

中世紀藝術(一):拜占庭風格

Medieval Arts (I): Byzantium

講座日期： 2007/3/7, 3/14

陳吉斯

淡江大學英文系

專任助理教授

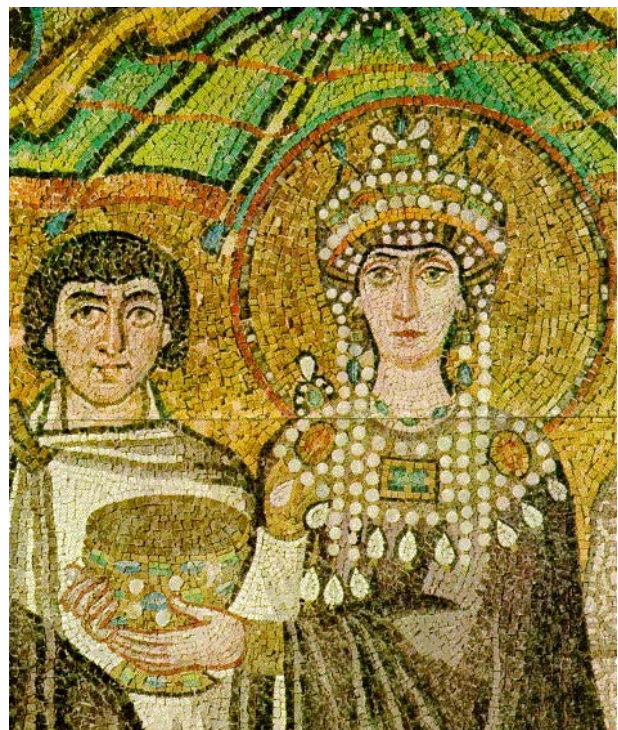
kiss7445@mail.tku.edu.tw

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

Office :

(02)26215656 ext.2966

Room : FL632

前言：西洋文學與藝術的風格演變

我先描述一下我們這個學期的西洋文學與藝術介紹的行程。把它當作像一個旅行一樣，那這個是西洋文學藝術之旅。希望大家以後有機會到外國旅行的時候，展開正式的旅行。你有這個學期的知識以後，在旅行的時候你會比別人收穫還多。因為上個學期的內容大家出國旅行時不見得都看的到，西洋遠古時期和古典時期的遺跡都不一定能看的到。那這個學期介紹的內容到現在都還存在，也是你在觀光的時候大部分都看的到的重點。一般出國觀光的時候如果是旅行團也都是走馬看花參觀重要的建築物、博物館、美術館。知其然不知其所以然的觀光有些可惜。

上個學期我們介紹的主要是西洋文化的兩大主流中其中一支，屬於古典文化的「希臘羅馬文化」。希臘羅馬文化就古典藝術的風格來講是屬於「古典主義」。除了古典主義之外我們還介紹「女神文化」，是在古典文化形成前很悠久的一段歷史的文化的樣式，賦予名字叫做「女神文化」。女神文化和古典主義，是上個學期的兩大重點。那這學期開始要進入一個新的文化主流，就是「基督教文化」。就文學藝術的風格來講，是偏向「浪漫主義」的風潮。並不是說基督教等於浪漫主義，而是說基督教文化有浪漫主義的一些元素，或是說浪漫主義的一些元素最早是從

基督教文化傳承下來的。基督教文化加入之後接下來這個學期所展開的你會發現是基督教文化跟希臘羅馬所代表的古典文化輪流「互動、對抗、融合」那種三部曲的過程。

那現在在這邊我在跟大家整體的描述一下。這個學期我們要上的這些課程大概分成三大部分。第一個部分我們會花四個禮拜(從今天開始)介紹西洋文化的「中世紀」，然後接下來我們再花五個禮拜介紹西洋文化的「文藝復興」，然後再來三個禮拜介紹「巴洛克」。那中世紀在課本裡面包含四章。第七章的拜占庭，第九章的仿羅馬，第十章的哥德式藝術，第十一章的十四世紀。接下來進入「文藝復興」，包括第十二章，第十三章，第十四章。「巴洛克」是第十五章，又細分成兩個部分：\第一部分是天主教國家的巴洛克藝術，那另一部分是新教國家的巴洛克藝術。最後考前的那一周我們會做總複習就是把中世紀文藝復興和巴洛克作一個比較。

中世紀、文藝復興、巴洛克全部上下來你大概有機會認識西洋文化藝術的風格演變的規律。你會看到兩次的風格輪迴，同樣的風格會出現兩次。我們上個學期在介紹希臘古典主義的時候有在最後作一個整理。有講說古典主義在未來會不斷的重複。它跟浪漫主義交替。現在在這個圖表一上面大家看到的橙色部分是古典主義，紫色的部分是代表浪漫主義，這是一個大潮流。

Classic(古典) → Romantic (浪漫)

Roman

Byzantium → Romanesque → Gothic →

Renaissance → Mannerism → Baroque →

Rococo →

Neoclassicism →

Romanticism → Realism →

Modernism (Impressionism, Expressionism, Symbolism) →

Postmodernism

圖表一: cycle of style

上個學期最後講到希臘文化。希臘再下來是羅馬，那這個學期我們直接跳過去了，因為要講的重點必須把羅馬文化的部分省略掉，但是因為羅馬大致上是繼承希臘。希臘羅馬所代表的古典主義。

拜占庭風格，大約興起於西元六、七世紀的時候，是屬於一個浪漫風潮，然後浪漫風潮再轉變成「仿羅馬式」(Romanesque)又是比較古典的風潮。仿羅馬式在接下來演變成「哥德式」，又

是比較浪漫的，接下來又變成傾向古典的「文藝復興」。十四世紀的文學和藝術風格是介於哥德式跟早期文藝復興的中間模擬兩可的地帶。文藝復興又是一個古典的風潮。文藝復興下來跟一個演變，文藝復興的變種「樣式主義」是比較浪漫的。在古典跟浪漫兩個對立之後有一個綜合—文藝復興跟樣式主義的綜合就是「巴洛克」。往上對上去，拜占庭跟仿羅馬這兩個對立的中和就變成哥德式。

