

神圣的图式

——《圣经》题材绘画的历史演变及其艺术成就

■TEXT/翟永宏

基督教在全世界范围内广泛传播，作为基督教的正式经典《圣经》是古今中外发行量最大且影响最广的书籍。《圣经》题材绘画作品是艺术与宗教相互撞击、融合的产物，其作品不仅盛行于中世纪、文艺复兴时期，即使在欧洲近代，以圣经故事为题材的绘画作品仍会出现。圣经画作存在时间久远，影响范围广大，艺术风格迥异，使它成为一种特殊的历史文化现象，在西方美术史上十分罕见，更是世界艺术史不可缺少的一部分。纵观圣经绘画作品形成、发展的脉络，展现在我们面前的是一部历史悠久、形式多样的神圣图式。

一、以神性为基础的装饰特征

中世纪欧洲战乱纷纷，各民族人民寻找精神出路，追求心灵安慰，正是基督教信仰把各国民众统一了起来。因此，唯一能使中世纪艺术具有统一性的也是众多的基督教美术作品。然而这一时期的美术只是神学的仆从，美术作品的唯一目的是把人们引向对神圣基督的虔诚膜拜。

公元313年，君士坦丁大帝颁布了《米兰敕令》，使基督教成为合法宗教。此后，君士坦丁堡被定为国都，这里逐渐成为政治、经济、文化中心并形成了风格独特的拜占庭艺术。拜占庭艺术作品中最突出的是镶嵌画，它表现出了颂扬至高神性的装饰化特征。意大利东北部拉文纳地区的圣维塔利教堂，其内部装饰了一系列由彩色大理石、金银、珠玉、玻璃等材料制成的精美镶嵌画。位于祭坛上方的是镶嵌圣像画《荣耀基督》，两边是参拜行列，左侧为《查士丁尼大帝及其随从》，右侧为《迪奥多拉皇后及其随从》。画面整体富丽威严，色彩简洁纯净，是拜占庭艺术的经典之作。画中所有人物比例拉长，并不注重人物的解剖关系及空间位置，除了面部特征有所区别外，无论人物的身份如何，都被统一在庄严的神志中。这种平面装饰化手法塑造的非凡人物拥有至上的神性，正是当时政教合一的精神符号。这一艺术特色在中世纪的罗马式艺术时期与哥特式艺术时期得到了传承，依然展现出崇尚神性的装饰化特色。

二、人文关怀指导的写实性

文艺复兴时期的艺术家们深入研究透视、解剖、明暗法，借助视错空间和逼真形象，赋予传统《圣经》题材绘画以人文主义内涵。圣经画已经从神的艺术开始转变为人的艺术，圣母、耶稣的神秘性逐渐消失，艺术家实际表现的是人文主义者的理想形象。

乔托艺术是中世纪与文艺复兴的分水岭。他以现实生活中的人物形象来阐释圣经故事，在帕多瓦阿累那礼拜堂创作的著名壁画：《逃亡埃及》、《哀悼基督》、《犹大之吻》描绘了一幅幅现实世界的生

活场景，没有任何宗教的神秘感。为了表现这些真实的生活场景，乔托开始探索绘画技法，寻求画面逼真的视觉效果，获得了初步的透视关系。乔托打破了中世纪绘画程式化束缚为文艺复兴绘画的发展开辟了道路，被誉为“欧洲绘画之父”。

乔托所提出的绘画问题，逐步为后继者日臻完善。在意大利文艺复兴大师米开朗基罗的圣经画中展现为悲壮的现世英雄形象。罗马西斯庭礼拜堂的祭坛画《末日审判》是米开朗基罗的人文主义典范杰作。他把许多同时代的恶人和英雄甚至自己呈现在画中，使人物形象带有强烈的写实性，籍此来表达自己对现实世界的是、非、善、恶的鉴定标准，是大师晚年对人生的总结。米开朗基罗藐视与冷对教会对裸体形象的声讨，他在《末日审判》中所塑造的裸体人物摆脱了时间、地域限制，颂扬了以人为中心的创造力量和创造精神，承载起对人类命运的严肃思考。

三、具有民主思想的现实主义

艺术是时代的一面镜子，十七世纪《圣经》题材绘画所具有的宗教严肃性和虔诚感已渐消退，更多的表现出对现实生活关注。艺术家通过塑造现实生活中形形色色的人物形象，折射出民众的苦难人生。

