

艺术密码书系

文艺复兴 的秘密语言

揭开象征符号的神秘面纱，
破解文艺复兴光彩的真正所在

解码意大利艺术
的隐秘符号

[英]理查德·斯坦普 著
吴冰青 译

 文化发展出版社
Cultural Development Press

*The Secret Language of
the Renaissance:*

Decoding the Hidden Symbolism of Italian Art

文艺复兴 的秘密语言

解码意大利艺术的隐秘符号

[英]理查德·斯坦普 著

吴冰青 译

文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺复兴的秘密语言 / (英) 理查德·斯坦普著 ; 吴冰青译. — 北京 : 文化发展出版社有限公司, 2018.6

ISBN 978-7-5142-2298-2

I. ①文… II. ①理… ②吴… III. ①文艺复兴—艺术史—意大利

IV. ①J154.609.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第156165号

著作权合同登记 图字: 01-2018-5031

The Secret Language of the Renaissance

All Rights Reserved

Copyright © Watkins Media Ltd 2006

Text Copyright © Richard Stemp 2006

Commissioned Photography Copyright © Watkins Media Ltd 2006

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC(www.ca-link.com)

文艺复兴的秘密语言

著 者: [英] 理查德·斯坦普

译 者: 吴冰青

出 版 人: 武 赫

责任编辑: 范 炜 徐 蕾

责任印制: 邓辉明

封面设计: 观止堂_未 氓 李 滨

出版发行: 文化发展出版社 (北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.wenhua fazhan.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 250千字

印 张: 14

印 次: 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

定 价: 128.00元

I S B N : 978-7-5142-2298-2

◆ 如发现任何质量问题请与我社发行部联系。发行部电话: 010-88275710

目录

引言	6	涵义的层级	98
第一部分 旧思想产生新艺术	11	人与天使	102
文学	12	圣徒	106
绘画	16	美德与恶行	110
雕塑	22	神与女神	114
建筑	26	第三部分 主题解码	117
装饰艺术	30	圣经	118
第二部分 文艺复兴的语言	35	教会	128
物件及其意义	36	天与地	136
徽标与缩语	40	古代艺术	144
色彩	44	神话	152
光与影	48	寓言	158
透视	52	学术	166
比例	56	政府	174
神圣几何	58	权力与财富	184
在哪里与为什么	62	战争与和平	192
旧与新	66	生活与社会	200
我们周围的世界	70	死亡与永恒	208
躯体与头脑	74	年表	216
手势与身体语言	78	深化读物	217
赞助	82	中英对照表	218
男性与女性	86		
形式与功能	90		
故事与宣言	94		

文艺复兴 的秘密语言

解码意大利艺术的隐秘符号

[英]理查德·斯坦普 著

吴冰青 译

文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺复兴的秘密语言 / (英) 理查德·斯坦普著 ; 吴冰青译. — 北京 : 文化发展出版社有限公司, 2018.6

ISBN 978-7-5142-2298-2

I. ①文… II. ①理… ②吴… III. ①文艺复兴—艺术史—意大利

IV. ①J154.609.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第156165号

著作权合同登记 图字: 01-2018-5031

The Secret Language of the Renaissance

All Rights Reserved

Copyright © Watkins Media Ltd 2006

Text Copyright © Richard Stemp 2006

Commissioned Photography Copyright © Watkins Media Ltd 2006

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC(www.ca-link.com)

文艺复兴的秘密语言

著 者: [英] 理查德·斯坦普

译 者: 吴冰青

出 版 人: 武 赫

责任编辑: 范 炜 徐 蕾

责任印制: 邓辉明

封面设计: 观止堂 未 氓 李 滨

出版发行: 文化发展出版社 (北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.wenhuafazhan.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 250千字

