

第一篇

歐洲文化與現代世界

翰林出版

第一章

古代文化與基督教傳統

翰林出版

目錄

Contents

1 古代文化的遺產

2 中古基督教世界

3 文藝復興

第三節

文藝復興

- ◆ 了解文藝復興的意義與背景
- ◆ 認識人文主義與方言文學的出現
- ◆ 探索文藝復興式建築與藝術
- ◆ 認識北方文藝復興的概況

一、文藝復興的出現與政治精神

中世紀

基督教教會提供的最後審判說，讓世人專注於末世，並認為俗世只是為了等待救贖的時間而已

14~16
世紀

義大利人率先復甦古典希臘羅馬學問，他們從經典中學習古人的生活態度與價值觀

發展出肯定俗世與人的價值，奠定了歐洲從基督教世界觀走向俗世化與人文精神的現代基礎

日後史家稱這段歷史時期為「文藝復興」（Renaissance）

14世紀

義大利不少城市早已擺脫封建約束，紛紛建立仿古羅馬的共和政體或君主制，如米蘭、威尼斯、佛羅倫斯

統治者皆視政治是建立在統治者的能力與深思謀慮下的結果，而非依據血統或傳統訴求政治權，這讓義大利北部各城市建立了最早具有現代國家精神的政治體制

麥第奇 (Medici) 家族藉由金融業務而發達，躋身佛羅倫斯的領導階層。羅倫佐·麥第奇 (Lorenzo de' Medici, 1449 ~ 1492) 便是文藝復興時期的重要人物，並贊助過不少當時的學者或藝術家如達文西 (Leonardo da Vinci, 1452 ~ 1519) 等。

圖1-3-1 文藝復興時期的義大利。

為何文藝復興始於義大利？

文藝復興誕生於義大利，有其政治經濟因素，特別是在復甦古典文化部分，更與當地是羅馬文明起源地有很大關係。由於義大利隨處可見的羅馬古蹟中，經常喚起人們對古代羅馬文明的記憶。而當義大利城市共和國紛紛建立時，自然訴求古代羅馬共和與羅馬文化做為統治與生活典範。

這樣的政治
環境下

出現積極參與公共生活的公民人文主義者，認為公民最高美德是為城市服務

也出現具個人特色的統治者，治理城市如當作藝術品 註

馬基維利

以**君王論**（The Prince）一書提供統治者統治技術與政治判斷

又在**論李維羅馬史**（Discourses on Livy）一書以古羅馬為例，分析權力運作，建立了日後現代政治學

其實正是義大利政治現實下產生的作品

- 馬基維利的《君王論》獻給麥迪奇家族的君主。六年後完成的《論李維羅馬史》，獻書對象不再是君主之輩，而是具備君主才德的出類拔萃之士。他從提圖斯·李維的《羅馬史》看出一條「沒有人踩過的新途徑」，主張共和體制優於君主統治，將會對每一個人帶來共同利益。
- 本書是馬基維利閱讀李維《羅馬史》開頭十卷的心得，結合他個人在佛羅倫斯的從政經驗和對於義大利當代歷史的觀察，從中歸納出政治哲學的理念。
- 馬基維利雖然講求實用原則，雖然不曾為自己的政治理念建構一套有系統的理論，卻心繫哲學家的關懷。他的關懷，一言以蔽之，從歷史的角度來看，人類處身在政治的洪流，有何安身立命之道？他主張共和體制優於君主統治，以具體的事例闡明「政治權威來自人民的同意」這個原則。他舉證或引述的事例有古代的，也有當代的，李維的《羅馬史》為這些事例提供了一個串連古今歷史、觀照人類政治情境的平台。
- 《論李維羅馬史》讓我們見識到「人的尊嚴」如何落實在政治領域。馬基維利強調共和主義的理想，特別著重於如何在實務層面促成穩定的政治秩序以避免腐敗，俾使共和體制在動盪之世得以卓然挺立。

好政府治理下，人人安居樂業

壞政府治理下，人人生活困苦

圖1-3-2 好政府與壞政府（The Allegory of Good and Bad Government）壁畫。

14世紀，義大利北部紛紛建立城市國家，統治者與市民逐漸了解政府的統治會帶給社會各種影響。位於義大利托斯卡尼（Tuscany）地區西恩納市政廳（Siena's Palazzo Pubblico）的一系列壁畫，名為好政府與壞政府，用以提醒統治者須謹慎小心制定決策。

馬基維利的君王論曾提及：「你必須明白歷來就有兩種鬥爭方法，一是依照法律，二是運用武力。第一種適用於人，第二種則適用於獸。但是，由於前者並不總是堪當其用，君主就必須訴諸於後者，因此，他應當熟知獸性和人性的應用之道。」

