

图式的背后

Behind the Schema Interpretations of Oil Paintings Sleeping Venus and Venus of Urbino

——油画《沉睡的维纳斯》与《乌尔宾诺的维纳斯》探析

文 / 王惠彬

欧洲文艺复兴运动是新兴资产阶级兴起的一场波澜壮阔的新思想、新文化运动，其核心思想是人文主义。这时期美术作品中所描绘的真实完美的人物形象和丰富复杂的现实场景是人文主义的一种具体表现，这些形象在很大程度上体现了以“人”为中心，重视人的权威，肯定现实人生和世俗生活，提倡探索自然，重视科学研究等新时代精神和积极的人生态度。

文艺复兴时期的美术在题材和内容上，主要是描写人和人的现实生活，虽然常常借用神话或宗教题材，但注入了世俗的情感并赋予新的解释，作品处处展现着人文的气息。但丁在他不朽的诗篇《神曲》中写道：“人的高贵，就其许许多多的成果而言，超过了天使的高贵。”这是一个肯定人的时代，歌颂人的生命、身体和智慧，一切充满人性的光辉。

威尼斯画派是文艺复兴时期意大利著名的画派，乔尔乔内、提香是该画派杰出的代表，两人都曾经创作过以维纳斯为题材的作品，即乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》和提香的《乌尔宾诺的维纳斯》，作品以惊人的相似引起了人们的关注与兴趣，本文就这两件作品作点浅显的探析。

维纳斯源于古代神话，是爱神和美神。文艺复兴时期以维纳斯为题材的作品较多，如波提切利的《维纳斯的诞生》、《春》等。自远古时代开始，人类对肉体欲望的本性就希望能在形象上得到体现，所以裸体形象多借维纳斯这个爱神来表达，这样不但不显得庸俗，反倒像天神一样超凡脱俗。因此，维纳斯便成了欧洲艺术家钟爱的表现题材之一。

我们初看这两幅作品，不禁要惊叹于它们的相似性，但惊人的相似中又有着差异，最明显的不同就是乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》中，场景是室外大自然，而提香的《乌尔宾诺的维纳斯》场景是在室内。当然，这只是表象的比较，下面，我将对这两幅画进行更详细的分析。

首先我们来看两幅画中维纳斯的体姿，这大概是这两幅作品最为相似的地方了。但

是仔细观察，她们还是有着细微的不同。

《沉睡的维纳斯》梳着古典式的乌黑光滑的发髻，右手优雅地枕在脑后，左手轻轻地放在小腹下，遮住羞处，她的眼睛安详地闭着，仿佛沉睡在甜美的梦中，人物体形匀称、线条流畅。《乌尔宾诺的维纳斯》留着带发辫的金色长卷发，右手不是枕在脑后而是搭在枕头上，戴着手镯的手拿着一束花，她正躺在铺着白色床单的榻上侧目而视，脚边还睡着一只小狗。

其次是背景，《沉睡的维纳斯》画面周围是诗一般的意大利乡村风景，远处起伏的山丘和乡村房舍在落日的余晖里安静祥和。大自然的宁静优美和维纳斯舒适安逸的睡姿恰到好处地构成了和谐与幻梦般的美。而《乌尔宾诺的维纳斯》则从美丽的大自然移到了室内，侧卧于装饰华贵的室内，被赋予了更多的人间烟火，体现了文艺复兴盛期浓厚的人文气息。

作为同时期同流派又是师兄弟关系的画家，为何乔尔乔内和提香会有如此相似的画作？我们不禁产生种种猜测，《乌尔宾诺的维纳斯》难道是提香对乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》的模仿？

乔尔乔内和提香早期都师从乔万尼·贝利尼学习，两人还曾经共同作画，风格接近，提香早期的作品呈现出对乔尔乔内的明显模仿，由于当时没有在画上署名的风尚，以至于他们的某些作品很难区分出是出自哪一位的手笔。甚至在美术史上有一种说法，即乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》生前并没有完成，画的背景是由提香补充完成的。

乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》的构图十分简单，造型优美的维纳斯沉睡于美丽的大自然怀抱中，她神态安详，前额明净，如弓的双眉，温柔下垂的眼睑，漂亮的嘴唇，修长匀称的身体，舒展、自然、柔美。她将右手放在脑后构成了一条富有节奏的曲线，斜卧的姿态自然又舒展，流畅的弧线运用使身体柔顺和圆浑。造型之优美达到了非言语所能形容的境界。背景乡村风景里坡度平缓而又宁静的丘岗的节奏和维纳斯的形象十分协

调，她明朗柔和的表情和背景弥漫的金色光芒使人微微欲醉。

乔尔乔内将维纳斯描绘得如此完美，这种处理不是为了给人以感官刺激，它表现了人的具有生命力的肉体 and 纯洁心灵之间美的统一，是一种“美”的典范。它有别于佛罗伦萨的现实主义和罗马的英雄主义，“她”既是人文主义理想的化身，也是哥特式骑士的梦中情人。《沉睡的维纳斯》集中了威尼斯画派一切纯美的语言，从娇美的容貌到匀称的身材，从充满韵律的线条到牧歌式的田园景色。透过这个形象，我们既看到人的心灵智慧能够达到的对美的理解，又能深切地感受到生活的美好。

