

[摘要] 拉斐尔是文艺复兴时期绘画三杰之一,其圣母子绘画艺术的构图风格,是严谨地安排、明确地坚持古典绘画法则的构造风格,其构图形式稳定、和谐、严谨,集中体现了文艺复兴时期绘画的理性精神。

[关键词] 拉斐尔; 圣母子; 构图; 构造性

[中图分类号] J205 [文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2007)01-0031-02

[收稿时间] 2006-12-20

[作者简介] 丁敏(1981-),浙江师范大学美术学院美术学硕士研究生,研究方向:油画。

构造性

——解析拉斐尔圣母子绘画构图

丁敏¹ 侯吉明²

(1.2.浙江师范大学 美术学院,浙江 金华 321004)

构图是指在一定量的空间内追求所表现作品的主题思想、视觉美感和心理经验,并安排和处理物象的关系和位置,即在有限的空间内对描绘的对象进行组织和配置,将形体、线条、色彩、明暗等语言要素统一组织成有机的整体。构造,则是指事物各个组成部分的安排、组织和相互关系。无论是图形之间的组织,还是色彩和明暗之间的安排,或者形与色之间的搭配,都是靠构图关系的杠杆来调节的。艺术家为表现其画面的构造风格和创作意图,将要表达的人或物以简化的形式、美的法则使各单元在参照构架中反复摆弄以达到心理和视觉上的平衡,形成整体的结构图式来体现自己的意图。构图不是绘画的目的,构图的任务,是尽最大可能阐明艺术家的构思以实现画家观念和意图的物化。而通过强化构图的构造性,将更有助于催生画面物象的严谨和整体统一。

拉斐尔确定了当时最为理想的圣母子绘画典型。他笔下的人物端庄而富有情感,崇高而又宁静。拉斐尔将圣母子形象世俗化,将传统的宗教题材理想化。独特的绘画风格使拉斐尔的圣母子作品在美术史上具有重要地位,不仅影响了继之而起的巴洛克艺术、新古典学院派艺术,同时更启迪着今日的一大批后学者。构图作为视觉艺术外部经营中不可或缺的重要成分,在拉斐尔的绘画中得到了完美体现,而这种构图的构造性形式,则贯穿于拉斐尔圣母子系列绘画的始终。

《卡尼贾尼圣母》是拉斐尔佛罗伦萨时期的圣母作品,构图形式具有典型性,是形式组合的杰作。拉斐尔抛弃了以往人们在绘制圣母子题材中采用的将形象理想化的创作手法,转而采用写实的手法,即将神圣的圣家族世俗化,忠实地表现对象的外貌和内在精神气质。画面布局的饱满沉稳和人物形象的雅致柔美在这幅画中得到了体现,这应大大归功于构图形式。《卡尼贾尼圣母》是构造性构图的佳例,画面采用了金字塔形构图,将复杂场景简化为单纯清晰的几何学对立,以圣约瑟的头部为等腰三角形的顶端,圣母和圣约翰母亲的右膝为三角形的底部两端,金字塔形构图加强了形象的高度集中。画面人物两两相对,圣母玛利亚、圣约瑟和圣约翰的母亲使画面形成呼应和节奏,而通过人物眼神的交流更是加强了这种节奏。在这组三度空间的绘画构图中,金字塔不是平面的,而是立体的。在大金字塔的内部,又构成了一组组的小金字塔形。画面的巧妙经营迫使构图中心集中到了画幅中央的小基督和小约翰身上,有效地体现了作者的创作意图。圣约瑟向下俯视的动作,引导观者将视线凝聚于画面的中心,同时,玛利亚俯视的眼神由于受到了圣约翰母亲向上仰视圣约瑟这一动作的呼应而在画面中得到了回应。拉斐尔同样利用了明暗关系进行构图,在前景中着衣的三位长辈形成了一个总体的暗调子,而裸体的小基督和小约翰则成了前景中的受光部。以黑衬白,作者再次引导观者将视线锁定于画面中央,风景作为背景也并非独立存在,前景中不再有文艺复兴早期僵硬的线条,也没有过于尖锐的角度,优美的曲线构成了一组组交错的充满韵律的线的形象。

《卡尼贾尼圣母》已经显示出贯穿在拉斐尔天赋中的某种特征:形象洋溢着诗意,线条流畅圆润,具有节奏感。从这一作品中,年轻的拉斐尔在他早期的作品里已经显示出作为文艺复兴盛期艺术

