从同图多时到媒介意识

——十五世纪意大利湿壁画的时间叙事及美育启示

石雪琰

（马来西亚苏丹伊德里斯教育大学）

［摘要］为探讨静态绘画组织时间的方式及其美育价值，本文以十五世纪意大利湿壁画为对象，采用文献分析、图像分析与媒介阐释相结合的方法，考察菲利普·利皮、马萨乔和马索利诺·达·帕尼卡莱的代表作品。研究发现，中心动作的因果牵引、透视空间中的事件安排以及多重场景的并置，是画面呈现时间关系的重要方式；观者通过辨识人物重复、动作姿态和空间线索，重建事件的先后关系。将时间意识引入绘画鉴赏，有助于学习者理解传统图像的叙事与媒介功能，并在比较绘画、摄影和动态影像的过程中形成跨媒介的观看视角。本文据此提出以动作、空间和观看路径为线索的鉴赏思路，为美术教育提供案例分析层面的启示。

［关键词］文艺复兴绘画；意大利湿壁画；时间叙事；媒介意识；美术教育

From Multiple Moments in One Image to Media Awareness: Temporal Narration in Fifteenth-Century Italian Frescoes and Its Implications for Art Education

SHI Xueyan

(Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)

[Abstract] This article examines how static paintings organize time and considers the implications for art education. Combining literature review, image analysis, and media interpretation, it investigates representative fifteenth-century Italian frescoes by Filippo Lippi, Masaccio, and Masolino da Panicale. The analysis identifies three prominent means of presenting temporal relations: linking events through a central action, arranging episodes within perspectival space, and juxtaposing multiple scenes. Viewers reconstruct event sequences by recognizing repeated figures, gestures, and spatial cues. Bringing temporal awareness into painting appreciation may help learners understand the narrative and communicative functions of traditional images and develop a comparative perspective on painting, photography, and moving images. The article proposes an approach to appreciation centered on action, space, and viewing paths. Its educational implications arise from case analysis and require further investigation in classroom practice.

[Keywords] Renaissance painting; Italian frescoes; temporal narration; media awareness; art education

一、绘画时间意识的提出与教育转向

大卫·霍克尼（David Hockney）与马丁·盖福德（Martin Gayford）的《图画史》将绘画、摄影和电影等置于相互关联的图像发展脉络中，为跨媒介讨论视觉经验提供了视角[1]。绘画可以通过选择、凝缩和并置处理时间，摄影

[作者简介]

石雪琰，山东建筑大学美术硕士，马来西亚苏丹伊德里斯教育大学在读博士。

与电影则以不同的技术方式记录和组织现实过程。霍克尼的创作也体现了这一探索。20 世纪 80 年代，他在《弗雷达给安和我端来一杯茶》（图 1）和《梨花公路》（图 2）等作品中，以多张照片的拼贴打破单一视点和瞬间定格的限制，使一个场景呈现出观看位置的变化与时间延续的痕迹。人物动作的重复和视点的转换，使静态画面能够容纳多个观看时刻。



图 1　大卫·霍克尼《弗雷达给安和我端来一杯茶》，1983 年，摄影拼贴



图 2　大卫·霍克尼《梨花公路》，1986 年，摄影拼贴

如果说霍克尼的拼贴艺术是现代艺术语境中对图像时间性的自觉实验，那么十五世纪湿壁画中的连续叙事则表明，静态图像对时间过程的呈现并非当代媒介独有的现象。文艺复兴时期的画家已将连续发生的事件或动作组织在同一画面中。尽管霍克尼的摄影拼贴与文艺复兴湿壁画所处的历史语境和创作目的不同，两者都揭示了视觉艺术与时间之间长期存在的联系。对这一关系的讨论，不同于仅从题材、技法或风格等角度分析作品，其重点在于图像如何组织事件、形成叙事，并引导观者的观看过程。

在美育语境中，这一视角仍有进一步展开的空间。如果将绘画主要置于作品鉴赏或艺术史的框架中，而将电影、短视频归入影像传媒领域，便容易忽略它们作为视觉媒介的联系。题材、构图、造型、色彩、风格和技法等分析路径固然重要，但还需要补充对图像如何组织事件、生成叙事的讨论。本文关注的正是如何将有关绘画时间性的研究转化为美术学习者可以辨识和运用的观看线索，而非对现有教学状况作全面的经验判断。

二、图像时间与当代影像的媒介脉络

要讨论图像时间，首先需要面对传统理论中的一个基本问题：绘画通常被视为空间艺术，而叙事则依靠时间展开。温迪·斯坦纳（Wendy Steiner）关于图像叙事的讨论，提示我们关注空间呈现与事件序列之间的关系[2]。因此，静态图像如何传达事件进程并形成时间经验，是图像叙事研究的重要问题。克劳斯·施派德尔（Klaus Speidel）的研究进一步讨论了单幅图像传达故事的可能性：即便画面没有重复呈现同一人物，观者也可以依据事件留下的痕迹、因果关系与相关知识，推断事件的时间线[3]。由此可见，绘画的空间性并不必然排斥时间因素，时间可以被压缩或暗示在静态图像的空间结构中。