文艺复兴时代的艺术家们恢复了古希腊的美学观念，恢复了对人体美的颂扬。画面上的维纳斯是个理想化的形体，乔尔乔内和当时的人文主义者一样，认为通过人体美能看到人的心灵的智慧，激发人对现实生活的热爱。乔尔乔内所画的人体有一种神秘、丰腴和恬静的美。他的《沉睡的维纳斯》第一个开创了斜倚人体形式，他所设计的裸女卧姿也成了“乔尔乔内风格”的一部分，这一图式经过后代画家们不停地演绎和重新诠释，使这“乔尔乔内式”卧姿图式在西方绘画史上终成典范。

值得注意的是，尽管乔尔乔内是生活在威尼斯的画家，他甚至可以说是欧洲风景画的开创者，但是他笔下古典优美的风景却不是来自威尼斯本土。据推测，乔尔乔内是将佛罗伦萨和罗马等地的自然风光通过绘画移植过来，让生活在这热闹繁华的港口城市的居民们也可以享受到大自然的宁静和优美。在这个意义上，乔尔乔内的作品至少体现了追求人与自然相互依存这样一个主题。

《沉睡的维纳斯》作为人文主义精神的一种体现，与以往的人物画作品的显著区别是开始关注周围自然。丰腴柔润的躯体与恬静优美的草原和山丘的背景协调呼应，巧妙组合，构成了一个闲适幽雅的理想世界。乔尔乔内的意向，更多的是把神话题材转换成一种对大自然的沉思。在日暮时分，大自然

即将沉睡,人体与大自然融成一体,躯体的曲线和山峦的起伏合成了一个节律。由此我们可以大胆地得出这样一个结论,即使《沉睡的维纳斯》画面的背景不是乔尔乔内的手笔,也可以认为提香是完全按照乔尔乔内的本意替他完成这幅作品的。

乔尔乔内绘画天赋极高,技巧卓越,又极富想象力,他是色彩的诗人,创立了所谓“交响乐的”绘画,色彩像乐队的声音,互相作用,不再根据“局部的调子”,单调地敷施于素描的轮廓中。当时人们对乔尔乔内心怀敬意,对他的作品极为叹服。在他的画幅中,威尼斯人声称“真正看到了威尼斯的美”。在《文艺复兴欧洲艺术》一书里对乔尔乔内有这样的评价:“像达·芬奇一样,显示出—个心灵充实,体格完美的人高尚的和谐……但和达·芬奇不同的是乔尔乔内美术作品上高度的抒情,具有非常含蓄的、仿佛听命于合理唯智论的激情的性质……同时,在乔尔乔内的美术作品里,大自然与自然环境开始同样起重要作用。”

乔尔乔内出身高贵或贫寒尚不明确,但他在威尼斯经常与显赫的贵族人士和著名学者交往是可以肯定的。有人试图把乔尔乔内的艺术活动的意义,归结为只不过表现了当时为数不多的具有人文主义修养的贵族阶层的理想,但是,乔尔乔内艺术活动的意义并非完全是这样的。他的创作活动是和这一个狭隘的社会阶层直接联系的,他的客观内容的广度,大大地超过了这一个狭隘的社会阶层的范围。

乔尔乔内以高度的人文主义的精力饱满与几乎是希腊古典风格的鲜明性,实现了把人的肉体美和精神美统一起来的理想。跟盛期文艺复兴的其他作品一样,乔尔乔内笔下的维纳斯是孤芳自赏的,无论是观众,还是大自然,仿佛都和维纳斯保持着可望而不可即的距离。把维纳斯处理成在宁静的梦境中神游太虚,这不是偶然,放在脑后的右手构成了节奏铿锵的曲线,这条曲线包围着躯体,并且把全部造型封闭进统一圆润的轮廓。一切都洋溢着水晶似的透明感,只有当一尘不染的明朗的心灵活跃在完美的躯体之中时,才能够达到这样的境界。

提香的《乌尔宾诺的维纳斯》,画中人物在动作与构图上似乎都有《沉睡的维纳斯》的影子,但她的身份却是上流社会的应召女郎。它再也没有哥特式的痕迹,它以人文主义为桥梁把哥特式传统引向世俗的现实主义,鲜明地反映了对于生活欢乐的肯定。提香笔下的维纳斯也许不及乔尔乔内的维纳斯崇高纯洁,但是,以此作为代价,取得了形象上更加逼真的生动性。

