

哥德式風格(I): 盛期中世紀藝術

講座日期:2007 -3-21

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

今天我們介紹第三個中世紀的風格，哥德式風格「Gothic」,課本是在第十章，先看一下前面的時間表，我們今天所講的內容大概偏重在西元一千年到一千兩百這當中的一些作品。下個禮拜會講但丁。在歷史事件方面你會看到，這個時期有好幾次的「十字軍東征」。回教徒跟基督徒長期在抗爭，就是這時主要的時代背景，而這會影響到建築的風格，有「城牆」的風格。有一點在圖表上沒有看出來的是民間風格、民間的背景。民間在這個時候開始有朝聖的活動。這兩個歷史的因素，影響了我們等一下馬上會看到的藝術的風格，特別是建築的風格。這個時期，歐洲文化最重要的地方是巴黎，所以這一章的主角是巴黎，而哥德式建築也是開始於法國。

這章有四個重點，我們會分兩個禮拜來講述，分別是：中世紀晚期的一個主要的文化特徵，叫做「追求綜合」；第二個重點我們來介紹這個時期最重要的藝術創新的地方，

就是「哥德式教堂」的建立；第三，這個時期的文學、藝術、哲學相關的一個很重大的趨勢，就是所謂的「經院哲學」。經院哲學影響了大學的創立，我們現在會有大學，有大學的制度，是從中世紀開始的，這個制度是和 Scholasticism 有關；這是我們今天會講解的部分，第四部分介紹要的但丁《神曲》，我們下個禮拜來介紹。今天我們會講前面二個主題；

壹．追求綜合

在這個時期大概是十二、十三世紀，這兩個世紀文化的特徵主要有兩個：synthesis 是綜合，hierarchy 是階層。synthesis 是 thesis 跟 antithesis 的綜合；thesis 是說有一個論點，把它當作正面的論點，antithesis 就是對這個論點的反駁，提出相反的論點；然後 synthesis 就是綜合這兩個不同的意見，讓它有辦法並存的一個觀點。所以 synthesis 勢必有兩種觀點、兩種態度的綜合。那 hierarchy 是說，中世紀的社會結構是封建制度、政治的結構、甚至哲學的結構，都用的政治宗教哲學的這種階層，像金字塔一般的階層，那這個階層最上面的就是上帝。

我們分三個方面來解釋這個時代追求綜合趨勢的內涵。第一個是指兩種宗教態度的綜合，一個是基督教的，一個是希臘羅馬。基督教是比較出世的態度，希臘羅馬是比較入世的態度；第二，就風格上面來講哥德式藝術是拜占庭風格和仿羅馬式風格的綜合。拜占庭風格是內在比較華麗，外表比較樸素，仿羅馬式剛好相反，外面雕塑比較複雜華麗，裡面比較樸素；哥德式的建築，剛好是把這兩種建築的特色融合在一起，變成是外面裡面都很華麗。但也會加上一些新的東西，是拜占庭跟仿羅馬式沒有的。第三，從美學風格來解釋，到底拜占庭跟仿羅馬綜合起來是有什麼不一樣？一般來講，

「Romanesque」如果以現代美學的名詞來講是比較浪漫的 Romantic，拜占庭是比較 Classic。但這是比較的，你也可以在拜占庭裡面找到 Romantic 的元素，但從整體上面來講，有這兩大的趨勢。現在就有 Romantic 也有 Classic，它是 Romantic 和 Classic 的一個融合；可是等到下一個風格—文藝復興的風格—出現，如果跟文藝復興的風格比較起來，Gothic 是比較 Romantic 一點。那現在我們會說，它是綜合它前面的 Byzantium 和

Romanesque，產生新的「Gothic culture」。接下來，我們開始來介紹，這章最重要的哥德式教堂。

貳．哥德式教堂

我們先回顧一下，拜占庭的教堂分布在什麼地方，最早是在拜占庭帝國，現在的伊斯坦堡。最有名的是什麼？聖智教堂(Hagia Sophia)。慢慢的往西羅馬的所在地，義大利開始有拜占庭的風格，但是還沒有往北邊分布；而仿羅馬式發源在哪裡？法蘭克王國，後來被封為神聖羅馬帝國，它的領土包含現在的法國和德國，所以仿羅馬式的風格是在現代的法國和德國的境內，慢慢的才散佈到歐洲的其他地方。哥德式建築是發源在法國，從法國的巴黎然後慢慢的往德國、歐洲的其他地方蔓延。

