

西欧文艺复兴时代文学与艺术的阿拉伯渊源

徐善伟

(曲阜师范大学 历史系, 山东 曲阜 273165)

摘要:学术界普遍忽视西欧文艺复兴时代之文学和艺术的阿拉伯渊源问题。以近代第一位诗人但丁的《神曲》为例,可见其时文学的阿拉伯来源是十分明显的。文学之外,阿拉伯艺术还对文艺复兴时代西方的建筑艺术、装饰艺术和微型艺术有重要影响。

关键词:文艺复兴;阿拉伯文化;但丁;威尼斯东方学派

中图分类号:K56 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-022X(2001)06-0100-05

在中世纪盛期,东西方文化交流步入了一个繁盛的时代。这次大规模的东西文化交流不仅对当时西方文学和艺术的发展产生了很大的影响,而且还对中世纪向近代过渡时期的西方文学和艺术以极大的激励。可以说,东方的文学和艺术亦成为文艺复兴时代西方文学和艺术的一个源泉。然而,在谈论文艺复兴时,学者们却往往只强调西方古典文化对它的影响,几乎完全忽视了东方文化,尤其是阿拉伯文化对它的影响。因此,笔者不揣浅陋,就西方文艺复兴时代文学与艺术的阿拉伯渊源问题作一实证性的探讨,以期抛砖引玉。

在中世纪盛期,因东西方文化交流所带来的阿拉伯人的传奇、寓言等文学作品的西传,不仅对当时西方的骑士文学产生影响,而且还对后来文艺复兴时期的人文主义者产生影响。在意大利人文主义作家卜伽丘、塔索等人的文学作品中都可以看到东方文学影响的痕迹。限于篇幅,我们仅以近代西方第一位诗人但丁为例说明之。

但丁的《神曲》曾受到过阿拉伯文学的影响。最先发现这一问题的是西班牙著名的阿拉伯学家米格尔·埃森·帕莱西奥斯(Miguel Asin Palacios, 1871—1944)。1919年他出版的《穆斯林的末世学与〈神曲〉》(La escatologia musulmana en la Divina Commedia, Madrid, 1919)系统阐述了这一论点,从而在西方学术界引起了震惊。追随者有之,反对者亦有之。

通过对穆斯林末世学和神曲的比较研究,帕莱西奥斯发现,两者无论在总体结构上还是在

收稿日期:2001-01-10

作者简介:徐善伟(1965—),男,山东昌乐人,曲阜师范大学历史系副教授。

细节上都有着许多惊人的相似之处。这表现在:其一,但丁《神曲》中从地狱到天堂的旅行这一构思与穆斯林的末世学中穆罕默德升至天堂的漫长行程相同;其二,但丁关于天堂与地狱的想象中的某些特征和细节也与穆斯林的末世学有许多相同或相似之处,如但丁与穆罕默德在神游时都有一个人引导等。他最后得出结论:但丁关于天堂与地狱的幻想,在结构与许多细节上应归功于穆斯林来源[1](P134)。

1944年人们在巴黎、罗马和牛津相继发现了一本阿拉伯人传奇(名为 *Liber de Scala Machometi*)的13世纪拉丁文与法文译本。这部传奇详细地描述了穆罕默德在天堂与地狱旅行的经过。通过对它与《神曲》的比较研究,我们可以看出:其一,这部阿拉伯传奇中引导穆罕默德神游的是天使盖布里尔(Gabriel),《神曲》中引导但丁神游的是诗人维吉尔;其二,在这部阿拉伯传奇中,试图将穆罕默德在升天过程中引入迷途的是三种声音,而在《神曲》中,但丁迷途时恐吓他的则是三只动物;其三,穆罕默德的第一层地狱中的无情大风与但丁的第二圈中的凶猛大风是相似的;其四,穆罕默德所看到的大狱(Great Hell)有墙和七个大门,这可能是但丁第六圈中的第斯城的模型[1](P140-141)。

但丁之《神曲》与阿拉伯传奇中的这种惊人的相似性是无可辩驳的,即便是巴莱西奥斯的反对者也不得不承认这一点。这可以说是《神曲》之阿拉伯来源的内在证据。

而但丁之《神曲》是否受阿拉伯文学影响的关键问题则是,但丁是否真正接触过阿拉伯传奇?他对伊斯兰文化与宗教的态度如何?西方当时的文化氛围又是怎样的?即《神曲》之阿拉伯来源的外在证据问题。

