

中世紀藝術(一)：拜占庭風格

Medieval Arts (I): Byzantine

講座日期: 2006/2/22,

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

我們今天和接下來三個禮拜所講的主題都是屬於西方中世紀的文化(The Medieval, The Middle Age)；接下來六個禮拜會講關於文藝復興(Renaissance)、三個禮拜講樣式主義(Mannerism)、三個禮拜講巴洛克(Baroque)。先來解釋這四個藝術史、文學史的專有名詞：

中世紀(The Medieval, The Middle Age)

中世紀--The Middle Age，Middle 指的是在中間，這個意思是說有一個前面、還有一個後面。前面是「古代」(Ancient) 是指希臘羅馬時代，然後中古，再來現代。但是這個名詞在當初不稱現代，而是“文藝復興”。“中世紀”這名詞是在十四世紀才出現的，義大利人爲了定義自己當代的文化趨向，叫做“復興古代”——復興希臘羅馬時代那種“均勻、平衡、和諧”的理想，而把古代和當代之間的一千多年稱爲「中世紀」。在當時 The Middle Age 是一個比較負面的名詞，往往和「黑暗時代」聯想在一起。

文藝復興(Renaissance)

“Renaissance”是再生(re + naissance)的意思。十四、五世紀的義大利人自稱自己的文化是古代希臘羅馬文化的再生“Renaissance”。

中世紀的人並沒有自稱自己的時代叫中世紀；而“中世紀”這個名詞是由十四、五世紀以後的歐洲人在使用的，他們爲了定義自己的位置，在自己和古代的聯繫當中找一

個墊腳石，叫“復興古代”，代表古代衰落了，而古代衰落後就進入所謂的 Middle Age，所以所謂的 Middle 是在 Ancient 和 Renaissance 之間。那就時間上來講是什麼時候呢？是從五世紀到大概十四世紀。約在西羅馬帝國滅亡（西元 476 年）之後，代表古典主義的國度滅亡。接下來的文化就不是改變了古典主義的那種樣式，就十五世紀的義大利人認為，從五～十四世紀時期是個沒落的文化，而他們現在要復興古代文化的輝煌。

真是這樣子的嗎？中世紀這名詞再剛剛第一次出現時是個負面的名詞，爲了說自己好就說別人不好（要和以前不一樣）。以後在西洋藝術史中藝術派別（風格）名詞的形成，往往是這樣子，爲了定義自己，然後描述之前的時代，給它一個不好的名詞，而這個名詞之後就被藝術家拿來使用在描述時代的特徵，這些我們以後會再講到。

中世紀涵蓋的時間很長，在課本內是在第七章到第十一章，又細分爲三個時期（風格）：第七章是在講「拜占庭時代」，也就是有東羅馬帝國（拜占庭帝國）在君士坦丁地區所建立的「拜占庭文化」。第九章是八世紀神聖羅馬帝國建立的「仿羅馬式文化」，第十章講十二世紀興起於法國而拓展到歐洲其他國家的「哥德式風格」。

第十一章、十四世紀是介於中世紀和文藝復興中的一個轉捩點，所以它已經有些文化的現象跟文藝復興很像。

「拜占庭文化」、「仿羅馬式文化」、「哥德式風格」是一個風格演變大循環(cycle)，就像接下來的文藝復興(Renaissance)、樣式主義(Mannerism)、巴洛克(Baroque)，又是一個大循環。雖然因爲時間的關係我們這學期的西洋文學藝術漫遊只能遊到十七世紀的巴洛克，但是如果能夠認識這種風格演變的兩次大循環，而且能分辨其中個別的差異和演變的內在因果關係，以後同學可以自己繼續順著這個脈絡去認識其他的時期：

Rococo → Neo-Classicism → Romanticism → Realism → Impressionism → Expressionism → Modernism → Post-Modernism。

大家如果有機會到歐美旅行，你看到的絕大部分的文物古蹟、城堡、教堂、以至於美術館內的主要收藏也是以中世紀到巴洛克風格爲主，所以把本學期的課程學好會讓你在往後的西方文學、藝術、文化的學習有張藍圖，會讓你出國時比其他旅行團的人有更珍貴實用的文化地圖。

