

中世紀藝術文學(二)：仿羅馬式風格與中世紀詩歌

講座日期: 2006/ 03/01

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

仿羅馬式風格 (Romanesque)

查理曼大帝是西元 800 年被教皇封為『神聖羅馬帝國皇帝』(圖 1)，爾後積極恢復古羅馬帝國的輝煌並加以基督教化，歷史學家稱之為「仿羅馬式風格」(Romanesque)。這種風格從 8 世紀開始，延續到 11 世紀。這時的歷史背景主要是基督教和回教的鬥爭。而在拜占庭時期的歷史背景主要是基督教與蠻族的鬥爭。所謂的蠻族，站在羅馬人的立場，不是羅馬人就是蠻族。羅馬帝國基督教後認為還沒被規化為基督教的種族就是蠻族。查理曼原先為法蘭克王國國王；法蘭克王國在羅馬時代它曾被視為是蠻族，因為已經改信基督教，但信基督教就變成正統。在拜占庭興起(四世紀時)，回教還沒開始，回教是在西元 600 年時由先知穆罕默德創始。回教勢力逐漸從中東延伸到北非，和西哥德王國；由東、南、西三個方向包圍信基督教的神聖羅馬帝國和拜占庭帝國(圖 2)。

圖 1 · Reliquary of Charlemagne
(Container of relic)

圖 2 . The Carolingian World

這個時代特色就是回教跟基督教的衝突。最重大的事件是「十字軍東征」。這二大宗教信仰都是排他性的一神論宗教，加上生活空間鄰近或重疊，所以就會有宗教戰爭的產生。這個時候的建築，可想而知，拜占庭帝國已經有很堅固的「城牆」風格，現在這個元素因為有抵抗回教勢力的需求，城牆的形象更加的明顯。拜占庭本來是蠻族東哥德佔有的，收復之後東哥德就跑到西哥德，西哥德就往南下，下面就是回教，之後就大部份就信回教。回教勢力擴展非常快。基督教和回教的聖城「耶路撒冷」現在是屬於回教的領土，所以基督教就發動從十一延長至十三世紀的收復耶路撒冷的「十字軍東征」行動。

Carolingian Period 的名詞就是指查理曼大帝(Charlemagne)統治的這個時期(英法的“Charles”西班牙語為“Carlos”)。查理曼大帝(Charles the Great)原本是法蘭克的國王，是因為他打敗了回教徒。西元 778 年在戰役上(Battle of Roncevalles) 有效遏阻回教勢力北上。之後他把首都遷到東邊的 Aachen，(在現代的的德國境內)。北邊有未規化成基督教的邊境「蠻族」，為防禦蠻族，查理曼大帝所建的建築物大多都在東邊。仿羅馬就是仿照羅馬，所以羅馬的建築元素「拱門」(arch)大量使用(圖 3,4)。

圖 3 · Model of Charlemagne's Palace. Chapel constructed ca. 792-805 AD

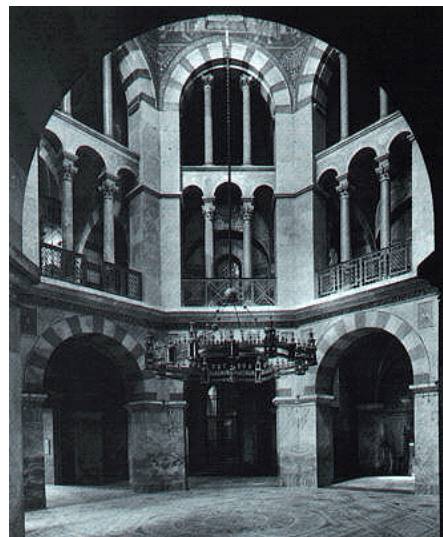

圖 4 · Interior view of Charlemagne's Palatine Chapel in his palace at Aachen.