但丁对伊斯兰科学与哲学深有了解,这是大家所公认的,问题是但丁对阿拉伯传奇、寓言是否了解。大量事实证明,但丁了解阿拉伯传奇与寓言,并显然受到其影响。这种影响通过两条途径而至。其一是通过西方的骑士传奇,这些骑士传奇是“基督徒与穆斯林相遇而结出的果实。穆斯林英雄与基督徒英雄肩并肩地出现在这些传奇中”[2](P125)。此类骑士传奇甚多,如有关萨拉丁的传奇和西尔阿特·安泰来的传奇等。为什么但丁将史书中描写成基督徒死乱的萨拉丁看作是英雄,并与古代英雄放在一起加以赞颂?因为其中一些有关萨拉丁的传奇就把他看作是一位骑士英雄。在但丁时代,萨拉丁的英雄品质是人们十分钦佩的。有的学者以西方的萨拉丁传奇影响了但丁为由而否认阿拉伯传奇对他的影响,殊不知,这类传奇之出现本来就是拉丁西方人与穆斯林相互交往的结果,而且有些传奇中的人物早已在阿拉伯传奇中流传多年。这是一种次级的传播渠道,由此,但丁得以了解穆斯林英雄人物。

其二,但丁本人可能直接阅读过译为拉丁文的阿拉伯传奇,或者通过别人的有关著作了解了阿拉伯传奇。如被一些学者看作是但丁《神曲》之依据的阿拉伯传奇(即前文中提到的 *Liber de Scala Machometi*)是于1264年由意大利人塞纳的勃那文图埃(Bonaventura of Siena)在西班牙卡斯提国王阿尔丰索十世的宫廷中译为拉丁文的。从其手稿的情况来看,这个译本在意大利、法国、西班牙曾广为流传。因此,但丁可能读到过它。

意大利百科全书家拉第尼(13世纪初—1295)出生于佛罗伦萨,“早在14世纪,他就被人们引证为‘但丁的老师’(mastro di Dante)”[3](P926)。他曾于1260年作为佛罗伦萨大使出使过西班牙阿尔丰索十世的宫廷,可能早就认识勃那文图埃,而他本人也是一位对伊斯兰教有浓厚兴趣,并对阿拉伯哲学、科学、文学、宗教有深刻了解的学者。他的杰作《珍宝之书》(*Li Lirres dou tresor*)是用法文写成的,并于14世纪或在他活着的时候便被一位佛罗伦萨人勃诺

·吉埃姆邦尼(Bono Giamboni)译为意大利方言托斯堪语。从这部著作中,我们可以看出,他与伊斯兰有甚多接触,这大概是他在出使西班牙时接触到的。他关于知识的分类抄袭于伊本·西那,他一定利用过阿拉伯语源的动物寓言集。从其作品《亚里山大里亚传奇》中可以看出,这则传奇有阿拉伯人的传统。他对穆罕默德的预言和穆斯林教义与习俗有一些了解。而且他的两部著作的书名也显示出是受阿拉伯人此类著作影响而起的。但丁可能是通过他而直接读到阿拉伯人的文学作品,或者通过他的著作而了解阿拉伯文学的。

另外一些西方阿拉伯学家的著作可能也是但丁据以了解阿拉伯文学的渠道。一是罗曼·鲁尔。他不仅深入北非传教,而且也曾到欧洲各地巡游讲学。他的一部用加泰罗文写成的诗歌《一百位上帝的名字》(Els cent noms de Deu, Rome, 1258年),显然受到过穆斯林同类著作如《九十九位上帝的名字》(al-asma' al-husna)等的影响。他还打算将自己的著作译为阿拉伯文。他可能熟知穆斯林西班牙伟大的神秘主义者伊本·阿拉比(生活于13世纪上半叶)的著作,而“伊本·阿拉比关于穆罕默德升入天国的叙述连同其它一些当时流行的以阿拉伯资料为基础而写成的拉丁文与法文的同类叙述,与但丁《神曲》的结构极为相似,而它可能影响了但丁的《神曲》”[4](P36)。同时,根据鲁尔所引用的穆斯林传奇可知,鲁尔知道一百位上帝的名字。而根据J·W·雷德贺斯(Redhouse)的不完全统计,阿拉伯语中曾出现552位上帝的名字。这类穆斯林传奇并非只影响了鲁尔一个人,也影响了其它的西方作家。如1234年在法国创作而成的《佛莱门卡传奇》(Romance Flamenca)中也出现了72位上帝的名字。这显然也是受穆斯林传奇影响之故。总之,“鲁尔是穆斯林智慧赖以传播到基督教世界的主要渠道之一。考虑到他经常居留于意大利,他的著作一定很快就为这个国家所知;它们可能是但丁的伊斯兰与阿拉伯文学知识的来源之一”[3](P910)。二是皮特·帕斯查尔(Peter Paschal, 1227—1300)。他出生于巴伦西亚,并对阿拉伯文学有深刻的了解。他尤其熟知《古兰经》与《圣训》。他还熟知末世论的观点和伊本·阿拉比的《夜行到上界》(al-Isra' ila Maqam al-Asra)和前已提及的阿拉伯传奇(Liber de Scala Machometi)。这两本传奇则与但丁的《神曲》极为相似。因此皮特·帕斯查尔可能是穆斯林此类传奇赖以传至但丁的中介之一[3](P893)。

