

您当前所在位置: [首页](#) > [研究](#) > [理论研究](#)

## 作为一种历史叙事及重大题材叙事的艺术创作（2）

2009-11-3 16:48:22 作者: 李公明 来源: 中国艺术批评家网专稿 人气指数: 16 字号: 【大 中 小】

**注明: 未经本站允许, 请勿转载!**

摘要: 从历史题材和重大题材所包含的无比丰富的内容来说, 与之相关的艺术创作应该借助于包括社会学、政治学、历史学、美学、文学、艺术史学、文化人类学、艺术表现等不同学科与领域的各个角度来探讨其间的种种复杂关系。实际上, 在当下的这项艺术工程的实施过程中, 这种跨学科的联系还不是十分自觉和充分地表现出来。我相信, 在今后的历史题材和重大题材的艺术创作中, 这种联系会越来越受到艺术家们的重视, 因为时代的进步会促使艺术创作迈上新的台阶。

### 三

在西方美术史上, 历史画具有很高的地位, 尤其是在学院派绘画中, 历史画以其题材的严肃性、所蕴含知识的丰富性和艺术表现场面的宏大壮观而占据了崇高的地位。但是与我们今天通常所理解的历史题材创作有所不同的是, 西方历史画并不仅仅是指历史上发生的重大历史事件、重要历史人物的描绘, 而且还包括了古典文学、传说、史诗中记叙和咏叹的历史与人物, 如《荷马史诗》中的故事, 其中既有真正发生过的历史事件、人物, 也有尚未能认定是信史的传说故事。有西方美术史的研究者指出: “各个时期的历史画总是力图表现出比当代的生活更加高贵, 借这个历史画表现宏伟、永恒和崇高。根据学院派的理论, 历史画是最高的艺术形式。”(3)可以说, 在西方艺术家看来, 所谓的历史画不仅是因为“历史题材”存在, 同时也是因为宏伟、永恒、崇高等这些概念而存在。雷诺兹在演讲中鼓吹伟大风格以历史画为代表, 但是在他的伟大风格里面还是分两种。不能说所有的历史画都是伟大风格的, 因为他当时特别推崇罗马和佛罗伦萨画派, 像达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔这些作品, 他认为威尼斯画派的东西就不具有这种特征了。文艺复兴的时候, 威尼斯画派和佛罗伦萨画派是相对的, 因为威尼斯人更加注重感官的享受, 所以在色彩的描述上是更加注重, 色彩非常漂亮, 所以他也不把威尼斯归在里面, 他认为历史画有两种不同的风格, 一种是高贵的、辉煌的, 还有装饰的, 他把威尼斯画派归到装饰里面去了(参见同上)。

过去在我们的历史题材创作中, 除了专门为历史博物馆创作的图解性作品以外, 这类传说故事较难进入重大历史题材创作的范畴。但是目前这种限定已经有了改变, 这次浙江历史题材创作活动中就有《大禹治水的传说》入选, 说明对于历史题材的理解更具有可塑性。西方历史画早期的范例就应该是罗马庞贝城遗址的镶嵌画《伊苏斯之战》, 这是根据希腊作品复制的, 它的基调就是场面宏大、人物众多, 到了米开朗基罗的时候, 就赋予历史画非常雄强的一种风格。历史画家因为常常追求画面上非常壮观的气氛, 还有一种戏剧效果, 因此对一些细节会有意地忽略。风俗画都可以寻求当时的一些风俗或者人们服饰的变化, 那么历史画不是更加能够提供这种佐证吗? 但是恰恰相反, 历史画那些人物的服饰往往不足以成为我们研究文化史的一个佐证, 因为像雷诺兹就不主张按照当时的实际情况来画历史画, 他有时候为了高贵的风格、为了让气势感人, 有时候不一定去考究细节。当然这个在西方艺术史上也不能绝对而论。比如在普桑的时代, 当时兴起一种复古风, 所以当时很多画家去希腊、罗马考察当时的人穿什么服装, 但是当时有很多历史画家就不是这样, 服装上就完全不是按照当时的情况(参见同上)。

