

羅浮宮美術館

NHK

神的王國與人類都市

III

從中世紀到文藝復興

MUSEE
DU

LOUVRE

羅浮宮美術館全集 III
神的王國與人類都市

原出版著：日本放送出版協會

編 譯：張 豐 榮

出 版 者：龍和出版有限公司

發 行 人：林 禮 祥

地 址：中和市中山路二段 103 號

電 話：(02)248-7116 · 248-9622

傳 真：(02)248-0415

郵政劃撥：07441423 林禮祥帳戶

排 版：正昇電腦排版股份有限公司

電 話：(02)382-2011 · 383-2546

印 刷：弘盛印刷有限公司

1991 年 9 月 15 日 再版

行政院新聞局局版台業字第 3654 號

每冊定價七〇〇元整

全套定價四九〇〇元整

缺頁或破損，請寄回更換

版權所有 * 翻印必究

MUSÉE
DU
LOUVRE

第五章	大教堂的時代	——7
第六章	義大利的文藝復興	——73
	中世紀美術的演變	——164
	初期義大利文藝復興的美術	——172
Intermezzo	朝聖——往聖地亞哥之道	——24
	沙特勒大教堂聖母瑪利亞之衣	——31
	巴黎聖母院的雕刻	——54
	由工匠轉變為藝術家	——124
	從蛋彩到油畫	——160
	美術家與資助者	——161
Essai	令人難忘的臉龐	——70
	佛羅倫斯殘像	——162
	年表	——182

