

佛罗伦萨文艺复兴对我国当代文艺建设的启示

作者: 刘旭光 来源: 《人文杂志》

本站公告

1、网络传媒的优势之一是可以在线播放音像混成的动态画面,因此本站将尝试把过去需要录音后整理成文的访谈,用视频记录并在“本站专稿”栏在线播放。由于这些视频文件都是先传到优酷网再用外部连接的方式链接到本站,因此无法避免优酷网的网络商业行为。本站“视频下载”栏将改成“视频专栏”,也采取把视频文件传到优酷网再链接到本站的方法。如果您想避免成为优酷网在线商业宣传的对象,请不要点击本站视频文件。

2、本站免费刊登展览信息和个人作品。展览信息包括电子海报、简讯文档、参展作品与展览场景,作品要求表明尺寸、材料和创作年代,如果是展览预告,参展作品与展览场景的图片可以在开展之后补发给我们,否则我们将不保留该展览信息。个人作品要求有个人风格,并为具有探索与创新的风格,数量在4件以上,艺术市场上热销套路风格,本站一概不与刊登,展览信息除外。这是本站鼓励创新和尊重创作自由的学术定位所决定的。所有图片请把像素调到800X600,高宽相加等于1400

3、本站“视频下载”栏目欢迎40MB以下的avi格式的压缩文件,内容可以是video作品、访谈录像、名人生平录像、行为艺术录像、重大展览与学术会议录像。超过40MB以上的稿件,请分成上下集或多集,我们将采取连载的方式予以发表,连载最多不超过400MB。其他内容的avi稿件,请通过电子邮件与我们联系,我们将尽量考虑发表。本站工作邮箱: art-here@163.com

文艺如何复兴?在21世纪初的中国来问这样一个问题,就注定了这不仅仅是一个学术问题,更像是一种渴望在经历了19世纪的没落与20世纪的数次革命浪潮与战争之后,在经过了50多年的和平发展并逐步走向民族复兴之时,我们总是希望自己的文化能够被世界认同。而这种认同或许是一尊诺贝尔文学奖,或者是一位享誉世界的艺术大师,或者是几件足以向后人展现我们的时代与我们的不朽之作。这种渴望随着国家的快速发展越来越强烈了,整个民族似乎都在盼望着—场“文艺复兴”的揭幕。毕竟,历史证明,文艺的繁荣是一个民族复兴的标志。我们现在需要这样一个标志。

然而,除了经济的繁荣和国力的强盛,一场文艺的复兴究竟需要什么样的条件呢?这不是一个靠拥有民族自豪感就可以回答的问题,必须去深入地追问,文艺在什么道路上、在谁的引领下、以什么样的机制、创造出什么样的作品,才能够获得“复兴”。要预测未来,就必须研究过去,通过对佛罗伦萨文艺复兴的研究,来寻找对我们民族的文艺复兴有所帮助的启示。

为什么要选择研究佛罗伦萨?这不是个问题。因为在1320—1520年的200年间,那里产生了一场真正意义上的“文艺复兴”:佛罗伦萨人创造了最伟大的艺术,产生了最伟大的艺术家。汲取它的成功经验。并将之与我们民族的文化发展状况相比较,为我们现在的文化建设寻求启示。这是理所当然的。更何况,笔者将说明,700年前佛罗伦萨人所面对的问题与我们现在面对的是何其相似。

我们首先来思考第一个问题——敢问文艺复兴之路在何方?这是关于文艺建设的方向问题。“方向”在这里是指走哪条路。我们先来分析佛罗伦萨人曾经面对的“方向”问题和他们的成功经验,再来看我们民族的文化发展现在所面临的方向问题。

14世纪、15世纪佛罗伦萨人在选择文艺建设方向上的成功经验

从总体上说,佛罗伦萨人的成功源自他们在3个文艺发展方向上进行了成功的选择。这3个方向分别是:

一、继续走基督教的拉丁文化道路。尽管这种文化在雄霸欧洲近千年之后走上了来路,但仍然不能漠视它在当时佛罗伦萨的实际影响,实则它已经深入到社会生活的各个层面;尽管教会异常的腐朽,但就一种文化存在而言,基督教的影响无处不在。

