

保罗·德尔沃的梦

卢春莉

太原科技大学, 山西 太原 030024

DOI:10.61369/HASS.2025100009

摘 要 : 画作是画家生命或称灵魂的外化。本文运用弗洛伊德心理防御理论、性论及释梦的技术,从精神分析的视角剖析画家心理与现实的冲突及创作灵感的来源,通过画家生平重要事件与同期绘画作品表现形式、表达内容心理投射的探析,试图描绘超现实主义画派晚期代表保罗·德尔沃受禁锢、压抑但纯粹且自我救赎的一生。

关 键 词 : 精神分析; 超现实主义画派; 保罗·德尔沃

The Dreams of Paul·Delvaux

Lu Chunli

Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan, Shanxi 030024

Abstract : Painting is the externalization of a painter's life or soul.This paper applies Freud's psychological defense theory、Sex theory and The technology of dream interpretation;Analysis of the relationship between the painter's psychological state and reality and his creative inspiration from the perspective of Psychoanalysis,Writing techniques that correspond to explicit works through spiritual organs,An attempt to portray the life of Paul Delvo, the representative of the Surrealist school in its heyday, as pure, repressive and Self-redeeming.

Keywords : psychoanalysis; surrealism painting school; Pau · Delvo

一、综述

大自然赋予真正的艺术家通过他创造的作品表达其最隐秘的心理冲动的能力。甚至连艺术家本人也不知道这些冲动（很多时候是心理冲突）的存在。正如早期精神分析的代表、后来创办分析心理学的荣格博士所说的那样：“潜意识操控着你的人生，而你却称其为命运，当潜意识被呈现，命运就被改写了。”^[1]

精神分析学派的创始人弗洛伊德认为潜意识是本能欲望与本能需要的储藏库，那些童年的愿望和记忆即便从意识中被抹去，它们也仍会继续存在于潜意识中，潜意识如同一个硕大的心灵垃圾桶——里面的垃圾从来都不会被倾倒出去：“在心理生活中，事物一经形成便不会消亡——一切皆会以某种方式被保存下来……而在某些适当的情况下……它便会重见天日。”^[2]

西格蒙特·弗洛伊德（Sigmund Freud，1856年－1939年）相信精神分析学可以揭示唤醒天才或宿命注定要选择的题材类型的心理因素。本文试图用精神分析学派的防御理论、性论及释梦的技术去解读保罗·德尔沃的一生及其创作，诠释他的艺术内涵、风格特点及其人格形成的原因。

艺术作品是艺术家生命的载体、灵魂的外化，也是艺术家应对残酷世事的防御武器，打开个人的心灵器官的钥匙有的人穷其一生、苦苦追寻，只为回答：“我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？”。当中就包括1897年出生于比利时的画家保罗·德尔沃。与众不同的是他找寻答案、得到答案的时间特别长，将近一个世纪。而且还是人类战争频发、变革突起、风云际会的二十世纪。

二、超现实主义画派与精神分析学派

精神分析学派成立于1900年前后，弗洛伊德开始做自己的梦境记录，并每日定时做自我精神分析。1924年前后，在达达派艺术的内部，产生了超现实主义，超现实主义画家认为真正的真实世界是梦境与现实的统一。开始了以米罗、达利等为代表的一批画家将创作的内容转向描述自己真实的梦境。弗洛伊德的精神分析学派可以说是超现实主义画派的理论先导，超现实主义画派可以说是扎根精神分析土壤上开出的灿烂的艺术之花。从人类漫长河的文明史来看，都可谓伟大的创造。

据弗洛伊德的观点，梦是潜意识最主要的表现形式，是人格构成要素中本我的重要内容。超现实主义画家们的创作忠实于梦境的描述，他们认为，梦境比真实的世界更真实，是一种妙不可言的人生境界。

超现实主义画派早期最大理论支撑的正是弗洛伊德的潜意识理论。随着弗洛伊德关于精神分析学派理论的著作《梦的解析》的问世。“梦”这一概念，再一次引发了世人研究的兴趣，弗洛伊德认为梦是人内心深处的潜意识，释梦是释放潜意识的最佳渠道，是原始本能在非清醒状态下的一种无理性控制式的发泄，是心灵的标记。

超现实主义画派的中后期随着保罗·德尔沃（Paul Delvaux，1897年－1994年）等画家从表现主义转而投身超现实主义画派，他的艺术实践的探索开始了以弗洛伊德的心理防御理论、性论为支撑的艺术表达。保罗·德尔沃本人也终于在超现实主义画派用梦境表达自我、将压抑转变升华的过程中找到了自己，完成了自我心灵的救赎。同时也为人类绘画领域贡献了伟大