拜占庭建築的基本印象是外面樸素裡面富麗堂皇，仿羅馬式建築一樣是城牆很厚，但是外面增加很多裝飾的雕像，反而是室內很樸素。仿羅馬式建築都是城堡的形象，國王的城堡和教堂結合在一起(圖 3, 5)，這兩種場所的設計現在還是沒有分得很清楚，(到了哥德式建築的時候就會很清楚了一兩個尖塔和一個圓門連在一起的形象，一邊是代表教會，一邊是代表國家)。仿羅馬式的視覺藝術不注重寫實，比較裝飾性，形象比較誇張，很注重厚重的感覺。一個尖塔一個圓頂(圖 5)還看不出來左右對稱國家教會的形象，裡面牆壁沒有裝飾，光線也沒有那麼明亮，如果不是聽到音樂會覺得有點陰森的感覺(圖 4, 6)。在歐洲常看到仿羅馬式的古堡或教堂，在教堂裡會流盪著葛利果聖歌，裡面會看到厚重牆壁的感覺，你的視覺不會被馬賽克吸引，因為這裡沒有馬賽克的用法，在裡面感覺很有安全感。

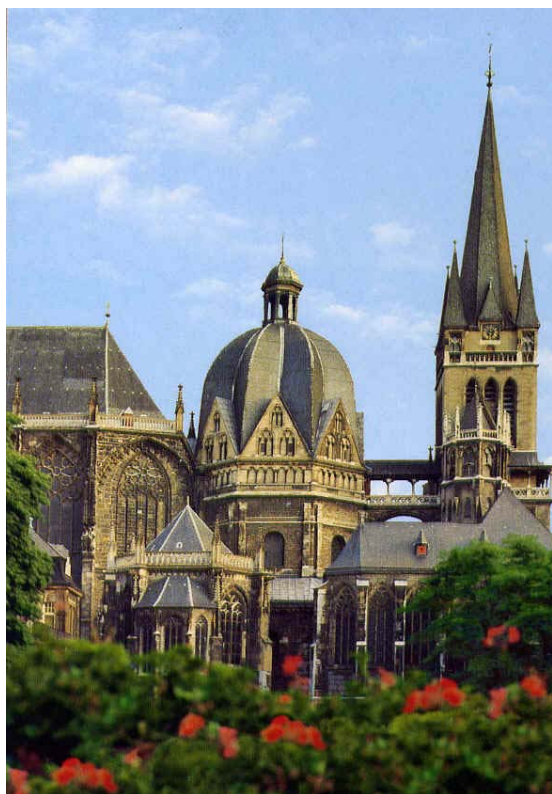

圖5 · Aachen Cathedral

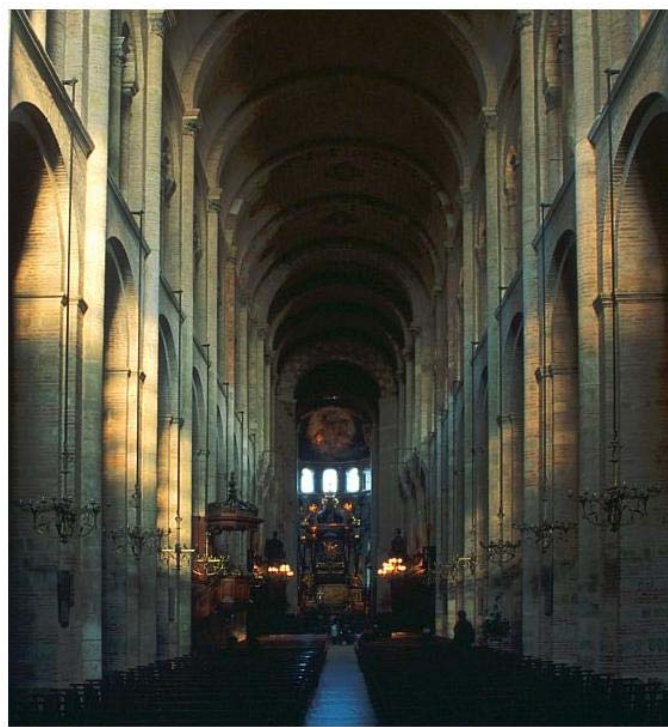

圖6 · Saint Sernin Cathedral, Toulouse

這時候期一種新興的宗教建築物—修道院(monastery)，最早的修道院是聖本篤修道會(Benedictine Monasticism)例如 The Abbey Church of Sante-Marie-Madeleine (圖7)。

