

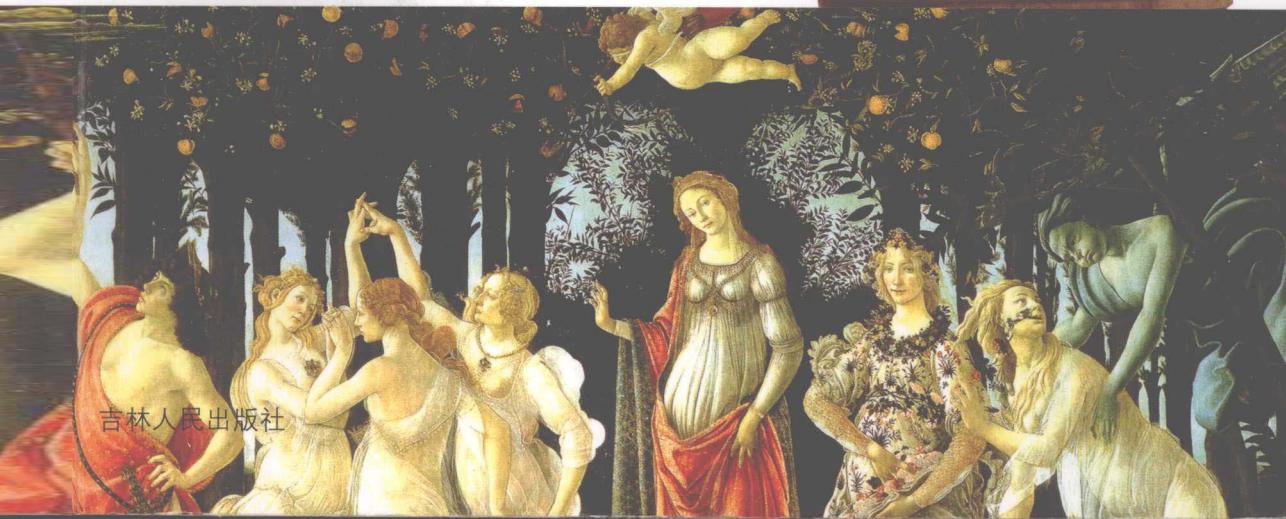
吴小欧◎编著

图说

文艺复兴

The Renaissance

那是一个需要巨人也产生了巨人的时代。那些纵横于一片新天地的巨人耸立在我们面前，用他们创造的手笔指引着我们的前途……

吉林人民出版社

THE RENAISSANCE

图说文艺复兴

吴晓鸥 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文明之光：文艺复兴时期的欧洲艺术/吴晓鸥编著. — 长春：吉林人民出版社，
2008.3

ISBN 978-7-206-05523-2

I. 图… II. 吴… III. 文艺复兴—艺术史—欧洲

IV. J150.093

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 024901 号

图说文艺复兴

编 著：吴晓鸥

责任编辑：刘文辉 封面设计：木头羊工作室

版式设计：张 娜 责任校对：陆 雨

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码：130022)

网 址：www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线：0431-85395845 85395821

印 刷：吉林省吉育印业有限公司

开 本：720mm×970mm 1/16

印 张：25.5 字 数：260 千字 图 片：320 幅

标准书号：ISBN 978-7-206-05523-2

版 次：2008 年 5 月第 1 版 印 次：2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。

前言

“文艺复兴”一词(Renaissance)的本义,是指“再生、新生”的意思。然而在世界历史领域,人们说到这一名词,却是指中世纪后期风靡全欧洲的思想文化解放运动,指当时久被埋没的古希腊罗马文化重新被发现并得到发扬光大。

早在14世纪初,意大利的进步学者就开创了钻研、翻译古希腊罗马典籍的风气。1453年,土耳其人攻占拜占庭,导致那里的学者携带大批古代典籍逃往欧洲。与此同时,人们在罗马废墟中发掘出大量古代雕塑作品和遗迹。所有这一切,都为当时人们展示了一个无比辉煌的古代世界,以致研究古希腊罗马文化形成一股热潮,“文艺复兴”运动便因此而得名。在14世纪至16世纪绵亘三百年的时间里,这场在文学艺术以及一般思想文化领域兴起的启蒙运动,从意大利首开先河,很快便扩展至德国、法国、英国和欧洲其他地区。

