

中世紀藝術文學(二)：仿羅馬式風格

講座日期： 2007/3/14

陳吉斯

淡江大學英文系

專任助理教授

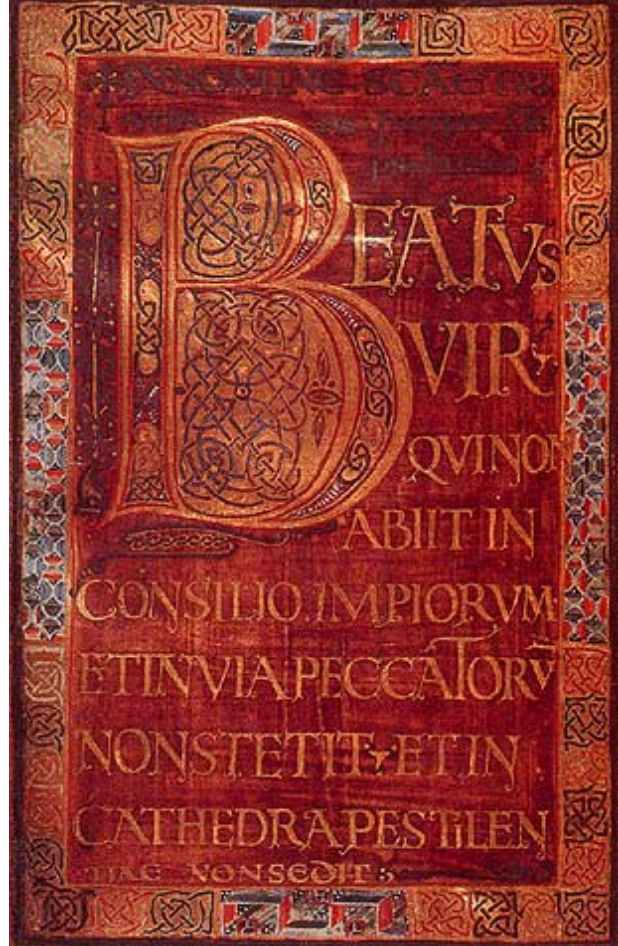
kiss7445@mail.tku.edu.tw

<http://mail.tku.edu.tw/kiss7445>

Office：

(02)26215656 ext.2966

Room： FL632

前言

仿羅馬式的風格(Romanesque)在課本第九章。在第七章與第九章間有一章是介紹回教文化，這本書是以介紹西方文明為主，在第七章跟第九章之間插入回教文化，是讓我們知道說，在拜占庭風格跟仿羅馬式風格興盛的時候，有一個外來文化的影響，外來文化就是回教。

當仿羅馬式的風格(Romanesque)在西元八世紀興起時，拜占庭的藝術和風格還是持續著，並沒有消失，所以不是仿羅馬式的風格取代了拜占庭的風格，他們是同時存在的，只是拜占庭比較早出現，它延續著一直延續到十五世紀。仿羅馬式風格(Romanesque)，它從八世紀持續到十九世紀。我們一般講它的風格是說在最興盛最輝煌的時候，仿羅馬式(Romanesque)最輝煌的時是西元一千年到一千兩百年之間，也是歐洲的封建時代。所謂封建時代是有一個國王，國王下面有貴族，貴族在下面有他的領主，領主下面有奴隸。如金字塔的階層。這時代有很多戰爭主要是基督教跟回教的戰爭。仿羅馬式風格是由查理曼大帝推展出來，他推動了一種國家文化。因為哥德式民族跟基督徒互相爭戰，原先還算是蠻族的法蘭克王國的國王查理曼(圖 1)，他打敗了哥德民族，

對於所謂蠻族的力量入侵羅馬帝國(拜占庭帝國)，因此被教皇封為「神聖羅馬帝國」的國王，也信基督教。這時候他要建立一個有特色的文化，他找的是希臘羅馬古時候的制度。就政治而言，是羅馬的制度；藝術而言，是希臘的古典藝術。因為他的風格是仿照羅馬，所以我們現在用仿羅馬(Romanesque)來形容查理曼大帝推動出來的文化特色。