圖 1. 哥德式教堂的分布

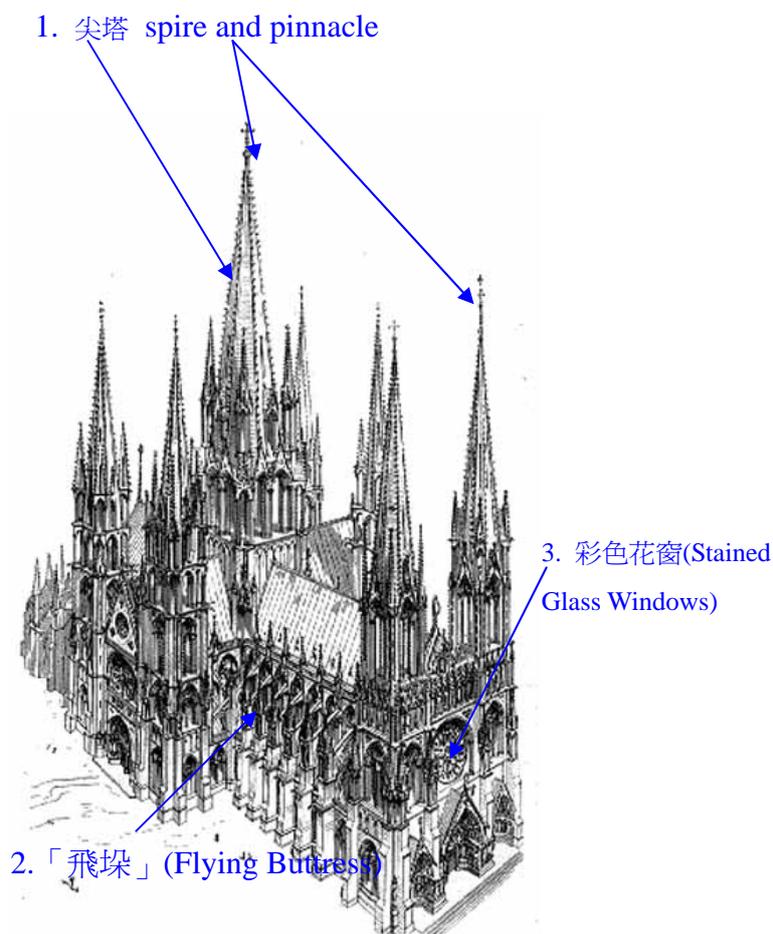

圖 2.

哥德式建築的三大特徵

哥德式建築有三大特徵(圖 2)。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，讓教堂的採光富戲劇性和神秘性(圖 3)。

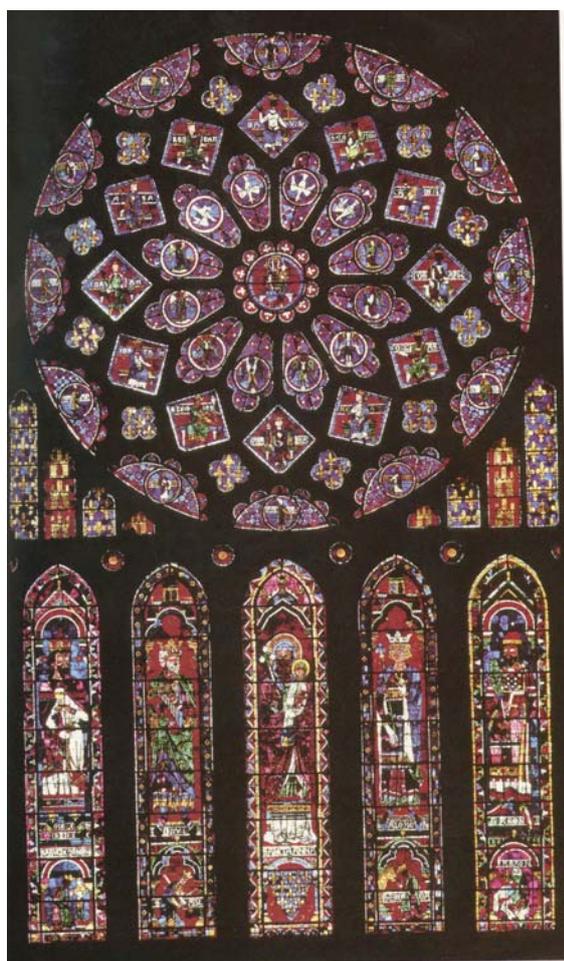

圖 3. Stained Glass Windows, Chartres

前面兩個特徵是從外表，你從外面一靠近就可以看到的兩個特徵，第一個特徵是尖塔，比較突出的叫做「spire」，尖塔的塔頂比較突出的部份叫做「pinnacle」。遠遠看呢就有好幾座尖塔圍住一個建築，基本上它也是個十字的一個構圖。然後在十字架的左右有很多座的尖塔往上延伸，好像是一道一道的箭往天上射，或是說一道一道的光芒往天上連接，這樣的意像是 spire 跟 pinnacle；第二個是在牆的旁邊，伸出了好像翅膀一樣的結構，是爲了加強這個牆的強度的東西，叫做「Flying Buttress」，主要是因爲基督教的建築從拜占庭的教堂開始，一直的都要往上延伸；建築一加高，牆壁承受的重量也越來越大，太高的時候，牆壁就有可能垮下來的危險，所以在這個時候想出了一個辦法，就是

是在牆的外面再築一道牆，來保護裡面的牆，那這一道保護內牆作用的外牆就叫做「Flying Buttress」。那由於有 spire 和 Flying Buttress 的結構，讓這個建築物可以往上延伸，空間加高了內部也加寬了，所以會讓第三個特點有可能來表現，那就是採光增加的方式，也就是哥德式建築獨特有的「彩色花窗」，英文叫做「Stained Glass Windows」。

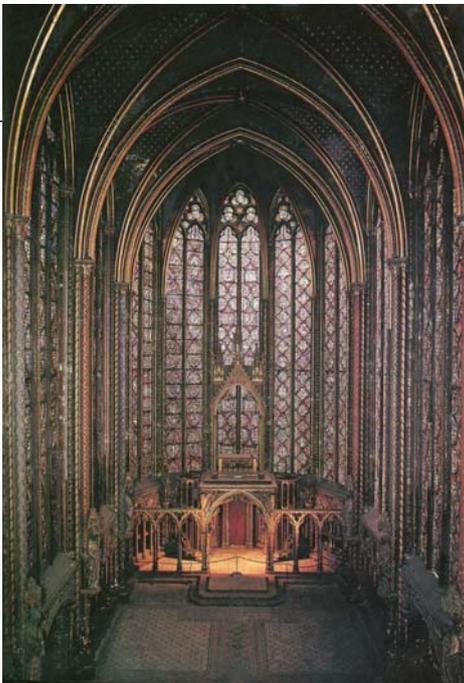

圖 4.Chapel of St. Chapelle, Paris, 1242~8

它是由一塊一塊的彩色玻璃接在一起，所謂的 Stained 的部分就是我們現在在圖片上看到的黑色的部分，事實上它是鋼條作為架構，然後把玻璃鑲在鋼條跟鋼條之間，連在一起。再仔細看我們看到彩色的部分有更細的鋼條在裡面，這個時候我們知道，玻璃的工業已經進步了，以前在拜占庭它也是講究比較華麗，比較有光彩感的建築，可是那個時候玻璃比較不發達，只能用彩色石頭來裝飾，現在有玻璃了，