作为一场反封建、反教会的思想文化运动,文艺复兴的发生有一个根本原因,那就是整个社会经济基础的变革。从12世纪开始,欧洲封建社会内部就出现了资本主义因素的萌芽,产生了初具规模的手工业和商业贸易。与此同时,资本的原始积累以极为残酷的方式进行着,对国内农民的剥夺与对海外殖民地的争夺是这一过程的基本方式。从这个意义上说,文艺复兴时期的欧洲,正处于从封建制度向近代资本主义社会过渡的阶段。在这个时期以前,发端于犹太教一支的欧洲基督教会从精神上统治着欧洲,虽然怀疑主义和古典文化依旧从各个角落向正统教会文化发出挑战,但毕竟难撑大局,于事无补。

随着旧基础和旧制度的朽坏和瓦解,社会的转型必然引起意识形态和思想文化的深刻变革。为了冲破中世纪的思想枷锁,发展新思想新文化,运动的参与者们热切地研究古希腊罗马文化,结果发现古人的文化与自己所接受的东西势成对立。特别是在思想

上,学者们接受了古代朴素的强调个人价值的人本意识,形成了文艺复兴时代的人文主义观念体系,用以表达新的时代要求。从那时以来,人们就把这一时期出现的新思想、新文化称为“人文主义”。它的最初含义,是指与“神学学科”相对立的“人文学科”。在中世纪,以培养僧侣为目标的教会学校只开设“神学学科”和少数应用学科。随着城市世俗文化的发展,陆续出现了一批世俗学校,在“神学学科”之外又增设了“人文学科”。它以人与自然为研究对象,内容包括了文学、历史、语言、哲学、修辞学、艺术和自然科学。因此,人们便把这些渊源于古希腊罗马的学术研究称为“人文学科”,而把从事这些研究的学者称为“人文主义者”。

作为一种新文化新思潮,人文主义主要包括如下内容:其一,人文主义反对上帝主宰一切的神权论,宣扬人是万物之本的思想,肯定人的价值,主张人的全面发展;其二,人文主义揭露教会的腐败,反对禁欲主义和来世思想,提倡个性解放,肯定爱情和现世幸福;其三,人文主义批判教会的蒙昧主义和经院哲学,倡导探索自然,研究科学,推崇从经验中获得的知识;其四,人文主义强调继承古希腊罗马文化遗产,重视文学、修辞学、语言学和其他艺术。在这种情况下,文学、绘画、雕塑、建筑和音乐都取得了辉煌的成就;其五,人文主义反对封建专制和封建等级,强调人与人之间的平等,提倡仁慈和博爱,歌颂友谊和个人品德。总之,人文主义体现了进步的历史要求,成为推动这一时期文化发展的巨大动力。

人文主义者相信,进行古典文化的教化有益于社会进步,因而大力发展古代文献的介绍和阐释,包括诗、历史、修辞文法等,以及道德哲学。这种努力本身也确实成就了文艺复兴的主导文化精神,即人文主义,对原有的宗教、艺术乃至整个社会体制发生了巨大的冲击作用。

文艺复兴的特征性现象在于,当时研究并力图了解古典文化的人们已经不再限于经院学者或僧侣,而是社会各阶层无所不包,各尽所兴,从善如流。尤为重要的是,人们的趣味远离开专门的特别是抽象的神学问题以及来世的焦虑,转向了今生和人的思想、行为等现实问题。

个人的地位和价值由此而引起人们的普遍关注。于是,和个人相关的荣誉、尊严、潜力等价值实体得到迅速提升,甚至艺术家也开始在自己的作品上签署自己的名字了。教

育受到高度的重视,大学兴盛,个人力求全面获取知识,提高自己的素质,显示出了社会进步的需求。当时人们的人生理想是不限于掌握一门专长,与先前强调只通一门的观念大异其趣。

文艺复兴时代新的社会风尚和思想文化的勃兴是在极其广泛的社会进步的累积的基础上发生的。一般地说,这些进步包括:农业、手工业技术的不断改进对生产力和社会分工的推进;城市的大量涌现和资本主义萌芽的出现;东西方大规模交往(特别是在历次十字军东征的影响下)带来的商业贸易和文化的刺激;东罗马帝国的危机和大批学者的迁往欧洲;大学的崛起和东西方思想学术交流,以及后来的地理大发现等,这一切都是文艺复兴的先决条件。

