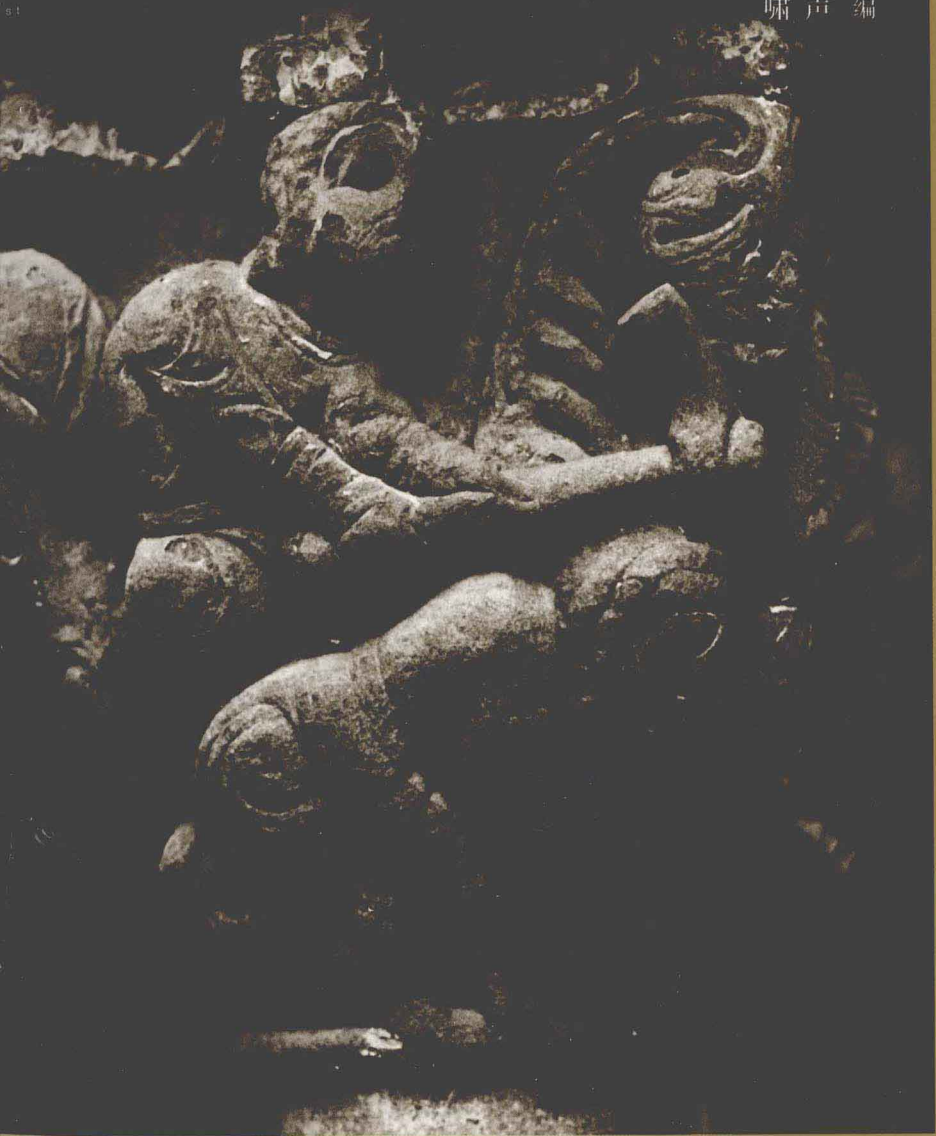

柱头上的《圣经》

啸声 编

CHAPTERS and BIBLE

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

經上的頭粒

本书的《圣经》引文，摘自中国基督教三自爱国运动委员会与中国基督教协会于1982年在上海印发的《新旧约全书》。引文的标点符号由作者重新处理。

图书在版编目(CIP)数据

柱头上的圣经 / 邢啸声编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5495-3565-1

I. ①柱… II. ①邢… III. ①雕刻—介绍—西方国家—中世纪 ②圣经—故事
IV. ①J305.5 ②B971

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第049833号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号邮政编码: 541001

网址: www.bbtpress.com

全国新华书店经销

发行热线: 010-64284815

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 17.25 字数: 49千字 图片: 574幅

2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定价: 98.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目 录

前 言2

绪 论

- 一 《圣经》其书及其深远影响5
- 二 西方艺术与《圣经》8
- 三 作为独立审美体系的罗曼艺术13
- 四 罗曼柱头的结构功能以及教化和装饰功能17
- 五 流派纷呈的叙事柱头21

