

Ch14 The Renaissance in the North

北方文藝復興

講座日期: 2006, 5, 10

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

1510 到 1600 之間，發生宗教改革。宗教改革是義大利以外的國家，他們抗議天主教、以宗教為名義來斂財。他們認為這樣做違反了宗教最早的教義，他們「抗議」天主教的作法，所以這些抗議國家成立的基督教教派被稱為“Protestants”。這些國家比較重要的包括德國、英國跟法蘭德斯。16 世紀的法蘭德斯(Flanders)，今天一部分變成荷蘭，一部分變成比利時。法蘭德斯一部分人信仰天主教，另一部分信新教。這個時期要多花點時間了解。這個時期是義大利的樣式主義時期的後半段。

宗教改革運動(Reformation)影響了兩種風格：第一個是宗教改革在義大利產生「樣式主義」，第二是在阿爾卑斯山以北的「北方文藝復興」；天主教國家的「反宗教改革運動」(Counter-reformation)處成了「巴洛克」藝術風格。

哪些國家是新教國家哪些是舊教國家，大家看 343 頁的這張地圖。地圖上有分成不同的顏色，現在的西班牙、法國、德國、義大利以及現在的愛爾蘭是天主教綠色的這個部分。英國的大部分，蘇格蘭、英格蘭、德國北方、荷蘭、比利時這些是新教國家。

宗教改革運動(Reformation)

基督教的新教、舊教有何不一樣？爲什麼他們都信仰基督教還互相鬥爭？這個我們得花點時間去了解。導火線是天主教藉口替教徒贖罪而斂財(indulgence)。天主教國家羅馬教廷如果大家有機會看到表現那個時代的電影或者是來表現米開朗基羅。那時候的教皇看起來像將軍他是兼軍事行政宗教於一身。那米開朗基羅畫希思庭壁畫的錢從哪裡來呢？是由教主捐獻還有從其他國家捐錢。雖然這時候開始了民族意識，英國是英國；德國是德國；義大利是義大利，都是信仰基督但是國家事務不願看到天主教廷牽制，再加上對於聖經的詮釋不一樣。因此在米開朗基羅座西斯庭壁畫跟製作茱莉亞二世陵墓的時候，馬丁路德提出九十五條抗議，他主要是抗議天主教放縱自己的私慾。用宗教爲理由來斂財，因此馬丁路德就被教廷開除教職。馬丁路德最後再自己成立一個教派就是路德教派。那德國抗議教派第一個就是路德教派，第二個叫做 Anabaptism。有些人認爲小孩子剛生出來什麼都不知道不能強迫他信仰基督。應該要等他成年以後再受洗一次，才算是真正受洗。在歷史上就叫做”Anabaptist”，而” Baptist”是洗禮 那”Anabaptist”是「再洗禮」。那不管是路德教派還是再洗禮教派，他們都反對偶像崇拜。其次，他們不喜歡以宗教名義去戰爭。

在瑞土地方有一個 Zurich 比利時日內瓦英國客爾文教派跟英國文學很有關係。那喀爾文教派的基本信仰就是上帝的選民這種信仰，就是說有些人比其他人更得上帝的寵愛那這些上帝選出來的。如果上帝沒有選你，你怎麼努力都沒有用，那你要得到上帝的庇護你要先被上帝選出來。你只要努力工作上帝就有可能選你，最後會上天國。這樣經過上帝來選而非經過教會一切的儀式。

再來第四，英國國王亨利八世所創的教派叫做英國國教。那原因是滿奇怪的，並非政治上，因爲天主教教廷反對亨利八世的婚姻，亨利八世因而脫離天主教，他自成一派。他不要在軍事政治經濟上受到羅馬的控制。就這樣獨立出來。

宗教改革的起因

第一個原因就是民族主義的抬頭。第二個原因是要改革宗教的這個時機成熟了。第三個是教會本身的腐敗。第四個是教會越來越有錢，跟他們剛創立的時候講說要安貧樂

道的教義相違背。那像中世紀的修道院中，基督跟他的門徒是沒有財產的。那現在教會的資產越來越大。

宗教改革者跟早期文藝復興當時人文主義者的思想是相當類似的。第一，他們都是抗議教會的腐敗。第二，人文主義跟宗教改革者他們都討厭教會的繁複神學，所謂的 *scholasticism* 反覆地辨證教義，還不如在生活上來實踐。他們都反對教會對於教義的解釋，太過複雜。那要怎麼了解教義呢？自己讀聖經，教義全部再聖經裡面，所以自己讀聖經。前提是，識字的人口增加了，其次因為印刷術的發明，大量印刷的聖經可供教圖閱讀。在上個世紀已經有印刷術了，那個時候，歐洲最大量印刷作品，就是聖經，那時候的的聖經就是用拉丁文寫的，聖經最早，文字畫從口裡變成文字，是由希伯來文，最後翻成拉丁文，那現在把拉丁文的聖經通俗化，翻成德文、英文。在這個時候，翻譯聖經是一個宗教改革的手段，你爲了不要被教會壟斷，就要讀聖經。

