。社会存在决定社会意识,因而不同历史阶段有不同的接受意识。有什么样的生产方式就有什么样的社会接受意识与审美评判标准。正如普列汉诺夫所说:“如果某一阶段的历史和当时的状况必然在这个阶段中产生这些或那些审美趣味与爱好,那么科学的批评家也会产生他们自己的一定的趣味与爱好;因为这些批评家不是从天上掉下来的,因为他们也是历史所产生的。”^[3]世界文化发展史也证明了这点。有的作品在各个历史时期的评价有不尽相同之处,甚至可能有相反的结论。

欣赏标准的差异性还表现为具有复杂性。这一复杂性体现在时代、民族、阶级及个体差异等方面。拿人体美而言,《诗经》中赞美“窈窕淑女”,表明我国春秋、战国时女子以苗条为美。而唐代则以“丰满”为美,如杨贵妃就是以丰腴美堪称于唐代的。黑格尔曾讲过:“一个欧洲美人不会叫一个中国人乃至非洲霍腾套族人喜爱,因为中国人的美的概念与黑人不同,而黑人的美的概念与欧洲人的又不同。”的确,由于地域、习俗以及文化发展程度的差别,各民族都有其独具特色的审美理想和审美趣味。居住在海岛的民族以渔业为主,因而他们以勇于驾船闯海为美。而生活在草原上的民族以游牧为主要的生产活动,因而以善于骑射为美。

在阶级社会里,作为文艺作品的接受者个人来说,其审美标准必定要受到其阶级意识、阶级利益的制约。为剥削阶级服务的文学艺术,在资产阶级看来是好的,而在无产阶级劳动者来说却是不能容纳的。同是欣赏列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,资产阶级赞赏的是托尔斯泰“不以暴力抵抗邪恶”的说教,而无产者列宁却从中看到了农民在俄

国革命中所处的各种矛盾，看到了他们的仇恨与准备拼命的决心。

作为社会接受者整体的组成部分——接受者个体来说，由于其所属阶级、阶层、集团以及经济状况、个人处境等差别，对于同部作品，不同的欣赏者有不同的看法。一部乐曲对具有较高音乐素养的人能起到使其激动的效果，而对于不懂音乐或音乐素养差的人来说就谈不上什么好和坏，更无所谓好在哪里、坏在何处。难怪马克思这样说道：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义，对于它，音乐并不是一个对象。”可见，要欣赏音乐美就要有能感受音乐美的耳朵，要欣赏绘画美就要有能感受形式美的眼睛。

3.2 欣赏标准的共同性

文艺欣赏标准是一个变量，是随接受状况的改变而变化的。但同时，不同阶级、不同民族、不同时代人们对于某些作品还是有共感的。俄国伟大的现实主义画家列宾的绘画《伏尔加河上的纤夫》是表达当时社会反抗思想的作品，可是它的价值是大家公认的，甚至连当时的俄罗斯大公爵弗拉吉米尔·亚历山大罗维奇也很喜欢这幅画，并且购买了它。这表明有些优秀的文学艺术作品，其影响可以超越时代、国度、阶级与民族的局限，而成为整个人类的瑰宝，获得永久的艺术魅力。贝多芬、舒伯特的乐曲在他们各自所处的时代被认为是空前的佳作，到现在仍然享有极高的声誉。正直、善良、聪明、乐观、坚定这些品质大体上在不同民族和阶级之中都被作为优秀的人性。歌德笔下浮士德的探索不已、伏尼契笔下牛虻的自强不息，这些也是世代所公认的优秀的人性。