（參考資料：Machiavelli著，閻克文譯，君主論，頁88。）

請從課文所述文藝復興時的政治發展，想一想何以馬基維利會提出這樣的政治意見？

ANS

文藝復興時期著名人文學者

圖 1-3-3

義大利文藝復興初期，以但丁、佩脫拉克與薄伽丘三人的成就最受人矚目，因而被後世譽為「文藝復興人文三傑」。往後歐洲各地也出現不少人文學者，各領風騷。請結合目前所學與蒐集資料，討論文藝復興時期之所以人才輩出，可能是哪些因素造成的？

但丁出生於佛羅倫斯，神曲一書是他的文學成就。他曾寫道：「記住你這個物種，你的精神不是為了禽獸般而造，你被造為人是要去追求知識與品行。」這表達了文藝復興重要精神——人的覺醒。

13世紀

但丁

Dante, 1265 ~ 1321

以方言撰寫神曲 (*Divine Comedy*)，敘述他遊歷地獄、煉獄與天堂，既認同基督德行，同時也批判教會的腐敗。
(1450年Andrea del Castagno繪)

但丁拿著神曲一書，站在左方地獄 (*Inferno*) 的旁邊。(1465年Domenico di Michelino與Alessio Baldovinetti繪)

伊拉斯莫斯

Erasmus, 1466 ~ 1536

藉由作品愚人頌 (*In Praise of Folly*) 諷刺教士的腐敗與世人的盲從，並認為羅馬教會必須推動改革。(1523年Hans Holbein the Younger繪)

14世紀

佩脫拉克

Petrarch, 1304 ~ 1374

主張發揚古典文學之美，被譽為人文主義之父。其作品十四行詩開創新的文學體裁。(1450年Andrea del Castagno繪)

薄伽丘

Boccaccio, 1313 ~ 1375

作品十日談描寫世俗人生百態，揭露與諷刺教會、貴族等的黑暗面，稱頌一般平民的機智與勇敢。
(1450年Andrea del Castagno繪)

馬基維利

Machiavelli, 1469 ~ 1527

其著作君王論，主張統治者必要時為了達到目的，可不擇一切手段。
(16世紀後半期Santi di Tito繪)

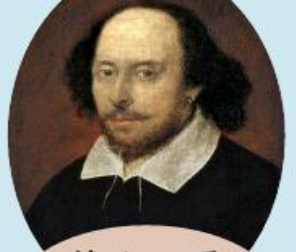
配合課本P.36

湯瑪斯·摩爾

Thomas More, 1478 ~ 1535

作品烏托邦 (Utopia) 描繪一個靠計畫來掌管社會的理想國度，被視為最早書寫社會主義社會的文本。(1527年Hans Holbein the Younger繪)

莎士比亞

Shakespeare, 1564 ~ 1616

著有哈姆雷特 (Hamlet)、羅密歐與茱麗葉 (Romeo and Juliet) 等戲劇作品，突顯人物個性與人文精神。(1610年John Taylor繪)

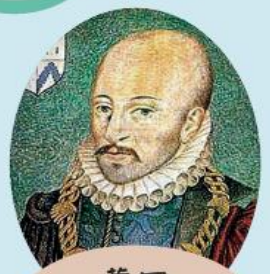
倫敦重建的莎士比亞環球劇場 (Shakespeare's Globe)。1613年，莎士比亞所建的劇場毀於大火。1997年，一座現代仿造的環球劇場落成。(2014年Diego Delso攝)

莎士比亞是英國人，以寫作戲劇為主。他幾部以英國歷史為背景的歷史劇，在當時藉由劇場表演，建構了英國民眾對於英格蘭歷史的記憶。他的作品探索歷史與人的命運、德行，是文藝復興探索人性的重要主題。

16世紀

17世紀

15世紀

蒙田

Montaigne, 1533 ~ 1592

著有隨筆集 (Essays)，暢談日常生活與習俗、人生哲理等，開創隨筆式作品的先河。(1578年Daniel Dumonstier繪)

塞凡提斯

Cervantes, 1547 ~ 1616

作品唐吉訶德 (Don Quixote) 嘲諷中世紀以來美化過度的騎士文學與騎士精神。(1600年Juan de Jáuregui繪)

與風車搏鬥的唐吉訶德。這是此書的著名段落，主角將風車看成巨龍，要跟風車搏鬥，結果弄得遍體鱗傷。(1863年Gustave Doré繪)

塞凡提斯是西班牙人，以唐吉訶德一書奠定文學地位。他曾有一次戰爭中，被北非穆斯林捉為人質，在等待贖金時，計畫逃脫而有過幾次冒險行動。藉由唐吉訶德一書主角的冒險旅途，他點出一個逐漸消逝的騎士時代，但也暗示未來是一個等待探索的新世界。

