

基督教與文化：音樂、藝術、文學

Christianity and Culture: Music, Art, and Literature

by 魏連嶽老師
simondream@gmail.com

一、課程簡介

基督教乃是古代晚期（late antiquity）之後，西方世界文化發展及轉變的根源，她對於西方音樂、藝術、文學的樣貌與特徵之形塑，以及它們在西方社會中的活躍與興盛有著深遠的影響；因此欲理解西方各種文化的本質及底蘊，也必須從基督教的脈絡來探尋。另一方面，信仰必然是在某個文化的處境中被孕育、建構及傳講，因而文化也深深的影響著基督教（徒）本身對自己信仰的理解、表述及展現。無庸置疑的，基督教（信仰）與文化兩者間乃是彼此啟發、共生共融、無法分割且盤根錯節。

本課程將探討聖經與基督教傳統中的文化神學，也會分析基督教歷史中具有時代性或經典性的音樂、藝術、文學等作品，詮釋其中所蘊含的基督教信念與反思信仰的批判精神，藉此探討基督教與文化彼此之間的緊密關聯。此外，也會考察歷世歷代傑出的基督教文化人，如何透過文化媒介傳揚信仰理念或進行宣教。本課程也會闡述基督教與華人文化之間的互動歷史及對話景況。

二、課程目標

1. 瞭解基督教與文化兩者之間彼此啟發、共生共融、互相影響的緊密關係。
2. 深入的分析基督教歷史中具有時代性與經典性之音樂、藝術、文學作品，並詮釋其中所蘊含的基督教信念與反思信仰的批判精神。
3. 認識西方各時期傑出的基督教文化人，如何透過文化媒介傳揚信仰理念或進行宣教。
4. 探究基督教與華人文化之間的互動歷史及關係。
5. 對過往及當代基督教文化做批判性省思，並從中獲得思想上或信仰上的啟發。

三、課程大綱

- 第 01 週(09/22) 導論：從德弗札克「新世界交響曲」論基督教與文化之互動關係
第 02 週(09/29) 音樂(一)：聖經中的音樂與基督教音樂的本質

- 第 03 週(10/06) 音樂(二)：葛利果聖歌、中世紀彌撒曲、巴哈、韓德爾
 第 04 週(10/13) 音樂(三)：莫札特、貝多芬
 第 05 週(10/20) 音樂(四)：歌劇泰伊斯(Thaïs)、音樂劇悲慘世界(Les Misérables)
 第 06 週(10/27) 音樂(五)：流行樂中的基督教信念、John Rutter、當代教會音樂
 第 07 週(11/03) 藝術(一)：早期基督教藝術
 第 08 週(11/10) 藝術(二)：反聖像運動(Iconoclasm)、拜占廷藝術
 第 09 週(11/17) 藝術(三)：文藝復興時期的基督教藝術
 第 10 週(11/24) 藝術(四)：亞洲地區(日本、中國、台灣)的處境化基督教藝術
 第 11 週(12/01) 藝術(五)：藝術與當代基督徒的信仰
 第 12 週(12/08) 文學(一)：遠藤周作《沈默》中的信仰批判
 第 13 週(12/15) 文學(二)：遠藤周作《沈默》中的神學思想
 (12/22) ※聖誕週，不上課
 第 14 週(12/29) 結語：文化的基督教與基督教文化

四、評量方式

- (一) 課堂出席、參與討論、閱讀指定教科書 30%
- (1) 於「第 12 週」(12 月 8 日)上課之前，閱讀完遠藤周作《沈默》一書。
  - (2) 「第 12 週」或「第 13 週」上課時，有意願分享自己讀書此書的心得與感想的同學，可以於上課時分享。(每位學生分享時間為 5 分鐘內)。
- (二) 作品賞析報告 70%
- 任選一個與本課程相關的主題做研究，並撰寫一篇研究報告。報告字數：信徒神學學生 2000~3000 字，聖工碩士科 3000~5000 字，其他碩士學程學生為 5000-6000 字、博士生為 8000-9000 字。
- ※報告繳交期限與方式：1 月 12 日(週四)晚上前，以電子檔 email 給老師。
- ※不需取得「學分」或「學位」的學生，不用繳交作業。