在拜占庭的這個教堂有比較多的窗戶，可是沒有哥德式教堂的那麼多，因為它現在有 Flying Buttress 的保護，牆當中把它挖空，當作窗戶，因為外面有 Flying Buttress 的扶持，所以不怕它會倒下來，因此它可以增加非常多的窗戶，窗戶再加上彩色玻璃，讓窗外的光線自然的灑進來，會讓室內變成彩色的，而且外面的光線會變化，不同的時候，教堂的光線會有不同的色彩，所以會讓哥德式教堂有一種透明的感覺。所以你會覺得到裡面不僅是採光很好，而且到處都有光線閃來閃去，會覺得整個教堂是透明的(圖 4)，課本有一個地方它把這種特殊的光線的經驗叫做「The Mysticism of Light」。

比較仿羅馬式教堂和哥德式教堂

我們先來比較仿羅馬式教堂和哥德式教堂的內部，就內部來講，仿羅馬式的基本結構跟哥德式比較像，因為它們都有運用拱門(vault)。仿羅馬式的內廳(圖 5，nave)是用一個「桶狀拱頂」(barrel vault)(圖 5-1)。哥德式教堂的內廳(圖 6)是用兩個或是兩個以上拱頂把它交錯在一起，所以叫做「肋拱頂」(ribbed vault)(圖 6-1)，如果往天花板上一看，你會發現兩個拱門交錯在一起，就像人胸部的肋骨一樣。屋頂的上面是一座一座的尖塔，尖塔外面還有雕塑，必須加強屋頂的強度，要不然越來越高會很重；所以用「ribbed vault」這種形式來撐起屋頂的重量。哥德式的室內比較亮，因為窗戶開的比較多。

關於哥德式教堂的發展，我剛才說基督教的發展都是往上延伸，是越蓋越高，這個

跟東方的宗教建築不一樣。東方的宗教建築是往平面擴張、往四周延伸，東方人不喜歡太高，所以感覺比較平易近人一點。哥德式向上的特點讓人有種崇高的感覺。站在下面你會覺得教堂很高，人很小。如果你有機會走到教堂裡面的尖塔，往上爬再往下看，你會覺得人更渺小。我目前看過最高的哥德式教堂是德國科隆大教堂，它有 156 公尺高。從下面爬到上面要半個小時，因為它是螺旋狀的，需要慢慢爬。那是一個特殊的經驗，你會覺得要接近上帝並沒有那麼容易，但是看到一望無際、非常遼闊的城鎮，就覺得已經值回票價了。

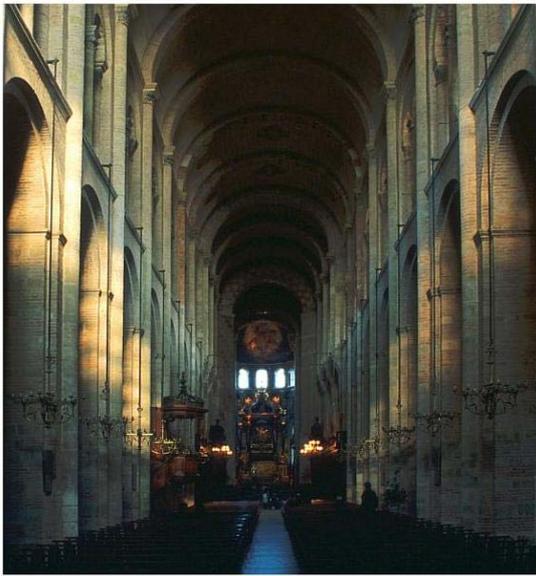

圖 5. nave of a Romanesque cathedral

圖 6. nave of a Gothic cathedral

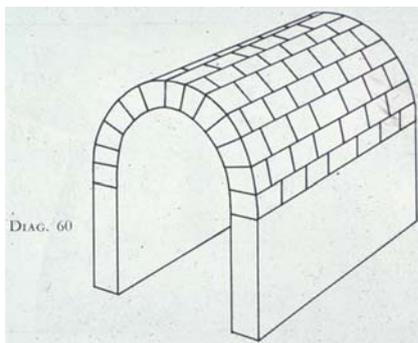

圖 5-1. Romanesque: barrel vault 桶狀拱頂

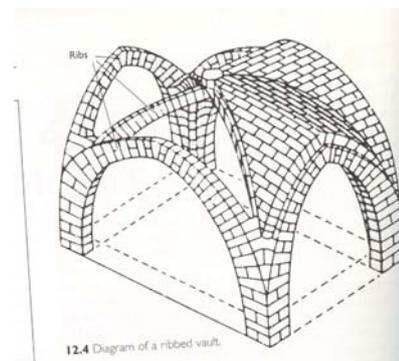

圖 6-1. Gothic: ribbed vault 肋拱頂

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)

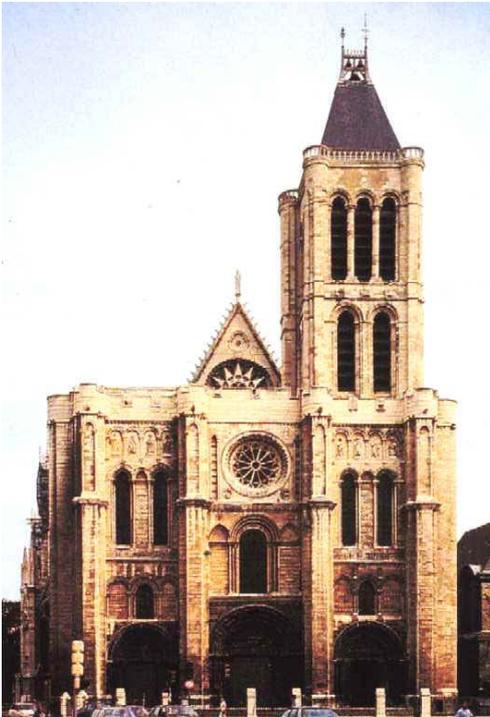

圖 7. First Gothic church Style started by Abbot Suger. West Facade of Abbey Church of St. Denis (12.2m).