二、人文主義與方言文學的出現

古典學問在義大利人重新發現下，發展出面對人世的新態度與新信仰，認為人的經驗可以做為認識人、自然與上帝的出發點

這種精神肯定人在世上的價值，認為人可以其理智與意志對抗命運，或發揮才能成為英雄或全才之人

如達文西就是一位既是藝術家又是科學家的**全才**，這種新信念即史家所稱「人文主義」

人文主義者認為人擁有各種能力，但需經由教育啟蒙，而學習古典作品，了解古人經驗與古代世界，可以幫助人發展潛能與特質外，也可以培育治國人才，這種古典教育又稱人文教育

因此統治者**設立學校**，讓自己與宮廷人員的孩子與市民接受人文教育，學習治事處世。日後這些人文經典也會成為西方新設大學的主要課程內容

人文學者教授的古典學問稱為「人文學」(the humanities)。此稱呼源於古羅馬哲學家西塞羅(Marcus Tullius Cicero, 106~43B.C.E.)，他認為透過教育，這些人文學課程可以發揚屬於人和人性品質。

今日臺灣部分大學文學院的英文名稱，或有以college of humanities稱之，這意謂文學院教育宗旨在於發揚培育人的品質。請討論知識如何培養與發展人文精神？

ANS

人文主義與文獻校對

14世紀，許多人文主義者為了尋找古籍原典，紛紛前往歐洲各地教會、修道院尋找古典書籍。這些古籍讓他們得以確實掌握古典語法，並進而發展出以語文的差異進行文獻校對。例如：教宗以宣稱擁有「君士坦丁獻土」（Donation of Constantine）文獻，來證明教宗擁有教宗國，但被人文主義學者以語言詞彙使用的變化來說明該文獻的出現不會早於公元8世紀，即是以此校對法確認該文獻是偽造的。

圖1-3-4 君士坦丁獻土。
相傳315年，羅馬皇帝君士坦丁曾簽署一份諭令，將羅馬一帶的土地贈送給教宗。但後來該諭令被證實是偽造的。（1247年繪，繪者不詳）

人文學者在熟悉古典拉丁文時，從語言詞彙中，看到可以追溯一種制度或生活方式的改變

他們模仿古人創造史詩或詩文，例如：**佩脫拉克**以拉丁文創造以古羅馬將軍為傳的阿非利加，也以托斯卡尼方言創作十四行詩

在拉丁文與方言孰優孰劣的爭論中，最終因人文學者純化本國語言而取得認可

此外，不少作家也以本國語言寫作，促成了方言文學的黃金時期，如西班牙**塞凡提斯**與英國**莎士比亞**，皆以自己國家的語言寫出著名文學作品

佩脫拉克

- 從1338年起，佩脫拉克斷斷續續用了四年的時間，寫下了著名的敘事史詩《**阿非利加**》。這首詩是仿效古羅馬作家維吉爾的筆法，用純拉丁語寫成的。作者用優美的語言，對第二次布匿克戰爭作了生動的描述；戰爭開始時，迦太基大將漢尼拔出動奇兵，翻過阿爾卑斯山，從北部攻入義大利，羅馬猝不及防，節節敗退，都城被圍，危在旦夕。後來羅馬大將西庇阿改變戰術，派兵攻入迦太基本土，迫使迦太基投降。佩脫拉克在詩中熱情地謳歌了西庇阿，稱頌他功比天高，可與龐培、凱撒媲美。
- 史詩《阿非利加》使佩脫拉克蜚聲詩壇，名揚遐邇。巴黎大學和羅馬市政府都表示要給詩人加冕桂冠，他最後決定在羅馬接受加冕。授予儀式於1341年4月8日正式舉行。從此，佩脫拉克就獲得了「桂冠詩人」的榮譽。
- 佩脫拉克在撰寫自己的道德方面的論文時，以古典的文體為範例，並引用古典的措辭、警句。佩脫拉克自己認為，用拉丁文創作的詩歌優於用義大利文方言創作的詩歌，並因此而珍視前者，但實際上傳之久遠的卻是後者。值得注意的是，他用義大利方言寫成的《**十四行詩**》是為他心愛的蘿拉所寫，具有吟遊詩人的騎士風範風格，其形式和內容在文藝復興時期都廣備許多作家所模仿。