圖 1 · Reliquary container of relic)
of Charlemagne

圖 2 . The Carolingian World

拜占庭是希臘羅馬跟基督教文化的結合，結合時卻加了些中東的元素，或是波斯帝國等的外來文化。仿羅馬式文化(Romanesque)又是基督教跟希臘羅馬文化的再一次結合，它是希臘羅馬跟基督教，比較沒有外來的因素。拜占庭帝國的時候回教還沒興起，拜占庭帝國七世紀的時候才開始有回教。本來拜占庭帝國的領土還包括地中海南部，就是現在非洲的北邊這個地方。等到回教一興起的時候，這一大塊就變成回教的勢力。我們現在看看這個圖的黃色的部分，現在的西班牙，非洲的北部，土耳其伊朗的地方，都是回教的文化，它包圍著北邊的神聖羅馬帝國，東邊的拜占庭帝國，就變成是南北對峙，所以回教的勢力逐漸的龐大，所以這時代是這兩大勢力、文化交流衝突的結果(圖 2)。

這個時代特色就是回教跟基督教的衝突。最重大的事件是「十字軍東征」。這二大宗教信仰都是排他性的一神論宗教，加上生活空間鄰近或重疊，所以就會有宗教戰爭的產生。這個時候的建築，可想而知，拜占庭帝國已經有很堅固的「城牆」風格，現在這個元素因為有抵抗回教勢力的需求，城牆的形象更加的明顯。拜占庭本來是蠻族東哥德佔

有的，收復之後東哥德就跑到西哥德，西哥德就往南下，下面就是回教，之後就大部份就信回教。回教勢力擴展非常快。基督教和回教的聖城「耶路撒冷」現在是屬於回教的領土，所以基督教就發動從十一延長至十三世紀的收復耶路撒冷的「十字軍東征」行動。

Carolingian Period 的名詞就是指查理曼大帝(Charlemagne)統治的這個時期(英法的“Charles”西班牙語為“Carlos”)。查理曼大帝(Charles the Great)原本是法蘭克的國王，是因為他打敗了回教徒。西元 778 年在戰役上(Battle of Roncesvalles) 有效遏阻回教勢力北上。之後他把首都遷到東邊的 Aachen，(在現代的的德國境內)。北邊有未規化成基督教的邊境「蠻族」，為防禦蠻族，查理曼大帝所建的建築物大多都在東邊。仿羅馬就是仿照羅馬，所以羅馬的建築元素「拱門」(arch)大量使用(圖 3,4)。

圖 3 · Model of Charlemagne's Palace. Chapel constructed ca. 792-805 AD

圖 4 · Interior view of Charlemagne's Palatine Chapel in his palace at Aachen.

拜占庭建築的基本印象是外面樸素裡面富麗堂皇，仿羅馬式建築一樣是城牆很厚，但是外面增加很多裝飾的雕像，反而是室內很樸素。仿羅馬式建築都是城堡的形象，國王的城堡和教堂結合在一起(圖 3, 5)，這兩種場所的設計現在還是沒有分得很清楚，(到了哥德式建築的時候就會很清楚了一兩個尖塔和一個圓門連在一起的形象，一邊是代表教會，一邊是代表國家)。仿羅馬式的視覺藝術不注重寫實，比較裝飾性，形象比較誇張，很注重厚重的感覺。一個尖塔一個圓頂(圖 5)還看不出來左右對稱國家教會的形象，裡面牆壁沒有裝飾，光線也沒有那麼明亮，如果不是聽到音樂會覺得有點陰森的感覺(圖

4, 6)。在歐洲常看到仿羅馬式的古堡或教堂，在教堂裡會流盪著葛利果聖歌，裡面會看到厚重牆壁的感覺，你的視覺不會被馬賽克吸引，因為這裡沒有馬賽克的用法，在裡面感覺很有安全感。