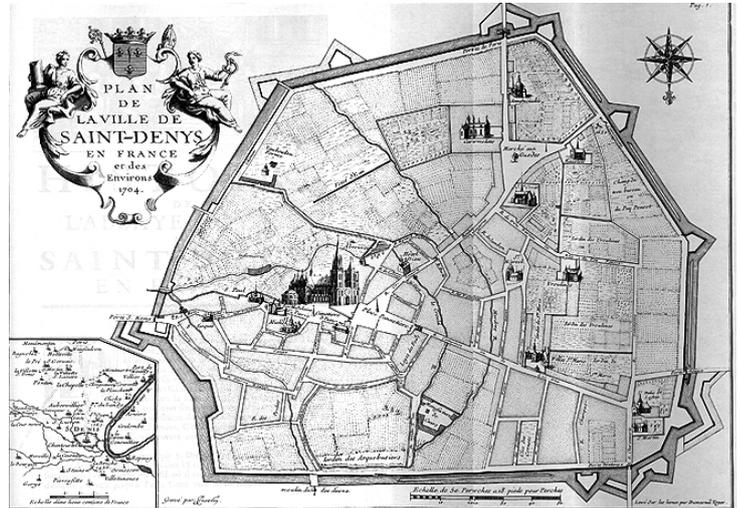

圖 8. Location of the Abbey Church of St. Denis, Paris.

在仿羅馬式建築的那個時代時，修道院大部分是蓋在山上，所以跟民眾的距離比較遠。等到有朝聖風潮之後，修道院就開始慢慢的蓋在跟民眾有比較多接觸的地方，大部份是市區。以後你到歐洲去觀光就會發現，有大教堂的地方，就是市集、市場，也有可能旁邊剛好是車站。有市場，又有美術館，議會也會在那個地方，所有的行政、經濟、商業都會在大教堂旁邊。這些是從哥德式教堂所發展出來的。

最早的哥德式教堂「聖丹尼斯修道院」(Abbey Church of St. Denis) 正面高 12.2公尺建於1137~1140，它是12世紀當時最高的教堂建築物。接下來哥德式教堂越蓋越高，夏特爾教堂37.2公尺。再來是「Amien Cathedral of Notre Dame」，42.7公尺。科隆教堂156公尺。我不曉得有沒有金氏世界紀錄還有沒有比這個更高的，我沒有查過。但是要蓋那麼高的教堂，不是一年、兩年、十年、二十年可以完成的，這些時間都非常長。例如科

隆教堂前後完成的時間大概兩百年，這個跟我們現在的時間感不一樣。我們現在會覺得，做一個公共建設，十年、二十年做不起來，可能就會聯想到政府吃錢。但是中世紀那時候，每一個地方要蓋一座教堂，對他們來說是一件大事。要完成可能需要好幾世代的人的努力、付出，才有辦法完成。

哥德式發展的趨式是越來越高，風格也有一些變化。從最早的到盛期再到十四世紀都不一樣。初期哥德式(Early Gothic)高度跟寬度比較平均一點。到了十三世紀盛期哥德式(High Gothic)，那個時候的教堂都往上發展，所以感覺比較瘦、比較長，是瘦長型的。

哥德式教堂算是一種新興的教堂。拜占廷教堂、羅馬式教堂它們的作用既是教會的所在，也是國王行政的中心，它融合國家和教會兩種功用。我們知道在仿羅馬式藝術的晚期，開始有了修道院(monastery)。這個時候開始有修道會的組織出現，最早的是聖本篤修道會，以後就開始有了聖法蘭西斯修道會、多梅尼克修道會等等。所以開始有爲了修行而建的修道院，叫「monastery」。早期「monastery」是提供給修行人用的地方，提供他們生活起居、祈禱、學習、做功課等等用途。一般民眾會到那邊去請教一些問題並且請求教會的幫忙。早期是這樣，所以裡面的空間並不大。然後慢慢的跟民間的交流越來越普遍，又受到了歐洲這時候開始興起的朝聖風潮的影響，就有必要把修道院擴大。那朝聖是要朝什麼呢?以前十字軍東征這個時候的風潮是指朝聖要到聖城一次，慢慢的還有新的朝聖地點，基督教裡面的聖徒他們去過的地方，或者是他們死後埋葬的地方，據說那個地方有他的遺骨，所以就會有基督徒去拜訪那個地方，因此那些信徒都會來到修道院。因爲有民眾會去修道院拜訪、參觀，大部分的人都是遠道而來的，他必須有住宿的地方，那麼多人住進去，地方也要大，所以修道院就有必要擴大。哥德式建築就是在這種時代需求中因應而生。

接下來我們就開始介紹第一座哥德式教堂，巴黎「聖丹尼斯修道院」(Abbey Church of St. Denis)。最早是因爲巴黎的聖丹尼斯修道院它發生火災，然後要重建。在重建的時候，就以當時社會的需要來改建。圖7是聖丹尼斯修道院的正面。以現在的標準來看並不太高，只有12.2公尺。可是在那個時候，它是最高的建築。它主要是紀念聖徒一

