塞尚的「小小感覺」

⊙ 司徒立

* 本文為即將出版的許江畫冊《世界圖像時代的視覺真實》主題討論的一部分,特此說明。

在「世界圖像」 驕橫跋扈的時代,我想到謙卑的老頭子塞尚(Paul Cézanne)說自己的那個「小小感覺」。

在塞尚那裡,「小小感覺」始終是極其艱辛的,早就沒有絲毫輕忽的意味。甚麼是這「小小感覺」?首先,在塞尚的青年時期(1859-72),「小小感覺」充滿了熱烈的情欲與幻想的浪漫衝動。1872年,塞尚與畢沙羅(Camille Pissarro)一起畫畫:他開始面對自然畫他看見和感覺到的東西。「小小感覺」成了面對自然捕捉色光變化的印象主義者:不過很快地,「小小感覺」就不滿足於印象主義對自然變化外表的瞬間感覺經驗——這只是感受的「膚淺現象」。塞尚在1879年離開了印象派,他要為印象派找回自然的深度,這深度曾經在古典作品中體現為「堅固與持久」的東西。他發現古典大師普桑(Nicolas Poussin)——十七世紀笛卡爾(René Descartes)理性主義哲學在繪畫藝術中的體現者——畫中那種嚴謹的建築性結構形式,正是要為印象派所要找的東西。但對於獲得這些東西的古典法則而言,即塞尚所說的:「用想像和伴隨著想像的抽象來取代真實」,塞尚的「小小感覺」卻不願意接受。因此他提出:「完全依據自然重畫普桑」;「在自然面前實現感覺」。這種排除仲介面對自然的直接認知,梅洛·龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)認為是一種「二律背反」——「追求真實,而又禁止使用達到真實的手段」。從十七世紀到塞尚之前,藝術表達真實的手段主要受到笛卡爾的理性主義哲學和培根(Francis Bacon)的經驗主義哲學影響,而塞尚把它們都「懸置」起來了。

塞尚的「小小感覺」於是只能純粹是面對自然本身時源初自發的感覺。這裡的問題是面對自然畫畫,如何在他所說的「與生俱來的混淆的感覺」中實現一種秩序結構呢?也就是說,如何在直觀自然變化的或然之中抓住同一性的必然性的東西?塞尚認為:「一種有組織能力的心靈是感性最有價值的共同工作者。」「小小感覺」因為有這種組織力而成為了「歸納性的感性」(sensibilité génératrice)³。1880—90年期間,塞尚的畫面盡量減少變化的因素,並藉著「歸納性感性」——即物象,即本質地,獲得一種線條和形體的秩序組合,以及趨向透視中心的幾何形體的結構形式。

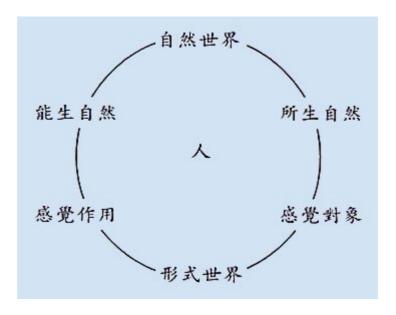
這時期塞尚的繪畫呈現出剛健明確的風格,不過仍然受主體意志太多的干預,因而使其形象顯得過份的確定,往往令人忽視在場者如何到來的本源之思,也忽視「讓一切在一切之中在場」的自然世界整體的強大印象。塞尚因此感歎未能實現「醞釀在感覺中的強度」。這強度也是他說過的:「我們看見的每一樣事物都會隱滅消失,自然始終如一;藝術應該將延綿永續的感人現象藉著自然的一切變化形相賦予給它,使我們感到自然是永恆的。」塞尚這裡感受的自然其實有著古希臘人自然概念的雙重涵義——變化的萬物總和的「所生的自然」以及

演化萬物的潛能的「能生的自然」。亞里士多德曾經從穀子的生長見證這自然的雙重性。一邊是可見、一邊是不可見,一邊是實、一邊是虛的源初二重性,(「源初」的意思是並非有先後因果關係,而是根源地相關的統一體)正如後來海德格爾(Martin Heidegger)對存在的二重性的描述:「一切事物源起顯現於它自身的消隱遮蔽之中」4。塞尚這時期的繪畫所欲表現的不是自然中的某事物,而是自然世界的整全性——「自然之當前現身的整全性並不是指現實事物的數量上完全的囊括,而是指自然對現實事物的貫通方式。」5不是逼真的確定性的形似,而是超確定的神似。荷爾德林(Friedrich Hölderlin)的詩中頌之為「聖美」,「神聖的混沌」6。「小小感覺」所好者「道」也,這是美的本質。