对于美术学习者来说，这一问题的意义在于认识不同媒介处理时间的方式，并从图像媒介发展的脉络中，考察绘画如何通过静态形式组织事件、过程和观看经验。

静态图像与动态影像的差别，不在于前者缺少时间、后者天然拥有时间，而在于它们组织和呈现时间的方式不同。绘画通过凝缩、并置和观看路径的设置暗示事件的前后关系；摄影通过瞬间截取保存某一时刻，并以动作或场景线索指向前后过程；电影和视频则通过连续画面的播放、镜头衔接与剪辑展开或重组时间。《图画史》的跨媒介视角提示我们，绘画、摄影与电影并非彼此割裂的门类，可以在相互关联的视觉文化脉络中加以考察[1]。

回顾西欧绘画的发展，静态图像呈现时间的方式会随历史语境而改变。西蒙娜·科恩（Simona Cohen）对中世纪与文艺复兴艺术中时间表现的研究，为考察这一变化提供了历史背景[4]。中世纪图像中的季节、月份、昼夜和人生阶段，可以借助宗教秩序与周期观念获得意义；文艺复兴绘画则在透视空间与人物动作的组织中，呈现事件不同阶段之间的关系。对于本文而言，关键并非把这种变化概括为单向进步，而是辨认不同图像如何使时间关系变得可见。

摄影和视频的出现，使图像与时间的关系获得了新的技术条件。摄影以技术手段固定、保存和复制现实中的瞬间；视频则将连续画面组织为可观看的运动过程，并通过剪辑改变事件呈现的次序与时长。不过，图像中的时间意识不能被简单理解为现代技术的产物。现代影像改变的是时间被记录、呈现和传播的方式，而前现代绘画已经能够借助静态结构处理事件进程。回顾这些作品，旨在观察画家如何在没有现代影像技术的条件下组织时间，从而为美术学习者提供具体的理解路径。

三、作为历史个案的十五世纪意大利湿壁画

将绘画中的时间意识转化为可供学习者识别的观看线索，需要回到具体图像，考察时间关系如何形成。十五世纪意大利湿壁画提供了较为清晰的案例：人物姿态、透视空间、角色的重复出现以及场景之间的连接，共同参与事件进程的呈现。梅利莎·妮科尔·德莫斯（Melissa Nicole Demos）以意大利文艺复兴艺术中的时间与叙事经验为研究主题，为这一问题提供了讨论背景[5]。本文据此关注三类组织方式，即动作的因果牵引、空间中的事件安排以及多场景的叙事连接。

（一）让动作成为叙事因果的起点：菲利普·利皮《希律王宴会：莎乐美之舞》

菲利普·利皮（Filippo Lippi）的《希律王宴会：莎乐美之舞》（图 3）并非仅表现宴会中的某一瞬间，而是在同一画面中呈现围绕施洗约翰之死展开的多个事件阶段。画面中心是莎乐美的舞蹈，左侧可见领取施洗约翰首级的情节，右侧则是向希罗底呈献首级的场景。安德鲁斯（Lew Andrews）对连续叙事中空间位置与意义的讨论，为分析此类作品提供了思路[6]。从画面结构看，莎乐美的舞蹈既位于视觉中心，也构成理解后续情节的起点。观者需要从中央转向左侧，再转向右侧，将分布于不同位置的事件联系起来。由此形成的观看次序不同于从左到右的线性阅读，却能够通过动作及其后果建立叙事联系。优雅的舞姿与首级呈献的残酷情节并置，使观者在人物

动作和事件关系中感受到被压缩的叙事过程。



图 3　菲利普·利皮《希律王宴会：莎乐美之舞》，1452—1465 年湿壁画，普拉托主教座堂

（二）让空间成为时间顺序的组织方式：马萨乔《纳税银》

马萨乔（Masaccio）的《纳税银》（图 4）同样以空间安排组织叙事。画面中部是基督与税吏、门徒的对话，左侧是彼得按照基督的指示从鱼口中取出银币，右侧则是彼得再次出现并将银币交给税吏。与《希律王宴会：莎乐美之舞》相似，《纳税银》也没有按照从左到右的顺序排列事件，而是以中央情节为叙事起点，引导观者依次转向左侧和右侧。中部群像在构图上占据主导位置，使基督的指示成为叙事和意义的中心；两侧情节则呈现这一指示的执行与结果。结合安德鲁斯关于连续叙事的讨论，可以看到，统一的空间并不排斥多个时间阶段共存[6]。人物的重复出现、动作指向与空间位置共同为观者重建事件次序提供线索。与利皮作品突出舞蹈动作及其后果的方式相比，马萨乔更清楚地以人物在空间中的不同位置，连接命令、取币与交税三个阶段。



