

哥德式風格(I): 盛期中世紀藝術與經院

講座日期: 2006, 3/8, 3/ 25

陳吉斯

淡江大學英文系

專任助理教授

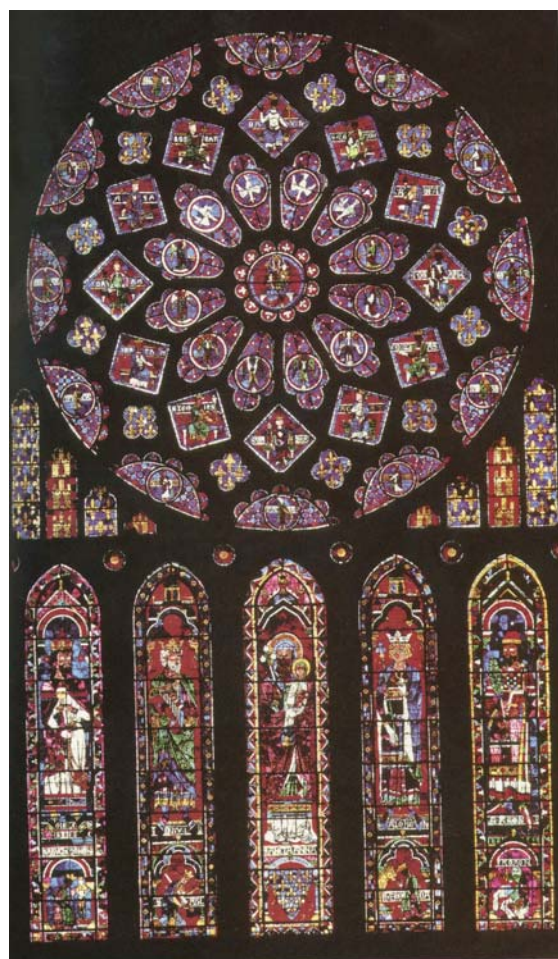
kiss7445@mail.tku.edu.tw

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

Office:

(02)26215656 ext.2966

Room: FL632

壹 追求綜合

12-14 世紀之間(1194-1400)，最主要代表的藝術風格稱為「哥德式」(Gothic)。「哥德式」這名詞和東哥德、西哥德民族有關。受過基督教教化的國家視這些哥德民族為野蠻民族。十七世紀的歐洲文人用 Gothic 這名詞去描述有別於他們當代的古典品味的十二、三世紀藝術風格：是「野蠻」或「粗魯」意思。所以十七世紀時「哥德式」(Gothic)這是一個負面的批判性名詞。後來當藝術史能夠用比較客觀的態度來看待此時期的文化時，這個名詞就是正面的，代表一種獨特的風格。

這一章的副標題「追求綜合」(“The Search for Synthesis”)。「綜合」，是指一個正面(thesis)跟一個反面(antithesis)的對立，最後的折衷(synthesis)。「追求綜合」有三層意思，第一種「綜合」是指融合基督教的神本主義的出世文化跟希臘羅馬人本主義的入世文

化。另外一種「綜合」是指「拜占庭風格」跟「仿羅馬式風格」的融合。拜占庭的教堂外面很樸素，裡面很華麗；仿羅馬式的建築內部很樸素外部雕塑裝飾繁複；所以把這兩者調和起來就能看到建築內外都很華麗。第三種「綜合」是指古典的精神和浪漫的精神的融合。但是就形象語言上來看，Romanesque 的變化比較浪漫，Byzantium 的形象比較古典。這個「拜占庭風格」是代表比較出世的精神；「仿羅馬式風格」是法蘭克民族的產物，由異教歸化為基督教後積極追求羅馬那種尚法的入世精神；「哥德式文化」是把前面兩種精神融合起來，成爲一種新的文化。

