

文艺复兴欧洲艺术

(上)

文艺复兴欧洲艺术

文艺复兴欧洲艺术

上

苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所编

严摩罕 姚岳山 平 野译

人民美術出版社

文艺复兴欧洲艺术

下

苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所编

严摩罕 姚岳山 平 野译

人民美術出版社

文艺复兴欧洲艺术

(上下两册)

苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所编

严摩罕 姚岳山 平野译

人 民 美 术 出 版 社 出 版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 平野

装帧设计 张晓君

人民美术出版社印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1985年6月 第一版第一次印刷

统一书号: 8027·8851 定价: 5.45元

出版说明

本书为苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所集体编写的《世界美术通史》中的第三卷，内容包括欧洲各国文艺复兴时期的美术与建筑，对当时的历史背景、各种美术与建筑重要作品与作家都有介绍，因此可以通过此书对当时各国的美术有比较全面、系统的认识。因字数较多，分订为上下两册。

人民美术出版社编辑室

目 录

上 册

引论	I
意大利的美术	22
黎明期文艺复兴及十四世纪的美术	37
十五世纪的美术	69
十六世纪的美术	159
工艺美术	377

图版

下 册

尼德兰的美术	385
德国的美术	494
法国的美术	558
西班牙的美术	596
葡萄牙的美术	630
英国的美术	640
达尔马提亚的美术	653
匈牙利的美术	664
捷克斯洛伐克的美术	670
波兰的美术	682

图版

引 论

文艺复兴为世界文化史的新阶段奠定了基础。正象恩格斯所指出的，这一个阶段是人类前所未有的最伟大的进步的革命。就文艺复兴在发展文化艺术方面所具有的意义而言，只有以前古代希腊罗马文明的繁荣时代可以和它相提并论。现代的科学，尤其是自然科学，是在文艺复兴时代产生的。列奥纳多·达·芬奇天才的科学推断，弗兰西斯·培根所创始的实验的研究方法，哥白尼的天文理论，数学上的初步成就，哥伦布与麦哲伦在地理方面的发现，都是值得一提的。

对于发展艺术，对于在文学、戏剧、美术中确立现实主义与人文主义原则，文艺复兴具有重大意义。

文艺复兴的艺术文化，是人类无与伦比的不朽的珍品。近代先进的艺术文化，是在文艺复兴艺术文化的基础上诞生、成长起来的。此外，文艺复兴的现实主义美术，实质上是在近代美术史里开创了第一个阶段。现实主义的基本原则，近代现实主义造型艺术语言的体系本身，是在文艺复兴的美术里，尤其是在文艺复兴的绘画里形成的。文艺复兴的美术对于后来一切建筑与雕塑的发展起了卓越作用。文艺复兴的美术也在颇大程度上对戏剧与文学起了卓越作用。

文艺复兴时期文化艺术的繁荣，具有全世界的历史意义。但是，这决不是意味着，世界各民族从封建社会过渡到资产阶级社会经过文艺复兴阶段是世界各民族文化发展中必经的阶段。为了在晚期封建社会内部，使彻底反封建的、现实主义的、人文主义的、属

于文艺复兴时代类型的艺术文化开始诞生并且取得胜利，形成先进的人世的世界观，产生关于人的个性解放与个性尊严的观念，一定的历史条件必须结合起来，在地球上的若干地区，尤其是在西欧与中欧的部分地区，是有可能产生这样的历史条件的。

中世纪欧洲的经济与文化，在发展封建制度的最初几个阶段，落后于早已繁荣昌盛的东方文化（阿拉伯东方，中国，印度，中亚）。但是，后来从封建制度向资本主义制度、即向新的较高的社会历史结构过渡的前提，正是在欧洲最早成熟的。这些新的社会关系，还是在欧洲封建社会内部，在商业、手工业城市——城市公社里形成的。

