

王其钧 编著
QIJUN WANG

大学生艺术文化素质丛书
ART EDUCATION BOOKS FOR UNIVERSITY STUDENTS

文艺复兴的故事

THE HISTORY AND ARTS IN THE RENAISSANCE

» ART EDUCATION BOOKS
FOR UNIVERSITY STUDENTS

THE HISTORY AND ARTS IN THE RENAISSANCE

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

ART EDUCATION BOOKS FOR UNIVERSITY STUDENTS

王其钧 编著
QIJUN WANG

THE HISTORY
AND ARTS
IN THE
RENAISSANCE

艺术文化素质丛书

文艺复兴的故事

机械工业出版社

文艺复兴运动是西方现代文明发展的起始点,也是人类文明发展过程中最重要的转折点。作为古代文明的摇篮之一,意大利也是资本主义最先萌芽的地区,因此才孕育出了文艺复兴运动,并在15~16世纪之间将文艺复兴运动的发展推向高潮。本书以大时代的文化与社会为背景,细述了文艺复兴运动在意大利佛罗伦萨、威尼斯和罗马的不同发展特色,以及对人们生活的影响,其中还穿插了此时出现的诸多著名艺术家的传奇故事。同时,本书也加入了意大利以外的、受文艺复兴运动影响的其他欧洲国家的文化艺术发展状况,力求让读者对这一从古典文明向现代文明转变的重要时期的社会发展状况,有更加全面和深入的了解。

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴的故事 / 王其钧编著. —北京: 机械工业出版社, 2009.8

(大学生艺术文化素质丛书)

ISBN 978-7-111-28176-4

I.文… II.王… III.文艺复兴—文化史—西方国家—青年读物 IV.K103-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第152548号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 赵 荣 责任编辑: 肖耀祖 版式设计: 霍永明

责任校对: 张 媛 封面设计: 张 静 责任印制: 乔 宇

北京机工印刷厂印刷(三河市南杨庄国丰装订厂装订)

2009年9月第1版第1次印刷

150mm × 230mm · 20.25印张 · 346千字

标准书号: ISBN 978-7-111-28176-4

定价: 35.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话: (010)68326294

购书热线电话: (010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话: (010)68327259

封面无防伪标均为盗版

序

书籍是传播文化知识最有效的工具。即便是在信息产业高度发达的今天，书本仍然是人们学习知识、获取信息的主要手段。因此，无论是在教学工作中，还是其他的知识传播形式中，书面传授一直得以保留，并且永远不会落伍。同时，随着知识传播渠道的多样化，人们对书籍本身的品质要求越来越高，尤其是在教学工作中，如何提高书本的趣味性和艺术性就变得十分必要，这套“大学生艺术文化素质丛书”就是应这种品质要求而诞生的。

以“大学生艺术文化素质丛书”为丛书名，正是我们这套丛书的最大特点。趣味性与严谨度的完美结合，既能使你在轻松愉快的氛围中学到准确严谨的知识，又能陶冶情操，提高阅读的兴趣。

这套丛书的内容以介绍世界文化、艺术、历史等为主，具体涉及的内容包括古埃及、古希腊、古罗马、日本、美国以及欧洲各国的历史、文化、建筑、绘画、文学等方方面面的内容。目前常见的介绍世界文化历史的书大多是翻译的读本。对

CONTENTS

目录

CONTENTS

序

第一章 宗教下的束缚与解放	1
第一节 祝福与忏悔并存	2
第二节 教会的力量	6
第三节 拨开乌云见天日	12

第二章 舞动的精灵	19
第一节 艺术领域的先行者	19
第二节 巨人的时代	30
第三节 掩藏在阴谋之下	50
第四节 浮华背后的故事	61
第五节 鸡蛋中的伟人	75
第六节 穿越时空的辩论	97