那哥德式本來是比較浪漫,但是綜合起來，它會形成一種正統,那這個正統又會激發它的反動，變成比較古典的文藝復興出現。文藝復興是比較古典的，那行之久久，會激發它的反動，那相反的，跟它對立的，浪漫的特徵，古典它的特徵是什麼？就視覺藝術來講，我們看到的是：「均勻、對稱、和諧。」就內容來講，它喜歡追求理性，喜歡追求秩序、規則，那不僅在內容上面，在形式上面也喜歡規則，那這種注重形式的規則，內容的這種規律、理性潮流，久而久之就會有很多文學家、藝術家覺得枯燥乏味，就喜歡追求變化，不規則、混亂、混淆、多重選擇，那這些就是浪漫的特徵。所以文藝復興的古典樣式最後就變成「樣式主義」(Mannerism)。那 Mannerism 在這樣子不規則、模擬兩可、左右搖擺不定,又會激發在下一代的文人藝術家覺得這樣不安，他們要創造更好的，那更好的是怎麼樣？融合前面的文藝復興跟樣式主義的優點，去除它們的缺點，再加入當時後的時代特性，就變成「巴洛克」(Baroque)。所以巴洛克在內容上面它有文藝復興也有樣式主義。可是慢慢它又形成自己的一種特徵。那就融合來講，它是古典的元素比較多，但是這裡面的浪漫的部分，最後是轉變成「洛可可」(Rococo)。洛可可是比較浪漫的，重幻想、夢幻般的內容跟形式。那這種比較脫俗的、浪漫、夢幻般的意識呢，最後就被「新古典主義」(Neoclassicism)取代。新古典主義慢慢久了又會覺得枯燥無聊，就變成「浪漫主義」(Romanticism)，所以浪漫主義在新古典主義之後，就正式推出來了，這個名詞在 18 世紀末出來的。那浪漫主義接下來就是「寫實主義」(Realism)。寫實主義又是比較古典的，寫實主義下面一個呢，就是通稱的「現代主義」(Modernism)，那現代主義裡面包含了三個次要的分類：印象主義 Impressionism、表現主義 Expressionism 跟象徵主義 Symbolism。那這三個現代主義的分枝呢，比較起來，放在中間的 Expressionism 是比較浪漫的。那在象徵主義接下來呢，它是這種古典的特徵就往下延，

就變成我們現在這個時代的「後現代主義」(Postmodernism)。那有人說這又是一個新古典主義，但是已經有一個新古典主義了，所以就把它叫做 Postmodernism。那現在大家所聽到的只是一些名詞，就是看到的這些有一些規則，那至於這些規則到底是怎麼樣演變出來的，我們就再花一個學期的時間好好來認識。

中世紀拜占庭、仿羅馬式跟哥德式是一個「循環」cycle，接下來 Renaissance、Mannerism、Baroque 又是另外一個 cycle。這學期我們會欣賞兩個文學藝術風格的循環過程。當這種循環演變的規律你把握住之後，那以後大家在上文學課程、藝術課程、文化課程，就很容易找到它是怎麼演變出來。那這個是所謂「西洋文學藝術概論」的「概要」那個部分。是希望對於未來的文學藝術的學習有一些指引的作用，像地圖一般；那另外一個作用呢，大家有機會出國，你有比導遊手冊更深入的這些內容，也就是說導遊手冊所講的那些地點、那些古蹟，那一看你就知道了，也就是說，你看到外國的一個建築，人家只知道這個是外國的教堂，你還知道說這個教堂的風格到底是屬於中世紀的風格還是文藝復興的風格；如果是中世紀的風格，人家會講說這是中世紀的教堂，但是中世紀的教堂到底是屬於拜占庭式的？仿羅馬式的？還是哥德式的？你比別人知道，你不用導遊跟你講，你看它的樣式你就可以認出來，那一認出來，你就知道是屬於哪一個時代的，然後哪一個時代，你就可以聯想到：你讀過哪些文學藝術。那時候你是從紙上看到的，如果你觀光的時候，那你就可以印證紙上看到的跟實際上看到的差距在哪裡，還有現在活在那個地方的人，對他們的文化古蹟、他們的文化，有些什麼樣的反應呢？那這樣子你就會發現：文化是活的，有歷史的紀錄，也有現在活的人對它的批評、詮釋，然後再產生他們那時候的文化。

拜占庭文化

接下來我們開始講第七章，大家先看第七章前面的年表。根據這個年表，從西元六十四年到西元三百九十五年 Early Christian Era，是早期基督教的時代，也是羅馬帝國的時代，羅馬帝國還沒有分裂。從西元三百九十五年以後，西羅馬帝國快要滅亡了，在那個時候，君士坦丁大帝在羅馬的東邊，在現在的土耳其的地方，定了另一個首都，叫做

「君士坦丁堡」(Constantinople)，以此為基礎成立「東羅馬帝國」。在西羅馬帝國還沒有滅亡的時候已經有東羅馬，慢慢的西羅馬帝國結束，東羅馬還是持續在那個地方。

中世紀 (The Middle Age) 大約從西羅馬帝國滅亡的時候開始算起，然後到文藝復興開始之前，也就是從五世紀到十四世紀，差不多一千年，這時期叫「中世紀」。那為什麼叫做「中世紀」？居於什麼中間？剛才看到的風格演變，在中世紀的前面是羅馬，中世紀以後是文藝復興，所以「中世紀」居於這兩者之間；文藝復興最早在哪裡開始？義大利，也是羅馬帝國首都所在，前面是羅馬，所以就知道中世紀這個名詞是誰提出來的？哪一國人？最早是義大利人提出的，是義大利人在十四世紀末在文藝復興興起的時候他們自己定義自己的文化，為 Renaissance (Re 再，naissance 生) — 「再生」希臘、羅馬帝國所代表的「古典主義」的文化。站在義大利人的立場，他們認為十世紀以後到十四世紀之間，叫做「中世紀」，意思是說十四世紀末開始是文化復興；但是復興的前提是說，曾經文化衰敗，他們認為在這五至十四世紀當中是一個文化衰敗的時代。現在由義大利人把他們祖先的文化復興起來。所以中世紀這個名詞出現是一個貶低的、負面的意思，是還不正式，中間的文化。現在西洋文化史把「中世紀」細分為：拜占庭、仿羅馬式跟歌德式三個風格時期，找出他們個別風格的獨特特徵，也就是說中世紀是有文化的，不是一個衰敗的文化。

剛才我們從時間表上面先讓大家知道從四世紀末到五世紀初那個時候，西羅馬帝國滅亡，那這件事情對於義大利人來講，他們認為是他們自己祖先的文化的衰敗，然後一直到十四世紀末，他們才覺得漸漸有希望把他們祖先的文化再復興起來，製成自己的文化叫做文藝復興(Renaissance)。然後把四世紀末十世紀初一直到十四世紀這段時間把他稱為中世紀。那以前大家在高中的教科書，不曉得現在有沒有改過來，以前把他叫做「黑暗時代」。