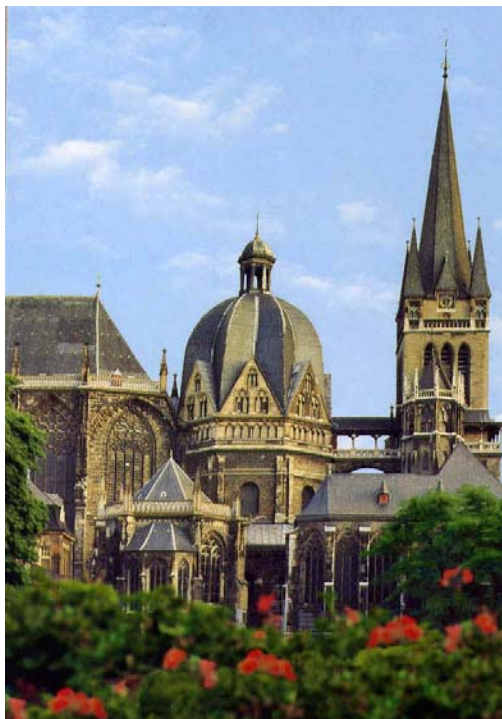

圖 5 · Aachen Cathedral

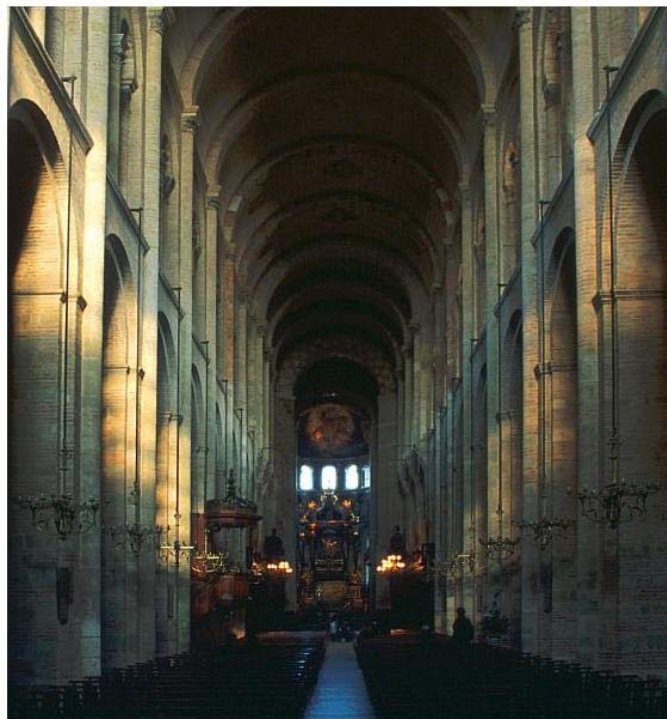

圖 6 · Saint Sernin Cathedral, Toulouse

查理曼大帝鞏固了基督教的陣營，讓回教徒能夠在南方不要再北上，他的北方是還沒有規劃的蠻族也讓他沒有辦法南下，這時查理曼大帝本來跟回教徒的作戰是在現在西班牙的邊境，但在他打勝時，就把首都遷到北方—Aachen (現代的德國境內)。查理曼大帝在關鍵性的戰役結束之後，他就把首都遷到北邊，因為可以防禦北邊的蠻族。因為國事以定，回教徒不容易北上，但蠻族不確定所以他往北邊遷，遷到北邊時，開始建立一些城堡、教會。他的形象像城堡但是卻是教會，有著城堡的防禦功能。查理曼大帝執政的時期，歷史學家把他稱為 Carolingian Empire。Carolingian 指的是查理曼大帝執政的時期。這時他跟南邊的回教徒已經打勝了，但北邊仍有蠻族。

跟回教徒的衝突是一直持續著，延續了好幾個世紀，從 1096 年由教皇發動十字軍東征(基督徒)，發動戰爭跟回教徒作戰，從各個信基督教的國家出發遠征中東，戰爭一直打到西元 1270 年就已經慢慢變質了，剛開始出去的都是年輕力壯的青年，再來是中年