第三章 神圣的城市	111
第一节 宗教画的盛行	111
第二节 威尼斯的风采	132

CONTENTS

目 录 CONTENTS

第三节 威尼斯的神话创作者	148
第四节 百花齐放	166

第四章 神话的集合体 179

第一节 艺术的凝结	180
第二节 托起建筑的巨人	203
第三节 建筑师在其他城市	223
第四节 一次艰难的旅程	245

第五章 华丽乐章的谱写 273

第一节 被“克隆”的生命	274
第二节 “森林”深处的别样风景	286
第三节 跳动的旋律	295

编年简史	302
后记	307
参考文献	310

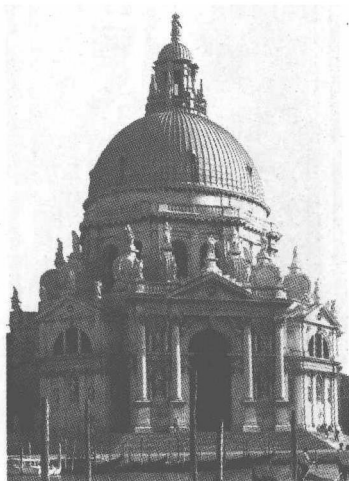
第一章

宗教下的束缚与解放

文艺复兴（Renaissance）是14~16世纪首先兴起于意大利的一场新兴资产阶级的思想文化运动，并且这场运动随后逐渐扩大到了英国、法国、德国、荷兰等欧洲其他国家。该运动被一些学者、专家认为当时的人们对古代文化的复兴，而且这一看法得到了大多数人的认可。因此，这场运动被称为文艺复兴运动，该运动发生的时期也被称为文艺复兴时期。

文艺复兴运动是欧洲文化艺术发展的重要历程。在这段期间，遭到该运动席卷的欧洲各国在政治、经济尤其是在艺术领域都经历了一

场巨大的变革。这场变革不仅为这些国家的社会发展注入了新的生命，同时也奠定了欧洲国家在世界经济与艺术领域中无可替代的地位。

威尼斯圣玛利亚教堂。这座教堂是在意大利文艺复兴后期兴建的，虽然在设计上仍以古典建筑元素为主，但明显加强了装饰的成份，显示出文艺复兴所代表的古典人文风格与教会风格的制衡。

第一节 祝福与忏悔 并存

一、黑暗时期的闪光

文艺复兴运动之所以能够兴起，很大程度上源于中世纪时宗教势力对人们思想、行为的束缚。在历史上，中世纪特别是接近末期的这段时间，被许多人看作是欧洲发展的黑暗时期。那时人的原始欲望受到极大的压抑、制约与打击，因此，许多学者、专家对这一时期秉持着批判的态度。但是从科学的角度看待中世纪，人们就会发现，虽

然这是个十分黑暗的时期，但是在黑暗中，无论是科学还是艺术领域仍然不时地闪烁出令人欣喜的发展与变化之处。因此，现代的一些学者和艺术家就萌生了给中世纪进行“平反”的念头，并且在这一想法的支配下，这些学者和艺术家开始包括艺术领域在内的各个方面寻找能够体现出社会发展与进步的变化。所以，中世纪时期除了阴暗面，我们还可以看到科学文化艺术发展的一丝曙光，譬如时间系统的发展。

古代的落后生活使得太阳和鸡鸣成为人们判断一天内不同时刻的主要依据。后来随着类似做弥撒和忏悔等这样的宗教生活习俗的形成，人们也可以以此作为判断时间的标准，比如教堂或修道院大致每三小时做一次祈祷。所以，根据这一特点，人们也可以较为准确地知道一天之内不同的时间段。随着历史的发展，人们判断时间的标准在不断地科学化。到14、15世纪，人们发明了塔楼钟，并且这一发明得到了广泛的应用，不过那时的塔楼钟还只是利用钟摆定时地撞击来发出声音，从而告知人们时间。不过根据塔楼钟定时的敲击，人们可以更加精确地判断一天的时间，从而也可以更方便地安排自己的时间与日程。

手抄本插图。

中世纪时期的知识传播主要依靠教士的手抄本经书作为手段。这些书中含有少量插图，而且几乎都是宗教主题，将知识的传播限制在有限的人群之中。

神圣的订婚仪式。中世纪的婚姻全过程都有教士参与并作为缔结婚姻关系的两个家庭的见证人，订婚和结婚的相关情况都以条约的形式被教会记录在案。

二、中世纪的婚姻

虽然人们为能发现中世纪的社会进步之处而感到欣慰，可是这一黑暗时期并不能因为这一小小的进步而抹杀它所带给人们的伤害。因为在那个宗教势力横行的年代，教会作为宗教势力的最高机构，其势力凌驾于一切权力之上的特点，使得宗教对当时的政治、经济、文化等众领域都享有控制权，其影响甚至渗入到了婚姻中。

