

略论欧洲中世纪插图艺术的多重内涵

杨虹, 张栩

(北京印刷学院 设计艺术学院, 北京 102600)

摘要: 中世纪是欧洲基督教形成和发展的重要时期,也是西方书籍和插图艺术发展繁荣的重要阶段,中世纪的书籍插图全面客观地反映了当时社会变迁、宗教信仰、情感生活的现状。通过对中世纪插图兴盛的原因、插图的内涵、类型以及表现手法等进行分析、研究,探讨欧洲中世纪插图艺术的多重价值及借鉴意义。

关键词: 中世纪;信仰;欲望;插图艺术

中图分类号: J218.5

文献标识码: A

文章编号: 1004-8626(2010)05-0082-03

The Multiple Meanings of Illustration Art in Medieval Europe

YANG Hong ZHANG Xu

(Beijing Institute of Graphic Communication School of Art and Design Beijing 102600 China)

Abstract: Medieval Ages an important period while European Christianity formed and developed is the key phase of development and prosperity of western books and illustration art. Medieval book illustrations reflect the situation of society changing religion beliefs and emotion life comprehensively and objectively. The paper studied on the multiple values and practical significance of medieval illustration art in Europe by analyzing the booming reasons meanings types and performances of medieval European illustration.

Key words: Medieval Ages belief desires illustration

跨越千年历史的欧洲中世纪,一度被认为是黑暗世纪、野蛮世纪。19世纪以前,中世纪美术没有得到人们的充分认识,甚至在很长一个时期内遭到人们的否定。到了20世纪,中世纪艺术受到越来越多的艺术史家的关注,他们从不同的角度进行深入、广泛的研究和阐释,发现了中世纪艺术在西方艺术史上的审美价值和独特地位。中世纪建筑、雕刻、绘画及工艺美术成为欧洲引以为自豪的文化遗产。其中,手抄本插图便是这丰富文化遗产中的重

要组成部分,无论是精神信仰抑或物质欲望在这里都有明确的体现。

一、欧洲中世纪插图艺术兴盛的原因

欧洲中世纪艺术总体上是属于基督教的艺术,它的发生和发展同基督教的历史文化密不可分。实际上,手抄本插图在中世纪占有重要位置,是因为统治者及基督教徒对此的需求。当时的统治者也是艺术的保护者和赞助者,他们有着虔诚的宗教信仰和深厚的学识修养。很多贵族都是书籍爱好者,收集抄本是他们的嗜好,这对抄本插图产生了极大的影响和推动作用。他们不再要求教徒们从事体力劳动,而是将更多的时间和精力用来研究学术、抄写书籍,这就意味着教徒的修行生活具有较高的知识水平以及随之而来的更多书籍的出现。当时的传教事业需要大量的书籍,尤其是大量兴建教堂,而众多教徒参加的教堂礼拜仪式扩大了传教书籍的需求量。许多教徒来自底层,又大多是文盲,他们对于教义的理解和感悟需要依靠直观的图像,图文并茂的手抄本宗教书籍满足了这一需求。同时,基督教皇帝们还用镶嵌着金银珠宝、精美至极的福音书作为礼品馈赠给修道院和教堂,或奖赏功臣。中世纪的贵族及修道院的教徒,将拥有精美、贵重的抄本视为光荣和尊严的象征。诚如瑞士西多会的一位教士说的那样:“一座修道院没有书籍就像一个国家没有能源,一个军营中没有部队,一个厨房里没有陶器,一个饭桌里没有饭菜,一个花园里没有青草,一个花圃里没有鲜花,一棵树上没有树叶。”^[1]对当时的基督教会来说,拥有手抄本就如同拥有神圣而至高无上的圣器一样重要。

在中世纪,修道院和一些私人图书馆收藏着信徒可能会随时用到的宗教经典以外的书籍,如家用医学手册和解梦的书,这表明书籍在逐渐的普及。在那些富有的贵族家庭里,常常会有专门供人读书的房间。在那个时期,许多贵族和城市的中产阶层都

收稿日期: 2010-09-10

基金项目:北京市哲学社会科学规划项目(08AbwY048)

具备阅读能力,就连妇女们也在学习读书,这一点我们从当时的圣徒传记中得到证实。由此可以看出,书籍在中世纪发展和繁荣以及备受人们的追崇。书籍的繁荣同时带来插图艺术的进步,人们对书籍的要求越来越高,书籍的抄写质量和插图的绘制水平以及制作书籍所采用工艺材料都得到了突飞猛进的发展,各地大大小小的抄本作坊不计其数,抄写员、校对员、编排员、油漆工、图饰绘制者和装订工配备齐全^[2]。在卡洛琳时期,一名抄写员抄写一部《圣经》就需要一年的时间,在这种情况下他们还是为我们留下了8000多部手稿,可见当时的书籍市场空前繁荣。

