

從宗教信仰到世俗生活—文藝復興藝術中的權力轉移

馬藤萍

談及藝術史上重要的一筆—「文藝復興」(Renaissance)，我們無不想到那些栩栩如生的鮮豔畫作、線條清晰的人物雕塑，與早先的哥德式藝術(Gothic art)截然不同。

這些作品的特殊性不僅展現在形式和技法上，更象徵了一個時代精神的轉變—藝術不再只為宗教服務，藉由將人文主義與現實主義融入藝術創作中，藝術家揭示了更深層的社會與政治脈絡。

從神權中心到人文主義

走過被稱為「黑暗時代」的中世紀(Middle Ages)，文藝復興之初的藝術作品仍不離宗教題材，但人文主義(Humanism)的火苗已悄

悄在藝術家的心中燃起，從早期的畫家作品中便能看出端倪。

被許多人視為文藝復興時期最偉大畫家的馬薩喬(Masaccio, 1401-1428)，其代表作《納稅銀》(The Tribute Money)(圖一)便精準體現了這樣的轉折。

《納稅銀》是幅顯而易見的宗教畫作，由布蘭卡契家族委託繪製以聖彼得(Saint Peter)為題材的壁畫，用來裝飾布蘭卡契小堂(Brancacci Chapel)。原先受委託的畫家是馬索利諾(Masolino da Panicale, 1383-1447)，後來由馬薩喬接手，最後由利皮(Filippino Lippi, 1457-1504)完成，但今天普遍認為《納稅銀》完全出自馬薩喬之手。

圖一：馬薩喬《納稅銀》，創作於1420年代，為義大利布蘭卡契小堂的壁畫。(圖片來源：wikipedia)

圖二：波提切利《春》創作於1482年，現藏於義大利烏菲茲美術館。(圖片來源：wikipedia)

馬薩喬取材自馬太福音中，耶穌告訴聖彼得去湖邊從魚的嘴裡取出一枚金幣來支付稅金的故事。壁畫中心是耶穌和他的信徒，右方的兩位人物，則分別是伯多祿與稅使。

從繪畫技法上來說，《納稅銀》之所以成為文藝復興時期的傑作，是因為畫家使用了「透視法」(perspective)與「明暗對照法」(chiaroscuro)，讓這幅作品中的人物不僅生動立體，甚至帶有性格差而充滿故事性。這種對「光」的革命性運用，在此之前的畫作並未見過。

但如果我們更進一步欣賞，不難察覺《納稅銀》又和過去的宗教畫作有諸多不同之處。首先是背景看上去像是在一座精美、現代且貼近現實的城市，這和早先以哥德式藝術所繪製的聖經故事有很大區別，後者往往帶有濃厚的神秘色彩。

也因此，《納稅銀》實則體現了宗教對當時佛羅倫斯的收稅制度的態度。顯示布蘭卡

契家族支持教宗瑪爾定五世 (Martinus PP. V, 1369-1431) 在1423年提出佛羅倫斯的教會應服從國家收稅一事。加上布蘭卡契家族經營著海上貿易，也與聖彼得從魚的嘴巴取出金幣形成呼應，甚至是以「聖彼得」為題材的創作選擇，也隱含了在天主教會大分裂 (East-West Schism, 1378-1417) 中，布蘭卡契家族是羅馬教宗的支持者。

換個角度來看，馬薩喬巧妙地將耶穌和使徒們的故事，與當時現實中的政治經濟問題進行呼應，展示了世俗權力與宗教權力交織的關係。

世俗權力的興起

「藝術贊助」也是文藝復興藝術發展中不可獲缺的一環。活絡的商業活動，促使義大利半島上的新興商人開始躋身權力階層。當資本逐漸豐厚，這些富賈便開始將注意力朝向藝術領域。

不論是出於對藝術品的喜愛，抑或為了彰顯身分與品味。貴族和富商紛紛透過贊助藝術家的方式，來增進自己的藝術收藏。不同於教會贊助，這些代表了世俗權力的贊助者，也會對藝術家帶來不同的影響。換言之，藝術家

不再僅僅是為宗教服務，世俗權力和個人影響力也成為另一種創作元素。

其中最頗具盛名的藝術贊助者非「麥地奇家族」(Medici)莫屬，許多傑出的文藝復興藝術家都接受過他們的贊助，並創作出驚豔世人的藝術畫作。例如，波提切利(Sandro Botticelli, 1445-1510)的《春》(Primavera)(圖二)——如今是烏菲茲美術館(Uffizi)的鎮館之寶。

雖然我們不確定當初委託波提切利創作此畫作的目的為何，但它很顯然是一個充滿神話和寓言的場景，展示了文藝復興時期對古典主題和世俗生活的興趣。如今普遍認為，這幅饒富詩意與神話文學的繪畫作品，是在麥地奇家族的御用詩人波利齊亞諾(Poliziano, 1454-1494)透過詩句的協助下完成。

在那個宗教權力仍處至高無上的年代，多數藝術創作的主題不離宗教信仰；但文藝復興以後，畫中的人物不再只作為宗教符號，他們還可以是古希臘羅馬神話中的人性化的神，甚至是一般人。這樣的改變，歸因於另一股與宗教相對的世俗權力正逐漸對文化與藝術產生支配力。