宗教改革者和人文主義者不一樣的地方有兩點。第一個對於人性的看法，第二的對於真理的看法不一樣。對於人性的看法，人文主義是比較樂觀。他們認爲只要合乎理性，順著理性人會越來越好，知識的吸收可以讓人趨於理想。相反地，宗教改革者認爲人性本惡，他們相信原罪，人文主義者不相信原罪。對於真理的看法，人文主義認爲，任何人不管有信教沒有信教，都可以追求。真理不分宗教，宗教無關。宗教改革者認爲，只有基督教才有真理。

宗教改革對藝術的影響

宗教改革對藝術的影響，在義大利，造成「樣式主義」。在非天主教國家造成「北方文藝復興」。就實質上面的創作來講。因爲宗教改革者他們抗議天主教崇拜偶像，所以在文化的立場，抑制宗教繪畫。因爲宗教畫也是偶像。在非天主教的國家宗教畫減少，因爲教會不鼓勵藝術家畫，藝術家如果要自己畫，那也是他自己的事沒有人會管。藝術家轉而去創作人像畫，私人的人像畫、風景畫、風俗畫，這些都跟宗教無關，跟偶像崇拜無關的題材。

天主教他們爲了對抗宗教改革，就列出禁書的名單例如像《十日談》和《坎特伯利

故事集》，第二點：在非天主教國家，比較抑制視覺藝術的發展，相對地比較鼓勵音樂的發展。

德國畫家 Durer

首先我們先看德國畫家 Durer，那他有名到什麼程度呢？現在去買美術用品假如是德國製的它通常是 Durer 牌，如果是義大利制通常是 Giotto。

可以先看 350 頁為什麼 Durer 要把自畫像化成耶穌的形象，Durer 的成就包括油畫還有版畫。在這個時期比油畫還要重要，因為油畫擁有跟欣賞的都必須是除了教會以外一定是有錢人。那版畫比較通俗，是普及藝術跟普及文學的時候應用的一種媒體。有木板畫還有銅版畫。我們先看他的自畫像。是宗教改革 (Reformation) 認為不能夠崇拜偶像，不能畫宗教題材。那畫家就開始發展其他的路徑，像是人像畫，在義大利的人像畫，就會比較刻意扯到一點宗教的關係，在德國就不同。另外再五十年後北方的另外一個國家荷蘭，就除了有人像畫風景畫外，還有靜物畫。那我們先看 Durer 的自畫像。那北方的特色注重細節。這幅作品受到義大利的影響。構圖注重單純、平衡，但和北方畫家一樣的是他注重衣服的質感，皮膚的質感，頭髮的質感。接下來看到他注重它的手勢，那是這個畫家他生命的象徵。

這張大約是 1500 年的作品，他把自己畫成像耶穌基督，這個作品形成的時間大概跟米開朗基羅做《大衛》像同一個時間。這裡所講的除了他的自畫像外。還有人像畫，可以是有錢人家請他畫的。也可以是他的鄰居。現在這幅是他去義大利去旅行時所畫的威尼斯，這些畫風就會受到義大利的影響，例如使用透視法，注重人物肌肉骨骼的解剖關係以及幾何構圖。這是他比較像義大利畫的部份 只不過細節上衣服的質感，是義大利畫家比較不喜歡這麼做的。那這衣服現在放在馬德里國家美術館的《亞當與夏娃》是他的代表作之一，很明顯的就是用義大利的這種透視法畫出來的。再來看他的版畫，有兩種一種是木版叫作 woodcut，另外一種銅版，叫作 engraving。那版畫在藝術史上的發展是爲了教育的作用，給新興的中產階級跟老百姓普及教育。在 14 世紀末的法國的貴族能擁有書，那當時能擁有書的人非常少。不過有了版畫之後同樣的作品能夠複製，讓很多人欣賞，它可以是單張的也可以是很多張接起來，內容通常是聖經裡的故事。課本