教会对婚姻的干涉由来已久，但是一直没有以法律形式固定下来。中世纪早期，婚姻被大多数人认为是一种世俗的行为，教士的祝

福也并不是结婚中必须举行的一项仪式。但是随着历史的进程与发展，得到教士的祝福就成为婚礼中必不可少的一个环节，并且这一习俗最终在英诺森三世（Innocent III）——洛太里奥登上罗马教皇的宝座后，被他以法律的形式确定下来。英诺森三世是一位集聪明、智慧、才能于一身的宗教领袖，同时也是一个野心勃勃的人。能力与雄心相结合，使得身为教皇的英诺森三世迅速巩固了自己的地位，他不仅管理着威尼斯的教会，还把许多其他地区的教会也网罗在自己的羽翼之下，从而扩展了教会的控制范围。

如果把这位英诺森三世的功绩仅仅局限在控制领土上，显然是不明智的。因为正是英诺森三世的出现，才使得婚姻在教会的影响下更加完善，同时也让新婚夫妻接受教士祝福这一伟大而神圣的仪式千古

《农民的婚礼》。

尼德兰画家勃鲁盖尔用热闹的场景反映了一个朴实的世俗婚礼场景，此画创作于1565年，与教会所推崇的神圣宗教婚礼形成强烈反差。

《圣母的婚礼》。安吉利科修士以圣经题材创作的绘画，为虔诚的宗教婚姻树立了标准。

流传下来，成为西方人婚姻缔结过程中最重要的一个环节。英诺森三世在位时，教会认定婚姻所承担的责任是伟大的，也是神圣的。教会还认定，只有举行过教士祝福仪式，并得到教士的虔诚祝福的男女才可以结为夫妇，他（她）们的夫妻关系也才正式生效。至此，婚姻中教士的祝福仪式才真正被确定下来，并受到法律保护。

据了解，在教士的祝福这一仪式被以法律的形式确定下来之前，婚姻曾被部分人认为是罪恶的行为，因为女子的贞洁是人们心中神圣、纯洁的代表，而婚姻却是对女子贞洁的破坏。因此，无论是婚前还是婚后，女子保持贞洁都被看作是一种崇高的典范，受到人们的赞誉。图尔(Tours)的格里高利在他的

文章中曾讲到：一个贵族出身的男子在其父母的支持下，要和一位富翁的女儿结为夫妻。但是在新婚之夜，富翁的女儿并没有表现出一位新娘应有的兴奋与喜悦。是因为她对即将出阁产生了恐惧与担心？还是因为夫妻之间不存在感情？不，都不是。让这位新娘流露出这种异样表情的真正原因在于她对贞洁的忠诚。这种忠诚使她陷入了两难的境地。最终，悲伤之余的新娘不得不向新婚的丈夫说明实情。新娘告诉丈夫，她已经与耶稣订婚，如今被迫接受第二次婚姻已经使她无法进入天堂，如果再失去贞洁，那么她的罪孽将更加深重。

也许很多人认为贵族男子与富翁女儿的婚姻最终将走向失败的结局，因为人们很难相信，一个新郎可以在新婚之夜舍弃洞房之乐，甚至永远过着有名无实的夫妻生活。但是事情的发展却出乎人们的预料。贵族男子依然与女子订婚，并结为夫妇。而且婚后，女子始终保持着

宗教仪式。各种名目和繁琐的宗教仪式，将人们禁锢于教会活动中，也是导致教廷腐败的重要原因之一。

大学生艺术素质读本

文艺复兴的故事

贞洁，但他（她）们之间的真爱却丝毫不减。更为神奇的是，死后二人的坟墓竟然自己合并在一起，创造出一个令所有人都为之震惊的奇迹。

正在进行仪式活动的教士。

三、严厉的教规

我们并不想去考证这个故事的真实性，因为那并不重要，重要的是这个故事被以文字的形式记录下来，反映出当时人们保守的思想和一种早期的社会意识形态。随着历史的变迁，这种把女子的贞洁看成是神圣、纯洁之象征的情况逐渐有所改善，人们对纯洁、神圣的观念开始变得更加合乎人性。此时，夫妻双方只要忠于彼此，不与自己丈夫或妻子以外的人发生性关系，也被人们看作是典范。所以教会规定：如果发生通奸的事情，并被证实确

有此事，那么女子要受到严厉的惩罚，男子也会受到相应的处置，同时还要在上帝面前忏悔，而且是不停的忏悔。至于忏悔的时间，可以为一年，也可以是三年，依据行为的轻重而定。据记载，最长的一次忏悔时间持续了大约七年之久。

