



欧罗巴思想译丛

EuRopA SiXiang YiCong

文艺复兴欧洲艺术

上

[俄] 俄罗斯艺术科学院美术理论与
美术史研究所 编

河北教育出版社





文艺复兴欧洲艺术^上

[俄] 俄罗斯艺术科学院美术理论与美术史研究所 编
平野 译

河北教育出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

文艺复兴欧洲艺术 / 俄罗斯艺术科学院美术理论与
美术史研究所编; 平野译. — 石家庄: 河北教育出版社,
2002.5

(欧罗巴思想译丛/楚尘主编)

ISBN 7-5434-4694-4

I. 文... II. ①俄... ②平... III. 文艺复兴—艺术史—
欧洲 IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025135 号

丛 书 名	欧罗巴思想译丛
书 名	文艺复兴欧洲艺术(上、下)
作 者	俄罗斯艺术科学院美术理论与美术史研究所编(俄)
责任编辑	李 黎
装帧设计	张志伟
出版发行	河北教育出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	山东新华印刷厂德州厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	38.875
字 数	577 千字
版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 次	2002 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4694-4/I·772
定 价	58.40 元(上、下册)

版权所有 翻印必究

引 论

文艺复兴为世界文化史的新阶段奠定了基础。正像恩格斯所指出的,这是人类前所未有的最伟大的革命。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。达·芬奇天才的科学推断,弗兰西斯·培根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。

对于艺术的发展,对于在文学、戏剧、美术中确立现实主义与人文主义原则,文艺复兴有着重大贡献。

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重要作用。文艺复兴的美术也在很大程度上对戏剧与文学起了重要作用。

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,从封建社会过渡到资本主义社会,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,整个西欧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: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内发展早期资本主义的一个较高阶段。可是,文化在这一时期的形成,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市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他国家的文化上去。

二

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非同寻常的作用。

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,以及在胡斯战争时代,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。可是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,欧洲各民族负担起发展科学与艺术的主导作用。构成这一种情况的先决条件,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,较之其他地区更早成熟。正是这种暂时的社会历史因素,而不是像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级的各民族,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、深化与创造性发扬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,在很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。

三

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。归根结底,是这些力量给予封建关系以第一次致使的打击,为资本主义扫清了道路。

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穿着朴素现实主义的体裁,例如“寓意诗”,就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。对当时来说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,在当时的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,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,而是在于创造出纲领性的、清醒彻底的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、人世的、摆脱了教会教条与经院哲学的人文主义文化,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,文艺复兴时代开始了。文艺复兴时代的成就,就是人文主义文化和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画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庭的频繁交往,具有重大意义。拜占庭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庭移居到意大利,加速了意大利掌握与改造古代希腊罗马遗产的过程。拜占庭灭亡时所救出来的手抄本,从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——古代的希腊。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,这种艺术繁荣好像是古典时代的反照,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。

四

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。像乔托、凡·爱克、马萨乔、多纳太罗、达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗、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,都无与伦比地广泛、深刻。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必然要趋向崩溃。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”与冷酷的伪善的时期,是文艺复兴时代的繁荣时期。尤其是在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的时期。在发展文艺复兴时代的第一个阶段,尤其是家庭用品的生产方面,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出道德基础的瓦解,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,或者代替了武士、即代替了捧着效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众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,在很大程度上正是由于“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,这些先进人物的美术学理想并没有错误。

文艺复兴时代,美术在文化中起了非同寻常重要作用,并且在很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还是政治上的打算,或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,在十五世纪的意大利,文艺复兴时代的文化有许多方面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,蒸蒸日上的文明,艺术文化与城市市民精神利益密切相结合的这种精神,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的城邦文化。尽管如此,许多特征还是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级,即属于奴隶战胜制阶段。

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,是和文艺复兴时代是繁荣的时期分不开的(凡·爱克、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穿着肯定个人的热情,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。

为未来的资本主义社会的艺术文化奠定基础的文艺复兴时代的美术,不同于古代希腊的美术,反映公社市民生活、“劳动与日常事务”的问题,在文艺复兴时代的美术里得到了解决。奴隶占有制的城邦时代,平凡的日常生活兴趣所牵涉的范围,生活风习情况,被认为不足以构成杰出的美术作品,这些题材,只不过在瓶画与一部分小型拼板画上得到了极为微弱的反映。对早期文艺复兴时代自由的城市国家的居民说来,和中世纪伦理学中禁欲主义与神秘论的斗争,肯定人间世的,即尘世生活的美与崇高,预先决定了要兴高采烈地来反映当时生活风习的全部丰富多彩。因此,尽管是完美的人的漂亮形象成为画面上主要的人物,但是在构图的背景上却往往是取自生活的多种插曲,这样的插曲分布在进行了现实主义刻划的室内景上或故乡城市的街道上与广场上。