VRE

III

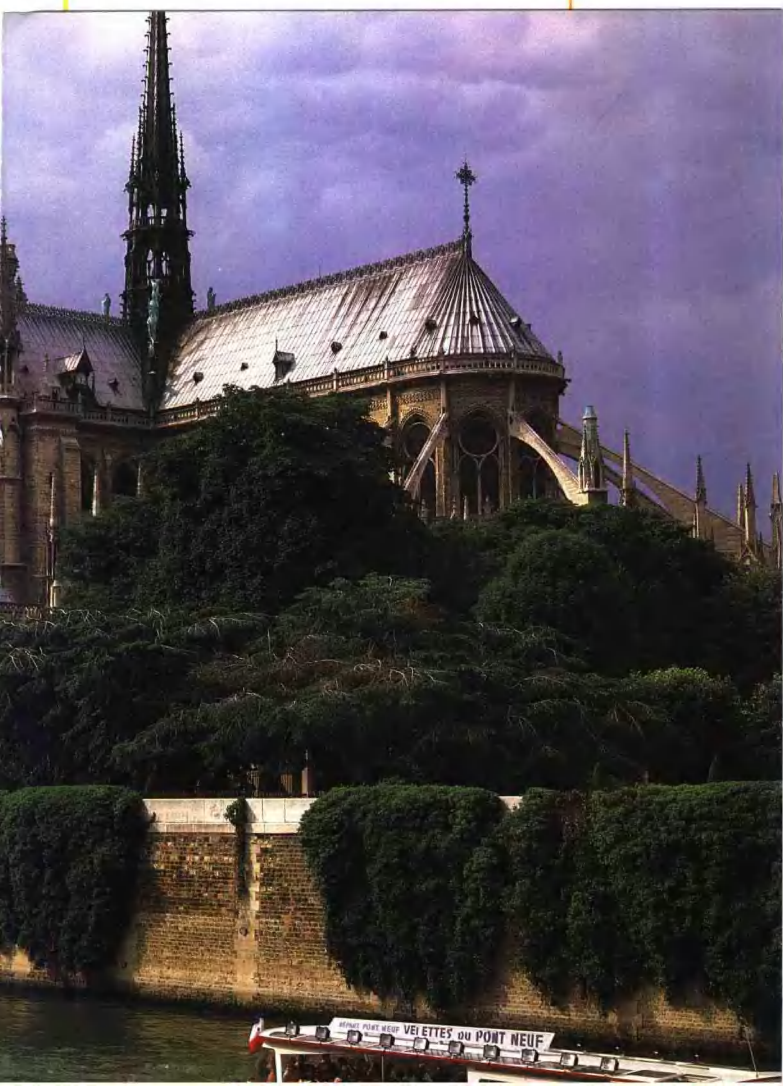
神仙王國與人間都市

中世紀到文藝復興

MUSEE DU
LOU

聖母院外觀：1163年完工，建築師開始將雕刻帶到教堂裏面，這時期在教堂裏面有大量的雕刻。

指導員 狄波拉·卡／強尼·羅修佛爾

中世紀的歐洲，基督教會是人們的生活重心，因此，凡有人居住之處，必然有教會存在。

人們都是隨著鐘聲開始與結束一天的工作，休假時，也是全家一起上教堂向上帝祈禱。總之，人一生中的重大事件如出生、洗禮、結婚、埋葬，都與教會有關聯。教會也是人們感情交流的場所、文化與學術的中心，有時候也是商業交易的場所，由此可知，基督教確實控制著中世紀人們的精神生活，只要看到中世紀的藝術，就令人不得不連想起中世紀人們的宗教感情。

早在羅馬帝國時代，基督教就經由虔誠的傳教者傳佈到西方世界各地。但是，西元四七六年，西羅馬帝國滅亡後，歐洲却等待一段相當長的時間，才得以接觸到一個十分完整的基督教世界。羅馬帝國滅亡後的五百年間，被世人稱為「黑暗時代」，在這段動盪多變的期間，民族移動十分劇烈，文化方面也呈現多樣化。

可是，由於某個人物的出現，使得歐洲從黑暗中閃亮地登上歷史舞台。以下就讓我們一起揭開中世紀歐洲的序幕……

羅浮宮美術館中世紀羅馬雕刻的展示室，是一處鮮有觀賞者造訪的寧靜角落。

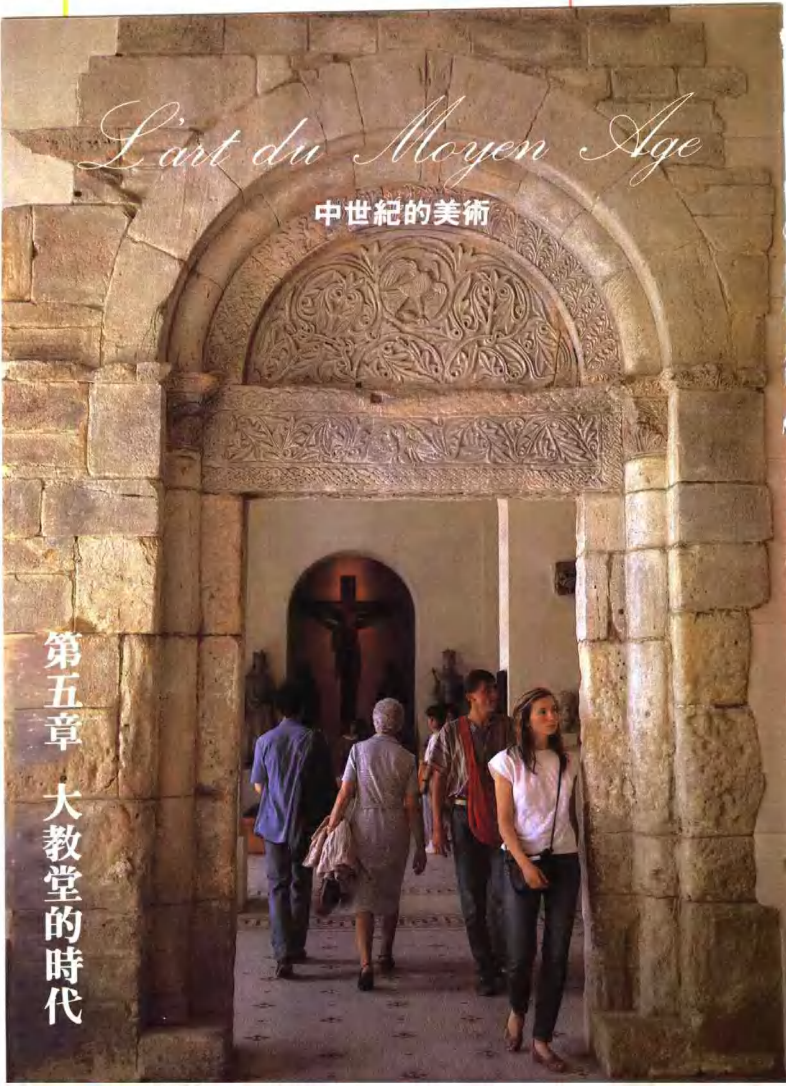
這次的指導員——狄波拉·卡與強尼·羅修佛爾二人在展示室裏。狄波拉平時就非常憧憬中世紀的羅馬與敘事詩的世界，因此常常前來羅浮宮，沈浸在信仰、聖母瑪利亞、騎士道等動人氣氛中。