图 4　马萨乔《纳税银》，约 1425—1427 年湿壁画，佛罗伦萨圣母圣衣教堂布兰卡奇礼拜堂

（三）在多重场景中重建生命叙事：马索利诺《圣凯瑟琳生平组图》

与前两件作品相比，马索利诺·达·帕尼卡莱（Masolino da Panicale）的《圣凯瑟琳生平组图》（图 5）呈现了更复杂的多场景叙事。组图以五个主要场景表现圣凯瑟琳的生平故事，包括拒绝偶像崇拜、皇后皈依与殉道、与异教哲人辩论、车轮酷刑中的奇迹，以及圣凯瑟琳殉道。这些情节借助墙面分区构成相互联系的整体，而部分场景内部又容纳了不同时间阶段。在与哲人辩论的场景中，圣凯瑟琳位于室内空间的重要位置，室外则呈现哲人皈依后遭处刑的后续情节[7]。观者的目光由室内移向室外时，需要把空间转换理解为事件进程的延续。墙面分区提

供了叙事的总体框架，局部空间和人物动作则补充其内部的时间联系。因而，这组湿壁画的时间组织并非简单的情节堆叠，而是要求观者在多个场景之间主动建立关联。



图 5　马索利诺·达·帕尼卡莱《圣凯瑟琳生平组图》，约 1428—1431 年湿壁画，罗马圣克莱门特教堂卡斯蒂廖内礼拜堂

以上三个案例表明，十五世纪意大利湿壁画可以通过不同方式组织时间：利皮以中心动作连接前因后果，马萨乔以人物在统一空间中的不同位置安排事件，马索利诺则借助墙面分区与多重场景连接较长的生平故事。三者分别突出动作、空间与场景关系，但这些手段在作品中也相互配合。

四、时间意识作为美术教育的观看提示

将绘画的时间意识引入美育，首先意味着拓展学习者面对作品时的观察重点。大卫·珀金斯（David N. Perkins）提出，通过对艺术作品的细致观察与反思，可以促进思考能力的发展[8]。据此，绘画鉴赏除了分析题材、构图、造型、色彩、风格和技法，还可以引导学生追问：画面中的动作是否指向此前或此后发生的事件？场景安排如何提示事件的先后关系？透视空间与人物位置怎样引导目光移动？从这些问题出发，造型与空间层次便成为理解叙事关系的线索。这里提出的是基于作品分析的教学思路，其具体教学效果仍需通过课堂实践检验。

这种观看方式也有助于学习者重新认识绘画的媒介功能。绘画虽不依靠连续播放展开叙事，却可以通过凝缩、并置和空间组织，使观者在同一画面中感知不同的事件阶段。学习者需要从人物动作推想前后过程，从空间位置判断事件关系，再把分散的场景联系为具有因果或先后关系的故事。由此可见，绘画不仅保存形象，也安排观看；不仅呈现场景，也引导观者理解事件之间的联系。

在当代美术学习中，这一视角还可以帮助学习者认识传统绘画与现代影像之间的联系。摄影、电影和短视频以不同的技术方式记录、展开或剪辑时间，传统绘画则用静态结构凝缩和暗示时间。二者的媒介形态不同，却都涉及事件、过程与观看经验。将绘画置于更广义的图像媒介脉络中，有助于学生在比较中理解不同媒介的时间组织方式，并认识传统图像的叙事和传播功能。

五、结语

时间意识作为美术教育中的一种观看提示，其价值在于拓展学习者进入图像的方式。面对绘画，学习者可以进一步追问：动作如何连接后果，空间如何安排事件，观看顺序如何被引导，多个场景如何共同构成叙事。对十五世纪意大利湿壁画的分析表明，静态图像能够借助动作、空间与场景关系呈现时间进程。这种观看方式有助于将绘画理解为可被阅读、推理和体验的视觉媒介，并为传统绘画在当代图像环境中的阐释提供依据。本文的结论建立在文献与作品分析之上，后续仍需结合具体学习群体与课堂任务，检验其教学适用性。

[参考文献]

[1] HOCKNEY D, GAYFORD M. A history of pictures: from the cave to the computer screen [M]. London: Thames & Hudson, 2016.

[2] STEINER W. Pictorial narrativity[M]//RYAN M L. Narrative across media: the languages of storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004: 145–177.

[3] SPEIDEL K. “Telling in time” extended: temporality in the “spatial” arts; how single pictures convey stories suspensefully[J]. Poetics Today, 2020, 41(4): 669–704.

[4] COHEN S. Transformations of time and temporality in Medieval and Renaissance art[M]. Leiden: Brill, 2014.

[5] DEMOS M N. Time and the experience of narrative in Italian Renaissance art [D]. Austin: The University of Texas at Austin, 2015.

[6] ANDREWS L. Ordering space in Renaissance times: position and meaning in continuous narration [J]. Word & Image, 1994, 10(1): 84–94.

[7] FROONJIAN S. St. Catherine of Alexandria as preacher in Masolino’s Castiglione Chapel[D]. Washington, DC: American University, 2020.

[8] PERKINS D N. The intelligent eye: learning to think by looking at art[M]. Santa Monica: Getty Center for Education in the Arts, 1994.