

多维审美：张大千传记纪录片美育价值研究

陈矿

(成都大学 中国-东盟艺术学院, 四川 成都 610106)

摘要：被誉为20世纪中国画坛一代巨匠的张大千，其对传统绘画的守正创新的创作坚持、与跌宕起伏的人生经历以及具有深厚文化底蕴的艺术魅力使他成为享誉世界的艺术大师，同样也成为众多传记纪录片的优秀素材来源。“张大千”题材纪录片通过影像化的方式全面地记录了大师富有传奇色彩的艺术人生，完成了大千美学精神的构建。基于此，本文将从张大千的艺术创作的意境美、艺术人生的自由美以及艺术魅力的世界美的多维审美层次来探赜张大千传记纪录片的美育价值。

关键词：张大千；传记纪录片；多维审美；美育价值

基金项目：四川青少年美育研究中心2023年度项目“美育视角下张大千传记形象建构与跨媒介叙事研究”（项目编号：SCQM2023—A03）阶段性成果。

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i11.1628

影视艺术作为一种现代社会中广泛应用的传播媒介和表达形式，对于历史事件、文化名人事迹以及美育思想的传播具有重要的推动作用。其中，传记纪录片作为影视艺术的一种重要形式，通过影像和声音等元素，记录和展现了某个真实人物或事件的不同方面和角度。与其他类型的纪录片相比，传记纪录片更注重对人物的深度挖掘和情感表达，同时更强调对历史事件和社会背景的呈现与反思。

文化名人在传记纪录片中往往扮演着重要的角色，他们通常具有较高的社会知名度和公众关注度，他们的生平事迹、成长经历、思想和价值观等往往成为创作者进行传记纪录片创作的灵感来源。同时，文化名人的社会影响力也为传记纪录片的传播和推广提供了便利和优势。因此，传记纪录片往往成为美育思想的重要载体，对于美育思想的传播具有举足轻重的作用。

张大千作为名扬海外的文化名人，张大千艺术人生事迹是传记纪录片创作的最好的来源，通过影像、声音、文字等元素的有机融合，能有效将张大千传奇艺术人生中所蕴含的美育思想更加生动、形象地展现给观众，从而增强了它们的影响力和艺术感。关于张大千的传记纪录片最早可以溯源至上世纪70年代的《张大千的画》（1969），且获得台湾地区电影金马奖最佳纪录片摄影奖；而大陆的第一部张大千传记纪录片为中央新闻纪录电影制片厂出品的《国画大师张大千》（1983），这两部纪录片均为专题片，皆以张大千为唯一的讲述对象。进入新世纪，张大千传记纪录片均以系列片为主，百集文化系列纪录片《大师》（2006）、《台北故宫》（2009）、《大千一梦》（2011）、《百年巨匠》（2012）以及由中央广播电视总台推出《美术里的中国》（2022），该片通过3D技术生动展现全国各大美术馆的馆藏经典作品，其中讲述了张大千的青绿山水扛鼎之作《华山云海图》。这些系列片通过故事情节和画面语言使张大千美育思想得以在影像中呈现和传达，展示张大千的成长经历和心路历程，显示出张大千的人格魅力和艺术追求。此外，还通过呈现张大千的艺术成就和社会贡献，激发人们对于艺术和社会的热爱和向往，从而受到一定的启发和影响。

在美育思想的传播方面，传记纪录片起到了重要的推动作用。作为影视艺术的一种形式，传记纪录片通过记录历史事件、文化名人事迹等内容，成为美育思想的重要载体。张大千的艺术生涯中蕴含着丰富的美育思想，在跌宕起伏的艺术人生中完成了大千美学精神的构建，传记纪录片通过影像讲述张大千的艺术创作实践过程，展示其作为艺术大师的独特艺术魅力和卓越成就，进而还原其璀璨的艺术人生。因此，以张大千为对象的传记纪录片美育研究具有重要意义。通过深入研究张大千的艺术人生，可以挖掘出其中蕴含的美育精神，丰富文化艺术领域的理论体系。这不仅有助于提升艺术教育的质量和水平，还为艺术家的创作和发展提供了有益的借鉴和启示。此