之前我們在上學期講希臘文化也有講過了，所謂的「黑暗時代」，並非是指那個時代非常黑暗，像我們平常講的政治「黑暗」，而是 something in the dark，我們不清楚，因為考古的文物不多證據太少，所以不了解，因此用 dark age。那只是有些有人牽強附會的認為說那個時代很黑暗，那事實上用黑暗作為一個比喻，政治黑暗文化黑暗，這是一

種感覺，那如果要講感覺的話；任何一個時代都很黑暗，都有黑暗的時候，但任何時代也都有光明的時候。所以實証來說，沒有一個時代是黑暗的，文化上面沒有一個時代是黑暗的時代，如果你認真了解那時代的特性的話，沒有是黑暗的。

每一個時代都有它的特徵。那現在中世紀的研究越來越多了，那對於中世紀的這一個不管是文學藝術上面的論述也越來越多，那因此這個會把它細分會更多，除了我們現在把他粗分為拜占庭，仿羅馬，哥德三個主要風格時期。以後研究越多，那可能還會再找更細的風格的分類，那這個時候慢慢的黑暗時代這個名詞就消失了，因為我們知道越來越多就不覺得他是黑暗。

然後接下來大家容易混淆的，是因為拜占庭、仿羅馬，他們在時間上有重疊的地方。那我剛才講說拜占庭風格慢慢慢慢演變成仿羅馬式的風格；仿羅馬式的風格在慢慢演變成哥德式風格。有的是發生在同一個地方，有的是發生在不同的地方。不同的地方會互相影響，同一個地方會有風格的演變。那在就時間上面四世紀末有西羅馬，然後東羅馬帝國已經慢慢開始。因為君士坦丁大帝建立另外一個國都，那這兩個地方同時存在。只不過後來西羅馬滅亡了，那東羅馬還繼續存在，然後就一個東羅馬帝國；那西羅馬帝國滅亡後，最後被哥德式民族管理、取代。

哥德式民族，先佔領原先西羅馬帝國領土。雖然他們政治上佔領那個地方，可是文化上面卻認同那個地方的新興和原來的古典文化，和新興起的基督教拜占庭文化，拜占庭文化全要區域是在東邊的君士坦丁堡，如果從這個地圖上面來看，羅馬帝國的全盛時期包括現在的西班牙，法國，義大利，土耳其，伊朗然後北非，那西羅馬帝國滅亡之後這塊就不見了，只剩下現在的伊朗，土耳其，再往下一北非，這一邊是拜占庭帝國。

圖 1. 羅馬帝國全盛時期版圖

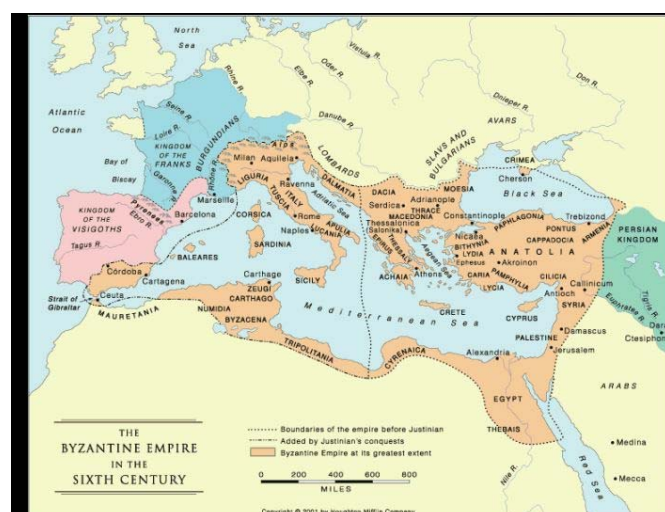

圖 2. 拜占庭帝國(東羅馬帝國)版圖

拜占庭帝國他的文化我們現在就稱為拜占庭的風格，那這樣的風格在政治上面跟他 是對立的，就是哥德式民族他所統治的原先的義大利 西班牙，後來有部分領土收復了 有部分沒有，但是呢因為文化上面的認同，所以這個時候拜占庭的文化他也散佈在以前 的西羅馬帝國。後來法蘭克王國，本來那個地方也是哥德式民族所在的地方，他驅趕的 一些哥德式民族，讓基督教文化能夠再延續。

這個時候那個羅馬教皇就封法蘭克王國的國王「查理曼大帝」為「神聖羅馬帝國」的 國王。那神聖羅馬帝國就是現在的德國，法國的位置。在神聖羅馬帝國一成立的時候你 就知道，這時候歐洲有兩個羅馬帝國—「東羅馬帝國」和「神聖羅馬帝國」。

東羅馬帝國從什麼時候開始，君士坦丁大帝→查士丁尼大帝，一直延續到西元 1453 他被土耳其人滅亡了，所以到了 15 世紀文藝復興的時候。那以前的西羅馬帝國後來那 個領土由法蘭克王國的查理曼大帝把他統一起來了，羅馬教皇把他封為「神聖羅馬帝 國」。

神聖羅馬帝國是到十九世紀才結束。德國人，在十九世紀的時候他們還自稱自己是神 聖羅馬帝國，但是那個藝術的風格在十九世紀就不一樣了。就政治上面的來講，神聖羅 馬帝國到十九世紀，那東羅馬帝國到十五世紀才結束。那就文化的影響，拜占庭的藝術 大概興起於五世紀，興盛在七世紀，那接下來「仿羅馬式」風格有法蘭克王國統一了以 前的西羅馬那個地方，它變成了仿羅馬式藝術，這個風格就一直興盛到九世紀。接下來 往後的十一世紀就融合了拜占庭跟仿羅馬，變成了「哥德式」藝術。

那所以在這邊大家認識兩位帝王，一位是西羅馬帝國後來的統治者就是神聖羅馬帝國 國王「查理曼大帝」。他在西邊他一直到西元 925 年；那東邊呢～由「查士丁尼大帝」 從西元 227 年到西元 565 年。那這個帝國一直延續到西元 1453，那所以這兩個 帝王他們即位的時間就是兩個風格的界線，大家看到他們也有重疊的地方，但就地理位 置上來講，一個在東邊，一個在西邊。東邊的是拜占庭帝國的文化的風格，就是現在的 伊朗、土耳其的地方；西邊是就是現在的法國、還有法國德國的交界、西班牙北邊的地 方，屬於仿羅馬式的風格，變成到 11 世紀開始哥德式風格，是從法國開始，由法國擴 展到全歐洲。