在這四個禮拜中世紀的漫遊行程中在藝術部分大家要學會判別中世紀的三種建築和雕塑風格，這是大家去國外觀光時看到最多的古代建築——拜占庭、仿羅馬式及哥德式。大家要學會區別這三種不同風格的形式和它內容。在文學方面閱讀的比較少，包括中世紀的詩歌，較具代表性的是中世紀的校園民歌“布蘭詩歌”，然後再來是中世紀的一位聖者——聖法蘭西斯寫的頌歌。再來我們會選讀《但丁神曲》。

中世紀藝術(一)：拜占庭風格與仿羅馬式風格

Medieval Arts: Byzantine, and Romanesque

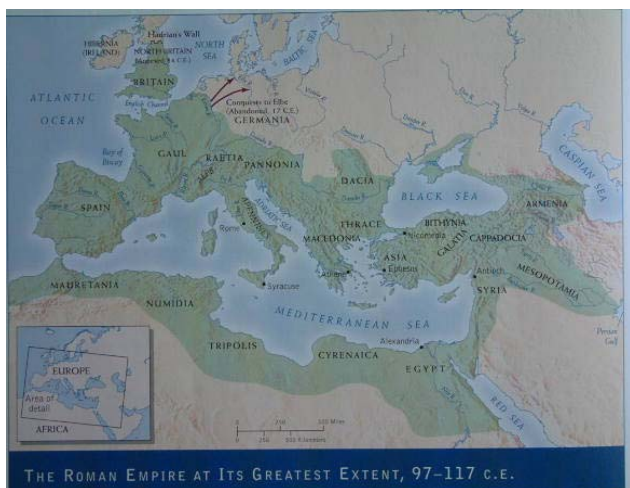

圖 1. 羅馬帝國全盛時期版圖

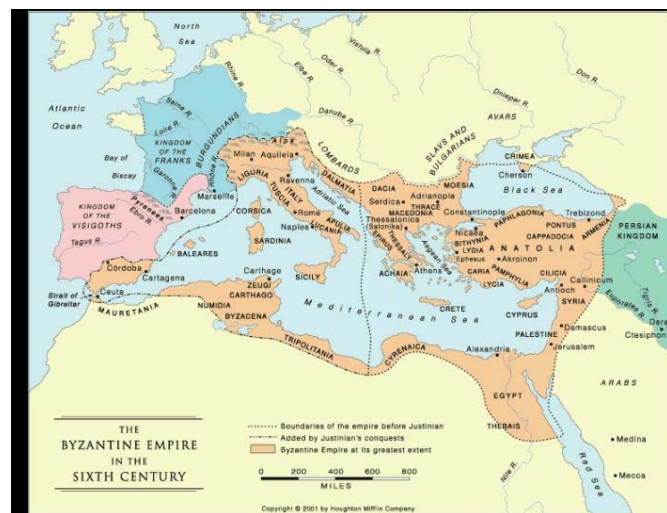

圖 2. 拜占庭帝國(東羅馬帝國)版圖

中世紀是由西羅馬帝國滅亡後開始算起。第七章主要探討「拜占庭文化」是興起於四世紀，但一直持續到十五世紀。第九章「仿羅馬式文化」主要是在八世紀的事。

西羅馬滅亡之後，義大利以外其他地區由「蠻族」統治，有東歌德和西哥德。在它的東方有東羅馬帝國，事實上，東羅馬帝國在西羅馬帝國還在時（約四世紀），君士坦丁大帝他就把國都遷到東邊去，而西羅馬帝國滅亡後，東邊的國都繼續興盛，所以東羅馬帝國持續很久，到文藝復興時（西元 1453）才滅亡，被鄂圖曼土耳其滅掉。

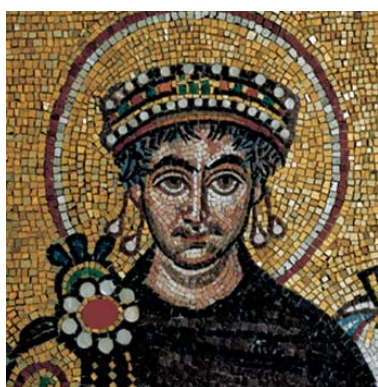

圖 3. 查士丁尼大帝

圖 4. 查理曼大帝

圖 3 是查士丁尼大帝，他是西元 527~565 的東羅馬帝國的皇帝。當時的圖象是用一塊一塊的玻璃鑲起來的，叫做馬賽克(mosaic)。圖 4 是查理曼大帝，在下一章，第九

