

以精神分析角度了解伦勃朗的艺术人生

李林峡

(泰国格乐大学 泰国曼谷 10220)

摘要：十六世纪，欧洲文艺复兴达到顶峰，到了十七世纪，虽没有了文艺复兴鼎盛时期的辉煌，却也余热不减，艺术文化的发展不断向前，艺术史继续更迭。伦勃朗的一生可谓是跌宕起伏，一生中转折无数，他的一生，生活的最光辉奢侈是他的艺术创作天赋带给他的，而他生活的最落魄潦倒也是拜他极高的创作天赋所赐。精神分析法是 19 世纪的产物，最初的发现和使用途径是探讨神经症的病因，由此产生的理论 and 治疗方法。随着发展也产生不同的诸多流派，并且影响范围不断扩大，涉及到文学艺术、语言、宗教、哲学和伦理学等。

关键词：伦勃朗，艺术，精神分析

一、引言：

18、19 世纪，社会工业化迅速发展，社会生产力的极大提高，社会物质生产资料的创新使人们的物质生活取得了显著成就，社会的生活方式和生活结构焕然一新。相对人们的精神生活及道德水平并未取得同水平进步。基于此，物质生活与精神生活的发展不平衡凸显了人们的心理危机和道德危机，到 20 世纪初，垄断资本主义带来社会矛盾加剧和自然科学革命的兴起，促发了人类探索自身“内心世界”的要求。而弗洛伊德精神分析理论在整个环境中的出现是时代的呼唤。

二、精神分析理论的基本观点：

1、无意识理论

无意识理论是弗洛伊德在发展精神分析理论的早期时提出的理论，现如今应用于多种学术领域。他早期把人类的心理结构建构成一幅立体结构图，该图分为两大部分即：外显的意识部分和内隐的意识部分。外显的意识是能够被人意识到的“意识”；内隐的意识则是很难或不能被意识到的“意识”可以理解为通常所说的“潜意识”，它占据意识结构图中的绝大部分。在无意识理论中：意识——前意识——潜意识是其三个组成部分。该理论中，弗洛伊德认为，潜意识心理历程在正常和变态心理机能中均占有最重要的意义，它决定了个体所作出某种动作或者产生何种行为的真正原因和动机，也决定了神经症或其它精神障碍患者的症状。该观点用通俗的语言来表达其含义就是一种“因果关系”：即没有什么事情是偶然或碰巧发生的，每一个心理事件的产生，之前发生的事件会对之后发生的事件产生影响。潜意识学说本质是提出了心理活动的决定论或因果原则，既在我们清醒的意识活动下面，还存在着更为重要和有意义的潜在的

心理活动在进行，这部分心理活动的内容决定了我们的行为特征。

2、泛性论

“泛性论”含义是太过于重视本体的身心感受的地位的观点。“性欲”一词在泛性论的观点中泛指的一切可使得身心产生愉悦的事物作用于本体的体验，其中也包括通俗认为的人体生殖器官所产生的性行为。在弗洛伊德看来，生殖活动虽然是性的主要表现形式，但是，除此之外，除了生殖器官，非生殖器官也可以通过一定的方式产生快感。就此，弗洛伊德推断出，一切快感都直接或者间接的与“性”相关。弗洛伊德认为，隐藏在性后面的有一种潜在动机，因为有这种动机的存在，我们人本身去寻求快感的条件也就成立。弗洛伊德把这种潜在动机称之为“力比多”。许多表面上看似与性无关的一系列活动，实则在弗洛伊德看来都是“力比多”所带来的表现。弗洛伊德认为几乎没有人的人格达到绝对的成熟或完美。他认为造成这种原因主要是因为“力比多”在发展过程会遇到两种危机，即固着和倒退。其中“固着”是“力比多”无法满足或过多满足而产生停滞的状态在发展阶段中。“倒退”是由于“力比多”遭受困难或者挫折所产生的倒退至前一发展阶段的情况。

3、心理发展阶段理论

弗洛伊德的人格发展理论建立在他的性心理发展理论基础之上，该理论把人的成长分之为五个阶段，分别是：口唇期、肛门期、性器期、潜伏期、生殖期。其中，前三个一起被称之为前生殖阶段，也是人格发展最重要的阶段。该理论认为人的早期在每个阶段中取得的各种经历、经验几乎决定了他们成年之后的人格特征，所以他十分重视人的早期经验对人格产生的影响从而塑造的