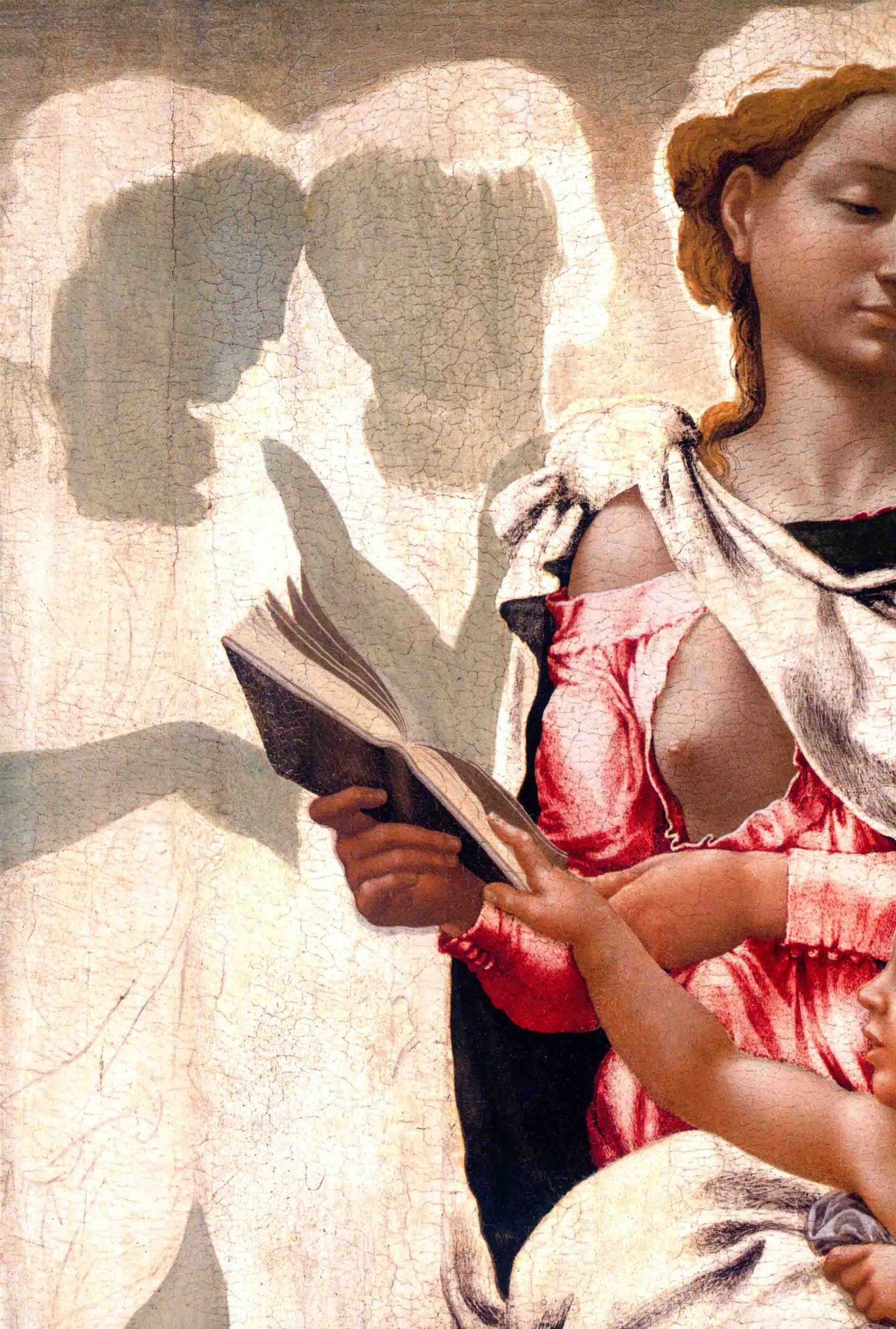
印 张: 14

印 次: 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

定 价: 128.00元

I S B N : 978-7-5142-2298-2

◆ 如发现任何质量问题请与我社发行部联系。发行部电话: 010-88275710

目录

引言	6	涵义的层级	98
第一部分 旧思想产生新艺术	11	人与天使	102
文学	12	圣徒	106
绘画	16	美德与恶行	110
雕塑	22	神与女神	114
建筑	26	第三部分 主题解码	117
装饰艺术	30	圣经	118
第二部分 文艺复兴的语言	35	教会	128
物件及其意义	36	天与地	136
徽标与缩语	40	古代艺术	144
色彩	44	神话	152
光与影	48	寓言	158
透视	52	学术	166
比例	56	政府	174
神圣几何	58	权力与财富	184
在哪里与为什么	62	战争与和平	192
旧与新	66	生活与社会	200
我们周围的世界	70	死亡与永恒	208
躯体与头脑	74	年表	216
手势与身体语言	78	深化读物	217
赞助	82	中英对照表	218
男性与女性	86		
形式与功能	90		
故事与宣言	94		