家的品质。这种品质表现在形象的和谐上,表现在造型处理的高度集中上,表现在艺术手法的运用近于本能的感觉上,更表现为日趋严谨的构图的构造性上。

与静态的《卡尼贾尼圣母》不同,《西斯庭圣母》在构图的运用上则透露着一股动势。为加强圣母前行的动态,画面采用了大量的长线条,轮廓单纯而有节制。画中人物的配置倾向于金字塔形,加强了画面的稳定感,突出了圣母的庄严气质。画中人物之间相联系构成了一个近似的圆形,而每一个独立人物的边线又都是由大小不等的弧形构成的,形成了一个类似的椭圆形,构图显得稳重而又柔和。而人物眼神的交流再次在画面中贡献了力量。教皇向上凝视圣母的眼神与巴尔巴拉向下的眼神互相平衡,教皇向外的手势与巴尔巴拉向内的手势互相平衡。作为中心人物的圣母是唯一的站立着的形象,圣母同时又是作为画面中的唯一的一个正面形象出现的。拉斐尔加强了圣母的背景明度,使圣母突出于画面,而其他所有的人物则被约束到画面的边缘;其次,教皇和巴尔巴拉跪地的动作有效地减小了次要人物在画面中所占的比例,通过对画面人物的安排,圣母作为中心人物的特征再次被渲染出来。

此外,拉斐尔在处理《西斯庭圣母》画面力量的平衡方面是含蓄而有节制的。在纵向上,画面左侧的人物重量似乎大于右侧,然而,借助简单的辅助物体和动势,画面仍旧洋溢着和谐的平衡美。右侧加大了绿色的帘子,圣母身上翻腾着的披风、教皇向右扬起的衣角、巴尔巴拉向右扭曲的头颅,无不说明了这一切都是刻意经营的。右侧背景中露出一小块建筑物更不是无中生有或灵机一动的产物。底部的两个小天使不仅填补了画面前景的大片空白,在画面平衡上也同样具有积极的意义。该画从水平方向将画面进行分割,同样能得到耐人寻味的答案。圣母形象的刻画和位于其两侧的教皇和圣徒是截然不同的,借助连接教皇的头顶和圣徒的头顶的水平辅助线,将更有助于我们理解画家的意图。圣母首先被分解成上半身和下半身两个单独的团块,下半身进行了大幅度的精简,只简单地交代了外袍的褶皱,省略了大量装饰性因素。教皇和圣徒则不同,教皇宽大的外袍上装饰性纹样较多,巴尔巴拉着装更为繁琐,服饰上的元素分布也更为平均,他们都是作为单独的团块出现的,对比性也较弱。这又无疑给突出圣母形象创造了条件。正面的圣母怀抱着四分之三正面的小耶稣,这一动态本身就具有丰富的内容,内容的丰富诱发出光线的多变,而多变的光线又加强了画面的变化性。上紧下松,左直右曲,既强烈冲突,又和谐统一。一繁一简两个团块的对比引领观者将注意力集中到了焦点上,一切都是经过精心设计的。

对构造性法则的严格遵循不是文艺复兴早期艺术的特征,但文艺复兴盛期对法则的应用却无处不在。拉斐尔绘画的特别之处在于垂直线和水平线的广泛使用,它们被用以支配画面。画面的诸要素围绕着中央轴线组成和谐的构图,以取得画面两半部分的平衡。拉斐尔对垂直线和水平形式的偏爱是和界限、秩序、规则的需要呼应的。人物形象的匀称也从来没有像拉斐尔那样被强烈地感受和表现。垂直线和水平线的对立与独立的比例也从来没有(下转第33页)

七世纪荷兰室内画的发展也不例外，家庭在人们生活中所处的位置反映了社会价值判断与解构的依据，这样家庭成了决定艺术的形式，荷兰的建筑、绘画和音乐无不是提供给中产阶级享受与消费的。艺术家最终在社会生存的层面上找到了艺术的归宿，在家庭的复杂情境中获得了共同的潜在力。加尔文教虽然表现出极端的简朴，但是荷兰人天生的感悟力和对物质的真诚追求，使他们摆脱了这一教义（当然，他们在物质的享受和美学上的享受主要局限于家庭之内）。