当然,传播的渠道是多种多样的。尤其是11世纪末以降,在西方社会兴起了一股东方热。这一潮流并不仅仅局限于哲学与科学领域,也遍及文学、艺术、社会日常生活等领域。而西方的某些学者——如英国牛津大学圣约翰学院院长索森——却偏执地认为“中世纪的欧洲极端抵制伊斯兰文化的影响,除了在唯一的一个领域外,这个领域便是伊斯兰充当与古希腊思想之联系者的领域。没有任何一种受专门的伊斯兰启示的事物曾在西方扎下根”[1](P143)。此种偏见不值一驳。因为伊斯兰—阿拉伯文化对西方的影响在科学与哲学领域有明确的证据,但在文学等领域,却缺乏明确的证据。然而,缺少并不是没有,而且传播的渠道也并非局限于书面翻译,口译和以阿拉伯文资料为来源的介绍著作等也是重要的通道。

事实亦如此。虽然伊斯兰教与基督教之间的对立十分尖锐,但宗教的对立并没有阻止两者间文化的交流,如《古兰经》的翻译等。尤其是13世纪,西方人力图通过和平的传教方式去征服异教徒,而意大利、西班牙、法国等地所建立的一些专门研究东方语言、宗教、文化的学院便是明证。在这股学习东方的热潮中,但丁虽然反对伊斯兰教(这是西方人所普遍拥有的宗教对立情绪),但他对东方文化、科学却抱有敬意,作为一个有创新精神的诗人,他不会拒绝任何学习外来文化的机会。虽然在但丁的作品中找不到他引证阿拉伯文献的地方,但也找不到

他反对学习阿拉伯文化的任何言辞。而在他的作品中却出现了伊本·西那、伊本·鲁士德、萨拉丁、穆罕默德、阿里等穆斯林学者和政治家的名字,而且他还将前三位与古代的英雄置于一
起加以赞颂^[5]。这说明,但丁的宗教情感并没有阻止他去接受伊斯兰——阿拉伯文化。

综合以上各种证据与分析,我们可以断言:但丁之《神曲》的阿拉伯来源是不可否认的。

二

东方艺术为文艺复兴时代的艺术家开辟新的艺术天地以诸多素材和激励。经过几个世纪的东西方文化交流的积累,在中世纪后期呈现出东、西文化水乳交融的迷人景象。其中最典型的一个例子便是14世纪西班牙的犹太人《圣经》手稿中的毯形插页。这种插页是用来装饰《圣经》的艺术画。在整部手稿中共有30多幅。从这些插图中可以看出,它的书法与版面设计传统来自于早期和当时的希伯来人手稿,其中复杂的几何装饰图形则是典型的阿拉伯艺术传统,而装饰手稿的那些奇异的群像和装饰细节则又来自于基督教西班牙、法国和意大利^①。这种艺术上的“马赛克图景”则是多个民族、多种文化交融的结果。在欧洲大陆和意大利也呈现出了此种景象。这无疑为文艺复兴时期的艺术家以极大的影响。

在文艺复兴时代,伊斯兰—阿拉伯艺术仍然对西方产生影响。在建筑艺术方面,伊斯兰建筑中的各种拱门不仅对中世纪西方教堂建筑以影响,而且还继续对文艺复兴时期的建筑以影响。如威尼斯的一所教堂(Palazzo Ca' d' Oro, 1431)、英国牛津教堂大厅中的“都铎”(Tudor)拱门(16世纪)都是显例。中世纪西方的圆顶建筑多受拜占庭影响,而伊斯兰清真寺的尖塔则对意大利文艺复兴后期的钟楼(campanili)和英国的尖塔产生了影响^{[6](P174)}。

伊斯兰——阿拉伯装饰艺术和微型艺术对文艺复兴时期的此类艺术的影响则更为广泛。阿拉伯装饰艺术的典型代表——几何图案和阿拉伯文装饰图案在文艺复兴时期的西方备受青睐。意大利人文主义艺术家用“阿拉伯图饰”这一术语专指此类装饰图案。在英国,“‘阿拉伯式’(Arabesque)这一名称则是指英格兰自伊丽莎白之后所应用的浮雕中的传统模式。这一名称表明,在这一方面,我们从中世纪的阿拉伯借用了某些东西”^{[6](P176)}。

