

文学创作中的审美灵感及其在期刊编辑中的衍生应用

贺赛龙

(宁波大学 学报编辑部, 浙江 宁波 315211)

摘要: 无论是文学创作过程中的艺术创造、审美判断还是艺术表现力的获得都得益于审美灵感的介入。文章从审美灵感的概念入手,探讨了审美灵感参与文学创作活动的三个递进维度:(1)提供思考的源泉;(2)意象的塑造;(3)意境的创造。进而结合审美灵感的实践衍生应用,提出期刊编辑工作也应融合审美灵感的基本理念,更好地实现孕育于编辑过程中的美学创造,提升期刊编辑从业者的审美素养和艺术创造力。

关键词: 审美灵感;文学创作;期刊编辑

中图分类号: G230

文献标识码: A

文章编号: 1001-5124(2012)03-0111-04

一、审美灵感的概念

应怜屐齿印苍苔,
小扣柴扉久不开。
春色满园关不住,
一枝红杏出墙来。

——叶绍翁《游园不值》

“短短的四句诗,却联通了触觉、听觉、嗅觉、嗅觉和视觉等,刻画了一幅诗中有画、秀色可餐的绝佳意境。”^[1]以通感为例我们看到了文学作品中的艺术创造所发挥的语言趣味无穷的表现和联想能力,而优秀的艺术创造作品必然离不开创造者的审美灵感冲动。艺术创造活动中的审美灵感能够传承创造天才,能够见微见著,能够激发创造活动最本质的美的享受,最能够把握住瞬间的思绪火花,同时经过长时期的积淀锻炼出令人心动的艺术作品。审美灵感在普遍意义下催生艺术创造,同时也对期刊编辑这类的美学再创造活动具有指导意义。本文将循着由一般到特殊的演绎方式探讨审美灵感的三个维度及其在期刊编辑中的应用。

“灵感”一词是舶来品,本意为“一种神的灵气的吸入”。^{[2]190}尽管其产生传统与“神性”不无联系,其涵义却在发展演化的过程中不断衍生,成为推动艺术创造的神秘力量,而其域下的审美灵感也成为审美活动不可言说的创意源泉。

陈大柔提出审美灵感是“创造性思维活动的升华,是人类意识活动的某个聚光点”。^{[2]194}审美灵感的获得,不只来自于生活经历的积累,创作主体美学思考的沉淀,更来自于作为有思想的生命个体,人类所共有的对美的敏感和善于表达美感的心灵冲动。

任何得到审美情趣公认的艺术创作作品的背后,都能找到默默无闻的审美灵感的身影。事实上不只局限于艺术创作领域,审美灵感作为一种意识活动的自然流露,能够从性质完全不同的学科领域、物质和精神领域汲取养分,然后华丽地展现其无穷的创造力。科学家在探寻自然规律时会不自觉地借助对称、和谐形式的美学认知来完善假设的构型,从而更容易接近物质真相,这不能不归功于无形的审美灵感。即使是在社会科学领域,经济学也会借助于对数据和曲线的审美直觉以及更高层次的审美灵感所带来的模型刺激;管理学中探讨的领导艺术和管理风格与审美灵感的高度提炼更是息息相关。“灵感就像是催开科学和艺术这两枝人类生命之树上的奇葩蓓蕾的第一缕阳光,第一滴甘露”。^[3]

二、审美灵感参与文学创作活动的三个维度

(一) 艺术源泉

审美灵感首先是作为一种永不枯竭的艺术创作源泉不断地推动优秀艺术作品的问世,也通

收稿日期:2012-01-05

作者简介:贺赛龙(1962-),男,浙江宁波人,研究员,主要研究方向:期刊管理、科技管理。E-mail: hesailong@nbu.edu.cn

过艺术作品的表现形式将这种灵感的火花燃烧到每位欣赏者目光所及。关注文学创作主体性的批评家们非常关心文学创作者,尤其是诗人的“巧智”、“判断力”、“幻想”与“想象”。柏拉图在《伊安篇》中把诗人看做获取了神赐的灵感的人,^[4]而文论家在提倡运用这样的天赋才能的基础上诗人必须发挥整合经验和当下体验的能力。这也就是敏感地把握审美灵感的艺术创造“天才”的必备素质。果戈理体会到的那种快乐——“脑子里的思想像一窝受惊的蜜蜂似的蠕动起来,(我的)想象力越来越敏锐”^[2188]是作家受审美灵感激发所不能抑制的艺术创作冲动,更是一种热衷于艺术创造的生命本能。

