

光启
文库

欧洲近代艺术精神的起源

文艺复兴时期佛罗伦萨的文化与艺术

刘旭光 著

商务印书馆
The Commercial Press

非
外
社

欧洲近代艺术精神的起源

文艺复兴时期佛罗伦萨的文化与艺术

刘旭光 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲近代艺术精神的起源：文艺复兴时期佛罗伦萨的文化与艺术 / 刘旭光著. — 北京：商务印书馆, 2018
(光启文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 15841 - 1

I. ①欧… II. ①刘… III. ①艺术史—研究—欧洲—近代 IV. ①J150.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第028937号

权利保留，侵权必究。

本书受上海市高峰高原学科建设项目资助，特此鸣谢。

欧洲近代艺术精神的起源

文艺复兴时期佛罗伦萨的文化与艺术

刘旭光 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

山东临沂新华印刷物流

集团有限责任公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 15841 - 1

2018年4月第1版

开本 640×960 1/16

2018年4月第1次印刷

印张 25½

定价：78.00元

主 编：陈 恒 孙 逊

光启文库

光启学术

光启文库

光启随笔 光启讲坛

光启学术 光启读本

光启通识 光启译丛

主 编：陈 恒 孙 逊

学术支持：上海师范大学光启国际学者中心

责任编辑：陈 雯

装帧设计：纸想工作室

出版前言

梁启超在《清代学术概论》中认为，“自明徐光启、李之藻等广译算学、天文、水利诸书，为欧籍入中国之始，前清学术，颇蒙其影响”。梁任公把以徐光启（1562—1633）为代表追求“西学”的学术思潮，看作中国近代思想的开端。自徐光启以降数代学人，立足中华文化，承续学术传统，致力中西交流，展开文明互鉴，在江南地区开创出海纳百川的新局面，也遥遥开启了上海作为近现代东西交流、学术出版的中心地位。有鉴于此，我们秉承徐光启的精神遗产，发扬其经世致用、开放交流的学术理念，创设“光启文库”。

文库分光启随笔、光启学术、光启通识、光启讲坛、光启读本、光启译丛等系列；努力构筑优秀学术人才集聚的高地、思想自由交流碰撞的平台，展示当代学术研究的成果，大力引介国外学术精品。如此，我们既可在自身文化中汲取养分，又能以高水准的海外成果丰富中华文化的内涵。

文库推重“经世致用”，即注重文化的学术性和实用性，既促进学术价值的彰显，又推动现实关怀的呈现。文库以学术为第一要义，所选著作务求思想深刻、视角新颖、学养深厚；同时也注重实用，收录学术性与普及性皆佳、研究性与教学性兼顾、传承性与创新性俱备的优秀著作。以此，关注并回应重要时代议题与思想命题，推动中华文化的创造性转化与创新性发展，在与国外学术的交流对话中，努力打造和呈现具有中国特色的价值观念、思想文化及话语体系，为夯实文化软实力的根基贡献绵薄之力。

文库推动“东西交流”，即注重文化的引入与输出，促进双向的碰撞与沟通，既借鉴西方文化，也传播中国声音，并希冀在交流中催生更绚烂的精神成果。文库着力收录西方古今智慧经典和学术前沿成果，推动其在

国内的译介与出版；同时也致力收录汉语世界优秀专著，促进其影响力的提升，发挥更大的文化效用；此外，还将整理汇编海内外学者具有学术性、思想性的随笔、讲演、访谈等，建构思想操练和精神对话的空间。

我们深知，无论是推动文化的经世致用，还是促进思想的东西交流，本文库所能贡献的仅为涓埃之力。但若能成为一脉细流，汇入中华文化发展与复兴的时代潮流，便正是秉承光启精神，不负历史使命之职。

文库创建伊始，事务千头万绪，未来也任重道远。本文库涵盖文学、历史、哲学、艺术、宗教、民俗等诸多人文学科，需要不同学科背景的学者通力合作。本文库综合著、译、编于一体，也需要多方助力协调。总之，文库的顺利推进绝非仅靠一己之力所能达成，实需相关机构、学者的鼎力襄助。谨此就教于大方之家，并致诚挚谢意。

清代学者阮元曾高度评价徐光启的贡献，“自利玛窦东来，得其天文数学之传者，光启为最深。……近今言甄明西学者，必称光启”。追慕先贤，知往鉴今，希望通过“光启文库”的工作，搭建东西文化会通的坚实平台，矗起当代中国学术高原的瞩目高峰，以学术的方式阐释中国、理解世界，让阅读与思索弥漫于我们的精神家园。