人、老年人，最後是徵少年軍。少年軍在還沒出兵時，就被賣給海盜。這段歷史，在歐洲是很特殊的例子。這個時期，最重要的是十字軍東征，爲了防禦北方蠻族或南方回教的勢力，建築物都有城牆的風格，採取羅馬早已有的拱門(arch)形式加以發展(圖 4, 6)。

仿羅馬式藝術風格

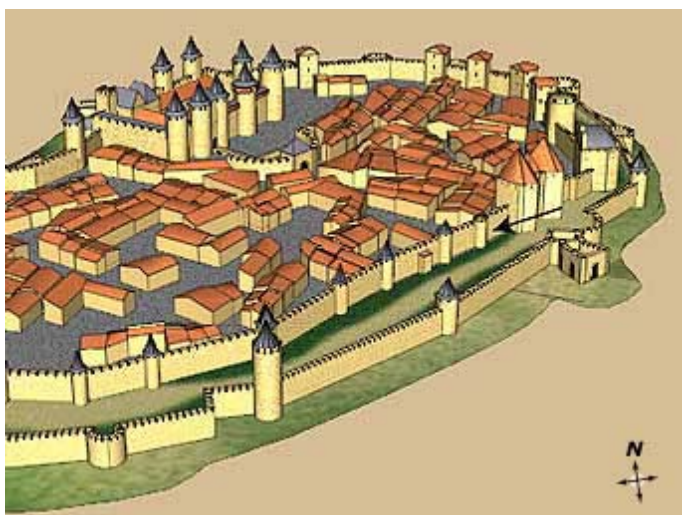

圖 7. 中世紀城市

拜占庭藝術風格是外面非常樸素，裡面很輝煌，內部裝飾性非常強。仿羅馬式相反，裡面非常樸素，外部的裝飾性非常強，有很多雕塑與裝飾。兩個的共通點就都有防禦功能，所以城牆給人厚重的感覺。基本的中世紀村落大概就是這樣子，一個城牆隔絕主要的敵人，裡面有一個渡城河，先村落再來是城堡，通常城堡跟教堂是結合在一起(圖 7)。當初查理曼遷都 Aachen 時，宮廷有一半是教會的功能、一半

是行政的功能。從現在實況來看，側面來看不同屋頂代表不同意思。圓頂像國王皇冠的代表的就是國家，另外一個尖頭的塔頂往上的代表的是教會。融合國家跟教會的這個象徵在仿羅馬式的時候沒有非常的清楚，但下個世紀哥德式建築時就非常的明顯，左右對稱，左邊有一個尖塔、右邊也有一個尖塔，一邊代表國家、一邊代表教會(圖 5)。

這時期多了一種新建築，就是「修道院」(monastery)。大教堂有接合宗教與政治的作用，但修道院只有宗教作用。大教堂(Cathedral)是較入世，修道院出世的，給修道人(修士)住的地方。大教堂大部分是蓋在都市裡面，會有很多人出沒的地方，也是市政中心的位置、商業中心或行政中心。修道院通常蓋在山上，比較清幽、安靜的地方(圖 8)。最早成立的修道院

圖 8. The Abbey Church of Sante-Marie-Madeleine is situated on a hilltop overlooking the Burgundian countryside

是紀念聖本篤修道院(Saint Benedictine Monasticism)，往後還有很多種不同教派的修道院，最早成立的是聖本篤修道院。修道院做的是出世的事情，所以他們有制定戒律，聖本篤有三個戒律:1.安貧(Poverty)指修道士不能有財產。2.貞節(Chastity)指修道士不能結婚。3.服從(Obedience)指遵守紀律，並且聽從長老的話。剛才我們說到的以中世紀為背景的小說<<The Name of Rose>>，主要是討論修道士能不能有財產的問題。只要有財產就會有很多複雜的問題出現。