刘勰在《文心雕龙·神思》论及作家进行艺术创作前的构思活动时,“登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣”。^[5]艺术创造是有感而发的活动,来自于社会经验、生活经历的积累,一旦被某些外在刺激或是某一思考点触动了思绪阀门,不自觉的心理连结瞬间使个体的心灵浮想联翩,触景生情、有感而发所描绘的都是这样一种依托于审美情感,最本质地回归到审美灵感蝴蝶效应的状态。

(二) 艺术形象——意象

审美灵感通过对艺术形象“意象”的创造使本无联系的事物之间的类比成为可能,也使抽象的事物通过类比变得具体可感,更为艺术创造作品增添了审美情趣。意象这种特殊的艺术形象被认为是用来“寄托创作者主观情思的客观物象”。^①

李商隐的众多无题诗中的“梦”、“女子身体代表部分(如眉、泪、腰、云、鬓等)”、“楼”、以及“仙境仙人”等意象婉转地通过“突出符号意义的纵深感”^[6]抒发情感、寄托情愫。又如庞德著名的短诗代表作《在地铁站》:

这几张脸在人群中隐现;
湿淋淋的黑树枝上的花瓣。

短小精悍的两行诗就包括了“脸”“人群”“树枝”“花瓣”这么多的意象,它们显然不是装饰,而是每一个都饱含意味。不得不承认的是,诗人一定是经过精挑细选才使用这些意象的,而这种精心选择无疑是基于创作当时对审美灵感

的把握,只有少数几个特定的意象,比如树枝必须是“湿淋淋的黑的”才能传达诗人的深意,又比如“T.S.艾略特通过《荒原》中的荒漠、岩石、干燥的沙土和水的意象再现和形成了一个复杂的系统”。^[7]

英国20世纪初著名的意识流女作家弗吉尼亚·伍尔夫在其最受读者追捧的代表作《到灯塔去》中将小说表层意义上最显著的主题用“灯塔”意象加以表现,同时辅以对“窗”这一意象炉火纯青的刻画,不但为小说情节,人物心理活动的展开和发生提供了线索,而且巧妙地暗含了小说主人公对生命意义的不断求索。伍尔夫如何想到,又为何使用“灯塔”意象是令读者感到好奇的问题,虽然不可揣测,但是根据艺术创造活动的特点而言,选择意象或意象创作的过程可以是深思熟虑的、漫长的甚至痛苦的,想到某一特定意象的过程却是灵光一闪,转瞬即可完成的,这也正符合审美灵感作为思维渐进的飞跃特点,^[21206]就像门捷列夫潜心研究化学元素多年,终于在某天如得神示般总结出了具有相当规律的科学美感的元素周期表。“在《到灯塔去》中,伍尔夫采用大量的象征意象,通过描写外部事物来展现人的内心世界,表达对人生哲理的思考。”^[8]而这些依托于审美灵感创造的象征意象不仅极大地增添了小说所带来的艺术美感和形象享受,而且能“帮助读者更好地把握人物的性格和小说的主题”,^[9]更好地理解伍尔夫对生命意义的关怀。

(三) 艺术体悟——意境

那么审美灵感又是如何被艺术创造活动的欣赏者感悟到并且获得美的享受呢?艺术创造者受审美灵感激发获得创作冲动,通过语言文字、声音、图像、物型塑造等多样化的艺术表现形式将审美灵感带给个体的独特美感分享出来,供艺术作品的欣赏者体悟。而对这种艺术体悟的整体把握是通过作品营造的意境加以感受的。