五、課堂中分析西方經典「音樂作品」List

一、第 4 世紀到 15 世紀：早期與中世紀基督教音樂時期 (Early and Medieval Church Music)

- (一)Gregorian Chant (葛利果聖詩)：

Adorare Deum—(a)*Da pacem*,(b)*Dominus illuminatio*, (c)*Laetetur cor*

二、第 16 世紀：文藝復興時期 (Renaissance Music)

- (一)William Murdy(1529-1591)：Kyrie

三、第 17 世紀初至 18 世紀中：「巴洛克音樂時期」(Baroque Music)

- (一)Orazio Benevolo(1605-1672)：Kyrie

(二)Gregorio Allegri(1582-1652)：*Miserere*

(三)J. S. Bach(1685-1750)：*Kyrie* (B 小調彌撒曲)

四、第 18 世紀中至 19 世紀初：古典音樂時期 (Classical Music)

(一)莫札特作音樂為古典基督教音樂的代表

(二)莫札特生平簡介(Wolfgang Amadeus Mozart，奧地利，1756-1791)

(三)莫札特生命中的苦難

1.Mozart：*Mass in C Major* (C 大調彌撒/加冕彌撒), K 317—*Credo*

(四)莫札特基督教音樂中的「神聖」特質

2.Mozart：*Kyrie, Mass in C minor* (C 小調彌撒), K 427—*Kyrie*

3.Mozart：*Kyrie, Mass in C minor* (C 小調彌撒), K 427—*Credo*

(五)莫札特音樂中的「神能力同在」特質

4.Mozart：魔笛(*Die Zauberflöte*), K.620—*Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen/ Hell's vengeance boils in my heart*

5.Mozart：21 號鋼琴協奏曲, K.467—*Allegro maestoso*

(六)莫札特及其音樂對當代基督徒的啟發

(七)莫札特生命與音樂對現代人的意義與貢獻

6.Mozart：*Violin Concerto No. 3 in G major*, K. 216—*Allegro*

五、第 19 世紀：浪漫派音樂時期 (Romantic Music)

(一)貝多芬生平簡介(Ludwig van Beethoven，德國，1770-1827，57 歲)

(二)貝多芬的英雄交響曲與浪漫樂派的開端

1.Beethoven：*Symphony No.3(E flat major, "Eroica/Héroïque)*,
Op. 55-- Allegro、Adagio

(三)貝多芬的莊嚴彌撒

2.Beethoven：*Missa Solemnis in D major*(莊嚴彌撒), Op123—*Kyrie*

六、歌劇(Opera)

(一)馬斯奈(Massenet，1842-1912)的歌劇「泰伊斯」(Thaïs)

1. Act 1：*Le voici! Le voici!* (第 3 首)

2. Act 2：*Méditation、Père, Dieu m'a parlé par ta voix!* (20 & 21 首)

3. Act 3：*Seigneur, ayez pitié de moi、C'est toi, mon père* (37 & 38 首)

七、第 20 世紀：現代音樂 (Modern Music) — 音樂世俗化及商業化時期

(一)流行音樂 (Popular Music)

1.Louis Armstrong(1901-1971)：*What a Wonderful World*

2.Michael Jackson(1958-2009)：*Heal the World*

(二)電影配樂 (Film Music)

3.Ennio Morricone(1928-)：《四海兄弟》、《教會》、《新天堂樂園》

(三)音樂劇 (Musical)

4.Andrew Lloyd Webber(1948-)：約瑟的彩衣(*Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat*) —*Song of the King、Close Every Door*

