

圣经母题 艺术折射

—卡拉瓦乔《圣保罗的皈依》赏析

马月兰

《圣保罗的皈依》是卡拉瓦乔 Caravaggio, 1573- 1610 年) 1601 年依据《新约全书》使徒行传”中有关保罗的故事绘制的杰作。故事叙述的是保罗从犹太教皈依基督教的过程。画面上反映的是扫罗骑着马走在通向大马士革的路上看到耶稣显灵的情景。扫罗最初信仰犹太教,对基督教采取敌视态度。当时,扫罗奉犹太祭司之命,前往大马士革残害基督徒。这天临近中午,突然空中闪烁出耀眼的光芒。扫罗和随行人员被强光照耀而惊愕不已,惶恐地倒在地上。扫罗眼睛被强光刺瞎了,眼前一片黑暗。但听到一个人用希伯来语质问他:“扫罗!扫罗!你为什么逼迫我?”扫罗问:“你是谁?”那人说:“我就是你要追杀的耶稣。我特意向你显现。我要你相信我,并为今天发生的一切作证。如果你皈依基督教,我将派你作为我的使者,拯救百姓,让更多的人弃暗投明,摆脱撒旦的控制,皈依到上帝的名下。”他还说:“你只要相信我,我可以让你重见光明,赦免你以前的罪过,从事神圣的事业。”扫罗回到大马士革,按照耶稣吩咐治好了眼疾。扫罗从此成为基督徒,改名保罗,并积极传播基督教义,为基督教的发展做出了重要贡献。

卡拉瓦乔是 17 世纪意大利画家,他强烈反对协调、克制等古典主义的概念,声称大自然是他唯一的导师。卡拉瓦乔打破了传统的绘画风格,开创了一种新颖的后来被称为“巴洛克”的绘画风格。关于“巴洛克”一词的来源通常有两种说法:一说源自葡萄牙文 barocco、西班牙文 barrueco 或意大利文 barucco,意指“畸形的珍珠”或“奇特而不规则的圆”;另一说源自中世纪拉丁文 baroco,意即“荒谬的思想”。

巴洛克风格的主要特征是强调动感、空间感、激情和神秘感,是一种把浪漫主义奇想、装饰性夸张和自然主义的写实技巧混合起来的艺术风格。卡拉瓦乔的巴洛克绘画风格让公众感到耳目一新,也让他的艺术家同行感到吃惊。尤其是他在《圣保罗的皈依》中第一次采用这种明暗对照法和非自然的亮光,给观众强烈的心理冲击,他的这种风格深刻地影响了一大批艺术家,包括伦勃朗和贝拉斯克斯,形成了后来被称之为巴洛克的艺术。在《圣保罗的皈依》中,巴洛克艺术特征已初露端倪。

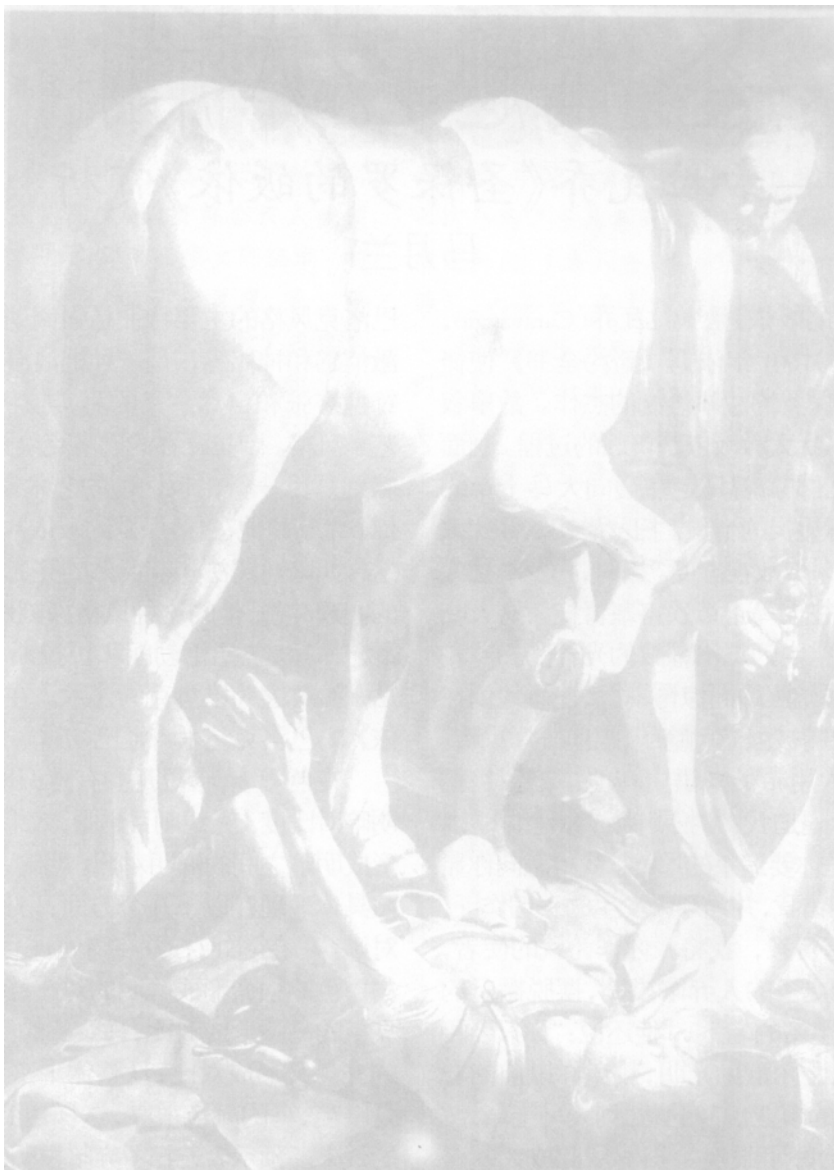
在色彩上,卡拉瓦乔有意识地加大光线的明暗对比度。光线刺目耀眼,效果极具夸张性,形成明暗之间的鲜明对照。明暗之间的鲜明对照具体表现在以下几个方面:马与扫罗的强烈对照。马在明处,扫罗在暗处;扫罗衣服的红色与白色的强光形成鲜明的对比;深色的马蹄与亮色的马腿形成对比;马头部的深色和马鞍处的亮色又形成对比;从整体上来看,整个背景是暗色,马的颜色很亮,这样达到了突出主题的效果。预示者着扫罗弃暗投明。