作者简介：陈矿（1980—），男，博士，副教授，研究方向为戏剧影视文学、比较文学与艺术美学。

通讯作者：陈矿

外,研究张大千传记纪录片还可以为传记纪录片的创作与制作提供参考,进一步推动传记纪录片在美育思想传播方面的发展。

一、守正创新:张大千艺术创作的意境之美

2020年8月习近平总书记在专家座谈会上指出:“守正创新、开拓创新,大胆探索自己未来发展之路”,并着重强调守正创新,更要创文化之新。在庆祝中国共产党成立百年大会讲话之中,习近平总书记再次重复提出“自信自强、守正创新”来概括创造新时代中国特色社会主义伟大成就的重要经验,并将把守正创新从工作方法上升为方法论。中国传统绘画艺术作为中华文化的瑰宝,一直以来都在历代艺术家的传承与发展中绽放着独特的魅力,而其中一位杰出的艺术家,张大千,以其独特的艺术风格和创新技法,以及其对传统绘画的执着,为中国绘画注入了新的活力,他的艺术创作不仅体现了中国传统绘画艺术的坚持,也展示了他在艺术道路上的探索与创新。

(一) 深耕于中国传统文化的纪实性表达

德国电影理论家克拉考尔提出“物质现实复原论”,他认为“纪录片是照相的外延,它与我们周围的现实有亲近性,传统艺术是“从上到基础”从思想意念来反映物质现实材料,而纪录片是“从下到上”,从物质现实来反映思想意念。”

纪录片与现实具有亲近性指的是纪录片具有纪实性的特征,纪录片要求其内容具有真实性,而不是虚构的。而传记纪录片其主要素材来源于存在于历史上文化名人或者具有一定重大贡献的人,张大千作为近代以来享有盛誉的国画大师是非常不错的素材来源。

中国传统绘画艺术经历了数千年的发展,形成了独特的审美风格和技法体系,这一体系注重的是以传统文化和哲学为基础,强调艺术家对自然的观察和领悟。张大千深深扎根于这一传统,坚持以中国传统绘画为基础,将古人的智慧与当代视觉表达融合在一起,他深入研究传统绘画的技法和精神,以此为根基进行自己的创作探索。2012年由中央电视台隆重推出的《百年巨匠》是有史以来第一部大规模、全方位拍摄制作的关于近代艺术大师、画坛巨匠的大型人物传记系列纪录片,也是首次用独特的影视镜头语言对20世纪中国画坛上最具影响力的艺术巨匠进行的全方位的影像解读和人物诠释。其中关于张大千的片集一共有三集,分别是《南张北溥》《乱世面壁》《东张西望》,在前面两集之中着重讲到了张大千艺术创作始终坚守中国传统绘画艺术的精髓,他最早接触绘画时,主要是临摹石涛、八大山人等大家的画作,并且能达到惟妙惟肖的地步,而使它得到质的改变的时候便是其于战乱中前往敦煌面壁临摹三年之后,这也使得他承袭了明清时期的传统绘画风格,同时又汲取了唐宋元明清各朝各代的绘画特点,形成了自己独特的艺术风格。在张大千的作品中,无论是山水、花鸟,还是人物,都充分展现了中国传统绘画艺术的魅力,他运用熟练的笔墨技巧,将中国传统的文人画与现代绘画元素相结合,形成了一种既具有古典韵味又不失现代感的独特画风。《百年巨匠》从下到上,在纪录片纪实性特性的加持之下,通过影像的呈现了张大千对中国传统绘画艺术的坚守,也用视听语言反映了张大千最早的美育思想“师古”,用动人心弦、精彩纷呈的人物故事,再现了一代艺术大师真实生动、极富传奇色彩的人生历程。