章會再詳細講述。查理曼大帝就是在八世紀時把那些佔據西羅馬帝國的蠻族趕走。他之前是法蘭克的國王，因為他把西羅馬以前的領土收復回來，所以天主教教皇加冕他為「神聖羅馬帝國」皇帝。從這時候開始（西元 800 年）就有一個新的名詞—「神聖羅馬帝國」(Holy Roman Empire)—是繼承西羅馬帝國的領土並加以擴張，一直持續到十九世紀(A.D 962-1806)。神聖羅馬帝國在中世紀是法蘭克王國統治，到了十世紀時，神聖羅馬帝國變成德國人所管，德國直到十九世紀都一直掛著神聖羅馬帝國皇帝的名號。

在介紹藝術品前先認識一下地理位置，羅馬帝國的領域(圖 1)包含現在的西班牙、法國、義大利、希臘、北非。到了四世紀時領土就轉移了，因為開始有蠻族入侵，蠻族入侵跟中國有關係，中國的帝王爭奪造成歐洲民族的遷移，在西羅馬帝國滅亡後，以前它所管轄的義大利那時候是由蠻族所統治。這時君士坦丁將首都東遷成為東羅馬帝國(AD330)，然後在查士丁尼大帝時，他的將軍正在收復義大利，領土恢復約羅馬帝國行政時的三分之二(圖 2)。

整體來說，拜占庭的藝術從四世紀開始興起，地理上分布在兩個地方，一是在東邊的君士坦丁堡(Constantinople)，和現在的中東、波斯、土耳其、伊朗有接觸，所有有受到他們的影響；另一個是在義大利(西羅馬帝國)。文化特質上拜占庭文化是東邊(中東)的文化慢慢西移和基督教文化融合的結果。那個時候除了中東的美索不達米雅和波斯文化之外，弱勢基督教文化漸漸抬頭。羅馬帝國是崇尚古典文化、多神崇拜的文化，西羅馬帝國衰敗時基督教文化漸漸興盛，君士坦丁大帝在死以前將基督教變為國教。

在這個時期叫做「拜占庭」是因為東羅馬征服這個地方之後被稱為『拜占庭』(Byzantium)，其主要的藝術都是以宗教題材〈主要是聖經故事〉做為建築裝飾。

圖 5. 532-7 AD. Church of Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul), The church of the Holy Wisdom of God designed for the Emperor Justinian by the engineer/scientists Anthemios of Tralles and Isidorus of Miletus.

我們接下來所要欣賞的第一個是建築，叫做「聖智教堂」(Hagia Sophia)，這是在現在土耳其伊士坦堡的地方(圖 5)。現在它是一個回教的清真寺，但原先是基督教的大教堂。它的建築有幾個特色：它這種方圓結合的結構是一個正方體加上一個球體的結合。這種結構在羅馬時代的「萬神殿」就有了(圖 6, 7)。正方體代表地上人間的法律，球體

代表天上的世界（神住的地方）。人間的律法還是仿照希臘羅馬時的法律規則，這個時代有查士丁尼的法典（繼承再發揚光大）。神殿在希臘羅馬原是眾神住的地方，在基督教建築中是指獨一無二上帝的聖殿。

圖 6. Pantheon, Rome. C. A.D. 126.

Height of portico 17.95 m.

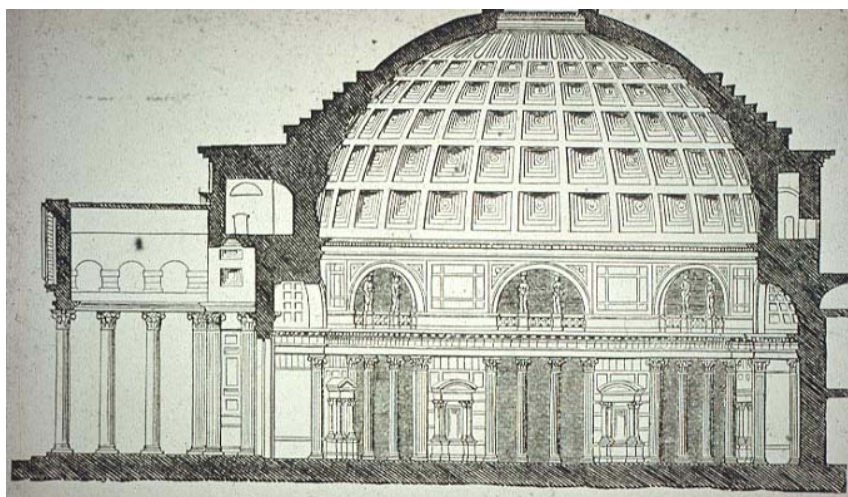

圖 7. Cross section of the Pantheon.