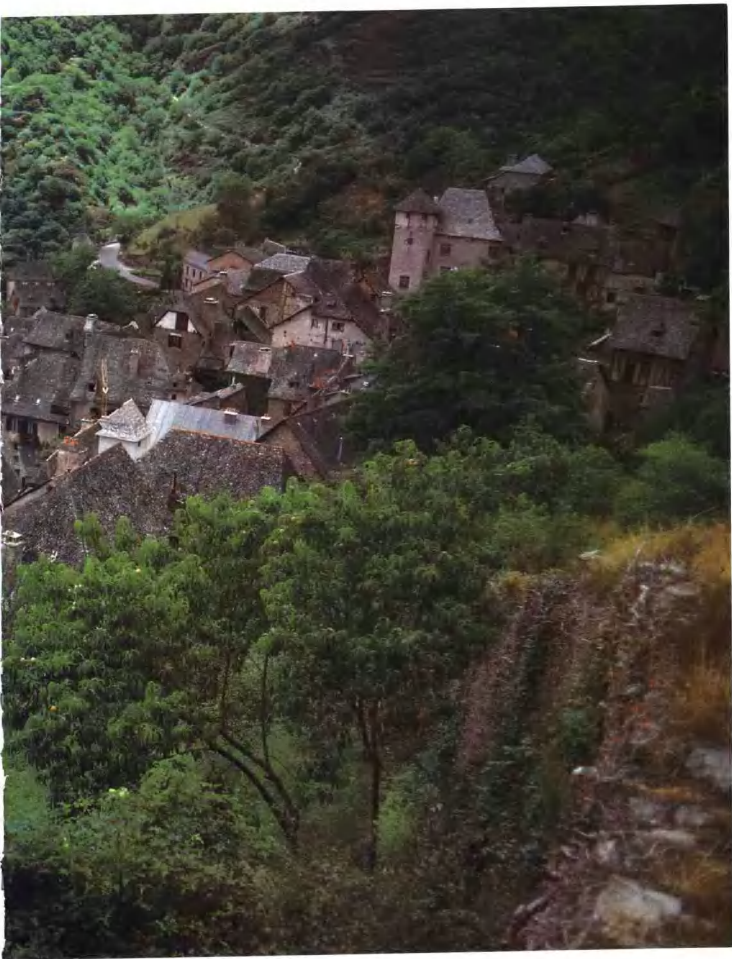
強尼手拿著借自美術館的錄音機，經常把耳機貼近耳邊，似乎想借助錄音帶，更詳細得知中世紀文明的知識。

