

T H E R E N A I S S A N C E

文藝復興之旅

張心龍 著

國家圖書館出版品預行編目資料

文藝復興之旅 = The Renaissance / 張心龍著, -- 初版, --

臺北市：雄獅，民85

面：公分, -- (雄獅叢書：17-006)

(西洋美術史系列：1)

參考書目：面

含索引

ISBN 957-8980-52-3 (平裝)

1. 美術 - 西洋 - 歷史 2. 文藝復興

909.4039

85011884

西洋美術史系列 I

雄獅叢書17-006

文藝復興之旅

THE RENAISSANCE

作 者／張心龍

發行人／李賢文

執行編輯／林銘勇、吳立雯

美術設計／劉嘉淵

插 圖／劉嘉淵

校 對／葉益青

出 版 者／雄獅圖書股份有限公司

地 址／台北市106忠孝東路四段216巷33弄16號

電 話／(02)2772-6311

傳 真／(02)2777-1575

E-mail／lionart@ms12.hinet.net

郵撥帳號／0101037-3

法律顧問／黃靜嘉律師、聯合法律事務所

製版印刷／沈氏藝術印刷股份有限公司

定 價／NT480元

初 版／1998年2月

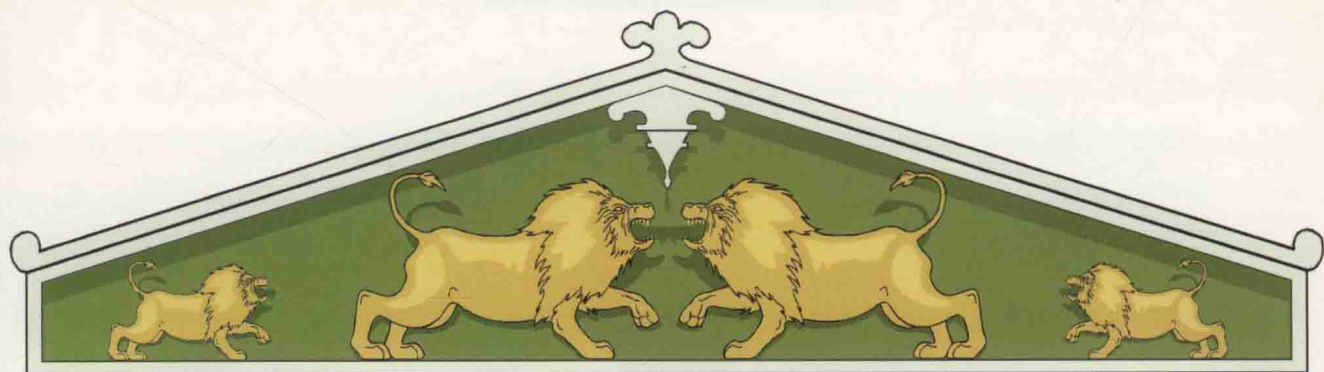
二版三刷／2002年2月

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-8980-52-3

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有，請勿翻印

目錄

CONTENTS

自序	5
目錄	7
一. 文藝復興面面觀	9
二. 早期文藝復興之成型	27
A. 早期文藝復興的萌芽	28
B. 喬托與杜契奧	41
C. 早期文藝復興的藝術家	45
D. 十五世紀的文藝復興	48
三. 文藝復興盛期的繪畫、雕刻與建築	59
A. 弗羅倫斯的文藝復興盛期	61
B. 羅馬的文藝復興盛期	79
C. 威尼斯的文藝復興盛期	100
四. 文藝復興的結束與承續	121
A. 文藝復興的結束	122
B. 矯飾主義	128
五. 歐洲其他地區之文藝復興	139
A. 北方的文藝復興	140
B. 西班牙的文藝復興	164
六. 附錄	173
A. 名詞解釋	174
B. 圖片索引	177
C. 參考書目	181