聖本篤修道會有三大戒律：1.安貧(Poverty)就是說修行人跟修道院都不可以擁有財產。2.貞節(Chastity)，不可以結婚，不可以有性關係。3.服從(Obedience)遵守紀律並聽從長老的話。聖本篤修士的服裝是棕色的，在電影《玫瑰的名字》裡面，故事的背景就針對安貧的這件事情，教會能不能夠擁有財產而引起的宗教與政治的糾纏。有些教派主張一定不能擁有財產，會攻擊那些擁有財產的教會。這些修道士都是住在離城市較遠的地方，跟中國的寺院有點類似(圖7)。中國的廟是在市區貼近世俗，寺在山上給人感覺較脫俗。

圖7. The Abbey Church of Sante-Marie-Madeleine is situated on a hilltop overlooking the Burgundian countryside

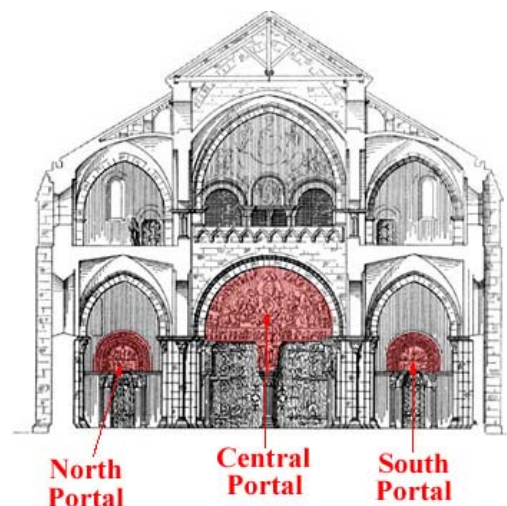

圖8 · Portals within Narthex 教堂前廳的大門

課本上 220 頁讓大家看這個門楣上的雕像其實很複雜(圖 8,9), 裡面有五圈: 最中間是耶穌基督, 旁邊是他的 12 門徒, 第三圈形形色色各行各業的人, 第四圈 Labors of the months 指在不同季節從事不同的活動, 最後一圈是時間的因素—星座(Zodiac signs)。特別來看最中間的耶穌基督的形象, 他把他的臉拉長, 手跟腳也拉長, 很誇張。在各種行業當中會看到最後是狼頭人身的怪獸(圖 10), 現實中沒有這種人, 所以知道這時候工匠已經把自己的想像加入其中了。這些雕塑形象的特色是變形誇張, 美學上的稱呼叫做「怪異」(grotesque)。這種怪異風格最著名的代表是法國 Moissac 的聖彼得修道院的裝飾雕塑(圖 11~14)。

