

# 艺术形式与内容之悖论关系

周 新 叶

(扬州大学 艺术学院, 江苏 扬州 225009)

**摘 要:** 形式与内容两者究竟谁决定谁的问题在学界久争不绝。其根本原因, 一是对两个概念的理解与界定过于粗略模糊, 无意中造成两者含义的重叠; 二是各方因考察视角不同而导致相悖的结论。这是由于人们习惯性的单向度思维方式造成的。当我们采用多元思维方式, 从不同的层面和视角对两者的关系进行重新审视时, 就会发现其实悖论不悖, 两个命题在其相应的视角条件下都是成立的。

**关键词:** 艺术; 形式; 内容; 视角

**中图分类号:** J0

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1007-7030(2014)01-0115-05

形式与内容的关系问题是个老话题, 问题始终没有得到解决。其原因有三: 一是由于各人对形式与内容这两个概念的理解不统一, 界定模糊, 比如就绝对意义而言, 艺术的再现元素究竟属于形式还是内容就是一个认识盲区或误区, 若按照学界公认的“形式是内容的物态化表现方式”来理解, 再现元素也是画面的物态化存在, 显然属于形式范畴, 但因其再现了生活内容而把它认作就是艺术内容者却远不在少数。二是相对意义与绝对意义的形式内容相互缠绕。三是观察思考的角度不同而导致结论相悖。

首先, 形式与内容具有相对性, 就相对意义而言, 一事物相对于此是形式, 而相对于彼它又是内容。比如就绘画而言, 作品结构形式的基本构成元素如比例、色彩、构图、线条、明暗等, 它们既是质料的存在方式——形式, 同时又是结构形式的内容。再如, 再现元素(生活内容的模仿, 如画上的人物、场景和事件等)是结构形式的内容, 又是相对于主体美感和现实生活内容的形式。不同的参照, 形式与内容便不同。即使同一个论述者, 在不同的语境里其所谈的形式与内

容也不确定, 常有变化。

其次, 相对意义与绝对意义的形式内容相互缠绕。比如就相对意义而言, 可以把形式中的再现元素称作内容, 而在绝对意义上, 因再现元素不过是对现实内容的模仿和再现, 也是画面的物态化存在, 是在场的, 对其所再现的不在场的现实内容而言, 它应属于形式范畴。因此有人自然提出了“形式就是内容”或“内容就是形式”的命题。这个命题尤其适用于巴洛克时期的复调器乐作品和古典主义音乐, 这类音乐的特点就是乐音的和谐律动, 它们根本就没有绘画那样的再现元素, 与现实生活内容没有直接关系, 如奥地利音乐美学家汉斯立克便提出过“音乐的内容就是乐音的运动形式”<sup>[1]</sup>的著名论点。不独音乐如此, 抽象绘画也是同样的道理。建筑艺术则更为典型, 它只有形式而无再现元素式的内容。但若从哲学层面而论, 或者说从绝对意义上来论, “形式就是内容”或“内容就是形式”则显然是不能成立的, 因为尽管形式与内容密切相关, 但并非像一枚硬币的两面那样密不可分, 而是泾渭分明含义独立的两个范畴。

收稿日期: 2013-10-11

作者简介: 周新叶 (1963-), 男, 江苏扬州人, 扬州大学艺术学院讲师, 主要研究方向为美学理论。

内容与形式两者的关系，肇始于黑格尔的“内容决定形式”<sup>①</sup>命题，该命题属于典型的单向度思维模式，不过是片面的真理而已，却被当作绝对真理而误导学界100多年。形式主义者则弃内容而不顾，走向另一极端。两者的态度显示出我们对形式与内容的思考仅流于表面，远欠深入。下文将对绝对意义的或哲学范畴的形式与内容予以准确界定，并在此必要前提下对两者事实上存在的逻辑悖论关系作一剖析与阐释。

## 一、形式与内容概念的界定

形式与内容分属于物质和意识这对哲学范畴，两者各自独立，泾渭分明，既相互对立又彼此依存，互为因果。

### 1. 什么是形式

形式是一个各领域普遍运用且不断在发展的概念，早在古希腊罗马时期即出现“数理形式”、“理式”、“材料与形式”和“合理与合式”四种形式概念，从康德的“先验形式”，到克莱夫·贝尔“有意味的形式”，到格式塔心理学的“完形（格式塔）”再到结构主义的“结构”等。“形式”概念在美学上一直被相当多义地使用。