引言

文艺复兴的艺术辉煌为世人普遍称赏，但在 21 世纪的今天却并不总是那么容易理解。其中包含的符号与象征，曾经是日常生活的一部分，如今却不为我们所熟悉了，而这便是本书意欲解释的。对于绘画与雕塑的涵义有了更深入的理解，我们的赞美之情只会更加炽热。

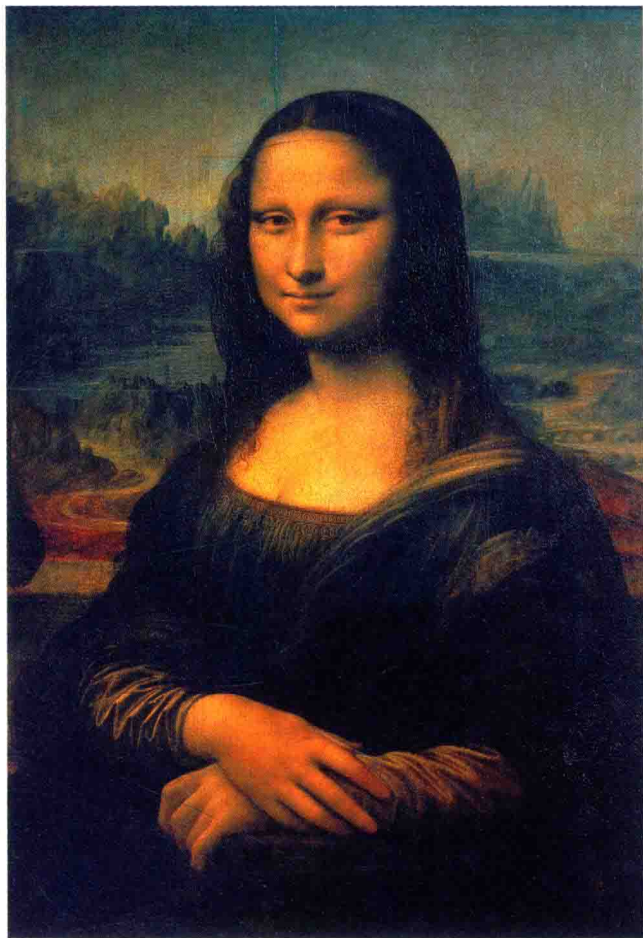
“文艺复兴 (Renaissance)” 一词的内涵可以有无数解释，询问任何一位历史学家或艺术史家，你都有可能得到一个不同的定义。这

个词语源自法语“重生”，本身并无争议，有争议的是它的外延。部分原因是当时的艺术家、作家并不知晓这个概念。实际上它成为一个常用词语要到 19 世纪末，晚于 1860 年瑞士历史学家雅各·布克哈特 (1818—1897) 完成著作《意大利文艺复兴时期的文化》，以及 1878 年该书被译成英文。之后，这个法语单词因一位德国演说家而流行起来，尽管其人来自法语也是官方语言之一的国家。归根到底，文艺复兴是整个欧洲都感受到的一种现象，不过本书与布克哈特的著作一样，仅限于讨论意大利。虽然半岛各地政治上并未统一，艺术上又十分多样化，意大利艺术还是形成了一个作品体，它萌生于同一种根本的民族精神，与阿尔卑斯山以北的作品所传达的旨趣、技法和意义迥乎不同——即使北欧艺术被证明的确是 15 世纪意大利绘画的最大影响者之一。