在视觉艺术的再现中，图像对荷兰人家庭生活的解构要么是极端的美德，要么是极度的堕落。扬·斯泰恩在其老师阿德里安·凡·奥斯塔德的影响之下，所描绘的世界仍然来自于居家生活这一母体，《乱作一团的家庭》试图理解那种胡乱喧闹之后，乱哄哄的家庭景象，其中撒落在地上的纸牌、牡蛎、奶酪和父亲的帽子，抛开画面中的主题人物，亦可领悟到伦理约束下的家庭，似乎处于危险之中，在这种话语中被烟草熏蚀的父亲、劳累得昏然入睡的母亲、演奏吉他的轻佻的女子、尚未懂事的孩子以及可爱的小狗，至此，伦理的意义和社会的意义融合起来了。今天人们依然把这种胡乱喧闹之后的场景称为“扬·斯泰恩的家庭喧闹”。

扬·斯泰恩的许多室内画大都汇集于他最重要的主题——家庭喧闹，他所创作的图象都试图为观者提供思考的材料，并向观者展示那些由社会中固定角色所引起的欲望和渴求、伦理与道德的冲突。从《男人的生活》到《女病人和医生》以及《害相思病的妇女》，在杂乱无章一片狼藉之中，男人放纵的娱乐打破了餐桌上的宁静，仿佛提示着人们行为的愚蠢可笑。尤为深刻的是居家妇女的世界中，那种家庭的亲切感、自足感彻底瓦解，家庭主妇身心的病患等待医生的救治。在家庭领域里，社会习俗、道德准则已经退化为仅仅在心理上给人以约束。这是一种带有社会及心理推断的图像，无疑地，它并不局限于艺术领域。

在盖拉尔德·泰尔·博尔赫那里，现实的主题仍是具体的视觉材料，作品的每一部分、每一细节都应予以仔细的观察和适度的注意，细节常常成为激发思考过程和强烈情感反应的视觉语义。《为狗捉蚤的男孩》如同需要食物一样呵护心爱的小狗，画家把人的行为的某些层面——高尚的、文雅的，归结为人性的显露，使之融入到真实的世俗世界中。

事实上，室内画的社会语境与荷兰人相互之间的亲密感缩短了现实与艺术的距离，但是室内画艺术又比普通荷兰人室内陈设存在着更为生动、更为独特的文化渊源，它的特点就是要清楚地看到生活中的画卷，或者是将现实缩小了的图像。

盖拉尔德·泰尔·博尔赫企图以极端的方式来醒世，《一对在室内跳舞的夫妇》《信》《三重奏：女歌唱家和双头诗琴演奏家》等作品最大限度地与中产阶级的社会心理相适应，把现实描绘成一种特殊的图画，使复杂的视觉经验融合到一种均质的形式内，图式的效果大部分是由其表达的直接性而达到的，其中有关日常生活和情节片段，它们的共同特点就是从内容到形式的发展路线，作为对现实进行创造性诠释——人物总是从他们坐着或站着的位置来确定与室内空间的整个戏剧过程，所以十七世纪荷兰室内画往往是在一定的角度里，更精确地表现一种情景式的过程，以至于艺术的方向具有划时代的社会意义，从而加速了时尚和艺术趣味变化的速度，使

之渗入到人的精神生活之中。

如果要探询荷兰室内画从审美鉴赏到社会功能的转换，那就是艺术家将生存的空间注入了画面，并将他们的美德流露其间并流传下来。

彼得·德·霍赫的作品让我们明白，室内画如何捕捉人物和社会环境的共存关系，很自然地，人物的面孔即刻以图式的形式透露了一种新的、无可度量的意义。因而艺术家成为这一时代的诠释者。

霍赫的作品在各种基本特征上，都与维米尔有着相同的美学品质。《院中召唤孩子》和《母女》描写了安逸的居家生活，柔和的光线和颤动的色彩总能引导观者的目光，家庭主妇、孩子、狗、荷兰式的门窗以及光洁的木器表面和磨光地砖映射着的富裕景象。“他们从不忽视这个特点；他们通过自己所处时代的眼光来看待它们的审美特性。”[4](p315)他们注重实际，毫无造作的姿态，这意味着几乎每个人都能阅读它。但是人们应当承认，由于室内画确切复录社会生活，从而受到同一时代的热情关注，“现实顺应大众及大众配合现实，都是无可限量的进程”[5] p64)。《称金币的妇女》就是靠真实性与现实互相联结发挥作用的，这里图式话语的介入，述说着生活富裕景象背后与社会的关系，少了这一过程，任何室内画的建构必然将不够明确。