人格。

三、关于荷兰画家伦勃朗

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因，是17世纪欧洲荷兰著名画家。关于伦勃朗人生经历的记载主要是来自于其朋友：约安尼斯·凡·隆恩的《伦勃朗传》，凡·隆恩同样出生于荷兰，是一名颇有社会地位的医生，与伦勃朗年龄相仿。在《伦勃朗传》中作者并没有从一个朋友的角度去描写伦勃朗的生平，更多的是以一个客观的第三视角去记叙伦勃朗的生平。通过了解伦勃朗的人生际遇和在绘画风格上大的转变，可以将伦勃朗的一生将其大致风格分为三个阶段：第一个阶段（1625年至1631年）莱顿家乡时期，在这个阶段，他的重点在于临摹学习并且不断的去寻求属于自己的作画风格、形式感觉；第二个阶段（1632年至1642年）阿姆斯特丹前期，这个阶段的伦勃朗娶得莱瓦顿市长女儿萨丝吉雅，日子相对得意，画作也无不展现出他本人充满了自信、优渥的境遇；第三个阶段（1642年至1669年）即阿姆斯特丹后期，妻子去世，这个时候的伦勃朗在艺术表现上与当时社会所广泛接受、流行的绘画艺术形式发生冲突，造成画室订单量减少，鲜少有人问津，最终导致他的晚年债务缠身、生活拮据。

四、精神分析理论看伦勃朗三个时期的经历及绘画风格

1、莱顿家乡时期

约1606年，伦勃朗出生于荷兰一个磨坊主家庭，典型的加尔文主义清教徒式家庭。是家里第九个孩子，家境较为富裕。他的姓氏“van Rijn”——“来自莱茵河”，这种以江河地域命名的方式有点类似大和名族，既给人一种亲切熟悉之感，同时也一定程度上代表一种因社会观念而割舍不掉的阶级枷锁。伦勃朗的童年时期受到了父母以及兄长无微不至的关爱。而对于伦勃朗的艺术旅程来说，就像是命中注定或是先知先觉。伦勃朗在小时候就义无反顾选择了绘画，14岁退学，17岁成为画室学徒，18岁开始跟随拉斯特曼学习宗教画，如此便开始了他的绘画道路。这时期的伦勃朗的绘画风格表现出他正处于探索阶段，探索绘画技巧以及从过程里面寻求与自己契合的表现方式和主题。

精神分析理论认为特别是人的生活早期发生的事情对于后来本体的人格发展有着极为重要的影响。伦勃朗出生于磨坊主的家庭，从小便于转动的磨坊的风车结下渊源，小的时候在磨坊中，转动的风车里，看着从窗口

洒下的阳光被风车叶子缓慢旋转打碎，在那个时候他便感受到了光的神奇。有很大原因正是因为此，他的一生几乎每幅画作都致力于对于光的研究和表现。例如伦勃朗早期的作品《画室里的画家》（图1）

（图1）

这幅早期作品已经可以表现出画家在此时已经有了对于光源的认识和体会，并且通过对于光的塑造完成自己对于画面的构想。在这个阶段画家已经表现出对于绘画的热忱，画中光源仿佛通过占据画面几乎一半的画板画架透出来，洒在地板、墙壁上，画面中画家站立一角静静站立仿佛在沉思。“莱顿家乡”时期的伦勃朗在家乡已经设立一间画室，不过当时还默默无闻的他，没有订单，所以经常会画自己和父母；他画中的被画人常常身着不同的服饰打扮以及被采用不同照明效果，且特别注意人物肖像的各种眼神及其情感表达。也因此，伦勃朗在早期的绘画过程中为自己的艺术人生奠定根基。

弗洛伊德的精神分析理论中有一重要观点，表示人会产生出一种被抑制在潜意识中的情绪，这种情绪色彩被称之为“情节”，“情节”一词被译为“情欲综合感”或是“情意综”。而有一种“情节”主要是恋亲情绪，若是男孩产生这种情绪则被称为“俄狄浦斯情节”，总的说来就是一种儿童时期对于异性爱本能的倾向而产生的一种对同性产生妒忌的情绪。童年时期的伦勃朗家庭完整且较为富裕，在家中又是最小的孩子，必然会得到父母亲更多的怜爱和呵护，所以在“力比多”发展的第三阶段伦勃朗能够部分或者全部的抑制住“俄狄浦斯情节”进而促使人格的进一步发展。所以早年间伦勃朗的作品即有着哈尔斯洒脱又浪漫的表现手法，又饱含卡拉瓦乔式的明丽舒畅的光源与厚重的背光相呼应，整体轻柔舒畅，充满朝气和期待。