三、文藝復興式建築與藝術

自文藝復興「發現」古代後，藝術家在復古中創造出新的作品

建築方面

以古羅馬的圓形穹頂、半圓拱取代中世紀時期哥德式尖塔

在建築設計上講求比例、規律性與對稱性，反對哥德式建築追求高度以及過度採光的樣式

此外，以古典造型的柱子以及比例讓視覺產生錯覺以獲得平衡與規律性

雕塑方面

浮雕以及表現英勇的古典騎馬立像，皆反映出對古羅馬雕像的興趣與模仿

仿古羅馬式建築

哥德式建築

哥特式建築

巴黎聖母院

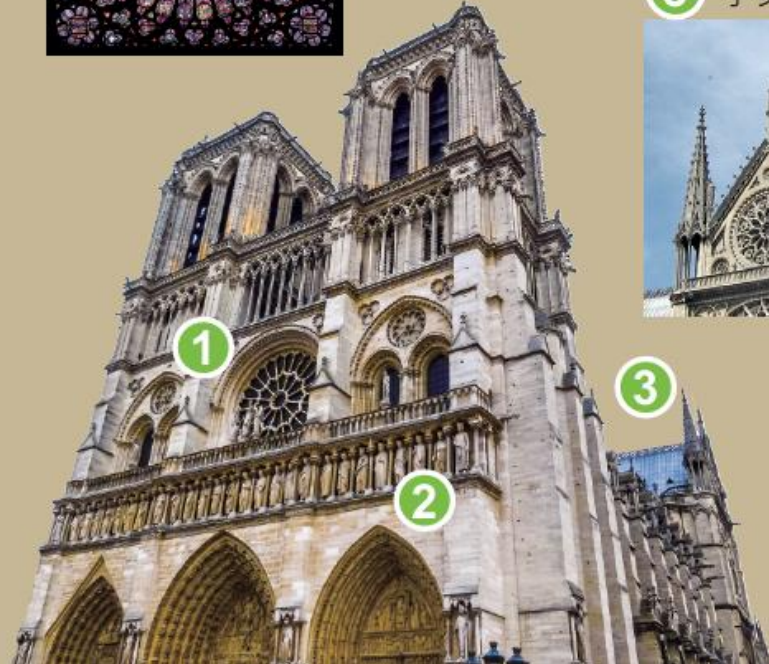
1 彩繪玻璃窗

2 尖拱

3 小尖塔

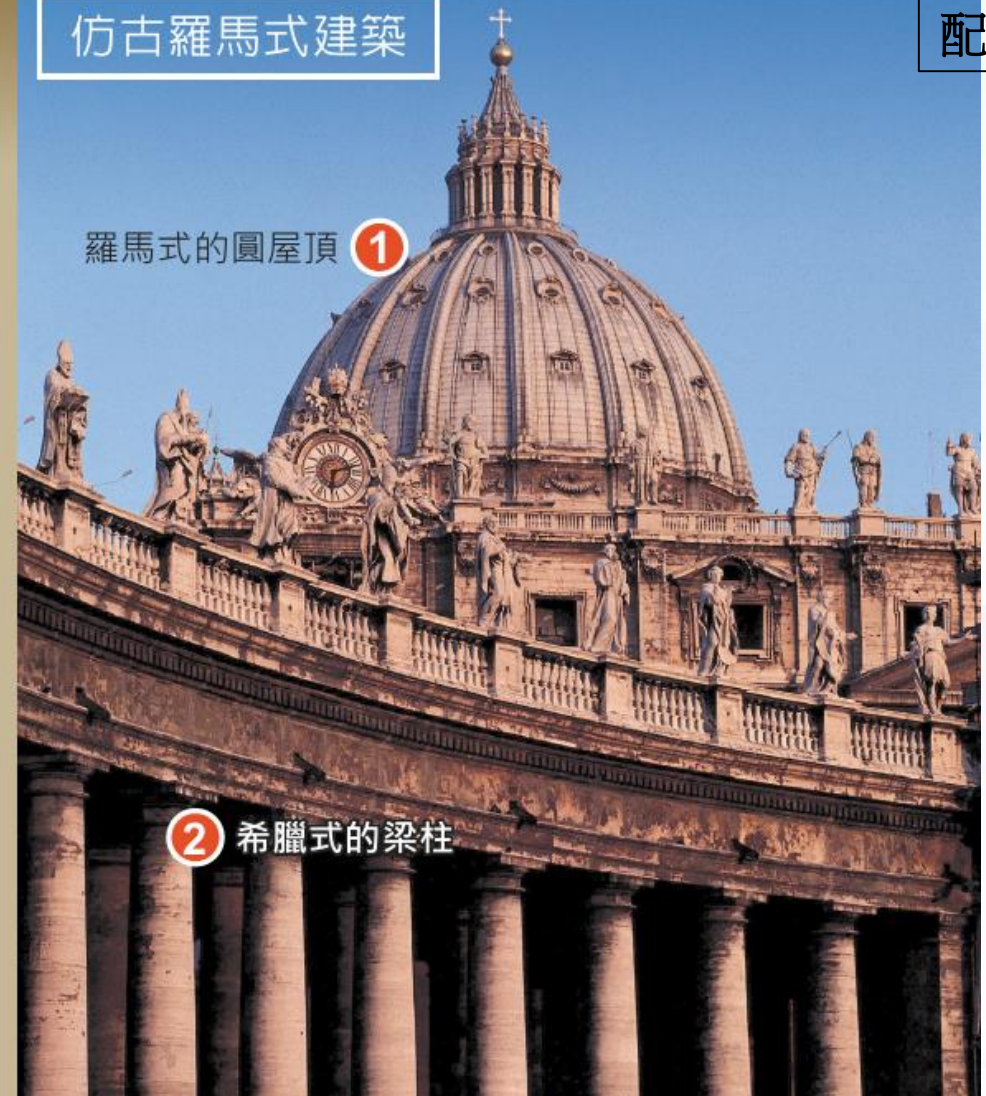

1

2

3

羅馬式的圓屋頂 1

2 希臘式的梁柱

圖1-3-5 巴黎聖母院與梵蒂岡聖彼得大教堂。左圖為巴黎聖母院，始建於12世紀中期，屬於哥德式建築。哥德式建築除了彩繪玻璃窗、尖拱、小尖塔外，還有得以支撐高聳建築的尖拱、肋拱、飛扶壁等結構。2019年4月聖母院遭逢大火，所幸建築物主體與大批文物倖存，但是重建之路漫長。右圖則為聖彼得大教堂，屬於仿古羅馬式建築。（2005年攝）