除了限定将要讨论的地理范围，本书也限定所考虑的时间跨度。关于文艺复兴涵盖的历史时期，已有很多争论。文艺复兴的某些最典型特征，例如对古典时代艺术的兴趣甚至依赖，实际上可以从早至 13 世纪的艺术作品中看到（特别是 13 世纪中期尼古拉·皮萨诺的雕塑作品），而在 14 世纪早期乔托的绘画作品中，空间的现实主义描绘和强烈的人文主义精神就已十分明显了。文艺复兴背后的思想意识，很多已经体现在 14 世纪以来的文学作品中，不过大多数权威相信，它的完全成熟及其在视觉艺术中的表现，要到 15 世纪才会看到。到了 16 世纪中叶，宗教改革对天主教会的冲击，对意大利生活与总体文化的冲击，意味着艺术的本质和目的都在发生变化，因此本书极少选录 1550 年以后的

“文艺复兴人”

布克哈特在其开创性著作中讨论过许多概念，其中一个是人 *uomo universale*，或称“万能人”。现代概念“文艺复兴人”就源于此，指的是在许多不同领域均有建树的人。布克哈特所举的范例是阿尔伯蒂，他相信“人若有心，万事皆可做成”。阿尔伯蒂是画家和雕塑家；据说还精通运动与音乐、法律与数学，并从事写作，题材从绘画、雕塑和建筑一直到家庭生活。最著名的例子也许是达·芬奇，大家都知道他是画家、工程师，不知疲倦地探索自然界和人体，但也许不大知道他还是音乐家、雕塑家，为人爱开玩笑，喜欢设计奇装异服和古怪的活动模型。然而当时任何受过良好教育的人都应该擅长许多学科，所以卡斯蒂奥内在 1528 年出版的《廷臣》一书中讨论理想的人应取得什么成就——他不但应拥有广博的知识，并有能力讨论之，还应掌握一些实际技能，比如音乐、运动、战争、绘画和写作。最重要的是，他应该能够轻松裕如地做所有这些事。卡斯蒂奥内用单词 *sprezzatura* 来表达这一概念，也就是“轻描淡写”，说明如此成就乃是自然而然达成的。

◀ 蒙娜丽莎

达·芬奇，约1503—1513（卢浮宫，巴黎）

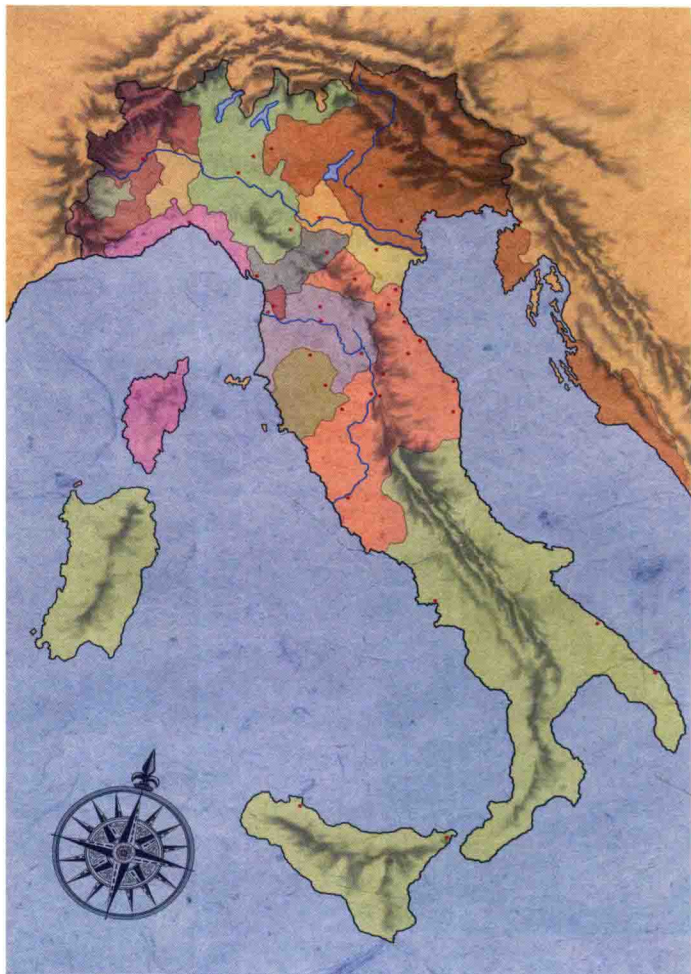
在很多人看来，《蒙娜丽莎》之谜不是画中女子的身份，而是它何以如此有名。作品原无标题，后称《欢愉的女人》（La Gioconda），并因瓦萨里的一个讹误得到这个更有名气的标题——他用蒙娜丽莎或“丽莎夫人”，来指代模特的名字（见正文）。达·芬奇受法兰西国王弗朗索瓦一世聘请后，该画为国王购得，后来成为拿破仑卧室的装饰，又曾被盗，甚至被酸腐蚀过。1893年，艺术史家沃尔特·帕特为这幅作品写过一篇冗长的赞颂辞，其中他诗性地断言“她比身处其中的岩石更古老；像吸血鬼，她死过多次，因而知晓坟墓的秘密”。如此盛誉，或者说恶名，是绝少消散的。