“形式”分相对意义和绝对意义两种，学界通常探讨争论的焦点并非是相对意义的形式，而是就绝对意义而言的。形式概念当定义如下：

所谓形式是指艺术家所创作的，呈现在我们面前的客观物态化存在，是在场，是内容的表达方式。形式又包括三层意思，一是指结构形式或结构，即各元素（包括基本元素与再现元素）的秩序排列与组合，既包括各元素物理位置的不同，也有轻重主次地位的差异，结构形式是一种仿若生命形式的有机统一体。二是指再现元素，即模仿，即画面中的人物、生活性场景和各种现实生活事项等，在文学作品中就是文字所描述的人物、生活性场景和各种现实生活事项等。音乐是抽象的艺术，其没有再现元素，而是间接由通感心理与生活内容相沟通；其三，形式也指基本构成元素，包括质料、色彩、线条、节律、层次、明暗、比例、对称、平衡、构图、造型、视角，以及文学中的字词句等等。

需要指出和强调的是，学界主流观点对形式

的界定往往不包括再现元素在内，将再现元素看作是内容，即将画面上画的事物界定为内容，与其所指代的生活内容相混淆，同样在文学中将字面所描述的内容与该描述所指代的生活内容混为一谈。这种合二为一的认识盲点或误区造成形式与内容概念的纠集缠绕，从而直接导致对两者关系在理解上的混乱。其实再现元素及文字描述都只不过是模仿现实生活内容及人的情感的符号而已，是表达生活内容的客观物质媒介，是场内的而不是场外的，因此仍然属于形式范畴。

### 2. 什么是内容

内容是指不在场的或场外的，主体意识所反映的，由形式中再现元素所指代、模仿或要表达的现实生活内容（包括人物、场景、事件等）和由形式引发的主体的精神（包括想象、思考和情感等）活动。或者说内容是意识所反映的现实生活事项事物以及相应的人的思考想象与情感内涵。抽象形式没有再现元素，它直接引发主体精神活动。所谓情感内涵（简称内涵）也可叫意味，是指审美主体的主观感受，即美感。它分两种情况，一是指对形式中再现元素的感受体验；二是指对无再现元素的抽象艺术（包括抽象绘画雕塑和纯音乐等）的感受体验与思考，是纯粹由形式直接引发的美感。

学界常将人的情感内涵与思考排除在艺术内容范畴之外，而仅把现实生活内容看做是艺术的内容，这是对艺术内容的一大误解，有必要予以纠正。

## 二、内容与形式的悖论关系

按照符号学理论，形式就是符号，内容就是形式符号表达的意思和涵义。在索绪尔的语言学里，形式是能指，内容是所指。形式是直观直觉的，在场的和物化物像的。内容是间接的，不在场的，是意象的，精神的，是想象思考与感受体验的。形式是客观的，是封闭单一和静态的。内容是主观精神的，是开放的和动态的。针对同一艺术形式而言，不同的主体其感受的内容则是有差异的，亦即对不同的主体而言，形式是唯一的，但内容则是既有共同的基础，同时也具有相

<sup>①</sup>黑格尔在《美学》（1835）中论证说：“一定的内容决定一种适合于它的形式。”

当的开放性或个异性。从一定意义上讲,“内容决定形式”是对创作者而言的,当然这也要辩证看待。而对审美接受者而言,则是“形式决定内容”。就一般而言,形式与内容两者共生共灭,互为正反,思考的角度不同,结论也会不同,也就是说既可以是正面决定反面,同时也可以反面决定正面。这便是两者之间所谓的悖论关系。

### 1. 内容决定形式

所谓内容决定形式是强调艺术创作要立足现实生活,以现实生活为源泉和表现对象,强调艺术“做什么”,或者强调艺术要表达怎样一种感受。它以形式为手段和表达方式,以再现现实生活内容或表达作者的某种感受为目的,形式为所表现的内容服务,内容是第一位的,是决定性的。

首先,当再现内容被当作艺术的目的时,也就是当形式是为表现生活中的各种事项或事物服务时,比如用于宗教或政治宣传,用来传播某种知识、观念与思想意识,以及作为其它意识形态的手段与工具,形式不过是内容的图解,此时内容便是首要的、决定性的,形式便是为内容服务的,是被决定的。

其次,对创作者而言,必先“胸有成竹”,然后才有“手中之竹”,即意象在先,物象在后,因此,内容决定形式。

再次,内容决定形式还包括深一层的意思,即艺术的内容不仅指再现内容,还应包括表现性内容,如形式主义所强调的主体的内在感受与体验,也叫内涵、意蕴或意味。卢卡契认为,艺术形式积淀着历史的意蕴,具有与社会的横向联系以及与历史的纵向沟通关系,密集着社会 and 历史的丰富信息和意义,具有阐释的无限可能性。他认为,绘画艺术的形式中包含着“人类物质生活、社会生活以及精神、道德等的全部规定”<sup>[2]</sup>。

