

On the Significance of Classical Deconstruction and Reconstruction

-- Taking the Last Supper as an Example

Sun Peng^{1,a}

¹Department of Sculpture, Academy of Fine Arts, Tsinghua University

^a 184532585@163.com

ABSTRACT

In the history of western art development, there are many artistic creations with "The Last Supper" as the theme. It seems that when mentioning "the Last Supper", the first image that comes to most people's mind is still Da Vinci's "The Last Supper" created in the Dominican Monastery in Milan. The wonderful interpretation of the work also makes such a kind of almost ritual-like picture form lasting, and has become a classic work that has influenced the aesthetics of all mankind. "There is no such thing as art," Gombrich seems to say at the beginning of his famous book, The Story of Art. "There are only artists." In the final analysis, "people" is the starting point and core of civilization. Art cannot be separated from "people", the core of art is "people". No matter reconstruction or deconstruction, in the process of such artistic creation, we are trying to surpass the inherent impression of predecessors' classics, so as to explore a broader new world for human art.

Keywords: reconstruction, deconstruction, the Last Supper, humanistic spirit, the core of artistic creation, visualization

浅论经典解构与重构的意义

--以“最后的晚餐”为例

孙鹏^{1,a}

¹清华大学美术学院雕塑系, 海淀, 北京, 中国

^a 172257206@qq.com

摘要

在西方的艺术发展史上,以“最后的晚餐”为题材的艺术创作不在少数,似乎只要提及“最后的晚餐”,大多数人的脑海中迅速浮现出来的第一幅图像仍旧更多的是达·芬奇在米兰的圣玛利亚修道院创作的《最后的晚餐》。作品的精彩演绎也使得这样的一种近乎仪式般的画面形式感永久流传,成为影响了全人类审美的经典之作。贡布里希在他著名的《艺术的故事》这本书的开头好像是这么说的:“其实没有艺术这回事,而只有艺术家”。归根结底,“人”才是文明的起点跟核心。艺术不能脱离“人”,艺术的核心是“人”。无论重构还是解构,在这样的艺术创作过程中,我们都在努力超越前人经典的固有印象,从而为人类艺术发掘出更广阔的新世界。

关键词: 重构 解构 最后的晚餐 人文精神 艺术创作的核心 图像化

1. 前言

“最后的晚餐”在西方的基督教《圣经》图像传统当中具有一种通识性的代表意义，描写了耶稣与十二个门徒共进晚餐的场景。场景背后的故事主要内容是耶稣宣告了自己宿命中的死亡，并告知门徒，自己已经被十二个人当中的一人给出卖了。但是他并不回避，而是选择平静的与门徒共进最后的晚餐。他将面包与红酒分发给门徒，并说“你们吃吧，这是我的身体；你们喝吧，这是我的鲜血。”

2. 关于经典

一般从宗教的教义来看，“最后的晚餐”是基督教信仰的仪式，也是至今保存的天主教“弥撒”的起源，在仪式中进行领受圣体（面包）和圣血（红酒）的象征。¹

在西方的艺术发展史上，以“最后的晚餐”为题材的艺术创作不在少数，比如佛罗伦萨画家安德莱（1421—1457年）在1447年左右绘制的“最后的晚餐”被存放在市中心的大学食堂；又如与达·芬奇同为意大利文艺复兴三杰的雕塑家米开朗基罗的老师吉兰达约（1449—1494年），曾经在三个修道院留下了三幅“最后的晚餐”题材创作；再如文艺复兴三杰之一的拉斐尔的老师佩鲁吉诺（1445—1523年）在1490年左右绘制的“最后的晚餐”。每一位艺术大师对于这一相同的题材都有自己诠释的角度和侧重的方向，并且都创造了自己独特的，关于故事表达的审美范式。

今时今日，随着交通的便捷发展以及互联网传播资讯的信息量“爆表”，越来越多的“最后的晚餐”被国人认识，随着国人对于艺术以及宗教、历史的修养认识的提高，更多关于“最后的晚餐”的艺术内容被人们接受。尤其是倚仗网络的传播，这样的影响是全球范围的。

但是，似乎只要提及“最后的晚餐”，大多数人脑海中迅速浮现出来的第一幅图像仍旧更多的是达·芬奇耗时三年在1495年开始，在米兰的圣玛利亚修道院创作的《最后的晚餐》。（如图一）