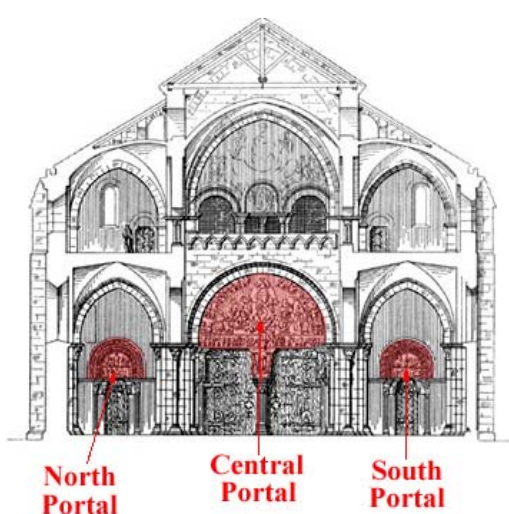

圖 9 · Portals within Narthex 教堂前廳的大門

圖 10. Tympanum of Central portal in narthex, Benedictine Abbey
Church of Sante-Marie-Madeleine

Benedictine Abbey Church of Sante-Marie-Madeleine 是座仿羅馬式的修道院建築(圖 9，課本 216 頁)。修道院正門門楣上的雕像很複雜(圖 10)，裡面有四圈：以耶穌基督為中心，第一圈是十二門徒；第二圈是形形色色各行各業的人；第三圈是 Labors of the Months，指不同季節從事不同活動；最外圈是時間跟星座。

從視覺形象來看，構圖擁擠複雜，雕塑形象誇張、扭曲。用誇張扭曲的手法突顯作者對於某一個角色的情感態度。我們看到是同心圓構圖，可是人物的安排不太對稱、偏某一邊，中間耶穌基督的形象也是誇張的。各行各業的人有不同的年齡層，在柱子上有很多動物的頭的形象,加入很多非現實想像的人物、想像的形象。

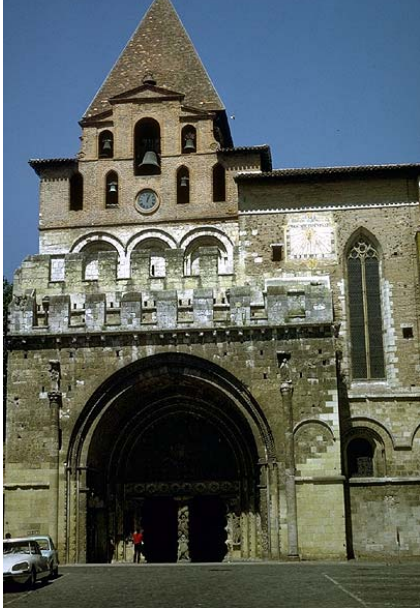

圖 11. Abbey Church of Saint-Pierre,
Moissac, France

圖 12. South Porch-Portal of Abbey Church of Saint-Pierre, Moissac

(課本 219 頁)法國「聖皮耶修道院」，在法國的 Moissac(圖 11)，正門(課本 219 頁/9-16)的柱子雕塑非常特別(圖 12)。柱子有兩面，左邊是先知 Jeremiah(圖 13)，右邊是施洗者約翰的形象(圖 14)。兩者的身體形象都是扭曲，先把長度拉長，再來身體扭轉。希臘羅馬雕像注重比例(propotion)，頭部跟全身比例於希臘羅馬時大概是一比五、一比六、到一比八；仿羅馬式雕像把希臘羅馬理想化的比例拉長，至於它現在是大概一比十一、十二左右，所以感覺長度特別長，它不只拉長還有扭轉。這些雕塑誇張、扭曲、變形，美學上稱「怪異」(grotesque)。但它不一定是負面的形象，只是很誇張地表現藝術家對於他要呈現的這個圖像的態度，他有一種自己的理想、有一種自己的詮釋，特別是他情感的詮釋。

圖 13. Left Side - Prophet (Jeremiah?)
South Porch-Portal: Trumeau.

