

文艺复兴时期

人神

对话

周春生 (插图本)

华东师范大学出版社

文艺复兴

时期 人 神 对话

(插图本)

周春生 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴时期人神对话/周春生编著. -上海:华东师范大学出版社, 2002. 2

ISBN 7-5617-2837-9

I. 文... II. 周... III. 思想史-欧洲-中世纪
IV. B503.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 097205 号

本书获得上海师范大学学术著作出版部分资助

文艺复兴时期人神对话

(插图本)

编 著 周春生
责任编辑 张哲永
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
传真 021-62860410

<http://www.ecnupress.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号
邮 编 200062

照 排 南京理工排版校对有限公司

印 刷 者 上海新文印刷厂

开 本 787×960 16 开

印 张 12.5

插 页 4

字 数 220 千字

版 次 2002 年 2 月第一版

印 次 2002 年 2 月第一次

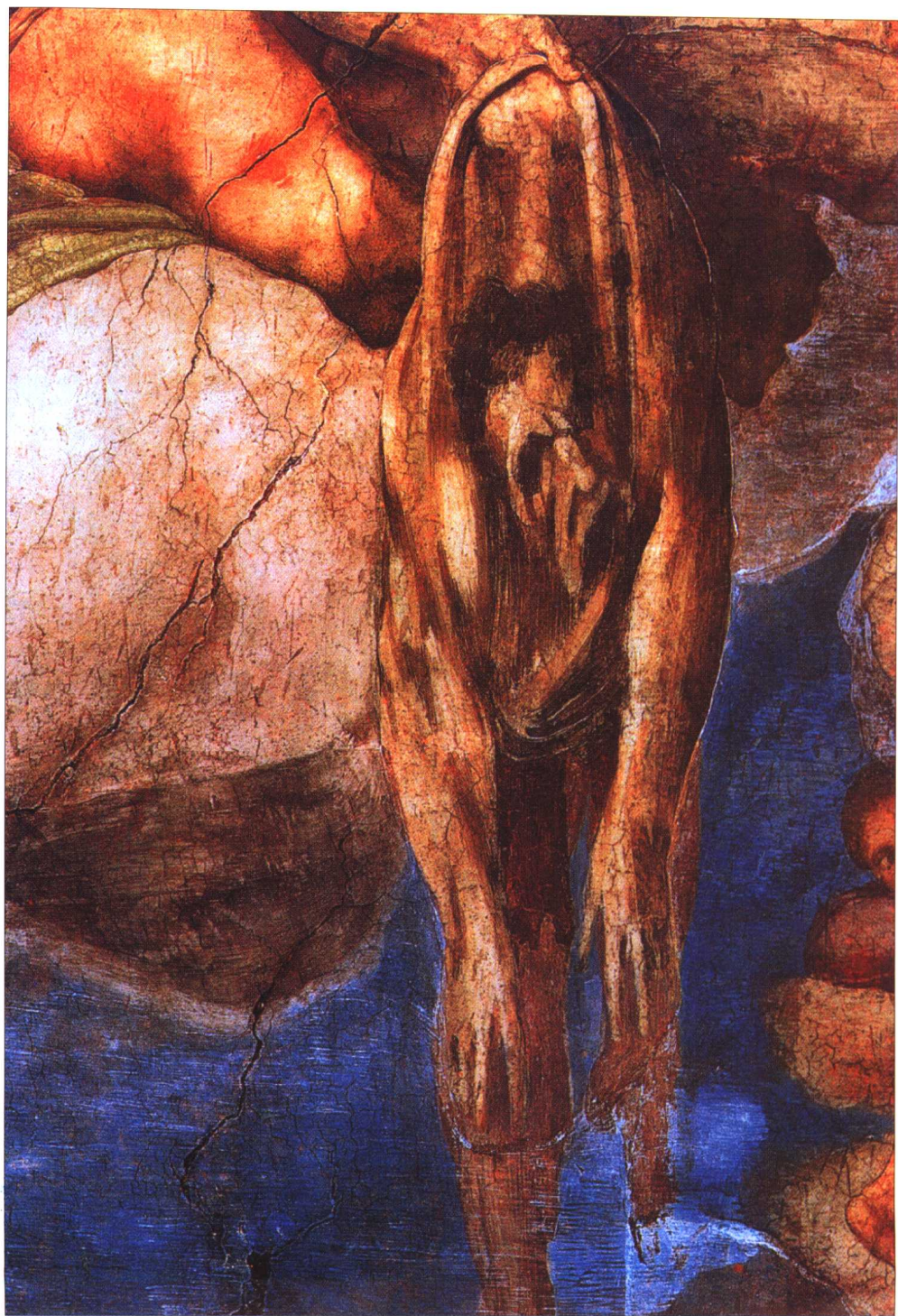
印 数 001—5100

书 号 ISBN 7-5617-2837-9 / I · 260

定 价 18.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