此外，教会还规定在忏悔期间

《最后的审判》局部。这种借鉴古罗马绘画风格而创作的壁画形式的出现，寓示着更具人文思想倾向的新画风即将萌生。

文艺复兴时期的女性

让妇女接受数学、哲学等方面的一些基础教育，以提高其修养和家庭生活的品质，已经在威尼斯等商业发达地区得到普遍认可。但妇女教育主要在中上层阶级中推行，而且多是通过聘请教师在家中授课的方式完成的。妇女除了学习与日常生活相关的知识以外，也少量接触到人文主义所倡导的诗歌、历史等古典主义知识的教育。

虔诚的修女。

同许多社会女性相比，修女是受教育程度较高的一个女性团体。

男子要禁欲。忏悔期间的男子绝对不允许与妻子以外的人（包括结婚之前与其通奸的人）发生性行为，即使是与自己的妻子，有时也不能发生关系。这一硬性规定一定程度上抑制了人们的原始欲望，而人们对性的生理渴求，则成为当时淫乱社会风气形成的原因之一。

所以，教会对婚姻的影响是双重的，它一方面对婚姻给予法律的保障，倡导夫妻间相互忠诚，但另一方面教会的规定中也存在着许多不尽合理之处，比如禁欲主义。禁欲主义并不单纯是对性欲的禁止，它还禁止人们对金钱、权力、食物以及其他世俗欲望的贪婪行为。因为这些欲望正是万恶之本，所以教会要求人们在教堂或修道院等地进行忏悔，彻底悔悟自己的罪恶，希望由此来洗去人们的罪孽，使精神得到升华。

教会的这些规定，使得修行者的行为规范有了一定的依据，可是规定对人性欲望的遏制，却为文艺复兴埋下了种子。在教会规定的影响下，人们的激情、欲望以及创造

新生事物的积极性都遭到了不同程度的打击。人类创造性的减弱甚至是消失，使得科学、文化、艺术等成就像是在夹缝中生存一样，发展得缓慢而又艰难。可想而知，由发展缓慢的因素组成的社会又怎么会有很大的进步？这些问题都与宗教有着密切的联系，这种联系直接体现在教会这一纽带之上。

第二节 教会的力量

正如上文中所提到的一样，宗教的影响遍及政治、经济、文化、艺术、社会等各个领域。教会发展的鼎盛时期，宗教的最高首脑——教皇所

亚历山大六世。在这幅圣像画中，亚历山大六世珠光宝气的形象也暗示了此时教廷的富足和绝对的权力。

奢华教皇亚历山大六世

亚历山大六世原名罗德里哥·博尔吉亚，来自有名望的博尔吉亚家族，他在位时以崇尚奢华的生活而著称，但同时他也是一位精明的政治家，通过政治和联姻等手段，击败了法国的入侵，同时也建立了强大的教皇国，使天主教廷的权力得到了极大的扩充。

拥有的权力甚至凌驾于国王、君主之上。在欧洲国家，教皇是天主教会的最高领导者，这种地位决不仅仅是局限在精神方面，教皇在整个国家社会的各个方面都拥有决定权。当时，教皇所颁布的法令，同现代社会一样，具有绝对的法律效率，任何人不得驳回。

一、教廷的机构组成

在天主教中，教会的权力机构有着等级分明的制度。最高等级无疑归教皇所属，教皇下面依次设有红衣主教、大主教、主教和神父，包括教皇在内共五级。位于顶级的教皇掌握着整个国家的行政大权，而且教皇的任职是终身制的。如果想

要废黜、罢免教皇，就必须召开选举会议，以此来征求教会成员的意见。此外，选任新的教皇，不仅要召开选举会议，还要得到红衣主教2/3人员的认可。可要想得到红衣主教如此多的票数，并不是一件容易

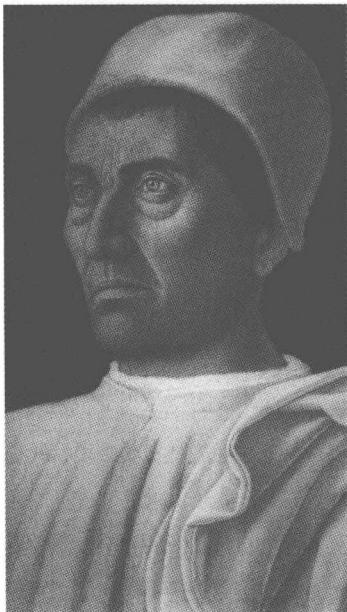
的事。由此可见，一届新教皇的任命，其艰难程度可与总统的选举相媲美。

就像在电影中看到的一样，红衣主教的“官服”，顾名思义，就是一身红衣，所以他们的称谓也得名于这一身“官服”。除教皇之外，红衣主教便是教廷中的最高统治机构，他们的职责是掌管各枢机部