西洋美術史系列 I

THE RENAISSANCE

文藝復興之旅

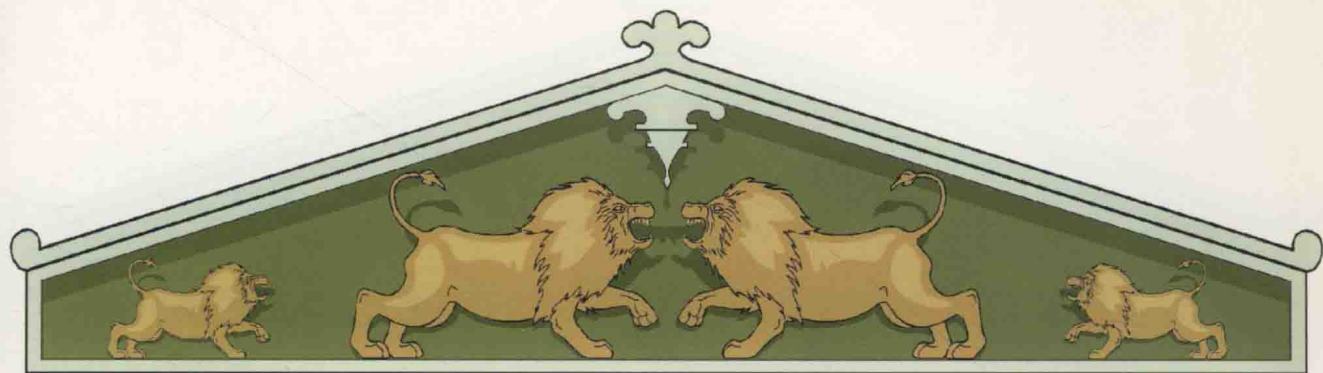
張心龍 著

雄獅美術

For Joe

自序

當我寫完《從名畫瞭解藝術史》之後，有些讀者來信表示希望我再作深入的撰述，這原來就在編輯的計劃中。第一系列的「西洋藝術鑑賞叢書」是入門之書籍，第二系列則以較深入的态度描寫藝術史中幾個重要的時期與流派。文藝復興是西洋文化史中最輝煌燦爛的時期，前後約有三個世紀之久，而其影響力更延續至今，在這個豐盛的藝術時期中，藝術發展範圍廣泛，重要的藝術人才輩出，因此在取捨上，便是我動筆前所面臨的最大難題。

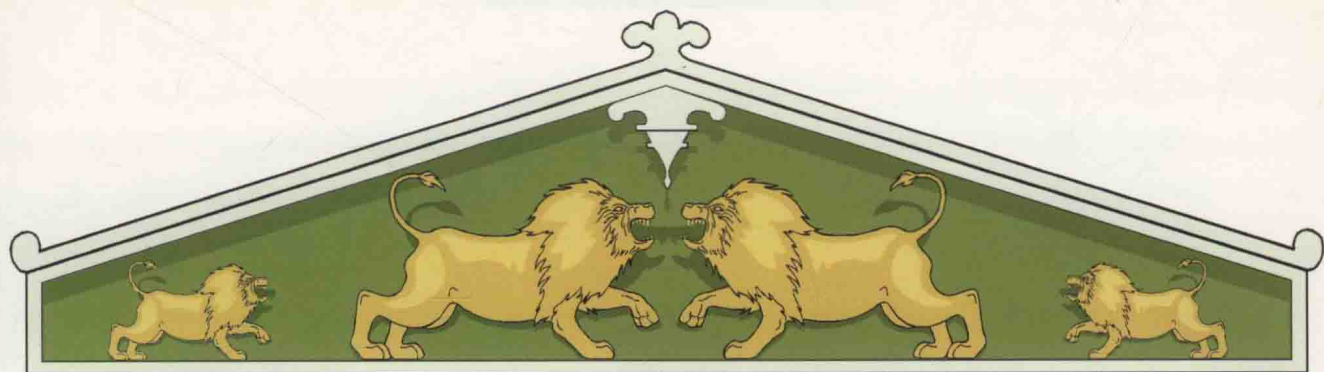
爲了使讀者對文藝復興時期有全面的認識，我在第一章中先以各個角度來描述當時的社會狀況、文化發展、科技萌芽和歷史事件等。第二章開始的年代雖然不算是文藝復興時期，但是由於某幾位藝術家的出現，奠下了以後發展的基礎，故對瞭解文藝復興有很大的幫助。

到了矯飾主義，也是最難分隔的藝術時期；十六世紀以前，專家們仍然把矯飾主義視作文藝復興末期的藝術，並對它有貶低之態度，直到十七世紀才被藝術史家分離作獨立一個畫派來討論。可是從文藝復興結束到巴洛克開始這段時期很短，究竟文藝復興何時結束？巴洛克何時開始？中間便有難以確定的界線。我在此節中遂以幾位代表性的畫家來介紹，讓讀者有較清楚的概念。