19世纪俄国“巡回展览画派”杰出画家瓦西里·伊凡诺维奇·苏里柯夫(V. Surikov, 1848~1916)堪称为创作历史画的巨匠。他不仅对俄罗斯的历史人物有深入的研究, 而且十分着重于把历史人物置于悲剧性社会历史冲突的背景中刻画其心理性格, 因而能够超越出历史人物的功过是非、历史事件的得失进退的局限, 而塑造出具有深刻个性特征与永恒艺术魅力的历史人物形象。《女贵族莫洛佐娃》就是其出色的代表作, 描绘了17世纪俄国宗教分裂运动中的一幕具有深刻的历史性悲剧冲突的情景。

苏里柯夫的另一幅历史画巨作《近卫军临刑的早晨》更具有震撼的力量。创作于1878年~1881年, 取材于俄国17世纪彼得大帝推行全面改革过程中发生的近卫军叛乱及遭受镇压的事件。从画面上可以看出, 他是近乎严格地根据历史学家的记载进行构思的。临刑的近卫军和他们的亲人拥挤在一起, 哭号、嘈杂之声可闻, 但主要的人物均有其深刻的、并不雷同的性格特征。在这里笼罩着莫名的悲愤和揪心的恐惧与哀痛, 这是人类历史性冲突的悲剧结局中最为悲怆、感人的画面之一。人群背后的瓦西里·勃拉仁东正教大教堂更给这一悲怆的生离死别情景增添了宿命的悲剧色彩。

彼得大帝昂然地骑在马上姿势和他的炯炯有神的目光表现出钢铁般的意志与力量, 在他背后是绞刑架和克里姆林宫的围墙。作为俄国历史上最为复杂多变、最为卓而不群的君王, 彼得大帝毫不留情地摧毁一切试图阻挡改革的势力, 两种历史力量的悲剧性冲突是无可避免的。

### 最新推荐

- 艺术史写作中的方法论差异
- 图像的晕头转向
- 批评家的人生
- 误读福柯论《宫娥》
- 批评也是一种创造
- 面对“图像转向”的批评
- 重建文字的地位: 谈文字和图像的关系
- 从现代材料艺术到当代艺术
- 在云上的那些日子
- “众声喧哗”与自由交流
- 转机与介入
- “艺术批评”与“艺术地批评”
- “我们希望在批评与创作之间产生一种良性、真实的互动”
- 领升·2009中国艺术批评家提名展开幕
- 面对灾难的视觉图像
- 视觉图像与书写语言之间的权力史
- 现象分析与问题研究
- 2008中国当代艺术理论的主要问题
- 观念摄影与纪实摄影的互涉
- 对当下艺术媒体和艺术机构的问题认识



在19世纪俄国艺术中，历史题材备受关注。历史画在学院派的评价标准中被看作是高级绘画艺术，而由于爱国主义情绪和民族觉悟的高涨，社会公众对历史画的兴趣也不断增强。在历史画的创作倾向问题上有两派意见，H. M. 卡拉姆津认为应该歌颂开明的君主，A. И. 屠格涅夫则认为历史画的使命在于反映普通人民的历史性格。苏里柯夫既能以后者为历史表现的重心，同时并不忽略非凡人物对于历史的推动力量。

戈雅(F. Goya, 1746~1828)的传世名作《1808年5月3日》更能说明重大历史题材的艺术创作对于人类精神的重大贡献。1808年5月，拿破仑称帝以后进军马德里。戈雅目睹了西班牙人民的坚强勇敢——他们在大街小巷与敌人展开了旷日持久的肉搏。戈雅更震惊于拿破仑军队的凶狠与残酷——每天夜里都有几百个平民被拉去枪杀。这时戈雅已年逾60，他曾在学生的陪同下，到街上的死尸堆中辨认熟人，可以想见他痛苦的心情。6年以后，戈雅创作了《5月2日马德里巷战》和《1808年5月3日》，他说：“我要用自己的画笔，使反抗欧洲暴君的这次伟大而英勇的光荣起义，永垂不朽。”