2、阿姆斯特丹前期

1632 年的伦勃朗离开家乡，去到阿姆斯特丹。当时荷兰东印度公司建立使得阿姆斯特丹成为世界商品的中转站，积累大量财富的新贵族渴望用艺术来彰显地位，他们需要一位绘画的代表人物来对抗安特卫普的鲁本斯。而是金子一定会发光，狂热的市场选中了伦勃朗，随之而来的就是新贵族大量的订单带来的财富以及社会地位。伦勃朗就在这时完成了代表作《杜普教授的解剖课》，这幅作品是他人生中的第一个转折和新的起点。画中，伦勃朗抛弃了传统构图方式，既表现了人物又巧妙表现了场景，画面中课堂情节生动。在画面的表达方式上对比当时社会出现的大量其他作品而言已经有了很大的进步，这个阶段的伦勃朗名气和财富他都拥有着，并且在 1634 年迎娶莱瓦顿市长的女儿，生活得意。而生活上的富足与稳定呈现的精神状态通通被展现在画作之上。该阶段中他的画面上总是充满美好而又富于戏剧性的色彩与光线，让人感受到的是来自于画家的愉悦、唯美又热烈的情调，也不乏带着一点对生活得意洋洋的姿态。

3、阿姆斯特丹后期

过着奢华生活的伦勃朗受着众人的追捧，住在圣安东尼大道的豪宅，对艺术品收藏的狂热，还有着门庭若市的画舫。所有事物拼凑在一起放到当时看来都是试图剥离阶层的一些列举动。不过，荷兰人信仰着他们的克制与节俭能够使得让他们得到上帝的庇佑、抵抗西班牙侵略。而那时的伦勃朗的炫耀与自满在他们看来就如同异教徒一般，引得四下里流言蜚语渐起。在 1642 年之前，从伦勃朗的作品中还表现出画家本人非常饱满的精神和安逸的神色，不过，1642 年，《夜巡》问世。若说伦勃朗的《杜普教授的解剖课》一画是他艺术人生中的第一个大的向上的转折，那么《夜巡》就是他人生中第二个巨大转折，让他人生走向下坡的分水岭。这是一幅为阿姆斯特丹射手协军官们画的群体肖像，该作品中没有追随潮流去刻画主次和空间，而使画面看上去是一幕“戏

剧的写照”。该作在表现技巧上任然有着浓浓的卡拉瓦乔式的味道；而潜藏在外显的意识部分之下的无意识部分像是一头被“囚禁的野兽”它会偶尔突然出现与常规、世俗的那一面展开斗争，而《夜巡》这幅作品大概就是在画家无意识斗争到高潮时的产物。画家期待所有人都能喜爱这种巧妙的手法，他希望能够取得更大的艺术造诣。不过，画家的多思和对艺术的“野心”让生活给他开了个巨大的玩笑，《夜巡》并没有如画家所希望的让人们看到他的艺术造诣和天赋。尽管如此，他最终选择的任然是绘画上的自由，以他的观点看来：“比金钱更重要的是名誉，比名誉更重要的是自由，而真正拥有了自由才能创造出完美的作品”。

结语

艺术史其实也是一整部错综复杂的人类精神发展史，在历史这一层面，同各种历史都是人类文明进程，但它有别于其他历史最大的不同在于它一直述说的是人的内在精神。而精神分析理论则是帮助我们去分析和构成这部历史的重要工具。

伦勃朗是一个看上去规规矩矩实际上相当前卫的艺术家，如果历史是一座汹涌残酷的汪洋大海，那他必然是其中稳稳立于大海之上的一座巨型灯塔，纵横交错的支流从他这里流出又汇聚成了另一批的动人故事。

参考文献：

- [1][奥]弗洛伊德. 弗洛伊德心理哲学[M]. 九州出版社, 2003.
- [2][奥]弗洛伊德. 弗洛伊德论创作力与无意识：艺术文学 恋爱 宗教[M]. 中国展望出版社, 1986.
- [3][奥]弗洛伊德. 弗洛伊德精神分析引论[M]. 西安陕西人民出版社, 2006.
- [4]叶浩生. 西方心理学的历史与体系[M]. 北京人民教育出版社, 1989.
- [5][荷兰]约安尼斯·凡·隆恩. 伦勃朗传[M]. 上海人民美术出版社, 1997.