裡面 351 頁，14-11 這個圖是木板畫，旁邊 14-12 的是銅版畫。在這兩張伊甸園的故事，裡面以很多小細節。大概會讓人聯想到和米開朗基羅畫的希思庭壁畫中的亞當、夏娃相比較起來，米開朗基羅畫的背景非常單純。Durer 的畫背景處理和象徵意義很豐富。一顆樹、一隻蛇，在這個版畫裡面，這棵樹代表的是 tree of knowledge，旁邊的一些生物每一個都有象徵的內涵。譬如最前面的貓代表 *pride and cruelty*，後面的牛代表 *gluttony and sloth*。每一個動物都有牠約定俗成的涵義。我們在不同的文化，牛代表貪吃、懶惰剛好相反。在我們的文化裡面代表勤奮賣力。

課本也有這張《騎士、死亡、惡魔》，這個版畫這個裡面都有象徵的內涵。這騎士從畫面的構圖關係可以看出來是由背景的城堡走過來正要往左邊前進，這個騎士的身邊有一些人物。他的前方有一個老人拿著漏斗代表時間之神，他的後面有一個像是怪獸，他的下方有一隻狗代表 *royalty* 忠心。時間之神也可以是死神，決定壽命的長短、看你剩多少時間，所以可以代表死神。不管是時間之神或死神，他的坐騎頭低下來看著地下的骷髏。這裡面描述的是一個騎士跟著一個忠心的狗要去遠征。騎士要往前面去執行他的任務，讓他必須要 *royalty*，但是他去執行的這個任務前面是死亡後面是惡魔。是什麼意思呢？前面有危險，可是他不往前面去他就不是騎士，沒辦法去實現他的承諾、沒辦法去執行他的信仰的話，就等於走在不同的道路。但是往前面走的，實現自己的理想、實踐自己的承諾會碰上危險。兩者之間猶豫不決做抉擇，然後時間就一分一秒的過去。所以騎士的時間是分秒必爭。一般人因為太執著能夠得到什麼，所以經常可以看到時間的流失。在這個世紀裡面，16 世紀文藝復興時期文學或是繪畫裡面常常會出現一個骷髏頭，通常出現這個骷髏頭的涵義就是把握今日的意思。所以文學上這個主題跟 *carpe diem* 在這個主題用的象徵，期中考前聽的布蘭詩歌，那時有講 *seize the day* 就是把握今天。

這是非常有名的一個版畫 叫作 *Melancholy*。在我們現這個時代講憂鬱不好，可是在文藝復興時期的人認為會「憂鬱」表示很有學問、很有涵養。思慮週到的人因為考慮太多，所以會憂鬱。Durer 把「憂鬱」畫成一天使，而不是一個受苦的人。他的後面是時間，他的旁邊有一隻狗，還有些測量的工具像是天秤還有幾何的模型。

德國畫家 Grunewald

再來介紹個德國的畫家 Grunewald。在 353 頁這是個祭壇畫。在台灣的名間信仰裡面大多是恭奉關公或是媽祖或者是恭奉觀世音菩薩。這樣的祭壇畫跟台灣看到的不一樣。他是立體的，有好幾層。現在書上面看到的是打開的第一層，事實上它左右還有兩扇，這個翻過來再翻過來，這個蓋起來再翻開來這是第二層，那如果全部都合起來，蓋子像這樣子，這是第三層。這幅祭壇畫原本是放在麻瘋病院，且是放在醫院中的病房。西方的教會所辦的醫院都會有一個祈禱的地方稱為祭壇。描述耶穌基督被定死十字架的過程 在這個畫裡面，耶穌基督表現的方式跟 Giotto 的畫表現非常不一樣。左邊是 Giotto 畫的 pieta 跟 Grunewald 畫的 pieta 他們畫的有什麼不一樣呢？他們誇張的表現耶穌基督受苦的模樣、表現他的痛苦，他週遭的人物很悲傷也是用誇張的手法來表現。看到耶穌基督手腳被釘在十字架上很痛苦的模樣。按照宗教上面的紀錄，耶穌基督的身體上應該有五個痕跡，可是他這幅畫上面耶穌基督的身體上有很多小黑點，這就是麻瘋病。但耶穌基督在聖經的紀錄中是沒有麻瘋病的，只是因為這是放在麻瘋病院裡，讓這些病人知道他們所受的苦就好像耶穌基督被定死在十字架上的苦一樣，這不是結束而是新的開始。