另外我在撰寫此書時，儘量做到圖文互相配合，以使讀者可以圖來比照文字，達到更深的瞭解。我也利用圖表幫助讀者對書中歷史與藝術的發展連貫性，有概括性的認識。

由於雄獅圖書公司的編輯和美編的認真與專業態度，使我所寫的前四本書達到精美悅目的效果，特藉此致以謝意。相信這一系列會更上層樓，不管在編輯和內容上都比前一系列更爲優秀，以謝讀者過去的支持。

張心龍

目錄

CONTENTS

自序	5
目錄	7
一. 文藝復興面面觀	9
二. 早期文藝復興之成型	27
A. 早期文藝復興的萌芽	28
B. 喬托與杜契奧	41
C. 早期文藝復興的藝術家	45
D. 十五世紀的文藝復興	48
三. 文藝復興盛期的繪畫、雕刻與建築	59
A. 弗羅倫斯的文藝復興盛期	61
B. 羅馬的文藝復興盛期	79
C. 威尼斯的文藝復興盛期	100
四. 文藝復興的結束與承續	121
A. 文藝復興的結束	122
B. 矯飾主義	128
五. 歐洲其他地區之文藝復興	139
A. 北方的文藝復興	140
B. 西班牙的文藝復興	164
六. 附錄	173
A. 名詞解釋	174
B. 圖片索引	177
C. 參考書目	181

文藝復興面面觀

文藝復興面面觀

概論

若要瞭解文藝復興，我們必須往前一千年來細看，早在西元三九五年，羅馬帝國分裂成兩部分，西方以羅馬為首都的西羅馬帝國和東方以君士坦丁堡（今稱伊斯坦堡）為首都的東羅馬帝國。這一分裂使羅馬帝國勢力日衰，不斷受外敵入侵，結果，北方的德國部落征服了西方的帝國，使古羅馬文化漸趨式微，只有東方的帝國殘存，稱為拜占庭帝國。

到了西元八〇〇年，西歐分割成很多小國，而這些小國又分成若干巨戶，受到有權勢的貴族所統轄。貴族對王室盡忠，並按時繳付稅款，王室則讓他們統治其封地，這就是封建制度的誕生，成為十三世紀以前的基本政府形式。

西方帝國淪陷之後，城市化為廢墟、道路野草叢生、貿易崩潰，隨後的一千年間（歷史習稱為中世紀），歐洲民眾集聚以保護鄉間的小城鎮，連年戰爭，使農業荒廢、貿易停止，加上疫病

◆拜占庭帝國簡圖

的盛行，使得歐洲民不聊生。

雖然中世紀初期是一段動亂的時期，但是其中一些羅馬文化在拜占庭帝國中得以保存下來。而德國部落的入侵也帶來豐富的文化與藝術，可是當時西歐受到羅馬天主教的統治，教士用嚴謹的教義向民眾灌輸世間充滿罪惡的誘惑，必須服從教會的訓示才能救贖他們的靈魂，並且又禁止民眾向現存的知識提出質疑，在藝術上也僅允許讚揚上帝的作品創作，因此在歷史上形成一段「黑暗時期」。

中世紀時，一般民眾幾乎沒有讀書寫字的能力，事實上當時的書籍稀少，而大多數又都藏在寺院圖書館中，只有少數幾個人得以閱讀，再加上當時書籍的傳播必須依賴手寫，這件工作大多由僧侶來擔任，他們本身也不明白自己所寫的東西，因此常常出現抄寫的錯誤。由於這個原故，當時所謂受過教育的人也是非常無知的；而一般民眾對歷史、地理與科學所具有的一點常識，更是錯誤叢生，例如很多學者相信地球是平的，世上萬物都由四種元素——空氣、水、火、土——所構成。

到了十四世紀，學者開始對古希臘和古羅馬的「古典」藝術和著作發生興趣，他們違背教會的訓囑，開始按照自己的新觀念探索，歷史上稱這段藝術與科學重生的時期為「文藝復興」。「文藝復興」(Renaissance) 這個字來自法文，原義是「再生」的意思，這段時期從西元一三〇〇年一直延續至一六五〇年，先從義大利開始，然後散播至歐洲其他各國。