《圣奥古斯丁》。这种置于壁龛中的窄长圣像画，多是为教堂所创作的系列组画。这幅作品由弗朗切斯卡所画，大约创作于15世纪末期，显示出华丽、富于装饰性的画风。

《红衣主教肖像》。曼坦尼亚在这幅画中采用了一些透视法则，因此使人物形象的立体性更强，画家用一种古典的朴素画法表现了这位来自美迪奇家族的红衣主教形象。

门，同时也参与教会管理，是最重要的教区领导者。因此，红衣主教也被称为枢机主教。

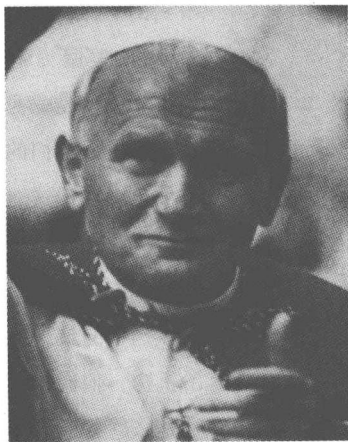
红衣主教下属的大主教居于中等级别，也拥有很高的权力。大主教不仅是本教区的领导者，还是教省内其他教区的负责人。相对于大

主教，主教的职权则仅限于本教区，他们对其他教区没有管理权，只是担任各自教区的直接负责人。最后，处于教廷权力机构末端的神父，其权力仅限在对本教堂的管理，并担任协助主教的工作。

教廷内部权力机构等级分明，各机构主要领导人与负责人各司其职，严格按照教皇所赋予的职权行事。这种严格的管理模式使得教会势力发展颇为迅速。当教会势力范围达到鼎盛之时，教皇的权力一度延伸到了国家、社会等的各个方面。尤其是罗马的天主教主教，他不仅统揽行政大权，还拥有对各大教会财政的支配权。受罗马天主教廷控制的西欧各国教会，每年都要向罗马教廷缴纳一部分的收入，这些收入同罗马教廷本地的收入一起，直接归教皇管理。如此丰厚的财政实力，为教皇的统治提供了强有力的后盾，也促使教会的势力范围不断延伸，逐渐从宗教、经济范围扩展到国家政治、军事等领域。