作为欧洲社会近代化的前奏,文艺复兴取得的一个最重要的进步,是人的主体意识的逐渐觉醒和迅速提升,因此有学者指出,16世纪是欧洲社会发生意义至关重大的人格变化的时代,是一个需要巨人也产生了巨人的时代。

都市,作为现代人格的摇篮,集中了经济、政治和思想文化的精华,其作用在这一时期的文化发展中尤其显得举足轻重。财富的积累,金融业的产生,小型的工业、贸易的繁荣,在欧洲的,特别是意大利北方的众多城市中,为文化和艺术的兴旺提供了优势。佛罗伦萨在地理位置的限制下未能形成发达的商业,但依靠金融业却发展起了覆盖全欧的大财阀家族(如15世纪的美第奇家族银行等,它们也从事工商实业)。城市中达官贵人们对文学艺术和文化的倡导直接促进了文艺复兴运动。

和这一切进步相反,封建王权在很多方面遭到了不同程度的削弱,天主教会更是走向了衰落。人文主义就这样获得了高涨的时机。人文主义作为文艺复兴的主导性文化运动,是建立在“人是理性的存在”这一信念基础上的,也是古典文化哺育而成的,人文主义的内涵本身就是研究传统文法修辞、历史、诗、逻辑、自然哲学、形而上学和伦理学的结晶,是和中世纪经院主义相颉颃的。

除了在人的教化方面存在着广狭的不同、主旨的不同之外,人文主义者还强调人的公民责任和社会垂范作用,特别是在政治生活中的变革作用,而经院教育不仅无法胜任这些使命,而且是过于维护既定秩序的。前者立足于瞬息万变的城市、民间并远离教会,后者则立足于亘古不变的乡村、学院和基督教会,所以,如果说人文主义的旨趣在于古

典,莫如说在于现实生活。以它为核心的文艺复兴则是早期资产阶级以世俗的形式,借用古代文化朴素的人本精神、理性精神和现实精神来反对教会神权统治、反对封建专制的一场思想文化领域内的革命运动。

我们说文艺复兴运动使西方社会从此走向光明,并不是对此前的中世纪存有贬义。所谓光明与黑暗,恰如白昼与黑夜,太阳与月亮,阳刚与阴柔,清醒与睡眠,男人和女人。如果我们从模糊的、宏观的视角看问题,那么,人类文化的历史,自古就摇摆于世俗人文和宗教信仰之间,从古希腊罗马的古典主义,到文艺复兴、启蒙主义、现代主义,这一人文倾向始终围绕着人的感性解放和人本提升而运动,开拓着人类文明的世俗生活之路;与之相对的,则是同样自古以来就未中辍的基督教文化、古典主义、浪漫主义和技术主义倾向,它把人类的精神生活引向对超自然力量和超自我力量的想象方向,倡导的是宗教信仰和技术崇拜。这种文化倾向的摇摆,犹如一个人的张弛有度的生命运动,将人类不断推向更高的发展阶段。而文艺复兴,这场人类物质文明和精神文明大变革、大解放、大跃进的伟大运动,可谓光照人寰,衣被后世,为人类的文明进步提供了永享不匮的财富,无论走到哪里,那些汇聚于一个时代、纵横于一片新地的巨人都仿佛耸立在我们面前,用他们创造的手笔指引着我们的前途。