(二) 立足于艺术创新的思想性营造

马塞尔·马尔丹曾强调:“纪录片创作中的核心并不是将思想转化为视觉元素,而是通过视觉元素引导观众进行深入思考。”传记纪录片不仅是对历史资料的简单呈现和堆砌,更是摄影师和剪辑师在创作过程中,将独立的思维和艺术情感融入其中,使得作品在客观记录的同时,也具有了较高的审美和艺术价值,从而引发观众的深入思考。

在创作传记纪录片的过程中,通常会遇到一个棘手的困境:如何巧妙地平衡内容的生动性和思想的深度。如果内容过于单调乏味,可能会导致观众无法真正理解并领悟到纪录片所传达的思想;然而,如果思想过于深奥复杂,又可能使内容显得虚假、空洞。这种困境往往源于传记类纪录片的题材本身,因为这类纪录片往往需要处理大量复杂的个人和历史信息。为此,创作者需要在创作过程中积极融入大量的思考与艺术情感。需从各种可能的来源和角度去获取材料,并巧妙地将它们整合在一起,以构建出丰富而生动的叙事。同时,他们还需要对这些材料进行深入的解读和思考,以挖掘出其背后更深层次的意义和价值。百集文化系列片《大师》(2006)是上海文广传媒集团真实频道以栏目形式打造的一个电视文化工程,该片里用画面语言讲述张大千的艺术创作经历了从师古到师法自然,再到以心为师的变化。他在学习古人绘画技巧的同时,也注重从自然中汲取灵感,认为艺术家应该深入大自然,感受自然之美,其代表作为《华山云海图》《千里江山图》等。然而,张大千并未止步于对自然的简单模仿,慢慢地摸索出“以心为师”,强调艺术家应当以心为师,将内心的感受与对自然的观察相结合,独创出泼彩泼墨的技法,将中国传统的水墨画与西方现代绘画元素相融合,为中国传统绘画艺术注入了新的活力。这

种创新技法的运用,使得他的作品在表现形式和视觉效果上都具有鲜明的个性特征,泼彩泼墨技法注重对色彩和墨色的自由运用,通过水与色的交融,创造出一种独特的视觉效果,张大千巧妙地将这种技法融入自己的作品中,使得画面更加丰富多变。他运用色彩的对比和变化,营造出或明快、或浓烈、或淡雅的色彩效果,展现了中国传统绘画艺术的绚丽多彩。在艺术创作的过程之中张大千完成了从师古到师自然再到以心为师的转变,也是张大千美育思想形成过程的演变。不难发现,张大千的对于艺术创新的坚持,也是纪录片思想性营造的一个切入点,不仅能提升纪录片的思想层次,还能给予观众一定的思想启迪。

二、山重水复:张大千艺术人生的自由之美

纪录片求真,不仅内容的叙事要真实,对于人物的塑造也要真实。传记纪录片最大的特征就是它的真实性,它能够真实、完整地展现人物的故事,人物的形象,更能够表达出想要传达的东西。真实是一种手段,对于纪录片创作来说,传播社会价值或者个人价值是非常重要的,因此在拍摄人物传记纪录片时,不仅要注重真实性画面的摄取,更要注重故事的节奏感和张弛有度的叙事方式以及人物形象的塑造。通过合理的情节安排和剪辑技巧,让观众更加容易进入故事情境,从而传递出内容翔实的故事和价值内涵。通过影像风格的创新与运用,能更好地呈现出人物的形象,从而让观众更加深入地了解人物的内心世界。

张大千是中国现代艺术界的泰斗,是一位有着世界影响力的画家。他的一生经历了土匪时期、出家为僧、民间画家、职业画家、流浪海外等多个阶段,这些丰富的人生经历使得他的艺术创作和人物形象塑造更具特色。在影视创作中,对于张大千的人生经历和人物形象的塑造需要更加注重合理编排和精细塑造。深入挖掘他在不同阶段的人生历程,能更好地表现其对艺术的追求,还能够更加深入地感受到他内心的自由和追求艺术理想的执着精神。

