

用丹纳的文学艺术特征理论分析“山海经”

李馨

景德镇陶瓷大学, 江西景德镇, 333000;

摘要: 本文以丹纳的文学艺术特征理论(影响文学艺术的三要素是种族、环境和时代)作为方法论, 分析研究《山海经》原文的特征, 再列举分析当代“山海经”元素的作品, 最后论述该理论对我国艺术创作的启发。

关键词: 种族; 环境; 时代; 山海经; 当代作品

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 088

1 简述丹纳的文学艺术特征理论

1.1 种族

在丹纳的观点里, 种族是在人类发展初期形成的有共同体特征的人群, 他举例了希腊人天生就有水手和艺术家的素质, 这种天性至今保持不变, 即使在经过长时间的历史过程后, 种族仍然能保有其初期的原始特点, 这是种族得以延续、文化传统得以保存的原因。

“种族”和“民族”的概念略有区别, 在民族的概念里, 群体的自我认同全部源于社会构造, 这与丹纳对种族的定义“诞生之初就有的天性”相悖。

1.2 环境

既指地理、气候等自然环境, 也指社会文化观念、思潮制度等社会环境, 这些环境会影响种族的性格。地理气候舒适优越的, 种族性格会温和阳光; 在大一统的文化交流开放时期, 文学艺术也兼容并蓄。

丹纳以法国古典主义悲剧的兴衰为例, 从历史唯物主义的角度去分析文艺兴衰原因, 在当时具有很高的进步性, 他认为人类精神文化的兴衰, 都可从兴衰时的环境里找到依据。

1.3 时代

丹纳认为被精神文化、社会制度、政治经济状况等所影响的时代精神和风俗习惯, 起着对文艺的决定作用, 艺术作品的本质是体现当时的时代精神。

他举例了 3~10 世纪的欧洲, 社会腐朽堕落, 社会风气悲观, 故悲伤的作品更能使人共鸣, 感染力、影响力大。艺术家因其比普通人更敏感, 更能察觉到社会的悲伤, 从而能在文艺作品中反映出来。

1.4 三者关系

在影响文学艺术的三要素里: 种族是内部根源, 环境是外部压力, 时代是后天的推动力量, 丹纳在《艺术哲学》艺术中列举了大量史实和文艺成果, 科学地揭示了三要素间的紧密关系。

1.5 总结

伊波利特·丹纳是十九世纪中叶法国著名的文艺理论家, 他的划分基本覆盖了影响文学艺术发展的主要因素, 将文学艺术与外部世界的复杂关系初步揭示了出来。他的文学艺术特征理论具有浓厚的唯物主义倾向, 以较为科学的角度分析文艺作品的成因, 有利于清晰地分析厘清文艺作品的脉络, 为研究我国优秀文艺作品也提供了思路。

2 结合种族、环境、时代论述《山海经》原文的特征

2.1 种族上, 天地之中、华夏文明

近代学者辜鸿铭说: “中国人身上有一种非常独特的品性, 就是‘温良’, 对待他人用情用心, 这是中国人非常高贵的传统”。这在《山海经》的文章里也可以得到印证。“食人”、“征伐”被定义为恶与灾祸, 祥瑞带来的是安宁, 神兽出现象征着祛病消灾。书中记载的祭祀, 目的不会是为了对他人侵占掠夺的顺利, 而是单纯地祈愿生活美好、风调雨顺。

中国人自古以来就有勤奋务实的特点, 《山海经》中的神话里对追溯事物起源的神话着墨较少, 而对英雄神话与部族战争神话记录较多, 在一定程度上反映了我国先民着眼于脚踏实地而不追求虚无缥缈的特点。《山海经·海经·海外西经》中的刑天、《山海经·山经·北次山经》中的精卫, 是中华民族流传千年的文化故事, 他们从古代先民中继承下来的勇敢坚毅, 也流淌在一代又一代中国人的血脉里。

2.2 环境上, 物华天宝、人杰地灵

《山海经·山经·西次山经》中记载, 鼓与钦鴝叫声像鹄, “见则其邑有兵”, 被后世沿用为世间战乱、灾荒之典, 如唐代吴融《绵竹山四十韵》“但乐濠梁鱼, 岂怨钟山鹄”。某种凶兽出现, 代表了这个地方会兴徭役、能人被放逐, 会出现战乱、水灾、火灾; 吃了某种植物或动物的肉能治疗瘟疫、烂疮、腹泻, 甚至能睡得香甜不做噩梦, 抵御凶邪之气。远古的人类, 在他们的生活环境中不断地会遭遇各种灾厄, 不论水灾、旱灾、