貳 哥德式教堂

基督教教堂建築的發展開始一直都是追求高度。從拜占庭、仿羅馬式，都是一直在往上發展，到了哥德式更高。

哥德式建築的三大特徵

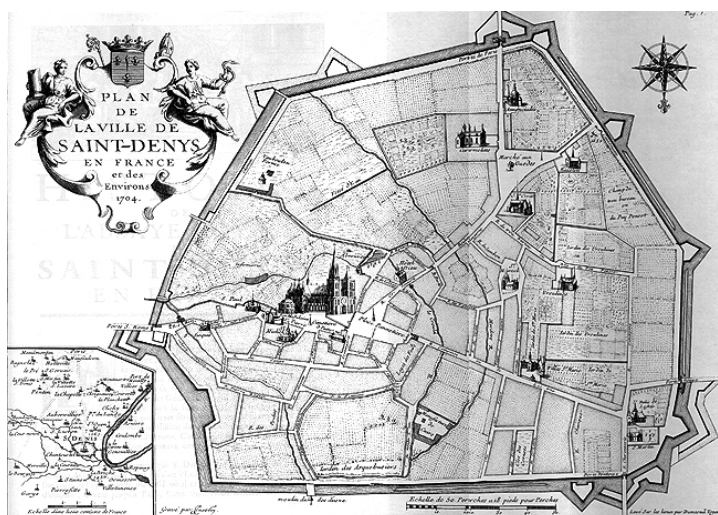
哥德式建築有三大特徵。第一個特徵是表現高度的尖塔(spire and pinnacle)。第二個特徵是支撐高度，加強建築牆面抗力的「扶垛」，中文翻作「飛垛」(Flying Buttress)。教堂爲了要容納很多朝聖的旅客的需求，因爲很多人，所以空間要加寬要加高。空間加加高是一方面讓室內空氣不會悶，另一方面有雄偉的感覺；可是建築一加高，牆壁承受的負荷就越來越大，會有垮下的危險，所以必須想辦法增加牆壁的強度，當時建築師的創意是以扶牆—扶垛來分散內牆的壓力。第三個特徵是教堂的彩色花窗(Stained Glass Windows)，讓教堂的採光

富戲劇性和神秘性。

我們比較仿羅馬式教堂和哥德式教堂的室內，仿羅馬式建築的正廳是由拱門(vault)型式所塑造出來的桶狀拱頂(barrel vault)，而哥德式建築是兩個拱門交錯在一起的肋拱頂(ribbed vault)。爲什麼要用兩個拱門交錯？因爲要把屋頂托高，如果把屋頂弄高，只是用 barrel vault 的話，這個屋頂會太重，會垮下來，那如果用肋拱頂這屋頂可以托高而不會垮下來。哥德式建築發展趨勢是教堂越蓋越高。一・第一座哥德式教堂從第一座教堂在法國市區旁邊的這個 St. Denis 巴黎 聖丹尼斯修道院 12.2 公尺，到 Chartres Cathedral 37.2 公尺，到 Amien Cathedral of Notre Dame 42.7 公尺，到 Cologne Cathedral, Germany 156 公尺。

哥德式教堂的創立：

「聖丹尼斯修道院」(Abbey Church of St. Denis, 12.2m, 建於 1137~1140)

哥德式教堂跟仿羅馬式教堂的用途不一樣，是爲朝聖者而設計的。仿羅馬式教堂也是國王的皇宮所在地，拜占庭也是國王的皇宮所在地，教會跟國家結合在一起。九世紀之後開始有提供修道士修行生活的修道院建築。因朝聖風潮修道院會越蓋越大，不是只

提供修道士生活起居學習修行的空間，而且還要提供朝聖客參觀、活動。那就發現以前的教堂太矮了，需要在蓋更高，那只有更高、寬敞、採光要好一點。

中世紀通常修道院吸引朝聖客的主要原因是供奉了聖徒的遺物，或者是衣冠冢。中歐這個地方，沿途有很多個修道院，很多的哥德式教堂，都是據說有很多的聖徒都在這裡住過，他們有些東西在這個地方。接待朝聖客的地方除了教堂之外，還有教堂週遭的旅館和商店。在現代到歐洲去旅行你會發現大教堂旁邊都是車站、市鎮中心、高級的商店。事實上大教堂所在地區往往是歐洲的教育、文化、商業中心。跟蓋在山上的仿羅馬式的修道院不一樣，哥德式教堂是一個入世的教堂。