「聖智教堂」(Hagia Sophia)不僅繼承羅馬[萬神殿]空間的形象，而且更加誇張的增加建築的高度和厚度，是一直到了 10 世紀最高的建築，有 55 公尺之高。在和萬神殿比較之下，它較注重採光，因基督教的教意重視光線〈上帝是光〉。到了歌德式大教堂，光線的特色更加有戲劇性。羅馬的萬神殿也是一個正方體加一個圓球體。它和希臘不同的是多了一個 vault（拱門）的結構。聖智教堂是有很多的球體放在一個長方體周圍，我們來看一下它的空照(圖 8)。

圖 8.

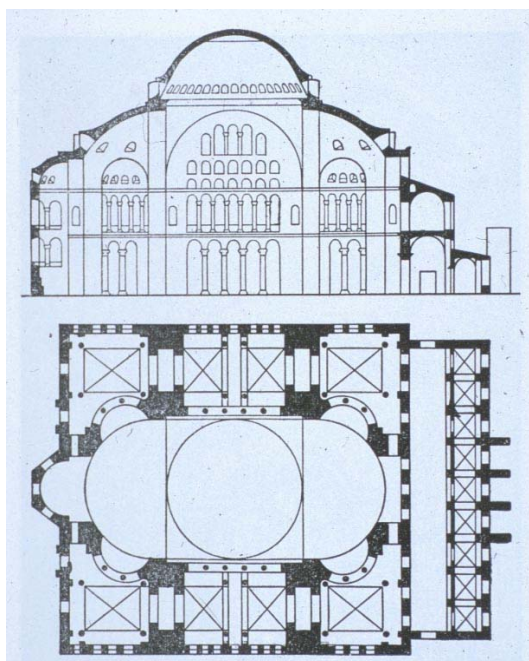

圖 9

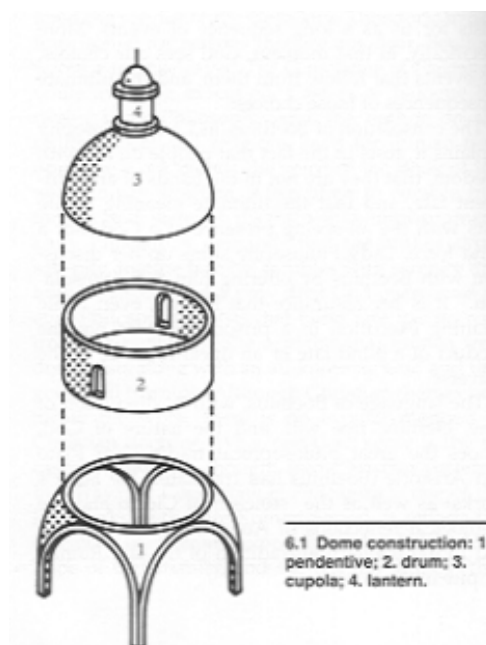

圖 10

這是在六世紀時一直被基督教所使用的聖殿，而回教的裝飾是在西元 1453 年東羅馬帝國被土耳其打敗後變成回教的清真寺後所加上的。而它每一個基本單位是由這樣的形狀所造成的(圖 9, 10)：分成最底座由拱門所形成的「圓穹垂柱」(Pendentive)，第二個部份是一個「圓筒」(Drum)，第三部份是「穹頂」(Cupola)，最上面再加一個頂(Lantern)。如果從它的平面圖來看：一個正圓放在一個正方形中間，像是一個九宮格，每一格的位置都有一個正方形，每一個正方形裡都可以放一個圓形，再立體的拉高起來，就是剛才看到四個圓柱組成的。