作品，绝大多数作品都来自之前150年。

文艺复兴艺术包括一些世界最著名的肖像画，其魅力来自于新思想的探索和旧思想的再发现。艺术家不再着力于表现一个象征性领域，而重在描绘我们生活、呼吸于其中的世界。一个最好的例子，达·芬奇在《蒙娜丽莎》（见上）中的一项成就不单是人物周围虚构然而看起来非常真实的风景，还包括这幅作品统一于

同一种气氛的意识，即是她呼吸的空气与吹拂远方山峦的空气是一样的。风景的发现只是布克哈特挑选出来的主题之一，他还着眼于日益增长的对于个人的兴趣，这种兴趣艺术地展示在肖像画的发展过程之中，而肖像画是新兴的商人阶级记录财富与社会地位所偏好的方式。文艺复兴艺术家了解古典肖像作品的重要性，但在当时没有一件样品传世。不过古罗马的胸

宗教改革：见第128页和134页

◀ 意大利城邦国家地图
15 世纪末形势

整个文艺复兴时期，意大利半岛城邦国家的边境线一直在变动：这幅地图显示了 15 世纪末的局面。三个最重要的艺术中心——威尼斯、佛罗伦萨和罗马，控制着三片较大的区域，尽管地理范围的大小并不一定跟艺术作品的产量有关联——那不勒斯和米兰也都是重要的政权，但是著名艺术家却相对较少，尤其是我们将达·芬奇从后者剔出的话。摩德纳和费拉拉公国都由埃斯特家族统治，而他们的统治又分别依赖于神圣罗马皇帝和教宗的支持。16 世纪末，埃斯特家族失宠于教宗，被迫退居领土的一隅——摩德纳公国，于是许多艺术珍宝（包括提香的《酒神巴克斯与阿里阿德涅》，见第 153 页）被窃取而散佚了。

像却非常之多，而且极有影响力。《蒙娜丽莎》又一次体现了这种趋势。多年来她的身份一直充满争议，然而最近的文档证据证实，正如艺术家、作家乔尔乔·瓦萨里于 16 世纪猜测的那样，她就是格拉迪尼 (Lisa Gherardini)，一位富有的丝绸商人乔康多 (Francesco del Giocondo) 的妻子。许多城市，特别是佛罗伦萨，其经济实力很大程度上归功于商人和工匠组成的行会，而这些行会的赞助跟乔康多这样的个人

赞助同等重要，甚至有过之而无不及。

然而，最重要的是，对于个人的兴趣说明了人类自身是如何成为值得研究的对象的——通过描绘人们如何生活，在哪里生活，他们如何感受，如何反应，特别是他们的外貌形象如何。人类精神与人体形态的高贵感，完美地体现在米开朗琪罗的雕塑《大卫》上。这件雕塑也是文艺复兴的典型产物——它不是作为一件独立的艺术作品而被创作的，它原本是一个装

埃斯特家族：见第 174 页；风景画：见第 70 页—73 页；肖像画：见第 88 页；教宗与神圣罗马帝国的对立：见第 174 页；瓦萨里：见第 15 页和 16 页；威尼斯：见第 176 页—177 页