柱头上的《圣经》

- 《旧约》故事31
- 《新约》故事165
- 后世圣徒事迹433
- 其它题材及装饰纹样489

柱头所在地中外文名称对照表及图号索引

- 法国540
- 西班牙544
- 其它地方547

前 言

长达千年的西方中世纪，曾被判作“黑暗时代”；其艺术也就有了“野蛮、低劣、愚昧、荒诞”的恶名。

如今，西方人好歹终于走出了历史误区，开始对中世纪时期有了比较中肯的评价。我们则由于时空遥远，文化隔膜，虽然听说他们有此认识的转变，但是还不知就里，不明究竟。

西方中世纪究竟如何，不是本书探讨的对象。我们关注的是：

西方中世纪艺术究竟如何？

“长期以来，都认为不存在中世纪艺术。那是‘野蛮玩意儿’。可是，这一艺术乃是美神诸妙相中的一相。”“罗曼艺术是法国一切风格之父。”“有了哥特艺术，法国精神充分发挥出它的力量。”罗丹在他三十多年考察中世纪艺术的笔记《法国大教堂》中，是这样写的。

毫无疑问，我们当然相信这位雕坛巨匠的审美能力。不过，百闻不如一见，我们还必须去亲眼看一看。

我，一个受中华文化艺术熏陶又对西方文明并不陌生的学人，在四

前 言

长达千年的西方中世纪，曾被判作“黑暗时代”；其艺术也就有了“野蛮、低劣、愚昧、荒诞”的恶名。

如今，西方人好歹终于走出了历史误区，开始对中世纪时期有了比较中肯的评价。我们则由于时空遥远，文化隔膜，虽然听说他们有此认识的转变，但是还不知就里，不明究竟。

西方中世纪究竟如何，不是本书探讨的对象。我们关注的是：

西方中世纪艺术究竟如何？

“长期以来，都认为不存在中世纪艺术。那是‘野蛮玩意儿’。可是，这一艺术乃是美神诸妙相中的一相。”“罗曼艺术是法国一切风格之父。”“有了哥特艺术，法国精神充分发挥出它的力量。”罗丹在他三十多年考察中世纪艺术的笔记《法国大教堂》中，是这样写的。

毫无疑问，我们当然相信这位雕坛巨匠的审美能力。不过，百闻不如一见，我们还必须去亲眼看一看。

我，一个受中华文化艺术熏陶又对西方文明并不陌生的学人，在四

分之一世纪中，赴欧十余次，以考察研究西方中世纪艺术为首务，行路读书，终于大开眼界，敢于而且有资格说：

西方中世纪艺术，灿烂辉煌！

但是，要将我一己的见识晓示众人，以求认同，则绝非易事。西方中世纪艺术博大精深，丰富多彩。或许在繁多的品类里挑选一种最有特色、最有代表性、最经典，同时又最有趣的，加以介绍，给予评说，庶几能够引发大家的兴趣，并赢得对我的赞同。

回顾我在考察欧洲中古遗迹时，曾一次次在教堂正立面前伫立凝望，在隐修院回廊盘桓沉思，在博物馆里浏览观赏……随即想到那件引发我无穷兴趣乃至极度迷恋的东西：

叙事柱头。

柱头本是一个建筑构件，有托梁起拱的功能。自古代埃及和希腊以来，柱头多用花卉或几何纹样为饰。只有到了中世纪时期的十一、十二世纪，即艺术史的罗曼时期，柱头装饰发生突变：在花卉或几何纹样格外丰富多变的同时，神奇灵异的禽兽谱堂而皇之地加入进来；最主要的是在柱头上讲起了人物故事，亦即《圣经·新旧约全书》的故事，以及后世圣徒及殉教者的事迹。

柱头与《圣经》结缘，造就出人类艺术宝库里一件光彩夺目的珍奇。

十一、十二世纪是基督教的鼎盛时期，也是形成独立美学体系的中世纪罗曼艺术的黄金时代。分布在欧洲各处的隐修院，遍及荒山僻壤的教堂，都因为有装饰建筑物的空前需求，便造就了许多多技艺娴熟、才华横溢、富于创造精神、不惜呕心沥血的工匠师傅；他们率领着作坊的其他师傅及小工，在自己效力的地方，创作出无与伦比、各有千秋的传世杰作。这些作品，水平之高，风格之变，数量之巨，令人吃惊。

将罗曼叙事柱头按《圣经》故事编纂起来，是一件古今中外从未有

人做过的事情。这样做，既增添了阅读兴味，更可以得到审美享受，以此向初涉这一领域的读者介绍西方中世纪艺术精华，想必会引起关注，定然不会是徒劳无益的——特别是将同一题材的各家作品放到一起，让它们在各自的流派与风格中交相辉映，显示出迥然不同的趣味，岂不赏心悦目？

