

西方经典绘画中“斜倚的维纳斯”母题图式及其嬗变浅析

朱樾

中央民族大学, 北京 100081

DOI:10.61369/HASS.2025100005

摘 要 : 本文梳理了西方艺术史上广泛存在的“斜倚的维纳斯”(Reclining Venus)母题作品并探讨其风格差异及其原因。从文艺复兴时期的诞生到现代主义和当代艺术对其的重新解读,本文旨在分析“斜倚的维纳斯”这一母题在不同艺术风格和时代背景下的流动与演变。并通过对这一母题代表性作品如乔尔乔内、提香、马奈等艺术家所绘作品的分析,探讨“斜倚的维纳斯”母题作品作为美学和文化符号的多重层面,并探讨该母题作品的风格表现差异的流动性。通过这些分析,探讨“斜倚的维纳斯”这一母题在西方艺术史中是如何诞生为一种经典图式且广泛存在于艺术作品中的。

关 键 词 : 西方美术史;斜倚的维纳斯;图式分析

A Brief Analysis of the Motif Schema of the "Reclining Venus" in Western Classical Painting and Its Evolution

Zhu Yue

Minzu University of China, Beijing 100081

Abstract : This paper reviews the widespread "Reclining Venus" motif works in the history of Western art and explores their stylistic differences and underlying reasons. From its inception during the Renaissance to its reinterpretation in modernist and contemporary art, this paper aims to analyze the fluidity and evolution of the "Reclining Venus" motif across different artistic styles and historical contexts. By analyzing representative works of this motif, such as those painted by artists like Giorgione, Titian, and Manet, the paper delves into the multifaceted layers of the "Reclining Venus" motif as an aesthetic and cultural symbol, as well as the fluidity of stylistic variations in these works. Through these analyses, the paper explores how the "Reclining Venus" motif emerged as a classical schema and became widely prevalent in Western art history.

Keywords : history of Western art; Reclining Venus; schema analysis

“斜倚的维纳斯”这一母题最初诞生于意大利文艺复兴时期威尼斯画派的乔尔乔内创作的《沉睡的维纳斯》中,深植于古希腊文化中的西方文明对维纳斯这一极具魅力的形象在继承文化基础上在各时代进行创新,如提香的《乌尔比诺的维纳斯》、老古赞《潘多拉魔瓶前的夏娃》、委拉斯贵支的《镜前维纳斯》和安格尔的《大宫女》、戈雅的《裸体的玛哈》等作品,都热衷于维纳斯这位极具魅力的女神,对其斜卧的姿态乐此不疲地描绘千姿百态而又经久不衰。

乔尔乔涅《沉睡的维纳斯》作为沉睡的维纳斯这一母题的开创,乔尔乔涅给予这位极具魅力的女神以温柔的斜卧姿态,她平静地躺卧,闭上了双眼,典雅而宁静。而其闭合的双眼似乎代表了乔尔乔涅笔下这位拥有诱人魅力的女神对于性欲的回避,宁静沉睡于自然的怀抱中。从图像学的分析方法来看《沉睡的维纳斯》图像的自然意义,在该作品之中维纳斯所展现出来的没有融入任何一种宗教女神的特征:在自然风景之前入睡的维纳斯,躯体温柔而又优美,形体自然匀称地舒展开来,身体的轮廓与背景的山丘轮廓相互呼应。^[1]维纳斯唯美的肉体与柔和的曲线充满了文

艺复兴时期的人文精神。

从乔尔乔涅《沉睡的维纳斯》开始,“斜倚的维纳斯”母题开始在西方美术史中流动起来,引起艺术家们对“斜倚”的争相描绘。曾为乔尔乔涅做过三年助手的提香也曾对“斜倚的维纳斯”这一母题有过自己的描绘。

作为乔尔乔涅助手兼师弟的提香在乔尔乔涅去世后曾为他完成了《沉睡的维纳斯》背景部分,将乔尔乔涅原作中沉静典雅的绘画意图体现的淋漓尽致。他也将其对于美的创造力与人文精神带入了自己的作品中。与自己的师兄相同,提香沿用了师兄乔尔乔涅《沉睡的维纳斯》图中女神斜卧的姿态,其中有着乔尔乔涅的影子,但也与其有着提香自己的不同之处。首先,提香没有延续《沉睡的维纳斯》中诗一般的田园环境,女神从室外来到了屋内,斜卧于华贵的室内,其发辫更加随意地披散在肩头,有着棕黄色地光泽,女神睁开的似乎正在观者对视的双眼,窗外的一丛桃金娘与乔尔乔涅闭眼的维纳斯回避性欲不同,这些元素为画面增加了更多的色情意味。