二、欧洲中世纪插图艺术的内涵

欧洲中世纪插图是特定历史时期社会文化的特殊表现形式,经过一千多年的发展,逐渐形成了自己的风格体系。它真实地反映了当时的人们社会生活、思想情感、精神信仰、宗教观念以及当时的审美标准,在西方美术发展史上占有独特的地位和文化意义。西方无数历史学家、文化学家、艺术史家等已经证明这些书籍插图艺术的价值远远超出了宗教的意义,而渗透到了生命、人性、经济、科学等大部分领域。毫无疑问,在中世纪的欧洲,基督教是人们生活中的精神信仰,并随着教会势力的发展与壮大,深入到西方人灵魂世界的各个方面,艺术则是当时精神生活的重要表现形式。有人认为中世纪时期的艺术就是基督教的艺术,是一种完全被禁锢的艺术。但我们可以从中世纪的插图艺术中窥见到当时的人们在宗教信仰之外,还渗透出强烈的情感欲望和对美好生活的追求。

毫无疑问,中世纪插图的主要内涵,首先是带有很强的宗教性,《圣经》插图占有特殊的位置。这些书籍插图以基督教精神统一人们的思想,通过手绘的方法,描绘《圣经》中的人物和故事,宣传宗教的理想,使书籍的内容和上帝的形象渗透人们的脑中。当时在高卢地区,一个叫约翰·卡西安的人,为人们创造了一种获得关于上帝的知识的学习方法,这种方法通过研究圣经或大声朗诵经文为基本手段。经过反复诵读,上帝的语言和形象就渐渐地被深深刻进了祈祷者的脑中,让人们相信基督是真实的基督,是能够打通上帝与人的生命关系的主宰。而将经文以直观的图像呈现出来的插图则强化了这种手段,易使教徒产生直接面对上帝和基督的幻像,沉浸在莫大的精神愉悦中,“与画中的基

督对视,会发现其具有令人倾倒的吸引力。”^[3]再者,当时的统治者为了维护自己的统治地位,利用宗教信仰禁锢人们的思想,主张纯粹的精神性,反对偶像崇拜,尽力清除偶像的物质性和世俗性,使偶像仅仅作为符号和象征物,作为崇拜的手段,而不是崇拜的对象,不许带有感情色彩,甚至禁欲等。所以,这时期的书籍插图凡是与教义的诠释不相干的东西都被排除,画面中的风景被一些指导性的附属物所取代,插图带有典型的寓意性:如画面中的葡萄藤象征基督教,鱼和善良的牧人象征基督,孔雀表示永恒,鸽子代表心灵,以心象征博爱,等等。人物形象被放在莫名的空间中,有的似在空中漂浮,背景用抽象的金色衬托,事件也发生在一个抽象的环境里。插图中形象也不是现实中的比例,而是根据画面和图像的重要性来确定的。如插图中的主要人物要比其他人物大一些,其他的人比例很小,集聚在主要人物的周围。此种表现手法同我国古典名作《韩熙载夜宴图》非常接近。总之,一种纯粹的精神等级观念代替了事物的物质性秩序。

值得我们注意的是,在宗教思想的统治下,人的政治野心、权力欲望以及情感欲望也同时无法抑制地得以流露。权贵者个人的形象以及对他们赞美、拥戴的场面也不时在手抄本中出现,如《德国皇帝奥托三世福音书》。我们从当时的抄本插图还可以看到描写男女情感、情爱等内容,是中世纪信仰与欲望交织的复杂、矛盾的体现,这一点尤为可贵。如12世纪的教士安德列斯·卡佩拉努斯所著的《论爱》中的插图,展现了欲望的繁复幻想。《雅歌》中,有一幅是为一位修女而作的插图,她把自己看成是耶稣的新娘和配偶,作品非常形象地表达了此种另类的爱情欲望。著名的中世纪爱情诗《玫瑰传奇》,在当时巴黎人的手稿中,它被当作“爱人的镜子”而得到叙述。《玫瑰传奇》中的插图将主题中的强烈感官色彩与优雅精致的爱情故事巧妙地结合在一起,极大地满足了那个时代表达性爱情感的需求。在这个性爱学说的经典宝库中,其性爱是仪式的、传奇的、系统的和完整的。插图中运用大量隐喻的手法,将欲望和神秘融合在一起,其主题也被象征物和神秘的气氛所掩盖^[4]。

纵览中世纪的插图艺术,有三大主题即信仰、欲望和爱,其中以信仰为主。但除大量宣扬宗教信仰外,仍有众多表现对幸福生活和美好爱情追求的内容,不仅折射出当时人们精神生活的另一面,也使“爱”这一人类最基本的欲望得以延续。

三、欧洲中世纪插图的类型与多样的艺术表现手法

如前所述,由于中世纪的插图具有多重内涵,而非人们所想象的以宣扬宗教为唯一的内容,中世纪的插图艺术也因之与其他艺术一样,从单一发展到多元,涵盖了古代传统、东方因素、游牧文化和宗教神秘主义的丰富内容,从而形成了多种类型和丰富的艺术表现手法。