的艺术作品。因保罗·德尔沃的执着和真诚，他的画作在二十世纪独树一帜、耐人寻味。

三、弗洛伊德精神分析理论概述

弗洛伊德创办的精神分析学派研究主要可以归纳为以下五个方面。1.潜意识论。2.人格理论。3.生命动力理论。4.心理防御理论。5.个体成长人格发展阶段理论。^[3]

1.潜意识论又名冰山理论。弗洛伊德将人的精神活动分为三个层次，意识层、前意识层、潜意识层。弗洛伊德认为人的行为主要是由潜意识层决定的而不是意识层，这也就是著名的“冰山理论”。一件能触动灵魂的艺术作品常常是艺术家潜意识层的产物，一个艺术家的艺术生涯、创作风格、创作题材也往往是潜意识层决定的，这一点连艺术家本人也未可知。

2.人格理论。弗洛伊德将人格分为本我、自我及超我。

3.生命动力理论又称本能论。弗洛伊德精神分析本能论认为人是一个能量系统，由性和攻击的本能所驱动。称为“libido”，译为“原欲”或“性力”。绘画及艺术创作是“libido”的升华。当然同为“压抑”，转化或升华的渠道或形式也有很多，这一点精神分析学派也并未给出更好的解释。

4.心理防御理论。弗洛伊德心理防御机制理论是个体面临挫折或冲突时，个体有自我解脱、减缓压力、恢复平静的适应能力。艺术创作本身就是一种理想的自我防御机制。

弗洛伊德把人的防御机制概括了5大类16种，由于这一机制是他本人晚年提出的，他的女儿安娜·弗洛伊德及精神分析学派的后继者将其进一步丰富和发现了完善了更多种人的防御类型及机制。本文分析的画家保罗早年的心理防御机制主要是“压抑”。也是人最为普遍最常用也相对安全或称消极但更适时的一种防御机制。“压抑”这一防御武器是个体将当下无法承受的压力、威胁、委屈、痛苦、不公平等心理感受从意识中排除抑制到潜意识层面去。

5.人格发展阶段理论。弗洛伊德认为人格发展一般经过五个阶段：口腔期、肛门期、性器期、潜伏期、生殖器期。每个发展阶段存在特定的每个人需要面对和化解的危机。如果某一时期危机解读或化解方式不当，就有可能压抑到潜意识层形成某种情结，待“libido”注入后成为人格的显著特质。

四、解析保罗·德尔沃的生平、人格与创作源泉

保罗·德尔沃1897年出生于比利时列日省一个中产知识分子家庭，自幼受过良好的教育，爱好古典音乐、科幻小说和荷马史诗，喜欢沉思和幻想。成年以后的保罗求学之路并非一帆风顺，主要来自父母的反对。对自己未来不很明了的他选择遵从父母的意见，压抑了成为一名画家的理想而主修父母主张的更有前途更有经济回报的建筑学。弗洛伊德称人的一生就是爱与工作两件事。事业上艰难而备感惶惑的保罗感情生活也充满坎坷。同样是来自父母的干预。保罗的一生只真正爱过一个女人。是他32岁那年相恋的安玛丽，这段恋情因父母的反对而搁浅了，保罗40岁那年与他母亲生前满意的苏珊娜结婚，婚姻维持了10年，50岁的保罗与安玛丽再次相遇，这一年保罗与苏珊娜离婚后与安玛丽结婚。保罗·德尔沃的前半生可谓充满了压抑和无奈。

被剥夺丧失“自我”的保罗可以想象在艺术的道路上长期徘徊和迷茫。直到1935年前后，寻找自我、认识自我、做最真实的自己的驱力引导他进入了超现实主义画派。从那以后，他绘画创作的视角从外部世界回到了自己身上。

保罗·德尔沃定型后的绘画呈现以下三个特点：1、画面中的主角通常是裸体的女性，身材修长、表情呆滞、迷茫；皮肤白皙，宛如蜡像，缺乏生命力。2、晚期的作品以骷髅替代裸女，有一种对死亡本能地思考。3、透视表现较佳，以维多利亚式的古典建筑为背景，善于把事物处理在不可思议的时间、地点和空间里，充满了神秘性。