4 接受是个能动的过程

鲁迅先生说过：“巴尔扎克的小胡须的清瘦老人到了高尔基的头脑里，也许变成了粗蛮壮大的络腮胡子。”对于达·芬奇的名画《蒙娜·丽莎》，不同的欣赏者，在其心目中的形象与画中的形象近似而不同。在少男少女心目中，蒙娜·丽莎像是一位温柔而含情默默地姑娘；在儿童心目中，“她”又像是一位温和、可爱的妈妈或阿姨；对老人们来说，“她”也许会令他们追忆已逝的美妙年华。总之，每个人心目中都有一个蒙娜·丽莎形象。为什么会这样呢？这是因为欣赏者作为认识和审美主体，他头脑中的形象不是作品中形象的照搬，也非作品原意的简单复制，他的接受意识具有能动性。接受美学认为：欣赏者（接受者）不仅是实现作品功能的主体，而且也是推动新的文艺创作的动力。这种能动作用表现如下：

4.1 接受是对作品的主动再认识与再创造

从“作品—欣赏者”这一接受过程看，接受者面对作品，他首先产生美学上的好奇—发现功能首先起作用，他开始欣赏，进而入迷；他先是被形象所吸引，继而加以理解，然后提高，透过现象到达想象的意境，并将形象升华为理想，再在理想中重新看到现象。在这个过程中，一方面，作为客体的文艺作品为欣赏者所接受了、主体化了；另一方面，主体

的审美感受因为受到艺术美的碰撞而强烈激起，并使艺术美现实化了、客体化了。

接受者的反映状况必然要受作家所赋予的、作品本身所具有的规定性的制约。文学艺术作品本身具有引导与感染欣赏者的力量。正是如此，有的作品令人百读不厌，而有的作品却很快被遗忘。但是，欣赏者在欣赏中并非被动地受引导，而是要对作品进行再认识再创造。正如萨特所说：“读者必须不断越过作品的文字自己创造出这一切来。当然作者在引导读者，不过作者所做的全部事情也不过引导而已。作者树立的界标空间所分隔，读者必须把它们连起来，他必须超过这些界标。”因此，在欣赏过程中，欣赏者不仅与作者在心理上产生了“同构对应”，而且追及或超越了作者在艺术构思时所达到的层面。

4.2 艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众

接受过程不仅是再创造的过程，同时也是接受者变革自身的过程。他实现作品的过程也正是受作品潜在功能影响的过程。文艺作品不仅可被欣赏者作为审美对象，作为认识世界、认识自我、扩充知识、加强文化修养、进行娱乐的手段，同时又能使欣赏者从中受到教育、启发和熏陶，从而不断反省自我，进而体现于行动。从这个意义上讲，文艺作品是一本生活教科书。读了茅盾之作《虹》，从主人翁梅女士的曲折生涯体会到：不要因颠沛的生活、伤脑的事情而丧失理智，去粗暴、冷漠地对待人生，而要时时振作，奋力改变眼前的一切。

4.3 真正的作家是读者自己

接受者还是艺术再生产的动力，正是他创造了作家。没有了艺术欣赏和评价，艺术创作就会停止。马克思讲道：“因为消费创造出新的生产需要，因而创造出生产的观念上的内在动机，后者是生产的前提。”欣赏者的评价能使作者改变某些固有的缺点或陈规，纠正某种错误，甚至会改变自己的创作观和风格。

综上所述，接受美学关于欣赏者在文艺创作中的地位与作用的观点具有积极价值和现实意义。作者与欣赏者共同赋予作品现实的生命。由于欣赏者的接受意识具有社会性与个体性差异，从而决定了欣赏标准的不一致，直接影响着作品的历史地位和社会价值。欣赏者在作品的引导下，能动地再创着作品，促进着文学艺术再生产的发展。接受美学的创立，使日益引起人们关注的文艺作品的社会功能与效果问题得到了解决，而且也使以往许多难以解释的文学、艺术现象有了理论依据，丰富了整个美学理论。

参考文献

- [1] 车尔尼雪夫斯基.艺术与现实的审美关系[M].北京:人民文学出版社,2022.
- [2] 张琼.王朝闻美学的民族性思想研究[D].成都:西南大学,2021.
- [3] 代迅,冉雪.中国当代美学教科书:知识增长与范式变革[J].西南大学学报(社会科学版),2022(5):169-183.