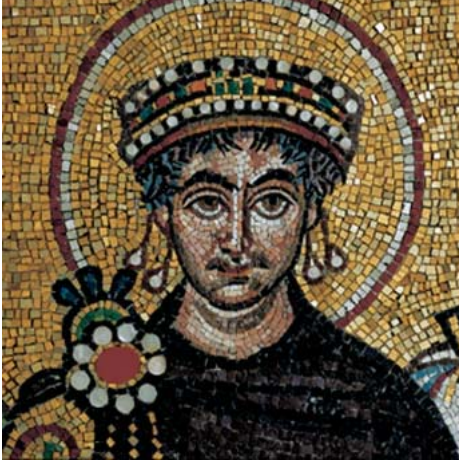

圖 3. 查士丁尼大帝

圖 4. 查理曼大帝

剛才只是給大家一些歷史上的輪廓，接下來我們來看所謂的拜占庭藝術它的藝術風格是什麼樣子。中世紀的三個分期藝術都是基督教的藝術、文化，但是都是以基督教為主，有融合基督教以外的文化。它是一個政治、宗教結合的實體；但是就文化的研究上面，它有融合一些周邊的其他文化。

拜占庭的所在地是在中東的位置，中東就是我們上學期所介紹的美索不達米亞平原，美索不達米亞在西元五世紀以後，是波斯帝國統治，波斯帝國一直和西羅馬作戰，對羅馬帝國當時而言，他們最大的威脅就是來自波斯帝國，波斯帝國的後裔就慢慢興起了兩個宗教，一個是祆教，就是拜火教；另外的就是回教，但主要是回教這個新興的宗教勢力跟基督教一樣越來越興盛，慢慢的，回教的勢力包圍了基督教的勢力，兩個在對峙。

拜占庭帝國那時是基督教的守護者，但是它的文化借用了一些中東的、美索不達米亞的特徵，而那些特徵，在希臘的殖民時期，它受到了波斯的殖民影響，可以發現那時候的陶品上面有比較多的裝飾圖案，這個裝飾性的特徵就加入到拜占庭的藝術中，它是用什麼樣的方式，它用的特殊材質是以前從沒見過的，是用彩色的石頭，有一些是玻璃，但玻璃的製造技術在當時是還不興盛的，所以嚴格說起來，它只是彩色的石頭，慢慢的，玻璃的製造技術越來越好的時候，它就變成了彩色玻璃。到 11 世紀玻璃的技術最興盛的時候，是哥德式的彩色花窗。所以在玻璃還沒有興盛時都是用彩色的石頭，在我們看到的拜占庭教堂都有彩色石頭、或是用金箔、黃金貼上去，所以看起金碧輝煌的感覺和裝飾性是給我們的第一印象。

建築上來看，最有名的拜占庭風格建築是在君士坦丁堡，是現在的土耳其伊斯坦堡這座教堂，叫做 Church of Hagia Sophia。Sophia 在希臘字的意思 wisdom，Hagia 就是 holy，

所以翻成英文是 Church of Holy Wisdom，翻成中文叫「聖智教堂」，聖智教堂是來紀念聖母瑪莉亞的。聖智教堂原先是一個基督教的教堂，是在 6 世紀的時候大概是西元前 532 到 527 年所建好的基督教教堂，主要是獻給聖母瑪莉亞。以後大家要有個觀念，大部分天主教教堂都是獻給聖母瑪莉亞的；但基督教新教教堂就不一定了。但如果是天主教教堂 Catholic Church，它有一個專有名詞叫做 Cathedral，在拉丁語系的天主教，像法國、義大利、西班牙，他們都叫做 Cathedral，英美他們是繼承這個語系，所以他們的天主教大教堂也叫做 Cathedral；德語系的，像是德國、奧國、瑞士那些地方，如果有基督教(新教)，他們是基督教的一個分支，他們稱他們的大教堂叫 Dom，是圓頂的意思，天主教的教堂都會有一個圓頂。

「聖智教堂」原先是一個天主教教堂 Cathedral，但後來在西元 1453 土耳其打敗了拜占庭帝國，這個教堂就被土耳其人拿來當作回教教堂，回教教堂就是「清真寺」。所以它現在的外觀是由基督教人所做的，但裡面的裝飾現在是變成了有清真教的特徵。

圖 5. 「聖智教堂」 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.

拜占庭藝術受到了中東的影響，而本土是有希臘、羅馬的特質，所以是希臘、羅馬的特質，加上中東的裝飾性特質，融合變成了一種新的元素。這棟聖智教堂的羅馬元素是在仿造羅馬的萬神殿 Pantheon(圖 6，課本第四章 110 頁)，羅馬萬神殿的建築結構是一個球體 Sphere，下面是正方體，是把一個球體放在正方體裡面，這兩個意像的涵義，球體

Sphere 對希臘人而言代表的是宇宙，類似中國人的「天圓地方」的概念，他就是一個球體，那逐漸宇宙球體的概念，就代表眾神居住的地方。希臘有很多神，也就是眾神所居住於這個地方，他們現在所蓋的就叫做萬神殿(Pantheon)。*pan* 代表多，*theo* 代表神。羅馬的萬神殿或眾神殿，上面是一個球體代表「天」，下面是一個正方體代表「地」。所以代表就是天圓地方。天代表神所在的地方，地是人住的地方。用四方體來代表規則和律法，有神的保護與保佑，加上地上帝王定下來的規則與法律。西洋文化從這邊開始，就是政治與宗教的結合在一起的制度。

圖 6. Pantheon, Rome. C. A.D. 126.

Height of portico 17.95 m.