在中世纪欧洲某些经济最发达的地区，城市具有政治上的独立性，正是这一个事实促进了早期资本主义关系在这些城市里的诞生。在这一个基础上，出现了公开敌视陈旧封建文化的、称之为文艺复兴文化的新文化。因此，人类历史中最早的反封建文化，是在走上了资本主义发展道路的独立的城市国家里诞生的，这些独立的城国家分散地安插在欧洲大陆的大片土地上，总的看来，当时欧洲大陆还处于封建社会阶段。

后来，向原始积累的过渡，西欧整个经济与社会结构狂风骤雨的历尽艰辛的改组，导致了一些资产阶级国家的形成，导致了若干最初的民族国家的建立。处于这样情况下，西欧的文化过渡到它的下一个发展阶段，过渡到文艺复兴的盛期与晚期。大体上，这一个时期是在腐朽了的封建制度领域内发展早期资本主义的一个较高阶段。可是，文化的形成，这一个时期的形成，是以掌握与进一步发展意识形态上、科学上、艺术上的成果作为基础的，在文艺复兴之前一个阶段的城国家文化中取得了上述成果。“文艺复兴”这一个词汇，在十六世纪就已经出现，在著名的意大利美术家传记的著者瓦萨里笔下就已经出现。瓦萨里认为，他所处身其间的时代，是经过中世纪美术长期称霸之后而出现的美术复兴的时代，文艺复兴的理论家们认为，中世纪的美术已经到了土崩瓦解时期。十八世纪，到了启蒙时代，伏尔泰沿用了文艺复兴这一个词汇，伏尔泰

很高地评价了文艺复兴时代在反对中世纪教条的斗争中所作出的贡献。到了十九世纪，历史学家们把这一个词汇广泛地运用到十五、十六世纪的全部意大利文化上去，后来，历史学家们又把这一个词汇广泛地运用到经历了这一个历史文化发展阶段的欧洲其它国家的文化上去。

从十九世纪到二十世纪初叶，无论是西欧的历史科学与艺术科学，无论是俄罗斯的历史科学与艺术科学，都在对这一个卓越时代的文学、美术与文化进行深入研究方面做了许多工作。但是，只有马克思主义的历史科学与艺术学，方才能够彻底揭示出真正的历史规律性，这一种历史规律性决定了文艺复兴时代文化的性质，决定了文艺复兴时代文化在发展现实主义原则与人文主义原则中进步的革命作用。

到了帝国主义时代，尤其是最近几十年，露骨的反动理论在资产阶级科学中广泛流行，这种反动理论试图否认文艺复兴时代与中世纪的原则性对立，试图把文艺复兴时代艺术文化的人世的反封建的性质一笔抹煞。另外一些情况是，资产阶级的科学把文艺复兴的现实主义美术阐述成为颓废的美术、自然主义的美术、“唯物主义的的美术”等等。

现代的先进科学，首先是苏联的艺术学，以彻底保卫、研究文艺复兴时代对于人类文化的卓越贡献，竭尽全力地强调文艺复兴时代真正辉煌的进步的革命作用，来对抗反动学者这种诬蔑文艺复兴时代现实主义与人文主义传统的企图。

重视在中世纪欧洲并没有完全丧失的古代希腊罗马伟大的现实主义遗产，对于文艺复兴时代文化的形成具有深刻意义。

文艺复兴时代的文学艺术，特别全面地，首尾一贯地在意大利出现，在意大利的土地上，布满了古代希腊罗马壮丽的建筑遗迹与美术遗迹。但是，正是由于在意大利最为彻底地发展了中世纪城市国家的经济与文化，从十二世纪到十五世纪，就已经完成了从中世纪的商业与手工业向早期资本主义关系的过渡。这一种情况所具有的决定意义，确定了意大利在文艺复兴时代文化艺术形成中

的迥非寻常的作用。

在北欧与西欧，尤其是在对当时说来是先进的十五世纪的尼德兰城市，还有德国的许多地区（莱茵河沿岸的城市与德国南部的城市），文艺复兴时代的文化艺术获得了广泛而独创的发展。后来，在原始积累与民族国家形成时期，法国（十五世纪末叶，尤其是十六世纪）、英国（从十六世纪末叶到十七世纪初叶）的文化艺术起了重要作用。

