

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(02/21) 導論：為何要認識與學習「音樂、藝術、文學」？
第 02 週(02/28) ※二二八連假，不上課

- 第 03 週(03/07) 音樂(一)：聖經中的音樂與「基督教音樂」的本質
- 第 04 週(03/14) 音樂(二)：葛利果聖歌、中世紀彌撒曲、巴哈、韓德爾
- 第 05 週(03/21) 音樂(三)：莫札特、貝多芬
- 第 06 週(03/28) 音樂(四)：歌劇泰伊斯(Thaïs)、音樂劇悲慘世界(Les Misérables)
(04/04) ※春假週，不上課
- 第 07 週(04/11) 音樂(五)：流行樂中的基督教信念、John Rutter、當代教會音樂
- 第 08 週(04/18) 藝術(一)：早期基督教藝術
- 第 09 週(04/25) 藝術(二)：反聖像運動(Iconoclasm)、拜占廷藝術
- 第 10 週(05/02) 藝術(三)：文藝復興時期的基督教藝術
- 第 11 週(05/09) 藝術(四)：亞洲地區(日本、中國、台灣)的處境化基督教藝術
- 第 12 週(05/16) 藝術(五)：藝術與當代基督徒的信仰
- 第 13 週(05/23) 文學(一)：遠藤周作《沈默》中的信息與信念
- 第 14 週(05/30) 文學(二)：遠藤周作《沈默》中的信仰省思
- 第 15 週(06/06) 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 20%
- (1) 於「第 13 週」(5 月 23 日)上課之前，閱讀完遠藤周作《沈默》一書。
- (2) 「第 13 週」或「第 14 週」上課時，有意願分享自己閱讀心得感想的同學，可以於上課時分享。(每位學生分享時間為 5 分鐘內)。
- (二) 研究報告 80%
- 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：6 月 27 日(週二)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)莫扎特作音樂為古典基督教音樂的代表

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

(三)莫扎特生命中的苦難

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. 嘉柏霖(Gaebelein, Frank E.),《當代基督徒人文素養》,蘇茜譯,台北:校園,1998。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 薛華(Schaeffer, Francis A.),《基督徒的藝術觀》,濛一、方華譯,香港:宣道,2006。
6. 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。