

暗夜里最妖艳的花

——王尔德的《莎乐美》与比亚兹莱的插图艺术

■赵梓竹

新艺术运动著名插图画家比亚兹莱为王尔德的剧本《莎乐美》的英文版所作的系列插图在世界插图史上有着很高的地位，他的平面装饰风格、清晰优美的线条和强烈对比的黑白色块对很多插图家都产生巨大的影响。比亚兹莱为国人所知晓，则要始于二十世纪20年代田汉、鲁迅等人对他插图黑白装饰画的引入与出版。鲁迅先生曾经对比亚兹莱下过一个极高的评价：“视为一个纯然的装饰艺术家，比亚兹莱是无匹的。”比亚兹莱以王尔德的《莎乐美》为依托，运用黑白插画创作了具有强烈装饰效果、诡异怪诞的形象和充斥着恐慌和罪恶的情色意味的作品，使画面具有了深刻的象征主义内涵。而王尔德的《莎乐美》，在给比亚兹莱的绘画提供想象的同时，也同比亚兹莱一道，散发出妖艳、邪恶的味道。从某种意义上说，王尔德与比亚兹莱是互为补充、相互映衬的，即使两人终生为敌。

《莎乐美》是英国19世纪唯美主义的代表人物王尔德(1854—1900)很有代表性的一部戏剧作品，它取自于《圣经·马太福音》。故事描述的是希律安提帕在其兄弟腓力在世的时候就夺走了他的妻子希罗底。犹太人虽然有弟娶兄妻的风俗，但仅限于兄长死后。先知约翰屡次告诫希律不可娶希罗底为妻，因此被希律怀恨在心。希律生日那一天，希罗底的女儿莎乐美在宾客前跳舞，很得希律王的欢心，就许诺莎乐美无论要求什么都愿意给她。莎乐美按照母亲的吩咐，要了约翰的头。于是希律差人斩了约翰的头，放在盘子里，给了希罗底的女儿莎乐美。在《圣经》中，莎乐美不过是个没有灵魂的、任人摆布的玩偶。而这个人物一到了王尔德的手中，立即变得明晰、生动起来。

在王尔德的笔下，莎乐美被赋予了灵魂，成了一个乖僻而倔强，为了变态的爱欲而通过献舞主动要求希律王砍下约翰人头的疯狂女子。王尔德丰富并改变了《圣经》中的人物和情节，把重点放在了极力渲染莎乐美的变态心理上，强调感官刺激和瞬间强烈的感情流露。这种风格，深受维多利亚时期艺术家和普通观众的推崇。1883年，当孱弱的比亚兹莱看到这个剧时，立即被该剧的高潮部分所感动，并画下了那幅全页插图《最高潮》。这幅画被正要出版王尔德剧本的出版商拉恩看到，他马

上就毫不犹豫地邀请比亚兹莱为剧本作插图。比亚兹莱接受了，他很快就完成了《莎乐美》的全部插图。《莎乐美》于1884年出版，在伦敦引起了轰动，《时代》周刊将《莎乐美》的插图描述成“幻想、怪诞，大部分是晦涩”。

比亚兹莱(1872—1898)的绘画抛弃了自文艺复兴以来的传统的空间表现方法，转用二维的平面化和装饰性的处理来表现作品。这种平面化的装饰性处理表现方式最明显的特点就是摆脱了三维空间的西方传统。比亚兹莱将日本的浮世绘和受东方艺术影响的洛可可艺术融入其中，形成平面概括的形象与丰富完美的细节描写于一体的风格，以简洁有力的大块色彩的搭配以及点、线、面的组合手法，使形象更加鲜明概括，画面更加富

△《孔雀裙》

比亚兹莱

于装饰感。其中的一个情节，给了比亚兹莱极大的创作灵感：

莎乐美刚出场时，还是一个纯情圣洁的少女。厌倦了王宫酒宴中的喧嚣同时也为了躲避继父希律王贪婪的目光，来到了宫外的月夜下。当她听到了被希律囚在地牢中，早已闻名的约翰的声音，立即被深深打动了——“你的声音就是我要喝的酒”。当她看到约翰憔悴苍白的面容时，心神激荡，立即燃起了不可遏制的爱情烈焰，对约翰发起了一连串热切的爱的呼唤。约翰的拒绝愈坚决冷酷，莎乐美的爱就愈是真切强烈。在这些爱的呼唤中，莎乐美对约翰的渴望成为了王尔德全剧中最优美的篇章：“乔卡南，我渴望得到你的肉体！你的肉体像山顶的积雪一样晶莹……阿拉伯皇后花园里的玫瑰也不如你的肉体白净，黎明初照树叶的脚光也不如你的肉体白净，新生海上的皎月的玉胸也不如你的肉体白净……人世间什么东西都不如你的肉体白净。让我抚摸抚摸你的肉体吧。”