上海师范大学光启国际学者中心

2017年3月

自序

虽然本书是对“文艺复兴”这一历史时期的研究，但笔者在整个研究过程中，无时无刻不在提醒自己：这是一部美学与艺术学的著作！是从美学和艺术学的角度对对象的切入。在这个学术高度专业化的时代，任何跨界研究都是具有挑战性的，本研究不可避免地跨进了历史学的领域之中。

本书几乎所有的材料都源自历史学家和艺术史家的耕耘与积累。对这个论题的研究是一个令人绝望的工作：资料庞博如山、著作浩渺如海，一入其中，如坠泥淖，头绪万千，竟不敢动笔。但遍读之余，仍觉得还可以从美学和艺术学的角度进行研究。这个念头非但没有被历史学家在研究相关问题时的细腻、深入和广博喝退，反而在吸收了他们的研究成果之后增强了。历史不能代替理论，就像事实不能代表反思。本书试图站在当代审美与艺术活动的角度，以探源的方式进行反思，追索在艺术繁荣的背后暗藏着什么样的力量与条件？追问当下的艺术精神由何而来？而且，作为一个中国人，更关心的问题是：文艺是如何复兴的？书中对于这个问题虽然给不出明确的结论，但却体现着一个渴望艺术繁荣的中国人观看西方艺术的伟大时刻的方式。

布克哈特指出，历史学是“报道一个时代在另一个时代里认为值得注意

的事”¹。本研究就沿着这个思路，报道一下我们这个时代、这个国家——笔者认为——应当注意的事。好在这是一本美学著作，我无须把全部精力都放在“报道”上，我更多的是想利用这些报道。

1 Jacob Burckhardt, *Judgments on History and Historians*, tran., Harry Zohn, Beacon Press, Bacon Hill Boston, 1958, Introduction, xi.

目 录

自 序	1
绪 论 文艺复兴与城市	
一 近代城市的复兴	1
二 城市复兴的意义	7
三 城市精神	18
四 城市生活与艺术	34
第一章 作为一个美学概念的“文艺复兴”	
一 文艺复兴：历史时期还是文明的状态？	45
二 “文艺复兴”一词的谱系	48
三 作为一个美学概念的“文艺复兴”	59
第二章 文艺复兴时期佛罗伦萨的“一般世界情况”	
一 “复兴”的提出	69
二 文艺复兴产生的历史背景	76
三 新文化的要求	81

第三章 城市生活与民族文学的确立

- 一 语言交响中的文学状态 98
- 二 城市生活与俗语文学的兴起及其理论奠基 101
- 三 市民人文主义与古典拉丁语文学的兴起 108
- 四 俗语文学与拉丁语文学之争 113
- 五 俗语的胜利 120

第四章 意义的深度：近代艺术作品意义结构的诞生

- 一 “观看”的方式 129
- 二 深度意义的诞生 148

第五章 图像的灵性：宗教生活与艺术

- 一 基督教与城市生活 162
- 二 基督教与艺术的纠葛 171
- 三 基督教对艺术的需要 183
- 四 形象的灵性 187

第六章 情感与心灵：艺术人文性的起源

- 一 基督教的情感主义与造型艺术 201
- 二 宗教情感在造型艺术中的世俗化 207
- 三 艺术情感化的胜利 222

第七章 艺术公共性的原型：政治、群体与公共生活	
一 佛罗伦萨的政治生活	233
二 佛罗伦萨的城市规划与城市建筑	244
三 视觉艺术的公共性	262
第八章 竞争、迪塞诺与艺术自律性的起源	
一 佛罗伦萨艺术界的竞争氛围	286
二 两次伟大的竞争：吉贝尔蒂VS布鲁内莱斯基、 达·芬奇VS米开朗琪罗	293
三 迪塞诺与艺术自律性的萌发	310
四 艺术家、艺术美、艺术界	330
第九章 一种唯美主义的城市文化与近代美感的起源	
一 美感及其意义	351
二 佛罗伦萨人的文化与他们的美感	356
三 美感中的理性内涵	378
尾 声 关于艺术之“美”的怀旧抑或启示	389
参考文献	391

绪 论

文艺复兴与城市

由于正在经历一个文明史上前所未有的城市化浪潮，对一切文明现象的追问，都会不自觉地与“城市”结合在一起。而城市也承担得起这种重荷，因此，考古学家柴尔德用“革命”来描述“城市”对于文明的意义：说文明起源于城市，这并不过分。如果把城市与艺术结合起来，就会发现这样一个有趣的现象：在文艺复兴时期，欧洲的艺术创造进入了一个辉煌与繁荣的阶段，开拓出了艺术的新纪元，甚至文化的新纪元，而新文化与新文艺几乎都是在城市中产生的：威尼斯、罗马、佛罗伦萨、巴黎、伦敦，等等。研究城市生活如何推动了文艺的繁荣，进而理解艺术在这种城市生活中的功能、使命与其呈现出的“形式”，特别是它们的变迁，这对于认识和理解审美与艺术的现代性来说，是基础性的工作。