米开朗基罗：《最后的审判》中的自画像

乔凡尼·贝利尼：《变形》

帕米贾尼诺：《长颈圣母子》

拉斐尔：《西斯庭圣母像》

达·芬奇：《最后的晚餐》

皮耶罗：《基督受洗》

斯普朗格：
《大力神西克勒斯·德京
尼拉和死者尼苏斯》

拉伯雷在做
解剖“社会”实验
和撰写著作像

天主教传统中举行圣礼的艺术作品

图 1

乔凡尼·贝利尼(Giovanni Bellini, 1430—1516):《出神的圣芳济各》

这是一幅文艺复兴时期的艺术杰作,也是乔凡尼·贝利尼的代表作。

画面内容是:圣芳济各站在修炼的山洞前,两手摊开,耶稣殉难时被钉子凿破的疤痕映照在圣芳济各的手心上,这表示他深深领受耶稣神灵的感召。同时,周围是田野、农舍、牲畜、流水、花藤等等,这些景物象征着圣芳济各与自然融为一体。

与耶稣同在,与自然合一,这充分体现了文艺复兴时期艺术作品讲究和谐的风格。这种风格既体现在画面结构上,又反映在画的内涵中。此画也因此受到众多评论家的赞许。

图 2

米开朗基罗 (Michelangelo, 1475—1564): 《大卫》

此画是米开朗基罗的代表作,它集中地体现了米开朗基罗的艺术风格。

雕塑显示了大卫敢于迎接一切挑战的胜利者姿态。其中对男性刚毅身躯的雕琢,不仅反映了米开朗基罗对男性艺术形象的一种特有的感悟力,也淋漓尽致地讴歌了人的自然感性生命,讴歌了人的力量的伟大。此画表现了文艺复兴时期艺术创作风格的另一面,即在和谐的外观中体现人的情感意志的冲创性。这种冲创性就是无所畏惧地冲破一切而又富于想象地创造一切的精神,因而也是人的巨大力量和独特品性的体现。按照文艺复兴时期的新柏拉图主义理论(详后),只有当人达到一种完全和谐与神圣状态时才会显示其真正的生命力。