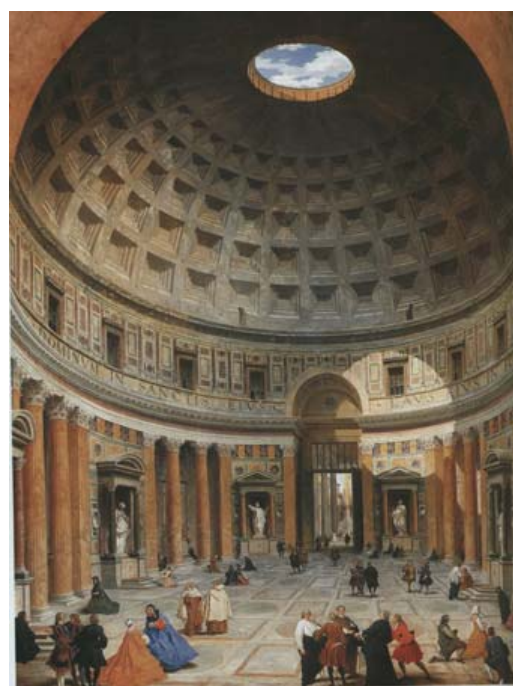

圖 7. Giovanni Pannini, painting of the interior of the Pantheon, c. 1750

Pantheon 的內部，就建築物的感覺而言，會覺得裡面很寬敞(圖 7)。大家站在萬神殿理會有一種感覺，就是建築物很高，有 17.9 公尺。接近 18 公尺這樣的一個高度，四方非常寬敞，可是牆壁非常厚重，就像城堡一樣，光線採光不好，只有最上面會露光，裡面會呈現比較暗的感覺，但是暗中還是會呈現一點光，給人一種神秘感，但還是有一種沉重的感覺。

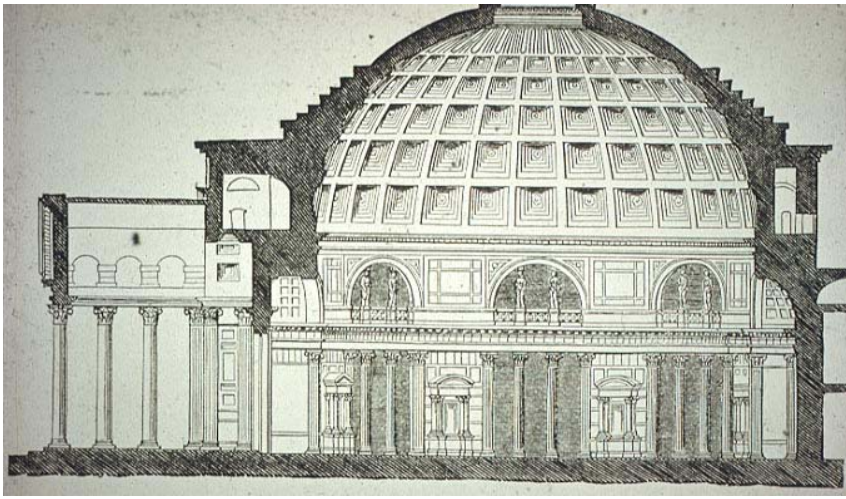

圖 8. Cross section of the Pantheon.

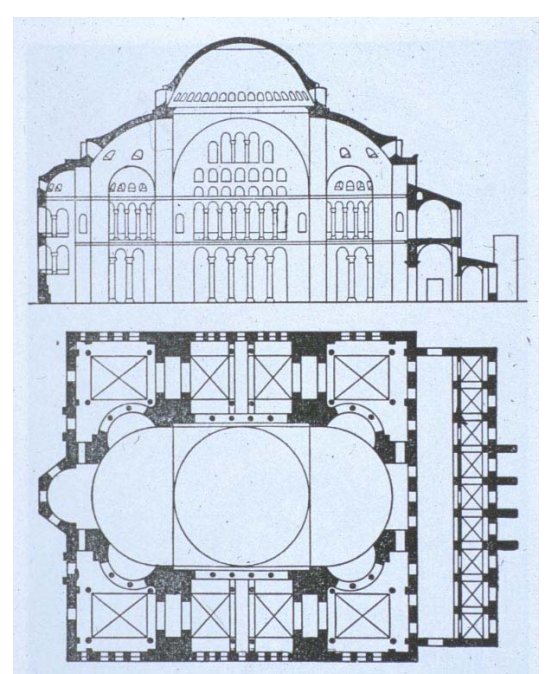

圖 9

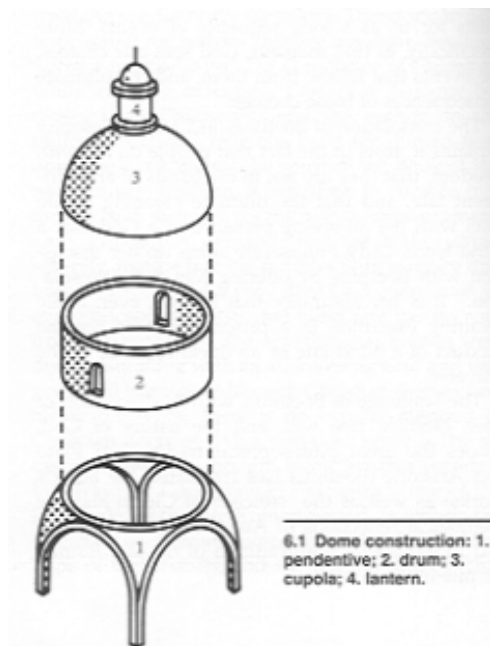

圖 10. Dome construction : 1.Pendentive ;
2.Drum ; 3.Cupola ; 4. Lantern

(165 頁)聖智教堂，主要的部分也是裡面有一個球體，放在一個正方體裡面(圖 8，9)，但是更加複雜。利用一個正方體與球體結合的概念作為一個基本的單位，然後再重組排列，在他的四周都有球體與正方體，然後在四邊再加上尖塔。這張剖面圖(圖 9)正中央的位置，會發現有一個球體放在一個正方體裡面，四邊八個位置也都是球體與正方體，然後再往上把他拉高，中間有一個中心。如果再細部分分析，(圖 10，課本 164 頁)這張圖，把球體往上拉高就變成筒狀。圓筒狀的最下面有拱門的叫「圓穹垂柱」(Pendentive)，在 Pendentive 上來的是一個鼓的

肚子叫做「圓筒」(Drum)，然後再往 Drum 的上面是一個蓋子，叫「穹頂」(Cupola)。Cupola 最上面可以放燈，是讓海邊的漁船可以看到方向，是照明的燈，照明叫 Lantern。

「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(以正方體代表)，融入基督教的出世「超越、神權精神」(以球體象徵)。

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去的。聖智教堂的內部，原先用的金箔的

圖 11. Interior of Hagia Sophia

裝飾都還在，只不過多加上一些回教的符號，回教的符號、回教的文字(圖 11)，至於採光方面跟萬神殿教堂比起來，有比較大的改進，一方面是貼上金箔，呈現較亮的感覺。但是金箔在暗室裡是暗的，必須有光線的照射，才會有光亮的感覺。所以

他現在四周圍圓頂開了很多窗戶，有了窗戶光才有辦法投射進來，光投射在牆壁的金箔上，給人一種金碧輝煌的感覺，牆壁仍然給人厚重的感覺(圖 11)。

圖 12. South-eastern entrance of Hagia 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.