▶ 大卫

米开朗琪罗，1504（巴杰罗美术馆，佛罗伦萨）

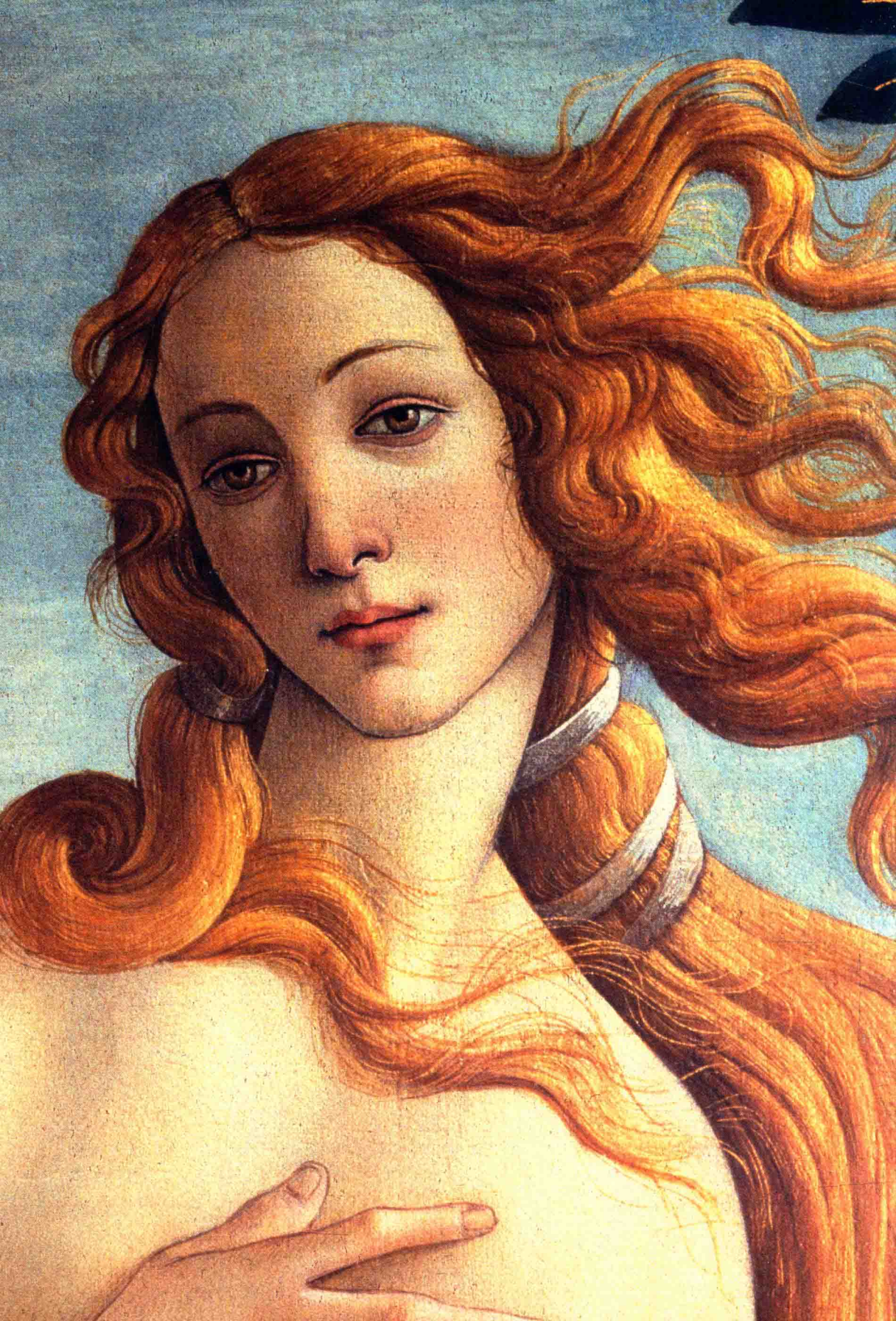
“大卫”，米开朗琪罗最知名的雕塑，本来并不是一件独立的艺术作品：这件雕塑原应高高竖立在佛罗伦萨主座教堂的房顶上的。然而，作品完成后所呈现的美，促使人们考虑应该把它留下全景欣赏，于是成立了一个委员会（成员包括达·芬奇和波提切利），来决定它应该去哪里。