只有在欧洲的若干国家里，文艺复兴时代的美术是以它的首尾一贯的形式发展起来的，但是，实质上是和文艺复兴时代美术原则相类似的在人文主义与现实主义方面的发展倾向，在大部分欧洲国家里得到了十分广泛的传播。捷克在胡斯战争之前的数十年间，在胡斯战争时代，形成了过渡的、就其类型而言是文艺复兴时代的文化独辟蹊径的变体。十六世纪，在捷克文化中发展了晚期文艺复兴的美术。在波兰，文艺复兴时代的美术是遵循着为它所独有的道路前进的。西班牙的美术与文学是对于晚期文艺复兴文化的重要贡献。十五世纪，文艺复兴时代的文化也在匈牙利出现。但是，在匈牙利遭到土耳其人的蹂躏之后，中断了文艺复兴时代文化的发展。

亚洲各民族的卓越文化，在它们的历史进展中没有文艺复兴时代。可以作为这些国家在中世纪晚期的特征的封建关系的停滞性，大大地推迟了这些国家在经济上、政治上、精神上的发展。从五世纪到十四世纪，印度、中亚、中国以及日本部分地区各民族的文化，在许多重要的方面超过欧洲各民族的文化，但是，从文艺复兴时代开始，在若干世纪里转而由欧洲各民族的文化负担起发展科学与艺术的主导作用。构成这种情况的先决条件，是由于欧洲历史发展的不平衡性，使封建制度向社会发展的更高阶段、即向资本主义过渡的前提，较之其它地区更早成熟。正是这种暂时的社会历史因素，而不是象资产阶级反动思想家与殖民扩张政策拥护者们所试图断言的杜撰的白种人的“优越性”，决定了欧洲从文艺复兴时代开始对于世界艺术文化的重要贡献。东方卓越的古代

文化与中世纪文化的典范，现在走上社会主义的或摆脱殖民压迫的道路的亚洲与非洲各民族民族文化的空前繁荣，充分令人信服地揭穿了这些反动理论的全部欺骗性。

文艺复兴时代文化的伟大成果，即使不是直接的，然而也是间接的促进了世界各民族先进的反封建文化的发展与胜利。在为创造新的民族民主文化、为创造面目一新的来发展独创的现实主义与人文主义成果的文化而进行的斗争中，从成长中战胜了封建制度阶段的各民族，一种情况是，或早或迟地直接吸收了文艺复兴时代的遗产；另一种情况是，吸收了他们当代先进的入世的民主主义的思想体系的经验，吸收了近代现实主义文化的经验，同时，这种先进的入世的民主主义的思想体系与近代现实主义文化，也是在对文艺复兴时代的成就作出更进一步发挥、深化与创造性改造的基础上繁育起来的。

例如，在罗斯的历史发展过程中，十七、十八世纪之交俄罗斯民族所面临的课题，是坚决克服已经不合时宜的条件与古代俄罗斯美术的宗教形式，是倾向于自觉地、现实主义地来反映新的现实。

总结十七世纪西欧现实主义美术经验的有利条件，在颇大程度上促进并且加速了这一个过程，而十七世纪的西欧现实主义美术则是以文艺复兴时代的成就作为凭借的。

文艺复兴时代的历史动力如何？这一个时代的思想特征与艺术特征何在？怎样划出文艺复兴时代演进中的主要分期？

在中世纪的城市国家里，在手工业行会与商业同业公会里，不仅已经出现新的生产关系最初的萌芽，同时也在形成对待生活的新态度这一方面跨开了最初的蹒跚的步伐。在中世纪城市的下层劳动人民之间，在被奴役的农民群众之间，存在着对于压迫者自发的憎恨，存在着对一切人说来都是公平合理的生活的幻想。归根结蒂，是这些力量给予封建关系以第一次致命的打击，为资本主义社会扫清了道路。