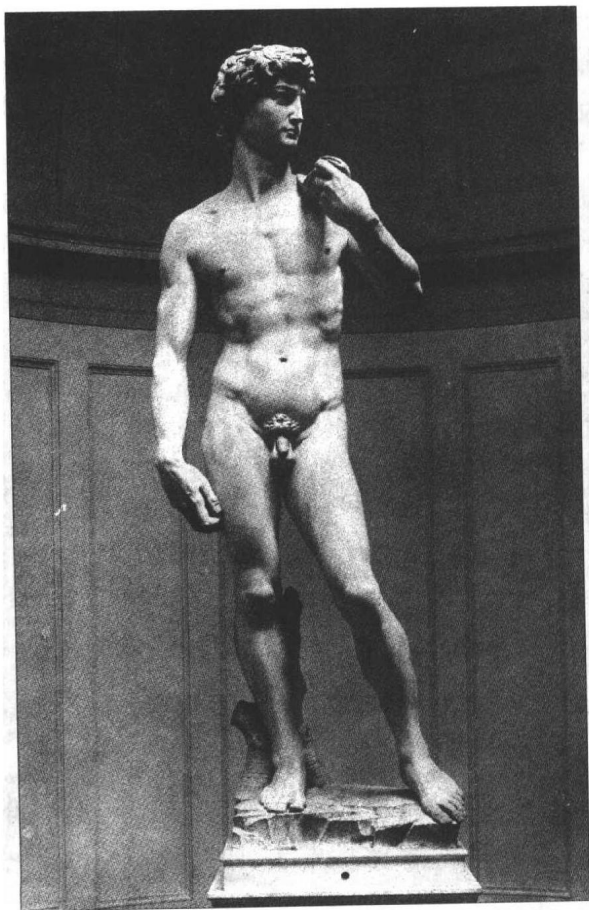

图 3

布伦齐诺(Bronzino, 1503—1572):《圣劳伦斯的殉道》

布伦齐诺创作的此画,人物堆积,中心人物劳伦斯也没有特别的感染力。人物与背景之间,也就是人与自然之间缺乏适当的比例。因此评论家一般将其当作文艺复兴时期风格主义(Mannerism,由意大利文 Maniera 转化而来)的作品。与前两幅相比,此画从形式到内容都显示出一种反自然、变异、漫幻的风格。

今天,我们必须对风格主义作出新的评价。如果说在文艺复兴时期哲学、政治学、文学创作实践中时时可见漫幻的创作风格,那么在艺术领域就体现为风格主义。这种从形式到内容都不入常套的创作形式是人文主义冲创风格的另一种体现或有机组成部分。惟其如此,才能刻画更深刻的内心世界。例如,如果缺少了这种风格,缺少了奇异、陌生、彷徨等,米开朗基罗作品也就丧失了其真正的生命力和无穷的魅力。(关于这些可参见佩特《文艺复兴》,广西师范大学出版社 2000 年版,第 95 页。此书表达了佩特的唯美主义文学批评理论,在学术界影响甚广。Paul Barolsky: *Walter Pater's Renaissance*, The Pennsylvania State University, 1987. 一书则是对佩特《文艺复兴》一书艺术理论的批评。两书可参照阅读。)

总之,以上三幅艺术作品将文艺复兴时代人文主义的风格,特别是人神对话的风格,即和谐与冲创表现得淋漓尽致。从形式到内容,将和谐与冲创体现得如此充分,这在欧洲思想文化史上只有文艺复兴时代的人文主义创作实践可享其盛誉。在和谐里,有形式上的统一,也有内容上的理性完美、神的完美和人性的完美;在冲创里,则有形式上的不拘一格,内容上的自然感性表露、对未知世界的惊恐不安、意志力的爆发、神灵的感应等等。所有这一切交织在一起,使人文主义的人神对话及其风格产生出特有的美感力。从某种意义上讲,文艺复兴就是古希腊、古罗马时代人神对话的艺术再现。

图 4

古罗马时代的睡女神

引子

世纪之末,人们深深地卷入了高科技文明的旋涡。在由信息社会唤起的兴奋之余,人们又不时感受着某种人性受扭曲的忧伤。为了更好地把握人本身,人们重新唤起文艺复兴研究的热情。这是一种深层文化的追求,或者说是对一个总体的文化人的追求。

通常,“文艺复兴”是一个十分诱人的历史名词,它是贴在那条迷人的历史画廊前的标记。它以闪烁透明的目光催人追忆那个激荡的时代及时代精神。一代一代的历史学家、思想史家、文学艺术史家倾其毕生的精力去研究那段历史。

只要我们将一些评价性的文字稍加罗列,就能感悟到文艺复兴时代的内在活力:

(1) 但丁——旧世纪与新世纪交替的象征。恩格斯称其为:“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”^①