繪畫方面

除了以古典神話人物代替中世紀教會人物外，最重要的是各種肖像畫的出現，這是人文主義者對於認識自我的結果

達文西稱畫家是「一切看得見的自然景物的模仿者」

在表現自然時，繪畫中的「透視法」則以「數學」為基礎來完成和諧比例關係

在追求藝術與「科學」之間的關聯中，同時也展現古典對稱的信念

博學堂

達文西的創意

達文西觀察自然界，對於鳥何以能飛行、魚在水中悠遊自在，啟發他研究可以飛行或潛水的裝置，讓人類可以在空中飛、水中行。

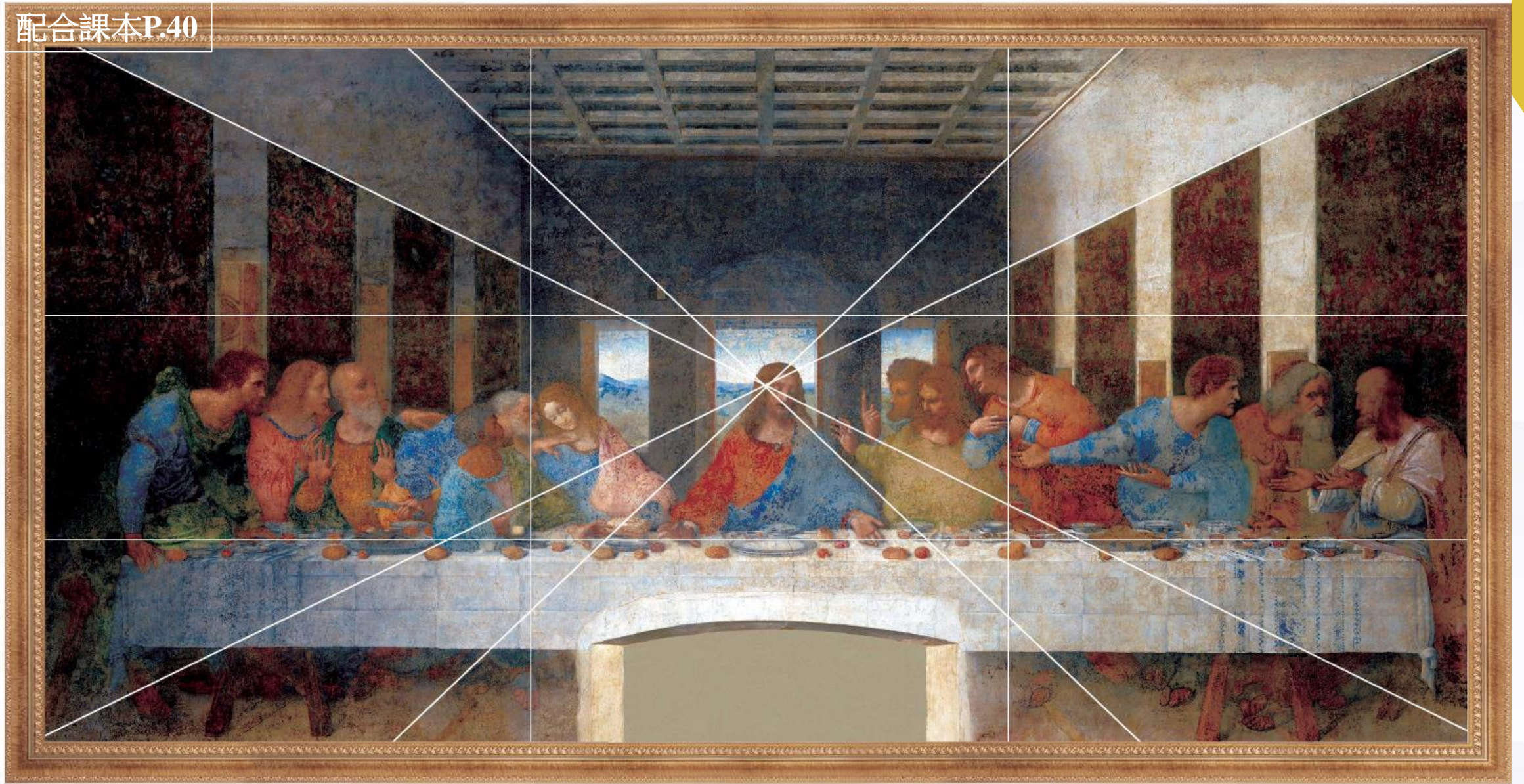

圖1-3-6 使用透視法繪製的最後的晚餐。

達文西運用透視法的概念，以餐桌做為水平線，引導觀眾的眼睛高度，將透視線集中交會於耶穌的頭上，製造出立體感，使人身歷其境。（1498年繪）

達文西、拉斐爾（Raffaello Sanzio, 1483~1520）、米開朗基羅（Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475~1564）等三人，被譽為「文藝復興藝術三傑」，他們的藝術創作仍是以宗教為主題。

請結合圖1-3-7的作品，討論三人繪製的內涵以什麼為主？

ANS

文藝復興藝術三傑

圖 1-3-7

配合課本P.41

達文西

⊕ 蒙娜麗莎。其微笑給人無限遐想。（1502～1506年繪）

⊕ 聖母領報。描述聖母瑪利亞被一個雙翼天使告知，她已經懷孕，將生下耶穌。（1472年繪）

文藝復興藝術三傑

圖 1-3-7

⬆️草地上的聖母。(1506年繪)

⬆️聖禮辯論。分為天上、人間兩層次。(1509~1510年繪)