画家不仅有亲身的生活经历，更怀有高度的激情。因而《1808年5月3日》堪称美术史上抗议屠杀人民、控诉镇压残暴的最为有力的历史画作品之一：深夜，在马德里皇宫附近的太子山旁，法国士兵一批一批地地处决被他们抓来的起义者。其中有神父、僧人、市民和农民们。最近处，几个已被枪杀的人匍匐在地；较远处一些刚被抓来的人抱着头被赶上山坡。中间几个人物正面对着死刑。他们表现出愤怒、不屈和仇恨，也表现出面临死亡的惊恐和哀痛。一个对着枪口的白衣起义者，像受难的基督一样，把双臂伸开。画家有力地表现出反抗暴力压迫的百姓黎民，在临终前多种多样的心理反应。而他们的对方，则是一排看不见人脸的“杀人机器”。从地面上的方形灯里射出惨白的光线，反射出天色的黑暗和环境的阴冷。戈雅以深厚的同情和愤怒，忠实地再现了暗无天日的年代里，那份骇人的暴行。(4)

西方美术史上的历史画名作可以为我们提供很多有益的启示，关键的问题是我们如何以思想的敏锐性和诚实性研究我们的历史题材与现实重大题材，这需要进一步解放思想，需要有面向未来的历史眼光与勇气。

#### 四

从艺术创作的历史延续性而言，今天的历史题材创作无疑与过去的历史题材创作有着延续的关系，尤其是在主旋律的诉求下进行的创作行为更具有历史的继承性。因此，总结和研究过去的历史题材创作的经验、得失、问题就成了必须进行的反思。在这种反思中，有一个直接的艺术问题是如何从过去的历史画符号体系中把那些曾经长期存在于历史画中的、影响了几代中国人的历史图像记忆的形象符号彻底地还原为它的原形；要研究那些真实的历史人物、真实的历史事件是如何被重构为一种巨大的政治艺术图像符号的，以及它在中国现实政治中投下浓重的影响。

我们都知道，可以被传颂、被书写、被艺术家描绘、被各种观众阅读的“历史”并不是一片在荒山野岭自然生长出来的树林，只有那些被人——比如说历史学家——赋予了意义、进入了人类的记忆并以某种方式陈述和描绘出来的“事情”才会成为我们习惯所说的“历史”。拿破仑幽默地说，“历史是一则约定俗成的寓言”，启蒙思想家伏尔泰则说，历史这种东西只不过是一种大家都同意的故事。他们都是强调构成“历史”的事实都是由人来选择、归类和编排出来的。因此，当我们面对各种历史题材、各种冠冕堂皇的历史话语以及相关图景的时候，我们应该知道这些都是被建构出来的。在回顾过去的历史题材创作时，这种反思也是必须有的。

那么，我们如何防止在艺术创作中历史题材、重大题材的书写与描绘的抽象化、工具化呢？一个很重要的补救之途是对历史真相的关注、对历史细节的关注，并且以批判的眼光看待人类书写历史文本的动机、选择原则、书写方法等等问题。历史题材和重大题材创作应该把那些曾经被刻意遮蔽和扭曲的历史和现实生活重现出来——这就是学者们讲的所谓历史的重构。19世纪英国思想家托马斯·卡莱尔曾说，“从某种意义上说，所有的人都是历史学家”。他所谓的“某种意义”，其实是指，一方面人在客观上无法在生活中割断历史的联系，我们的语言、使用的概念、使用的物品无一不是历史发展的产物；另一方面，在主观上，一般而言人也渴望了解自己的过去、民族的过去。

英国学者John H. Arnold的《历史之源》最后一章就是“说出真相”，虽然作者说很难同意认为历史存在着一个“单一的真实故事”，“因为没有任何‘事实’和‘真相’可以在意义、解释、判断的语境之外被说出”；但他还是认为这些说法“绝不意味着历史学家应该放弃‘真相’，仅仅关注于讲‘故事’”，他提出应该“尝试在其偶然的复杂性的意义上说出真相——或者其实是许多个真相。”(5)这是一个很有启发意义的说法：在偶然的复杂性中说出真相。这使我们得以暂时绕开宏大叙事所设置的禁区，先在细碎的回忆中积累和保存真相的碎片，在时机成熟的时候再做总体的拼接。前段时间，在媒体纷纷回顾改革开放30年的思想言论与学术历程的时候，我发现“真相”这个概念在多种领域和许许多多的历史个案上一直是若隐若现，可以期待的是，在日后的史学研究中，这些以“回顾”、“缅怀”的名义被记录和发表的文字会成为珍贵的资料。这些若隐若现的回忆其实就是对控制记忆的抵抗，是对在那种隐藏在控制背后的力量的抵抗。莫里斯·迪克斯坦曾说，奥威尔“最恐惧的是这样的体制，它不仅企图控制公共领域，而且控制私人行为，不仅企图控制行动，而且控制思想和情感，包括记忆，和对过去的感受”(6)，因此，这些回忆也可以看做是对恐惧的反抗。