假如要追究最初推展這個運動的人是誰的話，我們可以追溯到佩脫拉克(Francesco Petrarca, 1304～1374)，他是十四世紀的一位詩人，喜愛書籍，並收藏了無數書籍，提供給任何有興趣閱讀的學者來使用。由於這種方便，越來越多學者得以親睹希臘和羅馬的原著，他們由此發現以前看過的手抄本充滿了錯誤，也體會到這些書所記載的觀念失傳了差不多有一千年之久。其中一些學者面對這麼多新的觀念與矛盾，遂對現存的很多現象產生疑惑，認為只有透過實驗才能找出答案，由此而展開了一頁驚天動地的歷史改變。

偉大的文藝復興學者也被稱為「人文主義者」，他們認為每一個人生而平等，並且鼓勵民眾對既存的事實提出疑惑與討論；他們與希臘、羅馬的思想家一樣，認為法律應由人民制定，並且也可以由人民修改。這種信念顯然與當時的教會造成抵觸，數百年來，教會一直向民眾宣稱法律是由神所創定的，因此不能更改，任何人想要修改的話就是違背神的意旨，也就成為一位罪人。教會強調人在世間所有的行為都是朝進入天堂的目標而行

的，因此必須遵守神的法律。但是這些人文主義學家則相信，人民可從不同的角度來審察這些法律，仍然可以符合神的意旨。因此以藝術與文學作為享受的用途，不僅是取悅神，也鼓勵了很多有才華的人去實驗各種新觀念。

從中世紀末期開始，歐洲人口迅速增長，貿易也跟著日益頻繁，城市中的商人遂成為一群新的中產階級。當時的義大利成為歐洲最文明而繁榮的國家，這一功勞可歸在那些富企業頭腦的商人身上，他們從東亞運進稀有的奢侈品，轉賣給北歐的國家，然後再帶回羊毛、木材、小麥等貨物到歐洲南方來。

這時的國際間貿易改由海運送至歐洲各大商港，而由於貿易的頻繁，累贅的錢幣構成運輸的不便，義大利商人遂發明了「交換券」，奠定紙幣的誕生。為了記錄所有的交易資料，他們也發明了會計學，從此奠定了現代貿易的基礎。其中一些富商囤積無數財產，漸漸獲得更多權勢，也改變了歐洲的權力結構與社會系統。現在西方文明的基礎大多是在文藝復興時所建立的。

以下是從各種現象來一窺文藝復興時期的社會面貌：

城邦（政體）

文藝復興起源於義大利的北部和中部，當時的義大利分割成約兩百五十個城邦，每個城邦都有一個強盛的城市，控制鄰近較弱的小鎮和鄉村。

城邦各自向民眾收稅、建立防衛，並制定自己的貿易法律。有些城邦（如弗羅倫斯）實行共和政體，由民眾選舉出來的議會統治，議會的議員有來自平民百姓，也有來自上層階級，這種政體與古希臘和古羅馬的政體非常類似。從理論上來看，這種共和政體的權力應該操縱在民眾手中，但是事實上，真正掌有權勢的卻是富有的商人、軍人和神職人員。舉例來說，弗羅倫斯的真正權力集中在七個公會的領袖手上，其中麥迪奇（Medici）家族更掌握了弗羅倫斯的政治權柄有很長的一段期間。

城邦的領袖具有無比的權力，而這些權力往往傳承給後代，遂成為一種代代相傳的家族政體。其中最有權勢的家族有弗羅倫斯的麥迪奇（Medici）、米蘭的維斯康堤（Visconti）和西霍撒斯（Sforzas）、曼多（Mantua）的貢撒嘉（Gonzaga）和費拉拉（Ferrara）的艾斯提（Este）等。這些家族為了鞏固與增加自己的權勢，彼此明爭暗鬥，形成很大的仇恨。

西歐的社會當時大致分成三個主要階層：一是封建騎士，是為保衛城邦而戰的軍事階級；二是平民，也就是一般勞動的老百姓；然後就是教士、僧侶。在城邦裡另外還有兩個階層，那就是

工匠與商人。工匠包括了大多數民眾，也是從事生產、製造貨物的匠人，如威尼斯以玻璃器皿而聞名、弗羅倫斯則以皮革製品為主，這種傳統一直保存到現在。商人則是中間的媒介，把這些製造品運銷到歐洲其他各國。工匠與商人各有自己的公會，由公會立下法則來控制商品與服務的品質，並嚴格挑選優秀的人才，只有技術優良的技工才獲准參加公會。