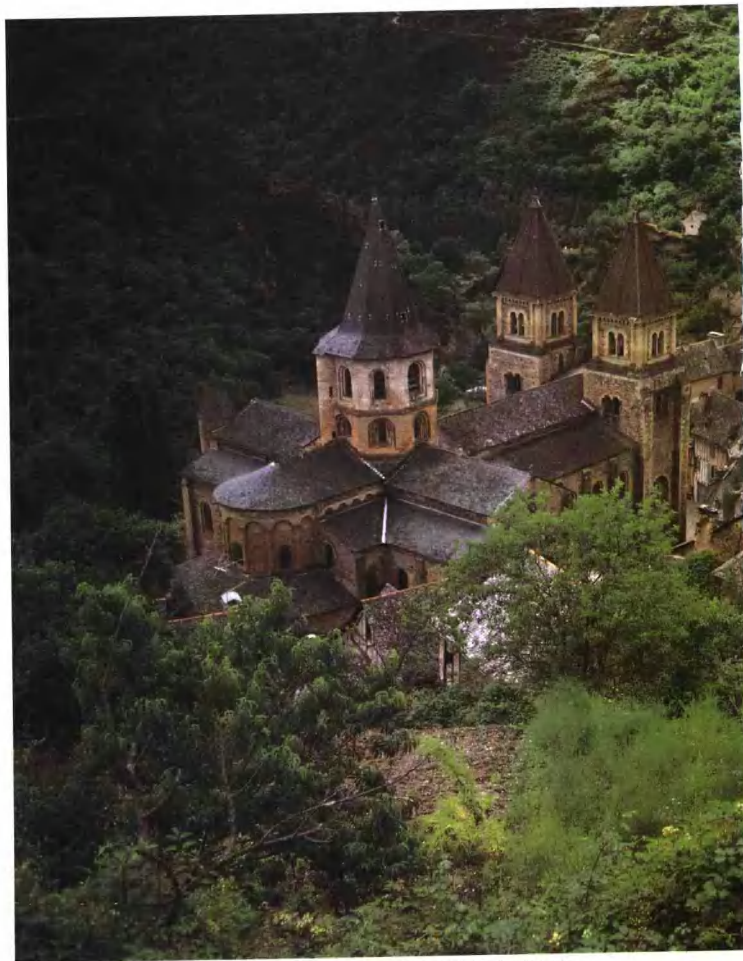
L'art du Moyen Âge

中世紀的美術

第五章 大教堂的時代

7 聖佛瓦教堂外觀 西班牙康克鎮。這是典型的朝聖中途的教堂，東側迴廊周圍附有許多小祭屋，建於12世紀。

9 亞寧宮廷禮拜堂內部 805 年獻堂。

8 查理曼大帝騎馬小像 這尊小像是否真的代表查理曼大帝，至今仍是爭論的問題。但是，百合王冠、短髮、服裝等，都足以證明這尊小像是一位卡洛林格王朝的君主。另外，查理禿頭王時代（在位 840 ~ 877 年）是開始製作君主肖像的年代，所以有人認為這尊小像是查理禿頭王。9 世紀，青銅製，高 24 公分。

狄波拉：「現今世界已脫離古舊的衣服，披上教會的白衣」（中世紀修道士拉爾·格拉貝的名言）。

強尼：（一邊聽著耳機，似乎正在找什麼的樣子）狄波拉，這裏並沒有呀！

狄波拉：什麼？

強尼：妳過來一下。

狄波拉：什麼事？

強尼：可能是在這邊吧？奇怪……

狄波拉：我想請問你一件事，可以嗎？

強尼：什麼事？

狄波拉：我們是來鑑賞美術的呢？還是來散步的？

強尼：當然不是散步。我只是想帶妳進入中世紀朝聖之旅。對了，妳來聽聽這個錄音帶。

狄波拉：你是說這個可以充當嚮導？

強尼：是的，這邊應該有騎馬像才對，那是一尊象徵中世紀基督教徒的夢想的雕像……

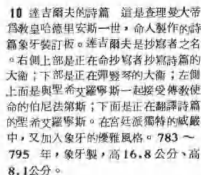
啊，找到了！

狄波拉：你是在找這尊「查理曼大帝騎馬小像」嗎？

強尼：是的。查理曼大帝是一位融合歐洲為一體的偉大人物。這尊雕像英姿煥發，當時應該已經超過六十歲了。另外，作者又雕塑了這個

11 地上的樂園（多爾的象牙雕刻）
據推測本作品在面對羅瓦尼的多爾鎮所完成。奧羅倫有聖士坦丁的執政者亞當賓狄斯。地上的樂園共分為七層，下面六層全是幻想中的動物（半人半馬怪獸、半獅半羊怪獸等）、實在的動物（獅、山羊、鹿、象等）；上層是亞當與夏娃被誘惑的情形。這是卡洛林格王朝時代獨創且優雅的象牙雕刻。9世紀。高35.8公分、寬11.4公分。

查理曼大帝

狄波拉：這是馬嗎？
強尼：確實是馬，妳先聽聽這個。
錄音機：在中世紀時代，馬是最高貴的動物，牠的強壯足以承載歷代凱旋回國的皇帝，並可作為日耳曼軍人的快騎，使日耳曼人入侵羅馬帝國分割領土；此外，馬也是保護貴族、僧侶與農民、騎士的象徵。
狄波拉：我懂了。現在，就讓我們由這尊騎馬像，開始我們的「期望之旅」吧！

格家家族的法國國王路易的君王，生性殘暴剛勇，毀滅韋爾登的國王後自封立為王，後來又征服比利時王國，並為各族，直逼西班牙回教徒與東方的大亞巴爾人，終於完成西方世界的大統一，於西元八〇〇年，由羅馬教皇為他戴上羅馬帝國的皇冠。

