

英语艺术史叙事对大众古典艺术审美感知的塑造研究

林宇

西安翻译学院，陕西西安，710105；

摘要：本文通过叙事结构、文化符号和跨媒介传播等方面，探讨英语艺术史如何运用不同的叙事方式来重塑人们古典艺术的历史叙事。从某种意义上说，英语艺术史叙事就是在不同时代背景下基于一定的历史资料采用不同的叙事方法来再创作关于古典艺术的形象作品。具体表现在英语艺术史叙事中注重突出历史的连续性、解构精英话语、唤醒文化记忆这三个方面。因此，在英语艺术史叙事中加入适当的精英解构和民间元素，并且重视历史叙事的连贯性和对民间文化记忆的唤起，这都有利于提高人们对古典艺术的关注程度以及对普通人美的接纳程度。

关键词：英语艺术史叙事；古典艺术；审美感知；跨媒介传播；文化记忆

DOI：10.64216/3104-9672.25.02.030

引言

古典艺术是人类历史长河中的精神瑰宝，记录着不同年代的人们创造的历史和美，但很长时间以来，这种美的享受只有专业的学者和精英才能得到，普通的老百姓大多只是对其有大概的印象而已。全球化的发展和信息传播技术的进步让英语艺术史叙事成了沟通专业研究者和普通大众的一个主要方式，从布克奖的评委更倾向于遵从大众趣味，到数字媒体重新构建古建筑构筑物的形象，英语艺术史叙事以多种样态来重塑人们关于古典艺术的审美体验。

本文运用叙事学理论，在叙事学的后经典时代意识形态分析模式指导下，从叙事策略出发分析英语艺术史的叙事对大众审美产生什么影响，探讨其是如何作用于人的审美，同时，也探讨其背后的权力关系、社会历史等。本文透过案例分析及理论阐述呈现英语艺术史叙事提高大众古典艺术审美的功能，并试图运用到当今的艺术教育中。

1 英语艺术史叙事的双重路径：形式与意识形态

1.1 经典叙事学的结构化建构

经典叙事学注重叙事文本的内部结构，专注于通过情节序列、人物关系等构成要件来搭建整个审美框架；英语艺术史叙事就艺术发展历史的梳理和主题分类而言是一种结构化建构，“三幕式结构”是常见的叙事方式之一，如对于文艺复兴时期雕塑作品来说，首先展示的是古希腊雕塑的理想化特点，并通过具体的雕塑作品展现其对于人体比例、姿态的表达；接着，否定中世纪

艺术受到宗教束缚的事实，认定这期间的雕塑以宗教人物为题材，且塑造形象僵硬、无个性；最后则是立足米开朗基罗的《大卫》雕塑所表现出来的“神性”蜕变和“人性”勃发。这一结构突出了古典艺术的历史延续性，又运用对比的手法展现了艺术的审美的突破，让人更容易把握艺术的历史发展脉络。

查特曼在《叙事术语批评》一书中说，叙事修辞有形式劝服和意识形态劝服两种。英语艺术史叙事的时间轴线性排列有利于凸显空间序列化。按照中轴线对称的原则，从午门到神武门，依次展示太和殿——中和殿——保和殿等重要殿宇，以此来统领故宫建筑群各个分散的殿宇，连缀出一个体现皇权秩序的审美整体；同时，这么做也符合人们的习惯思维，能够让人更为直观地领略古典建筑之美。另外，关于艺术技巧的发展变化也可以使用时间轴来呈现，例如从原始石器的简单打制到青铜器的复杂铸造，从中国的工笔重彩到水墨写意，都是一种技巧的发展与演变过程。

古典叙事学的结构化构筑还表现在艺术主题的分类叙述上。英语艺术史常常把古典艺术分为绘画、雕塑、建筑、工艺等不同的门类，然后对各个门类分别进行详细的叙述。如绘画部分，按题材分有宗教画、历史画、风俗画、肖像画等，再对各种绘画题材的美学特点和文化内涵进行叙述。这样的分类叙述能让人们更加系统地了解古典艺术，不致使人们产生对艺术的偏见。而且，在每个门类之中也运用了结构化的叙事方式，例如，在西方绘画的阴影部分的叙述时，先是叙述了文艺复兴时期的明暗对比法，之后是巴洛克时期的强烈明暗，最后是印象派的光色明暗说。因此，在每个门类之下也有着

十分清晰的叙事脉络。

1.2 后经典叙事学的意识形态解构

后经典叙事学打破了传统叙事学只关注作品内部的封闭式研究，将目光投向了作品外的社会历史语境，注重叙事的社会权力效应，用以描述任何一种叙事与社会权力的博弈和关联。英语艺术史的叙事是一种典型的意识形态解构，其打破的是艺术史创作背后存在的各种话语权关系，两者的交织表现为：通过运用他者视角来描述殖民时期的 artworks，用以呈现当时的殖民者与被殖民者之间产生的文化矛盾；从斯里兰卡内战相关作品来看，英语叙事者不仅仅描写战争本身，更站在当下的时间节点上剖析英国殖民遗产问题以及外部势力的干涉问题，并将这些内容置放到古典艺术品的创作之中，放到当代的政治危难之中，从而使人们在审美的过程中完成对历史的思考。

