

文艺复兴巨匠之波提切利

梁穗

(中冶南方工程技术有限公司, 湖北、武汉, 430081)

摘要: 波提切利跟随菲利普·利皮学习绘画后, 很快技艺超过了他的老师, 成为文艺复兴时期名噪一时的画家, 并受到美第奇家族的赏识。本文主要介绍了其三幅代表作品: 《春》、《年轻女子肖像》及《维纳斯的诞生》。

关键词: 波提切利, 文艺复兴, 《春》, 《年轻女子肖像》, 《维纳斯的诞生》

中图分类号: J2

文献标识码: E

1462 年的某一天, “恶魔修士”菲利普·利皮的画室闯进了一个大约十四岁的少年。他要求跟利皮学习绘画。利皮见少年如此坚定, 颇有自己小时候的风范, 便果断把他留了下来收为学生, 精心培养。不久之后, 这位少年的名声就远远超过了他的老师, 响彻整个佛罗伦萨。他就是文艺复兴巨匠之一的桑德罗·波提切利。和许多大牌画家一样, 波提切利这个名字其实也是个代号, 因为他的原名亚历山德罗·迪·马利亚诺·迪·瓦尼·菲利佩皮实在太长, 用起来不是很方便, 老师念完一遍估计就快下课了。不过波提切利这个绰号也不怎么洋气, 意思是“小桶”。

原本父母安排波提切利继承家业, 做一个金匠, 但波提切利的梦想是像利皮一样成为一名画家。于是, 成为利皮的学生后, 他很珍惜来之不易的机会, 学习绘画特别刻苦。老师利皮绘画风格中最精髓的柔美线条技艺、极富表现力的用色技巧及优雅人物姿态他都心领神会、驾驭自如。因此, 22 岁的时候, 波提切利就已经名声大噪, 不仅拥有了自己的画室, 还成为了美第奇家族最器重的一位艺术家。

当时, 美第奇家族的势力如日中天。1469 年起, 新的家族掌门人洛伦佐登上了历史舞台, 成为了新一任的佛罗伦萨共和国“僭主”。他的政治手段高明, 且对艺术品的需求量极大, 以大量豪华的艺术形式彰显自己的权力^[1]。正是这样的社会背景, 成就了波提切利的艺术抱负, 也迎来了佛罗伦萨艺术的“黄金时代”。

1481 年, 美第奇家族为了进一步巩固自己的势力, 安排了洛伦佐 14 岁的侄子皮耶尔弗朗切斯科与阿皮亚尼家族的女儿塞米拉姆德的政治联姻。作为“黄金时代”的领军人物, 波提切利受洛伦佐所托, 为他们的婚房作装饰画。于是, 他便画了一幅春光无限的作品, 名叫做《春》(图 1)。画面所描绘的主题, 确实像一阵春风, 吹进了人们心中, 唤醒了人们对古老神话和人文精神的记忆。古罗马神话中的经典角色, 又重新回到了人们的视野中。画面描绘诸神在一片长满橘子树的花园里嬉戏。正中间是爱与美的女神维纳斯, 她身着盛装, 略带愁容, 注视着前方。最右侧的西风神泽费洛斯鼓胀着双颊, 正粗野地追逐着奔跑着的少女克罗

里斯。当口含一枝小花的克罗里斯被俘获的一瞬间，她一跃而变为身着华丽花衫、容光焕发之花神芙洛拉，而她所站立的位置恰恰是奔逃中的克罗里斯下一步将要达到的地方。维纳斯右边这组神像代表着肉体的性爱。维纳斯的左边，是象征着“美丽”、“贞淑”、“欢悦”的三位女神阿格莱西、塞莱亚、攸美罗西尼（美惠三女神）。她们沐浴在森林的阳光之中，正相互携手翩翩起舞，透过轻纱罗衣体现出丰腴秀美的体态，轻盈优美的舞姿节奏给人间带来生命的欢乐。这三位女神则象征着精神上的爱。画面上方的爱神丘比特在空中瞄准了她们的眼睛是被蒙住的，象征着爱是盲目的。最左边的占有显著地位的健美青年墨丘利（希腊神话中的“赫尔墨斯”，是宙斯和海亚之子）手执神杖，举首仰望，正在用神杖驱散冬日的阴云，好似点化万物的使者，给大地带来春的信息^[2]。

图1 《春》（波提切利）

波提切利并没有用“透视法”来体现空间感，也没有通过人体解剖知识来塑造逼真的人物体量。相反，他用柔软的线条淡化了追求真实可能导致的突兀感，将人物表现得轻盈而优雅，从而为画面营造了一种浪漫化的氛围。从风格上看，波提切利似乎在绘画发展的道路上后退了一步，但也成功地让人们把注意力从科学分析的层面转移到画面的纯粹美感中，表现了文艺复兴时代里世俗贵族的奢华生活和人们普遍兴起的享乐追求。

这个时候的波提切利虽然在事业上顺风顺水，然而在个人情感上却略显坎坷。他爱上有夫之妇西莫内塔。这是一位绝色倾城而又红颜薄命的女子。仅仅过了一年，23岁的西莫内塔就因肺病去世。香消玉殒之后，没有人记得她，她的丈夫也很快另娶。但波提切利却还对她久久不能忘怀。作品《春》当中那个神情落寞的维纳斯，就是他脑海中西莫内塔的身影^[3]。为美好事物逝去的哀叹，也正是作品中隐隐透露的那一丝忧伤。