十字架上上面有幾個字母是猶太字的字母，就是耶穌基督的名字，它取四個字母的子音。下面聖約翰的旁邊幾行字意思是” he must increase, but I must decrease” 這個聖約翰是耶穌基督的表哥。當時耶穌基督被他以水來洗禮，當時他就說「現在我用水來幫你洗禮，以後呢，耶穌基督他會用光來為大家洗禮」。因為他說這施洗者所傳的道會漸漸被大家遺忘” I must decrease” 但是耶穌基督的道會慢慢的被人家弘揚。然後下面有一個扛著十字架的綿羊。在聖經故事裡面是沒有的，牠是象徵耶穌基督是個牧羊人。

那這幅畫左邊有兩個聖人，左邊是聖安東尼，是在沙漠中接受磨考的聖徒。右邊是爲了堅持自己的信仰而被羅馬士兵射傷的聖塞巴斯丁。

再看下一張是耶穌基督的誕生，翻過來 354 頁 14-15 的這幅畫就是這個祭壇畫的展開的第二頁的右邊這張。

他的畫裡面有非常詳細的刻畫，而且還非常有奇幻的味道，看到中間聖瑪莉，在天

使召喚她的這一幕，天使來找她說，她會不會懷孕懷胎。這個過程是超乎想像的、非常人的。這個畫家運用他的想像力，把這個精神活動用這些超自然的生物代表。再來看有這個深刻的一幕。右邊是聖安東尼在沙漠修行。像這樣的畫面影響到 20 世紀的超現實主義以及在更後面的魔幻寫實主義。在這個的下方 只有這個部份是比較切實的。其他都是以寫實為基礎加上許多想像。

德國畫家 Holbein

接下來介紹第 3 位德國畫家 Holbein 也被歸類為英國畫家。他是德國人，可是被英國人召去做英國畫師。他大部分的創作時期都在英國，所以被歸類為英國畫家。課本上有很多他畫的畫像，看 342 頁，有個亨利八世的畫像。349 頁有個商人的畫像。他沒有正面的介紹，沒有正面介紹他的藝術。他是有名的人像畫師，他為英國皇室畫了很多畫像。左邊是當時的，右邊是宰相，左邊是寫一生一戰的作者。繼承北方的傳統，講究衣服的細節與質感。以前的版本有放安妮，亨利八世就是為了取她跟天主教教廷鬧翻，所以拖離天主教自成英國國教。

《大使》這是在藝術史上一定會提到的一幅畫，在文學藝術史藝術概論上都會提到的一幅畫。這幅畫是在描述英國跟法國的大使，為了表現這兩位大使的身分地位背後有很多象徵的物品。這幅畫是他最有名的代表作，所以物品都有象徵意涵。這畫會特別的有 2 個地方，一個是前方有一個畫不曉得是什麼東西，一個是藏在幕後面的耶穌基督畫像。這東西需要站在我這角度才看的到，差不多 35 度的角度才看的到。要站在這才看的到從這個角度看出來。這邊是眼睛、鼻子、嘴巴，從側邊看可以看到一個骷髏頭 這幅畫是擺在樓梯的轉角位置。這樓梯是這樣彎過來的，然後轉角上去。但如果從正面位置看上去，那樓梯是斜斜的，走上來一定會經過這個角度，要從這個角度看。

為了要表現這 2 位大使，英國法國這時在英法百年戰爭。所以外交是很重要的。通常外交都是在做外交的事情，因為畫像要畫很久，畫家可以和模特兒講話，這就是外交。事實上畫的是 2 個外交官，這 2 個外交官的很有學識，所以要表現衣服的縐摺跟質感。他的知識包括英文、數學、地理，但是為什麼要放一個骷髏頭在前面？後面在這個地方再放一個十字架。死亡代表人最終的極限。耶穌基督在宗教裡是象徵最後的審判。在

看不見的世界裡面，最後有一個終點。終點是最後的審判。能看到的這個世界，外交人物這個世界最成功的人事，這樣的一個過程是站在追求人的方向，就像你們看到的提示，他暗示我們從不同角度，看到人生的極限。他們是在為國與國製造希望，如果沒有溝通外交，那就是作戰。這是在開拓希望，但是還是暗示極限。他們代表的知識不管代表怎麼多，還是有個極限。