饰主题的一部分，其意义与它将安放的位置不可分割地联系在一起。

不同于文艺复兴的其他入门简介，本书将不采用时间纵览的方式呈献艺术作品，而是按主题细分条目。我们将巡览大约两个半世纪的意大利艺术作品的不同特征与基本元素，目的是交给你必要的工具，使你能够分析和解码无数并不包含于此的其他作品。第一部分介绍不同形式的艺术产品：文学、绘画、雕塑、建筑和装饰艺术。第二部分着眼于每件作品的单个元素，比如光与影，以此建立起一套符号与意义的词汇，这些词汇也许对于今天的我们并不那么显而易见。熟悉了文艺复兴艺术的语言，在第三部分我们将探索更广阔的主题，并分析这个时代若干更丰富更复杂的创造，让这些激发灵感的作品呈现它们的秘密。

大卫：见第 98 页—100 页；行会：见第 182 页—183 页；赞助：见第 82 页—85 页

第一部分

旧思想产生新艺术

对于古典文化、学术和神话之兴趣的复醒将对各个领域的文艺复兴创新产生极大影响，其首先表现在14世纪的文学作品中。因此，本书这一部分将以那些伟大作家的简介开始，他们是但丁、彼特拉克和薄伽丘，他们的作品先于并鼓动了文艺复兴；还将考虑这一时期的文学作品是如何导引对于艺术不断变化的态度的。然后追溯视觉艺术各主要领域的发展，从绘画开始，考察其通过众多风格与影响的复杂碰撞而演化的轨迹；再看建筑和雕塑，亲历它们本身的演进过程，其中许多改变是受了古罗马艺术品和至今仍可见于意大利各地的遗迹的影响。最后，我们看看装饰艺术。我们今天在博物馆赞叹的文艺复兴绘画最初是作为室内装饰创作的：我们所知的画廊当时根本不存在，而这个时期艺术创造的范围扩展到绘画和雕塑之外，涵盖了日常生活的所有侧面。

◀ 维纳斯的诞生（局部）

波提切利，约 1485（乌菲齐美术馆，佛罗伦萨）

波提切利画作中的维纳斯眼神慵懒，面孔如此熟悉，以至于我们往往不去追问画家是从哪里找到灵感的。作品的主题来自希腊神话关于阿佛罗狄忒（希腊神祇，等同于罗马神话中的维纳斯）的出身的叙述，而实际上，波提切利对女神的描绘却是受了一个古典雕塑姿势“羞怯的维纳斯”（Venus pudica）的启发。整幅作品见第 21 页。

文学

“契马布埃以为在绘画上站稳了脚跟，可是现在人人都在说乔托，因此前者的名声黯淡下去了。”——但丁，《炼狱》，第十一篇，第95节。

一本关于视觉艺术的书以讨论文学的章节起始，似乎有些古怪，然而事实上，我们对于文艺复兴的许多兴趣都首先见于三位14世纪著名作家的作品中，他们是但丁、彼特拉克和薄伽丘。但丁（1265—1321）与画家乔托（约1267—1337）同时代，他们很可能还是朋友。但丁之提及乔托，常常被误解为暗示乔托是一位比契马布埃更好的画家，隐含着一种艺术中的演进思想，这也可视为文艺复兴理想的一部分。然而，这里提起的诗句出现在讨论声名的上下文中，是从一位不久前刚故去的诗人口中说出来的，他在提醒但丁世俗的荣耀并不长久。这就有了双重的反讽：其一，但丁的声名至今并没有减退；其二，因为举出这两位艺术家，但丁便在意大利文学最伟大的作品中明确了他们的声名。今天，意大利艺术史的许多概述都以契马布埃和乔托开篇。