20 世纪“卧女图式”的开端应该归属于马蒂斯 1907 年创作

的画《蓝色裸体》。二十世纪艺术家的背离主流绘画风格的目的并不是要反对学院派，他们反对的是学院派的绝对写实的宗旨。^[2]图中女性虽然继承了“斜倚的维纳斯”这一母题的肢体动作，但其传达的情绪却与前作们有着很大差异。马蒂斯在本作中对于线条的运用十分大胆、粗野，色彩则随意而简约，传达着马蒂斯单纯与平衡，色彩和谐，稀薄而明亮的艺术理念。

作为马蒂斯对于“斜倚的维纳斯”母题的第二章广为人知的创作，《粉红色的裸体》相比于马蒂斯的前作线的更加狂放，简约。他用简练的线条描绘了这一历史上画家争相描绘的女性形象，粉红色的女性躯体与蓝色的地面形成强烈的对比，画中的屋内陈列也呈现出更加现代的20世纪室内景象。

在西方美术史上，“斜倚的维纳斯”是一个经典的母题，它涉及到诸多不同历史时期，不同社会阶层的女性形象，以侧身或倾斜的姿势，或卧于床榻，或卧于乡野间，与女神维纳斯相关联。展现历史上艺术家们对女性美的表达的不同诠释和理解。在流动的西方美术历史中，对裸体的描绘数不胜数，层出不穷。

从乔尔乔涅《沉睡的维纳斯》开始，他的众多对于“斜倚的维纳斯”这一母题进行追逐的追随者们的艺术表达都少不了对女性裸体自身美感的表达。在文艺复兴时期，通过对于“维纳斯”女神身份的借用，在宗教外衣的掩盖下，画家们正向表达着自己对人体，人的魅力的认知。黑格尔说，“女爱神阿佛罗狄忒代表人类的性欲和同类爱之类的感情。”维纳斯是爱与美的象征，她的形象既代表了人类对美的仰慕，又代表了对欲望的宣泄，这两种情感统一在维纳斯女神形象上。

首先不管是乔尔乔涅还是他的同门师弟兼助手提香，再或者是后世的其他画家，在描绘这位爱与美的女神时，他们都着墨于她丰满而流畅的身体线条。这诸多的“斜倚的维纳斯”形象，无一不优雅而沉静地斜卧着，或闭眼，或与观者对视，向我们展示着她的爱与欲。其次，从文艺复兴到20世纪，这一“斜倚”的肢体动作一直延续至今。就算如《乌尔比诺的维纳斯》那样改变了手持物品，或者是像《裸体的玛哈》那样双手交叠在脑后，画中的女性都是放松地斜躺着，上身微微撑起，双腿随意交叠，沉静地等待着以为有一位地观者。

最初绝大多数作品中的共同点是女性以侧身或倾斜的正面姿态呈现，展示出画中女性丰满的身体线条的典雅和流畅性。但随着时间推移，历史时代发展，这一母题的表达逐渐出现了一些更为个性化的表达版本。如《乌尔比诺的维纳斯》，提香使用与自己师兄不同的处理手法，使自己的画中女性将双眼睁开，与画外观者产生了互动，也使得《乌尔比诺的维纳斯》中斜卧在床榻的女子不需要惊醒较大的肢体动作改动，也能比乔尔乔涅所作更具有挑逗意味，也更具有色情意味。当然在后世的创作中，并不仅仅有改变视角的表达。戈雅《裸体的玛哈》《着衣的玛哈》就一反前人们放松地摆放双手的方式，他将画面女主角的双手抬起，交叠于脑后，更加开放地展示着女性的魅力。马蒂斯《蓝色的罗体》中的女人也对其“斜倚”姿势进行了较大改变。马蒂斯用更加扭曲与大幅度的肢体动作向人们展了女人的裸体，肢体语言所传达的情绪也与前作们有着更大的出入。