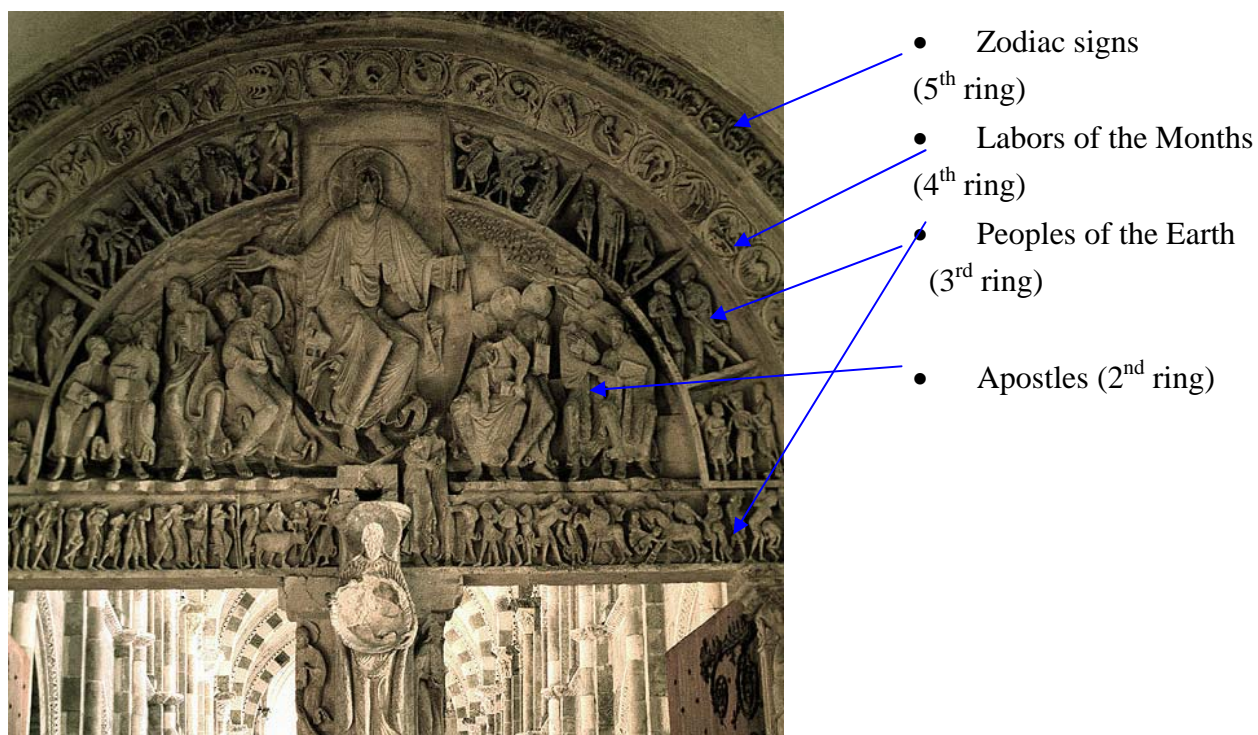

圖 9 · Tympanum of Central portal in narthex, Benedictine Abbey
Church of Sainte-Marie-Madeleine

圖 10. People of the Earth (left 04)

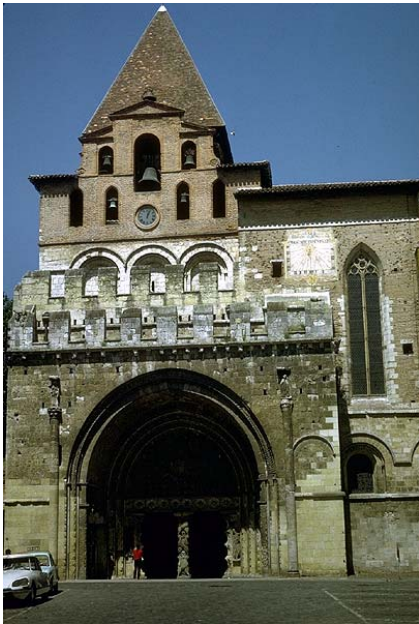

圖 11. Abbey Church of Saint-Pierre, Moissac, France

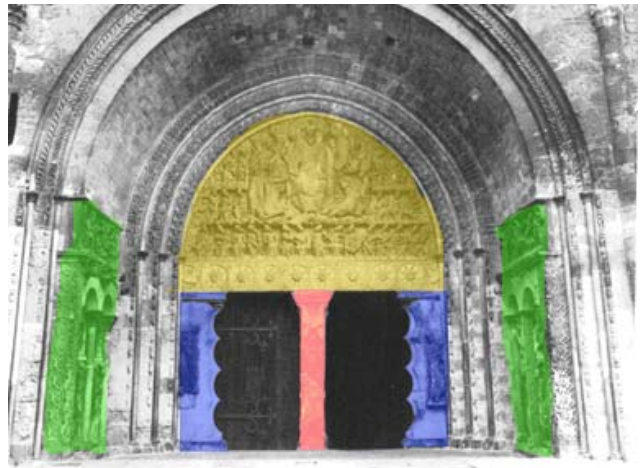

圖 12. South Porch-Portal of Abbey Church of Saint-Pierre, Moissac

圖 13. Left Side - Prophet (Jeremiah?)
South Porch-Portal: Trumeau.