在空间的处理上,将马画得很大,而且充满了动感。整个画面由光、扫罗、随行的人和马构成。画面的动感体现在强光照着扫罗,扫罗四肢向上伸开,似乎在挣扎着想站起来;随行的那个人牵着受惊的马,用疑惑不解的眼神看着扫罗;马抬腿做踢的姿势。卡拉瓦乔对人物内心的刻画通过画面反映出来。在那一瞬间,扫罗豁然顿悟,他变成一个全新的保罗;同行的人站在那里,听见耶稣的声音,但看不见人,惊讶得说不出话来。他内心在思考,是什么力量如此强大?整幅画中,人内心的动和表面的

静,达到了完美的统一。卡拉瓦乔把人和马的每一块骨骼和肌肉甚至血管的形态都刻画得淋漓尽致,马腿肌肉清晰,鼓起,充满力量,并正在用力地向下踩。画中展现出来的肌肉充满立体感。整幅画的布局充满了弯曲扭动感和空间感。马腿弯曲,扫罗四肢弯曲,同行的人低着头,也呈弯曲状。

这种弯曲有助于空间感的体现。马腿抬起,使我们看到了同行人的腿,同时增大了马与扫罗之间的空间。画面布局上,人物少,对比明显,可以产生空间感。画中只画了一位仆人,而《圣经》文本中,同行的人用的是复数。

《圣保罗的皈依》肯定令当时的观众感到震惊,因为它对《圣经》场面的描绘被认为是不恭敬的。扫罗从马上摔下来的惨状一览无余。画得栩栩如生的马傲然耸立,下面是躺着的保罗。画中的人物使当时的人感到亲切,因为他

们是草根阶层的平民形象。从扫罗的穿着,状态看,与一般的平民没什么两样。但是有一点比较清楚,他穿着鞋,而同行的人赤着脚,说明随行的人是他的仆人。没有任何迹象表明他是一个贵族。按照常理,把圣徒画成如此模样,是不合适的。

画面中的光具有象征意义。在《圣经·约翰福音》中耶稣说:“我是世界的光。”“我是世界的光”中之“光”乃是一种象征,象征上帝以及上帝的神圣和圣洁。世界所以需要光,根据基督教教义,乃因人的罪恶与无知。惟有接受由耶稣所说的上帝之光,人才能获得救赎。耶稣传道的中心内容是呼唤人们悔改,接受圣灵的洗礼,从身体的外在洗涤转向精神的内在净化,实现信仰的更新(梁工主编,刘光耀、孙善玲等译《四福音书解读》)。作为一个激进的法利赛人,扫罗对耶稣和他的门徒们没有好感。他逼

们是草根阶层的平民形象。从扫罗的穿着,状态看,与一般的平民没什么两样。但是有一点比较清楚,他穿着鞋,而同行的人赤着脚,说明随行的人是他的仆人。没有任何迹象表明他是一个贵族。按照常理,把圣徒画成如此模样,是不合适的。