赵沛林

2008年3月

建筑 权利与财富的象征

前文艺复兴时期/003

哥特式风格在意大利的影响 /003

其他地区哥特式风格的盛行 /010

文艺复兴时期意大利建筑 /013

阿尔贝蒂的理论 /013

布鲁内莱斯基的实践 /016

建筑师们的成就 /020

阿尔贝蒂 /020

米切罗佐 /023

乔吉奥·瓦萨里 /025

美第奇家族 /027

布拉曼特和米开朗基罗 /029

珊索维诺和帕拉提奥 /035

文艺复兴风格的持续/043

米开朗基罗与风格主义 /044

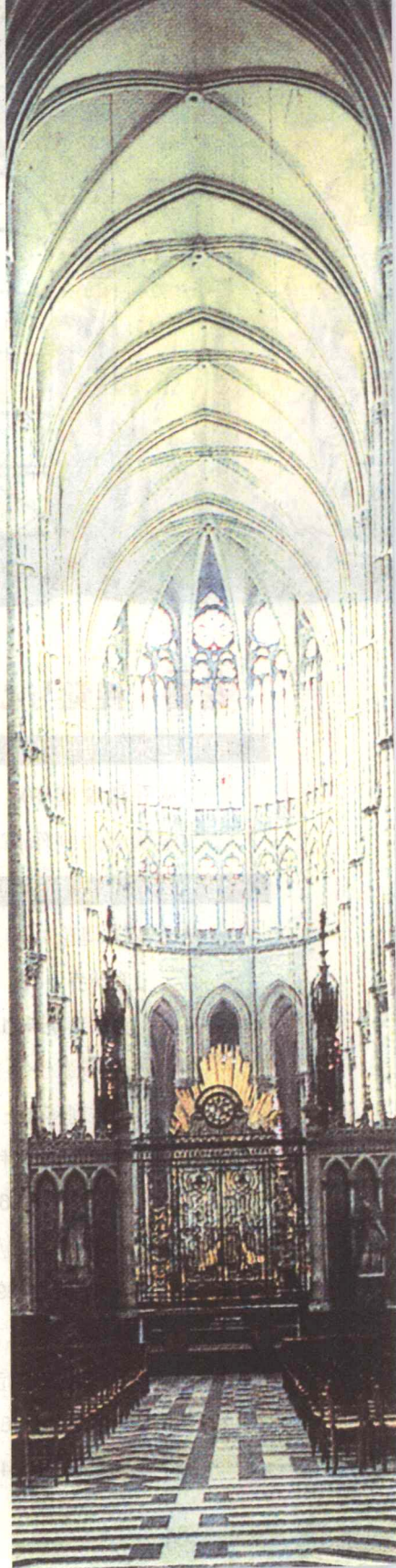
朱利奥·罗马诺 /045

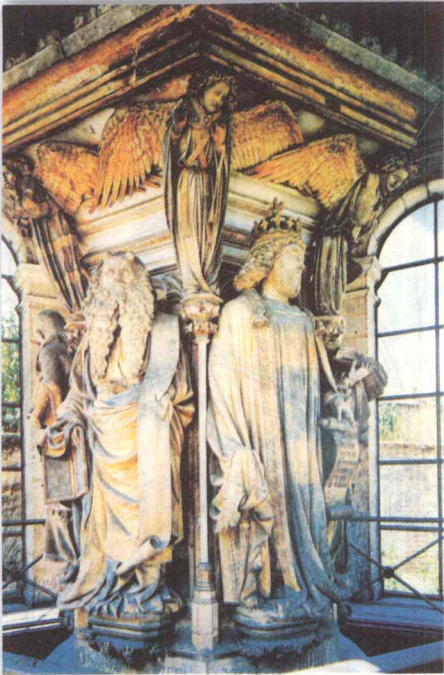
维尼奥拉和皮罗·科戈里奥 /047

法国建筑 /048

西班牙建筑 /052

德国、尼德兰和英格兰建筑/054

雕塑 空间与物质的再造

古代雕像的传统/059

意大利的 15—16 世纪/070

青铜的驾驭者/070

吉贝尔蒂与多那太罗 /070

韦罗基奥 /077

纪念章与青铜小像/080

赋予石头生命之人/084

米开朗基罗 /084

雕塑中的风格主义/093

詹博洛尼亚等/094

绘画 视觉与心灵的和谐

早期艺术的传统/102

从乔托说起/102

湿壁画的制作/109

15 世纪的意大利绘画/112

透视法理论的运用/112

马萨乔 /113

弗兰契斯卡 /117

虔诚的修道士画家/121

安吉利科修士 /121

贝诺佐·戈佐利 /125

利比父子 /126

绘画的神话主题/129

波提切利 /129

威尼斯的贝利尼艺术世家/133