由以上保罗·德尔沃的生平来看，他在人生40岁至50岁这十年时间里内心矛盾和冲突是最大的，是最折磨他并使他倍感纠结的一个重要时期。也是形成他的创作风格并创作高产的一个时期。下面就这一时期的创作表达的内容及表现的形式及投射的心理含义进行一个精神分析的解读。图1是保罗结婚这一年创作的，细看画面中有两个裸体的女人，一个近一个远，一个在窗内一个在窗外，画面中的男人眼神注视视线似乎并非是拥抱的这个女人而是窗外的那一个，这是否是保罗婚姻选择带来的心理冲突的一种心理投射呢？

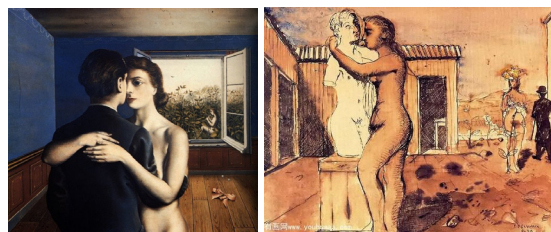

图1 生命的喜悦 1937年图2 皮格马利翁 1939年

婚后第三年，保罗·德尔沃创作了这幅以希腊神话“皮格马利翁”为主题的作品（见图2），皮格马利翁是希腊神话中的一个不爱江山爱艺术的国王，在对自己亲手雕刻的美女不断的示爱与祈祷下，终于得偿所愿，美女活了过来并与之牵手共渡美好的余生。可以有理由地臆测这一年，保罗·德尔沃打开了自我探秘、自我救赎的开端。这也正是这个希腊神话最大的暗喻：“期待会成为现实的”、“良性的心理暗示会带来良性的结果”。

图3的创作主题可以证明以上的假设，图3里呈现出来的是一个个体在面对乱伦的诱惑时仍然充满了矛盾与挣扎，而他们也常常在幻想或是实际生活中逾越这一障碍。也许在他人到中年，以步入婚姻的一个男人的身份，多少能理解身为父母的苦闷，或者说俄底普斯情结（恋母情结）？图3这幅画至少表达了保罗已经开始思考与母亲的关系，母亲带给他成长中的影响，一种无能为力感。

图3的创作还可以解读为保罗·德尔沃与母亲的依恋方式是矛盾的，既依恋母亲又想疏远母亲，既爱又恨的。这一心理冲突也造成他以“压抑自我”作为防御的原因。我们所有人的命运或许就是把最初性的冲动指向我们的母亲，而把我们最初的憎恨和谋杀的愿望指向我们的父亲。我们的梦境皆向我们证明了事实如此。这种矛盾的情感是指同时共存于心灵中的那些对立的情绪，特别是爱和恨的交织。对于精神分析的理论来说，是一个人的情绪的源头，这种“乱伦情结”也构成一个人命运的源头，同时也是艺术创作的源头。^[4]

弗洛伊德指出患有神经症的人们会宣称他们感觉到了关于女性生殖器官的某种怪怖事物的存在，然而，这个怪怖的地方却是

所有人类进入原先的家的入口，也就是进入我们当中的每个人从前和起先曾生活过的那个地方的入口，每当一个人梦见一个地方或乡村并在他仍然做梦的时候对自己说“这个地方我很熟悉，我先前曾来过这里”的时候，我们便可以把这个地方解释为他母亲的生殖器或者是她的身体。弗洛伊德在此提到的生命的来源同时也是对死亡的提示，“家”既是“子宫”是开始人类生命之前所在的地方，便在幻想中使我们回到了先前安全的、受到保护的却同时也是致死且骇人的出生前的状态。是“无名之地”，“子宫”是我们所有人的最早的家，而在逻辑上说也是一个看上去先于我们自身存在的一个令人恐惧、死寂沉沉的地方。

对于人类来说，出生本身就蕴藏着危险，是母亲的不懈努力拯救了我们。在出生的过程中，我们经历了人生的第一场危机，之后的危机都与这次大同小异，而这也成了我们之后人行旅途中恐惧的来源，也许给我们的灵魂留下了阴影。^[1]

弗洛伊德提出性生活并非只是在青春期才开始，而是开始于出生后不久的那些单纯表现。有必要在“性欲”与“生殖”的概念之间作出清晰的区分，前者是更宽泛的概念，而且包含了很多生殖无关的活动。性生活包括了从一些身体区域获得快乐的功能，此种功能随后开始服务于繁殖，通常，这两种功能都是无法完全一致的。^[2]