维纳斯作为希腊神话中爱与美的女神，对应希腊神话中的阿弗洛狄忒，掌管着世间万物生长与婚姻和生育。在一段段不同时间对于这位女神的描绘中折射着各个历史时期画家们的心理状态以及当时的社会文化背景。文艺复兴时期，人们极度厌恶着天主教的主教地位以及虚伪的禁欲文化，他们采用人本主义的方法，将自己对于人性与人类情感的解放藏在艺术作品中。他们借用维纳斯女神的生化形象外衣，借此规避着教会风险，表达着自己的审美理想。乔尔乔笔下的维纳斯静静躺在乡野间，轻轻闭上双眼，丰腴而圣洁的躯体，沉静的氛围饱含着乔尔乔涅的艺术思想，也投射着乔尔乔涅所在这一时期表达的圣洁的人性欲望，展现着这位女神，维纳斯本身这一圣洁的女神形象。

将视线投乔尔乔涅师弟提香所描绘的另一个形象，其中圣洁的意味就相比于乔尔乔涅所绘少了很多。裸体本身或许具有一定的视觉价值，而赤裸使观者对于他者身体神秘的“慰藉”消失，那么裸体自身似乎就不能代表情欲或者性的意味。赋予裸体情欲或者性的隐喻寓意的是裸像。^[3]相比于师兄合上双眼的，圣洁的女神维纳斯，《乌尔比诺的维纳斯》中的这位女性形象提香不仅将其放入了室内，并且睁开眼睛，双眼饱含着挑逗，与画外观者产生互动。作为被他人所凝视的女性形象与提香对人性着表达，《乌尔比诺的维纳斯》也更具有色情意味，不管是睁开的双眼还是手中握持的野玫瑰以及窗外的桃金娘，都加重了画中的色情与情欲意味。

而《潘多拉魔瓶前的维纳斯》则借由“斜倚的维纳斯”这一母题，描述了一位新的女性形象。图中的夏娃手持苹果枝暗示着伊甸园中被蛇所骗偷食禁果的欲望传说，夏娃这一形象也更多地加重了画中对于女性形象中“欲望”这一部分地解读，对其优雅，高洁刻画却又颠覆前人对夏娃的认知。

再关注到《裸体的玛哈》《着衣的玛哈》《奥林匹亚》，其描绘的女性形象似乎已经不再是观者对于女性凝视、审美的投射，两位女性形象加入了更多的观者在这一视觉场域下与画中女子的情绪互动。从玛哈着衣到脱衣，由自信到扭捏的情绪转变，画面中的女性形象似乎一斤不知只是艺术家体现自己对人性与欲望认知一艺术符号，而是更多地开拓者画中对于女性形象自身地表现，女性在画中也作为一个属于自己地形象展示给人们。《奥林匹亚》则更甚，相比于《裸体的玛哈》中扭捏地女子，奥林匹亚以一种自信，开放地姿态像观者展示着自己美丽的躯体。这一女性形象更加鲜活，她抬头地表情中甚至掺杂着一些玩世不恭，似乎在挑战着古往今来世人对女性身体的凝视，回应着大众对于女性躯体的幻想。

随着历史发展，一位位女性形象在画家其二不舍的描绘中逐渐一点点鲜活，一点点从符号化的圣洁女性转变为与画外产生互动的，世俗的欲望展示。从《沉睡的维纳斯》中乔尔乔涅笔下神圣的女神维纳斯开始，“斜倚的维纳斯”母题作品以女神形象作为开端，描绘着一位位充满爱与欲的女性形象。而《潘多拉魔瓶前的夏娃》则使“斜倚的维纳斯”母题作品不再单一地描写维纳斯这位女神，描绘一反人们认知中的罪恶源头夏娃形象。如果说文艺复兴时期人们还在描绘各位作为神或者是神话人物的女性，那

么到十九世纪美术中画中的女性形象就被进行了大大的改变。不同于文艺复兴时期的女神与神话人物们，十九世纪“斜倚的维纳斯”母题作品从女神降格到宫女、宗贵、夫人、交际花们，再往后发展时，甚至画中的女性身份断崖式下跌至妓女，画中的女性不再是世界之外的人物，而被赋予了世俗中的形象，被赋予了具体的身份。