图1 最后的晚餐 列奥纳多·达·芬奇 1495-1497

3. 达·芬奇的巨制

达·芬奇的巨作《最后的晚餐》如此让人印象深刻的原因究竟是什么？

首先，画面运用的科学透视法使这样一幅十三个人的晚宴始终可以聚焦在画面中心的耶稣身上。第二点，各位门徒分别落座耶稣左右的巧妙构思，使得每一个人都有机会被充分刻画，从而传达出表象之下的那个内在的自我。第三点，整幅画面的均衡布置更是让故事中所要表现的即将迎向死亡的耶稣内心波澜不惊的平静转化成为了一种不知不觉的“气场”。画面呈现的仿佛正是一种神圣的仪式感。

《最后的晚餐》从宗教的仪式转化为生命的仪式；十三名纯男性的餐桌上，信仰与怀疑，忠诚与背叛，圣洁与邪恶，死亡与永生，展开了丰富的对话。²作品的精彩演绎也使得这样的一种近乎仪式般的画面形式感永久流传，成为影响了全人类审美的经典之作。

这样的形式在后来的图像发展当中几乎被“用烂”（如图二）

图2 来源于网络

图3 《最后的晚餐》十三世纪威尼斯圣马可大教堂马赛克镶嵌画

如果我们向前追溯，更是可以得到这样的判断：一字排开式布局的晚餐形式并非达芬奇首创，在中世纪时期的《最后的晚餐》题材艺术作品当中就已经可以见到相类似的图像构成。（如图三）这些图像中的宗教人物是被同化以后的人物形象，他们不是生活中真实人物的写照，更像是一个个具有象征意义的符号，对应着那些圣经故事中的神圣人物。这种高度程式化的构图和人物同一化形象的象征性图像范式，是那个被基督教神学家称之为“神圣秩序”的时代的缩

影。³

在人类历史上，文艺复兴是一个伟大的时代。经历了中世纪的桎梏与压抑，以当时的文化精英为代表，整个社会都开始对古希腊的艺术与文化传统有了重新的认识和理解。实际上，当时产生的许多经典艺术作品已经是对于古希腊精神与古希腊思想的再诠释。人文主义思想和科学方法共同推动着人们对于世界的认知与理解。由古希腊哲学家主张的“艺术模仿自然”理念为基础，文艺复兴的艺术越来越多的在细节内容上贴近了人们的真实生活，使这个阶段的艺术创作中充满了人文主义精神。

4. “人文主义”——解构与重构不离的核心

人文主义精神作为人类艺术的核心之一，始终伴随着艺术的发展，在每一个新的时代传递出人类新的世界观。达·芬奇《最后的晚餐》对世人的影响不止于画面的形式感，画面所传达出来的深层信息对于世界的解读也不止于画作面世的那一刻，世人对于画面背后故事的理解是伴随着时代与人类对世界的认识共同发展而丰富着的。

经历了启蒙运动的思想发展以及科学技术的革命，世界发生了巨大的变化，人类社会的发展速度突飞猛进，诸多指标都是以指数级增长的速度来呈现，人们的生活节奏也变得越来越快，人类除了对于自我的重视与肯定之外，在对于自我否定过程中显现出的人性卑微与阴暗的成分逐渐能够接受，也变得敢于面对更为真实的自我。

在这样的情况下，是否仍旧有人愿意花一些时间和心思去思考画面之下更深层的内涵呢？当回过头来再次面对达·芬奇的这幅经典之作时，是否会有人从新的角度审视自我，并对出卖耶稣的犹大产生一丝理解与同情呢？

人类对于“最后的晚餐”理解、认识、借用的演进历史中，关于“人”的表现是自始至终受到重视的，即使在西方现代主义之后，曾有一个阶段，几何形、现成品等表现形式成为艺术的主流表现方式，其本质仍是对于人与世界的关系的探讨，这一阶段的艺术创造仍是努力把对于人的表现放在中心的位置。

5. 解构与重构推动时代发展

在 21 世纪，整个世界的发展是近乎同步的，尽管时间与空间上永远存在着差异，但是阶段性的相似性是有目共睹的。在进入图像化信息传递的阶段之前，世界文化是以文字为中心的。在那个阶段里，语言文字是人类传达思想观念的最主要方式。在那个漫长的时期里，文字用以记录和表达人们对世界的探索与理解。中国历史上代表性的文化大融合也曾是以文字的一统为前提的。随着人类科学技术的发展，随着