现实主义绘画的空前繁荣,构成了文艺复兴时代美术的特征。十五世纪中叶,修建了和教堂建筑相衔接的卓绝的纪念性建筑群,这样的建筑群贯穿着激情高涨与庄严宏伟的倾向。同时,也正是在文艺复兴时代,绘画初次发挥了它所积蓄的潜力,即广泛地表现生活,描绘人的活动以及围绕着人的生活的环境。可以作为时代特征的对于科学的向往,表助于掌握人体解剖,有助于探讨出现实主义的透视,有助于在表达空间这一工作中取得初步成就,有助于熟悉进行简略处理的技巧,也就是说,有助于得到一切必要的专业知识。这些专业知识使画家们能够现实地、真实地来描绘人物,来描绘围绕着人物的现实。到了文艺复

兴时代晚期,在这一方面又添上了表现方法体系的探讨,这样的表现方法赋予笔法、赋予独具风格的画面以生动逼真、情感洋溢的表现力,同时又添上了对于表达光的效果的掌握,还有对于大气透视原则的理解。在这一个时代,和科学相联系具有独创的、非常重要的性质。与科学的联系,并非仅仅止于是大体上为了改进画家、雕塑家、建筑师的技巧而运用数学解剖实验、自然科学的手段。精神上的强烈影响,对于精神上强烈影响具有无限威力的信心,从宇宙的生动的形象化的完整性中来认识宇宙的愿望,早就已经贯穿在当代的艺术创造与科学创造中,决定了艺术创造与科学创造密切地互相错综。因此,天才的美术家达·芬奇同时也是伟大的学者,而在当代杰出的学者与思想家的著作上,则不仅贯穿着独创的诗意与形象性倾向,例如弗兰西斯·培根的著作,同时还往往用文艺的形式表述了这些学者的社会观中最隐秘的实质,如托马斯·莫尔的《乌托邦》。

实际上,最初在美术史中现实主义地广泛展示出来的境界,是人们在其中生存着、行动着、斗争着的生活环境。同时,人物是美术家注意的中心,人物坚定地君临着周围一切,周围一切仿佛是衬托人物的生活条件。

绘画是在解决就其性质而言是新的课题时相应地发展起来的,并且改进了它的技术手段。在纪念性绘画之间,壁画得到了广泛发展(尤其是在意大利,有乔托、马萨乔、拉斐尔、米开朗琪罗)。镶嵌画几乎已经完全销声匿迹,镶嵌画的长处,是可以表达出非常强烈的、绚烂的色彩效果与光的效果,但是镶嵌画比壁画逊色的是,壁画能够现实义地来表现体积,来表现体积在空间中的布局,来进行复杂的透视压缩处理。特别是在早期文艺复兴的美术里,胶画技术达到了最完美的水平。从十五世纪起,油画开始发挥重要作用。到了十六世纪,油画成为处于压倒一切地位的技术。在油画的发展过程中,从杨·凡·爱克开始的早期文艺复兴的尼德兰画师们起了特殊作用。

架上绘画更进一步的发展,竭尽全力生动地来表达人物与周围空间关系的愿望,对于富有质感地表情深刻地来塑形体的重视,还有从十六世纪二三十年代开始的对于笔酣墨饱的笔法的兴趣,这些因素都更进一步丰富了油画技法。提香是掌握这一种技法的最伟大的画师,在往后的绘画发展中,提香起了非常重要的作用。

对现实进行广泛艺术体现的向往,美术“消费者”的范围一定程度的扩大,尤其是在北欧诸国,导致了版画的繁荣。木刻版画日臻完美,用雕刻工具操作的金属版画达到了极高的水平。铜版画开始诞生并且取得了初步成就。在像德国,尤其是像尼德兰这样的一些国家里,广泛的人民运动、空前的政治斗争,产生了对于美术的需要,美术迅速而灵活地响应了时代的要求,积极地、直接地参与了思想斗争与政治斗争。版画首先形成了这一种美术形式,在像丢勒、荷尔拜因、勃吕盖尔这样杰出的美术家的创作里,版画占有十分重要地位。

从手抄本过渡到印刷的书籍,对于版画的繁荣具有重要意义。在科学文化的民主化工作中,在扩大与提高文学的思想教育作用工作中,书籍印刷的发明与广泛推行具有重大的进步意义。版画是当时惟一可以保证为印刷的书籍进行完美的艺术装帧与插图工作的技术。确实,现代的书籍插图与书籍装帧美术正是在文艺复兴时代形成的。在意大利、尼德兰、德国的许多出版家,制造了无与伦比的艺术出版物,例如艾里捷维尔版本,阿里金版本(这些艺术出版物的名称是以当时著名的印刷工场经营者、出版家的名字命名的)。