拉斐爾

文藝復興藝術三傑

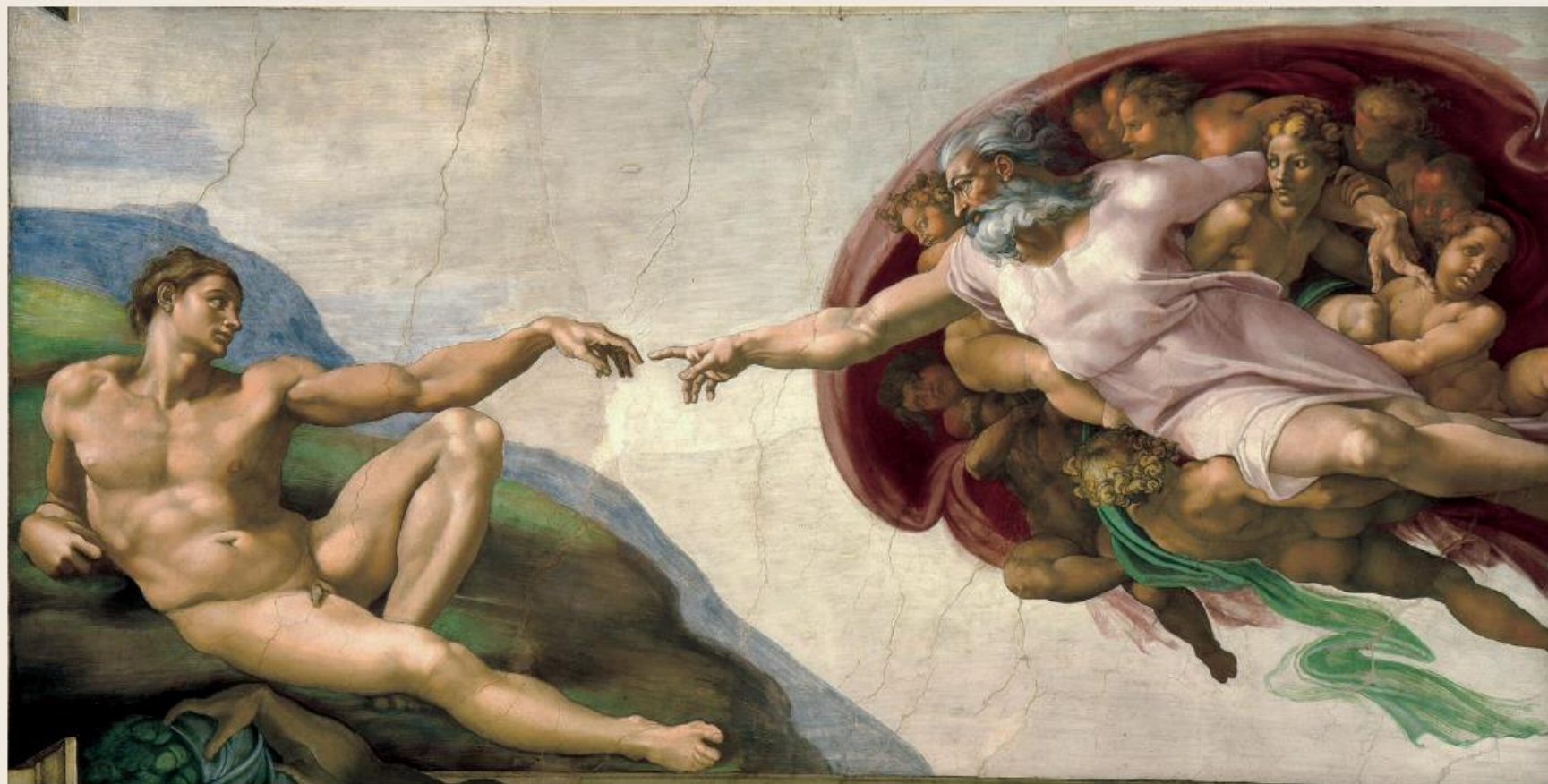
圖 1-3-7

配合課本P.41

米開朗基羅

⬆️ 大衛雕像。(1501~1504年製)

⬆️ 創世紀 (局部)。圖中描繪上帝創造亞當的情景。(1512年繪)

四、北方文藝復興

(一) 興起背景

文藝復興吸引歐洲知識分子來到義大利學習，剛興起的印刷術也促進古典思想傳播到西北歐

各國王宮貴族禮聘義大利藝術家或人文學者，將藝術風格與人文風範引進北方，如達文西就受到法國國王禮遇，晚年在法國生活

而受古典教育的貴族子弟們，也前往義大利修習宮廷文化與法律知識等，以便將來回國服務，義大利的園藝美學與建築，也因此影響北方歐洲

(二)基督教人文主義

16世紀

北方出現基督教人文主義

他們以人文主義治學方法研究聖經文本，藉由文獻校對，修訂教會文獻，擺脫教會教條式的教義解釋

他們主張精通古典經籍是恢復基督教原本面貌的關鍵，代表人物有荷蘭的伊拉斯莫斯、英國的湯瑪斯·摩爾

日後宗教改革主張教理源頭存在於福音而不是羅馬教會手上，就是受此主張的影響

(二) 基督教人文主義

16世紀末

面對歐洲宗教紛擾，人文學者對「人」的自信與創造力已不如從前樂觀

法國人文學者蒙田曾說：「只有一件是有把握的，那就是我自己」。唯有認識自己才能了解人類的狀態

雖然出現悲觀聲音，但是提倡人的精神自由與人文主義精神，以及強調俗世生活，自此成為現代西方的精神

圖1-3-8 古騰堡及其印刷作坊想像圖。