5. Claude-Michel Schönberg (1944-) : 悲慘世界 (Les Misérables) —

I Dreamed a Dream · *Epilogue*

(四) 當代教會音樂 (Contemporary Church Music)

1. John Rutter (1945-)

(a) Magnificat—*Magnificat* · *Et misericordia*

(b) Gloria—*The Lord Bless You and Keep You*

六、課堂中分析西方經典「藝術作品」List

一、早期基督教藝術作品 (Early Christian Paintings)

(一) 早期基督教的畫作：基督教受逼迫時期

1. 墓穴中的耶穌圖像 (3th century)

(二) 早期基督教的畫作：基督教成為羅馬帝國國教的時期

2. 羅馬帝國基督教化之後的耶穌圖像 (DVD : BBC Art Collection III)

(三) 基督聖像 (Icon of Christ)

3. Christ Pantocrator (Χριστος παντοκράτωρ/全能神主基督), 6th century, from Saint Catherine's Monastery, Mount Saini, Egypt)

(四) 聖像中所呈現的「基督二性」(Jesus' divinity and humanity)

(五) 聖像中耶穌右手的「手勢」

(六) 耶穌的「IC XC」名號

(七) 西方文化中特有的「字母畫押圖案」(monogram)文化

(八) Sacred Monogram 與 YHWH

(九) 西方教會的神聖符號：IHS 及 JHS

二、反聖像運動 (Iconoclasm)

(一) Iconoclasts (約 850 年，收藏於 State History Museum, Moscow)

三、中世紀拜占庭風格 (Byzantine Art)

(一) 福音書插畫 (c.820)

(二) Simone Martini (1284-1344)

(三) Barnaba da Modena (14th)

(四) Matteo Giovannetti (1330-1369)

(五) 東方教會聖像 (Russian Icons) (DVD : BBC Art Collection III)

(六) 義大利 Tuscany 地區的聖像 (1175CE)

四、文藝復興時期基督教藝術作品 (Christian Paintings in Renaissance)

(一) Giotto (1267-1337, Italian painter)

01 Nativity (The Birth of Jesus) · 02 The Last Judgment · 03 The Madonna in Glory · 04 The Mourning of Christ

(二) Sandro Botticelli (1445-1510, the leading painter of Florentine)

01 The Adoration of the Magi · 02 The Temptation of Christ ·

03Pietà (聖殤圖)

(三)**Hieronymus Bosch** (1450-1516 , painter of Netherland)

01 St. John the Baptist in the Wilderness 、02 Christ Mocked 、
03 St. John on Patmos 、04 The Last Judgment

(四)**Leonardo Da Vinci** (1452-1519 , Florentine artist)

01 The Vitruvian Man 、02 Mona Lisa 、03 John the Baptist 、04 Virgin &
Child with St. Anne 、05 Virgin & Child with St. Anne & John the
Baptist 、06 Annunciation 、07 The Last Supper

(五)**Michelangelo** (1475-1564 , Florentine artist)

01 Creation of the Sun and Moon 、02 The Creation of Man 、03 The Fall
from Grace 、04 The Prophet of Zachariah 、05 Sistine Chapel Ceiling 、
06 Moses 、07 David 、08 Christ Carrying the Cross 、09 Pieta 、10 The Last
Judgment

(六)**Matthias Grünewald** (1475-1528 , German painter)

01 Crucifixion 、02 Resurrection

- (1)Colmar 成為許多基督徒(藝術家)朝聖的聖地
- (2)Isenheim altarpiece 在文藝復興時期基督教藝術品中的獨特性
- (3)醜陋的耶穌與真實的受難形象
- (4)患有麥角中毒皮膚病的基督
- (5)耶穌是皮膚病患者的弟兄
- (6)Grunewald 的畫作成為病人的安慰
- (7)藝術品以「文字」傳達信息

(七)**Raphael** (1483-1520 , Italian Renaissance painter)