哥德式教堂開始於巴黎「聖丹尼斯修道院」(Abbey Church of St. Denis. 1137~1140)的重新翻修整建。「聖丹尼斯修道院」位於巴黎市區附近，是紀念受難的修道士 Saint Denis。最早的在 Abbey Church of St. Denis 因為失火了，重建的時候修道院院長 Abbot Suger，他就有一個構想，希望這座重建的教堂能夠跟拜占庭的那座聖智大教堂 Hagia Sophia 相提並論，甚至要蓋的更雄偉、更高，也要強調代表智慧的上帝之光，所以教堂加高，室內用彩色玻璃塑「光的景象」，講述「光的故事」。

從外面看起來，尖塔(spire and pinnacle)、「飛垛」(Flying Buttress)是主要特徵。東西南北四方的正門，跟仿羅馬式大教堂的正門一樣，有很多的雕像。從外表看起仍保留城堡意像，但是進入室內時，光線變得比仿羅馬式的還要明亮，主要是因把建築物拉高，用 flying buttress 增加牆壁的抗力，就可以開很多窗戶了。窗戶加上彩色玻璃，為教堂引進燦爛的光彩。玻璃已經不像之前那樣昂貴了。那些運用彩色玻璃拼貼出來的圖像都是在描繪聖經裡面的故事。設計者是把聖經裡面的故事、聖徒行誼在教堂上面。這些是內花窗和窗外雕像所傳遞的故事被視為是「窮人的聖經」。這些圖像內容比拜占庭的 mosaic 還要豐富。

我們現在仔細看彩色花窗(Stained Glass Windows)。上面有很多像萬花筒的顏色，一格一格都有故事，它有連貫性的。

神秘之光(The Mysticism of Light)

進入哥德式教堂有一個基本的經驗。當你站在教堂的外面，旁邊人來人往，你會看到這個教堂有很多的雕像，看起來牆壁很厚重，看不透教堂裡面有什麼，哥德式的教堂外部還有一些「怪獸」(gargoyle)在建築物上面，外面看起來是蠻有拒人於千里之外的味道，然後外面看不到裡面有光，你會覺得裡面是很暗的，可是，一走進來之後發覺都不一樣了，非常的明亮而且是彩色的。在不同的時間內，光線照射的角度不一樣，打在牆上和地板上面，會有不同的顏色，當然上面也有不同的顏色，在這樣的教堂裡面，你會感覺到教堂是透明的，外面會覺得這個教堂是不透明的，硬硬的、厚厚的、重重的。可是到了裡面會因為玻璃的光影效果，會覺得這個教堂是透明的。我可以看到光，從光我們可以看出上帝、上帝的兒子跟這些使徒們和聖徒們的故事。從這些光裡面可以看到上帝的存在，但是這些彩色玻璃從外面看起來是黑黑的，走到教堂裡面，它就變成彩色的，這就是在告訴觀眾一件事，門外的人看不到光明，只有走到教堂裡面才看得到光，門外的人是看不到上帝的存在，只有裡面的人才看得見。很明顯的內外的區別。內外的區別其實在拜占庭跟仿羅馬的時候已經有了，但是當時內外是爲了防禦，現在則是增加了精神象徵內涵。

[課本 229-230 “The Mysticism of Light”]

現在看到這一塊花窗上的故事是描述上帝、聖瑪莉-上帝的媽媽、國王，這是聖經裡面有名的國王-大衛王、所羅門王，然後在週圍是描述在舊約裡面的這些先知。

接下來介紹幾座著名的哥德式的教堂。

夏特爾聖母院主教堂(Chatress Cathedral of Notre Dame, 37.2m, 建於 1145~1150)

左邊右邊尖塔護衛正門，一邊是國王家族的墳墓，另外一邊是主教、傳教士的墓地，代表國家和教會。看一下西面正門門上的雕像，乍看之下，跟 p216 的仿羅馬式雕像(圖 9.17)有點像，也是有點複雜，但是圖像風格上，哥德式雕像構圖對稱工整、人物塑造比較自然。上次我們有提到仿羅馬式的雕像喜歡把人物拉長旋轉，就像當時代聖經裡面的插圖，線條表現，顯示出畫畫的人對人物的感情態度，他想要表現那個使徒，他的執著跟忠誠度。雕像也一樣，身體有很多扭曲的現象，包括中間的上帝也是用這種線條。但

