導論

文藝復興出現的年代，是西方世界面臨精神危機的嚴重關頭。漫長一千年歷史中最重要的精神核心——基督教信仰，以及在歷史中逐漸統攬政治大權的宗教領袖、宗教體制，都面臨從外部來的，或從內部自身主動生發的挑戰與質疑。

這種危機，絕對跟宗教領導者在政治權勢上、道德上的腐化有關，而十字軍東征，顯然不僅沒有蔚為宗教復興，反而造成理想主義者精神與肉體的大量死亡，此外黑死病一百年間在歐陸無法抑止的席捲，造成三分之一的人口消逝，更使朝不知有夕的人，內心惶惶不安。戰爭與黑死病所產生的強烈「末世到了」的陰影，使文藝復興之前的教堂壁畫，到處都是「死亡之舞」的繪畫內容，豐富人性與歡愉人生，都被「審判」的信仰信息給壓抑掉了。

隨著希臘羅馬古典文明的再發現再復興，文藝復興的眾參與者，被冠以人文主義（humanism）這名稱，這個字的含意，有著「人性」的定義。這是對中世紀以來越來越強調死後審判、否定現世所造成的精神危機的一大反撲。中世紀的典型思維，是認為表面可見的一切現象，都只是真實的影兒，真實，存在於天堂與地獄。

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

整個中世紀，一直強調末世審判並死後的世界，活著的人生一直被壓抑著、刻苦著，完全不鼓勵歡樂。過分強調靈與精神，對肉體的極度貶抑，使人性、生命歡愉、親情愛情，都刻意的忽略。所以中古時期的藝術，其藝術表現非常著重天堂境界：如頭上的光圈、輕靈彷彿沒有體重的身體、金碧輝煌象徵天堂的底色……。藝術內容全關注著宗教，絕少涉及俗世。

而文藝復興，恰好就是透過古典文藝的再發現，把這被否認掉，卻真實存在的人性與生命的本質復燃起來。

繪畫雕刻界一開始的文藝復興，是企圖透過希臘羅馬雕刻作品的發現研究，找到一種可以描述真實空間與真實肉身的方法。這段時間，再沒有比形式的突破更讓人興奮的了。這就是為什麼喬托 (Giotto, 1266/67–1337) 繪出的人體有重量感、馬撒奇奧 (Masaccio, 1401–1428) 畫出教堂祭壇的深遠空間，會讓那麼多畫家如此興奮，像朝聖者般，紛紛前往觀察研究。

而後透視法被藝術家們定調了，這是藝術家第一次跟他們當時代的科學觀點結合。透視法提供了可以用數學方式測量的景物空間，這個方法理性、可預測、和諧、正確，藝術家按照自然比例特性模仿，空間在畫作中被拉開，人在世界中安頓其位。所以文藝復興時期對後世藝術最大的影響，在於藝術的探討方向，開始走向「入世」。

藝術家的筆下關懷，從天上走入人間，不僅只扮演藝術形式美學的角色，也展現了文藝復興

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

時代的社會思想觀，這跟中世紀的世界觀比照，絕對可以說是一個重大的社會思想革命。

「走入人間」，使文藝復興時代的藝術家關切著人、關切著身為人的俗世歡樂。人文主義——以人為主題——是他們懷抱的理想。

所以，文藝復興的藝術家，在宗教藝術之外，會透過希臘神話表現人間有愛有情有欲的生活。維納斯，尤其因兼具美、愛與肉欲的象徵，而成為買畫者喜歡的主題。甚至諸如吉奧喬尼（Giorgione, 1477–1510）這樣的藝術家，還會嘗試透過描述老中青三代並列的臉部表情，或暴風雨中哺乳的女人這些主題，象徵他心目中理想的人性光輝與生命意義。藝術內容透過神話或其他的象徵寓意，包含進俗世人間的內涵。

至於宗教藝術「走入人間、人性化」的結果，讓我們看到聖人頭上代表神聖的光環被摘除，耶穌由靈體變成有血有肉有痛苦的人子。過往耶穌在十字架上平靜的、充滿神聖光輝的表情，與輕靈的體積，漸漸變作研究承負肉身痛苦與心靈痛苦而死亡的人子應有的表情與體積。