^① 《马克思恩格斯全集》,第22卷,第430页。但在相当长的时间内和在相当一部分学者的心目中,但丁仍是中世纪的思想家,或中世纪思想的集大成者。H. O. Taylor 的 *The Mediaeval Mind: A History of the Development of Thought and Emotion in the Middle Ages Vol. II* 的最后一章是 *The Mediaeval Synthesis: Dante*. 该书由 Harvard University Press 1949年初版。布克哈特则从另一个角度评价但丁及其《神曲》。他说:“《神曲》……的布局 and 它的立意是属于中世纪的,并且只能在历史方面引起我们的兴趣。但是,由于它对于人性的每一种类型和表现都做了有力而丰富的描写,所以它仍不失为是一切近代诗歌的滥觞。”参见布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》,第307页。

- (2) 马基雅维里——欧洲近代政治科学的奠基人。
- (3) 莎士比亚、薄伽丘、塞万提斯、弥尔顿——人性百科全书的撰写者。
- (4) 达·芬奇——其知识的广博至今无出其右者。
- (5) 布鲁诺、伽利略——人们始终为思想斗士的勇力所折服,始终为思想悲剧的震慑力所鼓动。
- (6) 哥伦布——向全球探险的冒险时代之象征。
- (7) 蒙田——“我知道什么?”这句名言早已成了每一个热爱知识、探求真理的人的座右铭。
- (8) 莫尔——“乌托邦”作为一个专有名词已经成了欧洲乃至世界人民对美好世界追求的代名词。
- (9) 瓦萨里——近代欧洲第一部艺术史《意大利最优秀的绘画家、雕塑家和建筑家》的作者。
- (10) 格劳秀斯——与其名字相关的近代国际法在15至16世纪的国与国关系中孕育而生。
- (11) 布克哈特——对文艺复兴史的研究确立了真正的文化史学科。

.....

任何人从不同的角度和眼力出发都会感受到人文主义者及其作品的魅力。然而,并非人人知道文艺复兴时代诱人的真正缘由。通常总是将文艺复兴与几张名画、几部名著相关联。然而要问:究竟这些画、这些作品的魅力何在?这确实有点不好回答。有这样一种提法,认为文艺复兴时人文主义的魅力就在于重视人、表现人。这种观点似乎过于抽象和笼统。其实,不以人为中心,何谈人文学科。问题在于怎样重视人和表现人。表现,就牵涉到风格问题。思想文化的异同首先表现为风格的异同。人与人、民族与民族之间的差异也不外乎行为、思维方式的差异。特定的行为、思维方式就构成风格。因此辨别风格,是思想文化史研究的关键。

14至16世纪是欧洲社会发生巨大变动的时期。社会处于转型期的开端,时代似乎突然变得年轻了;“年轻”的时代需要有“年轻人”的志向与才气。时代需要弄潮儿用其巨大的勇气和创造力来建构新的社会运行模式。当时的思想文化领域就处于这种蓬勃的创造浪潮之中。佩特说:“15世纪的文艺复兴在许多事情上,其伟大性不在于它实际取得了什么成就,而在于打算或立志做些什么。”^①例如就有

① 佩特:《文艺复兴》,广西师范大学出版社2000年版。

那么一些思想家,他们以一种青年人才能有的想象力构思出一个个美好的理想社会:莫尔的《乌托邦》,康帕内拉的《太阳城》,安德里亚的《基督城》,如此等等。以后,欧洲思想文化史上乌托邦主义者层出不穷,但基本的思想框架仍未超出莫尔的一代人。

就人神关系理论本身而言,人神对话是欧洲思想文化的传统。这一传统一直延续至今。欧洲文艺复兴时代的人文主义者以特有的眼光审视人神关系,这种审视无疑是文艺复兴时代人文主义思想文化的核心内容。人文主义所特有的风格就蕴涵于对人神关系论题的阐释过程之中。我们从思想学术界对文艺复兴时期人文主义人神对话及其风格的关心和争论程度也能体会到其重要性之所在。^①