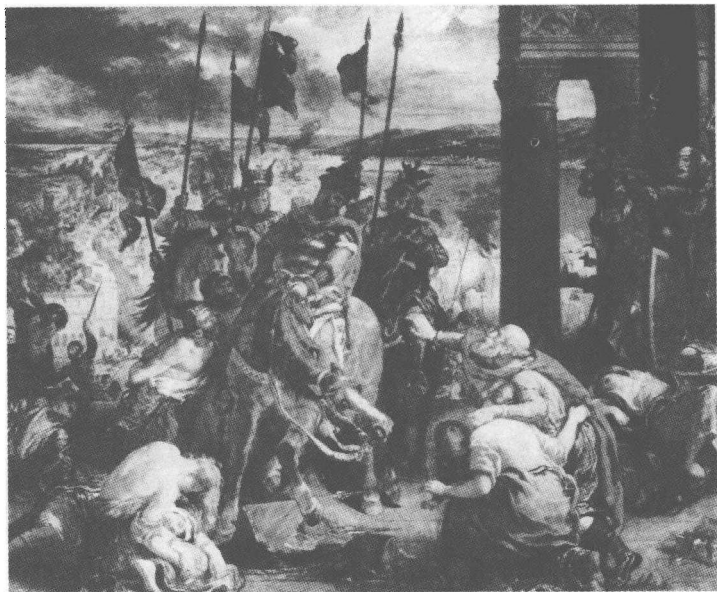
《保罗二世》。

罗马天主教廷一直以来都只选举意大利籍的教皇，而1978年当选为教皇的保罗二世是第一位非意大利籍教皇。

二、教廷在政治、军事方面的影响力

在政治方面，归属于罗马教廷管辖下的各国天主教会都设有法

《十字军东征》。十字军东征是以罗马教皇为主的西欧势力向东方扩展的重要手段之一，几次东征所取得的最大成就，事实上也促进了东西文化的交流。

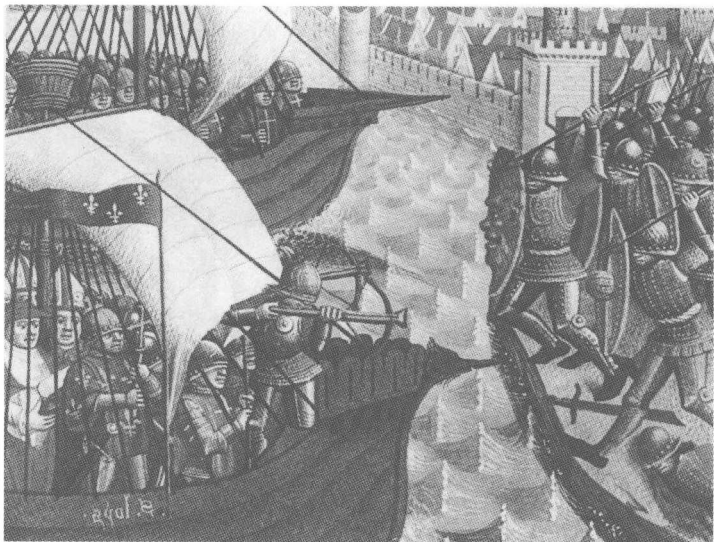
庭，用于受理本国教士和世俗教徒的案件。此外，为罗马皇帝加冕也成为罗马教皇干涉政治领域的最好例证。不仅如此，教皇甚至拥有对皇帝进行罢免与放逐的权力。同时，教皇还可以干涉别国的内政。当别国的法律危害到天主教的利益时，如果有人认为教皇会睁一只眼闭一只眼那就大错特错了。教皇不仅不会放任不管，而且还会横加干涉，甚至会利用权力废除该国损害天主教利益的这项法律。教皇可以强迫人们放弃遵守自己国家的法律，转而服从他所制定的律法。

在精神上，教皇可以任意规定各阶层人士（比如波西米亚农民或英格兰自由民）用何种语言做祈

祷，或是以什么样的心态来学习上帝耶稣的教义。有时候就连父母如何教育自己的孩子，教皇都会加以干涉，做出硬性规定。从这些近乎蛮横的行为上可以看出，教皇不仅干涉人们的行为，甚至于在人们的思想意识上，也施加一定的影响。

另外，教皇在军事上也有一定的影响力，一场著名的十字军东征就足以说明这一问题了。十字军东征最初打着“解放耶路撒冷（Jerusalem，巴勒斯坦地区中部城市，是犹太教、基督教和伊斯兰教的发源地）”的旗号，先后对耶路撒冷发起了多次战争。但并不是每一场十字军东征都以耶路撒冷为中心，发起人也并不都是一些西方国家的国

描写十字军东征的绘画。十字军东征总是被教廷标榜为对落后地区的救赎，但实际上东征是一种对东方国家的变相侵略活动。

王或君主。比如著名的第四次十字军东征就是由前文已经提到的罗马教皇英诺森三世组织发起的。这一次，他没有像之前的十字军东征一样，攻击

耶路撒冷，而是把目光对准了君士坦丁堡（Constantinople，位于巴尔干半岛，曾是东罗马帝国也就是拜占庭帝国的首都）。十字军攻占了这座城市，并且在这里肆意屠杀城民，抢劫财物，毁坏城市建筑。而君士坦丁堡之所以会受到如此的屠戮，与参加此次战争的十字军曾受到允诺有关。据说，参与第四次东征的士兵们曾被允诺：战争胜利后，欠债之人可以不还利息，有罪之人则会在这次战争中洗掉所有的罪恶。同时，士兵们还被允诺，可以在战争过程中肆意地掠夺金钱。据悉，作为发起人的英诺森三世对这种恶劣的行径表示不赞同，所以许多人认为允诺人并不是英诺森三世。不过无论允诺人是谁，十字军都普遍相信了这一诺

意大利的繁荣

从中世纪后期起，意大利的经济迅速崛起，这与各方面的历史原因有关：首先是意大利作为十字军东征的中转站，可以利用东征打通对外的商业贸易通道，并从中获得了丰厚的利润。其次作为教皇统治区，欧洲各天主教国家每年都要向意大利输入各种形式的进贡品，使罗马、威尼斯、佛罗伦萨等地成为欧洲的经济中心，为文艺复兴运动的萌芽和发展提供了条件。