

可视化思维导图在壁画艺术研究中的应用

——以品读《论格列柯与手法主义》为例

刘 明

(澳门科技大学, 中国 澳门 999078;
广东轻工职业技术学院, 广东 广州 510300)

摘要: 本文以对德沃夏克《论埃尔格列柯与手法主义》的研读体会为例, 引入可视化思维导图理论, 探讨通过该学习方法辅助壁画艺术研究方法论的可行性与现实意义。

关键词: 可视化思维导图; 壁画艺术研究; 格列柯; 手法主义

一、关于可视化思维导图

可视化思维导图是组织和表征发散思维的一种图形技术, 最初是 20 世纪 60 年代英国人托尼·巴赞创造的一种笔记方法。托尼·巴赞认为思维导图是人类思维自然功能的图形显示, 其呈现的是一个思维的过程。思维导图的优势在于其层级特性, 显示了“层”与整体之间的关系。思考者可以把所创建的概念通过图像形式设置为中心延展, 过程中根据思维的演变添加相关标示, 形式包括了图像, 单词和单词部分之类的思想。当下比较常用的思维导图范式主要有以下几种, 包括: 圆图 (Circle Map)、泡泡图 (Bubble Map)、双泡泡图 (Double Bubble Map)、树状图 (Tree Map)、括号图 (Brace Map)、流程图 (Flow Map)、多流程图 (Multi-Flow Map)、桥图 (Bridge Map)。

二、关于德沃夏克与《论埃尔格列柯与手法主义》

谈论世界壁画的艺术, 必然离不开文艺复兴时期壁画。16 世纪初开始的欧洲艺术运动, 其目的之一即是以一种“精神取向”取代文艺复兴的“物质主义”。直至 20 世纪初期, 社会学和心理学等学科优先发展起来, 物质主义逐渐走向终结。这种现象影响到社会生活的各个领域, 壁画艺术也在此过程中从完全依赖于自然主义的状况下解放出来, 转向更灵性的表达。在“精神取向”与“物质主义”的永恒对抗中, 20 世纪初期的时代天平似乎向着精神倾斜。在此背景下, 一些被忽略的艺术家获得学者的重新认识与定位, 例如本文重点讨论的画家格列柯。维也纳美术史学派方法论创建者之一德沃夏克在其著作《作为精神史的美术史》的最后一文《论埃尔格列柯与手法主义》正是根据上述现象为始点。

(一) 《论埃尔格列柯与手法主义》的研究背景

维也纳学派在 19 世纪末登上历史舞台, 以霍克霍夫、李格尔和德沃夏克为代表的一众学者摆脱传统美术史学的束缚, 作为历史学家, 他们既追求历史事实的准确性, 又强调面对艺术品原作的视觉领悟。

作为维也纳美术史学派的后起之秀, 马克斯·德沃夏克 (1874-1921) 由历史学研究转向了美术史领域的过程无不受受到维克霍夫和李格尔等师辈影响, 因此他在继承了老师们的思想传统及前人研究成果的基础上再作创获。《论埃尔格列柯与手法主义》本为德沃夏克于 1920 年的一份演讲手稿, 主要围绕了他对于格列柯的艺术和手法主义所做的全面且全新的评价。该文为手法主义

确立了更为精确稳定的风格定位, 这是对于格列柯艺术成就的重新解读, 更是对手法主义风格价值的认可。

(二) 思维导图在品读《论埃尔格列柯与手法主义》中的应用

针对本篇《论埃尔格列柯与手法主义》的阅读过程以及对格列柯壁画艺术创作的赏析, 笔者深感无论从文还是从图, 背后之信息繁杂, 所以把可视化思维导图的学习模式引入, 利用图文相结合的方式, 不但有助于启发读者的思考, 还可以帮助读者选择自己的阅读方式, 建立良好的阅读习惯, 激发更大的阅读兴趣。因此, 本文拟在对《论埃尔格列柯与手法主义》内容的研读同时, 结合“可视化思维导图”研究方法的应用, 既有助于品读德沃夏克在对格列柯代表性壁画创作的剖析中如何设置线索、谋篇布局, 也用于赏析格列柯的艺术造诣, 以求更清晰认知壁画艺术创作观念背后所蕴含的精神取向。