但是，在初期，从十二世纪至十四世纪，文化中的反封建倾向，

完全是以中世纪市民阶级阶级自觉的形式发展起来的，中世纪的市民阶级，在当时中世纪社会的范围内，在中世纪文化的范围内，确认了自己的利益与自己的阶级优越感。尽管现实主义地直接描绘现实的因素正在成长，但是中世纪的城市美术，大体上保持着宗教性质，保持着程式化的象征性质。诚然，在中世纪的文学里很早就诞生了贯串着朴素现实主义的体裁，例如“寓意诗”，这是一种和占统治地位的封建时代的文化与文学相对抗的独辟蹊径的短篇故事。但是这样的体裁还具有质朴的民间创作性质，不可能在文化艺术中取得主导地位。对当时说来是进步的意识形态上的向往，是以宗教异端的形式出现的，在宗教异端中，用隐晦的、变形的方式表述了对于战胜中世纪意识形态中禁欲主义与教条主义的渴望。

形式上是宗教的，有一部分在内容上也是宗教的欧洲中世纪的美术，当时在世界文化史中起了一定的进步作用。我们已经熟悉了欧洲中世纪美术的成就。但是，在走上了资产阶级资本主义发展道路的城市里，就其基本的社会集团社会自觉成长的程度而言，中世纪美术的整个体系已经成为进一步发展现实主义的绊脚石，中世纪美术的整个体系大体上具有程式化性质，并且是和精神文化中一般的社会宗教结构不可分割的。问题已经不是在于在程式化的中世纪美术体系范围内发展个别的现实主义卓越成果，而是在于创造纲领性的清醒的彻底现实主义的艺术体系，在于探讨出首尾一贯的现实主义语言。这一个转折，是全部世界观变革的有机部分，是当时整个文化变革的有机部分。新的入世的摆脱了教会教条与经院哲学的人文主义文化，取中世纪的文化而代之。改造的迫不及待，尤其是粉碎旧的艺术体系的迫不及待，已经酝酿成熟了。当入世原则排挤掉了宗教原则而仅仅从宗教原则中保存下来表面情节时，当对于现实生活、对于现实生活中主要现象的重视战胜了宗教观念的时候，当自觉的个人的创造原则压倒了无个性的阶级传统与阶级偏见的时候，从这一个时候起，开始了文艺复兴时代。文艺复兴时代的成就，就是人文主义文化与现实主义艺术的成就，文艺复兴时代的成就肯定了人的美与崇高品质，人认识

了宇宙的壮丽,意识到了自己的理智与意志的创造能力。

上面曾经谈到,尤其是在意大利,研究古代希腊罗马遗产大大地加速了文艺复兴时代美术的发展,并且在一定程度上确定了文艺复兴时代美术的许多特征,其中包括描绘古代希腊罗马神话题材与历史题材的大量作品。但是,资本主义时代开始时期的美术,绝对不是古代希腊罗马奴隶社会文化的卷土重来。资本主义时代初期的美术的感染力,是从整个真实世界的感性魅力中来认识真实世界的兴高采烈的向往。这一个环境(自然环境或日常生活环境)里展示出来的场面,对于文艺复兴时代艺术家们的创作,较之对于他们古代希腊罗马前辈的创作,具有无可比拟的重大意义,人是在这一个环境构成的背景上,与这一个环境密切地相联系的情况下生活着行动着的。从文艺复兴时代一开始,人的形象就以超过古代希腊罗马古典作品的高度的个性化与刻划心理状态的具体性而引人入胜。接受古代希腊罗马的现实主义,对古代希腊罗马的现实主义作出创造性的新的理解,这是导源于当时社会发展的内在需要,并且受到当时社会发展内在需要的节制。在拥有大批古代文物的意大利,接受古代希腊罗马文化特别轻而易举,并且得到广泛发展。中世纪的意大利与拜占廷的频繁交往,具有重大意义。拜占廷文化保持着许多古代希腊罗马的文学传统与哲学传统,尽管具有变相的形式。希腊学者从1453年被土耳其人侵占的拜占廷移居到意大利,加速了掌握与改造古代希腊罗马遗产的过程。拜占廷灭亡时所救出来的手抄本,罗马废墟中发掘出来的古代雕刻,在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊的古代;在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了;意大利出现了前所未有的艺术繁荣,这种艺术繁荣好象是古典时代的反照,以后就再也不曾达到了。通过意大利人文主义者、诗人、美术家们的努力,这些知识成为文艺复兴时代整个欧洲文化的财富。