德國畫家 Aldofer

接下來介紹的這位德國畫家，他畫了藝術史上第一幅風景畫。我們之前看到人像後面有風景或是拉斐爾的聖母像後面有風景。但風景是陪襯的背景，不是把宮廷當作背景。那現在在這幅畫，宮廷是主題。這個是宗教改革之後影響的關係。受這影響之後大家發現，在歐洲藝術史上對自然的研究比較正面的是德國，浪漫主義會把自然擺的比人還高。最早的大概是在這個文藝復興時期。這幅畫畫的是多瑙河河岸。這幅畫大概有 30 公分高 20 公分寬。我看過這幅畫，看起來並不怎麼樣。但就歷史上來講，他是很重要的。在他的畫裡面，風景的比例都占的很高。文藝復興時期德國的宮廷畫很多，不是只有象徵的，且很注重人物的細節、建築物的細節、自然的細節。他都畫的很詳細，這幅畫是他的代表作。亞歷山大大帝打敗了波斯人。電影的《亞歷山大大帝》就有模仿這畫面。這個畫面，亞歷山大大帝跟波斯國王決鬥的畫面，裡面的人物非常的詳細。後面的風景是歸納的風景。他畫的埃及、希臘跟中東的對戰，埃及是非洲，這邊是紅海。照理來講，我們看不到這樣的景象，這是個象徵性的畫。在這個時候有的變化是想把世界畫下來。

接下來往下看，在德國的北方，法蘭德斯，它的地理位置是現在的荷蘭跟比利時。荷蘭的部分有個名字叫“Netherland”他的意思是最低的地方。荷蘭在海平面以下，就宗教上面來講“Nederland”這個地方後來獨立出來成為荷蘭，大多信仰喀爾文教派。他的人編信仰天主教是現在的比比利時，這 2 個地方基本上是連在一起的，但荷蘭靠海。這 2 個比較起來，荷蘭的風景畫起來地平線比較低，雲彩很厚。

法蘭德斯畫家 Jan Van Eyck

我們第一位介紹的法蘭德斯畫家 Jan Van Eyck，在講義大利文藝復興時已經看過

了。是他把油畫帶到義大利。所以油畫是發源在法蘭德斯。這幅畫在 289 頁，那時候他在刻畫一個家族的成員，所以才有這張畫。就藝術史上，他是法蘭德斯的畫家，跟義大利文藝復興時期的畫家比起來，他很特別，人物注重的細節象徵跟義大利不一樣。那時候講說除了注重光線很精細的變化之外，他把畫面的空間盡量的表達出來。一般畫面都是平面來講，都是 3 面牆。爲了把第 4 面這些畫家站的位置表現出來，他放了一面鏡子，會反映畫家所站的位置。在鏡子上面寫了一行字，這是一個證婚人。這畫家做爲一個證婚人。

再看幾幅畫，來看他的畫風。可以看到很注重細節的刻畫，不管前景還是後景。

法蘭德斯畫家 Bosch

再來 看到 2 個風格非常奇幻的法蘭德斯的畫家 Bosch 和 Brughel 。355 頁上面這個 Bosch 的祭壇畫，這幅畫它原先是 2 扇。蓋起來的時候是這個樣子，左邊右邊合起來是這個樣子。它含有中世紀的世界觀，比如說認爲天地宇宙是圓的。人住的地方是平的。這裡是描述上帝創造天地，上帝說要有光，就有光。這個是上帝創造的天地，天地創造之後，最早伊甸園，然後人類慢慢繁衍、墮落，然後毀滅。左邊代表天堂或者是伊甸園。右邊是地獄，接受審判的地方。這個中間是我們現在居住的地方。特別的你會看到這 3 個世界 他把它放在同一個地平面上。對這 3 個世界的描繪，你會發現有類似的地方。第 1 個，這個山上每個地方都有眼睛，畫面上的構成都有眼睛。圖畫的展開大概是從虛無變成 1.2.3。我們來看代表天堂或伊甸園的地方有哪些代表，最中間的部份 這顆眼睛這個係結合在一起像個人形。中間這個很特別的建築物，是一個人的形狀，中間有個眼睛在看著我們。右邊是一個山坡，上面的有一個奇怪的動物，也是一個人形。眼睛、鼻子、嘴巴。伊甸園應該是很安詳，看到的動物應該都可愛的。可是這裡面，早就是很奇怪。這跟等一下所看到的這些動物是一樣的。在這種地方已經有弱肉強食的情況。這裡有隻動物在看樹，非常的希罕，這是上帝所創造的一個想法。再過來，這幅畫的上半部，天空上面灰雲中的動物，有些人物像是科幻小說電影的角色。再來是中間這一個，中間這一圈是人擠在動物上面 有男有女圍繞在這個水池，好像是一種祭典信仰儀式抑或是種狂歡的儀式，代表著慾望。那這邊的建築物呢，造型非常特別，聖經裡面描述說

