

《巫鸿作品集：重屏：中国绘画中的媒材与再现》 pdf epub mobi txt 电子书

《巫鸿作品集：重屏：中国绘画中的媒材与再现》是著名艺术史学家巫鸿的代表作之一，首次出版于1996年，后经修订与补充，成为研究中国古代绘画的经典学术著作。本书以“重屏”这一独特的视觉形式为切入点，深入探讨了中国传统绘画中媒材、空间与再现方式的复杂关系。巫鸿通过跨学科的研究方法，融合艺术史、考古学、文化理论和物质文化研究，不仅分析了绘画作为图像的艺术性，更强调了其作为物质对象的物理属性与观看情境，从而揭示了中国绘画背后深厚的文化逻辑与美学思想。

本书的核心概念“重屏”，字面意为“重叠的屏风”，在书中既指代一种具体的绘画题材——描绘屏风中嵌套屏风的画面，也隐喻了中国绘画多层次、自反性的再现特质。巫鸿以传世名作如周文矩的《重屏会棋图》为例，细致剖析了画面中屏风与屏风的嵌套如何打破单一视觉平面，创造出虚实交织的叙事空间。这种构图不仅挑战了观者的视觉认知，更反映了古代文人对于真实与幻象、内部与外部、时间与空间等哲学命题的深刻思考。通过“重屏”，画家得以在有限画幅内构建多重世界，引导观者穿梭于不同维度的意义之中。

在方法论上，巫鸿突破了传统绘画研究专注于风格、笔法和图像内容的局限，将绘画视为一种“媒材实践”。他着重考察了屏风、手卷、册页、立轴等不同物质形态如何影响绘画的创作、展示与接受过程。例如，手卷的横向展开与历时性阅读，屏风的立体陈设与空间分隔，都塑造了独特的观看体验与文化功能。巫鸿认为，中国绘画的媒材不仅是承载图像的被动载体，更是主动参与意义建构的要素，其物质性与图像内容相互依存，共同构成了完整的艺术表达。

本书还深入探讨了中国绘画中的“再现”问题，将其置于全球艺术史的视野中进行反思。巫鸿指出，西方艺术传统中的“透视法”追求对视觉真实的模仿，而中国绘画更注重通过媒材与构图的安排，营造一种“可游可居”的心理空间。这种再现方式不依赖于固定视点，而是鼓励观者在移动与互动中完成意义解读。巫鸿通过对绘画中屏风、镜像、文字等元素的符号学分析，揭示了中国艺术如何通过自指、映射和隐喻，构建起一套复杂而精妙的表意系统。

《重屏：中国绘画中的媒材与再现》的影响深远，它不仅为理解中国绘画提供了全新的理论框架，也推动了艺术史领域对物质性、观看机制与文化语境的研究转向。巫鸿的写作兼具学术深度与文笔优雅，使专业探讨易于为更广泛读者所接受。本书不仅是艺术史学生的必读之作，也为所有对中国传统文化与视觉艺术感兴趣的读者打开了一扇窗，让人得以窥见中国古代文人如何通过画笔与媒材，在方寸之间构建出无限深邃的精神宇宙。

巫鸿的《重屏》以其独特的视角重新审视了中国绘画传统，将画作本身从单纯的图像分析中解放出来，置于一个更为广阔的“物”的语境中进行考察。他开创性地提出了“重屏”这一概念，不仅指涉绘画中常见的屏风图像，更深层地指向了绘画媒材（如手卷、屏风、册页）与图像再现之间复杂而动态的关系。这种研究方法打破了西方艺术史以“画面”为中心的范式，引导读者关注中国绘画特有的物质性、观看方式与空间逻辑，为理解中国艺术打开了一扇全新的大门。