聖丹尼斯，他是五世紀的一個殉教徒，因為這個修道院供奉著他的遺骨，會來這裡的人主要是為了紀念或崇拜聖丹尼斯，因為基督徒相信不僅可以向基督、聖母瑪利亞祈禱，也可以向聖徒祈禱。修道院的院長叫做Abbot Suger，他當初要重建教堂時，有一個構想，他希望重建的這座修道院，第一、能和拜占庭的「聖智教堂」相提並論，第二、要能強調基督的精神—上帝的光，所以他要讓室內採光好一點。再加上因應有現實的需要，所以要擴大教堂，空間變大，窗戶的設置也就增加，但需要在裡面加一些新的裝飾。聽來似乎很合理，但他的構想在當時受到很多教會、文化界的批判，甚至受到主教的質疑。因為為了吸引朝聖客，需要收藏藝術品，而這違反了聖本篤的戒律：教會不能有財產。但為了吸引朝聖客，需要很多皇冠、衣服等東西，雖然會有人捐獻，但這時教會就有了財產，而當時的主教認為這樣會違背清貧風範。最後，還是讓Abbot Suger的計畫實現了，根據他的說法是「The dull mind rises to truth through that which is material.」，而這句話符合了中世紀追求「綜合」的精神，因為按照基督教的思想，修道院就是要學習當初基督的十二門徒追隨基督修行的過程，要秉持著一清二白，應追求spiritual，而不應追求material的世界，但Abbot Suger認為spiritual和material並非絕對互相衝突的，如果material能很正確傳達精神意境的話，它可以引導平凡的人進入spiritual的領域，所以像有關聖物的畫或裝飾品是屬於material，但有辦法讓平凡人引導進入精神的世界。他就用這樣的說法說服了主教。

圖 8. North view of Abbey Church of St. Denis.

聖丹尼斯修道院的西邊的正面(圖 7)，當初他的設計有 12.2 公尺高，以現在來說，加上了塔，就不只 12.2 公尺。從北面來看(圖 8)，就能比較看的出哥德式風格的特稱，它的尖塔和飛垛。從外面來看，除新的元素尖塔和飛垛以外，它還是和仿羅馬建築一樣，感覺有很厚的城牆圍在外面，有城牆的意象。

正門和仿羅馬建築也有些類似，就是有些拱部雕塑的裝飾。內部就明顯的採光較好，因

爲有很多的窗戶，教堂凸出來的部份，也就是 Ambulatory，是唱詩班所站的位置，一個圓形的空間。正堂也就是從教堂走進來有走道的地方，Ambulatory 在此處的下方。比較圖我們知道，同一個時間但在不同的位置，光線的感覺會不一樣。

神秘之光(The Mysticism of Light)

課本 229 頁，標題「The Mysticism of Light」，是解釋哥德式教堂的精神內涵。當時 Abbot Suger 設計的時候，他背後的思想是參考一個神學家 Pseudo-Dionysius，他是五世紀在敘利亞的一個修道士，寫了很多基督教神學的作品，他的神學作品把希臘羅馬的哲學—新柏拉圖主義哲學，和當時的基督教神學融合在一起。那什麼叫做「新柏拉圖主義」？柏拉圖認爲宇宙的誕生，最剛開始不是上帝而是一種「理念」(idea)，根據這些理念然後有某些「形式」(form)，在物質的世界裡，人佔用物質然後模仿的一種形式，例如：工匠做桌子，須先有桌子的概念，而桌子的概念來自於最早的 idea，無論什麼事都可以追溯到 idea。所以這樣來說，一個文學家寫人生百態，他用的只是一種 copy 的手法，所以文學家距離真理最遙遠。這樣的抽象以形而上的爲優先，形而下的爲殿後的概念，就稱「柏拉圖主義」，而後來追隨這種思想的就稱「新柏拉圖主義」。這樣的哲學思想剛好和基督教的階層體系(hierarchy)符合，所以他用希臘羅馬哲學的體系來解釋基督教的神學。而 Abbot Suger 就融合了這樣的想法，因爲裡面有說到「形而上」和「形而下」兩個世界，他發現可以把它放在一個架構裡面，它都是上帝的產物，但重要的是要如何解釋物質？因他認爲物質和精神不是兩極化的。但要如何把它們放到一個架構裡，需要一個切入點，這個切入點就是「光」。因爲光的特質和上帝的特質最接近，上帝就是光。所以他用光這個切入點來融合基督教和異教的思想，把這樣的思想放入教堂中。當時哥德式教堂和但丁《神曲》最能代表這樣的思想。

觀賞哥德式教堂有一種特殊的視覺經驗，我們首先看到的是城牆，從外面來看是一個封閉的城牆(圖 9)，但走進教堂裡面，看到的是有光彩炫爛的彩色花窗(圖 10)，對比分長強烈。這種經驗以基督教得解釋，外面來看教堂，只看到一些裝飾，看不進裡面，也就是不透明，沒有光的世界，也就是異教徒的世界。但走進教堂裡面，看到的是有光線

的彩色花窗，這是我們眼睛所看到的視覺形象，可是這個形象是從哪裡來的？是不是工匠畫出來的？工匠要畫，可是如果背後沒有陽光的話，這些形象顯現不出來。爲什麼？因爲如果我們站在外面看的時候，便會看不出來，因爲沒有光透過來，所以我們看到的是不透明的。那我們站在教堂裡面，因爲有光透進來，所以使得這面牆上彩色玻璃窗戶的形象顯現出來。用這個來解釋說，形象的來源就是上帝，因爲光就是上帝的化身，是因爲有光，所以我們才可以在教堂內看到這個東西。所以這裡有很明顯室內和室外的分野。那他把室內看成是基督教的精神世界，而室外便是異教徒的精神世界。異教徒的精神世界是看不到光的，當然這是站在基督教的觀點來看。