伊甸園的四周有四條河，攸關著整個世界。人跟動物一起在狂歡的這個儀式圍繞出來的是個眼睛。人跟動物之間的關係非常有想像力，人與鳥，還有人跟花、人跟水果在一起的這種景象。這幅畫地獄這個地方，中間轉過頭來，有個身體是蛋。他的後面有處罰的工具，跟這裡有個耳朵的刀、舌頭的刀子，這是處罰在人間有罪惡的人。處罰的工具是耳朵跟舌頭。能夠了解這個比喻，你聽到別人批評的時候，是哪裡先痛先感受到，是耳朵！那別人的話就像刀一樣。你聽到別人的批判的時候，那種聲音就像刀一樣。再來這些音樂，這些樂器原來是享受、精神愉悅的工具。在這邊變成處罰的工具。人塞在琴裡面、人被綁在琴弦上面。

再來有趣的是說左邊，伊甸園那邊有上帝，右邊地獄有撒旦。那你看看伊甸園上帝下方這邊有個水池，惡魔的下方也有個水池，中間人間的地方也有個水池。這是說伊甸園的水池可以到人間的水池，從人間的水池也可以到地獄的水池。到地獄的這個人被惡魔吃下去。他用一個鳥頭人身來表達，又被惡魔吃下去，之後還會再誕生。這是一個循環的現象。有看到這麼多的細節。

那他到底是在批評人的慾望還是在在讚美這些慾望呢？這是看北方文藝復興或是北方的畫的一種特殊經驗。畫面上的涵義並不清楚會有互相衝突的涵義，如果他是在批判人的享樂，就不應該把他畫的那麼快樂。那如果是站在宗教的角度來看，耶穌基督、上帝跟惡魔的形象是平起平做的。但他並沒有貶低惡魔，他也沒有把惡魔畫的很可怕。到底這個畫家的立場是站在哪裡並不確定，多元的觀點是北方畫家的特色。

法蘭德斯畫家 Brueghel

再來看到比他晚一點點的 Brueghel 也有他這樣的特徵。先來看幾幅課本上沒有的，這是他畫的《巴別塔》。這幅課本上有，比利時的地平線比較高，在巴洛克時代看到畫地平線會下面五分之一的地方，現在這個是在上面的五分之一。這裡面是一個人死亡的，因為戰爭死亡的經驗，那這個時代是什麼戰爭呢？是宗教戰爭和英法百年戰爭。國與國的戰爭，在戰爭的情況之下，沒有一個人會倖免，不管是什麼階級，你可以看到畫面上，最左下角，有個國王、有教士、傳教士，右邊有個騎士。騎士下面，躲在桌子底下的臣子還有一個貴族在談情說愛，這些人都無法逃離死亡 死亡緊跟在後面，這邊

有個幽靈馬車，大家看過布袋戲，就知道幽靈馬車從哪來。是從這形象過來的。在這個畫面裡面，他對於不同人物的描述，他都一視同仁。特別讓大家看到這個死神做的行爲。但是他用什麼符號？用的是十字架。事實就是這樣，很多人是爲了宗教而死亡，很多人士以宗教名義去傷害人。這樣的態度在義大利是不會出現的。義大利講說用宗教所進行的戰爭是神聖的。在北方他們的看法就比較中性，會比較接近東方講的一句話”天地不仁” 如果是上帝的話，不管哪一方都會死，不管是爲了什麼理想都會死。第 357 頁是畫一個農民的結婚典禮。他畫的風景畫和各種季節、農民的生活。這個畫是代表秋天收割小麥的時候。冬天獵人打獵回來的時候，樹上面的鳥 我們在校園裡面也有喜鵲，但是出現在這個畫面。出現在西方歐洲跟中國涵義不一樣，在中國喜鵲聽到他的叫聲並不好聽，但是聽到牠的叫聲代表有喜事即將發生，是好的象徵。但在西方卻完全相反，因爲喜鵲的特性是「鵲占鳩巢」，是一種侵略性的鳥，他會去佔其他鳥的巢 所以在這個畫裡面，他雖然表現上是阿爾卑斯山上的風景，但是他畫的這個鳥在這個時期卻是西班牙入侵法蘭德斯的這個時候。他是在描述西班牙侵略法蘭德斯的歷史。