1. 应用路径一: 主题概括与关键词提取

在阅读本文初始, 笔者通过思维导图的逻辑线创建一个中心主题, 其代表书籍的总体内容。然后, 从每个章节或其中提取关键词、主题和概念, 将它们添加为子主题, 帮助自己把握本章的结构和重要信息。例如, 文中关于 16 世纪晚期欧洲的手法主义, 其概念名词是由自然主义美术家造出来的, 德沃夏克认为这些美术家“只看到这一时期大多数艺术家并非从自然中汲取灵感, 而是一味地将传统形式奉为圭臬这一事实。”但是, 对于手法主义的本质特征的评判应该置于其所在的时代背景下, 通过社会思潮酝酿发展及其影响的研究再作考量。作者从中总结手法主义呈现了两种倾向——一为写实性与归纳性, 二为演绎性, 前者通过对环境作仔细观察, 以及利用对环境控制的个人与社会的心理条件来达到目的, 后者的灵感来源于对世界的感受, 这种感受也是一切高贵与恒久事物的源泉。按照以上的逻辑梳理, 我们既可以整理出一种典型的“流程图”式的线性图 (见图 1)。

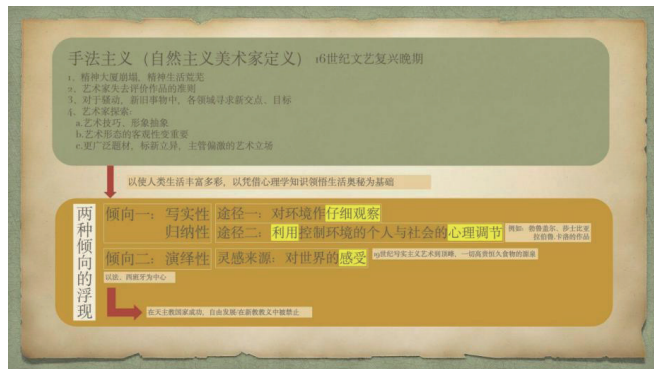

图 1 以流程图 (Flow Map) 为样式的思维导图分析

2. 应用路径二：章节摘要与内容整理

该方法主要通过通过对文章的研读与分析,为每个章节创建分支,撰写简短的摘要或阐释文本。适用的思维导图样式包括树状图、括号图。例如,笔者将《论埃尔·格列柯与手法主义》的结构划分为六个部分,分别是:第一部分对《奥尔加斯伯爵的下葬》的解读;第二部分关于埃尔·格列柯的介绍以及对其艺术风格“改宗”缘由的提问;第三部分米开朗基罗晚期艺术特征与精神生活;第四部分丁托列托“绿色风格”的色彩与构图;第五部分手法主义;第六部分对埃尔·格列柯研究价值的意义。

第一和第二部分可以看作是德沃夏克以一幅作品及对作者简述引出后续需待研究的问题;第三、四、五部分举例米开朗基罗、丁托列托,以及研究手法主义则是对问题提出的解答。最后,前二者与总结格列柯的研究价值形成一个三段式,这里的三段式以“精神”为线索,而《作为精神史的美术史》中贯彻始终的观点——“要理解任何一个时期的艺术,关键是要了解这个时期的精神史”可以用来解释德沃夏克的这种做法。第五部分主要是德沃夏克对于手法主义作的重新评价,认为它是一种积极的审美态度,折射出当时深刻的精神危机,并从精神发展史的角度在最后部分给格列柯重新定位,称其为20世纪现代主义艺术思潮的源泉。这一论断在当时具有革命性的意义。通过这种思维图的梳理,可以更清晰地看到德沃夏克的文章阐述方式如何向逻辑学转化,以及整个过程思维的严密性。