卡拉瓦乔改变了整个艺术进程，他不追求完美的古典世界，也不体现反宗教改革的世界，而关注着我们生活的现实世界。他把流浪汉、农民、渔夫描绘在他的圣经画中，表现出对穷苦平民深切的同情。在作品《基督下葬》里没有激动不安的殉教气氛，基督如同一位死于贫困的农民；在为圣玛丽亚教堂而作的祭坛画《圣母升天》中，死去的圣母玛丽亚头发蓬乱、全身浮肿、赤裸双脚，宛如贫穷的尼德兰农妇。从卡拉瓦乔的许多画作中都可以看到画家用深刻的洞察力在大胆地怀疑、批判着当时的社会。如《怀疑的多玛》中，基督的门徒多玛以一个怀疑者的身份出现，他并不完全相信他的老师能死而复活。画面上，他正大胆地用手指挑看着耶稣肋下的伤痕。在《朝拜者的圣母》一画中，圣母玛丽亚是位普通农妇。虽然她同情那些膜拜她的信徒，但她不能普渡众生，因为她自己也是穷困的人，而不是一个万能的圣子。

荷兰伟大的绘画大师和卓越的版画家伦勃朗，深受卡拉瓦乔的影响。他在绘制技术上运用冷暖色调和明暗对比的巧妙结合，把光、色融入人物内心精神塑造之中，使他的圣经画作别具一格。在作品《圣家族》、《基督和圣母玛丽亚》、《牧羊人的礼拜》中，伦勃朗把宗教的神圣与日常生活的平凡融合在一起，以悲悯的态度描绘了苦难人民的劳做和生活，表现了他们质朴崇高的品质、歌颂了他们互

助友爱的精神。伦勃朗精湛的技艺和独到的审美理想，使他超越了自己的时代。

四、揭示神秘人性的象征特征

十九、二十世纪以来，人们以前所未有的深度和广度对世界的物质本质进行揭示，像科学揭示自然奥秘那样，来揭示人的主观世界。艺术家通过对宗教经典的引用，创造出一种新的艺术形式，这种艺术的主题是像神灵一样无比神秘的水恒人性。

德国艺术家弗里德里希把上帝带入他的风景画中，油画《高山上的十字架》是他引用《圣经》题材的代表作品。画面风景中，基督耶稣被钉在一块突兀岩石顶端高大的十字架上，气氛显得神秘而冷漠。弗里德里希曾说：“画家应该不仅仅描绘他眼前看到的景物，而且还要描绘他内心深处看到的东西。但是如果他看不到内心深处看到的东西，他就要去画眼前所见的景物了。”恰是运用这种象征性的“精神风景画”描绘，弗里德里希完成了对于心灵撕裂和迷茫未来的无形暗示。

高更一生都在追求自然与人性的完美结合，他的圣经绘画中充满了动人的节奏感和深沉的象征精神，包含着对内心深处的自省。《黄色基督》、《橄榄园中的基督》及《黄色基督》前的自画像》是他绘于1889年的精炼之作。而对当时众多对其画作的批评与嘲讽，高更通过平涂的画面、对比的色彩，借用遭人遗弃的基督形象来宣称自己对于艺术义无反顾的寻道精神。这种象征性的阐释正是高更艺术魅力所在。

“艺术家的最大贡献也许在于激发人的精神，唤醒观众的思想、情感、感受，尽管观众的感受同艺术家的感受有可能极为不同”——弗里德里希。《圣经》这一题材为艺术家提供了艺术创作的载体，他们通过对形象图式的塑造，表达了深切的爱憎感情，并通过这些形象图式，把这种感情传达给观者。同时，不管我们对世界的审美态度或对世界的宗教态度如何，也必然在欣赏这些神圣的图式时包含着一定的情感和感受。正是这种情感和感受的无形纽带作用，使数代人的灵魂深处为艺术家建筑起来的形象图式所震撼。

《圣经》题材绘画形象遍历了由装饰到写实再到抽象的漫长艺术发展历程，图式主体的精神内涵经过了由神性向人性的转变，最终呈现为艺术家真挚感情升华成的神圣图式。这一神圣的图式使艺术和宗教在各个历史时代相互联系、相互融合，记录下人类审美意识的历程，给人以精神的享受。

【翟永宏 大连理工大学建筑与艺术学院】