书中对“屏风”的精彩论述堪称艺术史研究的典范。巫鸿并未将屏风简单地视为画中背景或道具，而是揭示其多重角色：它既是分割空间的实物，又是承载图像的表面，同时还可以成为画中之画，构成意味深长的“元绘画”。通过对《韩熙载夜宴图》、《重屏会棋图》等经典作品的细腻解读，他展示了屏风如何作为视觉隐喻，在私密与公开、真实与虚幻、在场与缺席之间构筑起丰富的层次，极大地深化了我们对古代绘画叙事性与观念性的理解。

巫鸿在方法论上的贡献尤为突出。他成功地将形式分析、图像志研究与物质文化史、社会史视角相融合，形成了一种具有整体性和穿透力的“微观史学”。在讨论《女史箴图》或《洛神赋图》等手卷时，他不仅分析图像内容，更着重阐释手卷这一特殊媒材所规定的“移动的观看”方式，以及这种观看

如何与时间性、叙事节奏相互作用。这种对媒材本体论的关注，使得静态的画作在历史中重新“活动”起来。

《重屏》的论述极具思辨色彩，但又建立在扎实的史料和视觉证据之上。巫鸿擅长从看似平常的细节中发现重大的艺术史问题，例如通过对绘画中“窥视”场景的分析，探讨观看的伦理与权力关系；通过剖析“镜”与“屏”的意象，揭示自我认知与主体性的建构。他的文字优美而精确，将深刻的学术思考转化为清晰可感的叙述，使得专业读者与艺术爱好者都能从中获得启发与享受。

这部作品彻底改变了我们对中国绘画“空间”概念的认知。巫鸿指出，中国绘画的空间并非西方透视法下的统一幻觉空间，而往往是通过媒材特性（如手卷的展开、屏风的折叠、册页的翻动）和图像并置（如重屏、画中画）主动建构的、富于时间性和互动性的体验空间。这一洞见不仅适用于古代绘画，也为理解中国艺术的现代转型提供了关键的理论基础。

巫鸿对绘画“原境”的重构努力值得称道。他始终尝试将艺术作品还原到其最初制作、陈设与观赏的历史情境之中。例如，他探讨了屏风画在宫廷或文人书房中的实际功能与象征意义，分析了手卷作为私人雅玩或教化工具的不同展示场景。这种语境化的解读，让艺术作品摆脱了博物馆中孤立“杰作”的扁平形象，重新获得了鲜活的社会生命与文化厚度。

《重屏》跨越了学科界限，其影响远超艺术史领域。书中对视觉再现、知觉模式、物质文化的探讨，与文学研究、历史学、人类学乃至哲学对话紧密相连。它提供了一套源自中国文化内部的分析工具和理论词汇，挑战了长期占据主导地位的西方艺术理论范式，是近年来中国学术研究走向国际并产生反向影响的一个杰出代表。

该书对传统与创新关系的处理展现了高超的学术智慧。巫鸿深耕于中国古典文献与图像传统，却能以非常现代甚至当代的艺术理论视角进行解读，激活传统资源的当下意义。他对于“元绘画”（关于绘画的绘画）的持续关注，不仅揭示了古代画家的自觉与反身性思考，也与当代艺术观念形成了有趣的呼应，显示了中国艺术精神穿越古今的连续性。

尽管是一部学术著作，《重屏》的写作却充满了叙事性和画面感。巫鸿像一位耐心的导览者，带领读者层层剥开画作的奥秘。在分析《重屏会棋图》时，他引导读者目光流转于屏风内外的人物、真实与绘制的器物之间，让读者亲身体验那种迂回曲折的观看乐趣。这种将分析方法与审美体验完美结合的写作方式，本身就如同一次精妙的艺术实践。

总而言之，《重屏》是一部里程碑式的著作。它不仅是对中国绘画中屏风意象的专题研究，更是一次关于如何观看、如何理解中国艺术的深刻方法论示范。巫鸿通过“重屏”这一核心意象，成功地串联起媒材、图像、空间、观看与意义等多个维度，构建了一个自洽而富有生产性的解释框架。这本书持续启发着新一代学者，它的出现标志着一个更自信、更具原创性的中国艺术史研究时代的到来。

=====

本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！