这种表现性内容或意味是艺术的主要特征或本质特征,也是艺术的根本目的,艺术家创造某种形式是为追求他所期望的某种美感效果这样的内容服务的,因此“内容决定形式”。康定斯基认为:“为了使内在的因素(它最初仅仅是一种感情)变为一件艺术品,必须借用第二个因素(即外在的因素)作为表现形式、感情总是在寻找表现手段,即寻求一种物质形式,一种能唤起感受的形式。然而重要的起决定作用的却是内在

因素,它制约着外在的形式……所以一件艺术作品的形式由不可抗拒的内在力量所决定,这是艺术中唯一不变的法则。”<sup>[3]</sup>因此康定斯基的抽象画不代表任何事物,它通过自由地发明出来的形式单纯地起作用。

### 2. 形式决定内容

站在审美者的角度而言,正如所谓“物质决定意识”,形式是物态化的存在,也是一种物质,它自然是审美者美感内容的基础和前提,没有形式便无所谓内容。艺术强调的是“怎样做”,即有什么样的形式,就会有什么样的感受内容。此处所说的内容是指由形式引发的美感,也就是美感内容。形式不同,内容自然不同。

艺术若以形式为目的,以现实内容为手段,便是形式决定内容,既决定现实生活内容,也决定美感。艺术有多种功能,其首要功能是审美,其他的功能,比如教育、宣传、信号、背景与陪衬等,则是次要的或派生的。当审美被排挤让位于次要功能,让位于其它意识形态,成为它者的手段、工具或奴婢的时候,此时的艺术便不纯粹了。针对艺术出现的这种“偏差”或“失位”,于是便有人提出“回到艺术自身”、“为艺术而艺术”的形式主义口号,要求艺术纯粹化、自律化、形式化,也就是要求艺术必须以审美或以艺术性为主旨和根本目的,而不能成为传达观念思想和宣传说教的工具。

当以形式体验这种审美方式为主的时候,便是形式决定内容,内容为手段,为形式服务。也就是说做什么并不重要,关键在于如何去做,就是以怎样的形式去表现。形式不一样,美感也就不同。赫尔巴特的形式主义美学认为,美只能从形式来检验,即从构成美的个别因素和艺术作品形式之间的关系来检验。18 世纪的理论家温克尔曼也曾指出过:“形式的美乃是希腊艺术家们追求的首要目的。”<sup>[4]</sup>

艺术形式与非表情的论述性文字符号(文字不但能表意,还能表情,可分表情与非表情两种类型)不同,它们不独立自律,它只为表达意思服务,而艺术形式则有独立自律的表情作用,它可以不表达任何意思,也不表现任何事物,而只显示自己独特的形式美。即使有时它也表达某种意思和表现某事物,但那只不过是作为显示形式美的一种手段,为形式美的目的服务罢了。马尔

库塞曾说：“赋予艺术的非妥协的、自律的性质以审美形式，就是让艺术从‘介入的文学’中挣脱出来，从实际生活和生产过程的王国中挣脱出来。艺术有其自身的语言，而且也只能以自身的语言形式去揭示出真与美的存在。”<sup>[5]</sup>

即使基于同一个具体的现实内容，不同艺术家的表现形式不同，也直接决定了美感这种内容的差异。

阿恩海姆认为艺术创造就是通过各种形式因素的组合来构造格式塔完形，艺术欣赏就是尽可能把握这个格式塔。他还认为，艺术仅仅是一种形式组织，其意味或审美价值是从这种形式组织中产生出来的，而这种形式组织作为格式塔是对人的存在式样的揭示或表现。

### 三、艺术的本质究竟是形式还是内容

哲学上一直存在本质论与非本质论之间的争议，即事物究竟有无本质。这种争论其实并不奇怪，因为本质并不是客观的，而是主观的，是人的观念，而主观的观念当然会有差异。本质的意思是指某物之所以为某物的规定性，这种规定性一旦丧失，某物就不成其为某物。这个定义没什么问题，问题在于一事物的本质似乎并不像是我们惯常认为是唯一的，而是因视角的不同而可能存在着多本质，这取决于你更看重哪一方面。本质不唯一也就等于取消了本质，即事物不存在唯一固定的本质，持非本质论观点者的依据也正在于此。笔者以为艺术的形式与内容两者皆是艺术之所以为艺术的规定性，因此都可以是本质，这就看你如何去看待它们。

之所以视内容为本质，其原因在于，其一，艺术形式是艺术家表达其精神的载体，是为他的精神服务的，没有精神活动也就不存在任何形式。其二，艺术形式是为人的感受与体验这个内容服务的，不过是为精神服务的一种手段，而只有人的感受与体验才是真正目的。

形式本质论者看重的是形式。因它是本体存在，是内容的载体。没有形式便无所谓内容。艺术之所以为艺术就在于“怎样做”，而不是“做什么”。捷克著名作家米兰·昆德拉曾引用奥地利作家赫尔曼布洛赫的一句话说：“发现惟有小说才能发现的东西，乃是小说惟一的存在理由。”同样，惟有绘画才有的东西，乃是绘画之所以是