圖 14. Right Side - John the Baptist, South Porch-Portal:
Trumeau.

中世紀詩歌：葛利果聖歌與聖法蘭西斯

因應修道院的需要，僧侶把一天分成大概六個段落，在每個段落裡面，工作當中，都要唱歌，因為這些歌各地唱腔不一樣，各地用各地民謠方式，但是經文詞句都一樣，只有曲調不一樣。後來有一個教皇(Gregorius I, (540?-604 A.D.))收集各地曲調，整理之後並統一曲調，並成立學校以散播正統的曲調，後世音樂史家將這種聖歌統稱為「葛利果聖歌」(Gregorian Chant)。

來看看修道院一天的時間是怎麼分的，在修道院裡面時間的安排，一天早上凌晨兩點就起床了，需要唱聖歌的時候包括，2:10~3:30 是早上的朝課(Matins)，5:00~5:45 早上的讚歎(Laud)，5:45~8:15 早課(Prime)，接下來就是 4:15-4:45 睡覺前的晚禱(Vesper)。修道僧很早就睡了，大概 5 點就睡了，早上凌晨 2 點起床。在一天這些作息當中，有六個時間他們都要出來唱這些聖歌。唱歌有人在唱，唱給人聽，事實上對他們來說，他們是在聽歌，**用唱的方式來傾聽**，跟我們現在唱歌聽歌的模式不太一樣，這些模式跟上次講圖騰和聖像的「傾聽」模式是一樣的(有一個圖案，站在這個面前，看這個圖案，是讓這個圖案來看你)。現在聽、在唱這首歌，不是一個人唱，而是大家一起唱同一個聲音、曲調。在唱的時候，同時在聽，先聽到合音，然後再聽到時間對你說話。

介紹一本書《寂靜之聲》¹，作者大衛·史坦德—拉斯特是本篤會修士，但是他也是一個文學、哲學和藝術學的博士，但是他的工作是傳教士，有很好的文學素養和哲學素養。他用他在修道院的經驗和文學的文筆描述唱聖歌的修道士的心靈世界。在那六個時段當中所唱的歌，對修道士來講是時辰天使的呼喚——一天 24 小時等於一年的各個節氣。每一個小時，代表一個天使，他會呼喚你，你唱她聽、她唱你聽。你要加入才聽的到。對他們來說，**小時的劃分並不是指時間的刻度而是靈魂的刻度**。作者認為他們聽到的是天使在呼喚!

你有沒有聽過時間在告訴你:[你為什麼那麼忙錄?生活只有這樣子嗎?]有沒有聽過這些聲音?!事實上，生活當中時時刻刻都有一個聲音，有天使在對你說，只是你不想去聽他，那個形象你看到，但不覺得重要。

¹ David Steindl-Rast, O.S.B and Sharon Lebel, *The Music of Silence—Entering the Sacred Space of Monastic Experience*. 周靈芝譯，《寂靜之聲：進入葛利果聖歌的幽微世界》，台北：智庫文化。

聖法蘭西斯

Canticle Of The Creatures/Brother Sun

Most high, all-powerful, all good, Lord!
 All praise is yours, all glory, all honour
 And all blessing.
 To you, alone, Most High, do they belong.
 No mortal lips are worthy
 To pronounce your name.
 All praise be yours, my Lord, through all that you have made,
 And first my lord Brother Sun,
 Who brings the day; and light you give to us through him.
 How beautiful is he, how radiant in all his splendour!
 Of you, Most High, he bears the likeness.
 All praise be yours, my Lord, through Sister Moon and Stars;
 In the heavens you have made them, bright
 And precious and fair.