乔凡尼·贝利尼 /133

曼坦尼亚 /138

赞助人的权利/142

15 世纪的佛兰德斯绘画/144

佛兰德斯的三重奏/145

凡·爱克、韦登和罗伯特·康平/145

版画的发展/159

16 世纪的意大利绘画/162

从佛罗伦萨到罗马/163

达·芬奇/163

拉斐尔/173

米开朗基罗/182

威尼斯永恒的色彩/191

乔尔乔涅/191

提香/194

后继者们/202

风格的转移/208

蓬托莫/208

布龙吉诺/212

朱利奥·罗马诺和柯雷乔/216

帕尔米贾尼诺/218

格列柯/220

16 世纪的北方/225

辉煌的德国艺术家们/225

丢勒/225

格吕内瓦尔德/234

霍尔拜因/237

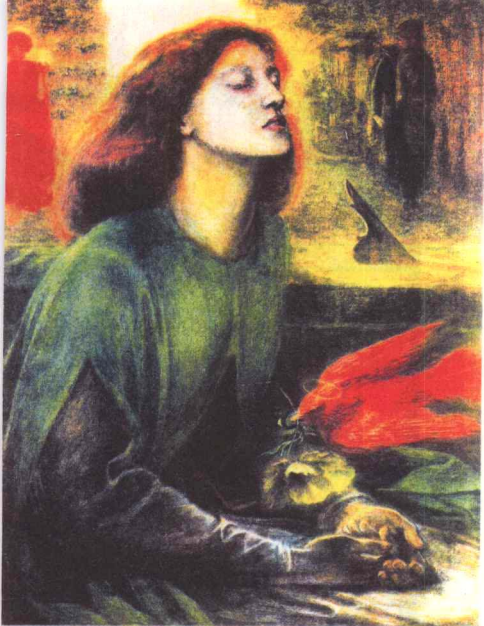
尼德兰的余晖/241

博斯/241

勃鲁盖尔/247

哈布斯堡家族/251

文学 灵魂之窗

欧洲文艺复兴文学/255

但丁：旷世之作《神曲》/258

杰弗里·乔叟：英国文学之父/268

彼特拉克：文艺复兴的领路歌者/274

弗朗索瓦·拉伯雷：创造巨人的巨人/279

薄伽丘：妙口《十日谈》/283

塞万提斯：不朽的行者《堂吉诃德》/289

莎士比亚：鼎国之作《哈姆雷特》/303

戏剧 光明与黑暗的描画

从中心到边缘/317

宗教教义的图解/318

人文精神的重塑/325

透视布景和镜框式舞台/326

从西班牙飞来的凤凰/329

伊丽莎白时代的英国剧场/333

伟大的莎士比亚/337

莎士比亚环球剧院/340

理想与现实的比照：《威尼斯商人》/344

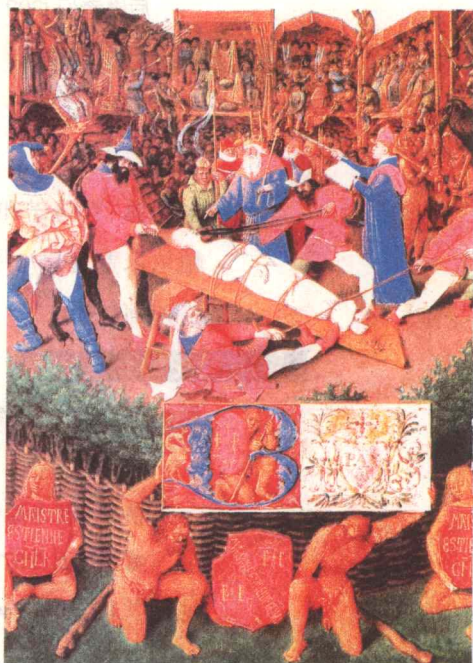