圖 14. Right Side - John the Baptist, South Porch-Portal:
Trumeau.

圖 15. Gospel Book of Charlemagne, Palace school of Charlemagne, Aachen, early 9th century.

(課本 212 頁)這時宗教的書籍上面的插畫，雕塑也是誇張扭曲的現象。藝術史家指出中世紀藝術家強調描述他們的感覺；和埃及、希臘繪畫作比較，埃及的藝術家往往是「描述他們所知道的」—描述一種觀念(圖 16)；希臘人「描述他們眼睛所觀察到的」(圖 17)；中世紀的藝術家則「描述他們的感覺」。埃及描述他們的知識，所以東西都是非常規則的、有象徵性的。希臘的形象，他們有比較忠於現實上面的觀察。中世紀受到希臘羅馬的影響，這觀察裡面注入情感，所以在

觀察地方，觀察的這個部份不用太注意!因為他強調他看到東西的感覺情感，所以會有誇張扭曲的現象。

圖 16. The Egyptians depict “knowledge.”

Egyptian papyrus Paintings Horemheb Presents Liquid To
Hiurus and Hathor

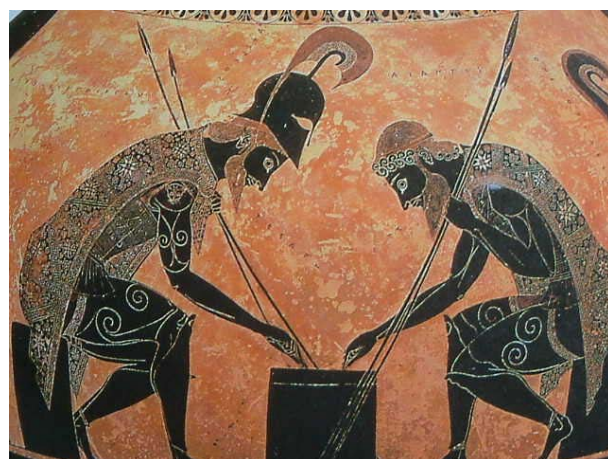

圖 17. The Greek depict “observation.”

葛利果聖歌 (Gregorian Chant)

仿羅馬式的教堂，建築柱子牆壁非常厚重，帶著較陰森的感覺，因牆壁非常厚、採光不好，但是都會撥放音樂，音樂在教堂裡回音效果非常好。當時的宗教音樂是「葛利果聖歌」(Gregorian Chant)，是由葛利果教皇(Gregorius I)制定的聖歌格式，後來以他的名字來命名。這只是用單純的人聲，用人的聲音當作樂器，有分音部，這歌並不是休閒用

的，而是有某種目的時唱的歌。

葛利果頌歌(Gregorian Chant)，葛利果頌歌本是各地方的教會或修道院，他們根據聖經裡面某些簡單的經文，本來是朗誦，後來加上音樂，音樂會因為不同的地區而配樂有所不同。因此變成同樣的歌詞、同樣的經文，不同的地方有不同的唱腔。教皇(Gregorius I)，覺得這樣不好，所以作一個統一唱腔的方法。首先派很多修道士到各地去收集音樂，把不同的唱法收集起來，用花棉把音樂紀錄下來的方式，所以五線譜是他發明的!他發明五線譜，用手指來紀錄音階是他發明的。用這樣紀錄很多不同的唱腔，然後找有音樂素養的修道士，他們做最後的統一。第二步，成立音樂學校，再把統一出最好的方式，傳達到各地教唱，是一個最早的音樂教育設施。但當初這不是為了藝術、不是為了宗教，是為了宗教的活動!每一天有不同的行程。(課本 206 頁到 208 頁)因為這音樂是在一天當中不同時候唱的，不只有一個時候唱的，一天不同時候唱的,唱那些歌跟他們作習息息相關。

錄音整理:

第一組: 葉亞寧、蔡宜禎、蘇鈺婷、劉冠彤、石君琦、王偉馨、謝慧雯、陳宜欣