All praise be yours, my Lord, through Brothers Wind and Air,
 And fair and stormy, all the weather's moods,
 By which you cherish all that you have made.
 All praise be yours, my Lord, through Sister Water,
 So useful, lowly, precious and pure.
 All praise be yours, my Lord, through Brother Fire,
 Through whom you brighten up the night.
 How beautiful is he, how gay! Full of power and strength.
 All praise be yours, my Lord, through Sister Earth, our mother,
 Who feeds us in her sovereignty and produces
 Various fruits with coloured flowers and herbs.

All praise be yours, my Lord, through those who grant pardon
 For love of you; through those who endure
 Sickness and trial.
 Happy those who endure in peace,
 By you, Most High, they will be crowned.
 All praise be yours, my Lord, through Sister Death,
 From whose embrace no mortal can escape.

圖 15. Uccelli, St. Francis preaching to the birds

圖 16. Giovanni Bellini, *St Francis in the Desert*, c. 1480

Woe to those who die in mortal sin!
 Happy those She finds doing your will!
 The second death can do no harm to them.
 Praise and bless my Lord, and give him thanks,
 And serve him with great humility.

聖法蘭西斯(St Francis of Assisi)的這首讚美詩(“Canticle Of The Creatures/Brother Sun”),精神方面延續中世紀注視對形象的一種回應態度(responsive attitude),對聲音呼喚的傾聽態度。在這首讚美詩中,聖法蘭西斯讚美上帝和所創造的萬物,事實上和傳統基督教看待自然的精神不太一樣。根據舊約裡面,上帝創造萬物,第六天創造人,所以前面所創造的那些都是給人使用的。人比其他那些生物都還要高級;但是在這首讚美詩裡面,他稱這些生物是他的兄弟姐妹(圖 15)!

他讚美陽光,透過陽光,我們會知道上帝的存在,他會帶領我們到智慧的狀態;透過太陽會了解上帝的存在,太陽本是上帝所創造,經太陽照射感受的陽光,感受到我身上有光芒,從 Brother Sun 而來。從這首詩可以看到整合女神和男神文化的一個成功例子。

傳統的基督教神學,認為有一個超越的上帝,祂是全知全能、無所不在、高高在上。祂要我們怎麼樣就怎麼樣。另外一種女神文化,認為所有的萬物都有神,所有的萬物都在神裡面,就像我們都有精神,所有的精神總合體也是一個神,神是一也是多,這是一種泛神論,沒有哪一尊神比較高,都一樣。

這首詩把異教精神融合在基督教精神裡面,對自然界的萬物,用讚嘆的態度來描寫。星辰月亮也是我們的姐妹,風、天空、雲朵各種季節也都像我們的兄弟姐妹,因為她們也都有生命,她們也孕育我們的生命(圖 16)。

從水裡看到我們的姐妹,水是我們需要不可或缺的東西,人體裡面 70%是水,沒有一天可以缺水,雖然不可或缺,他還是很謙卑,雖然那麼可貴,但是又那麼貞潔,謙卑就是水會往低處流,他不會往高處去,凡是被他留過的東西,髒的會變成乾淨的。水可以自己乾淨也可以潔淨他人。這是讚美水,大地會滋潤我們,也會看我們,人能多忍耐自己的弱點和忍受人間的考驗,這樣的人很安詳又能忍耐,在死後,會進入天國。

「死亡」也是我們的姊妹(死亡是生命的姊妹),也要讚美。最重要的是死的時候,還要帶著罪惡的人,要替他們感到悲哀。肉體死亡,人無法逃避,但是並不可怕,死反而是進入另一個世界,肉體死亡會終結,精神死亡會一直輪迴,從這邊可以看到聖法蘭西斯傾聽生命的態度。

第一組

組員: 林晏如 吳育璇 蘇婉菁 李姿儀