

论达·芬奇的“镜子说”

顾玉红

(安徽师范大学美术学院,安徽芜湖 241000)

摘要:通过对达·芬奇“镜子说”的分析,揭示了艺术源于现实高于现实的深刻内涵。“镜子说”完美地表达了艺术和现实之间的关系。根据此种理论,艺术家的艺术创作应该永远从生活中汲取灵感。

关键词:达·芬奇;“镜子说”;现实美

中图分类号:J202 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-9735(2004)06-0112-02

达·芬奇提倡的“镜子说”是文艺复兴时期重要的艺术理论。他说:“画家的心应该像一面镜子,永远把它所反映的事物的色彩摄进来。”^{[1](P183)}赫拉克里特也说:“艺术摹仿自然,显然也是如此,绘画混和白色和黑色、红色和黄色的颜料,描绘出酷似原物的形象。”^{[2](P34)}这些理论包含着这种思想:绘画所反映的,是从实际生活中摄取的。

“艺术是社会生活的反映。优秀的艺术作品常被誉生活的镜子,它能真实而深刻地反映生活,帮助人们认识社会生活。”^{[3](P1)}

当我们观赏北宋张择端描绘当时京城汴梁繁华景致的名作《清明上河图》时,我们似乎看到街市上喧哗热闹的场景,跨河的拱桥,鳞次栉比的店铺和吆喝的摊贩、挑担、拉车的劳动者和骑乘的达官贵族的形象,以及河上行驶和停靠的大木船,似乎观者也跟随作品中的形象而进入到那个远古的繁荣时期。而在欣赏达·芬奇的惊世名作《最后的晚餐》时,又会被作品中生动而真实的形象和场景所深深打动。作品画的是耶稣在餐桌上向他的弟子宣告“你们之中有人出卖了我”之后的震惊场面。这一题材在芬奇之前就有不少人曾画过,但大多是把叛徒犹大单独置于餐桌的另一端,芬奇别具匠心,将十二门徒放在一起,通过他们听到这句话后不同的动作和表情来表现这些门徒各自不同的性格和心理状态。有的震惊地从座位上跳起来,有的愤怒地操起餐刀准备严惩叛徒,做贼心虚的犹大露出神色慌张的表情,一只手紧握着卑鄙勾当换来的钱袋,身体不由自主地向后仰去,充分暴露出贪婪可鄙、奸诈阴险的丑恶内心世界。在这幅画中,既有

惊心动魄的场面和复杂的人物关系,又有深刻的历史内容和心理描写,观众从中感受到作者深入生活,从而创作出高度艺术真实的典型形象。

达·芬奇坚持“镜子说”,认为自然是艺术的源泉。他说:“绘画是自然界一切可见事物的唯一摹仿者……是自然的合法的女儿,因为它是从自然产生的。”^{[4](P17)}他提出的“镜子说”对东西方的艺术家们产生了极大的影响。正如别林斯基在其《艺术与现实的审美关系》一书中明确地说:“艺术的第一目的是再现现实”,“再现生活是艺术的一般性格特点,是它的本质”。^{[5](P91)}作为意识形态的艺术,总是社会生活的反映,而艺术对世界或社会生活的认识,离不开创作主体的能动作用,离不开艺术家主观意识的限制和影响。因此,艺术家对世界的认识又是一种能动的认识,是主体作用于客体并创造客体的艺术加工、艺术提炼、艺术创造的实践过程。

绘画从视觉上再现生活,不等于只表现视觉上的逼真,也不局限于表现可见的事物。艺术家创造的艺术形象是艺术家对社会生活进行审美认识并按照美的法则、美的规律进行审美创造的结果,同时又是观众的审美对象。如毕加索的作品《格尔尼卡》,表达了他自己对法西斯暴行的愤慨,同时也表达了西班牙人民乃至全世界人民反法西斯的感情。绘画通过视觉形象的描绘,可表现人的思想感情,还可以使欣赏者联想到没有出现在画面上而又和画面形象有密切联系