城市里究竟发生了什么，为什么文明和艺术可以在它之中得到孕育与滋养？要解答这个问题必须先理解城市。只有了解它的物质生活与精神生活，才可能了解城市中如何孕育出伟大的艺术来。

一 近代城市的复兴

欧洲城市的发展走过了一条波浪线般的轨迹，城市文明在希腊与罗马

帝国时期达到了它的第一个顶峰，而后直到9世纪，它都在进行加速度没落。之后从11世纪开始，城市文明在欧洲逐步复兴了，一直到现在，人类文明仍然走在这条自11世纪以来便复兴的城市化道路上。

古罗马城市的衰落，源自工商业的衰退。“在任何一种文明中，城市生活的发展都必须依靠工商业。”¹城市事实上只有从外面进口食物才能生活，而另一方面必须出口对等的或等价的工业产品，以与进口相适应。一旦这种交换停止了，城市文明就必然消失。在11世纪之前，欧洲的城市文明经历过一次这样的劫难。罗马帝国的衰落和蛮族的不断打击使得欧洲文明开始了近五个世纪的衰落之路。在衰退的过程中，人口骤减，城市空间萎缩，一些伟大的城市如罗马、雅典等都丧失了昔日的辉煌，成为破败的废墟。这种衰退在9世纪由于维京人的入侵、马扎尔人的入侵，加上穆斯林在南面的进攻和在地中海的推进而加剧了。

由于穆斯林封锁了地中海，维京人破坏了大西洋沿岸的贸易和基础农业，使得欧洲西部和南部的经济贸易停顿了。一些传统的港口城市与因商业而富庶的地区无可奈何地衰落了，比如马赛港，到9世纪初的时候，“马赛港一片孤寂。养育它的海对它关上了大门，海通过它所哺育的内地的经济活力消失了。到9世纪，以前是高卢最富庶的地区的普罗旺斯变成最贫困的地方”²。

由于没有足够的商品进行交易，金币变得没有必要，农业退回到刀耕火种的程度，而文化衰退到全欧洲的识字率不到5%的程度。在这种情况下，城市被放弃了。但文明留下了种子：一方面，城堡和市镇以及教堂作为城市的种子留了下来；另一方面，那些伟大的城市留下了废墟，留下了曾经的辉煌，这会带给人们关于城市的憧憬与希望。

1 皮雷纳：《中世纪的城市》，陈国樑译，商务印书馆，2006年，第84页。在关于中世纪城市的思考中，本书选择了亨利·皮雷纳的城市观为本书的城市观，并以此来解释近代早期的城市文化及其特征。

2 同上书，第18页。

欧洲的衰落有政治与经济方面的原因，也有自然的原因，比如严寒、瘟疫、地震等，在10世纪后半期，由于自然条件的好转，也由于文明的长期积累，欧洲文明开始走向复苏，而城市既是这种复苏的结果，也是这种复苏的原因。

必须对城市进行一个明确的界定，什么是“城市”？依据威廉斯的说法，英语中的“city”（城市）一词早在13世纪就开始存在，从词源上说，最早可追溯至拉丁文 *civitas*，但其现代内涵则是在19世纪才得以确定。自13世纪起，city一语的对立项先后是town, country和suburb。¹ 这种内涵的变化正是由于城市的功能发生了改变。

如果把城市理解为一个结构整体，那么给它下的定义必须从两个方面展开，一是构成，二是功能，两者结合起来就是它的本质。事物的本质就是事物的历史，筑城当然源自“需要”，什么样的“需要”呢？

人类创造城市的目的或意图是各种各样的，社会生活最重要的因素，诸如政治、经济、军事、宗教、文化等，都可能是造城的动力因，而城市又必须建立在一定的自然地理环境中，城市在这个意义上又是人类与自然环境进行对抗与对话的一种手段，所以地理学对于城市也非常关注。这就是为什么在考察城市的起源、思考城市的本质、给城市下定义的时候，主要涉及政治、经济、军事、宗教、文化、人口、地理位置七种要素。前五者是功能性的，而后两者是构成性的。这七种因素中的某几种往往综合在一起，共同促成了一座城市的诞生、发展或衰落。

在这些因素中，人们往往觉得人口较多的聚居区就是城市。不，不是这样的，问题在于它的功能，而不在于它的人口数。著名城市理论家芒福德明确提出反对意见：“我们与人口统计学家们的意见相反，确定城市的因素是艺术、文化和政治目的，而不是居民数目。”²