這種改變，在描述聖母馬利亞與眾聖徒時，一樣存在。這種開始描繪人性中刻意節制的卻無法掩蓋的哀傷與痛苦，比全然靈體無肉身的神聖的光輝，更讓藝術家動容。到了格林勒華特筆下受難的基督，耶穌那全身體無完膚的鞭傷，痛到極點掙扎憔悴而死的臉部表情，這對中古世紀而言，會是無法接受的寫實，但卻是文藝復興時代，確信上帝走入世界成為人子耶穌受難而死，應

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

有的表情。

人文主義思想一旦發動，便是一條不歸路，它同時並進的往兩個方向發展，一方面，它讓人正視上帝所創造的世界與生命，與其背後的豐富，並默想神的兒子以肉身為世人承負罪被釘上十字架的苦刑，是多麼崇高的愛與多麼大的犧牲；另一方面也無法避免的讓人越來越看重現世，越來越世俗化，直至封閉心靈，不再渴望崇高與神聖。

所以文藝復興與巴洛克時期是非常關鍵的。神聖與世俗，原本在中古時期是十分衝突無法並存的，但在文藝復興與巴洛克時期，還是有些許藝術家是竭力的在越來越往世俗化走去的時代，努力的尋找平衡點，這些藝術家，基於自己的信念或人生處境，努力在自己的畫筆下、在自己的人生中，敞開心靈，尋找屬於他們自己時代的神聖與崇高，企及著信仰的高度，以慰藉人生、帶給人生希望。

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

第一章

神聖與世俗

All Rights Reserved

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

01 人文主義的開端

喬托與聖方濟各

文藝復興之前，西方藝術作品最大宗的是宗教藝術，因為教會、修道院的牆壁需要壁畫，修士們努力以文字傳承的聖經或典籍的手抄本也需要插畫，當時教會擁有最多的資源可供養藝術家。但此時期的藝術家只是「工匠」，完全沒有現今藝術家的地位、尊嚴與自由度，因此，教會的信仰觀就決定了宗教藝術的內涵。這漫長一千年的宗教藝術，是以象徵手法表彰天國的藝術，所有的先知聖蹟、耶穌生平及使徒事蹟，彷彿全發生於天國，至於人世間關注的，則是死後審判是進天堂或下地獄。

隨著文藝復興時期對希臘羅馬古典主義的回歸，開始重視「作為一個人」與「人世間」，這種對現世與人性的著重，被稱為「人文主義運動」，它衝擊了教會，也影響到宗教藝術。教堂壁畫、

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

板畫、祭壇畫上莊嚴神聖卻無血無肉也無表情的聖父、聖母馬利亞、聖子耶穌與眾門徒，已不再能感動人文思想已然發動的時代，藝術家必須開始思考，若在充滿象徵與想像的天堂與地獄之外，真實描述作為母親的馬利亞、作為人子的耶穌、作為漁夫的彼得，該如何寫實的表達？有沒有相應的新藝術形式可承載新時代的宗教藝術呢？

喬托（Giotto di Bondone, 約 1267–1337），這位義大利藝術家開創了新的格局，因而被讚譽為藝術界的「文藝復興之父」。

喬托的老師是拜占庭畫風的契馬布耶（Cimabue, 1240–1302）。拜占庭藝術是一種僵硬、刻板、無立體感的宗教藝術，幾個世紀以來，變化都很小，畫在金黃底色上的人物，雍容華貴但目光呆滯，缺乏真實感，毫無個性與特性。儘管契馬布耶畫筆下的耶穌，曾短暫出現過肉身的立體感，但他後來還是回到拜占庭的典型風格。