01 The Holy Family with a Lamb 、02 The Holy Family with Beardless
St. Joseph 、03 The Virgin and Child with Saint John the Baptist 、04
Madonna & Child 、05 Christ on the Cross with the Virgin, Saint Jerome,
Mary Magdalene, and John the Baptist

(八)**Pieter Bruegel the Elder** (1525-1569 , Flemish artist)

01 The Census at Bethlehem 、02 The Parable of the Blind Leading the
Blind 、03Tower of Babel

(九)**Caravaggio** (1573-1610 , Italian painter)

01 David and Goliath 、02 Supper at Emmaus 、03 Doubting of St.
Thomas 、04 The Calling of St. Matthew

- (1)卡拉瓦喬的「聖馬太的呼召」對我們的啟發
- (2)馬太的驚訝反應
- (3)天上來的恩光
- (4)耶穌的腳蹤

五、基督教藝術本色化 (Contextualizing Christian Art)

- (一)日本基督教藝術本色化
- (二)中國基督教藝術本色化 (DVD「The Jesus Experience」: Jesus in Asia)
- (三)台灣基督教藝術本色化 (台南鹽水天主堂)

六、歷代耶穌形象 (The Images of Jesus in History)

- (一)「The Face : Jesus in Art」

七、基督教圖畫藝術作品與基督徒信仰 (Christian Paintings and Faith)

- (一)基督教藝術作品中的「主體部分」及「客體部分」

- 1.Caravaggio : Rest during the flight Egypt (Mt2:14)
- 2.Matteo Giovannetti(1322-1368) : Annunciation
- 3.Botticelli : Annunciation
- 4.Da Vinci : Annunciation

- (二)基督教藝術作品作為基督徒想像聖經故事的開端

1. Botticelli : Annunciation

- (三)基督教藝術作品活化聖經經文與故事

- (四)基督教藝術作品所創造或啟發出的圖像化聖經世界

- 1.Caravaggio : Sacrifice of Isaac

七、參考書目

(一) 指定參考書 (一本)

1. 遠藤周作,《沉默》,林水福譯,新北市:立緒,2002。

※欲取得學分或學位的同學,需閱讀完《沉默》整本書籍內容。

(二) 推薦參考書

1. 理查尼布爾 (Niebuhr, H. Richard),《基督與文化》,賴英澤、龔書森合譯,台南市:東南亞神學院協會,1997。
- 2.嘉柏霖(Gaebelien, Frank E.),《當代基督徒人文素養》,蘇茜譯,台北:校園,1998。
3. 理查尼布爾 (Niebuhr, H. Richard),《基督與文化》,賴英澤、龔書森合譯,台南市:東南亞神學院協會,1997。
4. 帕利坎 (Pelikan, Jaroslav),《歷代耶穌形象》,楊德友譯,香港:漢語基督教文化研究所,1995。
5. 亨利克菲弗(Pfeiffer, Heinrich),《基督形象的藝術神學》,蕭瀟譯,北京:中國社會科學出版社,2005。
6. 薛華(Schaeffer, Francis A.),《基督徒的藝術觀》,濛一、方華譯,香港:宣道,2006。
7. 施密特(Schmidt, Alvin J.),《基督教對文明的影響》,汪曉丹、趙巍譯,台北:雅歌,2006。