是哥德式建築的雕像回到希臘和羅馬那種左右對稱均勻的構圖。

夏特爾聖母院最著名的就是它的玫瑰花窗！室內和室外的視覺經驗是種對比。左邊的是從戶外看到的窗戶，右邊是從室內看到的花窗。遠看花窗，每一塊玻璃的色彩都非常絢爛，但近看可以認出都是一則一則的聖經故事。室內光影的效果跟仿羅馬氏跟拜占庭的不一樣。拜占庭是因為它裡面牆壁有貼金，所以看起來非常華麗，但基本上它不受外面的陽光影響。

巴黎聖母院 Cathedral of Notre Dame, Paris, 建於 1163

Notre Dame(我們的聖母)指聖母瑪莉亞。大部份的哥德式教堂通常是獻給聖母瑪莉亞的。有沒有發現跟剛剛的比起來更高也更寬了，他的 flying buttress 更多了，必須跟旁邊的城市比較起來才知道，才能感覺它的高度。現在這個是巴黎的聖母院，《鐘樓怪人》故事的背景，因為他是哥德式的中期，可以發現它變胖了，被加寬了，視覺上看起來也比較平均了，高度跟寬度看起來比較均勻了，變得有點正方形了。

巴黎聖母院滿有名的就是在牆角的裝飾有很多的怪獸(Gargoyle)。看起來滿奇怪的怪獸雕像，它的實用功能就是讓雨水排出去。這很容易理解。可是怪獸圖像的象徵功能就不容易直接體會。一個怪獸盤據在教堂外面，可以解釋是說教會裡面的光可以把怪獸阻擋在外面進不來。所以外面危險而裡面安全。但也可以說怪獸是教會的守護神獸，守護這間教會不讓異教徒容易侵入教堂裡迫害教徒。用怪異野獸形象裝飾建築，這種建築手法是從中東、希臘流傳過來。異教徒的一種習俗就是有「人面獅身」(Sphinx)的形象。它是保護族群免於外來的侵略把侵略者抵擋在外的圖騰。你也會在歐洲的火車站公共建築物上看到「人面獅身像」或是「美杜莎」雕像以上這些事是以怪獸負面的目的就是要嚇敵人。

德國科隆大教堂 Cologne Dom, Germany (156m)

這座德國科隆大教堂我剛好自己有去參觀過。它有一百五十六公尺高。這個塔從下面爬到頂要半個小時。這張照片是我在另外一個尖塔從上面往下拍，旁邊就是火車站。這條河就是萊茵河。這時候剛好是聖誕節所以下面有很多攤位。這也是中古世紀留

下的習俗。教堂旁邊就是做生意的市集。

教堂前面就會有很多藝術家在地上畫畫。那教會旁邊也是遊行示威，公共集會的地方。你要表達自己的意見就必須來這個地方。那時候剛好在抗議美國派了軍隊去參加波斯灣戰爭。

比較仿羅馬式、拜占庭、哥德式建築特徵

那我們在這邊作一個回顧，把仿羅馬式、拜占庭跟哥德式作一個比較。這個是大家以後出國參觀很方便的常識。就從形式來看，最左邊的是拜占庭教堂，有採光；中間的是仿羅馬式教堂，光線封閉窗戶比較少，牆壁比較厚；右邊是哥德式教堂，窗戶比較高比較寬又比較多，光線比較明亮而且色彩豐富。

那拜占庭教堂的結構是一個圓頂(dome)放在桶狀拱頂(barrel vault)裡；那仿羅馬式教堂是一個桶狀拱頂(barrel vault)；仿羅馬式教堂就是一個拱頂加在一起把他撐高成為肋拱頂(ribbed vault)。