「聖智教堂」從形式來看，是一個圓形和方形的排列組合；從空間想像的內容上來探討，把羅馬的入世的「理性、法治精神」再擴張，融入基督教的出世「超越、神權精神」。

圖 11. Interior of Hagia Sophia

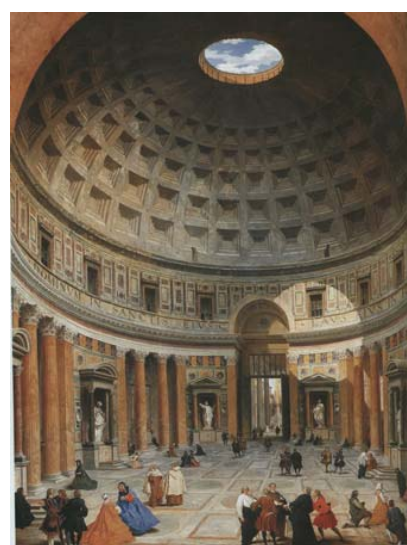

圖 12. Giovanni Pannini, painting of the interior of the Pantheon, c. 1750

在來看「聖智教堂」的內部(圖 11)。那我們現在所看到的是現在的清真寺，在上面，我們所看到的是回教的文字。和羅馬萬神殿的內部(圖 12)，比較起來，它有更多的小單位，每一個小單位的圓拱看都可以把窗戶打開，所以會有較多的光線流進來，而且它又在牆壁上面貼金箔，因此感覺「聖智教堂」的內部比萬神殿的內部明亮。但此時藝術家尚未想到把玻璃貼成彩色的，若用成彩色玻璃，再加上光線由很多不同窗戶透進來，光影會更加的燦爛。

圖 13. South-eastern entrance of Hagio Sophia.

Mosaic depicting Justinian (left) presenting model of church of Hagia Sophia to the Virgin Mary.

Constantine to the right presents her with model of Constantinople.

接下來來看「聖智教堂」的內部牆上的馬賽克壁畫(圖 13)。我們會看到上面的圖畫是由一塊一塊彩色石頭或玻璃貼上去的，叫做馬賽克(mosaic)。中間是聖母瑪莉亞，一般在基督教大教堂。屬於拉丁語系的國家和英、美的天主教大教堂稱為 Cathedral；德語系國家的天主教大教堂叫 Dom。Cathedral 通常都是獻給聖母瑪莉亞，所以這裡面有聖母瑪莉亞聖像。左右各有一個戴皇冠的聖人，右邊是君士坦丁大帝，他捧著一個城市的模型——在東羅馬帝國未成立之前，約在西元 330 年，他在西羅馬帝國把國都遷到東邊，建立了一個城市，就是君士坦丁堡。左邊是查士丁尼大帝，他手上捧著一個模型，就是現在看到的「聖智大教堂」。因聖智大教堂是建立在君士坦丁堡這個城市的基礎上面，所以都要紀念。在這個上面，他把國王跟聖母擺在一起，是以前宗教圖像所沒有的，凡間國王怎麼可以跟聖母放在一起呢！除非他是聖人，在基督教被封為聖人叫 canonization，被當成一種典範(canon)，也就是說，查士丁尼和君士坦丁現在變成聖人了，然後放在聖智教堂被人家當成政治上的神權典範。

從這可知，這裡的形象跟希臘羅馬的形象功能是不一樣的。「聖智教堂」的內部牆上的馬賽克壁畫是一種「聖像」(icon)，這樣的形象不是給你看的，是要你被看的。當你在觀看的時候，你會發現你永遠被聖像注視著。我讀小學時坐在教室任何位置上，都覺得教室牆上掛著的蔣公遺照的在看我。聖像是被崇拜的對象，你在看它時，你會感覺

你被它看，它對你有些要求，因此你要虔誠恭敬。就像在家裡面拜拜的佛菩薩或關公法相不是種象徵而是「敬神如神在」，就把它當作神好像就在那邊，這種形象就叫「聖像」(icon)。

圖 14. Mausoleum of Galla Placidia, Ravenna, early 5th c.

Style: Exterior: simple, oblate, dense

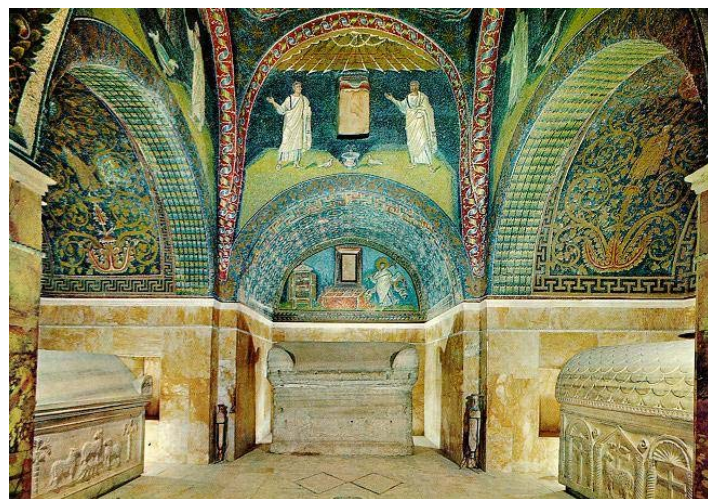

圖 15. Interior: light, colorful, decorative.