而聖智教堂上面基督教的裝飾、基督教的圖像，雖然現在是清真院，他仍然保持基督教的圖像，是非常可貴的。雖然基督教與回教有淵源，基督教與回教最早的祖先都是亞伯拉罕，回教說他們是最後的先知，在耶穌基督以後最後的先知，他們的祖先是一樣的。但是後來宗教分家，一個是基督教，一個是回教。造成軍事與政治上的對立。

但是現在如果看到聖智教堂東南邊的入口的馬賽克聖像(圖 12)，牆上中間的裝飾是聖母，所以這個教堂本來獻給聖母瑪麗亞，聖母懷上抱著耶穌基督，那在聖母左邊的

是查士丁尼大帝，他手上捧著的是現在聖智教堂的模型。右邊是君士坦丁大帝，他抱著君士坦丁堡模型。這個教堂現在所在地的這個城市，這個教堂所代表這三個重要的人物，第一個是聖母瑪麗亞，就是天主教的代表。還有當時的統治者，查士丁尼大帝。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。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)。

第二座要介紹的拜占庭建築物在義大利的 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 13)。希臘

圖 13. Mausoleum of Galla Placidia, Ravenna, early 5th c.

Style: Exterior: simple, obtuse, dense

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。它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 14)。一樣的，這時的圖像還是用玻璃和彩色石頭拼貼出來。

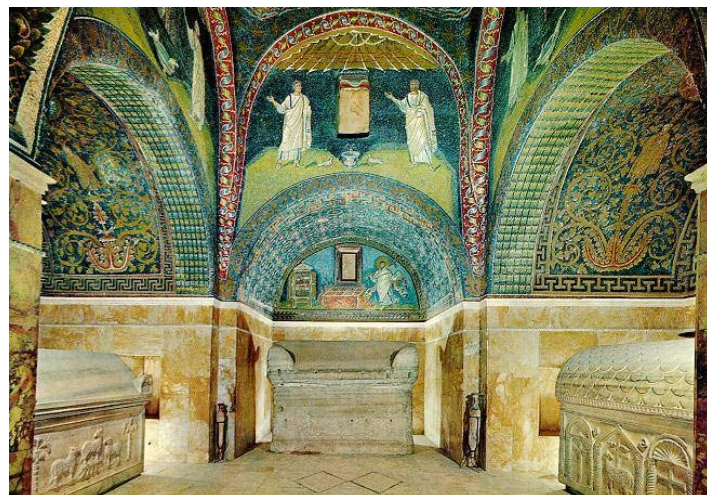

圖 14. Interior: light, colorful, decorative.

Note windows filled with panels of Alabaster

圖 15. Tomb of Theodoric (King of Ostrogoths 493-526)

圖 15 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 16. Church of San Vitale，是教堂的建築，而這建築的設計比較複雜，裡面的空間設計就像迷宮一樣，因此引起文學家的興趣，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。曾介紹過的義大利的文學家 Umberto Eco，他是一位學者、符號學家，也是一位小說家，他的小說 *The Name of the Rose*，很多研究生拿來當論文。這部小說運用偵探小說的方式來描寫中世紀的事情，把中世紀在某修道院發生的一連串命案，寫出一個很有趣的偵探故事，但是在偵探故事裡面，就可以看到很多中世紀的風俗民情、政治、宗教的情況。這部小說和影片就是用 Church of San Vitale 這樣的設計構想來安排教堂的空間，並且影射當時如迷宮般錯綜複雜的政治、宗教的關係。

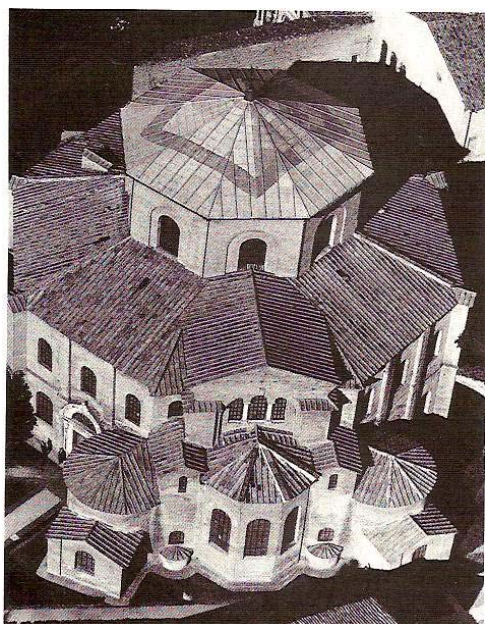

圖 16. Church of San Vitale, Ravenna:

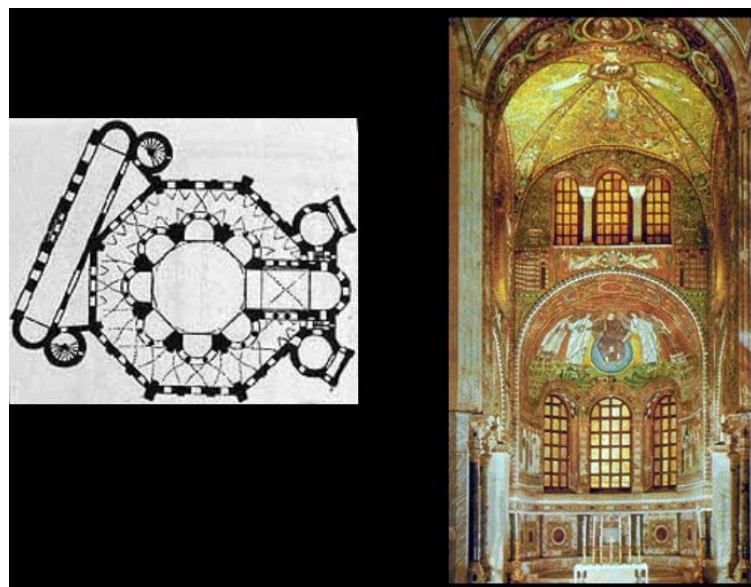

圖 17. Church of San Vitale, Plan and Interior

圖 18. Mosaic from San Vitale: Emperor Justinian and courtiers. C. AD. 547.

圖 19. Mosaic from San Vitale: Empress Theodora and retinue. C. AD. 547.