那從外表上來看，拜占庭教堂外面平平的沒什麼特別，裡面比較華麗；仿羅馬式教堂外面比較華麗。仿羅馬式教堂和仿羅馬式教堂雖然外面都有雕像裝飾但是造型和構圖不一樣。仿羅馬式造型比較誇張，以現在的藝術語言可以說是一種怪異(Grotesque)風格。哥德式教堂外面的造型有一些希臘羅馬的元素，比較注重左右對稱和平衡。

室內的裝飾上，拜占庭教堂的明亮是來自於使用馬賽克而且經常貼金，是一種不透明的明亮。哥德式教堂是透明的，利用光線穿透玻璃產生色彩的效應。

參. 經院哲學 (Scholasticism)

中世紀的哲學和神學的一個派別叫做「經院主義」(Scholasticism)。西方的最早的大學制度是從中世紀「經院主義」的教育制度演變出來的。

240 頁(圖 10.16)從 Thomas Aquinas 畫像看這時代的世界觀。

標示中世紀的哲學文學建築藝術的兩大特徵是「綜合」(synthesis)和「塔狀階層」(hierarchy)。

上次我們已經有講過 *synthesis* 就是哥德式建築是拜占庭和仿羅馬式風格的「綜合」。

Synthesis：哥德式建築是拜占庭和仿羅馬式的融合。拜占庭建築是注重採光，且用馬賽克把室內用的很明亮；仿羅馬式建築較不注重採光，注重城牆厚度，外表中間有耶穌基督，且其形象身體拉長、誇張、變形、較浪漫、比較能表現情感。哥德式建築則是更注重採光，用彩色玻璃讓室內變的更明亮；因為建築物撐高，必須有新的結構，而撐高之後，建築物外觀就有尖塔狀；且門楣雕塑方式較有希臘羅馬的古典元素，左右對稱、佈局工整。比較視覺形象，耶穌基督的馬賽克一板一眼，跟仿羅馬式的比較起來較誇張。在新時期，繼承了一些舊東西，但也有新的東西。拜占庭裡面，有希臘羅馬也有基督教；基本上，基督教占的比較多，而基督教是在中東地區，因此有受到中東的影響。

Synthesis 在文學上是希臘羅馬的入世精神和基督教的出世精神的融合。拜占庭是出世文化；在仿羅馬式的地方王國的權力的興起，用羅馬法律的精神，所以較入世。而 **Synthesis** 就是把這兩種融合起來。

大學的興起

西方大學是在中世紀慢慢發展起來。有哥德式教堂在附近建立起一種新興城市，之後整個城市就圍繞在大教堂的周圍，此教堂就成為宗教、行政中心，教堂四周更是經濟中心與教育中心。因為中世紀的經濟是莊園經濟，也就是說，國王把土地分給部屬讓其管理，然後部屬再一一的往上繳稅。這些都是一種封閉的經濟制度，從此開始有封建制度，就是在這個時候建立起來的。所有的經濟行為都要跟宗教有關係，提供宗教要使用的產品，而交易的市場都是在大教堂附近。所以現在歐洲大城市，如果市中心在大教堂表示為中世紀古老的城市。

為了保存、整理、傳承知識，開始有工會(*guild*)的設立。如果要學習一項技能，必需加入工會成為學徒，才能開始學習。例如說建築有建築的工會，建築裡又有分木工、鐵工、石頭工等等，都各有自己的工會。也都在教會裡。

而教會的教義要傳承也是在教堂裡，所以慢慢就也大學的形式出現。但此時所教的教義為了推廣到更多以前非信仰基督教的地方，開始把基督教教義融合邏輯分析，以說

服異教徒。因此要傳教的人還必需學邏輯，因為要懂如何與不同宗教的人辯論。因此此時的神學的特色就是以理性的方式來辨證神學。傳教的方式就是訓練一套語言的策略，而學習的方式就是在一個場所，而老師手中有翻譯的聖經，唸一段經文，然後仔細地由正反兩面來推敲，並說服別人如何把不一樣的意見「綜合」起來，這個最終觀點就是 Synthesis。神學和哲學的教學皆用此辨證綜合的方式。