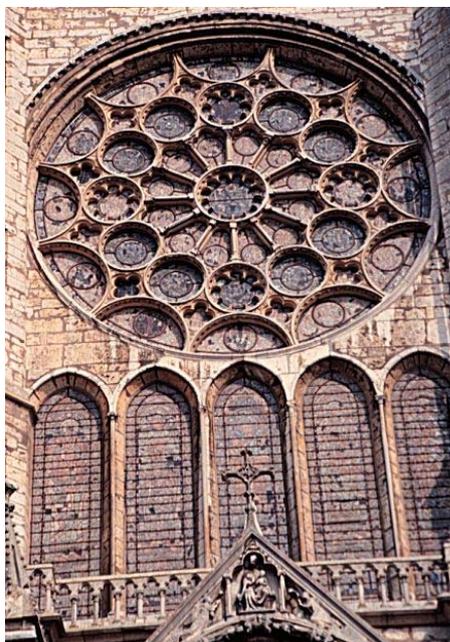

圖 9. Chartres Cathedral: exterior

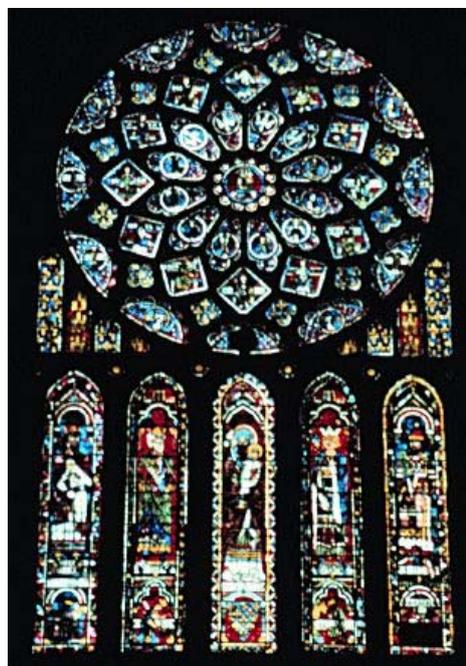

圖 10. Chartres Cathedral: interior

那我們再來仔細看這聖丹尼斯修道院的彩色花窗。從遠處看，每個花窗上就像萬花筒般的圖形，但當你走近看，其實是一則一則的聖經故事。而最突顯的就是它一定有講耶穌基督的生平故事，然後就是這個修道院是以什麼主題來吸引朝聖客，便會有那一方面的故事的安排。所以，就有人說這種彩色花窗的故事跟外面是這些雕塑品是「貧窮人的聖經」，因爲它都是在講述聖經的故事。因爲貧窮人沒辦法讀書，而他要接受基督教的教化、教義，唯一的方式便是進教堂來看這些圖畫。所以教堂有傳教的功能。在這面窗上，最上面的這個是 Christ 上帝，再來就是聖母瑪利亞，那所謂的 King 便是聖經裡

那些最早的國王，然後旁邊是先知。再來，地下室是陵墓，不是只有 Saint-Denis 的陵墓，還有王室的墳墓，也有教會歷屆的院長的墳墓。通常並不是只有他們放屍骨的地方，還會放他們使用過的文物。再來，主教最早要建立這個的時候，主教會批評說，這裡有太多的金銀財寶，那些所謂的金銀財寶就是跟修道院有關的聖徒有關的紀念品，而非王室貴族所捐獻的。看到的是聖丹尼斯所列出來的清單的一部份，就是類似現在的博物館。

投影片所講的是，當初要蓋這間修道院的時候有些爭執，修道院本身和主教有些辯論。最後這個答辯，就是我剛所講的，用這個時候的神學思想，用中和的方法，把俗世的需要和精神的需求，找第三個觀點把它融合起來。譬如說，透過彩色玻璃的設計，讓平凡的人知道上帝的存在。透過光的存在，了解要有光才能看到圖象，而了解抽象世界和精神世界的存在。它便是用這樣的方式來說服當時的主教。

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

圖 11. Chatress Cathedral of Notre Dame

再來，看法國有名的哥德式教堂「夏特爾聖母院」(Chatress Cathedral of Notre Dame)。剛才第一座的哥德式教堂是聖丹尼斯修道院，它是紀念殉道的正徒聖丹尼斯。其它大部分是教堂是獻給聖母瑪利亞，所以名稱通常是某某地方的 Cathedral of Notre

Dame。Notre Dame 是法文，Notre 是 our，Dame 是 mother，它指的就是「聖母瑪利亞」，中文就是翻作某某地方的聖母院。「Chatress Cathedral of Notre Dame」就是指夏特爾這個地方的聖母院。

從「Chatress Cathedral of Notre Dame」開始，很典型的哥德式教堂便出現了。不論你從哪個方向看，左右都各會有一個尖塔，這個尖塔一邊代表國家，一邊代表教會，中間代表的則是上帝。你會發現「夏特爾聖母院」比剛剛的「聖丹尼斯修道院」更高了，因此它旁邊的 Flying Buttress 更加複雜。

圖 12. Sculpture on Romanesque cathedral.
Benedictine Abbey Church of
Sante-Marie-Madeleine

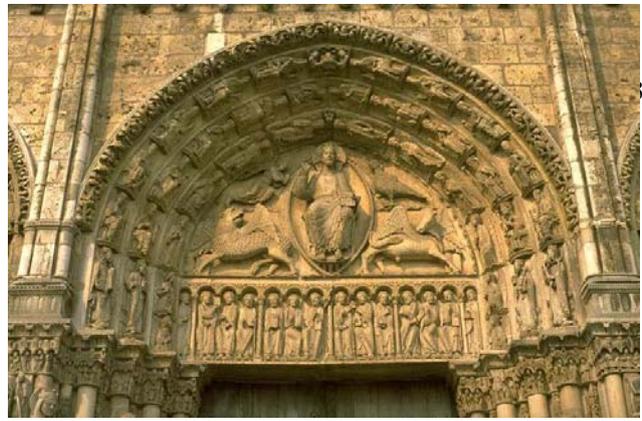

圖 13. Sculpture on Gothic cathedral. Chartres Cathedral of
Notre Dame.