喬托是如何擺脫老師給他的影響呢？文藝復興時代的藝術傳記家瓦薩里（Giorgio Vasari, 1511-1574）說，這是「上帝的恩賜」。

喬托曾去羅馬遊歷，看到很多古代的遺跡，顯然他有很強的觀察力，所以喬托從拜占庭藝術出發以後，又脫離其師承，突破了拜占庭藝術的僵化形式，賦予人物高度的自然與立體感。他開始根據真實對象檢驗畫作，在物像輪廓上加強色調濃淡的變化，以突顯陰影，他試圖創造他所看

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

圖 001

上圖 001
契馬布耶〈受難〉(Crucifix)，1267–1271
義大利聖多明我聖殿

下圖 002
契馬布耶〈受難〉(Crucifix)，1287–1288
義大利佛羅倫斯聖十字教堂

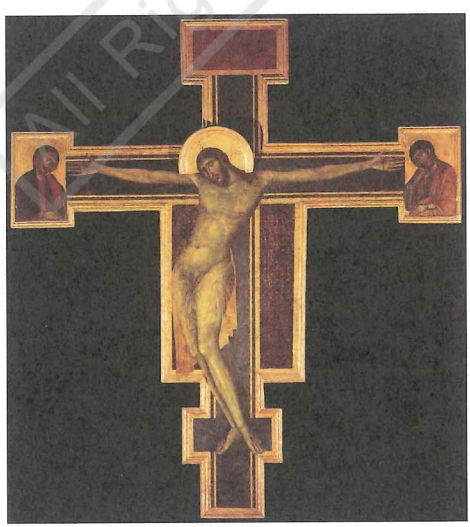

圖 002

到如雕刻般明暗顯著的立體效果。雖然光和空間都無法成熟的渾融在畫中，但他終究跨出了藝術史的一大步。喬托的新領悟，使他發現了透視法。在中世紀將近一千年以後，喬托是第一個在平面空間上畫出有深度空間的畫家。透視法的發現最大的意義是，藝術終於可以走出純想像、純象

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

徵的二度平面，開始走向自然主義，於是，作為人的耶穌、耶穌的母親和耶穌的門徒，從天堂走向人間，具體而微的有了人性。

喬托的年代是屬於哥德時期的。哥德時期總括而言，是逐漸擺脫中古時期只重線條，只描述精神世界，著重象徵比喻的藝術特點，開始嘗試注意外在世界的體積、比例，喜歡鮮豔的色彩，也對現世真實的世界有比較多的興趣。但喬托因著發現透視法，就比其他藝術家更快的擺脫了輕靈、無真實感及莊嚴到了無個性、情感的人物畫法。他第一件流傳下來的藝術作品〈耶穌受難〉，

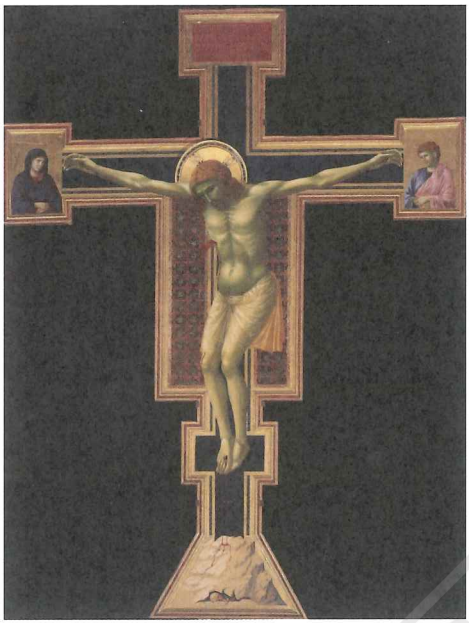

圖 003
喬托〈耶穌受難〉(Cruxifixion)，1292–1300
義大利佛羅倫斯新聖母教堂

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

他筆下的耶穌已不再只是神靈般的輕飄，而有了肉身的重量，肋骨與因懸掛而緊繃的肌肉清晰可辨，身體則因重量而下垂。畫中懸掛的是實實在在、有血有肉的痛苦人物，不再是輕飄飄的靈體。