(一) 叙事呈现:故事化叙事下的情感表达

1969年苏联形式主义作家托多罗夫正式提出“故事化”叙事的理论,最初是为了发现或描写结构将叙事现象分解成组件。一般从叙事焦点、矛盾冲突、格式化效果、细节描述等方面来分析这个节目的故事化故事是文艺作品中用来表现主题的情节,它具备连贯性,富有吸引力,能够感染人。纪录片故事化的概念,强调的是“化”,指的是一种创作发展倾向,一种动态,一种丰富纪录片表现形式和加强纪录片感染力的创作手段,其前提必须是客观真实,而非虚构和臆造。传记纪录片以真实感为基础,为了提高观赏性,常采用故事化叙事手法来提升人物传记纪录片的内涵与情感,在张大千题材的纪录片中,均采用了“故事化”叙事手法。通过故事化建构的方式,将人物、环境、情节等元素融合在一起,实现了对时空的灵活变换,使情节更有条理,线索更加紧凑、脉络更加清楚。同时,故事化叙事手法可以让纪录片更具吸引力,容易引起受众的关注,从而更好地理解故事,产生共鸣。

在张大千题材的纪录片中,将“故事化”叙事手法运用得淋漓尽致。1983年大陆第一部张大千题材的纪录片《国画大师张大千》由当时的中央新闻纪录电影制片厂出品,其就是按照“故事化”的叙事手法进行影像表达,讲述大千先生自幼随母学画,12岁时他的一些山水、花鸟、人物作品,曾受到过行家的赞许。青年时代的张大千在临摹古代名画下过苦功,他是我国第一个到敦煌莫高窟临摹的专业画家,他为了对敦煌的壁画进行系统的观察研究,以顽强的毅力在那里工作了达3年之久。从而积淀了他深厚的绘画功底,也决定了他一生的艺术道路。大千先生作画,时而浓墨重彩、中西融合,时而轻描淡抹、承古通今,画风诗韵,独树一帜。《大千一梦》(2011)共2集。第一集主要讲述1919年,上海松江的禅定寺,有一个年轻人急匆匆地遁入空门,禅定寺住持很喜欢这个半路出家颇具慧根的青年,亲自为他取法号为“大千”。大千世界是佛教的宇宙观,横亘时空包罗万象,气魄之大难以言表,年轻人却坦然承受,他自称姓张,从此人世间有了张大千这个名号。第2集主要讲述2011年首都博物馆将迎来《大千世界》书画展,主要讲述有关张大千的亲戚与成就,和他作画的方法,也呈现了张大千的画学历程、画风嬗变以及他的艺术人生和艺术魅力。“故事化”的叙事表达得以让枯燥乏味的张大千传记文本变得具有趣味性,也能张大千艺术人生中细节情感流露展示出来,有效地增强纪录片“故事”的感染力,使观众产生情感共鸣。

(二) 形象构建:凸显多样化下的人物塑造

著名传播学家卡尔·霍夫兰曾提出“两面提示”的理论,具体是指在宣传和展示自己一方的观点或有利证据的同时,也应该以某种方式呈现对立一方的观点或对自己不利的证据。这种理论在很多领域都有所应用,借用至影视制作中主要用于塑造多样化的人物形象。在影视制作中,人物形象的塑造是至关重要的,一个多样化的角色可以更好地吸引观众,同时也可以让故事更加真实和可信。通过将一个角色塑造成具有不同的特点和性格特征,同时展现出一些矛盾和复杂性,可以更好地呈现出人物的多样性和立体感。