在雕塑方面,尤其是在刻画神话人物、圣经人物,以及真实的当代名人的雕像上,用英雄气概的庄严形式肯定了当代人物典型特征与品质,提示出了当代人物性格中的激情与毅力。进行了透视处理的多人物的浮雕广泛传播。在这样的浮雕上,美术家把雕塑造型的鲜明性和为绘画所固有的进行了透视结构处理的空间的深度相结合,力图表达出有大批人物参与其间的复杂事件。

同时,在题材范围方面,除了个人肖像与群像之外(尽管当时已经出现了风景画与历史画,但是还没有得到广泛发展),文艺复兴时代的美术基本上继续运用了取自基督教神话与传说的传统题材,援引了古代希腊罗马神话中的情节来广泛地充实这些传统的题材。预先指定为教会与教堂而作的描写宗教题材的作品,其中重要的部分,负有供顶礼膜拜之用的使命。但是,就其内容而言,这些作品具有突出的现实主义性质,这些作品实际上肯定了尘世的人的美。

与此同时,完全世俗的绘画样式与雕塑样式形成了具有充分价值的独立体裁,正像上面所曾经提到过,个人肖像达到了高度水平,群像诞生了。到了晚期文艺复兴,作为独立体裁的风景画与静物画开始形

成。

在文艺复兴时代,工艺美术也具有新的性质。文艺复兴时代贯穿到工艺美术发展中去的新的性质的主要因素,不仅在于广泛运用古代希腊罗马的装饰情节以及从古代文物上沿袭而来的制品的新的造型与比例(器皿、珠宝工艺、若干家具),尽管这一情况本身具有重要意义。在中世纪相比之下,工艺美术出现了显而易见的背离正统宗教的倾向,大大地提高了工艺美术制品的比重,提高了用来点缀名门望族城市显贵宫苑的内部、市政厅内部、富裕市民住宅内部的建筑装饰的比重。同时,当中世纪上升时期,在制作供教会祀神之用的工艺美术品时取得了最完美的风格处理,探索出来的形式影响到工艺美术的各个方面,但是,到了文艺复兴时代,尤其是在盛期文艺复兴与晚期文艺复兴中的某些阶段,这种依存关系就恰巧相反。文艺复兴时代是工艺美术迥非寻常地高度发展的时期,工艺美术和建筑、绘画与雕塑共同创造了一致的时代风格。

同时,和中世纪与文艺复兴时代初期阶级不同的是,画家和雕塑家逐渐从手艺人之间划分了出来。在中世纪与文艺复兴时代若干初期阶段,所有不同的美术品种还和手工艺密切地结合在一起。当开始进入盛期文艺复兴的时候,绘画匠师与雕塑匠师,这是具有鲜明的创作个性的艺术家,这是和依然属于手艺人的群众完全不同的艺术家。在一帆风顺的情况下,这样的艺术家是在当时社会生活中占据显赫地位的富翁。貌似神非的个人的创作自由,具有它的一定的优点,但是这种个人的创作自由也包含着个人命运变幻莫测的威胁,包含着彼此角逐与个人竞争的因素,促使艺术家和人民生活绝缘,对资本主义上升时期说来,艺术家和人民生活绝缘这一情况是如此的具有典型意义。艺术家的新的社会地位,包含着使“高级”美术与“手工艺”美术互相隔离的危险。但是这一种危险,直到很后的时期,方才在工艺美术方面严重地表现出来。在文艺复兴时代,“高级”美术与“手工艺”美术的相互关系还没有完全破裂,只要回忆一下晚期文艺复兴雕塑家切利尼的卓绝的珠宝工艺制品和法国人帕里西的活动,就足以说明这一种情况。因此,在文艺复兴时代,不仅是几乎所有早已著名的工艺美术品种繁荣一时,同时工艺美术中的这样一些部门,例如珠宝工艺、玻璃工艺、粗瓷彩画等等,它们的技术与艺术技巧也提高了新的水平,这不是出于偶然