我們還可以從喬托的另一件作品〈聖母悼子〉，看出他對耶穌真真實實成為人子、死於十字架上的默思。

這幅畫首先要注意的，就是門徒們後方的那道土牆，它不僅讓上下平行切割，使得畫面原本可能很呆板的構圖有了變化，更重要的是，它成為人物比例的參考點。喬托能夠將人體大小比例跟建築物、風景比例，模擬得貼近真實景物，這正是繪畫史上重要的轉捩點。

畫面上方是一群哭泣的小天使，喬托以此揭露耶穌之死的天人同悲。透過孩子般的天使來呈現情感，喬托讓哀傷的動作充滿孩子氣的誇張，於是整幅畫有了活潑、動感、生氣及滿溢的情感。

天使的誇張就對比出馬利亞與門徒們的節制。

對馬利亞與門徒的描述，喬托刻意選擇低視點，這使聖母馬利亞不再高高在上，而有了一般母親的隨和。正是在這樣的構圖基礎上，喬托得以將聖母死去兒子的傷悲，變成人性的、偉大母親的傷悲。

畫中的馬利亞，哀痛逾恆，卻是節制的；其他的門徒或坐或站，姿態各有不同，一樣的充滿哀傷，但是喬托刻意不誇大表情與姿勢，以呈現篤定沉靜的整體氣氛。

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

國家圖書館出版品預行編目資料

從天堂到人間：文藝復興到巴洛克的藝術史&名畫故事/陳韻琳 著　初版--
臺北市：宇宙光全人關懷，2020.05
320面；23x16公分 --（藝文/評論；04）

ISBN 978-957-727-577-6（平裝）

1. 藝術史 2.西洋畫

909.4　109003743

從天堂到人間

文藝復興到巴洛克的藝術史&名畫故事

作　　者：陳韻琳
主　　編：金薇華
責任編輯：王曉春
版型設計：李東記
美術編輯：余靜慧

資深編輯：張蓮娣
編　　輯：郭美鈞
網頁編輯：王品方

發 行 人：林治平
出版發行：財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
地　　址：台北市和平東路二段24號8樓
電　　話：02-23632107　傳真：02-23639764
網　　站：www.cosmiccare.org/book
郵政劃撥：11546546（帳戶：宇宙光全人關懷機構）

承 印 廠：晨捷文化事業股份有限公司
經 銷 商：貿騰發賣股份有限公司
電話：02-82275988　網站：www.namode.com

2020年5月15日初版1刷
定價：590元

版權所有 翻印必究

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構
All Rights Reserved

神聖與世俗在中世紀是衝突而無法並存的，中世紀藝術著重天堂的神聖境界，絕少涉及俗世。到了文藝復興與巴洛克時期，藝術家把畫筆從天上轉向人間。有些藝術家在越來越往世俗化走去的時代，努力尋找屬於他們自己時代的神聖與崇高，以慰藉人生，帶來希望。

本書將「日光之上的神」拉進日光之下的塵世，深扣那份被安放在世人心中的永恆，讓藝術作品無聲地訴說出神、人間既近又遠的拉扯及等待。於是，那份面對他人的順應掙扎、面對自我的懷疑失落，以及仰望神的堅持盼望，成了出自深層生命的共鳴餘音，得以與不同世代的觀者持續對話、啟發與激勵。

——于禮本
臺南藝術大學藝術史學系系主任

本書作者以貼近人心的筆調，為讀者述說從文藝復興到巴洛克之間，從義大利、德意志地區、低地國、西班牙等地之中，許多著名畫作的文化特質，以及當中與基督信仰相互對應的關聯。而面對一些過去流傳下來的藝術家傳奇故事，作者以一種對應生命的路徑，讓我們再思藝術存在的價值。

——羅頌恩
東海大學美術系講師/基督教藝術工作者

Mod.E.
ISBN 978-957-727-577-6
00590
9 789577 275776
FD004 定價 590 元
建議分類：1. 藝術史 2. 西洋畫
宇宙光五餅二魚書屋網站
http://www.cosmiccare.org/book

©2020 by 財團法人基督教宇宙光全人關懷基金會
All Rights Reserved