這幅畫他描述希臘神話裡面製造迷宮的 **Dadalus**，迷宮造成之後，被國王關起來。他知道自己難逃國王的魔手，所以製作了翅膀飛上天，結果他的兒子沒聽到他爸爸說不能飛太高，不然會融化掉。結果他兒子就從天上掉下來。**Brueghel** 描述這個場面，但是這個掉下來的人，他掉下來的時候，旁邊有很多不同的人都不理他。這個農夫繼續犁他的田，後來的人繼續看他的天。他不是俯瞰而是在仰看著天。這裡有個漁夫，他旁邊經過的船也都沒有去理他。在故事人物墜海的同時，也有很多事情在進行，各自在隨著自己的生命方向在進行。只是在同一個時空，這樣的世界觀是個多元的世界觀。這個世界觀會激發「天地不仁」的想法。世界不是朝著一個地方在前進。大家雖在同一個時空裡面，但大家在過不一樣的生活。他很有名的畫還有這幅，耶穌基督要被送到刑場的過程，在這個行程是一個天地不仁的表現。耶穌基督在畫面的正中央。十字架也在正中央。穿著紅衣服的代表羅馬的行政官員，這個隊伍浩浩蕩蕩地要移到後右方的地方。但是這個場面多了很多圍觀的人，有攤販、有小偷。攤販有的在爭執，有的在開玩笑。當然也有耶穌基督的母親。形形色色的人都出現在這個場所，難免會著急。這是一個多麼有象徵

意義的事件 可是這裡面的人物大家都在做不一樣的事情，在同樣一個場面。

莎士比亞的十四行詩(sonnet)

接下來還有一點時間，我們來讀莎士比亞的十四行詩(sonnet)。我們來看他的 14 行詩跟佩托拉克的 14 行詩有什麼不一樣。打開講義 72 頁，這上面的編號是後面的編者所做的分類。不是用它的第一行所編號。14 行時是在寫什麼，它是一種抒情詩，是在表達情感。最早是用來寫情詩，義大利式的也是 14 行，不過它押韻的規則不一樣。內容上面也稍為不太一樣。莎士比亞的 14 行詩也是情詩。但歌頌的東西不一定是女性。他歌頌的對象也有男性。我們看到 81 首、102 首、105 首這邊描述的是一個男性。130 首是一個女性，這是第一個跟佩托拉克不一樣的地方。這個歌頌的對象不一定是女性。他會用說理的方式來說情，照理講，論述辯論用散文方式來講，那詩歌特別是抒情詩，是用來抒發情感。可是呢，在莎士比亞 14 行詩，他往往用辯論的方式、用理性的方式抒發情感，這是很特別地方。我們接下來唸這個詩，他大概思想的過程是按照押韻的結構。先是第一個四行，第二個四行，第三個四行跟最後的兩行。第一個四行他說，他描述對一個男性，這是他的贊助者。我們看到 174 頁下方，這裡有三行，下方這行就是莎士比亞的贊助者。第 81 首、102 跟 105 首都是寫給他的。再回到八十一首，正常用散文，不管是你早死還是我早死，我們都會記住對方，這象徵我們的友情，第一個他講出一個主題：人都會死。就一個想法：人都會死。但是你的名字會永存不朽，人會死但名字會留下來。世界為我們留下來的是辛苦，但為了你，是為留下世人的注目。為什麼？因為在我的心裡面留下來的變成了一個紀念碑。還沒有創造出來的，未來的人的眼睛，未來的人可以看到這個紀念碑。未來的人的嘴巴，他可以讚美，那詩是用來朗誦的。會呼吸的人會嚥下最後一口氣的人，會嚥下最後一口氣的人就會死掉，可是未來人的眼睛還可以看到；未來人的眼睛嘴巴還可以講話、唸書。最後的結論，你還會活著，我因為你的存在會留下。人會死，文學會不朽；人生命會死，但遺物會留下來。他描述的情感是永存的。