1 雷蒙·威廉斯：《关键词》，刘建基译，生活·读书·新知三联书店，2005年，第43—45页。

2 刘易斯·芒福德：《城市发展史——起源、演变和前景》，宋俊岭、倪文彦译，中国建筑工业出版社，2005年，第132页。

这说明，决定城市之本质的是它的功能，而城市的功能往往是一个综合体，但即便这个综合体也不构成城市的本质。本质性的东西不在于它的集合性，而在于诸多因素汇聚起来之后，产生了整体大于部分之和的效果。恰恰是这种系统才具有的，不是单纯的构成因素的叠加所得到的效果，构成了城市的灵魂性的与本质性的东西。这是一种什么样的东西呢？

城市最初的功能是军事防御，也有完全由宗教目的形成城市的范式，但它们都不是本质性的。随着军事技术的现代发展，城墙的防御功能几乎丧失，但城市还在；神早已退场，而城市还是继续存在。那些最初作为市场而出现的城市想要证明城市源自经济活动，可现代工业城市的产生和强大证明了市场职能也不是本质性的。

“城市”对各式各样的“本质”的抵抗说明，它们都不是真正的本质，它们仅仅是作为构成因素，但不是城市的灵魂。1916年，帕克发表被称为“划时代之作”的论文《城市：对于开展城市环境中人类行为研究的几点意见》，他在文章中指出，城市并不是许多个人的集合体，也不是各种社会设施的聚合体或各类民政机构的简单汇集。“城市，它是一种心理状态，是各种礼俗和传统构成的整体，是这些礼俗中所包含，并随传统而流传的那些统一思想 and 感情所构成的整体。换言之，城市绝非简单的物质现象，绝非简单的人工构筑物。城市已同其居民们的各种重要活动密切地联系在一起，它是自然的产物，而尤其是人类属性的产物。”¹这说明，城市不是单纯地指一个物质实体，而主要是指一个文化实体，“城市”这个词所标示的，不仅仅是一个空间概念，也不是某个空间的职能，更不是一群建筑的总称。城市是人的生活的一种组织形式，“houses make a town, but citizens make a city”（房子构成城镇，但市民构成城市），卢梭的这句名言说出的是城市的真谛。按帕克的思想，城市是根植于它的居民的风俗习惯之中

1 R. E. 帕克等：《城市社会学——芝加哥学派城市研究文集》，宋俊岭等译，华夏出版社，1987年，第1页。

的，因此，城市既有物质的组织形式，又有道德的组织形式，这两种形式以其特有的方式互相作用，互相影响，互相调节。帕克在他这篇著名论文的“引言”部分，引用了斯宾格勒《西方的没落》的一段话：“人类所有的伟大文化都是由城市产生的。第二代优秀人类，是擅长建造城市的动物。这就是世界史的实际标准，这个标准不同于人类史的标准；世界史就是人类的都市时代史。国家、政府、政治、宗教，等等，无不是从人类生存的这一基本形式——城市——中发展起来并附着其上的。”¹

从起源的角度来说，“城市”从两个层面获得定义：在第一层面上，如果一个地方以商业和工业为经济的主导，那么它就是“城市”。——这种地方在9世纪以农业为基础的文明中不存在。在第二个层面上，如果一个地方形成了一个社会，这个社会有自己的法律与制度，并且这个社会拥有作为市民阶级的居民和组织城市生活的诸种城市组织，那么这个地方就是城市。这就意味着，并不是一个行政中心，或者一座堡垒，或者一座教堂及其周边地区就可以成为城市。建基于工商业基础上的市民阶级和城市组织是“城市”的根本属性。在10世纪出现的这种城市更像是希腊时代的城邦——polis，而不是市镇——town。这种城市只可能出现在缺乏中央集权的时代和地区，也就是封建集权确立之前，从某种意义上说，政治上的近乎独立性是这种城市的最重要的特性。

这就是近代意义上的“城市”，从这个意义上说，“随着加洛林朝代而开始的那个时期，无论就城市这个词的社会意义、经济意义或法律意义来说，都不存在城市这个东西。城镇和堡垒只是筑垒之地和行政中枢。它们的居民既不拥有特别法，也不拥有他们自己的制度，而且他们的生活方式与社会的其他成员也毫无共同之处。因为城镇和城堡与商业活动和工业活

1 R. E. 帕克等：《城市社会学——芝加哥学派城市研究文集》，第2—3页。另外参考斯宾格勒：《西方的没落——世界历史的透视》，上册，齐世荣等译，商务印书馆，1963年，第199—200页。译文略有差异。