从更深一层的意义也就是从整个欧洲文明的发展史来研究人文主义的人神对话及其风格,我们还会发现:这种对话和风格是对欧洲传统文化中日神精神和酒神精神的重新认识。在欧洲思想文化的整个演变过程中始终呈现出日神精神和酒神精神的对立冲突,笔者曾将此特点概括为悲剧精神:人的理性(和谐)和自然感性生命(冲创)永远处于对立冲突之中,并且没有任何归结点,由此而构成一种命运。人虽然解不开命运之谜,却又勇敢地接受命运的挑战。^②人文主义者不仅是以独特的思路和情感去领悟、承接、诠释欧洲思想文化的这一主流传统,而且是一个全新时代精神气息的流露。这是欧洲思想文化史上最引人入胜的一次诠释。

人文主义者在古希腊日神精神和酒神精神的形式、内容中发现了人性的全部内涵,其中有人性的和谐也有人性的冲创。人文主义者以新的人性内涵去开掘以往的悲剧精神。同时,人文主义者又将人身上的种种分裂裹装了起来。这是一种艺术的裹装——有精致的,也有粗犷的。于是,人文主义成了欧洲悲剧精神演变发展过程的桥梁和特殊表现形态。人文主义者的人神对话风格也成了古希腊人神对话风格的再现:人神有对峙的一面,即人有无拘无束地表现自身的勇气。在人文主

① 著名文学批评家爱略特与新人文主义创始人白璧特两人关于人文主义和基督教关系的讨论就是其中的一例。从这一讨论中不难发现由人神关系而引发的诸多思考。参见《爱略特文学论文集》,百花洲文艺出版社1994年版,第183—208页。

② 参见拙著:《悲剧精神与欧洲思想文化史论》,上海人民出版社1999年版。在该书中笔者借鉴了尼采的说法。尼采提出了两个重要的概念即酒神狄奥尼索斯(Dionysus)和日神阿波罗(Apollo)。酒神象征着生命中的原始本能力量,它极度放纵,没有任何限制。日神则象征着生命中的理性智慧因素,它宁静端庄,具有和谐适中性。酒神和日神又都有特定的生命艺术形式:前者为醉态,后者为梦幻。尼采认为,作为一种自然生命的因素,酒神和日神不会以任何抽象结论来凝固自己,它们按生命本身的涌动互相争斗,又按生命的机制互相调节。悲剧就是酒神和日神之间永无归结点的运动、碰撞的艺术表现。酒神和日神之间这种永无归结点的运动和碰撞本身就是一种悲剧精神。

义者的笔下，人显得富有感性的朝气，呈现在人们眼前的是自然的人。另一方面，人神有和谐的一面，即用各种美感的形式来沟通两者。尽管是形式化的，但能产生片刻的美的宁静。这样，既讲感性的爆发又请出神的关照，让人暂时在美的殿堂里躲避一下命运的打击。这就是古希腊文化的精髓。

所以从总体的、更深远的涵义来探讨问题，我们就能发现：人文主义的人神对话及其风格既与欧洲整个文明的进程和特征有关，又与特定的文明发展进程和特征相关。如同走完了一个认识的圆圈后又重新去找一个起点。时代需要人文主义者去寻找一种强有力的精神，需要寻找人性的真，需要一个个完整的人。在古代世界，当然也在被人文主义者重新阐释过的基督教精神世界里，人文主义者发现了这些思想文化内涵。所以，复兴古希腊、古罗马的思想文化，重新认识基督教思想文化，其实质就是一种时代的召唤。从某种意义上说，一部欧洲思想文化史就是不断以更高的思想水准去纠正人性异化的历史。

由此，不难想见人文主义者及其思想、作品的魅力之所在了。人文主义者将传统欧洲思想文化所特有的悲剧精神放到现实的、世俗的人性和世界的焦点上重新加以阐释。通过以人为中心的人神对话，将人神的和谐与冲创两个方面都淋漓尽致地表现出来。