* 收稿日期:2004-07-27

作者简介:顾玉红,男,安徽师范大学美术系研究生。

的事物,从而在一定程度上打破了时空的限制。

西方从古希腊及文艺复兴时期的“摹仿自然”说到近代“再现现实”说,中国从隋末姚最的“师造化”到石涛“搜尽奇峰打草稿”的主张,都承认艺术来源于现实,是现实的社会生活的反映。这些观点正确地表明了艺术的客观根源,符合唯物主义反映论的原则,符合艺术创造的实际情况。毛泽东在《延安文艺座谈会上的讲话》中有经典性论述:“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的?作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。……生活中本来存在着文学艺术原料矿藏,这是自然形态的东西、是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西,是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。这是唯一源泉,因为只能有这样的源泉,此外不能有第二个源泉。”^{[5](P16)}

艺术来源于社会生活,是社会生活的反映,这是一个根本的原则,必须肯定。鲁迅说:“因为世间实在还有写不进小说里的人。倘写进去,而又逼真,这小说便被毁坏。譬如画家,他画蛇,画鳄鱼,画龟,画果子壳,画字纸篓,画垃圾堆,但没有谁画毛毛虫,画癞头疮,画鼻涕,画大便,就是一样道理。”^{[7](P483)}艺术固然来源于现实生活,但又不是现实生活,应高于现实生活,就把现实中各类事物不那么明显的本质、真理形象地揭示出来,使观众通过艺术家创造的艺术典型认识真、理解善、欣赏美。

艺术反映社会生活的能动性,首先表现为艺术作品反映出来的生活,总是渗透着作者对实际生活的感受和认识。一个艺术家进行创作,不能也不必对实际生活进行纯客观的模拟,而应用自己的感受和认识对生活素材进行去粗取精、去伪存真,由此及彼、由表及里进行艺术加工改造,从而表现出自己的意愿及对生活的评价,最终达到艺术的真实,给观赏者以美的感受。

艺术反映生活的能动性还表现在对于生活中的自然形式进行符合一定艺术表现规律的改造。中国画家强调绘画妙在“似与不似之间”,既要画得像生活实体,又不能对实体不做改变照样描摹,要在笔墨练达之中,使形象更具艺术性和感染力。

任何艺术作品的形象都是主观因素和客观因素的统一。鲁迅说,艺术家的创作“表面上是一张画或一个雕像……,其实是他的思想和人格的表现”。^{[8](P404)}浪漫主义偏重主观表现,强调情感与理想;现实主义艺术偏重客观再现,强调写实与逼真。德拉克洛瓦是

浪漫主义大师,其代表作《自由引导人民》中的自由女神形象是主观理想的象征,同时也是人民的化身,这幅画所反映的是1830年法国人民七月起义的这一历史事件。现实主义艺术代表画家库尔贝的《打石工》、《割麦的农妇》等作品,真实再现了19世纪法国普通劳动人民的生活,看起来一切都符合客观实际,但画中所体现的不正是作者对当时社会生活的独特认识和评价吗?又如现代主义艺术大师毕加索的名作《格尔尼卡》,从创作方法来看,显然侧重表现主观的强烈思想感情。但是,他的思想感情却有着社会生活的客观根源,如果没有德国法西斯对这座历史文化名城毁灭性的轰炸,恐怕也不会有这件名作问世。正如毕加索自己所说:“艺术家同样是一位时刻留心世界事物的人,他们可能悲痛、激动或幸福……怎能以默然的态度超然于生活之外呢?”再如罗中立运用照相写实主义手法创作的《父亲》,表面上看起来似乎是完全客观地再现,非常注重细节的逼真。但观众站在这幅画前被强烈地感染和震撼了,他们体会到在这一客观地再现的艺术形象里面,恰恰表现了作者强烈的情感和主观态度,及他对现实生活的理想。

艺术反映现实美。中外艺术史上大量优秀作品不仅具有感性的生动具体性,而且达到了对理性的普遍必然性的把握,创造出感染人们思想和情感的成功艺术形象。如法国农民画家米勒在他的名作《晚钟》里为我们展现了现实生活中的景象和美。画面上,在暮色苍茫的天空下,一对衣着朴素、身体健康的农民夫妇在田野里俯首相对而立,置双手于胸前,身边倒置一辆手推车和一个盛马铃薯的篮子。他们辛勤劳作了一天正要回家,远处传来教堂的钟声,于是他们脸上显出虔诚肃穆的神色,心情平和地做起了晚祷。这正是法国19世纪典型的农村生活景象,画面展现给我们的是劳动人民善良淳朴的性格美和人与人之间和谐诚挚的关系之美。又如达·芬奇《蒙娜丽莎》、伦勃朗《戴金盔的人》、勃鲁盖尔《农民舞蹈》等历史风俗画,成功地表现了画家所生活时代的各类生活事件的社会关系之美。