在十七世纪荷兰艺术发展的过程中，专事室内画的艺术家们不断扩展了他们的创造范围，“艺术作品就好像一个窗户，通过它人们可以观察到窗外的世界”[6] p6)，他们更加融入到了真实的世俗世界，处身其中，获得一种敏锐的感受，对荷兰世俗化艺术起到了重要的促进作用，他们的作品集中表现了那些看起来像是日常生活的东西，展示了日常生活片段，这是一种带着狐疑心理的图像模式成功地展现了许多真正的瞬间现实，并在大众语言的转换中，深深触及到了人类存在的所有领域，这种图式语言的社会化功能的实现，同时又显示了它对艺术的影响。

所以，室内画将高度描绘性的视觉刺激与真实的社会现实结合在一起，将具有某种固定意义的历史场景转换成现实的社会语境，他们的主题就是由图式话语显现出的世界的意象，正是这些话语又构成了画面及其内在的语义场。从约翰内斯·维米尔、阿德里安·凡·奥斯塔德、扬·斯泰恩、盖拉尔德·泰尔·博尔赫到彼得·德·霍赫，这里的视觉图式结合了日常生活的具体物质和社会形式，从而成为室内画的一种标记。

参考文献：

- [1] 法) 皮埃尔·库蒂翁著，啸声译。《佛兰德斯与荷兰绘画》[M]。上海：上海人民美术出版社，1994。
- [2] 曹意强。《艺术与历史》[M]。杭州：中国美术学院出版社，2001。
- [3] 德) 克劳斯·霍内夫著，李宏，藤卫东译。《当代艺术》[M]。南京：江苏美术出版社，1995。
- [4] 美) E·潘诺夫斯基著，傅志强译。《视觉艺术的社会含义》[M]。沈阳：辽宁人民出版社，1987。
- [5] 德) 本雅明著，许绮玲，林志明译。《迎向灵光消逝的年代》[M]。桂林：广西师范大学出版社，2004。
- [6] 匈) 阿诺德·豪泽尔著，居延安译。《艺术社会学》[M]。上海：学林出版社，1989。

(责任编辑、校对：刘纹霞)

(上接第31页) 比拉斐尔更强有力地受到推崇。在作品的各个方面，拉斐尔都力求掌握稳固和持久的形式要素。综观拉斐尔不同时期的绘画作品，我们发现他画中的每一个方向都有其对立的方向，每一种光、每一种色都有其补偿的一面，无处不显示出对互补和呼应法则的尊崇。

个案的研究只有体现一般规律时才有价值，当对拉斐尔其他作品的研究以如上两幅作品为参照时，这种构造性风格的趋同性更能得到明晰的显现。几乎所有的圣母子像构图形式都与

如上的两幅作品有着很大相似性，不论是在《金翅雀圣母》还是在《草地上的圣母》中，始终洋溢着这种风格的构造性。甚至《雅典学院》和《驱逐赫利奥多罗斯》这些大型湿壁画也仍然是对圣母子系列绘画构图形式移植后的变异。拉斐尔的构图风格就是严谨地安排、明确地坚持法则的构造风格，画面构成集中，每种元素都是画面的有机组成部分，具有必然性和绝对的不可更改性，即任何元素都不可从原来的位置上随意更改或移动。

(责任编辑、校对：罗冰)

Abstracts:

Symbolized Art of Ancient Painted Pottery of the Yellow River Basin

BAO Lijun

[Abstract] The agricultural economic development in Neolithic period has created a cultural format of coexistence of various cultures and the diversified development centered by the Yangtze River Basin and the Yellow River Basin. Painted pottery took shape in these different times and diversified regional cultures. Being the daily utensils of Neolithic period, the various patterns made in the process of manufacturing, as decorative arts, at the same time nourish a cultural era of information to the future generation and the subsequent impact on cultural development, giving us endless inspiration and imagination.

[Key Words] painted pottery, symbols, decoration

The Study of College Fine Arts Teaching in the New Century

BIAN Xiaoqiang

[Abstract] Through the analysis of the current college education, the author carries out a orientation research with the development trends and present problems. The author explores the trend of development of college fine arts in the new century from the aspects of concept, thinking, goals and methods of college fine arts education.