二、是走古典拉丁文化的道路。这种文化的复兴根源于由新的生产与生活方式所推动的市民社会的发展。佛罗伦萨人在14世纪与15世纪需要的是一个非基督教的、世俗的生活理想与人生态度;需要对真理与知识的肯定;需要一种新的教育手段与教内容;需要优雅而舒适的生活环境;需要一个属于本民族的理想——如罗马帝国般的统一、强大及辉煌。而他们在基督世界之前的古代罗马文明中发现了这一切,并以一种赞赏和感激的心情采用了这种文明的形式和内容,从而获得了民族的归宿感与自豪感。从14世纪起,一些有识之士,开始通过模仿与汲取灵感的方式,创造属于他们时代的文化,其中最著名且最具有代表性的,是文艺复兴的初期三杰——但丁、彼得拉克、薄伽丘以及造型艺术的代表乔托,并由他们最终引发了一场人文主义的文化运动。复兴古典拉丁文化成为当时整个时代文化发展的方向和动力。

三、是走民族文化的道路。在14世纪、15世纪,意大利民族已经形成,拉丁民族与定居意大利各地的北方蛮族(伦巴底人、诺曼人、日耳曼人等)的后裔已经融为一体,并结合成新的民族意识正在觉醒,这意味着发展民族文化开始成为当时佛罗伦萨文化建设的主要方向。这种民族文化是本民族在自己的社会生活中逐渐成熟起来的,是和每一个普通民众相关的、呈现在日常生活中的文化,也是和佛罗伦萨的政治、经济紧密

结合的。“从13世纪起，特别在15世纪，佛罗伦萨是一个资本主义城市，不管人们赋予资本主义什么含义。”这个独立的民族需要属于自己的文化，这过着城市生活的人要求拥有自己的文化。

这就出现了一个文化路线选择上的困境：中世纪的基督教文化，其审美观与艺术观还没有退出历史舞台，而古典拉丁文化的魅力又在召唤着他们，而他们的真正任务是为新时代的新文化开辟一条道路。面对上述3种文艺建设的方向、佛罗伦萨人做出了他们的选择。

首先是语言问题。佛罗伦萨人所面对的3条道路，恰好有3种语言与之相对应：一种足所谓的“基督教拉丁文”，它的本质就是简化语法与修辞的拉丁语。与世俗拉丁文相比，它显得直白、粗糙、僵硬。一种是“古典拉丁文”。主要是指古典作家如西塞罗、贺拉斯、李维、维吉尔等人的写作语言。这种拉丁语要比中世纪的拉丁语优雅、华丽，因此以其为载体的文化受到了智识阶层的普遍赞赏；但它具有民众性，对于佛罗伦萨的大多数市民来说，还不能应用它。还有一种是被称之为“俗语”的意大利的民族语言，对佛罗伦萨的大多数民众而言，就是托斯卡那方言。但这种民族语言还没有摆脱罗曼语的粗陋，缺乏表现力，不够华美，还没有达到作为学术语言与文学语言的高度。语言是文化艺术的首要载体，语言问题的实质是新文艺的方向问题。也是新文艺的创作者们必须面对的问题：作品以何种语言书写？写给谁看？还原到当时的历史语境中，这个问题就变成——拉丁的、还是民族的——这样一个问题，更具体一些，就是新文艺的呈现是用拉丁语还是民族语。

在语言的方向或者说文艺的方向问题上，以但丁为代表的佛罗伦萨人选择了第3条道路。其出发点是看重文化的全民性与普及性，同时强调通过提炼使得民族语言能够成为学术语言与文学语言。通过逐一检查意大利各地区的“俗语”，但丁把它们“放在筛子里去筛”。把不合标准的因素筛去。把合标准的留下。这样的语言在经过词、句、语法等方面的锤炼。就可以成为他所说的“光辉的”、“中枢的”、“宫廷的”和“法庭的”俗语。达到这4点，在但丁看来俗语就可以具有普遍性、流畅性、标准性与精确性。从而成为诗的语言，成为现代意大利人的语言。他用《神曲》证明了这条道路是可行的。