新的视觉媒介的出现，文本中心的传统在当代文化中遇到了挑战。在“速度”的推动下，文字的交流相比图像的简单直接或是影像的“即时”特性而变得越来越显“落后”。著名哲学家海德格尔曾经指出：在晚期资本主义的文化逻辑中，世界变得图景化了。著名西方马克思主义的文化理论家詹姆逊也说：进入消费社会，世界呈现出视觉化的趋势。⁴

图像化的信息传递方式更加契合飞速发展的人类社会在这一阶段的步履节奏。当代社会图像化的转变也是在整个世界文化范围内同步发生的。在西方，图像化始于波普艺术，当超市中的商标和流行文化中的明星肖像进入美术馆的展厅，也就意味着美术馆的艺术品与超市里百姓的日常画上了等号。

随着中国进入商业化的社会发展阶段，中国的当代艺术也跟人们的生活模糊了边界。我们不能不考虑这一切与电子媒体发展之间的直接关系。当我们再提到《最后的晚餐》，我们每个人脑海中所反馈的图像不再仅限于在米兰的圣玛利亚修道院才能见到的原作，也不仅限于书本上的印刷品，我们的印象可以是媒体的宣传，商业广告的海报，也可以是来自于互联网的浏览。图像正在我们生活中的方方面面不经意的对我们产生影响。曾经需要“行万里路”才能够获得的经验与体验以及形成的对于世界的认知，现在可能正以一种多元的二维形式包围着我们，甚至影响着我们的世界观。

当然，图像与真实世界之间始终有着不可逾越的距离。一个是现实世界的真实客观，另一个是二维世界的真实客观，在真实客观上，二者具有相同属性，但在存在形式上，二者有着本质上的区别。图像的真实是相对的真实，即使以无数图像拼凑组合成的立体的珠穆朗玛峰依旧不可与真实的珠峰同日而语，这一点是毋庸置疑的，因为图像自始至终无法真实地反映人和对象的复杂现实关系，即使声称让人身临其境的 VR 技术也不过是“虚拟现实”，是图像对于人脑的感性输送；理性上，我们的自知之明清醒的知道“理想与现实的差距”。但图像化的信息在某些时刻却能够为我们带来高于真实的体验，比如夸张的体量改变，以及细节窥探的满足感。同时，这个日益图像化的世界，能够给予我们的是一种超越时空的便利和一种不必计成本的遨游。毕竟，现实中的珠峰之旅，从时空的距离到实现的成本，都是大部分人望而却步的，客观现实中的成本消耗，甚至包括了生命的牺牲，仅从时空与成本的计量中，就使得人们逐渐对原本实实在在的生活现实产生了疏离感。而网络，它提供了方便与迅捷，追求“效率”已是商业社会的主要价值观。原本激励了艺术家创造灵感的，具有体积感和重量感的现实世界，不止在普通人眼中变得无足轻重，甚至在艺术家的眼中都变得远远不及虚拟图像更具直接的利用价值。二维的多媒体世界中并不缺少人类艺术发展当中一向关注的人文精神，在一些典型的意

识形态下产生的文化图像甚至更具一针见血的指向性，并且，虚拟的传播途径更加放大了原作中经典形式的感染力，使得每个人心中都深谙其道，这一点从以下图像中不难看出（如图四）。

图4 来自网络

图5 曾梵志 《最后的晚餐》

在中国，2000年以来文化艺术图像化的转变过程中，“人”的形象在艺术创作的表现中始终是处于中心位置的。但是这个时候艺术创作中所表现的“人”不再是过去影响时代、扭转民族命运，犹如达·芬奇当时创作的“最后的晚餐”中参与晚宴的“大人物们”，也不再是质朴与生息的表现，而是一些难以得出英雄出处的，图像化了的，虚拟化的代表着芸芸众生的普通人形象。（如图五）面对这样的“最后的晚餐”让人不禁会问，这个世界难不成时时刻刻都在上演着“最后的晚餐”？还是只不过借用了人类共有的经典表达了某人的主观臆想？原本为人熟知的历史人物被时代和新思想赋予了无从辨识的形象特征，而一些传统中的经典形象又被安置在了莫名其妙的时空当中，形式活着，形象也活着，活在新的时代，以新的面貌和新的“生活方式”生存着。艺术作品原本就具有独创性，不可重复性和不可替代性。就绝大多数作品而言，复制的作品绝不等于原作。不同的社会文化背景和时代背景，不同的创作大环境，不同的艺术创作者甚至同一个艺术工作者也不可能处在完全相同的心理状态和生理状态，艺术创作的过程是无法完全重复的，那么结果也必定是无法重复的。⁵所以即使在追求完全逼真再现的艺术品复制过程，本身就是一次从解构到重构的创作过程。在这样的文化氛围之中，艺术能够获得前所未有的，对于时空与文化的突破。艺术无解、无界。人类前行的过程就是从否定到否定之否定。经典一定会被打碎、推翻、重组、借用、重新认识，在这个没有标准答案的领域里，这样的过