Church of San Vitale 教堂裡面的馬賽克(Mosaic)的圖案也是非常有名(圖 17)。我們現在

看到教堂上馬賽克的聖像是在 Church of San Vitale 教堂聖堂的部分中間的地方，它的兩邊牆上的圖案，這個空間叫做 Apse。教堂有一個十字交叉的地方，通常就是在這個地方舉行彌撒典禮的儀式(課本 7-17)，在南邊的這個 Mosaic 它是描述拜占庭的皇帝查世丁尼(圖 18)。他站在中間，他的左手邊，是神職人員，他的右手邊，是他的行政人員。在這張壁畫的牆的對面，是皇后 Theodora(圖 19)。在聖像裡面，是一個題材的突破，以前從希臘羅馬時代到基督教的初期，聖像只有聖人才可以入像，而凡人現在也至於教堂裡。他們要經過一個儀式，就是這些凡人被教會認定為聖人，從這個時候開始有政治跟宗教結合的現象。

.Sant' Apollinare(課本 7-15)，也位於義大利的 Ravenna，這個教堂有兩個主要的部份，一個是 tower，另一個是長方形的集會堂，羅馬把它叫做 basilica，basilica 是個四方的空間做為集會場所，就像我們的體育館中間可以做一個大型集會的地方，也是個 basilica。這是 basilica 的內部，它的牆上也用馬賽克拼貼出聖像。

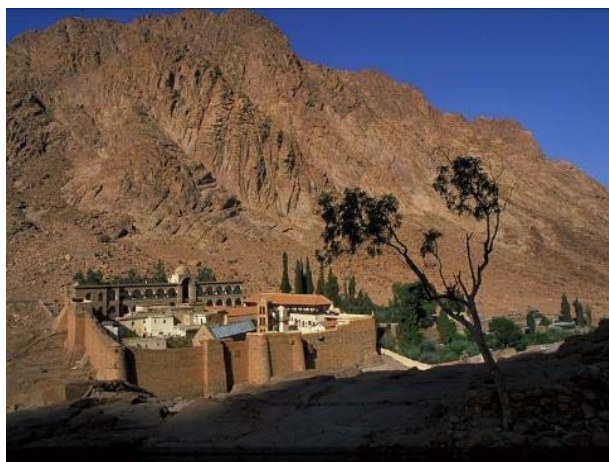

圖 20. Aerial view of St. Catherines Monastery, c. 550-565 CE, Sinai, Egypt

圖 20「聖凱撒琳修道院」(Monastery of Saint Catherine)(課本 7-21/177 頁)，這一座是蓋在沙漠上(Sinai Desert)的修道院。空間設計上融合羅馬的公共建設—「集會堂」(forum)和「大會堂」(basilica)。教堂在中間，外面是用城牆，有軍事防禦的作用。那時的社會政治其實是有衝突存在的，是基督徒和回教徒的衝突，回教在西元 600 多年才開始，而 Monastery of Saint Catherine 是在 550~560 年

蓋的，回教還未出現前就有，所以城牆是後來加蓋的，回教徒後來會與其它人發生衝突是因為後來領土的爭議。回教徒自稱教主默罕墨德，是最後一位先知，他們和基督徒有共同的來源，只因為慢慢發展，生活環境、文化背景不一樣，所以有些不同的趨勢，可是生活空間和基督徒重疊，大家都知道什麼地方是要一起去爭奪的地方 — 「耶路撒冷」。耶路撒冷是基督教的聖城，也是回教徒的聖城，雙方都認為是他們自己的，所以

打來打去，這個爭奪重疊的領土的部份，就促成了下一章的主要社會歷史背景 — 「十字軍東征」。

Basilica 是羅馬時代的建築，由公眾的際會廳的形式演變出來的，英文叫做 forum，現在社會也常常看到這個字 forum，比喻為論壇，是聚集一群學者、專家、或者有興趣的人一起在一個地方來討論，原本那個空間、場所叫做 forum，現在那活動也叫做 forum。Forum 本是在戶外，如把它蓋在裡面，四面有牆壁，那就叫做 basilica。

拜占庭聖像的影響

這堂課在藝術上面最重要的就是「聖像」(icon)的文化內涵。這種視覺藝術的表現方式在西方的藝術裡面是很特殊也很重要的形式，但它並非每個時代都有，不同時代它會沉寂，另外一個時代它又會出現。

拜占庭的建築裡的馬賽克的形象，不是讓你看，不是讓你欣賞的，不是要讓你從美學的態度去看說它做的好不好看、像不像、莊不莊嚴；不是這樣子，它是要讓你「被看」的，要讓你崇拜的。你去那邊，你覺得「它在看你」。所以它的視覺處理方式往往會把背景平面化，主題是一種形象，卻被賦予神聖的角色，是一個主體，不是一個客體，不是被我們看的東西，它是可以看我們的主體。

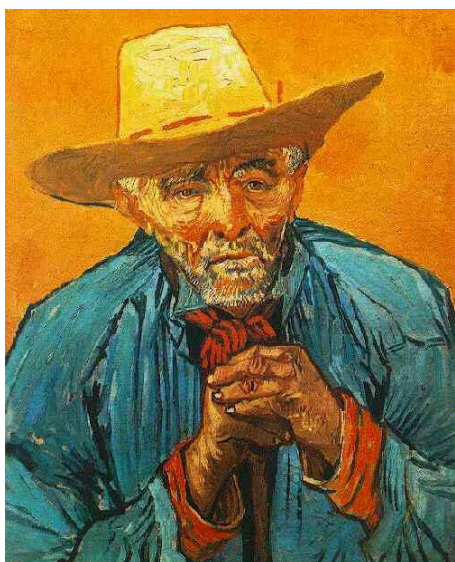

圖 21. Vincent Van Gogh, *Portrait of Patience Escalier*, 1888

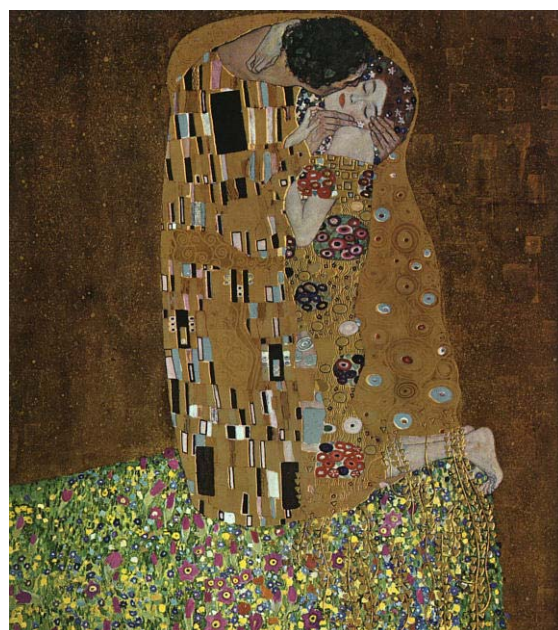

圖 22. Gustav Klimt, *The Kiss*, 1907-1908.

