

浅析拉斐尔绘画人性特征的局限性

A Preliminary Study of the Limitation of Human Characteristics in Raphael's Paintings

文 / 于 芳

拉斐尔(1483—1520)作为意大利文艺复兴时期最杰出的画家之一,创造了最合乎当时人们口味的作品形象和风格——秀美,代表了当时人们最崇尚的审美趣味。这是古希腊理想美原则在拉斐尔作品中的集中体现,也是他把美德和艺术结合在一起的结果,其绘画作品具有鲜明的人性特征。但与尼德兰画家的作品相比,其人性特征又具有明显的局限性。

拉斐尔笔下的圣母和其他一些现实人物的肖像画是其艺术思想的集中体现。“我坦率地告诉您:为了创造一个完美的女性形象,我不得不观察许多美丽的妇女,然后选择出那最美的一个作为我的模特儿,由于选择模特儿是很困难的,因此在创作时,我还不得不求助于我头脑中已经形成的和我正在搜寻的理想的美的形象,它是否就是那种完美的艺术,我不知道,但是我正努力使它达到完美的程度”。根据拉斐尔留下的这段稀少的言论,我们可以把他对圣母的创作过程看做是画肖像画的过程。因为圣母虽是宗教题材,但却是活生生的人的写照。

拉斐尔的《玛利亚的订婚》画于1504年,170cm×117cm,现藏于米兰布列拉美术馆。画面前景以对称式布局画满了人物。视觉中心是代表神的意志的主教主持订婚仪式。约瑟将订婚戒指戴在玛利亚的手上。左右两边分别为两组男女青年。玛利亚后面的一组女子,是她的女友;而约瑟背后的一组男子则是众多的求婚者。他们手执具有求婚标志的棍棒。谁的棒头开花,谁就命中注定是玛利亚的未婚夫。约瑟的棒头开出了一朵小花,于是他如愿以偿地与玛利亚订了婚。这一神的意愿,使其他求婚者陷入痛苦和不安,前景中的男青年有的甚至绝望地折断了手中的求婚棒。这是一幕充满戏剧性的神圣场面,但拉斐尔却把这一场面置于现实世界之中,画中的玛利亚在拉斐尔笔下喻崇高于平凡,是平民式的母亲,淳朴善良,和蔼可亲,充满了母爱和人情味。在这幅画中,拉斐尔就是通过圣母来表现他对人文主义精神的追求、借助圣母形象来歌颂普通女性之美的。

雅典学院 拉斐尔

据此,拉斐尔绘画作品中的人性特征也就显而易见了。但是与尼德兰画家的作品相比,其人性特征却又显得逊色了许多。这一点我们可以从其作品《玛利亚的订婚》与尼德兰画家杨·凡·爱克的作品《阿尔诺芬尼夫妇像》的对比中看出。

尼德兰是继意大利之后最先进的地区,从15世纪初到16世纪60年代,是尼德兰的文艺复兴时期。在这一时期,尼德兰绘画在世界绘画史上作出了卓越的贡献。胡伯特·凡·艾克(1379—1426)和杨·凡·爱克(1390—1441)兄弟创新了油画技法,永久地载入了史册。与意大利文艺复兴时期画家们描绘的宗教画或封建上层人物、资产阶级才子佳人、英雄豪杰不同,尼德兰文艺复兴时期绘画作品的最显著的特点是充分体现了城市的市民性,其作品不像意大利那样以塑造人体美为主要形式,而是描绘市民生活的各个方面。从这点上我们可以说,尼德兰绘画更直接地体现了文艺复兴艺术的人文精神。

杨·凡·爱克的代表作《阿尔诺芬尼夫妇像》与宗教题材的婚姻生活作品不同,其本身就是一部现实婚姻生活的忠实记录。画中表现的是两位中产阶级人士的婚姻生活,有着明显的世俗精神,刻画精细,细节突出,画中物品与主人有着密切的关系,显示出主人幸福美满的家庭生活,符合当时尼德兰市民的精神风貌和个性气质。因而与拉斐尔的《玛利亚的订婚》相比,更富有人性特征。首先是对现实世界中人的不完美或者丑陋的本

质有着更为深刻的认识,所以无法对人体加以理想化的处理,只能表现其内在的精神:悲观主义和怀疑精神。这点可以从两幅作品中的人物表情上看出。杨·凡·爱克《阿尔诺芬尼夫妇像》中的人物神态淡然,流露出生活的种种不尽如人意,取代了拉斐尔《玛利亚的订婚》中人物的积极乐观表情。其次是对现实的认识更多体现为细节描写,这也是尼德兰绘画的一个显著特点。他们看到的是事物的本来的复杂的面目。他们在人身上所把握的,除了一般性的人外,还有众多与他们同时代的个人,例如农民、工人等,而且他们把人的附属品看得和人一样重要,他们不仅爱好人的世界,而且爱好一切有生命和无生命的东西,包括家畜、树木、景色、天空,甚至空气。他们的同情心更为广大,所以什么都不肯忽略,样样都要表现。

拉斐尔绘画中人性特征的局限性不是凭空产生的,而是根源于意大利民族的文化艺术传统。我们知道,缔造欧洲文明的两大民族是拉丁民族和日耳曼民族。意大利人属于拉丁民族,而佛兰德斯和荷兰人则属于日耳曼民族。如丹纳在《艺术哲学》中所说,日耳曼民族在认识方面的长处在于,“注重事物的本质,注意真相,注意内容。他们的本能使他们不受外貌的诱惑,去揭露与挖出隐藏的东西,不怕难堪,不怕凄惨,一点细节都不删除,不掩饰,哪怕是粗俗的丑恶的。”“日耳曼民族与拉丁民族的区别就在于爱内容甚于外形,爱真实甚于美丽的装饰,爱复杂的不规则的天然的实物,甚于经过安排、剪裁、净化和改造过的东西。”比起尼德兰画家来,拉斐尔等意大利画家则过多地追求事物的外在形式而忽略了事物的内在本质。

从以上分析中我们可以看出,拉斐尔绘画的人性特征比起尼德兰绘画直接表现世俗人性来是过于含蓄了,也就是说,以拉斐尔为代表的意大利文艺复兴时期的画家“过于表现欢乐的题材了,塑造了一个过于光明的世界、过于理想的现实、过于完美的人,因而从另一个方向接近了神性本身”。

于 芳 重庆文理学院美术学院教师