尽管文化中入世原则的胜利,是和文艺复兴时代城市里年轻的精力饱满的资产阶级的利益相适应的,但是,把文艺复兴时代美术的全部作用仅仅归结为表现文艺复兴时代资产阶级的意识形

态，似乎是不正确的。象乔托、凡·爱克、马萨乔、多纳太罗、列奥纳多·达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香、丢勒、古戎这样的文艺复兴时代的巨人，他们创作中的思想内容与生活内容，是要无与伦比地广泛得多，深刻得多。文艺复兴时代美术的人文主义倾向，文艺复兴时代美术的豪迈的乐观主义，对于人的引以自豪的信心，人物形象的广泛人民性，不仅客观地表现了单独的资产阶级的利益，同时也大体上反映了整个社会发展的进步方面。

文艺复兴时代的美术，是处于从封建制度向资本主义制度过渡时期的情况下诞生的。由于资本主义关系在欧洲更进一步的确立，文艺复兴时代的文化势所必然的要趋向崩溃。当封建社会生活方式与处世态度的基础（至少是在城市里）已经根本动摇，而已经形成的资产阶级资本主义关系还没有彻头彻尾染上惟利是图的俗气，还没有彻头彻尾标榜卑鄙的“伦理”与冷酷的伪善的时候，这一个时期是文艺复兴时代的繁荣时期。尤其是，危害个性全面发展的资产阶级的劳动分工、片面的资产阶级专业化的后果，还没有露出些微形迹。在发展文艺复兴时代的第一个阶段，尤其是家常用品的生产方面，手工工场还没有完全排挤、消灭手工业者的个体劳动，手工工场还只跨开了它的第一步。同时，有进取心的商人或银行家还没有变成它的资本的没有个性的附属物。个人的英明果敢、随机应变，还没有丧失它所具有的意义。因此，人的个性的价值，并非仅仅取决于他的资本具有多少“价格”，同时还要取决于他的个性的实际品质。不仅如此，每一个市民在某种程度上积极参与社会生活，还有陈旧的封建的法权基础与道德基础的瓦解，还只刚刚形成的新的关系的不稳定性与可变性，阶级的、等级的紧张斗争，个人的利害冲突，这一切为个性的成长创造了特别有利的环境，这样的个性是积极的，精力饱满的，是和它的同时代社会生活中的各个方面分不开的。人的具有崇高价值的新理想，代替了教会的道德标准，代替了中世纪人模棱两可的远离生活的理想，或是代替了作为禁欲者的僧侣，或是代替了武士、即代替了捧着他的封建奴才矢忠于君主的圣经贤传“赴汤蹈火”的骑士，这并不是出于

偶然的。这是追求尘世幸福的开朗坚强的个人的理想，它具有发展并且肯定自己积极天赋中的创造力的热烈愿望。诚然，文艺复兴时代的历史条件，在统治阶级之间促进了如所周知的伦理上的玩世不恭与干脆离经叛道的相习成风，这样的因素发挥了它的消极作用。但是，这些一般的与文化的发展原因，同时也由于当代先进的思想家们而促进了对于人物性格的美与壮丽的标准的认识。“给近代资产阶级统治打下基础的人物，什么人都有，惟没有受资产阶级局限的人。相反地，当代的冒险性格或多或少地鼓舞了这些人物”（恩格斯）。从美术上反映出来的文艺复兴时代人物性格彻头彻尾的鲜明性，在颇大程度上正是由于“那时的英雄们还未成为分工的奴隶，分工之限制人的、使人片面化的影响，在他们的后继者那里我们是常常看得到的”（恩格斯）。