Note windows filled with panels of Alabaster

第二座建築物在義大利的 Ravenna，以前這個地方是西哥德所統治的，之後被查士丁尼大帝收復，所以受到東邊拜占庭風格影響。形象上的特徵是用有磚塊和石頭，圍起來的封閉形式(圖 14)。希臘羅馬的建築物由柱子跟走廊撐起來的空間比較寬大，從外面可以看到裡面，不像現在封閉的看不到裡面，像城牆一樣有軍事防禦的功能。他的空間的形象是封閉的，它的材質是厚重的，外表樸素堅固，裡面是華麗明亮，明顯的內外對比。用基督教的文化背景來看，內、外區隔非常清楚，它要突顯這樣空間的含意：外面代表異教的世界，裡面是基督教世界；異教的世界看到的是磚塊、石頭，是封閉的，裡面是開放而光明的馬賽克聖像(圖 15)。一樣的，這時的圖像還是用玻璃和彩色石頭拼貼出來。

圖 16. Tomb of Theodoric (King of Ostrogoths 493-526)

圖 16 是東哥德國王的墳墓，外表看起來還是一樣厚重、樸素、封閉，看不到裡面，室內非常華麗。「蠻族」國王最後被放在基督教拜占庭式建築是因為他最後改信基督教。

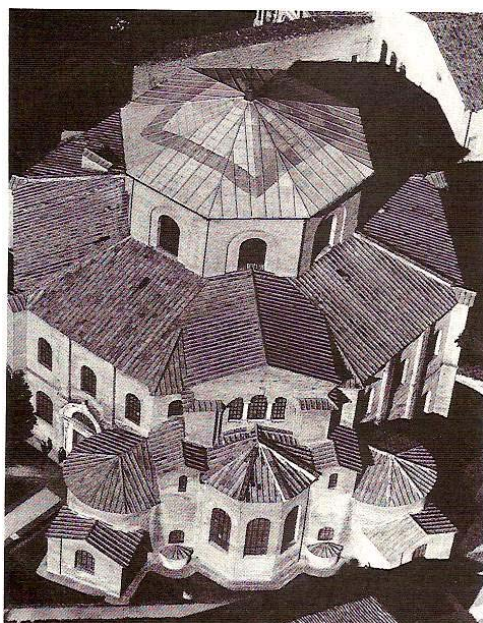

圖 17. Church of San Vitale, Ravenna:

