

论互动的艺术效应建构过程

——关于美术形式效应的视知觉分析

王令中

(厦门大学 艺术教育学院 福建 厦门 361005)

摘要:艺术效应的产生,从视觉主体来看,是由过去的生活积淀、视觉经验同视觉所见共同整合而成的,是所知与所见相交融的结果;从视觉对象方面来看,形式效应产生于相互对比关系的变化之中,具有互动性、可变性。由于视觉主体与视觉对象这两组关系之间的互动,才有被我们的视知觉所把握的形式效应。正确认识形式的视觉效应的本质,对指导形式创造与设计意义重大。

关键词:视知觉 视觉经验 视觉心理 形式对比关系 互动性

中图分类号: G01

文献标识码: A

文章编号: 1007-905X(2005)04-0150-03

对于视觉艺术来说,研究形式效应的视知觉具有重大意义。同一种形式在不同人的眼中会有不同的反应,同一种图形或色彩在不同的背景或环境中的效果也会大相径庭。艺术家对艺术形式的独到感受,常常是各有偏爱,看法不一。理论家们将这一问题放到更大的背景中去讨论,于是有了关于形式的客观性、主观性、社会性等问题,由此引发种种有关艺术形式的论辩。而研究这个问题首先需要知己、知彼。所谓知己,就是从视觉主体方面了解人的视觉功能,研究感知过程的真实状态;所谓知彼,就是从视觉的对象方面认识形式的相对关系。形式效应取决于视觉主体与视觉对象这两组对应关系,视知觉正是在这两组对应关系的互动过程中产生的。

一、视觉生理与生活积淀的交融与互动

先来探讨视知觉的主体方面,即人的视知觉过程。人的感觉是一个复杂的反应过程,它不但是生理感官功能,还有积淀在生活之中的认知和感受。人们常把眼睛比作一部性能卓越的相机,其实视知觉的特点与照相机不同。著名视觉心理学家格列高里告诉我们:“对物体的视觉包含了许多信息来源。这些信息来源超出了当我们注视一个物体时眼睛所接受的信息。它通常包括由过去经验所产生的对物体的知识。这种经验不限于视觉,可能还包括其他感觉。例如触觉、味觉、嗅觉,或者还有温度觉或痛觉。”“知觉不是简单的被刺激模式决定的,而是对有效的资料能动地寻找最好的解释。”^[1]经验对知觉的影响究竟在哪些方面?视知觉的能动性表现在哪里?形式的整体感受是怎样形成的?这都是需要进一步探讨的问题。

与沃森一起发现DNA双螺旋结构的著名的生物化学家、1962年诺贝尔医学奖的获得者弗朗西斯·克里克,在《惊人的

假说》中提出的关于“看是一个建构过程”的命题,为我们探讨这一问题提供了重要启示。

他是这样论述的:“看是一个建构过程。在此过程中,大脑以并行的方式对景物的很多不同‘特征’积极响应,并以以往的经验为指导,把这些特征组合成一个有意义的整体。看涉及大脑中的某些主动过程,它导致景物明晰的、多层次的符号化解释。”“正如我们所看到的那样,这不是一步到位的事情,因为它必须借助以往的经验找到视觉信号的最佳解释。因此,大脑需要建构的是外界视觉景象的多水平解释,通常按物体、事件及其含义进行解释。”^[2]他指出了视知觉的重要过程,触及了问题的实质,对分析形式的视觉效应极有帮助。

先从简单的例子说起。我们在社交中接触过的一个人,一年后再次相见的第一反应是:我认识他。为什么一见就认识呢?这是因为过去的视觉记忆“唤醒”了这一直觉。由于过去视觉经验的作用,我们可以在云南石林中看到“阿诗玛石”,可以在石山觉察到“猴子观海”,可以在散乱的星空上“归纳”出动物外形的星座。这些显然超出了眼前“所见即所得”的范围。