對當時的人們而言，查理曼大帝可以說是位居西洋頂點的人物，他不僅是羅馬皇帝的後繼者，其存在還價值甚高，遠遠超過皇帝的地位。

或許我們應該說，九世紀初期的人們，已把查理曼大帝視為地上的神，而且是一位他們所虔誠信仰的

13

帝獻給教皇哈德里安斯一世的象牙製詩篇集，右側上下各雕上「抄寫詩篇的大衛」與「演奏豎琴的大衛」。右側上段是「接受希又羅事斯

12

12 黃金魚蛇紋石聖體皿 這個聖體皿的周圍鑲有寶石玻璃，並利用金銀細工裝飾得十分華麗，泛綠色的蛇紋石底部，鑲有8尾黃金魚。這個聖多尼修道院在典禮中才使用的聖體皿，常與修道院舒吉爾院長（1081～1151）的聖杯結合成一體。8～9世紀，在蛇紋石上加上金銀細工，直徑17公分。

13 喜悅之劍 通稱為查理曼之劍，曾被保存在聖多尼修道院，在卡貝王朝、巴洛瓦王朝、波旁王朝的國王香油典禮中才被取出使用。在畫家李格所繪的路易14世的肖像畫中，畫有太陽王路易14世手持這把寶劍的情形。10世紀時以黃金把刀柄打造成幻想之鳥的樣子；12世紀，刀鐔做成振翅欲飛的鷹形；另外，刀身與鑲嵌寶石的刀鞘是在804年打復的。金（刀柄、刀鐔）與鋼鐵（刀身）打造而成，長100公分，刀鐔長22公分。

神。
創世之初，上帝在天上創造了樂園，然後又在地上創造「地上樂園」（多謝的象牙雕刻——頁）——伊甸園，人類的祖先亞當與夏娃，在這裏過著幸福的生活。
但是，亞當與夏娃却偷吃禁果，被上帝逐出樂園，自此以後，地上成了虛假的世界，人們不再用相同的語言交談，而且彼此猜疑、爭鬥、互相殘殺。
上帝憐憫人們的苦痛，希望早日結束人們所受的煎熬。
於是，上帝選中以色列人，對他們領受法律、立王位。象牙雕刻的「達吉爾夫詩篇」（——頁）中，坐在王位的就是上帝所立的國王——大衛。舊約聖經記載有大衛建立地上第一個王國的故事。
「達吉爾夫的詩篇」是查理曼大

14 奧斯杜希特的福音書裝訂 這個壯麗的福音書裝訂一向被認為是多尼修道院之物，不過，最近已得知原是放在荷蘭奧斯杜希特大聖堂的寶物，而且這個作品是在萊茵河與羅司河附近製作完成。中央十字架上的基督是用黃金打成，四個角落的四福音書記者是以「景泰藍」表現出豪華的氣氛。10、11世紀，金、景泰藍、寶石製，高38公分，寬32公分。

佈教使命的伯尼法第斯」；下段是「翻譯詩篇的聖希文羅寧斯」。雖然這是定型的浮囂，但仍可感覺出查理曼時代的蓬勃朝氣。之所以稱為「達吉爾夫的詩篇」，是因為其中的詩篇都是由達吉爾夫所抄寫的。不久之後，神子耶穌基督降世，產生了許多信徒，就在此時期奠定了教會的基礎。最後，耶穌被釘死在十字架上，但是又在三天後復活，並對信徒說：

「在最後的審判之日，你們都將在天上的樂園復活。」

查理曼大帝建立的亞亨宮廷禮拜堂的用意，是希望在地上重新建立亞當夏娃時代所喪失的樂園。查理曼大帝以他所見過的義大利的八角形聖畢他雷教堂為藍本，但是仍然保有法蘭克族的厚篤感。這座由四方形（象徵地）與圓形（象徵天）結合而成的八角形教堂，充分表現出帝王的仲介使命——溝通神與人的訊息。