唐代王昌龄在《诗格》中首先提出了“意境”,认为“诗有三境:一曰物境,二曰情境,三曰意境”,他认为意境“张之于意而思之于心,则得其真矣”。^[10]意境既包含了物境情境的思想意味,又超越情、物的表达之上营造出艺术作品独特的

体悟氛围。王国维先生在美学著作《人间词话》中对“境界说”推崇备至，认为在文学作品中，“有我之境，以我观物，故物皆着我之色彩。无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物”。^[11]意境将无法明确把握到的审美灵感通过摹物、述心的方式融汇贯通于情景的塑造和情感的抒发之中，其表现出来的“生命力和感染力给欣赏者以身临其境的自我创想空间”。^[12]

意境的创造与生命活动中的艺术体悟息息相关，它是一个“动态系统，是一个由‘表象’到‘意象’再到‘意境’的审美创造过程”。^[13]它与审美灵感的三个维度的渐进关系相契合，即审美灵感在激发艺术创作激情和提供创作内容的基础上，充分发掘事物的联想意义和感性表达空间，通过“意象”的艺术形象创造来达成对艺术体悟的整体表达。而无论是局部还是整体，出发点还是落脚点，艺术创造活动，特别是本文所涉及的文学创作活动，无疑都依赖于创造者天赋般的审美灵感。

三、审美灵感在期刊编辑中的衍生应用

“西方有一句流行的谚语：‘天才类似于疯狂’（genius is akin to madness）……因为审美灵感出现时所伴随的情绪情感极大高涨乃至‘迷狂’仍属于创造活动状态，是以创造主体的创新意识的最大清晰性为特点的。”^{[12]18}审美灵感为艺术创造活动的丰富源泉，通过意象的艺术形象刻画和意境的艺术体悟的渲染完成创造，将艺术创造作品呈现给欣赏者的同时，实现了对敏锐的审美灵感的分享和再现，达成了艺术审美价值的创造。从文学意义上具有较高美学价值的审美灵感对于同样以“美学编辑观作为最高追求的期刊编辑工作”^[14]有着不可否认的衍生借鉴作用。由于期刊编辑工作从本质上而言应当成为一种审美和塑造美的实践活动，其中自然离不开从业者由审美灵感出发完成“编辑加工、审稿、校对到装帧设计、印刷等各个环节的审美活动”。^[14]虽然期刊编辑也需要遵循一定的职业规范和职责要求，但从切实的编辑活动而言，如何“从内容、行文、形式等多个角度展现期刊科学之美”^[15]确实包含审美意识的介入。审美灵感对文学创作的重要性已经从三个维度加以论证，而衍生到期

刊编辑这种类似于文学创作，特别是文学创作欣赏的实践活动中来，其价值也主要体现在相对应的三个方面。

期刊编辑需在符合一定审稿标准的前提下，依托审美观感来决定是否录用稿件，而这种判断一方面不能抹杀专业的期刊编辑在业务方面的鉴赏能力，另一方面也将他摆在读者的角度快速判断选用的稿件是否具有阅读价值，是否符合整体的期刊风格和时代要求。拥有良好艺术创造力并且经验丰富的编辑能够在很短的时间内筛选出合适的出版物内容，虽然粗糙却具有审美依据，而这都得益于审稿时的灵光一闪，与提供创作思想源泉的审美灵感息息相关。

期刊编辑需在选稿基础上对稿件进行调整和修改，不但在修改前应作出是否适宜并且能够修改的判断，而且在调整时应当特别注重稿件的亮点和重点突出，如与众不同的学术价值、独树一帜的语言风格或行文方式，等等，只有这样才能增强期刊内容的可读性，提升期刊的整体艺术（学术）价值。这与审美灵感在创造和描绘意境时所发挥的作用如出一辙，即编辑工作应当实现画龙点睛的作用。