对形式的视知觉也类似这种情况。一幅画面、一个图形、一种抽象的形式之所以可以唤起丰富的审美感受,那是因为视觉“调动”了以往的生活体验、视觉经验和专业知识的参与。这里有共同的生物基础,也有生活中个性感受的差异。这种来自生活体验和视觉经验的隐性积淀的作用,不同于现时的理性判断。由于认知与经验上的相通,这种感觉可以意会,却难以分析和描述。

视知觉是由视觉生理机能和生活体验、视觉经验的积淀

收稿日期:2004-06-07

作者简介:王令中(1956-)男,湖南衡阳人,厦门大学艺术教育学院访问学者,副教授。

两部分融合而成的。眼睛是一个感应器,形成视知觉还有一个视觉心理的反应过程。已有的视觉经验将大量的信息存储在脑中,积淀在视觉心理反应之上。当我们看一个物象时,会不自觉地依靠已有的信息来形成一个供判断的参照体系,并根据这个体系对应物象,两相融合后,才形成了视知觉。这种能动性的反应过程就是视知觉过程。我们感觉到的似乎只是一种直观感受,并不觉察有这样一个互相印证、视觉整合的过程。它不是理智的活动,而是与视觉同时发生的、能够被视觉所把握的有机整体。视恒常现象也是对这一道理的最好旁证。

阿恩海姆认为:“眼前所得到的经验,从来都不是凭空出现的,它是从一个人毕生所获取的无数经验当中发展出来的最新经验。因此,新的经验图式,总是与过去所知觉到的各种形状的记忆痕迹相联系。”^[3]人在生活中积累的视觉经验、生活体验和有关形式的认知常识,会形成一种感觉上的参照,这种参照系会影响、修补、印证人的感觉。那么,这种参照系的性质究竟是生理功能,是主观判断还是客观的印证呢?需要这样来辩证思考:金字塔是客观存在,金字塔的性质又可以成为知觉的、记忆的和生活经验的意象。例如,金字塔的稳定感就是一种意象。对这种意象的感受不是理性判断,而是一种感性的直觉。感知它需要通过视觉生理,但不局限于视觉功能。这是一种融合视觉生理和生活体验为一体的视觉心理反应。这种心理定向形成以后,便积淀在人的深层心理结构之中,在视觉过程中发挥一种参照、印证、融合的综合作用。

假如在以前的生活中有对自然秩序或某种情态特征的体验,那么,就可以在相关的形式特征中有所感知;假如视觉感受同人的心理结构相一致,就会引起共鸣或愉悦感。假如生活体验、视觉经验不一样,就会出现视知觉上的差异。在这个意义上可以认识三点:一是视知觉具有能动性,不是照原样录入的纯客观反应;二是以往的经验 and 积累在不知不觉中参与感知过程,可以影响人的视知觉;三是由于视觉经验和生活体验的不同,对同一形式的认知会因人而异。

一个人的观察,总会受以往所见、所闻、所知的影响,在从事创作或设计时,大脑所具有的各种能力也会相互协作。所谓艺术感觉良好,显然属于后来习得。“秩序感”从何而来?“有意味的形式”从何而来?可以把这一切放到形式效应的建构过程中去考虑。

关于视知觉的能动性,还有两个方面需要进一步说明。

一是视知觉同其他感觉的关联问题。生活经验的参与不仅限于视觉,可能还包括其他综合感觉,如触觉、味觉、嗅觉等,包括种种更为复杂的生活经验,有时是各种感官的“联动”。因此,视知觉可以较为全面地整体把握对象的性质,可以在曲线上“看出”轻柔、流畅感,可以在巧克力的外包装上“体验”到甜而微苦的清爽感——引发味觉的感受正是设计者所追求的效果。在对美术作品的评价中常有诸如色彩甜熟、笔意枯涩的说法,我们可以借此意会那特定的视觉效果,而打通的却是味觉和触觉的感受。正是这些相互作用,才有了心理学中的通感和条件反射,才有了对艺术形式丰富多样的审美感受。