其次是在异教文艺与基督教文艺之间进行选择。佛罗伦萨人的选择很令人深思：他们在让艺术为基督教服务的同时，又让艺术呈现出异教精神。这个选择让他们的文艺在两个方面达到了辉煌。一方面足以基督教精神保证艺术的崇高与庄严，画在教堂里的画和摆在教堂里的雕塑，甚至是教堂建筑本身，是容不得有半点轻佻的。教会仍然对文艺有裁判权，而且它一直都是文艺作品的最大消费者，绘画、雕塑、建筑、音乐这艺术门类，很大程度上是为了满足宗教的需要才得以发展的。尽管早期基督教有反艺术的倾向，但一旦，它把文艺作为宣扬自身教义的工具的时候，文艺的发展反而获得了促进因为宗教本身具有道德力最，正如布克哈特所说的：“一个民族的道德是和它对于上帝的认识有着最密切的关系，也就是说，和它对于神统治世界的信仰是否坚定有着最密切的关系，无论这种信仰把这个世界看作是注定幸福的或者是注定悲惨的和迅速消灭的。”上帝、美德以及生命的不朽，一旦这些东西成为文艺的主题，它就会体现出伟大艺术所具有的形而上的性质。

另一方面是，佛罗伦萨人在文艺中也展现了异教的世俗精神。所谓世俗精神或异教精神，体现为以下几个方面：一、重视人的价值，要求研究人的本性、人生的目的以及人的来处和归宿；拒绝因信上帝而弃人生。二、主张积极人世，乐观地面对人生并热情地投入到对功名利禄的追求中去。三、反对中世纪繁琐的经院哲学，代之以修辞学与文学。四、以人文学科作为教育的主流，而不是《圣经》。五、以个人的才识德性对抗上帝所派定的命运。六、以古典拉丁文超越所谓的神圣拉丁文。这就是所谓的人文主义。文艺在佛罗伦萨成了这种主义的载体与传播方式。正是由于文艺的这种现世精神，使得对艺术活动的赞助与热爱成为席卷整个意大利的时代风尚，其中当然也有享乐和炫耀的成份，但不能否认，这是自古代西方文化衰落以来第一个把精神生活看作高于一切的社会。结果，佛罗伦萨人把基督教的神性与人文主义的“人性”融合在他们的文艺中，引领和推动了一场伟大的艺术创新运动。

佛罗伦萨人的真正成功之处在于，坚持发展与民族现实生活相一致的文艺，坚持文艺的现代性。这首先表现为：以民族文化为核心，积极吸收其它两种文化的精髓，坚持走民族文化和大众文化的发展之路。这一点首先体现在语言上。但丁成了所有意大利人的精神导师，加上有彼得拉克与薄伽丘紧随其后，虽然人们仍然对拉丁语乃至希腊语饱含着热情，但他们从来没有背叛过意大利语这一属于全体民众的语言。其次，对知识的普及，对民众的教化。以及文艺与日常生活的紧密联系，这些都需要文艺建设走民族化、大众化的道路。在这一点上，佛罗伦萨人做得很成功，从文艺复兴开始，某个阶级

垄断文化生活的状态被文化的全民性所取代了。这种属于全民的文化与以往的文化相比体现出了一些全新的气质，它具有宽容与雅俗共赏性，并能使人热爱生活并奋发向上。

佛罗伦萨人用他们的伟大艺术证明了他们的选择是正确的，这对于我们有何启示呢？

编辑： 匡丽萍 责任编辑： 匡丽萍

<< 首页 < 上页 1 2 下页 > 末页 >>

推荐网站

[雅昌艺术网](#)

[中国美术批评家网](#)

[宋庄ART](#)

[威尼斯双年展](#)

Base on PHP & MySQL
Powered by W2K3 & Apache

[关于我们](#) | [版权声明](#) | [联系我们](#) | [邮件投稿](#) | [渝ICP备06000899号](#) | [本站LOGO下载](#)
非赢利学术网站 执行主编：王小箭 联系电话：010-63987712（京） 023-86181955（渝）