从总体上看,中世纪插图的各种风格之间存在着明显的差异。如拜占庭时期的插图类型与题材主要是《圣经》中的故事,并以其“东方式”的装饰性和抽象性而自成体系,追求以崇高、理想化的手法表现自己的主题,在一定时期内保持着自己独立的风格。这个时期的插图大都带有浓厚的宗教意味,其艺术表现手法我们可以从绘制在羊羔皮纸上,现藏于巴黎国立图书馆的三本6世纪的豪华抄本中看到,文字以金银写成,其插图精美绝伦。插图的艺术表现风格活泼轻松,着色雅致,将古典绘画风格的宁静优美与东方辉煌灿烂的装饰色彩结合起来,使画面圣洁而富丽,明显受到古典传统的影响。拜占庭时期插图的表现类型及表现手法,在奥托时期抄本插图和盎格鲁-萨克森抄本插图艺术中都有所体现^[5]。

又如,勃艮第的西多的抄本插图《玛利亚赞歌》诗篇,表现修道士在“田间劳动”的画面,这是反映日常生活和环境的插图类型。画面中宁静而明朗的田园,生机勃勃的农作物,嫩嫩的小草,田野里年轻的修道士。这一切让人联想到劳作、剪枝、收割、脱粒等劳动场景。从表现形式上看,作品描绘细致、优美,注重性格刻画,追求一种明朗和鲜明的感觉,使装饰性、象征性和表现性融为一体。

在哥特时期,定居在法国的尼德兰画家波尔·德·林堡兄弟为德·贝里公爵所作的日祷书是一本宗教节日的日历图。它描写了12个月的天体变化与形象以及自然景致和人们在从事符合季节的活动。如在《二月》的插图中描绘了冬天的农村景色,笔调抒情而浪漫,人物刻画细腻,画面构图完美,这也是西方美术史上第一幅雪景图。《四月》是一幅描绘春天优美景色的图画。春天给大地带来绿色和生机,湛蓝的天空、休闲的人们,给画面增加了几分春的喜悦。《六月》描写的是夏天农村景象,画面反映出当时人们劳作的场面。每幅画面中都有细节的描写,对风景和人物的细节刻画。这些

插图对中世纪绘画的寓意性、神圣性和程式化是一种挑战,使人们通过插图的画面可以感到人与自然的关系以及人在自然中自由地呼吸新鲜的空气。在表现手法上将风景描绘得既接近自然又富有理想色彩,画面装饰感强,人物动态优雅,与纯粹反映宗教传统的抄本插图截然不同。

除此之外,中世纪还有其他生动活泼的插图类型及表现手法。如世俗性的抒情诗、讽刺寓言的插图。这些插图因为完全超出了宗教题材的范围,不受宗教教义的限制,因而显得表现手法更为自由,是画家们对自由表现世界的追求。还有利用彩绘装饰的首字母,画面没有任何情节和形象,完全从图案装饰的角度来美化书籍,这类的表现手法体现出装饰华丽、构思巧妙、有很强的形式感和精神含义^[6]。由此可见,中世纪插图的类型和表现手法随着时代的发展和进步、文本内涵的丰富多样而不断地改变,人们的精神信仰和追求美好生活的情感欲望交织在一起,相互推动,不断升华。

四、结 语

中世纪欧洲的精神文明对欧洲乃至整个西方近代文化做出了巨大的贡献,创造和留下了大量的文化遗产,其独具特色的艺术魅力和审美观念,在美术发展史中有着重要地位和深远的文化意义。在插图艺术方面,这些文化遗产已成为人们研究历史、认识历史的媒介,更成为人们审美与艺术欣赏的对象,在世界艺术史上,不仅占有不可替代的重要地位和独特的审美价值,而且不断地为以后的美术创作提供灵感与启示,其中多重的内涵和丰富的表现形式,更为我们以插图艺术来反映当今这个纷繁多彩的世界提供了深厚、广阔和直接的借鉴途径,值得我们继续深入、细致地学习和研究。

参考文献:

- [1] 李建群. 欧洲中世纪美术 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.
- [2] 乔治·扎内奇. 西方中世纪艺术史 [M]. 陈平, 译. 杭州: 中国美术学院出版社, 2006.
- [3] 马丁·坎普. 牛津西方艺术史 [M]. 余君珉, 译. 北京: 外语教学与研究出版社, 2009.
- [4] 迈克尔·卡米尔. 中世纪爱的艺术 [M]. 刘日明, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.
- [5] 雅尼克·杜朗. 中世纪艺术 [M]. 董强, 译. 长春: 吉林美术出版社, 2002.
- [6] 余凤高. 插图的文化史 [M]. 北京: 新星出版社, 2005.

(责任编辑: 王冬冬)