女性叙事学与后殖民主义叙事学的交融使英语艺术史的批判维度得到了更大的拓展，在对19世纪英国绘画的论述中，一般认为男性艺术家取得了更高的成就，但女性叙事学却以揭示女性艺术家缺席的方式，对父权制垄断审美话语的事实进行了鞭挞，并且指出艺术学院对于女性入学的限制，以及女性艺术家作品题材的有限性：绝大多数是家庭场景、花卉静物等，很少见到以历史、神话等重大题材为素材的作品。正是基于这种叙述方式，人们开始明白古典艺术的美学标准并不是绝对客观、公正的，它实际上是一种社会权力结构，从而也使得人们对艺术作品的欣赏多了一份审美的不以为然。

后经典叙事学的另一要义是艺术叙事的身份认同问题，英国外交官艺术家在描述艺术中的多元文化时，往往会通过展示不同的文化群体在艺术作品中身份表达的方式，来对抗和消解欧洲中心主义的审美话语，比如对非洲裔美国艺术家作品的解读之中，就往往会突出他们以艺术化的手段来表达自己对于种族歧视的反抗以及对自身文化身份认同的态度。这使人们得以理解到古典艺术之中也有着不同的文化魅力，不同的群体也有着各自的审美方式，要尊重其他群体的审美。

2 叙事策略对大众审美感知的重塑机制

2.1 文化符号的隐喻性转化

英语艺术史的叙事更善于以古典艺术符号打比方，化高深的概念为易于理解的隐喻，降低认知门槛，拉近审美的距离。比如通常形容巴洛克艺术的“动感曲线”，就类似当今流行的动感音乐一样具有节奏感，巴洛克建筑上的各式各样的曲线，建筑的形态，雕塑的姿态都宛

如有着强烈节奏一般的节奏变化和充满活力奔涌不息的旋律，对于人们来说都是非常熟悉的，这样更容易让大众接受。同样地，人们常说的哥特式建筑的“尖拱结构”，那么其实在某种程度上也等同于现在的科幻电影中常用的竖直构图，以极其高的尖拱结构建筑物及细长型的窗缝来衬托出一种要冲破地面 restrictions，向上腾飞的感觉，而这一点又和科幻电影中的未来城市的竖直式建筑以及宇宙飞船上天等等都极其相似。

文化符号隐喻性转化还表现在对艺术色彩的阐释上：英语艺术史叙事往往将古典艺术中色彩的运用和当代生活中的色彩现象联系起来，如把中国传统绘画“青绿山水”颜色的鲜亮比作现代城市中的广告牌、霓虹灯等颜色的效果，并以此类比让大众感受到青绿山水颜色所传达出的生机与活力；此外还会分析其中颜色搭配的和谐美，与人们日常服装搭配、室内装饰中对色彩协调的追求相呼应，使得普通人更容易接受和欣赏古典艺术中的色彩美。

2.2 历史语境的当下化重构

英语艺术史叙事以“历史回眸”的方式将古典艺术和当下时代的社会问题相勾连，使人们不再单纯地把古典艺术看作是束之高阁的历史尘埃，而是将古典艺术看作是一种活生生的审美资源。例如，谈论宋代青瓷可以结合当今的环保理念来阐释其“天青色等烟雨”的审美意蕴属于可持续生产范畴。宋代青瓷在烧制时注重选料和烧制工艺，力求呈现出质朴自然的美，这与当今提倡简约生活方式、倡导绿色消费的观念不谋而合。通过这样的关联，人们可以从另外的视角来领略宋代青瓷的审美魅力，洞悉古典艺术对于当今生活有着诸多启示。

从古希腊戏剧命运悲剧和当代个体焦虑对比分析古典艺术史叙事的人文关怀，在古希腊戏剧中，往往命运都是无法改变的，人们对于命运的抗争或者顺从也表达了人们对于自由与命运关系的看法，而当今社会人们同样面临着各种各样的压力或者困扰，比如工作上的竞争压力、人际关系的问题等等，其实这些也都算得上是一种命运，英语艺术史叙事通过这样的对比使得人们可以从古典艺术之中获得勇气与智慧，去面对当下的各种各样的困扰，也让人们感受到古典艺术跨越时空的精神力量。

数字媒体的发展在历史语境的重构方面提供了技术支持，虚拟现实（VR）技术用于古建构筑物的复原可以让人们“穿越”历史，回到历史场景之中去审美的熏陶；例如，故宫博物院推出的“数字文物库”，一键式操作就可以让《千里江山图》变成触目可及的审美对象，