比亚兹莱在表现这段情节的时候使用了《孔雀裙》(图1)这一幅插图。孔雀裙、孔雀翎是比亚兹莱经常使用的象征符号。画面由莎乐美和约翰两个人物构成，其中，莎乐美的孔雀裙占据了画面的大部，使她本身就构成了一支巨大的孔雀翎，身后是一个圆形的孔雀开屏图案。纤细的线条、莎乐美大幅度的逼近，和约翰直的线条、欲走的姿态形成了强烈的对比。《比亚兹莱大师图

△《最高潮》

比亚兹莱

典》曾这样描述这幅插画：“他只用寥寥几笔就勾出了莎乐美曼妙的曲线，而花费大量的笔墨在莎乐美奢华艳丽的裙摆上。虽然只是单调的黑色和白色，但是在比尔兹莱的笔下却呈现出炫目的色彩。”在《孔雀裙》中，流畅的曲线造成阴柔的画面感觉，稳定的构图与细节的动感相互衬托，点、线、面的组合和线条的疏密表现出画面的动感和丰富的内涵。尤其用东方的染织纹样在细部加以装饰，造成画面华丽、灵动的效果。

莎乐美对约翰爱的呼唤，却换来了更严峻的拒绝。性格刚烈的莎乐美深感屈辱，产生了一个强烈而偏执的念头——“我会吻你的嘴的，乔卡南。我一定会吻到你的嘴。”为了达到这个目的，莎乐美随即以献舞的方式博取了希律王的欢心，开口向国王提出割取约翰人头的要求：“我要他们立即给我用大银盘端来……乔卡南的头。”开场时的纯洁少女现在已经完全被欲望和复仇的烈焰所吞噬。当莎乐美得到约翰的头时，大喜若狂，她捧下刚砍下的约翰的头颅，吻着他的嘴唇：“啊！我吻到你的嘴唇了，乔卡南。我吻到你的嘴唇了。你的嘴唇有点苦味。这是血的味道吗？……不过这也许是爱情的味道吧……”对于得不到至爱的人，莎乐美终于采取彻底毁灭的方式完全占有了对方。

比亚兹莱以《最高潮》(图2)来表达这一情节。《最高潮》是一幅既恐怖又美丽的图画，画面上，莎乐美狂吻被砍下的圣约翰的滴血头颅，狂喜的莎乐美双脚飘离地面，黑色的头发向上翻卷，而约翰被砍下的头双目紧闭，下垂的乱发变幻为长长的血滴，血流到了地上盛开为一朵娇艳的罂粟花。身后翻腾着的泡沫象征莎乐美奔腾的情欲。比亚兹莱笔下的莎乐美没有刻意摆弄的矫作姿态，她完全无视他人的存在，沉浸在对情欲幻想的欢娱与煎熬的自我世界中。

王尔德笔下的莎乐美不再如天使般纯洁、顺从、乖巧，而是富有侵略性、富有独立精神的个体。她有着乖张暴戾的神情，身上散发出一股比男人更强烈的欲望与力量。而比亚兹莱直接把此时的莎乐美描绘成美丽、放荡、肉感而邪恶的女子。她有着妖媚的姿态，居心叵测的邪恶表情，以绝伦的美迷人，又以恶的狰狞令人窒息。她既是魅惑人的妖妇又像殉葬的女子，像高傲的女王又像情欲的囚徒，在最暗的夜里开出最妖艳的花。

比亚兹莱的一生犹如他的黑白插画一样，既单纯又传奇，这个仅仅受过2个月正规训练的画家在其短暂的26年的生命中留下大量令人争议的作品。他往往采用大量头发般纤细线条与黑块的奇妙构成来表现事物的印象，充满着诗样的浪漫情愫和无尽的幻想。比亚兹莱向我们展示的是一个充斥了罪恶的激情和颓废格调的另类世界。他独特的绘画风格和手法无法将他的作品简单地归入任何一个派别，而他带给我们的艺术享受也是任何其他画家所无法给予的。