阿拉伯文装饰艺术在西方的风行则在意大利绘画中得到体现。意大利现实主义艺术的创始人乔托的绘画中就出现了此种图案。他曾在帕多瓦的阿莱那(Arena)小教堂创作了一幅壁画,上面的基督像的右肩上便披有阿拉伯文装饰的带子。佛拉·安吉里克(Fra Angelico)和佛拉·里帕·里皮(Fra Lippo Lippi)特别喜欢采用此种装饰图案。他们甚至用来装饰圣母的衣袖和长袍的衣边^{[6](P154)}。他们显然不甚了解这种装饰图案的来源,反映出阿拉伯人的装饰艺术历经几个世纪已融入西方艺术家的日常素材之中。意大利文艺复兴时代最杰出的艺术家列奥那多·达芬奇在其绘画中也描绘过伊斯兰模式的装饰图案。可见,意大利文艺复兴时代的艺术家也受到了东方艺术的启发应是无可置疑的。

在实用的微型艺术方面,文艺复兴时期的西方艺术家受东方的影响则更大。阿拉伯金属雕刻与镶嵌艺术不仅给中世纪盛期的西方以很大影响,而且当此类艺术于15世纪在其发源地——阿拉伯世界开始衰落之时,它却在西方获得了再生。这是因为在十字军东征时意大利各

^① Sybil Mintz, "The Carpet Pages of the Spanish-Hebrew Farhi Bible", in M. J. Chiat and K. L. Reyerson eds., *The Medieval Mediterranean: Cross-Cultural Contacts*, North Star Press of St. Cloud, 1988.

城市所建立起来的东方贸易网络于 15 世纪达于鼎盛之故。一位西方学者论道：“在威尼斯，穆斯林金属制品对当地的手工艺人的影响是相当深刻的，以致于兴起了一个与众不同的威尼斯东方学派。在这个学派中，穆斯林的技术与设计图案被意大利文艺复兴时期的人文主义艺术家加以利用，并使之适合于他们的审美观。”〔6〕(P121)此外，西方的陶瓷、玻璃品、木雕、象牙雕刻及书籍装饰等艺术也受到东方的明显影响，此不赘述。

在音乐方面，阿拉伯人也给西方以极大的影响。一位西方著名的音乐史家评论道：“阿拉伯音乐的影响是中世纪欧洲音乐向近代欧洲音乐发展的转机。其影响表现于多方面，诸如促进了近代乐器和和声的兴起；移入了有量音乐和有量记谱法；介绍了 Do、Re、Mi 唱法，促进了各声部音乐的形成。至于节奏、曲调以及艺术风格的影响也是很明显的，尤以西班牙和亚美尼亚为最。”〔7〕(P235)

西方文艺复兴时期的艺术受东方的影响是多方面的和深刻的，可以说，这是此前东方艺术涌向西方之潮流的继续。这不仅丰富了西方的艺术宝库，而且还在诸多方面给文艺复兴时代的人文主义艺术家进行艺术上的创新提供了素材与启迪。

总之，通过以上的研究，我们可以看出，文艺复兴时代的人文主义文学和艺术都在一定程度上受到了阿拉伯文学和艺术的影响，它们成为文艺复兴时期的文学家和艺术家赖以创新的源泉和动力之一，因此，文艺复兴时期文学和艺术的东方来源不容忽视。但是自近代以来，伴随着西方文化在全世界范围内的扩张，西方文化优越论甚嚣尘上。上述的研究表明，西方文化在中世纪盛期的复兴和繁荣以及自中世纪向近代文化的转变都曾受到过东方文化的启示和影响。

参考文献：

- [1] Derek Baker eds. *Relation between East and West in the Middle Ages* [M]. Edinburgh, 1973.
- [2] K. I. Semaan ed. *Islam and the Medieval West*[M]. New York; State University of New York, 1980.
- [3] George Sarton. *Introduction to the History of Science*[M]. New York, 1975.
- [4] J. S. Badaeu etc. eds. *The Genius of Arab Civilization*[M]. London, 1983.
- [5] 但丁. *神曲·炼狱*[M]. 上海:上海译文出版社,1984.
- [6] Thomas Arnold and Alfred Guillaume eds. *The Legacy of Islam*[M]. Oxford, 1931.
- [7] 转引自纳忠等. *传承与交融:阿拉伯文化*[M]. 杭州:浙江人民出版社,1993.

责任编辑:杨春梅

The Arabian Origin of Literature and art in the Renaissance

XU Shan-wei

(*The History Dept. of Qufu Normal University, Qufu 273165, China*)

Abstract: The Arabian origin of literature and art in the Renaissance is generally ignored by scholars of the academia. The first part of the paper makes textural research in the Arabian origin of Dante' *COMMEDIA*. The second part of the paper chiefly expounds the influences of Arabian arts on the European architecture art, ornament art and minor art in the Renaissance.

Key words: the Renaissance; Arab culture; Dante; Venetian-Oriental school