封建社會裡，住在鄉間的農民大多貧窮而沒有勢力，也不獲准離開他們工作的地方，且必須服從他們的君主；而住在城邦裡的百姓則比較富有，也多有休閒的時間。

管理制度的誕生

城邦的領袖從貧苦的民眾中取得權力與擁戴，因此對經營城邦的觀念甚感興趣，他們鼓吹民眾應該對城邦盡忠職守，而不像傳統那樣服膺於教會之下。為了鞏固自己的地位與成功地經營城邦，這些統治者遂熱切地研讀管理的理論。一位出生於弗羅倫斯的政治家馬其亞維利（Niccoló Machiavelli, 1469～1527），曾出任首相和大使之職，他寫了一本有關政治的書，名叫《君主》（The Prince）。他在書中建議統治者若要鞏固城邦，不能像中世紀的君主一般，只求道德高尚，而應進一步找出最佳的統治管理方法。他主張統治者應受民眾的敬畏多於愛戴，假如必要的話，與其他君主往來時，可以不擇手段來達到目的，他說：「一位君主應像狐狸一般熟知各種陷阱與洞穴，也應像獅子一般能把豺狼嚇跑。」

他的這種觀念受到很多領袖的認同，而「馬其亞維利主義」遂成為狡猾與殘忍的代名詞。《君主》一書的很多觀念都是建基於波治亞（Borgia）家族的統治手段，這個家族的成員包括了羅德列高（Rodrigo），是歷史上最腐敗的教宗之一，他的兒子西撒利（Cesare）則是一位雄心勃勃的君主，以殘酷暴虐聞名，而他的女兒露奎西亞（Lucrezia）更是涉嫌謀殺的嫌疑犯。

另一位提出不同統治方法的人是英國的摩亞（Sir Thomas More, 1477～1535），摩亞在亨利八世掌權時出任英國的首相。他關懷貧苦的民眾，批評上層階級的貪婪與腐敗，也反對政府的殘酷政施，是一個有偉大原則，拒絕背叛信念與理想的人。他在西元一五一六年寫了一本叫《烏托邦》的書，書中描述一個海島王國，其統治者是由祕密投票所選舉出來的，而島上所有的民眾都能依靠自己的努力來改善生活，每個人各盡其力，沒有人擁有財產，所有物品都由政府平均分配。

從表面上來看，馬其亞維利和摩亞兩人的觀念似乎截然相

◆摩亞（左方第二人）

反，但事實上，雖然馬其亞維利建議君主要殘酷無情，民衆要敬畏君主，但他自己卻沒遵守這種信念，在一五一三年由於拒絕背叛弗羅倫斯而瑯璫下獄。而在摩亞的書裡，烏托邦中的民衆與別國打交道時也會使用狡詐的手段來達到目的，同時也侵略鄰近弱小的城邦。摩亞後來因拒絕承認亨利八世爲英國教會的首腦而被斬首，直到一九三五年才被羅馬天主教會立爲聖人。

馬其亞維利的理論在義大利廣受採納，後來更擴散至歐洲其他城邦裡。但是這一理論最後卻沒有使城邦更爲強盛，也沒有帶來和平，各城邦間浪費大量的時間與金錢互相陰謀鬥爭，以鞏固自己的權勢。這些戰爭卻使義大利國勢日衰，成爲鄰國侵略的對象。

貿易的興起

從十二世紀始，歐洲的城鎮漸漸興起，貿易的路線也更爲安全，具有商業頭腦的義大利商人很快便成爲歐洲貿易與經濟的領袖。一般商人循著歐洲的重要商港來進行交易，而較具冒險精神的商人更遠赴中東和亞洲，探出一條新的貿易路線，這就是歷史上有名的「絲路」。他們把東方的奢侈商品，如絲與香料，用駱駝橫越亞洲而運回歐洲去。

阿拉伯商人用船隻把印度和遠東的貨品運至中東，在該地與歐洲商人相會，歐洲商人以羊毛和布料來交換奢侈的物品，再把這些奢侈品轉賣給歐洲富人以獲鉅利。由於船運的頻繁，一些具有優良海港的城市遂成爲富有的城邦，其中獲利最大的就是威尼斯。