风灾、蝗灾、兵灾等，都会带来极大的破坏力，让人们产生生存的危机感，因此具备预知的能力，也是先民所渴求的，在自然科学发展程度受限的上古时代，巫术也就应运而生。

故《山海经》中的内容除了受自然环境的影响，也同样包含了当时社会环境的特征。《山海经·山经·中次八经》中记载：“神计蒙处之，其状人身而龙首，恒游于漳渊，出入必有飘风、暴雨。”古代汉族神话中的司雨之神、民间传说的龙王形象在此出现。《山海经·海经·大荒东经》中记录了大禹治水神话中，应龙用尾巴在地上画出线条，大禹就依照这些线条开凿水路，才得以疏导洪水，民间因此扮成应龙求雨。有学者认为，《山海经》中关于神的造型，并不完全出于虚构，这并不是说我国上古时代真的存在“半人半兽”，而是这些形象，很有可能来源于上古部落的图腾与祭祀，这种观点也与可考证的部落图腾相通，如祈求部落繁衍的蛙图腾，在鸿愿经过想象加工之后，成为了《山海经》中供奉的一个个“神灵”。

2.3 时代上，春秋战国、秦汉两代

传说《五藏山经》写成于春秋战国时代，但有学者认为书中所体现出的时代或思想与成书年代并不一致，早于甚至远早于春秋战国。这就要说到“绝地通天”——颛顼推行的一项影响中国数千年的宗教改革。传说在此之前，神灵、精怪与凡人混居，颛顼认为神的能力太强，人间的凡人难以抵抗，于是断绝了天人两界往来之路，只有帝王可以“通天”。这个神话故事背后体现的实则是社会从信奉巫术的部落到君主集权的转变，是从神权到王权的过渡，而“人人可以祭祀通天”的理念，是远早于春秋战国年代的。商代青铜器、玉器上的饕餮纹、夔纹，也可以在《山经》中找到痕迹。故《五藏山经》很有可能是从上古部落时代就开始流传，直到战国时代才编纂完成。

《山海经·海经·大荒北经》中的疆良“衔蛇操蛇，虎手人身”，是上古宗教艺术中“食鬼”的神虎，流行于先秦汉代，常被雕刻在墓葬壁画或画像砖中，是“十二神”之一。《海内东经》中也有秦代河道地理的记录，故《海经》至少在秦代还在记录，时代流行的风俗与书中内容相互影响。

2.4 “古之巫书”，经世文献

《山海经》为我们铺开了远古生活画卷，鲁迅先生评价其为“古之巫书”，它记载了神人异物、灵禽怪兽、域内胜地、海外仙山、大荒风情、奇珍瑰宝，看似怪诞不经，但保留了上古女巫的精神理念，蕴含着部族时代的精神世界，演绎着中国神话的原始谱系。

该书除了史学研究价值、科考价值等，文学艺术价

值也是巨大的，影响了一代代华夏民族，如《红楼梦》大荒山和女娲补天，《镜花缘》长臂国和结胸国，很多诗人也用《山海经》为题材创作。《山海经》中的志怪形象，也直接或间接影响了后世的民间传说、神灵精怪的形象，乃至艺术上的图案纹样、建筑装饰、生活器物等也有所体现，留存至今易被观察到的，如屋檐上的鸱吻、塑成狻猊样的香炉、镇宅的石狮、祈愿风调雨顺的蟠龙瓦当等等。

2.5 亦幻亦真，万物有灵

《山海经》在审美视野上构建了宏大的虚拟架空世界图景，生动地表现了“源于生活，高于生活”的艺术，既有迹可循，又似天外来物，常人难以想象，足见《山海经》在代代成书编纂流传之下凝成的智慧结晶。

其精神内核与西方神话里“神”掌管着万物不同，而是自然万物和谐统一，神明与影响自然的奇珍异兽是不同、共存的个体，这超越了人性的弱点，这与我们当今社会所倡导的“人与自然和谐共生”理念想通，是中华文明当今与远古先民的对话，也是一脉相承的民族精神。

3 当代“山海经”元素作品举例，结合种族、环境、时代分析

3.1 插画

《观山海》是2018年出版的《山海经》通俗读本，我国本土的插画师衫泽创作了其中的插画部分，他以《山海经》原本中的异兽部分作为主要灵感来源，以水彩为绘画材料，结合自身探索的新中式作画方式，创作出了神秘古朴又带有现代插画审美风格的作品。衫泽从小就对我国历史鬼怪传说有着浓厚的兴趣，他诠释《山海经》，也并不是对已有传统的照搬，也不是完全用新时代的审美颠覆传统，而是既融入现代审美，又尽量符合原有的设定，这两厢之间如何取舍如何融合，绘者用生动瑰丽的画面交出了答卷，还原出了“他心目中的《山海经》”，给华夏先民的浪漫想象注入了今天的活力。

3.2 漫画

《非人哉》是最早出版于2016年，至今未完结的一部连载四格漫画作品，其中摘有九尾狐、精卫、刑天等《山海经》元素，故事主要讲述了中国古代传统神话人物或动物在现代社会背景下的日常生活，将现代人的思维和行为融入到古代神话角色身上进行想象，有趣生动，观众由于在观看这部作品已经“认识他们”了，故看到贴合传统设定或与传统设定相反的，都会感受到创作者的点子。