这就是编撰《柱头上的〈圣经〉》的宗旨。

我在长期实地考察中，亲自拍摄下数千柱头，如今从中精选出278(6+272)个，把它们按照《旧约》、《新约》、后世和其它四个部分编成一书，并辅以手绘图像，以佐阅读观赏之趣。我由衷希望，大家能够分享我的劳动成果和我的快乐。

绪论一 《圣经》其书及其深远影响

《圣经》是基督教的至上经典。

《圣经》分《旧约全书》和《新约全书》上下两部。约者，即契约。《旧约》是犹太民族与上帝的约定，本是犹太教的《圣经》，但被基督教借用。《新约》才是本义上的基督教经典，是上帝因耶稣基督流血受难而与人重订的续约。

《旧约》是一部犹太民族至关重要的典籍汇编，内容具有百科全书性质，涉及创世说与宗教观、历史与传说、道德与伦理、法典与预言、诗歌与箴言等等。《新约》则记述作为“救世主”的耶稣，因童贞女马利亚“受圣灵感孕”而“道成肉身”，降生人世，收门徒，行奇迹，立教传道，唤醒民众，终因获罪于罗马帝国当局，受难而死后又复活，完成人类的救赎大业的始末。这一切，均由基督四门徒马太、马可、路加和约翰记录在四部“福音书”中。此外，《新约》还收录《使徒行传》和“使徒书信”，记基督门徒受命为使后传道或殉教的言行；以及《启示录》，即基督爱徒约翰以隐喻方式所作的预言。

由于基督教在历史发展中成为西方第一大教，作为其首要经典的《圣经》便在百科全书性质之外，又具备基督教世界的普世性，得以在欧美的广土众民中间广为流传，深入人心，以致西方的历史进程和社会发展、文明进步和道德规范、意识形态和生活方式……都与这部典籍密切相关。事实证明，《圣经》是西方文明的主要精神支柱，其重要性无从估量。

我们要了解西方和西方人，要研究西方文化或欣赏西方艺术，了解《圣经》应是一门基本功课，舍此别无捷径可循。

了解《圣经》有多种途径：阅读《圣经·新旧约全书》，无疑是最好的方法；翻阅“圣经故事”一类的通俗读物，也无不可；观看据《圣经》改编的电影等影像资料或创作的造型艺术作品，同样多少可以获得一些有关知识，因为直观的图像总会引起更强烈的兴趣。

我们虽为无神论者，但却尊重他人的宗教信仰。我们尽管不会像信徒那样从《圣经》中寻求灵魂的指导或心灵的慰藉，可是必定会从中获得许多知识，得到许多启迪，即使对书中有些事物还保留我们自己的看法。

01 基督教各派在举行公众礼拜仪式时，都要由神父或牧师讲解《圣经》，至今不变。图为墨西哥小城伊斯米基尔潘的天使长圣米迦勒修院教堂在2007年2月4日的讲道场面。

绪论二 西方艺术与《圣经》

《圣经》无与伦比的重要性，同样体现在西方古今的艺术创作上。

宗教与艺术，是人类历史上一个奇特的互惠共生体。宗教借用艺术开启世人的心灵，艺术则依靠宗教插上神游的翅膀。基督教一如其它一切宗教，需要借艺术传道，用图像宣教。

在基督教草创之初，早期信徒尽管备受罗马帝国当局残酷迫害，不得不在地下墓窟里举行宗教集会，也已经开始在阴暗的墙上用图像诠释教义。这些在恶劣条件下草草绘制的图画，虽然难称佳作，但是毕竟作为宣教手段发挥过作用。直到罗马皇帝君士坦丁一世于313年颁布《米兰敕令》，基督教始获合法地位而从此发展壮大。不过，为上帝服务的艺术尚需很长一段时间才能真正成熟起来，形成独立面貌。经过九世纪查理曼大帝统治下的加洛林王朝文艺革新运动，进入十一、十二世纪，基督教艺术终于形成自己的审美体系，并且开始出现文艺复兴的萌芽迹象。这个艺术史所谓的罗曼时期，是艺术大师辈出的时代。他们中只有极少数人留下了姓名，然而他们能够在各种艺术门类中，用天才的独特