历史风俗的特写：《亨利四世》/348

王冠上的金刚钻：《哈姆雷特》/351

洗涤心灵的风暴：《暴风雨》/355

回到莎士比亚那里去/357

本·琼生和气质喜剧/358

音乐 旋律与情感的交融

法国新艺术运动/365

勃艮第乐派/367

班舒瓦/370

尼德兰乐派/371

比斯努瓦/374

若斯坎及后继作曲家/374

若斯坎/375

海因里希·伊萨克/377

雅各布·奥布雷赫特/378

威尼斯乐派和罗马乐派/380

威尼斯乐派/381

罗马乐派/382

德国的新宗教乐派/385

音乐理论/390

The Renaissance

建筑

权利与财富的象征

The Renaissance

建筑

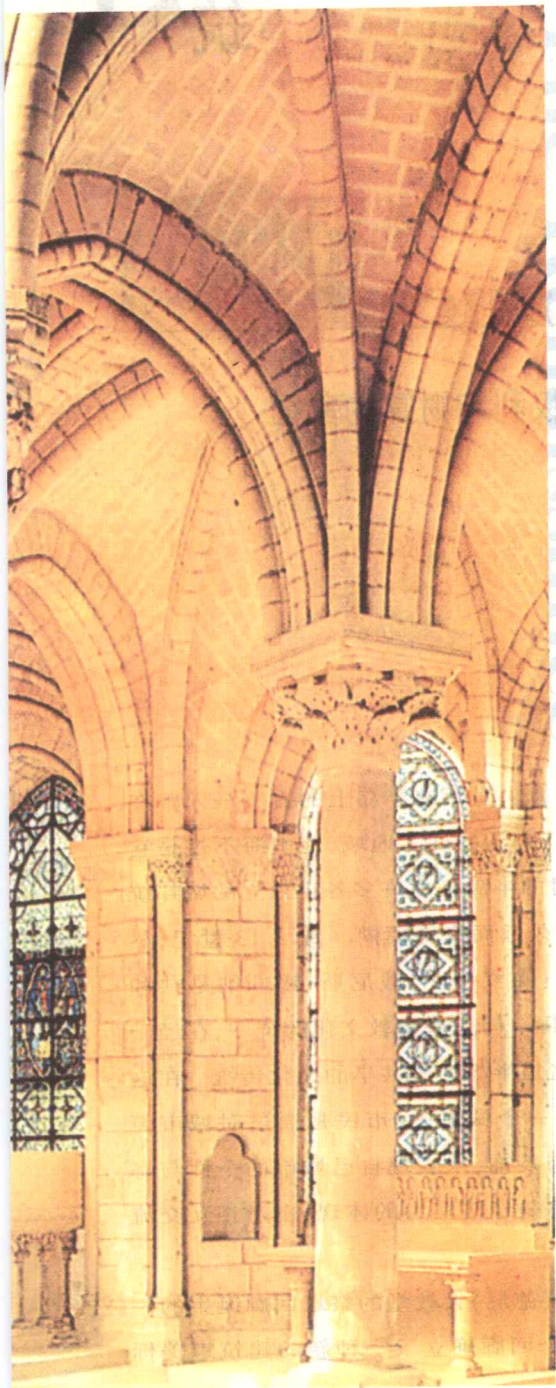
权利与财富的象征

前文艺复兴时期

哥特式风格在意大利的影响

亚平宁半岛像一只靴子,蹬进地中海。生活在半岛上的古罗马人曾在千年前无比辉煌地统治着地跨欧亚非三大洲的许多地域,地中海不过是它们庞大帝国疆域里的内湖而已。而此时的半岛则由许多各自独立的城邦统治着,古罗马时期意大利统一的记忆因久远而变得模糊。到了13世纪,尽管各个城邦以各自的主权形式自治着:佛罗伦萨、威尼斯、锡耶纳是共和国;罗马是教皇国;那不勒斯、米兰是王国。但是基督教文化的统一,在经过千年发展完善后,已在意大利根深蒂固,这是半岛人民共享的文化传统。在这种情形下,艺术成为了一种媒介,在同一个城市中,市民是通过对城市街道、公共场所、教堂和政府建筑的建造与装饰,来表现自己城市的个性与寄托共同的理想;在城邦之间,环境的竞争是经济实力的体现,也是相互交流的主要内容。