先进人物，尤其是文艺复兴时代发展初期的先进人物，在这一个过渡时期，不可能发现行将来临的资本主义制度真正的缺点与社会陋习，一般说来，他们大多数并没有力求对社会矛盾进行具体分析。但是，尽管在关于生活与人的观念中存在着若干幼稚的倾向与部分空想的倾向，然而这些先进人物天才地预言了孕育在人们身上的确实可靠的发展潜力，他们深信不疑，人们将会从对自然力的盲目依存中真正解放出来，从自发地矛盾地发展着的社会中解放出来。从世界的历史的观点来看，这些先进人物的美学理想并没有错误。

文艺复兴时代，美术在文化中起了迥非寻常重要作用，并且在颇大程度上决定了这一个时代的风貌。一些互相竞争的行会与同业公会，用卓绝的美术作品装饰了教堂与广场。拥资百万的名门望族的代表人物，无论是出于个人的虚荣心与政治上的打算，无论是出于充分享受自己的财富的愿望，他们都建筑了宏伟的宫苑，兴修了壮丽的公共建筑物，为同胞们举办豪华的节日的游艺与游行。尤其是在十四、十五世纪，城市本身的订购起了极不寻常的重要作用。

为高尚的竞赛精神所鼓舞的画家们、雕塑家们、建筑师们，力

图使他们的作品达到登峰造极的完美。尤其是十五世纪的美术，具有显而易见的社会的性质，直接面向广大的市民群众。壁画、油画、雕像与浮雕装饰了教堂、市政厅、广场、宫苑。

因此，尤其是在十五世纪的意大利，文艺复兴时代的文化有许多方面在一定程度上是和古典希腊的文化相近似的。诚然，雕塑，尤其是建筑，主要是以古代罗马的艺术传统，而不是以固有的希腊的艺术传统作为凭借的。但是，豪迈的人文主义，竿头日上的文明，艺术文化与城市市民精神利益密切结合的这种精神，城市市民引为自豪的爱国主义，用美术形象来装饰故乡城市、来抬高故乡城市身价的愿望，使独立的文艺复兴时代城市公社的文化接近自由的古代希腊罗马城邦的文化。尽管如此，可是许多特征明确地使文艺复兴时代的美术不同于希腊的美术，希腊的美术属于社会发展较早的历史阶段，即属于奴隶占有制阶段。

第一，古典时期的希腊美术，即城邦繁荣时期的希腊美术，并没有对于个性的突出感受，并没有对于人物形象上个人的不可重复性的突出感受，对文艺复兴时代的美术说来，这样的突出感受是如此具有特征意义。文艺复兴时代的美术，最早从现实主义历史中找到了塑造形象的道路，在这一条道路上，对于个人的个性特点鲜明的揭示，与人物身上最可以作为社会典型的具有特征意义的品质的表达相结合。正是在这一个时期，奠定了近代肖像的基础。诚然，古代希腊罗马的美术也完成了许多现实主义的肖像杰作。但是，古代希腊罗马的现实主义肖像，是在古典时期文化处于危机与没落的情况下繁荣起来的。文艺复兴时代的现实主义肖像，是和文艺复兴时代最繁荣的时期分不开的（凡·爱克、列奥纳多·达·芬奇、拉斐尔、丢勒、提香的肖像画，十五世纪意大利匠师们的雕塑肖像）。文艺复兴时代的肖像贯串着肯定个人的热情，认为个性的多样性与鲜明性是正常发展的社会必不可缺的特点。肯定个人自由，肯定个人天赋的多样性，在一定程度上是与中世纪封建的僧侣政体、不平等以及阶级隔阂进行斗争的必然结果，是用新的社会关系来扫清道路。