从现实的角度来看，我们对于当前的历史题材、重大题材的艺术创作究竟可以怀有什么样的合理期待呢？纯粹的对于审美观照的期待当然是天然合理的，但同样合理的是对于实现真实的历史叙事价值的期盼，因为人类之所以要有艺术首先就在于以艺术实现思想和情感的自由交流、以艺术实现人对社会与自然现实的认识和审美。当代社会的艺术多元性与创造性毫无疑问可以提供促进人们的思想和审美情感自由交流的范式，可以帮助社会中的每一位成员了解社会现实，可以在历史学家之外提供抵抗有关文化记忆的屠杀政策与扭曲政策的有力武器。因此，当下的历史题材与重大题材创作同样应该充满着思想激情与伦理责任，这是研究者不应该逃避的问题。

在当前，由国家投入大量力量进行重大题材的艺术创作，必将体现出艺术对于社会价值的影响力——几乎所有的文化艺术学研究者都会肯定这种力量的存在，虽然某一个艺术家可以并不看重艺术对于社会价值观和社会体制的影响力，这并不能否定艺术作为人类的一种精神现象的确具有这种力量。

从历史题材和重大题材所包含的无比丰富的内容来说，与之相关的艺术创作应该借助于包括社会学、政治学、历史学、美学、文学、艺术史学、文化人类学、艺术表现等不同学科与领域的各个角度来探讨其间的种种复杂关系。实际上，在当下的这项艺术工程的实施过程中，这种跨学科的联系还不是十分自觉和充分地表现出来。我相信，在今后的历史题材和重大题材的艺术创作中，这种联系会越来越受到艺术家们的重视，因为时代的进步会促使艺术创作迈上新的台阶。

注 释：

(1) (2) 据主办方提供的资料。

(3) 李行远著：《西方绘画艺术欣赏》，《人文之声：何香凝美术馆学术讲座集粹》，下册，岭南美术出版社，2008年10月，第260页。

(4) 以上参见李行远为《西方名画里的历史与神话》所撰写的相关文章，湖北美术出版社，2001年2月。

(5) 李里峰译：《牛津通识读本》之一，译林出版社，2008年8月。

(6) 见他的《途中之镜——文学与现实世界》，上海三联，2008年4月。

[【首页】](#) [【1】](#) [【2】](#) [上一页](#)

编辑：郑荔

#### >> 相关文章

- 现象分析与问题研究
- 2008中国当代艺术理论的主要问题
- 对当下艺术媒体和艺术机构的问题认识
- 正面照相机与“挡路者”的影子
- 作为一种历史叙事及重大题材叙事的艺术创作（2）
- 英国昨天的艺术与这里今天的空气
- 亚洲艺术市场的新转折
- 现象分析与问题研究
- 观念摄影与纪实摄影的互涉
- 正面照相机与“挡路者”的影子（2）
- 中国公共艺术的公共性与艺术性
- 作为一种历史叙事及重大题材叙事的艺术创作
- 从昆明到798：“创库”之后的艺术生态
- 艺术叙事：在当代情境中的困惑与可能

[更多>>](#)

#### 最新新闻

- 误读福柯论《宫娥》（2）
- 误读福柯论《宫娥》
- 视觉图像与书写语言之间的权力史
- 视觉图像与书写语言之间的权力史（2）
- 意象之路：有关中国当代艺术的一种试探性理论
- 论新时期的中国雕塑
- 谋杀“真实”

#### 最新评论

暂时没有评论！

#### 评论区域

用户名： 密码： 验证码： 927723  匿名发表评论

#### 【温馨提示】

请您在留言评论时：尊重网上道德，遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规；尊重网上道德，遵守中华人民共和国的各项有关法律法规；承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事责任；艺术批评家网站留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容；您在艺术批评家网站留言板发表的内容，艺术批评家网有权在网站内转载或引用；参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款；不良留言举报电话：010-11000000

[关于我们](#) | [联系我们](#) | [诚聘英才](#) | [广告服务](#) | [版权说明](#)

Copyright © 2008 yspj.com Corporation, All Rights Reserved 艺术批评家网 版权所有 京ICP备09067419号