在日耳曼人古騰堡

(Gutenberg,

1398~1468) 之前，只能用人力抄寫或木製雕版印刷來製作書籍，曠日費時。而古騰堡所發展出來的活字印刷術，金屬製造的活字字母能重覆使用，不僅縮短製作書籍時間，也能大量生產，有利於知識的傳播。(19世紀繪)

稱號	又被稱做「學者中的學者」、「文藝復興時期的伏爾泰」、「北歐人文主義之王」
出生地	荷蘭的鹿特丹
生平	<ol style="list-style-type: none">1. 為教士的非婚生兒，10多歲被強迫送到修道院，但未受到任何正規的宗教教育2. 喜愛接觸古典天主教的作品，30歲時進入巴黎大學就讀，完成了神學的課程，但對枯燥的內容感到反感3. 完成學業後並未進入教堂擔任教士，反而遊歷歐洲各地，以教書著文為業
概述	<ol style="list-style-type: none">1. 伊拉斯莫斯對宗教改革領袖馬丁·路德的思想有巨大的影響，路德欽佩並渴望結交伊拉斯莫斯。可是後來馬丁·路德與伊拉斯莫斯交惡，馬丁·路德發表了《論意志的捆綁》來反駁他，此後伊拉斯莫斯公開指責馬丁路德的文章為野蠻的書2. 儘管伊拉斯莫斯終生都是一個天主教徒，但他尖銳地批評了當時他認為驕奢過度的羅馬天主教會，甚至拒絕接受後者授予的樞機職位3. 在《論死亡之準備》（<i>Treatise on Preparation For Death</i>）一文中，他聲明了自己的觀點——永久生命的保證不在於教堂中的聖禮和儀式，僅在於對基督贖罪的信念