接下來我們要來比較它正面的雕塑(圖 13)和仿羅馬式教堂的雕塑(圖 12)有什麼異同。這是夏特爾聖母院西邊路口門楣上面的雕塑(圖 12)。在我們講 Romanesque 那張也有一個正門的雕塑(圖 13)。跟夏特爾正面門楣的雕塑比較起來有什麼不同的地方呢？第一點，哥德式教堂的布局比較工整，講求對稱，根據這點他有希臘羅馬的古典精神。而仿羅馬式的造型比較誇張，而哥德式的比較均勻對稱、和諧。這些側面的雕像也是一樣，哥德式的比較工整。這是內部，彩色玻璃就像是隨時會更換的畫布一樣，因為光線的變化，倒映在牆上便會有不同的顏色，不同的色程在變化。這張最大張的圖片，是用夏特爾教堂的花窗描述聖母和耶穌基督。

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

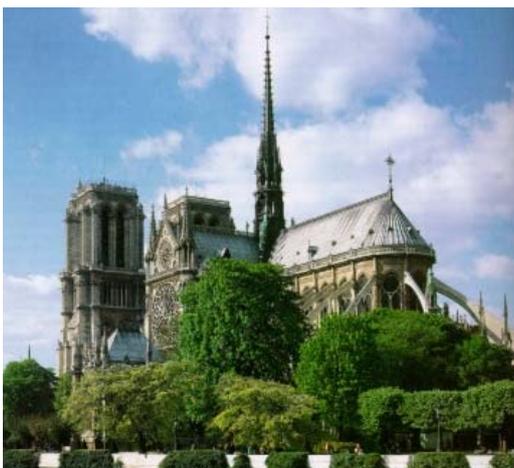

圖 14. Cathedral of Notre Dame, Paris

第三座介紹巴黎聖母院(圖 14)(Cathedral of Notre Dame)。這座聖母院雖然大家沒去過卻都知道，因為這座就是《鐘樓怪人》故事的背景。有很多的藝術家畫過巴黎聖母院，譬如說，法國印象派的畫家莫內用印象派的畫法畫這座教堂的正面。而《鐘樓怪人》會用這座教堂為背景，可能是因為它外面特殊的雕塑裝飾 gargoyle 有關係(圖

15)。而一般的裝飾則是聖徒，而巴黎聖母院則是野獸，而且不是是實際的野獸，是想像的野獸，英文就叫做 gargoyle。而這雕像的實用功能是在排水，就像我們家家戶戶屋

簷上有排水的設施，而它的則是野獸的造型，又剛好都是在牆壁牆角的位置，給我們不同的印象，第一是我們看到有怪獸站在聖母院的四周，而以基督教的解釋是說，用這個來護衛這個聖母院，讓敵人、邪靈不敢入侵，所以這個是守護獸(圖 15)。但從異教徒的眼中看，覺得是有可怕的東西，沾附在教會上面。而這種基

圖 15.

督教的解釋也不是基督教所獨創的。我們先看幾張不同角度的 gargoyle，因為造型誇張獨特，所以激發你不同的想像力，但是這種設置用來護衛一個建築物，而設立的一個恐怖的造型，從中東、希臘早期就有了，最常見的有兩個，第一個是「人面獅身」，是從埃及傳過來的，現在在埃及也有，在希臘也有，在歐洲的很多地方也有，通常是在公共的建築物外面，是用來做護衛的。像我們現在放的這個圖片，上面這兩張(圖 16)是在維也納的一個庭園的外面，它本身是一個美術館，它有好幾座。下面這幾張是在德國曼罕的一個公園(圖 17)，有一種守護的作用，另外一個是「Medusa」，上學期希臘神話的時候講過「蛇髮女妖」，就是任何人看到他的臉的時候都會變成石頭，是一種令人害怕的東西。但是這種經常被放在大型公共建設，譬如：車站或者是議會的大型建設的門口，像這個是在慕尼黑的議會的門口(圖 18)，另外這個也是在德國靠近漢堡的車站的門口(圖 19)。用可怕的造型來守護這個地方。

(圖 16)

(圖 17)

(圖 18)

(圖 19)

德國科隆大教堂 Cologne Dom, Germany (156m)

圖 20. Cologne Dom, Germany

圖 21. Cologne Dom, Germany

這是德國科隆的大教堂 156 公尺(圖 20)，從這個底部進去盤旋而上不是階梯順著旁邊往上，到達上面大概要半個小時，這是從塔的另外一方照過去的，這是火車站，這條河是萊茵河，所以它剛好就在火車站旁邊，從火車站一出來就是這個教堂。這是從底部往上看，這是從上面往下看。可以看到有一座座的帳棚，那個時候剛好接近 Christmas，還沒 Christmas 但是是在 Christmas Eve 之前，所以開始有很多的 markets，所以那邊是有一個市場的功能，然後我們在看看這邊，剛好那天有人在集會抗議(圖 21)，抗議美國出兵波斯灣，所以這個地方是做生意的地方也是群眾聚集的地方，去抗議表達公眾意見的地方，還有藝術家用粉筆在地板上畫畫，你覺得他畫得不錯的話就投一些錢。