(三) 其他參考書

1. Barraclough, Geoffrey. (Ed.) *The Christian World: A Social and Cultural History of Christianity*. London: Thames and Hudson, 1981.
2. 巴爾塔薩(Balthasar, Hans Urs von) ,《神學美學導論》, 曹衛東等譯, 香港: 三聯, 1998。
3. _____. *The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics*. Vol. II. Trans. by Andrew Louth. NY: Ignatius Press, 1984.
4. 巴特(Barth, Karl)、漢斯昆(Hans Küng),《莫扎特的自由與超驗的蹤跡》, 李承言等譯, 香港: 漢語基督教文化研究所, 1996。
5. Berry, Ruth. *Da Vinci: A Beginner's Guide*. London: Hodder & Stoughton, 2001.
6. 尼爾·巴特沃斯(Butterworth, Neil),《德弗札克》, 郭思蔚譯, 台北: 智庫, 1995。
7. 愛德華塞爾(Cell, Edward),《宗教與當代西方文化》, 衣俊卿譯, 台北: 桂冠, 1995。
8. Cusa, Nicolas de. *The Vision of God*. Trans. by Jasper Hopkins. Minneapolis: Arthur J. Banning Press, 2nd edition, 1988.
9. 克里斯托弗道森(Dawson, Christopher),《宗教與西方文化的興起》, 長川某譯, 四川: 四川人民出版社, 1989。
10. 艾略特(Eliot, T.S.),《基督教與文化》, 楊民生譯, 四川: 四川人民出版社, 1989。
11. Evdokimov, Paul. *The Art of the Icon: A Theology of Beauty*. Trans. by Steven Bigham. California, Redondo Beach: Oakwood Publications, 1996.
12. Finaldi, Gabriele. *The Image of Christ* (London: National Gallery Company, 2000.
13. 弗洛羅夫斯基(Florovsky, Georges),《基督教與文化》, 李樹琴譯, 香港: 漢語基督教文化研究所, 2009。
14. 嘉柏霖(Gaebelein, Frank E.),《當代基督徒人文素養》, 蘇茜譯, 台北: 校園, 1998。
15. Geiringer, Karl. *Brahms: His Life and Works*. N.Y.: Da Capo, third edition, 1981.
16. 宮布利希(Gombrich, E.H.),《藝術的故事》, 雨云譯, 台北: 聯經, 1997。
17. Hamburger, Michael (Ed. & Trans). *Beethoven: Letters, Journals and Conversations*. London: Thames and Hudson, 1951.
18. Hauser, Arnold. *The Social History of Art*, Vol. 1, 2, 3 & 4. NY: Vintage Book, 1951.
19. 黑格爾(Hegel, Friedrich),《美學》, 朱光潛譯, 北京: 商務, 2012。
20. 馬丁海德格爾(Heidegger, Martin),《林中路》, 孫周興譯, 上海: 上海譯文, 2004。
21. Jensen, Robin Margaret. *Face to Face: Portraits of the Divine in Early Christianity*. Minneapolis: Fortress, 2005.