的。可以作为文艺复兴时代工艺美术的特征的,是色彩的活跃绚烂,是造型的精致华贵,是对于材料性能的琢磨入微的感受,是完美的技术,是对于风格一致的深刻的感受。

在建筑方面,以并不逊色于其他美术品种的感染力表现了热爱生活的人文主义理想,表现了对于和谐明朗的造型美的向往,这样的理想与向往在建筑发展中引起了决定性的变革。

首先,世俗的建筑广泛发展。新的原则丰富了市政厅、敞廊、市场喷泉、慈幼院等世俗的建筑。这一类建筑,在中世纪城市公社内部已经开始出现,它适应了公众与城市的需要。在文艺复兴时代,尤其是在文艺复兴初期,世俗的建筑的发展特别广泛,它具有突出的纪念碑性质与非宗教的性质。与此同时,除了适应城市公众需要的建筑以外,形成了在和中世纪建筑相形之下是完全新的建筑形式,富有的市民的住宅变成了庄严地贯穿着节日欢乐气氛的宫苑。尤其是在意大利,除了市政厅与教堂以外,文艺复兴时代在宫苑在很大程度上决定了文艺复兴时代城市的建筑风貌。

在阿尔卑斯山之北(尼德兰、德国),基本上是以造型的高度和谐与具有强烈欢乐感受的倾向来发展哥特式建筑的办法,在最初若干阶段创造了文艺复兴时代城市建筑的新的典范。但是在意大利,和中世纪建筑的割断联系具有比较明确、比较彻底的性质。同时,采用古代希腊罗马的柱式体系,建筑物布局的合情合理,建筑物在艺术构成上合乎逻辑的表现,具有特殊意义。柱式体系的人文主义基础,柱式体系的规模与比例和人体的规模与比例的互相呼应,也具有不可忽视的作用。

由此可见,广泛修建庄重富丽的建筑物对文艺复兴时代说来是如此具有特征意义,在这些建筑物构成的背景上,突出着用纪念碑式的雕塑作品与绘画作品体现出来的人的形象,这样的人统治着世界,或是在世界上为达到自己的目的而进行着积极的战斗。由此可见,十五、十六世纪期间在意大利所修建的大多数教会建筑,具有入世的世俗的性质。

上面曾经谈到,援用古代希腊罗马的情节,不仅对建筑来说是具有特征意义的。特别值得重视的是,文艺复兴时代的美术家们,用对于古老的基督教神话与传说进行再构思的办法,来塑造英雄气概的形象,当他们处理这样的课题时,有时是略显天真地往往以古代神话与传说的威望作为凭借。例如,德国文艺复兴时代伟大的艺术家丢勒曾经认为,

当时没有保存下来的许多美术论文是因为“当教会出现的时候,由于对异教偶然崇拜的憎恶,这些珍贵的著作被曲解、被毁灭了”,接着他对教会的神甫指出:“不要怀着恶意来扼杀崇高的美术,崇高的美术是通过孜孜不倦的操劳与努力探索出来、积累起来的。要知道美术是伟大的,是历尽艰辛创造出来的,是崇高的,我们也可以用美术来颂扬上帝。因为这些珍贵的著作赋予他们的阿波罗偶像以最漂亮的人体比例,所以我们也打算在全世界最漂亮的我主基督身上运用同样的尺度。”接着丢勒断言,他有权利用最漂亮的妇人维纳斯的风貌来体现玛丽亚的形象,用赫克里斯的风貌来体现参逊的形象^①。

实际上,这是意味着,对美术上古老的基督教题材与情节的全部原有内容,进行彻底的改革。自然流露的人的感情的美,真实生活的诗意,坚决排斥了中世纪形象上神秘的变形与道貌岸然。

五

在特定的国家里,根据具体的历史条件,按照不同方式经历了在与中世纪美术残余斗争中的文艺复兴时代美术的形成,经历了文艺复兴时代艺术文化的成长与繁荣,然后是经历了文艺复兴时代晚期的危机。

在意大利,文艺复兴时代得到了最全面、最彻底的发展,文艺复兴时代的进展经历了下列阶段:所谓黎明时期文艺复兴(“文艺复兴预备期”),即准备阶段,当时显示出来的征兆,预告了艺术上的变革即将来临,然后是文艺时代本身,文艺复兴时代可以分为初期文艺复兴、盛期文艺复兴及晚期文艺复兴。

在黎明期文艺复兴最杰出的代表人物画家乔托、雕塑家尼柯洛·比萨诺、乔凡尼·比萨诺、阿尔诺福·迪·卡姆比奥的美术作品上,进步的现实主义倾向与人文主义倾向在很大程度上还是用宗教形式表达出来的。这是黎明期文艺复兴(十三世纪最后三分之一期间、十四世纪初叶)的特点。

在北方,在一定程度上相当于黎明期文艺复兴的这一个阶段,并不怎么明确,和意大利不同,这一阶段的发展是以晚期哥特式的进步思潮

^① 丢勒:《绘画篇》,《日记·书简·论文》。