此外,关于其中谈论米开朗基罗晚期艺术的重要部分,笔者

也通过“流程图+树状图”相结合的模式进行了一次个案梳理。因为,该部分是德沃夏克继《老勃鲁盖尔》基于尼德兰艺术传统与文艺复兴后期艺术精神的关联性谈论米开朗基罗晚期的艺术后,用了更大的篇幅论述这位大师的晚期艺术,以引起对格列柯艺术的讨论。德沃夏克将米开朗基罗的创作生涯分为四个阶段,前三个阶段从完美的古典造型效果,到塑造出英雄形象,最后创造出神人的形象,而晚年时第四阶段,其作品展现了另一个完全不同的世界——即后期精神生活,具有震撼心灵的力量。

3. 应用路径三：概念关联与案例列举

该路径拟通过思维导图的介入,将书中的案例或引用添加到相应的主题下。对于《论埃尔·格列柯与手法主义》,笔者认为全文虽然辞藻华丽,但本质完全是以逻辑理性作为框架,并运用在对代表性画作的解读中。例如其对于《奥尔加斯伯爵的下葬》的分析。作者首先把这幅高460cm、宽360cm的画作按照主题内容“伯爵升天”“伯爵下葬”归纳为上下两部分,以指出作品现实与精神两者间的对立关系。其次,根据画中不同人群的视觉艺术特征,分析其背后所包含的当时期。然后,通过局部焦点人物的描述引出文中核心,非现实力量与纯精神境界的表达。正如德沃夏克在《作为精神史的美术史》中分析道:“埃尔·格列柯让画框横切前景人物,使我们看不到教堂的地面,好像这些是由一种神奇的力量呈现出来的。实际上,他们只是向上奔涌潮流的一个序幕。尽管图画下部有些要素如地心引力般将这股潮流拉住,但它仍像一团火焰,透过一排等高的送葬者向上奔腾而去。”

图2 关于《奥尔加斯伯爵的下葬》分析的思维导图

三、以可视化思维导图品读《论埃尔·格列柯与手法主义》的价值

曾有学者认为,德沃夏克的艺术史思想分为两个时期,后期对于艺术研究对象的转变是对于前期艺术进化和形式分析观点的分化。但通过研读《埃尔·格列柯和手法主义》可以看出,这种单向的线性分类对于德沃夏克的思想的判定是机械的。他的研究视野转向揭示的是西方艺术史发展高潮过后的另一转向,通过剖析格列柯的作品,德沃夏克强调了在文艺复兴艺术鼎盛时期由注重自然主义形式到偏重艺术家情感表达的嬗变。他的研究成果为曾经不受重视的研究对象赋予其在新的审美意识下更高的艺术成就。

德沃夏克认为美术是持续进化的过程,在创作领域一直在不断演化与发展,且没有衰败的迹象。其历史由一系列新的再现模式构成,这些模式本身也不断涌向,为艺术创作带来新的方式与风格参照。这些再现模式的目的在于更加精准地掌握对视觉再现的复制,使作品能够更准确地表达创作者的意图与感受。笔者通过梳理德沃夏克从对米开朗基罗、丁托列托和格列柯的个案分析,到证明手法主义作为西方艺术发展史上的一个新阶段(手法主义

与中世纪艺术所持的艺术发展观并不矛盾,其主要风格在于对情感表达的重视、对自然主义手法的反动),最终为格列柯艺术手法的形成做好理论与实践支撑。笔者在梳理的过程中,主要运用了树状思维导图,并结合泡泡图、双泡泡图、桥图等思维模型进行辅助,对于全文中“个人精神、集体精神以及社会精神”的发展与艺术发展的内在主线的关系有了更清晰的认知。

西方艺术自印象派之后,整体开始告别传统写实而走向抽象,使用传统形式美规则来看现代艺术显然不合适。根据个人意识和社会意识的变换以选择表现精神的形式。现代艺术找到了特定时期的艺术表现方法,对此决不能以形式的衰落来判断艺术的终结。对于德沃夏克《埃尔·格列柯和手法主义》及其艺术史成果的研究意义也正在于此,它是植根于实际问题的理性分析,而不是脱离实际的形而上论证。

参考文献:

- [1] 孙胤爽.巧用思维导图,将整本书阅读成果可视化[J].课外语文,2021(12):79-80.
- [2] 蒋丹.用思维导图提升输出式学习效率[J].中学政治教学参考,2021(6):2.