另一个是视觉注意的选择性问题。视知觉是一种主动的探索性活动。我们在看一个物象时,注意力往往“有选择性”

地集中在某一点。形式不是平均一致地被视知觉所把握,而是在形成一种对比关系之后,整体地而又主次分明地呈现出来。吸引注意力的因素可以来自两个方面:一方面是由于以往的认识、经验、爱好和意欲的介入,可以形成注意点;另一方面,是由于客观方面的特性和相互关系的作用,例如:在静态湖面上的一只飞鸟,在万绿丛中凸现出的一点红色,在平面构成中的统一秩序中出现的局部变异等。总之,是那些在整体中凸现的相异因素引人注目。我们大概可以据此明白在一幅画中如何突出局部的道理。这是一种具有普遍意义的形式视觉效应,相对恒定的客观效应是第一位的,原有的形式关系的吸引力在先,导致注意在后,明白这个道理,就可以在艺术创作和艺术设计中把握有效的艺术处理方法。

二、相对比而变化的形式效应

我们再从客观方面探讨形式在建构过程中的互动关系,从形式关系中考察形式效应的构成特点。

很多美学家试图对形式美下一个定义。具体说出什么是美的并不困难,而回答美是什么却使美学家们伤透了脑筋。有人说曲线具有美的性质,质疑随之而来:直线难道就不能表现美吗?有人说领带具有装饰美,如果戴在中式的马褂上又会如何?有人说红色具有鲜艳、喜庆的性质,如果改变一种关系又可能失去这种效应。脱离具体的关系,很难确定什么是形式美的固有属性。其原因是:形式美感的产生是有条件、有变化的。形式效应主要不是来自形式因素的固有属性,而是从形式关系中产生,从更为广泛的适应性关系中产生的。从这个意义上讲,狄德罗关于美是关系的论断更接近真理。

狄德罗说:“一个物体之所以美是由于人们觉察到它身上的各种关系,我指的不是由我们的想像力移植到物体上的智力的或虚构的关系,而是存在于事物本身的真实的关系,这些关系是我们的悟性借助我们的感官而觉察到的。”^[4]狄德罗还进一步论述了这种关系的可变性和能动性:“从单一的关系的感觉得来的美,往往小于从多种关系感觉得来的美。一张美的面孔或一张美的图画给人的感受比单纯的一种颜色要多……乐曲胜过单音。但关系的数目也不是无穷的增加,美并不是随之而增长的:在美丽的东西里,我们只接受那些能被远见卓识清楚而容易地抓住的关系。然而,何为远见卓识呢?作品中恰到好处的那一点又在哪里呢?作品不达到这一点会因缺乏关系而陷于单调,超过这一点又会因关系过多而显得累赘。这就是产生判断分歧的第一个原因。……人们看到大量各种各样的关系:有的互相加强,有的互相削弱,有的互相调剂。人们抓住全部关系还是抓住一部分的关系,这就决定了人们对一个物体的美具有截然不同的看法!这就是产生判断分歧的第二个原因。”^[4]

从狄德罗这两段论述中可以理解三层意思:美是由各种关系构成的,这种关系之间因相互作用而发生变化,从多种关系得来的美要大于单一的关系,而这种关系的复杂程度取决于一种适度性。在这里狄德罗几乎完整地道出了有关美的基本辩证关系。这个观点不但可以引申到对各种问题的解释,更重要的是对艺术实践具有实际指导意义。

无论在审美的主体与客体之间,还是在审美客体的各局部之间的关系,都存在各种相同、相异的因素,它们既对立又

统一。当各种关系适宜、适度、适当时,才有形式美可言。这种关于美的辩证法,在古老的《易经》哲理中也有很好的体现,事物总是在相生相克、相消相长的变化过程中最后决定它的整体状态的。形式的视觉效应也是同样的道理,只有认识视觉的相对性,辩证分析物与物之间的相对关系以及视觉主体与视觉对象的关系,才能真正了解视知觉,使种种视觉效应的产生得到合理的解释。

