

金丝燕 | 艺术文化的转场：意大利文艺复兴绘画与中国星星画展的当代性观念

供稿 2016-08-27 李亚妮、邵玥

2016年8月25日上午，法国阿尔多瓦大学金丝燕教授“跨文化研究三讲”中的第一讲《艺术文化的转场：意大利文艺复兴绘画与中国星星画展的当代性观念》在北京师范大学文学院前主楼B700A励耘报告厅举行，由北京师范大学文学院中国民间文化研究所所长董晓萍教授主持。金丝燕教授是法国阿尔多瓦大学特级教授、东方学系主任。今天金丝燕教授所讲的主题，就是典型的跨时空、跨文化、跨学科领域的研究成果。

金丝燕教授首先充分肯定了建立跨文化新学科的重大意义，认为跨文化研究的首要方法是建立平台，北师大董晓萍教授引领下的这一举措具有重要历史意义。金教授借此机会介绍了当前西方学界注重大框架、思想性的研究趋势，提到当代法国高校评估学术梯队的三个标准：年轻化、团队化与国际化，值得中国学者参考。

金教授将课程置入西方艺术史的发展长河中，首先简明扼要地梳理了西方艺术史和艺术史学史的发展脉络，将文艺复兴的渊源和发展清晰勾勒，而后分析了中国的星星画展与西方文艺复兴的联系与区别，指出星星画展抑或是中国一缕文艺复兴的光。

首先，金教授向学员们展示了从13世纪到文艺复兴时期西方绘画风格的演变过程。指出，在13世纪之前，西方艺术史基本上是“历数众神”的家族史写法。13世纪开始，语言中有了个人主体性的评价。14世纪，绘画开始不仅仅起到宗教教育的作用，开始出现了三维空间，加入自然的景致。通过人再现的自然景致，其主体性再次加强。绘画中开始有了情感因素，为了证明这一点并向同学们传授艺术史研究的方法，金丝燕教授还特别引导大家在大量宗教题材的绘画中寻找“圣婴的微笑”。15世纪的绘画因为“出现了叙述人物”、“表现几何结构”、“从拜占庭的趣味中解脱出来”、“开始机构化”等多个因素，被金教授认为是现代绘画的开始时期，这为集大成的达芬奇时代奠定了良好基础。18世纪，由于文艺复兴的铺垫，出现了专门的《艺术批评》和美学，并继承了15世纪艺术史的创作。这三个方面也是史学的方法与艺术思考交汇的结果。19世纪，进化论为通过艺术史的收集，通过艺术批评的收集所形成的材料提供了一个关键的支撑。随着博物馆的建立（1830年法国建立的博物馆，意大利稍早），艺术史的研究开始加入民族主义特色。艺术作品本身成为历史学，黑格尔、泰纳等把作品与

种族、地域、活动和家族背景连在一起，把先天和后天连在一起，开启了艺术的社会学批评这一学术领域。另一方面，对艺术创作技术层面的批评（即后来的结构主义和解构主义）也开始出现。19世纪，精神分析学派对艺术史的研究也产生了重要影响，19世纪下半叶，艺术批评的重点转向了视觉，强调观者、批评者、艺术作品的本在，为后来的文本分析、艺术分析提供了前提。星星画展的出现是基于中国和西方的基础。这个时期，批评家们认识到任何作品都是所在时代的展现。由一批艺术史家开始质疑传统艺术理论而引发的艺术批评的“怀疑时代”也逐步启幕，艺术社会学随之诞生。艺术社会学强调，艺术是生活和历史的参与者而不是再现者。20世纪，离开苏联的语言学家将符号学带入法国，为结构主义的形成提供了基础。结构主义者把社会结构和语言结构相结合，把带有含义的符号与纯粹的符号性图像相结合，也就是意指和能指的结合。而在后结构主义时代，进一步推进作品、图像、文本相结合的方法。思想史在二十世纪融入了新开始的史学。在上述艺术史学史的节点梳理基础上，金教授指出，艺术史的核心是艺术品。但目前的艺术史研究存在博物馆盲点、学科盲点和方法盲点，对未来的研究有着重要启示。在讲述绘画艺术的发展史时，金教授强调，正如任何艺术和文学包括人的存在不可能从零开始一样，写作硕博论文“延续性”有时比“独创性”更重要。

金教授将文艺复兴与中国星星画展进行比较研究，从论题框架出发，指出中西方文化在关注“形式”与关注“内容”上的差异，从文学与艺术的间距、发生的背景、题材、时间等角度探讨了文艺复兴与中国星星画展之间的区别与联系。金教授认为，在文学与艺术的间距方面，在星星画展中，文学与绘画同步，艺术与文学同步，艺术自由与文学的主体性相应而意大利文艺复兴则由文学开始，文学在先，绘画在后，有间隔。在发生的背景方面，星星画家与官方无经济依赖，意大利画家则逐渐摆脱教堂的经济依赖，画作表现资产阶级的审美需求，文学家的依赖性相对较少。在题材方面。星星画展通过艺术诉求表达政治诉求，主体性非常直接，而意大利画家在宗教题材逐渐加入叙述性和人的因素，题材的变化是渐进的。艺术的主体性空间方面，星星画展是文学与艺术同步，意大利由文学开始再到艺术，在经济上从依托宗教到从宗教解脱，进入社会经济层面的运作。逐渐加入社会性和人文性，循序渐进的过程。金教授从星星画展的相关图像开始阐释，认为中国当代艺术是“反叛”释放了对“正统”的破坏力，是一种决裂的态度，跟西方的循序渐进有很大不同。星星画展“画配诗”的表达方式，西方文艺复兴中没有。星星画展的主要特征就是通过对艺术的反叛追求艺术的自由。金教授还用星星画展同年代的史学叙述型作品《攻占总统府》《伟人归来》等进行比较，认为这些作品中看不到主体性。

除了条分缕析地阐述观点，金教授还为大家提供了大量具有里程碑意义的学术参考书目，并介绍了其主要贡献。并在最后提出了两个论题：中国当代艺术与文学是否可以称为中国的文艺复兴？外来影响中的成分是苏联的多？还是西方的多？是内容多还是形式多？

金教授用中文讲述结合图文并茂的法文 PPT，将法国课堂直接呈现给了中国的研究生们，这本身就是一次跨文化的教学实践。而且，金教授并不只讲述自己研究的结论和西方学界最前沿的成果，也注重分享跨学科、跨文化研究的方法，指出年轻学者容易犯的错误，使学员们感受到跨文化研究的无穷魅力。

董晓萍教授对金教授的讲座进行了精彩点评。认为金教授的讲座正好印证了前几日提到的“细密的滚动”的学术精神，认为这是对艺术史的一次非常细密的滚动式阐释。她也对在座的各位提出期望，希望克服跨语言的障碍，才能真正从事跨文化研究。