1140-1144年在法国巴黎圣丹尼斯(德尼)大教堂的祭坛回廊诞生的一种新的建筑风格被称之为哥特式。这个回廊确立了一种新的建筑审美标

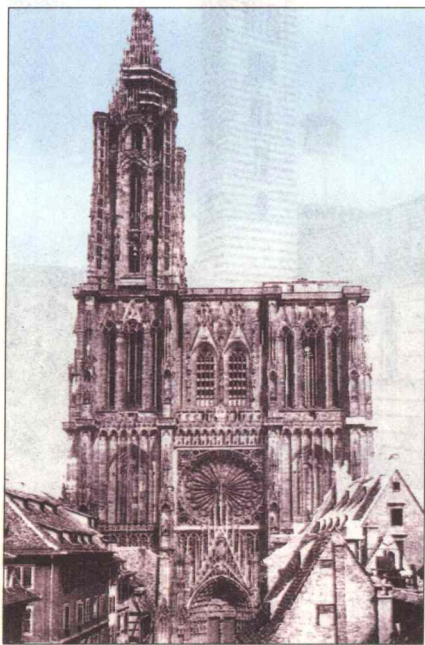

圣丹尼斯大教堂
的祭坛回廊

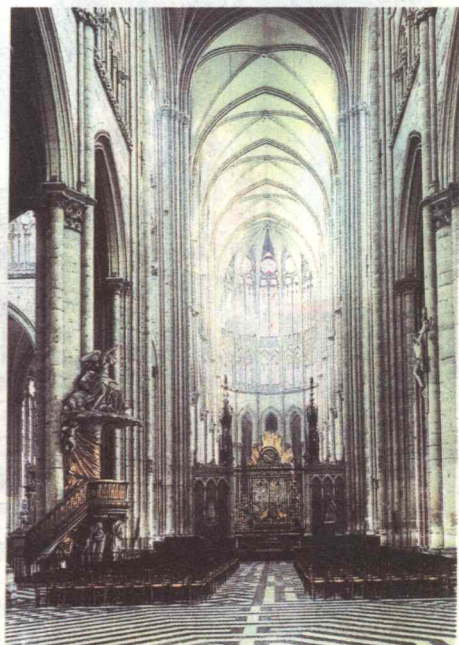
准：开始系统地使用交叉穹隆，柱子作为支撑物支撑着交叉穹隆拱顶建筑的重量而成为主要的承重结构。这种替代了罗马式的厚重、结实风格转变为强调垂直向上、轻盈修长的哥特式风格很快被法国的其他地区所效仿，逐渐在整个欧洲传播开来，即英国、日耳曼地区、东欧及最北端的斯堪地那维亚半岛等地区。

在意大利，哥特式建筑从来没有真正地立足过，它的建筑风格的主流一直根植于自己深厚的古典土壤中，远不如欧洲北部地区。13-14 世纪之间，虽然有的城市也采用了哥特式的建筑风格，但却缺乏北部大教堂那种强烈的垂直感而呈水平状，即便拱顶使用了法国传入的交叉穹隆拱顶，但教堂的基本结构上依然是罗马式。

一般来说，13-14 世纪在意大利有托斯卡纳地区的比萨罗马-哥特式风格、北部的伦巴第罗马-哥特式风格、威尼斯-哥特式风格几个主要的建筑流派。比萨罗马-哥特式风格和

德斯特拉斯堡大教堂

亚眠大教堂正殿与祭坛

威尼斯-哥特式都是意大利中世纪晚期很重要的建筑流派。

佛罗伦萨的洗礼堂等建筑在今天经常被看做是构成了意大利“前文艺复兴”风格的代表。

佛罗伦萨是托斯卡纳地区最重要的城市,典型的地中海湿润气候。它是一座古城,走在佛罗伦萨的街道上,其实是走在古罗马人时的街道上的。公元1世纪时由罗马帝国创立,当时被命名为Fiorenza(花),13世纪末开始,花市有两三个世纪之久曾是欧洲的金融中心,其铸造的弗洛林金币是当时欧洲最权威的货币。悠久的历史传统与强大的经济实力是佛罗伦萨的社会与视觉艺术的主要话题。

意大利第一批重要的哥特式建筑是佛罗伦萨的克罗齐教堂(1294年重建,14世纪中叶完成),由圣方济各会(圣弗兰西斯)修道士们委托建造,和圣玛丽亚·诺维拉教堂(1246-1279)(也称新圣玛丽亚教堂),由多明我会委托建造。两座教堂分别位于佛罗伦萨市的东部和西部。