程就如同沧海行舟，人类需要不停地在经典的左右摇摆波动以求掌握方向上的平衡。

6. 《this is us》与“最后的晚餐”

《this is us》（如图六、七）是笔者在2016年创作的一组木雕作品，作品尺寸为520*120*80cm，在形式上主动借用“最后的晚餐”经典构图形式，不同的是作品采用雕塑的三维立体造型形式予以呈现。如此一来，在原有经典图式的基础之上，作品为观者提供了更多的欣赏角度，并且在观念的传达上，力图通过角度的丰富体现思想的丰富性

图6 孙鹏 《this is us》正面 木雕 2016

图7 孙鹏 《this is us》背面 木雕 2016

每一个人在其一生当中所扮演的角色不是一成不变的，甚至立足于历史的宏观角度，对相同的人物在不同的时代也会有迥异的解读与认知。有时候，我们可能正如自己所向往和认可的那样，因为正直、诚实、大公无私的品格而受人认可，如耶稣一般受到众人的爱戴，可有的时候，出于个体不同的原因，我们也许就不得不去扮演连自己都会难以接受的角色，就像故事中的犹大，可恨又可怜。当今社会，已经不再有单纯的评判标准，不再非黑即白，现实世界就是这样瞬息万变的，即使看穿事实，我们能做的往往也只是根据实际的情况作出主动或被动的选择而已。

为了传达出这样的认识，作品《this is us》的正面依照“最后的晚餐”以“耶稣”为中心，众门徒分坐左右的经典形式来呈现，只是其中缺少了犹大的身影。当一个传统意义上故事中的主要“反派角色”消失了，故事原有的逻辑是否依然成立？耶稣与众门徒的表情与肢体语言会不会有了新的意象？而作品强有力的水平一字排开构图的呈现方式是否会让大意的观者不曾发现犹大的“缺席”？

当观者从背面观看作品《this is us》，会发觉作品依旧以一字排开的水平经典布局呈现“晚宴”，只是此时的“晚宴”以犹大为中心。而落座左右的其他门徒在表情和肢体语言上与原本的耶稣为主角的情景并无明显差别。同一件作品的正反两面，是以不同角色为中心的，中心人物的正反两面又是集故事中完全相背离的两种人物形象于一身，也可以设想，以光耀示人的耶稣是否内心深处也曾有着同犹大相似的阴暗面呢？而此时，其他门徒原有的反应里是否也相应给予了观者更广阔的思想空间呢？

笔者希望通过列奥纳多·达·芬奇《最后的晚餐》的再诠释引发人们关于当下生活新的思考。

“最后的晚餐”与我们当今大大小小的“局”之间到底存在多大的差异？五百多年以前的达·芬奇传达出来的思想，对于生活于当代的我们所发挥的作用到底是人性的启发还是揭发？人与人的关系从古代至今日，除了时代赋予的形式变化之外，存在根本上的改变吗？

7. 结语

贡布里希在他著名的《艺术的故事》这本书的开头好像是这么说的：“其实没有艺术这回事，而只有艺术家”。归根结底，“人”才是文明的起点与核心。艺术不能脱离“人”，艺术的核心是“人”，⁶ 无论重构还是解构，在这样的艺术创作过程中，我们都在努力超越前人经典的固有印象，从而为人类艺术发掘出更广阔的新世界。

REFERENCES

- [1] Jiang, X., (2015) *Unlock the beauty of Da Vinci*. Beijing United Publishing Company, Beijing.
- [2] Wang, Z., (2018) *Classical images <last dinner> of the misappropriation study*. Southwest University. Chongqing.
- [3] Sun, Z.H., (2009) *Chinese contemporary sculpture*. Hebei Fine Arts Press House. Shijiazhuang.
- [4] Sun, P., (2016) *Talk about the "me" in artistic creation*. Central Academy of Fine Arts. Beijing.
- [5] Sun, P., (2016) *Talk about the "me" in artistic creation*. Central Academy of Fine Arts. Beijing.