22. Jong, Edwin de. *Christian Music in Asia for the World : The Legacy of I-To Loh* (駱維道). Chicago: GIA, 2014. (DVD).
23. Kendall, Alan. *The Chronicle of Classical Music: An Intimate Diary of the Lives and Music of the Great Composers*. London: Thames & Hudson, 2000.
24. 庫舍爾(Kuschel, Karl-Josef),《神學與文學：12位德語作家談宗教與文學》，刁承俊譯，香港：三聯書店，1994。
25. 魯益斯(Lewis, C.S.)，《返璞歸真》，余也魯譯，香港：海天書樓，2000。
26. 馬蓋文 (McGavran, D.)，《基督教與文化的衝突》，臺雅各譯，台北：宣道，1987。
27. 麥愛鄰(McNair, Eleanor M.E.)，《教會音樂史》，台南：人光，1993。
28. Morgan David. *Visual Piety*. LA: University of California, 1998.
29. 莫賽爾·莫裏斯基(Moshansky, Mozelle)，《孟德爾頌》，陳素英譯，台北：智庫，1995。
30. 莫札特(Mozart, Wolfgang Amadeus)，《我是你的莫札特：莫札特書信集》，錢仁康譯，台北：聯經，2006。
31. Murray, Peter, and Linda Murray. *The Oxford Companion to Christian Art and Architecture*. Oxford: Oxford University, 1996, reprint, 1998.
32. 聶書嵐(Nes, Solrunn)，《神秘的聖畫像：Icon的技法與意涵》，盧玫君譯，台北：光啟，2011。
33. 理查尼布爾 (Niebuhr, H. Richard)，《基督與文化》，賴英澤、龔書森合譯，台南市：東南亞神學院協會，1997。
34. 盧雲(Nouwen, Henri)，《始於寧謐處》，洪麗婷譯，香港：基道，1991。
35. _____。《浪子回頭：一個歸家的故事》，徐成德譯，台北：校園，1997。
36. Opienski, Henryk (Collected). *Chopin's Letters*. Trans. by E. L. Voynich. N.Y.: Dover, 1988.
37. Palisca, Claude V. (Ed.) *Norton Anthology of Western Music*. Vol. I (Medieval, Renaissance, Baroque) & II (Classic, Romantic, Modern). NY: Norton, 1980, second edition, 1988.
38. 帕利坎 (Pelikan, Jaroslav)，《歷代耶穌形象》，楊德友譯，香港：漢語基督教文化研究所，1995。
39. 亨利克菲弗(Pfeiffer, Heinrich)，《基督形象的藝術神學》，蕭瀟譯，北京：中國社會科學出版社，2005。
40. 法蘭欣普羅絲(Prose, Francine)，《卡拉瓦喬(Caravaggio: Painter of Miracles)》，何佩樺譯，新北市：左岸，2007。
41. Radcliffe, Philip. *Mendelssohn*. London: J. M. Dent & Sons, 1954, revised edition, 1976.
42. Ralph, Philip Lee. *The Renaissance in Perspective*. London: G. Bell and Sons, 1973.

43. 聖修伯里(de Saint-Exupéry, Antoine),《小王子》,張譯譯,台北:高寶國際,2006。
44. 薛華(Schaeffer, Francis A.),《基督徒的藝術觀》,濛一、方華譯,香港:宣道,2006。
45. 施密特(Schmidt, Alvin J.),《基督教對文明的影響》,汪曉丹、趙巍譯,台北:雅歌,2006。
46. 尚-雅克·桑貝(Sempé, Jean-Jacques),《馬塞林為什麼會臉紅?》,尉遲秀譯,台北:愛米粒,2014。
47. 徐四金(Suskind, Patrick),《夏先生的故事》,詹佩(Jean-Jacques Sempé)圖,彭意淑譯,台北:小知堂,1994。
48. Tanner, Kathryn, *Theories of Culture: A New Agenda for Theology*. MN: Fortress, 1997.
49. Tillich, Paul. *Theology of Culture*. Ed. by Robert C. Kimball. London: Oxford University Press, 1859, 1964.
50. 保羅來斯(Weiss, Paul)、馮沃格特(Vogt, Von Ogden),《宗教與藝術》,何其敏等譯,四川:四川人民出版社,1999。
51. 沃伯斯(Worbs, Hans Christoph),《孟德爾頌傳》,陳鳳凰譯,台北:樂韻,1985。
52. 宮下規久朗,《這幅畫,原來要看這裡》,楊明綺譯,台北:新經典文化,2015。
53. 遠藤周作,《沉默》,林水福譯,新北市:立緒,2002。
54. 朱維之,《基督教與文學》,香港:基督教文藝,1981。
55. 耿幼壯,《聖痕:基督教與西方藝術》,台灣:中原大學宗教研究所,2009。
56. 莊祖鯤,《基督教與中西文化》,美國加州 Lomita:海外校園雜誌,2000。
57. 陳茂生,《永恆的頌讚》,台北:雅歌,2012。
58. 陳琇玟,《立足聖道的創意禮拜》,台南:公報社,2017。
59. 聖約翰修道院女修女們,《您對聖像畫有何瞭解?》,新北市:台灣基督正教會,2006。
60. 錢亦平,《德弗札克:民族樂派的傑出代表》,台北:世界文物,2001。