张大千的人生轨迹具有传奇色彩,人生经历非常丰富,纪录片在塑造其人物形象需进行深度的思考。获得台

湾地区电影金马奖最佳纪录片摄影奖的《张大千的画》(1969)、《大千一梦》(2011)、《百年巨匠》(2012)等纪录片都对张大千人物的刻画进行了详尽的处理。《大千一梦》(2011)第一集着重讲述在张大千成为一代艺术大师之前,经历百日土匪时期,这段经历并没有阻止他对艺术之美的追求,突出张大千的勇于冒险和不受拘束的特质,同样这也使得他的人生观和艺术观,不仅受到了传统文化的熏陶,还受到了他流浪生活的磨砺,这使得他的作品充满了自由与奔放的气息,不拘一格而又独具匠心。《百年巨匠》(2012)第一集《南张北溥》最为令人印象深刻的是张大千出家为僧的描述。在日本学习纺织技术的张大千因青梅竹马的未婚妻去世回家奔丧使他看破世俗,而转向遁入空门,法号为大千,但在临近剃度时,他转身逃出寺庙,表明了他对自由的追求,也塑造其崇尚自由的人物特征。第二集《乱世面壁》中因抗日战争爆发,张大千被日本特务挟持在北京颐和园,要求其交出其手中收藏的名画,并且想让张大千为日本效忠。但张大千不屈于日本的引诱,通过其聪明才智将日本特务忽悠得团团转,最后经多地转转隐居青城山,此处凸显出张大千的睿智机敏及爱国的人物形象。第三集《东张西毕》中张大千通过对敦煌艺术的研究和吸收,不断吸收西方绘画的技巧和理念,同时也将自己的东方哲学思想融入作品中,将传统与创新完美融合,创造出了自己独特的泼墨泼彩的技法。他始终保持着内心的自由与超然,不被任何功名利禄所束缚,他的作品透露着对自然、宇宙和人生的深刻思考,展现了他对美的追求创新与独立的个性。

张大千艺术人生的自由之美体现在他不拘一格的人生轨迹中。他的土匪经历、和尚身份、民间画家时期、职业画家阶段、流浪海外经历以及最后的归家,都显示了他对自由与独立的追求。同时,他通过吸收东西方绘画技巧和哲学思想,创造出了自己独有的艺术风格,展现了他追求自由之美的内在力量。

三、美美与共:张大千艺术魅力的世界之美

近年来,随着计算机网络技术的迅速发展,媒介和数字化技术也正在不断创新。在这一背景下,“元媒介”理论研究逐渐受到重视并得到深入研究。“元媒介”指的是“媒介的媒介”,即指代在技术手段更新下新兴的信息传播平台。张大千其独特的艺术风格和对传统文化的深入探索而引起了广泛的关注,作为一名具有世界性影响力的艺术家,张大千通过绘画作品将巴蜀文化、中国传统文化和世界文化进行了有机结合,以画为介开辟了通向世界的艺术之路。

纪录片作为一种媒介,在传播张大千的艺术之美与美育思想上具有举足轻重的作用。纪录片通过影像的记录和叙述,将各种艺术形式和作品呈现在观众面前,纪录片都能够用镜头捕捉到艺术最细微的细节和最真实的情感,让观众深入了解和感受艺术的魅力和内涵,也能传递蕴含在其作品之中的美育价值。在《百年巨匠》第三集《东张西毕》之中张大千通过绘画作品作为媒介,将自己对中国传统文化理解通过绘画表达出来,并受到海内外的各艺术家的赞誉。其中最负盛名的是现代艺术的创始人,西方现代派绘画的主要代表毕加索,被称为是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,20世纪最伟大的艺术天才之一。因应法国卢浮宫的参展邀请,张大千来到法国,在法国南部与毕加索见面,两人相谈甚欢,并且互相交换了作品,也正是这次的会面使得张大千在国际上的盛誉已经达到了顶峰。