戴上 VR 设备就可以身临其境般的游览于北宋山水之中，震撼于画家笔下景色的雄奇壮丽。基于这种以技术为武装的叙事方法，让人们跨越时空限制，得以将对古典艺术的审美从“凝视”变成“沉浸”。

3 挑战与反思：叙事权力的平衡

3.1 精英话语与大众趣味的博弈

英语艺术史叙事在重塑大众审美感知的过程中，不可避免地会陷入精英话语与大众趣味之间相生相克的双重张力之中，这也一定程度上解释了布克奖评选标准的摇摆不定。当评委更钟爱晦涩难懂的实验文学作品时，尽管他们有着突出的艺术创新性和思想深度，但由于其语言的艰涩难懂、内容的主题抽象等缘由使得民众参与度降低，从而导致该奖项的社会影响力降低；而一旦偏向于通俗易读的通俗小说，又会被质疑文学性的问题，有些学者也表示通俗小说的作品思想内容和文学技巧相比文艺小说要拙劣许多。

这种博弈反映出了叙事策略要处理好审美深度与传播广度的关系。一方面，不能唯大众趣味是从，降低作品的艺术标准，稀释了古典艺术的审美价值；另一方面，也不应该无视大众的接受能力、审美需求，古典艺术就不能真正走进人们的生活。比如，在古典艺术展览的展出过程中，既可以展示一些有着很高艺术价值的展品，同时也可以通过一些通俗易懂的讲解或者陈列方式，让观众更容易接受这些展品，并使其从心底里面对这些作品产生美的感受。

3.2 商业资本的隐性影响

企业赞助对于英语艺术史的叙述有重大影响，在英国文学奖当中，比如一些企业作为冠名赞助商，在获得 naming rights (冠名权) 的同时也获得了相应的文化资本，有利于其企业形象及社会知名度的提高；而评委会也要在艺术性和营利性之间作出一些平衡。比如去年(2022年)的布克奖就请了娱乐圈的明星来主持，固然能引起社会公众更多的关注，但是也导致了一些媒体和观众质疑说重视娱乐圈的明星是降低了文学性的成色。

商业渗透使得叙事策略偏离了审美本位，走上为追逐流量而来的路线。一些艺术展览中为了拉来更多的观众，举办方过分追求好玩和具有观赏性，在一定程度上忽视了艺术作品本身。如在某些景点举办的一些艺术展会上增加一些并非展出作品主题内容的游戏环节、拍照打卡点等，虽然提高趣味性但是会分散观众注意力，使

观众不能更好的理解古典艺术的审美价值。

4 结论与启示

英语艺术史的叙事是以经典叙事学的结构化建构和后经典叙事学的意识形态解构为主体完成的，极大地改变了人们对于古典艺术的审美感知，在这其中，通过文化符号的隐喻转换来降低认知门槛、基于当下的历史语境更新重构古典艺术的历史叙述以及利用跨媒介传播拓展英语艺术史的影响力都是其基本的方式，但在这一过程中也面临着精英话语与大众趣味、艺术价值与商业利益的问题。

就当代艺术教育而言，英语艺术史叙事的实践为我国艺术史叙事上建构“双轨制”叙事体系提供了借鉴：一方面应守住专业研究的一亩三分地，在硕士生、博士生中建立完整的古典艺术史课程体系，培养研究生对古典艺术的研究性思维；另一方面要拓宽大众传播的疆域，借助数字技术、大众媒体等传播途径将古典艺术通俗化、趣味化地传播给大众，激起大众的审美趣味。

除了以数字技术来创新叙事的方式，还可以通过沉浸式的体验的方式来增加审美的参与感，比如可以打造更多的虚拟现实艺术展览，或者开发更多具有交互性的艺术教育软件，让人们可以更加身临其境的去体验和感受古典艺术的魅力，从一定程度上来说也可以形成有效的英语艺术史叙事的大众古典艺术审美感知，使得英语艺术史叙事充当了沟通古典艺术和大众审美的桥梁，并促进了古典艺术在当下的继承和发展。

参考文献

- [1]石丽华. 英美文学的审美传统与文化气质研究 [J]. 疯狂英语 (理论版), 2017, 04: 199–200.
- [2]诺埃尔·卡罗尔 (Noel Carroll). 大众艺术的哲学 [J]. 1999.
- [3]Carbon, Claus – Christian, and Ilja M. Van der Geest. "Fostering the Aesthetic Pleasure: The Effect of Verbal Description on Aesthetic Appreciation of Ambiguous and Unambiguous Artworks". Empirical Studies of the Arts, 2023, 41 (1), 75 – 93.
- [4]贡布里希. 《艺术的故事》 [M]. 范景中译。天津人民美术出版社, 1991.
- [5]马丁·肯普主编. 《牛津西方艺术史》 [M]. 外语教学与研究出版社, 2024.