八世紀末期，一位教皇曾說過以下這段話：

「正如天上是由一位統治者治理一般，地上也須由一位統治理。」換句話說，天上的王國是由惟一的神所統治，當然地上也就需要一位惟一的統治者。

因此，在西元八〇〇年舉行加冕儀式，查理曼大帝成為地上惟一的

18 克路尼第三修道院（19世紀的素描） 19世紀左右，克路尼修道院遭到破壞，這幅素描是表達修道院未被破壞前的珍貴資料。

例如這個「邁斯杜希特的福音書裝訂」（一二三頁）是彌撒用福音書的裝訂。

查理曼大帝又興辦宮廷學校，延請一流學者教課，甚至自己也利用石板學習拉丁語。

「查理曼大帝的劍」（一二頁

）被收藏在羅浮宮。據說這把劍是十一世紀時，由聖多尼修道院的工所打製，後人因追憶查理曼大帝，而把此劍冠上他的名字。據傳這把劍柄裡有殉教者聖多尼的遺骨。

總之，西方基督教世界的人們將自己的命運，完全寄託在這位帶來奇跡的人物——查理曼大帝。

強尼：太動人了。

狄波拉：不過，你應該知道這些帶來奇跡的人物，後來做了些什麼事吧！我覺得這些人就像是貴國的拿破崙。

強尼：拿破崙沒有這麼壞才對吧！

15 克路尼修道院南側迴廊。克路尼修道院連續三次改建，現存的部分是一〇八八年九月三十日，由修道院院長重建的第三修道院。

克路尼修道院

錄音機：這種美夢並未持續很久。

查理曼大帝憑著超人的人格統一整個帝國，所以，西元八一四年，當他以七十二歲高齡去世後，帝國再行分裂、衰退，又進入黑暗混亂的時代。除了帝王諸侯之間的戰亂之外，北方的諾爾曼人、南方的撒拉遜人、東方的馬札爾人相繼侵入，此外，饑荒、疫病再投入這場混亂中，使人們苦不堪言。

有心的人們一變而為修道僧，遠離世囂，隱居於森林中，在此建立修道院，潛心苦修，並為世人祈禱。

西元九一〇年，法國東部布格紐地方的克路尼，由亞基丹的裘姆公爵建立了一幢修道院。凡到此處修行者，務必遵守貝納狄克律，過著嚴格的修道生活。

克路尼修道院的聲名立刻傳遍歐洲，人們紛紛在各地建立同派的修道院，甚至成為歐洲人的精神中心之一。

當時也有許多王公貴族住進克路尼修道院，因為他們希望死後能葬在修道院的墓地。

經濟方面漸趨寬綽的克路尼修道院，在西元九四八年至一二二二年

17-1 格里高里聖歌第一音 這是克路尼修道院大殿柱頭雕刻。克路尼修道院常用音樂來贊美上帝，格里高里聖歌的第一音到第八音，是以象徵性的手法表現宇宙的秩序。西元1115年左右，石雕，修道院內法尼文美術館收藏。

17-2 格里高里聖歌第二音 克路尼修道院大殿的柱頭雕刻，左邊是第一音，右邊是第二音。

17-3 希望 克路尼修道院大殿的柱頭雕刻。這是「四美德」的柱頭中，被解釋為「希望」的部分。

17-4 慎重 克路尼修道院大殿的柱頭雕刻。

18 克路尼之鷲 這是裝飾在克路尼修道院附屬教堂西側門口的一部分雕刻。鷲象徵福音書記者約翰，如果在基督周圍同時出現三位福音書記者時，約翰常被安置在基督的左上方。但是，克路尼修道院的這隻鷲卻例外的安置在右上方。12世紀初期，石雕，高61公分，寬50公分。

18

之間，共計重建教堂三次。第三次的改建中，把教堂改建成長一八二公尺，穹窿高度達三三公尺的巨大建築物，因而成為歐洲最大的修道院。但是在法國革命之際，大部分建築已被破壞殆盡，現在僅存迴廊與一部分的附屬建築物。

創立之初的克路尼修道院，收容了被戰火逼出城市的貴婦、拋棄荒田的農民、教堂被奪走的僧侶等，所以，人們將克路尼修道院視為避難所，想求得「克路尼之鷲」（亦即修道僧的象徵）的庇護。「鷲」是福音書記者約翰的象徵，代表著最敏銳的靈感。而且對當時的人們而言，修道院已替代國王，成為最優秀的神的仲介者；國王的「馬」則被修道僧的「鷲」所替代。

每位修道僧都遵循歐洲修道院之父——聖貝納狄克所定的規則，過著有規律的生活；歌頌讚美歌以對抗惡魔。此外，住修道院的農民們，勤奮地把森林開墾為肥沃的土地。