绘画的理由。也惟有音乐才有的东西，乃是音乐之所以是音乐的理由。决定一种艺术区别于它种艺术事物的根本就在于形式，也正是不同的形式特征决定了艺术的不同种类。

英国的克莱夫·贝尔主张：“艺术除了呈现其形式关系的抽象式样之外，就再也没有更重要的东西了。其余一切，如情调、信息以及理性的内容等，都与艺术无关，毫无美学价值。”克罗齐也说过：“审美的事实就是形式，而且只是形式。”<sup>[6]</sup>他们的观点虽过于极端，但却是道出了艺术的本质。

在文学研究领域，20世纪初俄国形式主义者及布拉格学派，单方面突出形式的作用，认为并不是内容决定和创造形式，而是形式决定和创造了内容。文学可以表现各种各样的题材内容，文学作品的特性就不在内容，而在语言的运用和修辞及技巧的安排组织，因此文学性仅存在于文学的形式。他们认为，陌生化是艺术加工和处理的基本原则。“陌生化”是俄国形式主义提出的核心概念，也是形式主义文论中最富有价值而且至今仍有启迪意义的思想。所谓陌生化就是将对象从其正常的感觉领域移出，通过施展创造性手段，重新构造对对象的感觉，从而扩大认知的难度和广度，不断给读者以新鲜感的创作方式。文学的价值就在于让人们通过阅读发掘对生活的新感觉，在这一感觉的过程中产生审美快感。审美感觉的过程越长，文学作品的艺术感染力就越强，陌生化手段的实质就是要设法增加对艺术形式感受的难度，拉长审美欣赏的时间，从而达到延长审美过程的目的。

艺术是对现实和生活的超越，它的主要功能及本质就是艺术性或审美性，也即对形式的感受体验，而生活性、认识性、知识性、教育性、宣传性、政治性等只是艺术的附带功能，均不是艺术的本质。

以克莱夫·贝尔与英国艺术评论家弗莱为代表的理论家们，把纯形式关系看作艺术作品的本质。他将艺术形式的审美价值称为“精神的现实”，而将与形式无关的因素称为“实际的现实”（即现实内容），认为艺术的独特性与独立性就在于前者，与后者无关。一个懂得欣赏、能够领悟绘画形式的语言的人，是只管绘画“怎样表现”，而不顾其“表现什么”的，只有纯形式才有恒久

的艺术生命。

最后要强调的是，对再现性艺术而言，其表达的现实内容与形式一样，同样对艺术价值有着举足轻重的作用，比如悲剧的强劲力量仅靠形式是无法实现的，它必须同时还含有深刻的现实内容。

#### 参考文献：

[1] 汉斯立克. 论音乐的美[M]. 杨业治, 译. 北京: 人民音乐出版社, 1980: 50.

[2] 卢卡契. 审美特性: 第1卷[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 86.

[3] 康定斯基. 论艺术的精神[M]. 查立, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1987: 67.

[4] 温克尔曼. 希腊人的艺术[M]. 邵大箴, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001: 24.

[5] 马尔库塞. 审美之维[M]. 李小兵, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001: 205-206.

[6] 克罗齐. 美学原理[M]. 朱光潜, 译. 北京: 人民文学出版社, 2007: 15.

## Form-content Paradox in Art

ZHOU Xinye

(School of Arts, Yangzhou University, Yangzhou 225009, Jiangsu, China)

**Abstract:** Which is the determinant aspect, the form or content of art? It is an issue of a long history. The dispute is rooted in the over-generalized definition of the two concepts and the different perspectives taken by the two parties involved in the dispute. When pluralistic ways of thinking are adopted in observing the form-content relationship, the two opinions will prove not to be against each other.

**Key words:** art; form; content; perspective

(责任编辑 子 清)

(上接第 114 页)

## The Status of Guqin-related Music and Culture All Over the World in the 20th Century

OUYANG Qingmei, ZANG Zhuomin

(School of Arts, Yangzhou University, Yangzhou 225009, Jiangsu, China)

**Abstract:** Ever since the ancient time, *Guqin* has always meant the self-cultivation of Chinese literati. It represents the essence of Chinese traditional culture. About 200 years ago when China was forced to open the door, *Guqin* began to approach the Western world. Last century, *Guqin* music experienced ups and downs with Chinese social unrest and it almost went extinct during the “Cultural Revolution.” Since the reform and opening up of China, how is *Guqin* going both home and abroad and how can it walk out of the plight? This is a question worth pondering.

**Key words:** Guqin-related culture; economic development; cultural inheritance; comprehensive national power; competitiveness

(责任编辑 子 清)