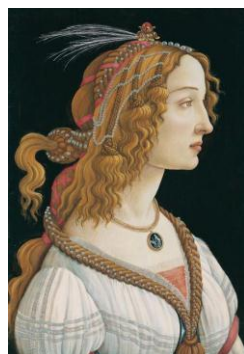

图2 《年轻女子肖像》（波提切利）

其后不久，波提切利创作了一幅肖像画《年轻女子肖像》（图 2），也被认为是源于他对西莫内塔的记忆。此时，肖像画刚刚兴起于意大利，最常见的方式是侧面描写。波提切利用柔美的线条勾勒出了西莫内塔的侧颜，黑色的背景将她的轮廓衬托得格外清晰，目光明媚而又带着淡淡的贵族式的忧郁。她身着深 V 领的罗布长袍，金色的长发上饰有珍珠、羽毛和缎带。身体微微扭转向正面，以展示她胸前珍贵的玛瑙首饰“尼禄的印章”。与佛兰德斯肖像画的自然与淳朴不同，意大利肖像画更倾向于通过华丽服饰与端庄姿态，来表现人物的尊贵地位。这幅作品完成后，波提切利的心结越发沉重。他深深地怀念着自己曾经的爱人西莫内塔。为了派遣情绪，波提切利开始研究《神曲》。他希望能像但丁一样闯进地狱，拯救自己死去的爱人。

直到 1486 年，波提切利才走出阴霾，再次接受美第奇家族的邀请，创作了他最为著名的作品《维纳斯的诞生》（图 3）。

图 3 《维纳斯的诞生》（波提切利）

这幅作品的灵感来自美第奇家族御用诗人波利齐安诺的一首长诗，诗中描绘了爱与美之女神维纳斯诞生的场景^[4]。在波光粼粼的宁静海面上，全身赤裸的维纳斯就像一颗明亮的珍珠一样立在巨大的贝壳上，她有着洁白的肌肤以及金黄的飘逸长发。女神神情略带羞涩地遮掩着自己的娇躯。西风之神将她吹向了岸边，花神向她洒来玫瑰花瓣，森林仙女展开手中精美的绣满花朵的斗篷，迎接维纳斯的到来。波提切利彻底摆脱了现实主义法则的束缚，维纳斯修长的脖子、过于消瘦的双肩、因偏移而不稳定的重心、没有阴影投射的身体及不明确的空间和距离，都在提醒着人们，这是只有在梦境中才会出现的场景。他摒弃了一部分马萨乔和乌切洛刚刚探索成功的透视表现技法和人物解剖学知识，为了换取一种更加和谐完美的画面整体效果。在波提切利的笔下，维纳斯的美仿佛是永恒的，像上帝一样是绝对存在的，不需要成长，也不可能老去。这正体现了当时新柏拉图主义的哲学思潮，即认为美是不可能逐步完善或从非美中产生，美只能是自我完成，是无可比拟的^[5]。意思是说美是不生不灭的永恒。因此，在《维纳斯的诞生》中，古希腊哲学被重新得以诠释，失去了一千年的自由才终于乘风归来。也许归来的，还有波提切利心中维纳斯的化身——西莫内塔。也正是这个面孔赋予波提切利无限的灵感，贯穿于他一生的作品之中。

如此巨大尺寸比例的女性裸体的出现，是与中世纪教会禁欲主张相悖的。只有在强大的美第奇家族的庇佑下，这种对人类自身美感的发掘和追求，才能小心翼翼地复兴和发展。但这种强大的保护并没有一直延续下去，1492 年美第奇家族统治者洛伦佐去世。佛罗伦萨新的统治者皮耶罗，他软弱无能，缺乏政治统治手腕，很快失去了对佛罗伦萨的统治地位。混乱之中，天主教修士萨沃纳罗拉以他极端禁欲主义的说教蛊惑了人民大众，这甚至也让波提切利对自己的美学信仰产生了怀疑。1497 年，萨沃纳罗拉在市政大楼旧宫前的广场上点起了熊熊大火，他派人将搜集到的包括文艺复兴艺术品在内的世俗享乐物品扔进了火海，以避免人们在它们的诱惑下再次放纵人性走向“堕落”。在那些艺术品中，包括许多波提切利的后期绘画作品。

1510 年，波提切利在贫困潦倒中离开了人世。然而人们并没有忘记他 34 年前就立下的遗愿，将他埋葬在佛罗伦萨诸圣教堂中西莫内塔的身旁。为了这个触碰不到的爱人，他始终无法敞开心扉，始终不肯前进一步，最终孤独一生，后继无人。从此，一切过往的荣耀也灰飞烟灭，佛罗伦萨的“黄金时代”就此终结。

参考文献

- [1] (意) 尼科洛·马基雅维利,《佛罗伦萨史》,李活译,北京:商务印书馆,1982 年第 1 版。
- [2] 吴冠中,波提切利的《春》[J],世界美术,1979 年版。
- [3] 陆家齐,波提切利心目中永恒的女神——西莫内塔[J],世界文化,2007 年版。
- [4] 凌鹰,桑德罗·波提切利《维纳斯的诞生》[J],金山,2010 年版。
- [5] (法) 丹纳,《艺术哲学》,傅雷译,天津社会科学院出版社 2004 年版。

the Great Master of Renaissance-----Botticelli

Liangsui

(WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited,Wuhan/Hubei,430081)

Abstract: Botticelli learnt to draw painting from Philip Lippi, and he surpassed his teacher soon. Then he became a famous painter in the period of Renaissance, and he was appreciated by the Medici family. The paper mainly introduces his three representative works: "Spring", "Portrait of Young Woman" and "the Birth of Venus".

Keywords: Botticelli, Renaissance, "Spring", "Portrait of Young Woman", "the Birth of Venus"

作者简介: 梁穗 (1989-), 女, 中级职称, 主要研究方向: 美术学、设计学。