迫教会”，但发生在他身上的神奇现象完全改变了他对基督教的想法，改变了他的人生信仰。这件事发生在公元 33-35 年间。对于这一具有强烈个人宗教经验的事件，在一般人看来纯属不可思议，对保罗而言却是人生的转折。从此他成为耶稣的门徒。保罗与耶稣差不多同时出生，但他生长在历史文化底蕴丰厚的塔尔苏斯，当地的教育水平可以与雅典和亚历山大两地媲美。他是一个有灵性灼见、学养深厚的人。耶稣对上帝的深刻理解和提出的不受律法束缚的新观念都需要顿悟”。他归顺耶稣后说：“现在活着的，不再是自己，而是基督在我生命里活着”（《新约·加拉太书》第 2 章 20 节）“无论谁一旦有了基督的生命，就是新造的人，旧的已经过去，都变成新的了。”（《新约·哥林多后书》第 5 章 17 节）所以这幅画反映的正是这个顿悟的瞬间。

这幅画充满了神秘感，可以引伸出许多悬念，给观者留下无尽的遐想。绘画中运用的对比手法与圣经文本中描述所运用的对比手法是一致的，因为扫罗的皈依的确充满了戏剧性。读过这个故事的人对扫罗的皈依情节，自然熟悉。但对故事情节不甚了解的人，看完这幅画，不禁会问，扫罗站起来了吗？如何站起来的？眼睛又是如何恢复光明的？该画充满了神秘感，给读者留下丰富的想象空间。重新站起来的扫罗将是一个全新的扫罗。扫罗张开双臂，像是在接受上帝的灵性，又像是挣扎着要站起来重新做人。连马儿也好像在深思，不得其解，感到很神奇。扫罗躺在那里，被光打倒，眼睛看不见了，仰面朝天，马如此有力、突出，而仆人盯着扫罗惊恐得说不出话来。

法国艺术家丹纳说：“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗。”卡拉瓦乔采用巴洛克风格是与他的所处的时代以及人生经历密切相关。卡拉瓦乔生活的年代，意大利文艺复兴由盛转衰，曾像星辰般照亮过意大利天空的艺术家，如米开朗琪罗、拉斐尔已经故世，就连具有传奇色彩的理性主义大师们也都成了昨

日黄花。巴洛克艺术得以展露头角。当时，在几乎所有的艺术家眼里，将基督、圣母和其他圣人表现成充满贵族气派的先知和长者，是天经地义的事。而这种类型的宗教作品，也的确深受教廷和宫廷贵族的欢迎。而卡拉瓦乔的绘画的“叛逆”风格在某种程度上与他的出身和生活阅历密切相关。卡拉瓦乔出生于建筑师家庭，11 岁父母双亡，投入一位米兰画家门下习艺。此后，卡拉瓦乔和其他默默无闻的年轻人一样，寄居在一个专供外来人口居住的街区里。这种由小旅馆、饭店、小吃馆、临时人口住房、几间破旧的小画铺构成的街区环境，与混杂于平民中间的卑微生活，促使他性格中叛逆性的发展。因此他大胆地用戏剧般的手法刻画贫民生活的世界，而不是去美化宫廷贵族或圣化宗教人物。因此，在卡拉瓦乔眼里，无论圣人、圣母还是基督，首先都是来自社会底层的平民大众。这与《新约全书》里描绘的基督门徒的真实身份是一致的。基督的门徒多是些平凡的普通人，有的是渔夫，有的是受社会鄙视的税吏，总之是从事劳作、地位低微的人。他们有着不同的个性特征，有的过于自信，有的虚荣心太强，有的天生嫉妒，还有的是自私自利的吝啬鬼。他们值得敬仰的地方不在其外表，而在于其内心世界充满怜悯和爱的博大心灵。正是这些人构成了当时的社会基础，而卡拉瓦乔绘画风格正是得益于下层人民的精神滋养和环境熏陶。没有这样的环境和经历，卡拉瓦乔难以创造出流芳百世的巴洛克艺术。

卡拉瓦乔的一生也同他的艺术一样具有戏剧性。他性如烈火，在一次格斗中杀死了对方，身负重伤后从罗马逃到那不勒斯。被捕入狱后不久，他就违背了自己遵守法律的誓言成功越狱，逃亡西西里。后又回到那不勒斯与人决斗，险些丧命。他一贫如洗，又身患疾疾。后来教皇赦免了他，就在宣读教皇赦免状的那天，在一阵因误会引起的勃然大怒中他溘然辞世。