105 首也是在描述友情，他描寫的友情主要都是第 3 個。第 9 行友情的 3 要素公平、善良、真實，那他怎麼來描述他的友情呢，我們的愛不要被人家稱為是一種崇拜，為什麼

麼呢？也不要讓我愛的對象變成一種偶像。爲什麼會這麼說？因爲我寫的詩都是寫給一個人。也就是，講來講去都是講他，對他來講不是全然都是這樣子的。但大部分都是寫給這位男士的。-----友善，我對你的愛，我對你的情，包含你的善，今天是這樣子，明天也是這樣子的。-----前面 4 行是講他要反對的是說？不要把我對你的愛當成是偶像崇拜，不要把我當作是一個偶像。那在第 2 個，翅膀呢？是正面的辯論，第 2 個呢，反面的辯論因爲我對你的情是 customs 表示忠貞。愛一個人，若一直講他好就是偶像崇拜。但你可以說這一個人對另外一個人忠心不二。第 2 段他提出不同的角度，從正反然後把他綜合在一起-----這三件事情是分別發生的，但對於你，這是同樣一件事情，有情包含了這三種 fair, kind, and truth.-----在你身上是同一件事情，他用的是比較抽象。可是這裡面所講的卻是有深刻的體會。友情的三要素，正面沒有講到他欣賞他的才華，沒有講到說他的容貌很美麗。不好就要說他不好。善良不管怎麼說對他都是基於善意的。基於善意的來讚美他和批評他，有沒有可能讚美別人是惡意的。好話大家都想聽而不想聽壞話，但是好朋友就是另外的這一課。朋友的特色，心中有話就會講出來。

再來看 130 首他是在講一個女性。這又可以看出來這是跟佩脫拉克的 14 行詩很不一樣的地方。佩脫拉克在讚美 Laura，用了很多的比喻，融合了宗教的情操跟世俗的情感。那當然不是很正面的。再這一首詩裡面他故意用來嘲笑那種言語的方式。他用 14 行詩常會用到的”simile” It is like something.這種句型就是 simile,那翻譯成中文就是明喻。明顯的比喻。但如果沒有 like 而是 It is something 就是 metaphor-隱喻。My mistress' eyes are nothing like the sun,用了一個明喻是不像太陽。雖然一般來說眼睛就會像太陽。Coral is far more red than her lips' red，珊瑚比她的嘴唇還要紅，也就是說她的嘴唇不像珊瑚。If snow be white, why then her breasts are dun,假如雪是白色的話，那他的胸部是黑色的。If hairs be wires, black wires grow on her head. 假如頭髮可以用絲來比喻的話，那她的頭髮是黑絲。那事實上她的女朋友皮膚是黑的，所以這位女士是一位黑人。描寫她的眼睛、她的嘴唇、她的胸部以及她的頭髮。接下來描述她的臉頰：

I have seen roses damasked, red and white,

我看過紅色、白色的玫瑰花。|

But no such roses see I in her cheeks;

但是她的臉頰沒有玫瑰的顏色

And in some perfumes is there more delight. Than in the breath that from my mistress reeks.

她嘴巴所留露出來的味道也沒像香水那麼香，意思就是她有口臭。(這樣美不美呢?)

I love to hear her speak, yet well I know That music hath a far more pleasing sound;

我喜歡聽他講話，可是音樂的聲音比較好聽

I grant I never saw a goddess go: My mistress, when she walks, treads on the ground.

我承認我沒有看過女神在走路的樣子，因為走路的樣子是很粗魯的，一般會比喻她走路的樣子像女神一樣飄飄欲仙那樣子。但是她走路卻非常粗魯的樣子，所以前面都是用一般義大利式的 14 行詩會用的比喻。就是會讚美，但他都不讚美，不過縱使沒有這些的話。他做了一個結論

And yet, by heaven, I think my love as rare. As any she belied by false compare.

他說縱使沒有這些，但是我的愛人還是稀有餘貴，因為她不會被這些錯誤的比喻所欺騙。意思是前面這些比喻都是錯誤的比喻，虛假的比喻。那這裡用到 Heaven，宗教的名詞，但有沒有宗教的含意呢？沒有的，一點宗教的涵意也沒有。也就是他沒用宗教的涵意來美化和抬高他的女朋友，他也沒用這些習慣的明喻讚美她的美麗。縱使這樣子他還是愛她原來的樣子。他所描述的地方不誇張。他的情感用的方式都是很理性的方式。用理性的方式拐灣末角的對他的愛人講出他對他愛人的情感。