作为西方历史上的重要转折点，文艺复兴如同穿透中世纪漫长夜的第一缕曙光，揭开了西方近代历史新篇章。作为对教会虚伪的禁欲主义的反抗，《沉睡的维纳斯》《乌尔比诺的维纳斯》《潘多拉魔瓶前的夏娃》中借两位神话中的形象，规避着教权的迫害的迫害表达女性的魅力。他们借古希腊，古罗马神话故事的外衣，宣扬着画家及当时社会对人文精神与人性自由的追求。

法国文艺复兴运动与统治者的文化计划具有极为密切的关系，在君主制确立，英法百年战争结束后，法国君主有计划的政府行为，为美术家和文学家敞开了信息网的大门。十六世纪的法兰西文化以宫廷文化为代表，由枫丹白露宫的建设为引导，诞生了一系列优秀的枫丹白露派艺术家。于是老古赞《潘多拉魔瓶前的夏娃》这一伴随着幽静的枫丹白露宫外景色的夏娃形象也能得以被描绘。

到了 19 世纪，人文主义几经变迁，19 世纪的绘画艺术是当时绘画繁荣昌盛的标志。传统的艺术家想要绘制出具有独特韵味作品，是要通过严谨的创作顺序和熟练的基本技巧来完成的，在拉斐尔前派的推动下，这一时期的绘画风格展现出了高度写实的视觉盛宴。^[1]而随着大革命的发展，异域风情的文化，物品等慢慢流入法国上层，使得他们对于神秘的东方文化产生了幻想，诞生了诸多的土耳其裸体女性形象，如安格尔两幅宫女的绘画，“斜倚的维纳斯”这一主题又在这一历史时期展示着其独具异域风情的浪漫魅力。

如果说乔尔乔涅的作品还只是借古希腊古罗马神话地外衣

反抗教会的禁欲，宣扬人文主义思想，那么提香的作品则是对于“性”这一认知的新的的大胆诠释，从画中女性挑逗的眼神与画中与性欲挂钩的几个物象，都展现着提香对于女性与性欲的自我认知。

文艺复兴实际上是一场资产阶级的新文化运动，借助古希腊罗马的文化来宣扬人文精神和提倡个性自由，在百年文艺复兴中人们对于文化认知，性别认知等观念也随之改变。以《奥林匹亚》为例，其对欧洲裸体画中裸体女性与观者地位及其不平等的挑战性就是认知观念改变的佐证，画中女子虽为妓女但仍然大方展示肉体的自信形象，甚至抬头玩世不恭地挑衅观者是非常不符合当时欧洲社会对女性作为“第二性”的社会地位认知观念的。那我们是否可以认为，随着对于人性自由的宣扬，人们对于女性社会地位的认知，对于女性身体符号化的凝视，社会与观者对于女性的规训，也在一点一点改变，随之体现在“斜倚的维纳斯”母题作品中？

其次，从乔尔乔涅的第一幅作品中的女神到马奈《奥林匹亚》中的妓女形象，“维纳斯”身份一再降格，实现了从圣洁的女神到世俗形象的转变。这也体现着从文艺复兴以来绘者们艺术语境的转变，体现着女性社会地位与社会对女性认识价值观的改变。

从乔尔乔涅开始，“斜倚的维纳斯”就成为众多画家争相描绘的对象延续至今，古往今来诸多的女性形象在画中被一位位艺术家用或细腻，或粗犷的笔触描绘着，不同的女性风情万种地卧于画布前，像观者展示着她们丰腴而优雅的曲线。

在漫长的艺术道路中，艺术家们使用着自己的绘画语言，表现着自己的艺术认知，价值观念，对于女性的凝视和对性欲的认知也体现在画作中慢慢改变，闪烁着西方美术史中艺术家们与其画作的人性的光辉。

参考文献

- [1]王静.维纳斯的隐喻——用图像学的方法分析乔尔乔涅《沉睡的维纳斯》[J].美与时代(中),2018,(08):71-72.DOI:10.16129/j.cnki.mysdz.2018.08.035.
- [2]王茹.经典油画题材中“卧女”图式的继承与创新性研究[D].中国矿业大学,2018.
- [3]丁小涵.绘画艺术中的人文关怀[D].鲁迅美术学院,2023.DOI:10.27217/d.cnki.glxmc.2023.000069.
- [4]聂振羽.意大利文艺复兴早期的性别观念对世俗女性肖像画的影响——以油画《乌尔比诺公爵夫妇像》为例[J].油画艺术,2023,(03):27-31.