當我們將視野移開義大利，還可以在另一位著名荷蘭畫家范艾克(Jan van Eyck, 1390-1441)的作品中看見文藝復興時期的藝術轉變。現藏於英國國家美術館(National Gallery)的《阿諾菲尼的婚禮》(Arnolfini portrait)(圖

三)，不僅是范艾克最為人所熟知的作品，也再次展示了資產階級介入藝術的力量。

這幅油彩畫作描繪了義大利富商阿諾菲尼(Giovanni Arnolfini, 1400-1472)與其妻子於比利時布魯日的住所。儘管對於該場景是否為結婚儀式，以及妻子的身分等問題仍有解釋爭議，但這無礙於觀眾從《阿諾菲尼的婚禮》中看見一對穿著華麗的男女，處在裝飾精緻的室內，都能看出他們顯然有著不一般的社會地位，表現了經濟實力和世俗地位的重要性。在貴族和富裕商人階級的贊助下，藝術不僅僅是宗教崇拜的一部分，更是表現個人和家族權力的工具，甚至成為文藝復興藝術中的主要創作形式。

圖三：范艾克《阿諾菲尼的婚禮》，創作於1434年，現藏於英國國家美術館。(圖片來源：wikipedia)

圖四：提香《教宗保祿三世與其孫》，創作於 1545 年至 1546 年間，現藏於義大利國立卡波迪蒙特博物館（Museo di Capodimonte）。（圖片來源：wikipedia）

從神權政治到世俗政治

儘管前面不斷提到，文藝復興時期的藝術創作是如何從宗教信仰轉向人文主義，但其實還出現了另一種發展方式——藉宗教題材來彰顯世俗權力，比如提香（Titianus, 1488-1576）的《教宗保祿三世與其孫》（Pope Paul III and His Grandsons）。

這幅畫由羅馬教宗保祿三世（Paulus PP. III, 1468-1549）（圖四）委託繪製，畫面中間便是保祿三世本人，而左右兩邊分別為他的孫子。不同於其他同類型的教宗畫作多會強調教宗職責的神聖性、注重宗教儀式或教會權威，提香的這幅作品卻帶有世俗色彩。透過畫中三人的肢體語言、彼此間的微妙互動，似乎有種家族政治張力在其中運作。

仔細一想，教宗其實是擁有雙重身分的人——既是宗教領袖，也是世俗家族的領袖，且這樣的情況普遍出現在過去的教會與皇室當中。因此，在《教宗保祿三世與其孫》中，提香所要描繪的不僅是一位宗教領袖，更想體現文藝復興晚期世俗權力在宗教領域中的滲透。教會高層不僅是宗教信仰的領導，也是一個強大的世俗政治勢力。

另外，在宗教領域中凸顯世俗主題的創作形式不僅表現在繪畫上，雕塑作品也可見到

這樣的形式。像是米開朗基羅（Michelangelo, 1475-1564）的《大衛像》（David）（圖五），就是一個很經典的例子。

「大衛」源自聖經故事中的猶太英雄「大衛王」，米開朗基羅耗費數年（1501-1504）完成這尊高達五公尺的大理石雕像，並將它放置於佛羅倫斯的市政廳前。直到 1873 年，為保護《大衛像》，才將其轉移到佛羅倫斯美術學院畫廊內。

米開朗基羅之所以選擇「大衛王」的英雄事蹟來作為雕塑題材，是為了創造出一件能代表佛羅倫斯的作品。當時，佛羅倫斯其實是一個獨立的城邦國家（佛羅倫斯共和國，1115-1532），但在米開朗基羅創作期間，國家持續受到內憂與外患侵擾。而《大衛像》的出現，其宏偉、堅毅的形象，寄託了佛羅倫斯市民追求自由、抵抗外來統治者的精神。

圖五：米開朗基羅的《大衛像》，原作目前置放於義大利佛羅倫斯美術學院。(圖片來源：wikipedia)

來審視，它們展現的不僅是美學上的突破與創新，更是一幅充滿政治張力與權力運作的宏大圖景。

該時期的藝術不僅反映了人文主義如何帶動個人與社會的變遷，同時也記錄了世俗權力如何逐步取代宗教權威，成為當代世界秩序中的核心力量。

參考資料

- Belting, H. (1994). *Likeness and presence : a history of the image before the era of art*. University of Chicago Press.
- Burke, P. (1986). *The Italian Renaissance : culture and society in Italy* (Rev. ed). Princeton University Press.
- Panofsky, E. (1960). *Renaissance and Renascences in western art* (1st ed.). Routledge.
- 熊逸 (2019)。少有人看見的美。北京聯合出版公司。

因此與其說米開朗基羅是在描繪一則宗教故事，倒不如說是藉由《大衛像》是為世俗政治服務的象徵物，彰顯了城邦的力量與自由。從馬薩喬的《納稅銀》到米開朗基羅的《大衛像》，文藝復興時期的藝術家們在宗教題材中加入了更深層次的世俗內容，特別是對人類情感、世俗道德和政治權力的描繪。

結語

當我們欣賞文藝復興時期的藝術時，技法上的革新確實令人驚嘆。然而，若我們放眼更廣，將這些作品置於當時社會的發展脈絡中

(本文作者畢業於淡江大學法文系碩士班)