提香的作品是不是对乔尔乔内作品的模仿?讨论这个似乎已经没什么意义,提香的维纳斯是躺在室内床榻上的,旁边还有小狗和仆人,具有世俗生活的真实感;乔尔乔内的维纳斯则躺在大自然的怀抱中,体现了人体美与自然美的完美结合。即使《乌尔宾诺的维纳斯》与《沉睡的维纳斯》体态姿势具有明显的一致性,两者也已经鲜明地表现出了不同。

如果说提香是乔尔乔内的继承者,他们的气质与画风却颇有差异。乔尔乔内典雅、考究而有节制,提香则更加强烈奔放,甚至可以用“放荡不羁”予以形容,他对人体的狂热崇拜,在表达肉感时,更可谓激情澎湃。

在提香的创作中,女性人体始终是他最喜爱的题材,即使是圣经中的人物也会被他以人体形象描绘。提香笔下的形象不是单纯地描绘生理现象,我们不能把提香这样的创作归结为仅仅歌颂官能上的享受。他所塑造的女性形象不仅肉体上充满生命的活力,而且精神上也是完美的。

虽然,提香与乔尔乔内同出一个师门,作品风格相似,但他们所要表达的理想是不同的。提香在找到了更适合自己表达情感与艺术思维的方式后,便创立了自己的艺术风格,从而与乔尔乔内区分开来。

16世纪的威尼斯,社会生活中洋溢着浓重的世俗色彩和欢乐情调,艺术家创造完美的裸体像成为时尚。而在提香笔下的裸体美,则具有生活和感情的因素,绝对不是神话了的女性。《乌尔宾诺的维纳斯》中的女人,有资料记载是当时一位名叫乌尔宾诺的贵妇,她不是神,是追求生活享乐的上层妇女形象。画家没有把她画在大自然中,其艺术处理是十分大胆的。一个普通贵族的室内环境,华丽的床榻,女主人脚边的小狗以及远处正在翻弄衣箱的两个女仆和窗台上的盆花,所有这些细节说明它可能是受人委托订购而作的画。

提香套用了乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》的人体构图模式也许是想实现自己的艺术理想,表达自我的思维模式。即使《沉睡的维纳斯》的背景是提香所作,但他也许觉得那只是他按照乔尔乔内的风格与理想模式替乔尔乔内未完成的作品画上了圆满的句号,表达乔尔乔内的那种追求人与大自然的和谐和一体化,追求自然精神统一的结果,并不是他自己所想表达的,所以我们就不难解释前文的种种疑问了。在有机会重新表达自我、塑造自己理想中的维纳斯形象时,提香画了一幅与乔尔乔内的作品如此相似的画作就不难理解了。

其实不管是《沉睡的维纳斯》还是《乌

尔宾诺的维纳斯》,都合乎文艺复兴时期人文主义思想和市民享要求。文艺复兴画家们所画的这些裸体肖像,不论是神话中的女神,还是现实中的女性,“这些女人本身也不是抽象的‘裸体’,而是现实的社会人物,……这些作品里真实而可靠的是:自然的欢乐包括肉体欢乐在内的现实生活是生活重要的一部分。”

综上所述,《沉睡的维纳斯》与《乌尔宾诺的维纳斯》如此的相似又不同,完全在于画家不同的精神感受和艺术思维,这只是他们表达自我情感与内心创作方式的不同表现形式而已,无论哪个维纳斯都不能孤立地单从形体上去分析。如果把裸像与她们所处的背景分割开来,那么这两幅画就会失去它的意义和生命力。关于维纳斯,柏拉图在他的《文艺对话集·会饮篇》中,借宾客普塞尼阿斯的话说,有两种爱神存在,一种就是“高尚爱神”,另一个就是“凡俗爱神”。这两个维纳斯女神我们可以称作为天上的维纳斯和人间的维纳斯。我们也许可以大胆地认为乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》优雅地沉睡于美丽的大自然,更偏向于天上的维纳斯,而提香的《乌尔宾诺的维纳斯》则是人间的维纳斯。

参考文献:

- 1.王伟新.西方人体艺术风格流变史略.江西美术出版社,1990
- 2.周平远.维纳斯的历程.北京十月文艺出版社,1993
- 3.外国美术简史(修订版).高等教育出版社,2000
- 4.邹柯.威尼斯绘画艺术.重庆出版社,2001
- 5.陈醉.裸体艺术论(修订版).文化艺术出版社,2001
- 6.[俄]俄罗斯艺术科学院美术理论与美术史研究所.文艺复兴欧洲艺术.河北教育出版社,2002
- 7.贡布里希.文艺复兴:西方艺术的伟大时代.中国美术学院出版社,2003
- 8.邵大箴、奚静之.外国美术名家传.广西师范大学出版社,2003
- 9.[意]乔尔乔·瓦萨里.意大利艺苑名人传.湖北美术出版社,2003
- 10.刘伟冬.群星灿烂——欧洲文艺复兴时期的美术.四川美术出版社,2004
- 11.徐庆平.意大利文艺复兴美术.中国人民大学出版社,2004

王惠彬 泰州师范高等专科学校美术系讲师