02 雅各之梦

罗马拉丁大道地下墓窟壁画，约 315 年。

图像将《圣经》这部基督教至上经典演绎得全面、深刻、丰富、完美。随之而来的哥特时期（十三至十五世纪），将宗教人道主义注入艺术，使那些经典故事开始有了不同以往的图像表现。至于文艺复兴运动，无非是用人文精神和写实手法去诠释《圣经》，并且拓宽世俗题材而已。此后的二三百年中，西方艺术的情形大抵如此。仅以米开朗基罗和伦勃朗这二位不同时代的巨匠为例，假设将《圣经》题材作品排除在他们毕生创作之外，则他们还能给我们留下多少值得称道的遗产？进入现代，情况虽然发生巨变，但是《圣经》远未被忘记。罗丹重塑施洗约翰布道、高更再现雅各与天使摔跤、达利新解最后的晚餐……总而言之，一部西方艺术史与《圣经》结下不解之缘。

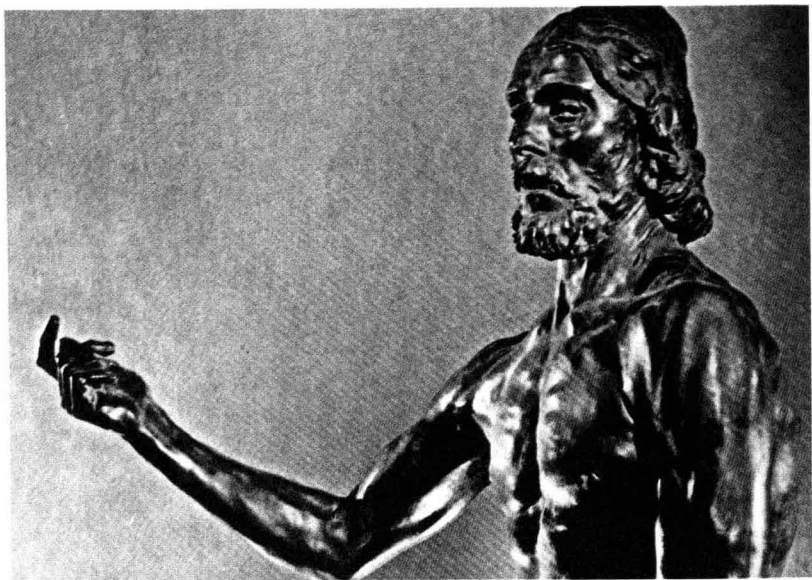
我们有机会去参观西方的隐修院或教堂，走进艺术博物馆，琳琅满目、数不胜数的艺术品会让我们惊叹不已。那些图释《圣经》的雕塑或壁画、镶嵌画或壁毯、架上画或手绘插图、陶瓷作品或金银工艺、彩窗或刺绣……会令我们目不暇接。只不过，我们可能因为不太明白作品描绘了什么人物并讲述了什么故事而感到困惑，面对精彩却接受不到所传递的信息——参观者如是从事艺术创作的，或许能从技艺上有所领会，但终因不解内容而无法在创作层次上同作者对话，不能理解其创作意图与艺术构思。

《圣经》的图像世界，是一座百花盛开、万紫千红的艺术之园。我们要跨越时空去畅游一番，无疑需要作些准备：在了解典籍内容的同时，还须得学会分辨不同的艺术表现体系，掌握其不同审美标准，以免发生谬误。

03 末日审判：称灵魂，分善恶

法国博韦圣司提反教堂彩窗，约 13 世纪。

04 罗丹：讲道的施洗约翰

青铜，1878年，藏巴黎罗丹博物馆。

绪论三 作为独立审美体系的罗曼艺术

罗曼艺术作为独立的审美体系，既不同于古代希腊罗马的理想化写实主义体系，更不同于文艺复兴建立的世俗化科学写实体系。

这是一种独特的“符号表意”体系。

古希腊罗马信奉多神教，在艺术表现中视人神为同体，且情欲相仿——即使少数神祇人兽合体如马人或羊人，也并无不同。那里的神界，无非是搬到奥林匹斯山上的另一个人类社会。因此那里的艺术接近现实，只不过对现实略加神圣化罢了。

文艺复兴以人本主义取代神本主义，虽然其艺术依然以基督教主要经典《圣经》为表现对象，但是强调以人性加以诠释。于是，在艺术表现中，现世与现实的真实性成为首务，其结果便是天国变尘世，神圣化凡俗。

中世纪最有代表性的罗曼艺术则截然不同。它尽管也要利用人与世间万物的形象，但却旨在阐述基督教教义。为此，一切形象均可得到极其自由的处理，而不必墨守写实成规。形象如此，时空构架更是如此。定点透视构成的真实的单一时空，对于神圣故事的展开乃是一种约束。