这段引文取自但丁的《神曲》，一首写成三部曲的长诗，讲述的是来生的事。诗人说他迷了路，实际上是一种中年危机，给人引导穿过地狱、炼狱，最终来到天堂。每部书有三十三节或篇，外加一首序诗，总数是一百首。以这种方式，但丁传达了对称、结构和秩序的观念，这些观念将成为文艺复兴艺术的核心。该诗以意大利语写成，而不是传统上一切写作

所使用的拉丁语。创作《神曲》之前不久，但丁已经开始撰写《俗语论》，探索本国土语的使用。他相信我们的天然语言，也就是我们从小学习的语言，乃是自我表达最直接最优越的方式。文艺复兴关注我们熟悉的事物描绘世界，这个理想与之颇有相似之处。

彼特拉克（1304—1374）最初接受的是律师训练，后来做了大使。他在欧洲游历，搜寻古典文学散佚的作品。他发现了一些信件，还请人将荷马的作品译成拉丁文。西塞罗尤其重要，因为他被视为雄辩——即语言的恰当运用——的最佳典范。在15世纪，这就影响了作家阿尔伯蒂（1404—1472），他在专著《论绘画》中强调比喻的恰当运用，因而催生了一种形象化的雄辩。从西塞罗的作品中，彼特拉克还导出了他的许多哲学观念，他把西塞罗和圣奥古斯丁的论著结合起来，探索人在自身救赎中的责任。古典和基督教思想的这种结合是人文主义的根基，文艺复兴的这场富有影响力的知识运动，强调了人的尊严，以及一种基于人类经历的道德哲学的重要性。

彼特拉克本人的拉丁语作品包括若干版本的古典历史和古代名人传记——借此为他的同时代人树立道德榜样，不过，他的白话诗歌也同样著名。登山运动的发明，功劳也许搞错时代地算在了他的头上，因为他描写了1336年攀登冯度山的经历。登山纯粹为了体验的概念是全新的，可以看作是文艺复兴对于探索与理解（并最终描绘）我们周围世界之兴趣的先导。

薄伽丘（1313—1375）与彼特拉克同时代，

阿尔伯蒂：见第15页；圣奥古斯丁：见第104页和172页—173页；契马布埃：见第16页；结合古典和基督教思想：见第20页和68页；乔托：见第16页—17页；风景画：见第70页—73页；对称与和谐：见第58页—61页、137页和146页

也是他的朋友。薄伽丘同样是原定以法律为职业的，但最终违背了家族的意愿，做了一名作家。他也用拉丁文和白话文写作，作品包括《异教神谱》，是几个世纪以来研究古典神话的必读著作。他最著名的作品《十日谈》以黑死病期间的1348年为背景。七位女性和三位男性逃出瘟疫肆虐的佛罗伦萨，十天里每人每天讲一个故事，合计一百个故事。其中六个故事的主角是艺术家，包括薄伽丘讨论乔托绘画的现实主义特征以及画家的名望那一篇。这些故事依据现实，关注普通人的情感和经历。它们涉及不正当的风流韵事、行为不端的教士以及滥用权威，但首先还是人类应对五花八门难题的能力。在瘟疫的背景下，无数的死亡早已宣布正常的社会规范无关紧要，人们不得不为他们自

己的问题寻找答案，于是教会与国家的权威被削弱了。毫不奇怪，薄伽丘并不总能得到这些权威的青睐，而传教士如锡耶纳的伯纳迪诺曾在15世纪几次试图把他的著作禁掉。

▲ 但丁手持一本《神曲》

多梅尼科，1465（大教堂博物馆，佛罗伦萨）

1265年，但丁生于佛罗伦萨，是政治派系白教皇派的主要成员。1302年，他们的对手黑教皇派掌权后，但丁被逐出该城市。他在流放中度过余生。后来佛罗伦萨人为此懊悔，总是骄傲地宣称但丁是他们的人。这幅画描绘诗人在城墙之外，手持一本《神曲》，指着他的思想的一个图示。左下方受诅咒的灵魂被引入地狱，而从他肩头看去，其他人正在努力攀爬炼狱之山。横跨天空的是天堂的穹顶，太阳、月亮和众行星都位于各自的天球。

黑死病：见第16页；佛罗伦萨主座教堂：见第26页—27页；天国与尘世：见第136页—143页