[Key Words] fine arts education, teaching ideas, esthetic cultivation, arts concept

Art History and Interdisciplinary Science

Charlotte Klonk Translated by CHANG Ningsheng

[Abstract] The research of art history and current situation are obvious trans-disciplinary. Any art history related to economic structural changes and psychologies or abstract concept has shown this. Through discussing some of the most influential methods, the author explains the impact causing inter-discipline. In most case of art history research, the solutions are provided by an interdisciplinary strategy, thus the double assumption in the interdisciplines appearing as interdependence. Because the art in interdisciplinary study is only regarded as a part in the comprehensive culture of society. And art can be explained effectively in the theoretical observance in other fields.

[Key Words] art history, image history, artistic willing, interdisciplinary fields

On the Painting Forms, Languages and Styles of Huang Gesheng

CHEN Ming

[Abstract] Based on traditional instinctual theory, with the aid of western dialectical theory, from the multidiscipline aspect of philosophy, esthetics and art theory, commentary of traditional Chinese painting and calligraphy should come into shape of a formulated operational language. Especially by adopting the method of scientific outlook of development and the most advanced systematic method of temporary thinking, we could realize the complex phenomenon of arts, handle the arts trends and make practical and realistic comments on the style creation of artists so as to lead the new trends of arts. Under this ideological guidance, the author, by the concrete analysis and comment of Huang Gesheng's landscape painting and his painting experiences, puts forwards that Huang, taking as theme of Guilin's typical landscape and villages, comes along the historic trends of world arts development, sticking to the great heritage of Chinese painting, involving a large amount of elements of other arts forms, thus creating a new arts language. His painting style confirms with human's desire of returning to nature and yearning for homeland.

[Key Words] Artistic ideas, styles, Huang Gesheng's landscape painting, formulation, scientific outlook of development

Frida Kahlo's Mysterious Style

CHEN Qinghui

[Abstract] Frida Kahlo used the mysterious images to describe her pains, the indispensable part of her life. But these mental and physical pains never restrained her talent of art, while giving her exceptional sensitivity.

[Key Words] Surrealism, mental analysis, passion, pain

On Factors of Cultural Mentality in Chinese Artistic Conception's construction

CHENG Jingjing

[Abstract] The "convolute-cycling" sensual delight of Chinese art is the special national characteristic of Chinese artistic conception. It is closely related with construction of Chinese artistic conception, which is composed of Qu Yuan and Zhuang Zi's spirit. The "convolute-cycling" sensual delight of this kind reveals deep cultural mentality of Chinese scholars. It will help us to have deeper understanding to the characteristic of Chinese artistic conception, through discussing the factors of cultural mentality on artistic conception.

[Key Words] artistic conception, convolute-cycling; states of wandering, cultural mentality

Exploration in Modern Decoration Image Design

DENG Hongliang

[Abstract] The diversity and denseness of tradition make the public accept form, bring the deep change of represent ploy, and make most of the sudden information, which cause people pay attention to the sense and vision. As the compulsory course in the Arts academies, Decoration Pattern Design also stresses the sense and vision. There is a saying that can indicate the importance of decoration pattern design, which is "pencil sketch is the base of Arts, and pattern is the base of the design". With the development of modern high-tech, the improvement of the aesthetic and the board of the thoughts, the represent form of decoration pattern design should enrich and perfect constantly.

[Key Words] form, imagination, diversity

Structure - On Composition of Raphael's Paintings

DING Min, HOU Jiming

[Abstract] Raphael was famous for his paintings of the Blessed Virgin Mary series. He was extremely sensitive to the forms. Raphael adhered to the classical rule of composition. His paintings of the blessed Virgin Mary series have the feature of stability and harmony. Raphael's paintings were the most classic and most rational during the Renaissance.

[Key Words] Raphael, the Blessed Virgin Mary, composition, structure

Decorative Design of Patterns of Qi Eaves Tile of the Eastern Zhou Dynasty

DONG Xue

[Abstract] Eaves tile is a great invention, combining practicality and esthetics. Among numerous eaves tile unearthed in China, the eaves tiles of Eastern Zhou Dynasty unearthed in Linzi have obvious style with outstanding characteristics. Its decorative design themes are rich, originated from real life as well as non-realistic themes created with totemic consciousness. In the composition, utilizing absolutely symmetrical and asymmetrical pattern or single pattern, artists created various, artistic, concrete, abstract and decorative objects, reflecting the times, local culture feature and their ideologic consciousness and esthetics flavors.

[Key Words] eaves tile, Qi eaves tile, decorative patterns, artistic feature

The Influence of Fine Arts Teaching Environment on Students' Study Motive

FENG Jia

[Abstract] The 21st century's initiation of the new elementary education returning to