期刊编辑应当注重期刊的整体效果和统一性。期刊本身是耦合的整体，其中的各个组成成分，包括期刊文章、装帧设计，等等都构成了期刊这一审美对象的重要成分。李汴红总结编辑审美产生的根源“一方面是编辑客体中美的客观存在，另一方面是其对编辑客体的一种特殊反映能够反作用于整个社会的文化缔构活动”。^[16]因此通过期刊编辑这一创造美（或者说再创造美）的活动，审美灵感蕴含在编辑客体中传达了美的讯息，实现了期刊编纂的共感，在实现期刊发行的同时将编辑的审美灵感结合到了期刊的文化影响力之中。

虽然徐激讨论的编辑审美意识^[17]只针对人文科学类期刊，编辑活动的审美原理却不可否认应当是普适的。期刊编辑的审美原则包括“审美导向原则，审美创新原则和审美和谐原则”^[17]正好与审美灵感衍生应用于期刊编辑实践的三方面理念相契合，更加验证了文学创作活动的审美灵感在艺术创作活动中的普适价值。也正是由

于审美灵感的属性和重要性,通过阅读和体悟文学作品来感知艺术创造活动的一般规律,打开期刊编辑的审美灵感之门对于进一步提升编辑工作的审美素质,进一步提高期刊行业的整体美学素质都大有裨益。

注释:

① 摘自百度百科“意象”释义, <http://baike.baidu.com/view/711.htm>.

参考文献

- [1] 封红艳. 通感: 通向艺术审美的桥梁[J]. 美与时代: 下, 2011(1): 58-59.
- [2] 陈大柔. 美的张力[M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 190.
- [3] 陈大柔. 心路[M]. 上海: 上海人民出版社, 1987: 155.
- [4] 拉曼·塞尔登. 文学批评理论: 从柏拉图到现在[M]. 刘象愚, 陈永国等, 译. 北京: 北京大学出版社, 2003: 119.
- [5] 刘颀. 文心雕龙[M]. 徐正英, 罗家湘, 注译. 郑州: 中州古籍出版社, 2008: 273.
- [6] 徐猛. 浅析李商隐无题诗审美意象的人文意象[J]. 边疆经济与文化, 2011, 85(1): 106-107.
- [7] 金莉, 张剑. 文学原理教程[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2004: 183.
- [8] 冷海连. 追求象征的力量——析“到灯塔去”中的实物意象[J]. 传奇·传记文学选刊: 理论研究, 2010(4): 46-47.
- [9] 翟世镜. 伍尔夫研究[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1988.
- [10] 蒲震元. 中国艺术意境论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [11] 王国维. 人间词话[M]. 徐调孚, 校注. 北京: 中华书局, 2009: 2.
- [12] 刘宏芹, 乔兰. 包装设计的审美意境[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 34-36.
- [13] 冉小平, 史红玲. 浅论中国古典诗歌的意境与创造[J]. 美与时代: 下, 2010(8): 44-46.
- [14] 胡译平. 论编辑的审美意识培养的重要性[J]. 艺术研究, 2008(3): 110-111.
- [15] 王中珍. 融合编辑审美要素, 展现期刊科学之美[C]//中国科学技术期刊编辑学会. 第四届中国科技期刊发展论坛论文集. 北京: 中国科学技术出版社, 2008: 868-871.
- [16] 李汴红. 审美意识在期刊编辑选择与加工中的作用[J]. 开封教育学院学报, 2005, 25(3): 36-39.
- [17] 徐激. 期刊编辑的审美意识[J]. 合肥师范学院学报, 2008, 26(2): 130-132.

Aesthetic Inspiration in Literature and its Application in Journal Editing

HE Sai-long

(Editorial Department of Journal, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: Aesthetic inspiration is the essential element for artistic creativity, aesthetic judgment and artistic expressiveness in literature. The article discusses the concept of aesthetic inspiration and proposes three gradually progressive dimensions of its participation in literary creative activities: (1) providing sources; (2) shaping artistic “image”; and (3) fulfilling the entire artistic conception. With respect to the application of aesthetic inspiration in journal editing, this article concludes that journal editors can be benefitted by the use of the aesthetic inspiration in their editing work.

Keywords: aesthetic inspiration; literature creativity; journal editing

(责任编辑 王抒)