

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

綜觀人類文化發展的過程中，大部分的作品都隸屬於宗教的範圍之下，可見宗教與藝術的關係相當密切。歐洲整個中世紀的藝術作品幾乎都在為基督教信仰服務，即使到了文藝復興（Renaissance）運動興起到近代，藝術受人文主義（Humanities）影響並注入了許多異教思想、哲學思想，但基督教信仰仍然是許多重要藝術品的創作來源。例如達文西（Leonardo da Vinci, 1452~1519）的作品「最後晚餐」（Last Supper）、「岩洞中的聖母」（Madonna of the Rocks），米開蘭基羅（Michelangelo Buonarroti, 1475~1564）的創世紀系列作品如「創造亞當」（Creation of Adam）、「逐出樂園」（Fall of Adam and Eve and Expulsion）、「洪水滅世」（Deluge）等，杜勒耳（Albrecht Dürer, 1471~1528）的作品「聖母與聖嬰」（Adorazione del Bambino）、「四聖圖」（Four Apostles），林布蘭（Rembrandt, 1606 - 1669）的作品「浪子回頭」（The Return of the Prodigal Son）、「以馬忤斯的晚餐」（Christ at Emmaus）等，在西方的藝術中幾乎每一個時代都有畫家以聖經的內容或感動而畫下不朽的畫作。

然宗教藝術面面觀，風貌不一，筆者將所謂的基督教藝術略分為以下幾類：

（一）目的在於宣揚基督教義，內容、主題、題材及精神都符合基督教意

涵。如中世紀的早期基督教藝術、拜占庭時期的宗教藝術。

(二) 使用基督教符號、內容及題材，但所闡述出的意義非合乎信仰或非闡述神的慈愛與創造。如文藝復興盛期受人文主義影響的宗教繪畫（在現代或後現代主義中，有些作品雖使用了基督教符號、內容及題材，但所表現出來的意涵並非是基督教內涵，如達利的作品內容雖使用了許多基督教符號，但所闡述出的意義非合乎信仰）。

(三) 合乎基督教精神，無論是否使用了基督教符號、內容或題材，藉大自然、平凡的人、事、物或人生的真善美，都傳達出對造物主的讚嘆、對上帝的敬畏。如深受宗教改革精神影響的德國藝術、巴洛克(Baroque) 時期的荷蘭藝術 等。

二、研究目的

本論文的目的是探討藝術作品的宗教特質，並不單是描繪宗教信仰的外在賦予，而是出於藝術作品本身所散發出來的宗教美感與超越向度，因歐洲整個中世紀的藝術作品幾乎都在為基督教信仰代言，說明性與宣傳性高，在此我們捨略不談，故此我們就文藝復興時期受人文主義影響下的宗教藝術與受宗教改革影響下的宗教藝術來作一比較，孰優孰劣，筆著以為在文藝復興時期甚至巴洛克時代的北歐藝術因受宗教改革精神的影響，在宗教藝術所傳達出的宗教意涵，實是猶勝文藝復興時期受人文主義影響的宗教藝術。一者是披著聖經故事題材、內容的外衣，實際卻是表現人文精神，強調人的完全、理想美；一者雖沒有華麗的外表、美麗的光環，甚至更沒有直接描繪上帝的形象與聖者的容顏，或不具有任何宗教救贖的內容，卻更深刻的表現出宗教的精神與內涵。當

然這些文藝復興時期大師們的畫作，其美感與藝術性是不容置疑的，只是與其說這些畫作是為宗教而服務，不如脫去宗教光環的遮掩，重返其藝術作品本身所具有的光輝與神彩。

第二節 研究範圍與方法

一、研究範圍

本論文主要是探究文藝復興中的人文主義與馬丁路德的宗教改革對於十六、十七世紀宗教藝術的影響之差異性。

在文藝復興時期受人文主義影響的畫家，筆者以盛期文藝復興的代表畫家 - 文藝復興三傑，為主要論述對象。受宗教改革運動及其運動精神影響的畫家則以十六世紀初的德國畫家杜勒（Albrecht Dürer,1471~1528）、格林勒華特（Matthias Grunewald,1470/1480~1528）及十七世紀荷蘭藝術家林布蘭（Rembrandt,1606~1669）為例來加以闡述說明。