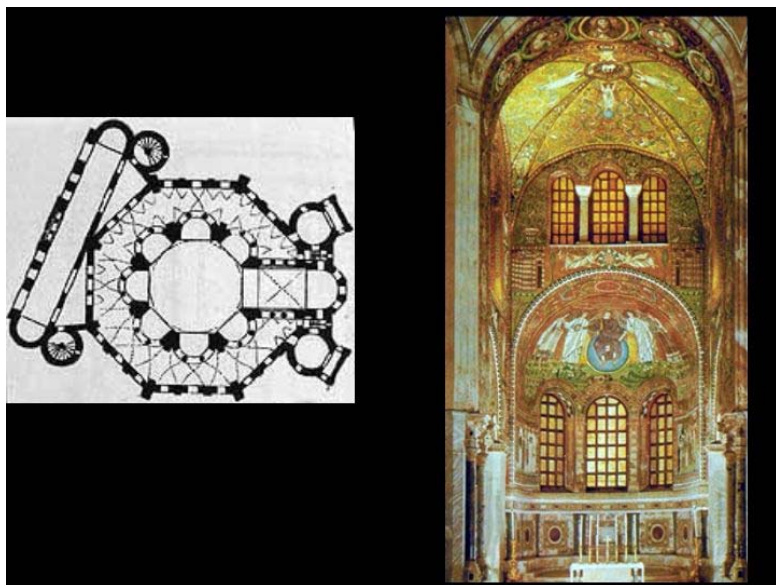

圖 18. Church of San Vitale, Plan and Interior

圖 17 Church of San Vitale, 這座教堂的形狀有些變化，它不是一個球體放在一個正方體裡面，現在是放在八角形裡。八角形的形狀由來是因為中間有個十字拉出來的。根據義大利小說家 Umberto Eco 小說 *The Name of the Rose* 改編的影片《玫瑰的名字》，裡面最著名的一棟建築物是圖書館，圖書館的設計就是像這座八角形教堂，可能是取材於這個教堂的設計。這個教堂裡面也有馬賽克聖像。一邊是查士丁尼大帝，另一邊 Theodora 皇后。在希臘時代，一般凡人是不能放在神殿裡的，當時的 Pericles 命人把雅典人的形象浮雕在神殿上面被人批評。在基督教的初期也是一樣人要神聖化，變成聖者、聖徒，才能被放在教堂裡面。整體上面來看，在這樣的空間裡面，外面看起來滿拘束，裡面空間比較大。在莊嚴的氣氛下往往可以聽到一些聖樂，氣氛就不一樣。

圖 19. Mosaic from San Vitale: Emperor Justinian and courtiers. C. AD. 547.

圖 20. Mosaic from San Vitale: Empress Theodora and retinue. C. AD. 547.

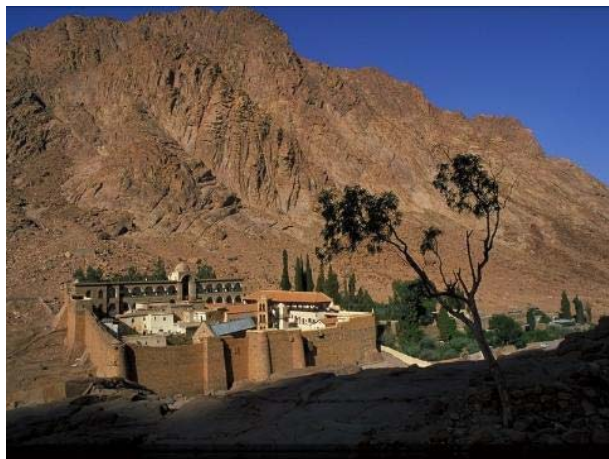

圖 21. Aerial view of St. Catherine's Monastery, c. 550-565
CE, Sinai, Egypt

拜占庭聖像的影響

拜占庭聖像對十九、二十世紀的表現主義繪畫有重要的影響。前面所看到的聖母瑪利亞聖像、查士丁尼的畫像，還有和他皇后的畫像，跟梵谷所畫的畫像(圖 22)有類似的地方：1.沒有背景，背景都非常鮮艷，是金黃色的，沒有透視感，故意把背景弄掉以突出主題，所以看久了你會覺得被這個畫像，這是一種 icon 的作法。不過 icon 以前是要有特殊的身份地位像皇室或聖徒、耶穌基督、聖母瑪利亞才能用。奧地利畫家克林姆也是用馬賽克的畫法畫人像，讓世俗的題材有一種宗教的味道(圖 23)。這個時代就是把平常人的形象把它神聖化，讓它有點宗教的味道。

圖 22. Vincent Van Gogh, *Portrait of Patience Escalier*, 1888

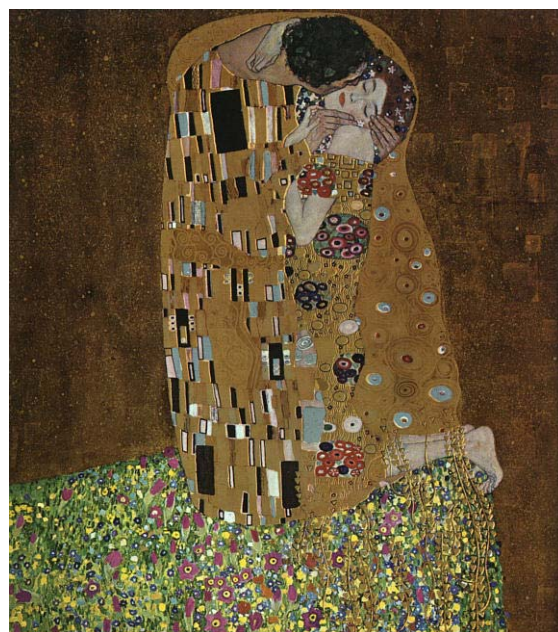

圖 23. Gustav Klimt, *The Kiss*, 1907-1908.