3.3 游戏

《食物语》是2019年开服的一款女性向国风美食

拟人手机端游戏,神兽陆吾就是源自《山海经》中记载的昆仑山神兽,在游戏里被设计成关键时刻现出“虎身九尾”原形,平常以家猫的形态出现。此外还有“山海经”元素的角色皮肤设计,如白泽、青鸾、凤凰等,将游戏原本的角色和神兽特征结合,既美观,又能在本就是收集抽卡类游戏里开发出又一收集点,吸引玩家消费。

《逆水寒》是2018年开服的电脑端武侠题材网络游戏,2023年手机端开服,该游戏以北宋末年作为游戏时代背景,温瑞安的一系列武侠小说作为故事与世界观参考,玩家自己调整参数创建角色,体验江湖生活,自由选择感兴趣的玩法。该游戏推出了不少融入传统文化的服饰,如“山海经”系列,青鸾、巴蛇、赤狐、白泽、穷奇等,设计精美、元素贴合,拥有巨大商业价值。

3.4 分析

种族上,这些都是出自中国人或团队的作品,都继承了我国传统文化的内容,又结合现代元素加以融合。

环境上,目前的作品创作已经基本不受自然界环境因素的影响了,社会上弘扬传统文化、让新一代接受和对传统文化感兴趣是一个重要议题,故而出现了创新的、更易被青少年接受的古典文化再创作绘本和漫画。游戏方面,国风游戏垂类下,选择玩国风题材游戏的人,自然对传统文化感兴趣,游戏策划抓住这些玩家的兴趣点加以开发,设计出玩家满意并愿意消费的作品。

时代上,新时代特色社会主义思想,其中就有保护和弘扬中华优秀传统文化的部分,我国的社会文艺娱乐政策也较为宽松,内容较为丰富。现代科技的发展,漫画、电影、游戏等,提供了更多的传播手段和方式,创新创作也就有了更多可能。

4 丹纳的文学艺术特征理论对当今我国艺术创作的启发

4.1 中华民族特有文化

我们作为延续到今天的中华儿女血脉的一份子,要抓住中华文化区别于他国文化的独特点。比方说较于欧美,我们会典雅含蓄;较之日韩,我们又大方包容。我国特有的历史故事、小说、民间传说、戏曲、诗词歌赋、山水画等等等等,都可以作为我们现如今创作的养料。

现如今的中华民族,已经是56个民族的中华民族,还包括海外华人侨胞,这些群体的文化,同样可以纳入到创作的灵感里。每个少数民族都有自己不同的文化、服饰、风俗习惯等等,但友善、淳朴务实是中国大地每

个民族精神中共有的;在海外扎根生活多年的侨胞还会受到世界各地文化的影响,但新年团圆的心是不会变的。

4.2 自然和谐、和平的大环境土壤

当今我国的自然界大体上对人类的影响是小的,大多数文艺作品受到自然环境影响的内容多是一场春雨、一抹暖阳,写尽生活之美好,或是提倡保护环境,爱护动物,这确实也是伴随人类永久的议题。自然灾害下,如地震、水灾等,当今的作品或许已经不用再像古时候一样“创造神兽”了,而是重心放在灾情下人与人的情感上。

我们并未处在一个和平的年代,而是处在一个和平的国土,世界上还有很多国家的人民陷入战争的水深火热之中,我们要感谢国家带给我们的和平环境与支持文艺百花齐放的政策,可以用各种方式进行创作与表达。一草一木、一山一水、一人一情,都可以成为我们创作的灵感,在良好的条件里感受生活、热爱生活、创作生活。

4.3 特色社会主义思想

党的十九大确立了新时代特色社会主义思想的历史地位,我们也正处于时代发展的浪潮上,这也就要求我们:创作时,摆正自己的创作理念和价值观,把握时代脉络,创作出真正具有艺术价值的作品;欣赏时,也应懂得辨别顺应时代发展、符合当代精神的文艺作品。

参考文献

- [1][法]伊波利特·丹纳著,傅雷译:《艺术哲学》图文本,天津社会科学院出版社,2004年版。
- [2]刘艳华.论丹纳艺术社会学理论[D].河北大学,2008.
- [3]泰守尧《艺术社会学描述(修订本)》,南京出版社,2006年版。
- [4]冯国超.山海经[M].华夏出版社:202101.519.
- [5]朱玲.论《山海经》的叙述结构及其文化成因[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2002,(01):51-54+67.
- [6]张乡里.《山海经》对周边部族的怪诞书写及其成因[J].沈阳大学学报(社会科学版),2016,18(02):255-259.

作者简介:李馨(2000-),女,汉族,江西九江人,研究生在读,研究方向:陶瓷绘画创作。