這樣的視覺形象,最明顯的是在 19 世紀的後期印象主義又稱「表現主義」,像孟克、梵谷(圖 21)。圖畫特徵是背景平面化,背景非常鮮豔,但是沒有透視的感覺,讓主體非常明顯,所以會有種感覺,好像畫中裡的人物,甚至是畫中裡的靜物,都不叫做物,它好像是一個人可以跟你講話。看梵谷的畫,他的人物像在跟你說話,甚至他畫的向日葵,也有人的味道,都有表情。

19 世紀奧國的畫家克林姆(圖 22),他是用拜占庭的藝術的方式,卻是用油畫,他把背景平面畫,把主題突顯,很有裝飾性。19 世紀是一個政治、經濟比較穩定的時代、是一個歡樂的時代,克林姆把歡樂的圖像注入宗教的氣息,在世俗的圖像中又帶有宗教崇高的意境,感覺它可以看你。

聖像的作用

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,我們說拜占庭的視覺藝術也是用一種「傾聽」的態度製作出來的。

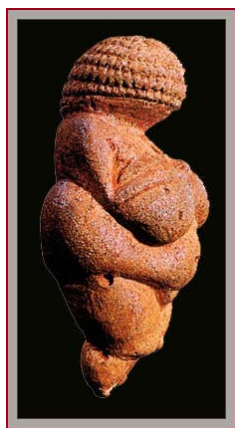

圖 23. Venus of Willendorf, Lower Austria, c. 30,000-25,000

圖 24. Hall of Bull, Lascaux, France, c. 15,000-10,000 B.C

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 23)，可能是畫在山洞裡面的動物圖形(圖 24)。

遠古時代做的雛像，或者是畫在山洞裡面的這些形像，它做出來的目的不是當作美來欣賞，而是作為一種精神活動的依據而被當做尊敬的對象，它可能代表一個神，神是看不見的，精神活動比較頻繁的人，了解神是存在的。但對精神活動不頻繁的人需要圖像來標示神的存在。畫在山洞裡的形象，早期的藝術史家，用藝術的角度來看它，看它美不美，會發現它的構圖非常有童趣，非常的大膽。但事實上畫這並非為了單純的美，因山洞裡沒有火把照明是看不見任何形象的，所以它不要做給人家看的。從現在的研究了解，裡面畫的動物，並非他們要打獵的對象，不是祈求能夠打到獵物，所以畫人來射這些動物，這些動物往往被這些原始的種族（如原住民）當作「圖騰」，當作神聖的形象來崇拜。雖然他們肚子餓必須殺這些動物，可是殺動物之前他們要做某種儀式，他不是把牠當食物來獵殺，他們之間存在某種尊敬的關係，吃了這些動物之後，他變成動物的一部分，動物變成他的一部分。某些動物成為某一個種族的守護神，某種動物，也許是牛，也許是老鷹，也許是蜘蛛，也許是蛇，這些動物的出現、消失、位置都跟某種族群平常生活的習性、節奏有關係。

我們現在一般生活當中，看過很多圖畫，有很多形象。最常見的聖像，如「護身符」，上面的形象就是聖像。並非形象皆成為聖像，但形象的位階建立在你跟它的關係，如果你把它當成守護你的力量，可能是一種紀念，可能這個形象是你的祖母交給你的媽媽，你的媽媽再交給你，那樣的信物就變成一種聖像，只要你相信他就有那種力量，而他的力量不是來自於那個形象，他的力量是來自於你跟他建立的關係。藉由這個形象的存在，讓我們了解我們心中有神的存在！這個圖像激發你內在的神，我們會說要到廟裡面，去「請」一張觀音菩薩的像回來，請一張菩薩的像，請一張媽祖的像，關公的像……等等，我們不是說去買，不是說去要，不是說去拿，而是去用「請」回來的，把祂當作是神，把祂請回來，既然是請回來的，你就不能隨便亂擺。

圖 25. 「眼光娘娘」

這些形像不是用美術的角度看，也許不是很像、也不是很複雜、也許不是很美，可是很好用，因為他並非爲了美而畫，而是爲了傳遞某種智慧的訊息、某種幫助人的方法，而畫出來的一個形像。這些方法必須建立在：你相信神的存在，你才會解讀圖像中的訊息。例如說，等到未來大家要找對象的時候，一個是還找不到結婚的對象，或者是沒有孩子，到時會到廟裡面去求，以民俗裡面提到的「眼光娘娘」，在台灣還有所謂的「送子娘娘」，沒有孩子去求子，還沒生孩子之前要先找對象，祈求找

到好的對象，那你去拜送子娘娘旁邊的「眼光娘娘」(圖 25)。它強調裡面的眼睛，主神眼睛都畫的很大，身上的裝飾都是眼睛，這樣拿回家拜，透過這些儀式，表示你很重視，你有一個目標，你的目標就是要求得一個如意郎君。不曉得怎麼找，所以來求神，廟裡就給你圖像回去拜，你回去就每天拜，每天就是來看祂，讓祂來看你，在跟祂溝通，慢慢你就會了解，有些話平常你的媽媽、你的朋友跟你講的，平常聽不進去，現在都聽的進去。事實上要找到好的對象，就是要有「好的眼光」，對方也要有好眼光，你要祈求有人有好眼光能看到你，你也要祈求你自己有好眼光，能找到好的對象，可能就在你身邊只是你還沒發現，你的眼光還沒打開，你就知道現在這個時候要找對象，要先訓練你的眼光，知道這樣的道理，是因為你有需要，由這個圖像激發你，像我剛剛描述的那種反省的過程，這個圖像、圖騰的作用就產生了！如意郎君可能就被你找到了。

馬賽克好像是看它的時候，它也在看你。現在也有這樣的作用，如果你想要你的圖像有神聖的意境的話，你可以用這樣的方式，我們知道歷史上面過去有宗教的意義，你現在如果用這樣的方式，會讓人有一種莊嚴的氣氛。

錄音整理

第一組：

陳宜欣、

謝慧雯、

葉亞寧、

蘇鈺婷、

蔡宜禎、

黃惠芬、

王偉馨、

石君琦