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上明确提出,“希望广大的文艺工作者能够带着感情和力量,讲好中国故事,向世界展示一个真实、可爱、可敬的中国形象”,并鼓励创作出反映全人类共同价值追求的优秀作品。因此,如何以深邃的视野、博大的胸怀和自信的态度来创作出彰显中国审美旨趣、传播中国价值观念的作品,以及如何用心、用力、用情地选取艺术形象来表现中国变革和中国精神。张大千通过绘画作品将中国传统文化的符号和意象进行了抽象和再现,使其得以传承和发展,与此同时,为其艺术创作提供了灵感和丰富性,传递了一种超越性的境界和张力。张大千的艺术作品具有世界性的影响力,这与他世界文化的研究和融会贯通密不可分,张大千广泛吸收西方艺术、文化和哲学的精髓,并将其与中国传统文化相融合,使艺术作品具有普适性和跨越性的价值。张大千艺术作品的魅力得以在世界范围内传播,离不开他对巴蜀文化、中国传统文化和世界文化的深入研究和媒介的巧妙运用,进一步推动艺术事业的繁荣和文化的传承与创新。

四、结语

美育作为一种教育方式,能够培养个体的审美能力和情感体验,提升个体对美的感知和理解。张大千的美育精神在艺术创作中具有重要意义,他通过自己的艺术实践,传递着美育的理念,不仅能够陶冶情操、启迪智慧,还能够帮助人们树立正确的人生观和价值观。他的艺术创作中的意境展示了中国传统绘画艺术的魅力,也展现了他个人的才情和气质,传递着积极向上的人生观和价值观。他的艺术作品不仅表现了大自然的秀美和壮丽,也展现了他对生活的热爱和对美好事物的追求。

他的艺术魅力能够启发人们对美的思考和探索,对巴蜀文化、中国传统文化和世界文化的深入研究和理解,

为人们提供了一个全新的视角和思考框架,可以激发人们对文化、艺术和世界的思考,提升个体的文化素养和人文情怀。

张大千的美育精神不仅在艺术创作中得到了体现,也在他的生活中得到了体现。他以自己的生活方式、人生态度和处世哲学,向人们展示了美育的实践意义。他的艺术创作和生活实践相互辉映,充分体现了美育作为一种教育方式的巨大价值。

参考文献:

- [1] 高卫红.镜头话语中的诗意与灵动——评纪录片《百年巨匠张大千》[J].当代电视,2013,(12):82-83.
- [2] 王滢.水墨淡彩见君心——张大千的艺术人生及美育启示[J].美术教育研究, 2013(20):2.
- [3] 许蕊.浅谈人物纪录片纪实性与故事性的平衡与协同[J].新闻研究导刊, 2019(4):2.
- [4] 李勇.平淡化电影叙事与超越性诗学人生——基于媒介视角理解传记电影《掬水月在手》[J].南开学报:哲学社会科学版[2023-10-05].
- [5] 周珍南,杨洁,范娟,等.人物传记纪录片影像创作研究——以自拍电视纪录片《炮兵元帅朱瑞》为例[J].科技资讯,2021,19(21):3.
- [6] 王瑞昌.基于张大千艺术资源的美育探索[J].收藏家, 2023(04):44-49.
- [7] 谭宇婷.论人物传记纪录片对国际友人形象的审美书写[J].中国电视, 2022(03):95-99.
- [8] 杜卫.美育三义[J].文艺研究, 2016(11):9-21.

Multidimensional Aesthetics: A Study on the Value of Zhang Daqian's Biographical Documentary in Aesthetic Education

Chen Kuang

(College of Chinese& ASEAN Arts, Chengdu university, Chengdu, Sichuan)

Abstract: Zhang Daqian, acclaimed as a monumental master in 20th-century Chinese painting, has become a renowned global artistic figure due to his adherence to and innovation within traditional painting, his tumultuous life experiences, and the profound cultural depth of his artistic charm. These qualities also make him an excellent subject for numerous biographical documentaries. Through cinematic representation, documentaries on "Zhang Daqian" comprehensively document the artist's legendary artistic journey, constructing the aesthetic spirit of Daqian. Based on this, this paper will explore the aesthetic education value of Zhang Daqian's biographical documentaries from multiple dimensions: the lyrical beauty of his artistic creations, the unrestrained beauty of his artistic life, and the universal beauty of his artistic influence.

Keywords: Zhang Daqian;Biographical Documentary;Multidimensional Aesthetics;Aesthetic Education Value