图3 访问 1939年 图4 城市的入口 1940年

图4和图5两幅作品是保罗的代表作，这一时期的保罗·德尔沃的创作风格基本成熟了，他的绘画表达也得到的一定程度的影响力。他通过描述自己的梦境这种形式认识自我这一道路使保罗·德尔沃更加坚定和成熟。人们也因保罗·德尔沃创作的真实感所深深吸引和产生共鸣。

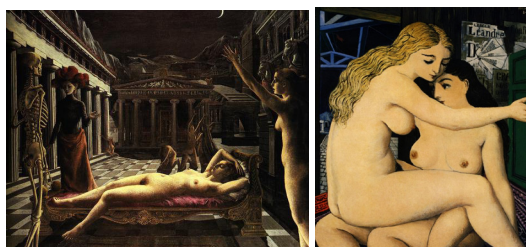

图5 睡梦中的维纳斯 1944年 图6 两姐妹 1946年

图6是保罗再次遇到真爱安玛丽的前一年，首先从画面中是两个丰腴的女人而不再是纤细的少女这一点就可以说明此时的保罗

内心的本我（或称小我）是自信的、满足的、是有能量的。其次两个丰满的女人姿势和构图也给人带来丰富的联想，这样的构图关系两个人面貌身材都是清晰的，如果这两位就是安玛丽和苏珊娜的话，在保罗的眼里，他已然能分辨和理性、客观地看待两个女人了。再次两个女人的关系保罗·德尔沃命名为“两姐妹”，这是否是保罗的潜意识呢？这是否是保罗第二年就将做出人生一个重要的决定——与苏珊娜离婚与初恋安玛丽结婚这一行为的心理补偿或心理铺垫呢？一个男人会不会有这样的潜意识：“如果这两个理应成为情敌的女人能成为好姐妹就更完美了”，很有可能这个男人就是这么想的。

五、结论及尾声

保罗·德尔沃的画描绘了他的梦中的场景，弗洛伊德在《梦的解析》中称这种梦是典型的梦之一。这种“裸体的梦”主要是“压抑”这一心理防御机制在梦中发挥了一定影响。可以看出梦引发的不快感知完全是继发性系统所产生的反响，而唯一避免这种不快乐的办法，就是尽量使得这种压抑得以回避，这样裸露情形就不会产生了。

弗洛伊德进一步指出，所谓人性中最深入的一面，正是由发生于青年时期精神生活的冲动受到压抑后，表现于梦中，变为一种“焦灼的梦”。^[3]

保罗·德尔沃画中的大理石和衣冠楚楚的男子代表超我：对于父权的恐惧变成了超我，超我是阻止孩子做他不应该做的事情，或者当孩子确实做了不应该的事情时让他为自己所做的事情感到罪疚的一种内在的声音。

弗洛伊德总括了“裸体的梦”这一典型梦的心理机制。在安徒生童话里，有两个骗子为皇帝编织一种号称只能被天神和诚实的人所看到的新衣，于是皇帝就信以为真地穿上这件连自己都看不见的衣服，因为这纯粹虚构的衣服变成了人心的试金石，人们害怕得只好装作并没有发现皇上的赤身裸体。这就是我们在裸体的梦中的一些真实写照。梦就如同那骗子一样，梦者本身就是那国王，而有问题的现实则因道德的驱使（希望被别人觉得他是诚实的）而被别人出卖，这也就是梦中的隐藏的含义——被禁锢的愿望，受压抑的牺牲品。裸体的梦是“意愿的冲突”和“否定”，根据我们潜意识的目标，暴露是一种前进，而根据审核制度的要求来说，它却是一种本身的结束。^[4]

保罗·德尔沃的梦在50岁那年醒了，也可以说在50岁这一年他终于找到了自己，他不再压抑自己，这一年才是他真正来到这个世界上的一年，是他人生的元年，这也就不难理解保罗之后又活了将近50年的原因，后半生的保罗·德尔沃才是真正的保罗·德尔沃。

参考文献

- [1] 荣格. 人格的发展. 北京: 国际文化出版公司, 2011, 163.
- [2] 弗洛伊德. 达·芬奇的童年回忆. 北京: 金城出版社, 2014, 100.
- [3] Pamela Thurschwell. 导读弗洛伊德. 重庆: 重庆大学出版社, 2015, 6.
- [4] [美] David J. Wallin. 心理治疗中的依恋. 北京: 中国轻工业出版社, 2014, 133.
- [5] 弗洛伊德. 性学三论. 杭州: 浙江文艺出版社, 2015, 152.
- [6] 弗洛伊德. 梦的解析. 北京: 煤炭工业出版社, 2016, 141.