二、研究方法

本論文以《前車可鑑》（HOW SHOULD WE THEN LIVE）此書中兩篇文章 - 文藝復興、宗教改革的論述思想為依據，再加以蒐集證據，分析藝術家創

作思想及其畫作特色，來說明義大利文藝復興時期的宗教藝術，其特色為何會不同於與北歐宗教藝術特色。文藝復興中的人文主義對當時代藝術造成什麼樣的衝擊，宗教改革精神又給北方文藝復興甚至巴洛克時代的荷蘭宗教藝術造成什麼樣的影響。

同樣皆以基督教信仰為創作本源，為何所呈現出的面貌卻不一。故在此我們約略以幾個研究方法來探究其原因：

（一）歷史研究法

以文獻探討來研究文藝復興的產生原因，又人文主義是如何成為文藝復興的中心思想。宗教改革的起因是為何？它是如何在文藝復興興盛時期成為另一個影響藝術深遠的思潮。

- 1、歷史類：聖經、美術史、宗教史、人類文化史類 等。
- 2、專門論著：有關藝術家個人傳記、畫冊。
- 3、學術論文類：期刊、研究生論文、藝術雜誌、哲學雜誌 等。

（二）內容分析法

透過當時代的藝術家個人的創作理念、畫作分析、比較做為輔證來說明這兩大思潮對藝術的影響。

- 1、資料整理，並加以歸納、分析。
- 2、作品圖片收集、分析畫作使文字論述與圖片相配合以加強理論說明。

（三）比較研究法

本文將預設人文主義對宗教藝術所造成的影響是不同於宗教改革的，且假定受宗教改革影響下的北歐宗教藝術中的宗教意涵較文藝復興時期受人文主義影響的宗教藝術更具有實際的宗教精神。故將此兩大思潮在宗教藝術上所造成的影響作一個比較，以驗證本文所預設的觀點。

第三節 名詞釋義

名詞解釋：

一、「文藝復興」(Renaissance)：

「Renaissance」這個字的本意是「再生」(Rebirth) - 「自由精神」與「人文主義」(Humanities) 的再生，也就是希臘、羅馬古典文化的再生。是指從中世紀末葉起，以義大利為中心所掀起的歐洲新文化、思想運動；大約自十四世紀持續到十六世紀，其影響的範圍相當廣泛，包括政治、社會、宗教、學術文化、藝術 等。

二、「人文主義」(Humanities)：

又稱「人本主義」，以「人」為本位、以人為中心。英國歷史學家西蒙斯 (J.A.Symonds) 在《義大利文藝復興史》一書中寫到：

文藝復興就是自由的再生，人類恢復自決心和自決力，並透過藝術來承認人和外在世界的美，在科學上得到理智的解放，在宗教上得到良心的自由；返整個文化於智慧之中，樹全面政治於自由之上。¹

三、宗教精神（意涵）：

在本文中所提的宗教精神，是指在宗教繪畫中不論是否使用了聖經內容或題材，所表現出來的是符合真理，歌頌造物主的慈愛與偉大，便符合本文中所提真正的宗教精神。

四、超越向度：

藝術的超越特質，主要表現在藝術本身所具有的一種不斷走向革新的不可抗拒性上。這種不可抗拒性，一方面出自藝術形式本身內在結構的發展動力，另一方面則出自藝術家在創作之時不斷尋求理想結構以實現藝術真理的慾望。²

第四節 研究限制

---

¹參蘇俊吉編著《西洋美術史》。台北：正文書局，1984年，頁49

²參照劉千梅著《藝術與美感的超越向度》，《哲學與期刊》，二十五卷第三期，1998年，3月

本論文因所提出的人文主義與宗教改革運動在藝術上所造成的影響範圍廣泛，舉凡社會、政治、文學、宗教、音樂、繪畫等。在時間上也從當時代一直延續至今，在地域上亦不斷擴大。故本論文將縮小研究範圍，針對十六、十七世紀文藝復興盛期到巴洛克時代的北歐宗教繪畫作一分析比較，但此時期所牽涉的藝術家也不勝枚舉，故僅選取其各主要代表畫家來說明。