中国古代画论中“师造化”说与西方“摹仿”说、“镜子”说十分相近,也是以唯物主义方法看待艺术与现实的关系,认为现实是艺术的根源,强调艺术家要向自然学习,要真实地反映现实。

总之,“镜子”说、“摹仿”说、“师造化”说、“再现”说都在艺术的哲学基础问题上摆正了意识与存在的关系,艺术与现实的关系,

(下转第117页)

- [8] Venuti, L. *The Translator's Invisibility* [M]. London and New York: Routledge, 1995.
- [9] 马祖毅, 任荣珍. 汉籍外译史 [M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2003.
- [10] 王岳川. 发现东方与中国文化输出 [J]. 解放军艺术学院学报, 2002, (9).
- [11] 张柏然. 全球化语境下的翻译理论研究 [J]. 中国翻译, 2002, (1).
- [12] 于 沛. 经济全球化和文化多样性 [N]. 文汇报, 2004-5-7(7).
- [13] 荷尔穆特·施密特. 全球化与道德重建 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001.
- [14] 王岳川. 导言 [A]. 胡经之. 西方文艺理论名著教程 [C]. 北京: 北京大学出版社, 2003.
- [15] 王 宁. 文化研究语境下的翻译研究 [A]. 许 钧. 翻译思考录 [C]. 武汉: 湖北教育出版社, 1998.
- [16] 袁克安. 更好地组织中国文化代表作的英译和出版 [J]. 中国翻译, 1991, (2).

Post-colonial Criticism and Heterogeneous Cultural Expressions: —On the Qualification for Translating Chinese Classics into English by Native Chinese Translators

Xu Jianguo

(School of Foreign Languages, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000)

Abstract: Post-colonial criticism attempts to transcend the knowledge framework of the post-colonial theory that “the West is the principle and the East is the other”, and to break away from the unilateral mode of “Influence-Reception”. In light of the attempt, this paper aims at analyzing the feasibilities of retaining the heterogeneity of Chinese culture in translating Chinese classics into English by native Chinese translators. Furthermore, it points out their qualification for such translation in order to make it clear the need for more native Chinese translators to undertake the translation of Chinese classics into English.

Key words: post-colonial criticism; translating Chinese classics into English; heterogeneous cultural expressions; qualification

(上接第 113 页)

所以基本上都是唯物的,也因此引导着中外艺术家以唯物主义观点创造出大量优秀的具有艺术真实的艺术作品。

参考文献:

- [1] 达·芬奇. 笔记(卷二) [M]. 上海: 上海译文出版社, 1979.
- [2] 王宏建, 袁宝林. 美术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1994.
- [3] 戴碧湘, 李基凯. 艺术概论 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 1983.
- [4] 达·芬奇. 芬奇论绘画 [M]. 北京: 人民美术出版社, 1979.
- [5] 车尔尼雪夫斯基. 艺术与现实的审美关系 [M]. 北京: 人民文学出版社, 1958.
- [6] 毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话 [A]. 毛泽东论文艺 [C]. 北京: 人民文学出版社, 1966.
- [7] 鲁迅. 鲁迅全集(第六卷) [M]. 北京: 人民文学出版社, 1957.
- [8] 鲁迅. 鲁迅全集(第一卷) [M]. 北京: 人民文学出版社, 1957.

On Leonardo da Vinci's “Mirror Theory”

Gu Yuhong

(School of Art, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000)

Abstract: After analysing the main elements made by Leonard da Vinci's “Mirror Theory”, the paper tells us the deep connotation that the art derives from reality, but superior to it. “Mirror Theory” perfectly expresses a kind of relationship between reality and arts. According to the viewpoint of the author, artists should study arts from life for ever.

Key words: Leonardo da Vinci; Mirror Theory; reality beauty