這是他們的室內，到了這個教堂的室內必要的禮貌:第一、服裝不整不能進去，第二、進去一定要脫帽，第三、衣服要掛在他可以掛衣服的地方，然後接下來就看別人怎麼做就跟著怎麼做，雖然不是教徒但是入進隨俗嘛，這樣你才能夠安心的在裡面參觀，不會在被別人用異樣的眼觀看。

哥德式教堂的功能與意義

課本對於哥德式教堂有一些解釋，哥德式教堂有什麼意義有什麼作用呢？第一，「The cathedral served vital social and economical functions in medieval society.」就是說在中世紀的時候，哥德式教堂有重要的社會經濟功能，它是那時候，Courthouse 法院所在地、markets 市場所在地，還有很多種商店的所在地。那所以這個 Cathedral 所占地呢，把當時生活種種的事情全都集中在一個地方，所以你要去買東西之後還要去法院什麼，就只要到一個地方就可以了。

這邊還談到說「Building and maintaining a cathedral was an extremely expensive, and extensive enterprise.」那由這個事實會繁衍出下面要講的這個事實，這個事實是說哥德式教堂，剛剛講的，大概要花 50 年或 100 年以上的時間這是一個浩大的工程，在還沒全部還沒完成的時候還是可以使用，因為它的範圍非常大，比較花時間的是它各部的裝飾，那它需要很多種工程的人力，就是說他要有建築師，哪他要有能夠雕塑的人雕塑師，還有彩石匠，說到彩色玻璃，他要有玻璃匠，那藝術家裡面來有很多種裝飾，那每一種東西也都是商業的產品，所以各行各業都跟建築這座教堂有關係，凡是建造這座教堂它需要很多種人力，那我們說建造這座教堂不是十年要 50 年 100 年，那這些人才從哪裡來？第一代的工匠，他還沒有完成的時候他已經老了他已經退休了，他教下一代，第二代還沒有完成他已經老了，就必須在這個地方傳承知識，開始有了傳承建造這個教堂的能力的工會，來完成經驗知識，甚至有意思要來學的人來這邊當學徒，慢慢再來，在那邊傳教的也是，傳教知識，神學的知識也是在這個地方，所以他也是教會的教義所在地。再來它還有作生意，做商業學習的也在那個地方，所以慢慢的它就變成了是一個學校，就像是現在的大學，變成了是大學的一個前身，那大學的前身就是工會，The guild of the cathedral becomes a prototype of university.你要學一門知識或是一門行業那時不是去看書，就是要加入一個工會，那你才有資格學建築、學採石匠之類等等的。

比較仿羅馬式、拜占庭、哥德式建築特徵

我們再把中世紀建築的風格歸納一下，把以前學過的仿羅馬式、拜占庭式跟現在的哥德式建築綜合比較一下。這 3 種建築是大家在國外看到的古蹟最多的，是以這 3 種建築居多。其次有的就是文藝復興跟巴洛克的，文藝復興跟巴洛克很容易認。那這 3 種中世紀的，因為距離我們比較遙遠比較不容易認，如果你有辦法從造型就可以分辨它的風格的話，那你到一個地方很快就進入狀況，因為你知道他的風格你就知道它是哪一個時代建立的，比如說仿羅馬式跟拜占庭式哪一個比較早？拜占庭式比較早，如果這個地方有拜占庭的教堂，那這個城市這個地方就比較悠久，如過只有哥德式教堂比較晚，大概是 12 世紀左右才發展出來的城市。如果有仿羅馬式，那這個城市可能可以追溯至 10 世紀。就一開始不需要去讀歷史書就可以知道這個城市歷史大概有多久了，你就可以期待可以看到什麼其它的東西。

好，我們現在開始來比較一下這 3 種不一樣的風格。首先我們來看它的**室內**，那拜占庭式它是一個球體放到一個正方體的裡面的一個空間，所以它中間有一個圓點在最上面，實際上是一個 Dome，那下面是一個四方型的空間。仿羅馬式是像隧道一樣的桶狀的空間比較修長，那仿羅馬式跟哥德式，哥德式也是有一種這樣的空間，可是它比較寬敞。比較容易混淆的是哥德式跟仿羅馬式，因為室內都有一個像隧道一樣的主廳，那要區別呢，就看它裡面的光線採光怎麼樣，採光比較不好比較暗的、回音很大的，那個是仿羅馬式的建築。如果有彩色玻璃、乍看之下採光比較好，那就期待應該是哥德式。在看看有沒有採光玻璃，如果有的話，那就是哥德式建築。

那從**外表**呢？三種建築都有城堡的意象，因為牆壁都很厚，那差別是在雕塑。拜占庭的戶外是都沒有雕塑，外面看起來像磚塊像石塊的那就是拜占庭，那如果外面有雕像，那有可能是仿羅馬式或是哥德式。好，接下來，你就看看他們的風格是怎麼樣。仿羅馬式的風格，他的雕像人物的塑造比較誇張，裡面的內容也是很豐富複雜，構圖比較不對稱。哥德式的構圖對稱，人物的造型比較均勻。從這樣大概一看你就可以知道它大概是什麼風格的一個教堂，從它的風格可以斷定它的年代。

那室內來講，拜占庭的「Mosaic」跟哥德式的這個「stained-glass window」很明顯不一樣。這兩個都是基督教的圖像也算是一種 icon，這兩種有不一樣的視覺經驗，一個是不能夠穿透的 Mosaic 所以我們的感覺是被看的，被圖像看的，那彩色玻璃呢，我們會感覺光的存在，在看的時候，除了圖像我們知道後面還有東西，後面還有光。

錄音帶整理

第二組

辜俞梅、游瑜婷、陳淳郁、陳思如、曾薇如、

張煒淳、張瑋婷、張專雅、陳思翰、卓雙安、

謝郁瑾