形式效应是相比较、相对比之后能动变化的结果。

所有形式因素如形、色、线的视觉效应都是在整体的对比关系中产生的,从最简单的形式来看,我们熟悉的黄金分割就是一种比例关系,均衡感是在分量上的一种布局关系。而一幅画的构图,一幅艺术设计的形式感,更是复杂的形式关系的整体呈现。如果不从总体关系入手,就会像盲人摸象,不可能得出正确的结论。

同一种橘黄色放在红色背景中显得偏黄,放在黄色背景中则又偏红,这是因为橘黄色所含有的红、黄两种色相在更为强烈的纯色对比下,或者被弱化,或者更为强烈起来。同样的道理,同一种灰色图形,分别摆在由黑白二色的包围之中,也会发生戏剧性的变化,白色中的灰色显得深,黑色中灰色显得浅,色彩效应在对比的关系中相消相长,具有视觉可变性。特定的对比关系才能产生特有的效应。

对比作用在环境设计中更为明显。一个在室内制作的雕塑,放到大的室外环境中可能会变小。一个商业招牌的造型和色彩是否在街上显得醒目,不完全取决于自身的形式,还要看它同左邻右舍的色彩和形式能否形成反差。我们所熟悉的错觉图形,主要是形式对比作用的结果。所以,设计师要充分估计环境对比后的变化,在设计中有所处理。此外,对比变化作用还可以用于艺术处理。

艺术实践的经验告诉我们,形式会因对比关系的改变而变化,这就是美术形式的能动性,也是艺术形式丰富多彩的原因所在。所以,艺术形式的创造并无一定之法,有经验的美术设计师能预计到这种对比后的变化,从而全面调整形式的整

体关系,同时还要考虑艺术作品同周围的关系,考虑艺术形式的适应性和适用性。不能无视形式关系,用孤立、静止的眼光去认识形式效应。

认识到这种关系,我们就可以把形式效应的分析放到更大的视野中去,不但要明白形式自身的特性,还要明白与它相关联的各种互动关系,不但要了解人的视觉生理,还要综合考虑古老的心理积淀和后天的生活体验和视觉经验。视觉效应蕴含着生理学、物理学、心理学、社会学和美学等综合内容。形式效应是从各种对比关系的变化中来把握的,这是必须明确的道理。这种认识符合形式审美和形式创造的实际状况,为我们探索设计形式的规律提供了合理的思路。辩证地看待这种相对关系,正确认识形式的视觉效应的本质,对指导形式创造与设计的实践意义十分重大。以这种辩证思维来分析形式效应就会发现,争论形式美是主观判断的结果还是客观固有属性,争论形式审美能力是先天的还是后来习得,均流于浅表和偏颇。在这一原理下,我们再来看关于感觉的社会性、关于人性的自然、关于移情作用和联想作用,还会树立各有归属的新的认识,许多美学中纠缠不清的问题也可以因此而得到解决。

责任编辑 韩成军

(E-mail:hanchengjun2020@eyou.com)

参考文献:

- [1][英]格列高里.视觉心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1986.
- [2][英]弗朗西斯·克里克.惊人的假说[M].长沙:湖南科学技术出版社,2002.
- [3][美]阿恩海姆.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,1984.
- [4][法]狄德罗.狄德罗美学论文选[M].北京:人民文学出版社,1984.

On Interactive Construction Procedure of Art Effect

——Analysis on the Formation of View of Art Vision

Wang Lingzhong

(Art Teaching Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: From the view of vision subject, the formation of art effect is the integration of past life accumulation, vision experience and vision itself and is the result of blending "knowing" and "seeing". From the view of vision object, formal effect has interaction and variability as the result of variety of mutual balance relationship. Just because of the interaction between vision subject and vision object, we obtain formal effect held by our vision perception. So it is significant to understand the nature of formal vision effect accurately in order to guide formal creation and design.

Key words: vision perception; vision experience; vision psychology; formal balance relationship; interaction