- 湯瑪斯·摩爾爵士（Sir Thomas More，由於被天主教會封為聖人，又稱「聖湯瑪斯·摩爾」（Saint Thomas More, 1478~1535）是英格蘭政治家、作家與空想社會主義者。1516年用拉丁文寫成《烏托邦》一書，此書對以後社會主義思想的發展有很大影響。
- 1478年他生於倫敦的一個法學家庭，畢業於牛津大學，曾當過律師、國會議員、財政副大臣、國會下院議長、大法官。1535年反對亨利八世兼任教會首腦而被處死。
- 「烏托邦理想」：在摩爾的理想社會裡，私有制被廢除，產品歸全社會所有，公民在政治上一律平等，人人參加勞動。但由於時代的局限，這個理想的社會是以農業和手工業生產為基礎，而且還有奴隸存在。

修習宮廷文化的參考書

文藝復興時期，義大利人卡斯蒂利奧內（Baldassare Castiglione, 1478~1529）撰寫**廷臣論**（The Book of the Courtier）一書，教導人們要如何學習成為完美的廷臣。首先要能說拉丁文與希臘文，優雅儀態，且懂得體育、馬上比劍、文學、音樂、舞蹈、藝術，並學習當個外交官。當這些技能培養完成後，即可回國擔任國王宮廷朝臣或是外交官員。

從本節中，我們已大致了解文藝復興時期的特徵，請你比較中世紀與文藝復興兩個時期，為什麼佩脫拉克會說：「當黑暗被打破，未來幾代人會設法回歸明朗光輝的古代」？

ANS

資料一

荷馬史詩深刻影響了希臘人對自身的評價與文化，也啟發了西方日後的人文思想。其中的伊里亞德敘述希臘人前去攻打特洛伊人，兩軍各獲神明的幫助而勢均力敵。只是，戰爭持續七年後，希臘軍隊興起思鄉之情而人心盼歸。希臘將領奧德賽便以木馬欺敵，令特洛伊人誤會希臘撤軍，而將木馬推進城內慶祝勝利。躲在木馬中的希臘人因此乘機打開城門，讓希臘大軍進城，特洛伊滅亡。

圖1-3-9 特洛伊木馬進城想像圖。
(1760年Giovanni Domenico Tiepolo繪)

資料二

有學者指出：「神話與歷史敘事之間的差別很明顯。在古希臘，史書寫作的年代必須與事件發生的年代相近，因為這樣才能找出經歷這些事的人，提供可靠的見證。……神話就不一樣了。神話故事總是口耳相傳幾個世代之後，才有人將它寫下來。也就是說，當有人開始寫的時候，這些故事早已存在很久了。就這點而言，神話並不是個人的創意發明，也不是捏造的幻想，而是經由記憶與傳頌而來。」荷馬史詩中的木馬屠城記流傳多年，被當作是神話傳說，但也有不少人相信它是真實的歷史。19世紀已有考古學家發現了荷馬史詩提及的邁錫尼城；而為了尋找特洛伊城，也多次進行了考古發掘。

（參考資料：Jean-Pierre Vernant著，馬向民譯，大師為你說的希臘神話：永遠的宇宙諸神人，2015年。）

提問：神話與歷史間的關係錯綜複雜，不能只以傳說或虛構一概而論，請就神話與歷史的區分，討論木馬屠城記的神話層面，以及對後人的啟發。

ANS

資料一

有學者指出：「一個強大而富有的教會，能夠創立新的法律機構，同時也發現這個『宗教之城』與『世俗之城』相關的微妙任務而引起的一大堆問題；這些被人們熱烈爭論的問題，肯定也影響到西方的整個進化。」（參考資料：Marc Bloch著，談谷錚譯，封建社會，1995年。）

資料二

有學者指出：「在一個迷信的時代，王室和教會的聯合似乎可以互相增強對方的實力，掌握天堂的鑰匙是獲得世人的服從最可靠的保證。……（教宗）他們為了維護教會的權力，進行極具野心的鬥爭，經歷的苦難或最後的成功同樣會加強人們的崇敬。」（參考資料：Edward Gibbon著，席代岳譯，羅馬帝國衰亡史（第六卷），2006年。）

提問：請就本章與引文所學，說明「宗教之城」與「世俗之城」之間的「極具野心的鬥爭」有哪些？

ANS

END

翰林出版