聖像的作用

首先，讓我們把前面所看到的視覺藝術來跟約在同一時期興起的音樂——「葛利果聖歌」(Gregorian Chant)做連結。事實上，這是同一個時代的一個產物、同一種物質、精神的需求所產生的藝術品。

那我們先從視覺來看，我們說拜占庭的藝術是一種「傾聽」的態度。是遠古時代的圖像，例如上學期介紹的「女神文化」的文物，大多屬於聖像。那時候的人，以恭敬崇拜的態度看待圖像；歷史學家稱那種神聖的圖像為「圖騰」(totem)。它是代表一個族群、種族，視為神聖的一種信物。看到這個圖像，就代表看到神一樣。這樣的圖像可能是一種偶像(圖 24)，可能是畫在山洞裡面的動物圖形(圖 25)。那些圖形並不表示要畫一隻好看的動物來給大家看，甚至不像有些早期考古學家所說是因為古人為了希望打獵打到好獵物，所以畫一隻獵物。事實上並不是這樣，這些動物往往不是他們的敵人，並不是他們要去捕的對象，而是他們的守護神。雖然說他也要吃這些動物的肉，可是對他們來講這是他們的守護神，他們吃動物的肉，這些肉變成變成身體的一部份、精神的一部份。那就是圖騰。

現代人還有使用圖騰，例如身上掛的護身符。護身符也是一種圖騰。不管是圖案或是文字，掛在身上，認為會給你一種力量，讓你覺得安心，得到庇祐，那種圖像也是一種圖騰。大家在寺廟裡常看到的神佛圖像也是一種圖騰。我們並不在乎畫的好不好看，而在乎它是否靈驗。因此平常的術語說到廟裡面，不會說去「拿」一張神像回來，也不會說去「買」一張神像回來，而是說去「請」一張神像回來。也就是說你在看這個圖像的時候，是你在跟圖像說話，讓圖像來看你，讓圖像裡面代表代表神的存在的一個形象來跟你「心中的神」來對話，因而你要專心的聽、認真的看。

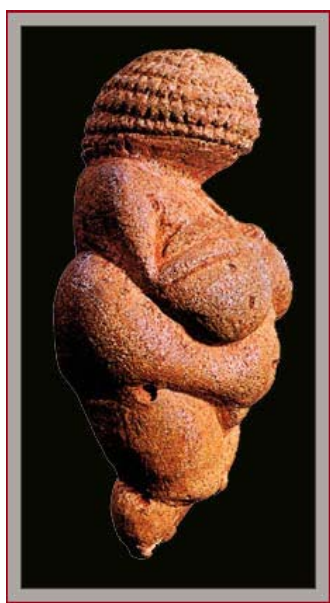

圖 24. Venus of Willendorf, Lower Austria, c. 30,000-25,000

圖 26. Hall of Bull, Lascaux, France, c. 15,000-10,000 B.C

圖 27. 「眼光娘娘」

眼光娘娘」通常是在送子娘娘的旁邊，都是少男少女還沒有結婚之前，會去的地方。中國的習俗裡面，大部分都是女性去的比較多，現在男性也可以去，就還沒有結婚的對象，但是希望可以找到一個理想的對象，但是不曉的這個理想的對象在哪裡，也不希望他的未來就左右在父母的眉梢之言下，因此就會去求”眼光娘娘”。去那邊就會有一個儀式，拜一拜，拿一張回去，相信有效就會有效。以這張圖來說，這是什麼特徵呢？目的到這個廟，希望找到理想對象、找的好老公、取到好太太。但是他給你一個方法，就是求眼光娘娘。你看中間的這個眼光娘娘，眼睛畫的很大，然後旁邊兩個手上捧著是眼睛，身上的衣服也都是眼睛，所以求眼光娘娘，是求一副好眼光去找到好對象。跟眼光娘娘求的是”眼光”，你的眼光，自己要先有好眼光，

那對方也會有好眼光。如果你有好眼光的話，誰都一樣，你嫁的那個先生就會是好先生，因為你是好太太。這是眼光和看事情標準問題。好壞並不是他有錢沒有錢或好不好看來決定，而是由你的眼光決定，這樣子的形象有這樣的方法。也就要把它當成一個很神聖的神在那邊，他來跟妳說話，你要跟他說話。

同樣的，在中世紀的時候，是用馬賽克做出來的圖騰，大半是給沒有讀書識字的人，給他們閱讀，他們不用文字，用圖畫來讀書，藉由這些圖像的暗示，讓他們心裡得到滋潤。

第一組

組員: 林晏如 吳育璇 蘇婉菁 李姿儀