現在的問題是,如何能夠在靜止的畫面上表象出不斷發生、對立衝撞而又共屬一體的自然世界整體,給人一種「寂靜中的鳴響」⁷的感覺強度?塞尚的確曾為此而疑惑,梅洛·龐蒂說塞尚「不是上帝,卻妄想畫出世界」⁸!但無論如何,這還給塞尚自己去解決;繪畫就是繪畫,畫中的世界決不能先於畫出來就存在;要畫出世界,就得像大地那樣把散在的生命事物聚集持存起來。而塞尚的疑惑促使他在繪畫中反覆塗抹、不斷修改。他圍繞家鄉的聖·凱旋山畫了一遍又一遍,一幅又一幅。這時期他似乎再無法確定甚麼東西,畫面上的線條總是顫顫抖抖,輪廓模糊重疊;好像視線在移動或者是物體正處於產生的狀態之中。恰恰是這種疑惑(據說德語中「疑惑」與「出神」兩詞有相同的詞根),反覆質疑、反覆體驗之下,把零散的感覺、可能的東西最大限度地在不斷塗改之中收集積存起來。他的畫於是越來越顯得豐厚、充實、整全。

1890年之後,是塞尚繪畫最輝煌的時期。他長期面對自然畫畫,精誠交通;這時期,「小小感覺」由對存在的質疑詰問變成了沉默的傾聽,他說:「應該向這完美絕倫的傑作頂禮膜拜,我們的一切來自於它,借助它而存在,並忘記其他一切。」他向自然完全敞開自己,「讓自然在他身上自我完成、自我說話」。他又說:「是風景在我身上思考,我是它的意識。」正是這樣「任其存在」,「正是他把身體借給世界的時候,畫家才把世界變成繪畫」9,一如聖餐中麵包與酒變成耶穌的肉體和血的變體(transubstantiation)。這變體是純粹詩性的奇跡;這時期塞尚畫中呈現的色彩構成的形式整體,就是這奇跡的最好見證。

塞尚說:「要做到充分的藝術展示,實現徹底的意義轉換,唯有一條路:色彩。」首先,「色彩是感覺的轉換」。一如自然的源初二重性那樣,感覺是感覺作用(noesis)和感覺對象(noema)源初二重性的統一體。換言之,色彩形式就是感覺二重性和自然世界二重性的同構轉換的變體。這樣的藝術轉換,正是塞尚所說的「主題之發現」的主題,是繪畫藝術表象再現的全部秘密所在。嘗試圖表如下:

塞尚的「小小感覺」至此經歷了青年時期原始騷動,印象派時期感性直觀的瞬間感覺;古典時期的本質直觀的歸納性感覺;晚年輝煌時期,「小小感覺」與道同符、與物為春,實現了「感覺完滿」的同時實現了色彩形式的世界整體的「還原」。還原的色彩世界作為藝術形式世界也的確是一個外部的世界,「任何形式化系統歸根結蒂都是瞄準真實」¹⁰,體現了自然存在的某種真實,並把我們引入存在的真理之中。毫無疑義,繪畫作為視覺藝術,看,就是認知;「小小感覺」首先是知的特性,「為知而知」的純粹之知(讓我們想起古老時期的科學精神);而藝術真實是它的致知——但藝術的真正意義是從認知的可能性之中體驗到自由,見證自由,藝術的終極意義就是自由,是精神向根源的「一」的回歸。因此,我們仍然可以說,唯有藝術的純知才能引領精神回到本源世界的存在之中。

在「小小感覺」中還原的色彩世界,色彩就是物象,物象就是色彩,冥合無跡,渾然一體,震顫恍怫,瀰漫流動;塞尚因此常以「光焰」、「水汽」、「氣味」、「氣息」……來形容。塞尚又說:「色彩,那是將萬物囊括入胸懷,那是讓自身生命如花盡情怒放。」我們或者可以從中感受到塞尚這時的「天地與我並生,萬物與我為一」,自由無隔的恣縱喜悅之情。還原的色彩世界,唯餘色彩;色即是光,天穹深淵,無所不在,葆光澄明普照之中,天地神人,共此本質。如里爾克(Rainer M. Rilke)的詩所歌:「這裡,存在的就是輝煌。」

至此,我們或者可以欣賞塞尚最後畫的幾幅題為《沐浴者》的主題性繪畫——在這個純然光的世界,沒有中心,沒有主宰;人沐浴於藍色的澄明之中,潛浮游弋,自由自在,人與世界萬物渾然無間。這個「神聖的混沌」的「一」的本源世界圖像,是塞尚「小小感覺」經歷「完滿」之後喚醒青年時期的想像力的追體驗再創造。這種似乎走回頭路的主題性繪畫的確曾經令不少人感到費解,但如果我們能夠體會到塞尚在本源境域中無為而無不為的自由精神,主題性繪畫也許又有了一番新的意義。今天我們處身的全面技術化主宰的世界圖像的黑夜時代,曾經被現代藝術運動有意無意忘卻的塞尚的「小小感覺」,它所開啟的這條人與自然源初接觸的道途,也許真能阻止藝術和世界繼續走向自己的死亡。

註釋

1;4;5;6;7 見孫周興選編:《海德格爾選集》(上海:三聯書店,1996)。

2:8 見梅洛·龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty) 著,劉韻涵譯:《眼與心》(北京:中國社會出版

社,1992)。

3:9:10 見杜夫海納 (Mikel Dufrenne) 著,孫非譯:《美學與哲學》(北京:中國社會科學出版社,1985)。

《二十一世紀》(http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c) 《二十一世紀》2002年6月號總第七十一期

© 香港中文大學

本文版權為香港中文大學所有,如欲轉載、翻譯或收輯本刊文字或圖片,必須先獲本刊書面許可。