

《聖母瑪利亞》西洋繪畫導覽

何恭上編著的又一純美畫冊

房志榮

本文評介：何恭上編著，《聖母瑪利亞》，西洋繪畫導覽 28，台北：藝術圖書公司，2000年8月初版。

前言

本書編著者何恭上於2000年5月母親節在書尾寫了兩頁「發行人的話」，題為〈畫出動人慈悲〉。文末的幾句話是：「我們呈現西洋中世紀到文藝復興之間，偉大畫家或雕刻家作品，從各個角度揣摩瑪利亞的出生和幼年，以及聖母美麗容顏，讓普天下有『情』有『愛』讀者，沐浴在聖母的慈祥光輝中。偉哉！聖母瑪利亞。」

這段話充分說出作者發行此書的高尚志趣。現在要問的是：此一崇高目標是否達成，並且達到幾成？作者先提出三個問題：

- * 瑪利亞為什麼是「神之母」？
- * 瑪利亞為何未婚懷孕生子？
- * 早期繪畫為何那麼多聖母？

他的答案是一句長長的、肯定的言詞：「瑪利亞的喜、樂、悲、哀，是藝術家創作靈感和聖智的源泉。」

全書就是用 230 幅聖母聖嬰及故事名畫，和八萬字的講解把這一問一答解釋清楚：「中世紀到十七世紀，西洋美術幾乎全是基督教繪畫，而以聖母瑪利亞和聖嬰的畫題最受歡迎。聖母瑪利亞是人類母性最高象徵，也是最完美女性。不知多少畫家運用多少智慧來畫聖母瑪利亞，大家追求的也只有一个理想—創造最完美的母性。」（該書封底簡介）

畫冊分四個長短不一的單元，最長的單元是〈參：名畫家、聖母畫像〉，共蒐集了四十位名畫家所繪的 133 幅名畫。第四單元〈物語：禮讚瑪利亞〉佔次位；蒐集 47 幅名畫，數一下，這一單元的畫家有 30 位。再其次是第一單元〈聖母瑪利亞〉，共有 34 幅畫，畫家也有 15 位。最小的單元是〈貳：拉飛爾：美麗人間聖母〉，所蒐集的 17 幅畫都是拉飛爾的傑作，但前後的單元裡也有拉飛爾的作品。下面就按照四個單元的次序，將一些突出的畫幅和精彩的描述略加介紹。

第一單元：21 頁的漢斯·孟陵的「聖母與聖嬰」佔滿全頁。對頁何恭上的描述體貼細膩：「聖母的臉孔是初作母親的滿足，在微閉的眼睛和嘴角中表現出來……是文藝復興時期聖母的初步造形。」28 頁的「聖母子」即「聖母聖子」，何君說畫家吉拉德·大衛沒有以「神」角度來畫聖母與聖嬰，而是以鄰家婦人抱小孩的模樣。的確，聖母手中拿一大湯匙，正由碗中取湯，聖嬰右手緊握小湯匙望著碗中湯，鄰家母子活龍活現。33 頁的「馬槽之夜」全頁畫面美妙絕倫：年輕的母親，她背後的若瑟，牛馬的頭比聖嬰還大，聖嬰發出的皓光照亮聖母和五位天使的臉，空中的一位天使全身發光，照亮遠處的牧人和羊群……。

第二單元是拉飛爾專集。在此作者何君憑他多年教學及研究的豐富經驗寫出精簡的介紹：「文藝復興三傑的藝術各有其特色：達文西的特色是『神秘』；米開朗基羅的特色是『力強』；拉飛爾的特色是『優美』。達文西的藝術像大海一般的深；米

開朗基羅的藝術像山一般的高；拉飛爾的藝術則像春日的田野一般醉人」（43 頁）。較晚何君繼續寫說：「一般西洋美術史上喜歡把達文西的藝術境界比做萬丈深淵；把米開朗基羅比做喜馬拉雅山；而拉飛爾則有如一望無垠的開朗平原」（48 頁）。讓我們透過這三重比喻去評嘗文藝復興三傑的藝術。

第三單元的畫多，畫家亦多，簡直是每一幅都精彩，美不勝收。只須把書首的目錄翻開看看，就知道這四十位畫家都是藝術天空中閃閃發光的明星。由 70 頁及以後，可見到意大利畫受到前期拜占庭藝術的影響。83 頁的「東方三博士禮拜」，說他們代表青年、壯年、老年的人生階段。較後（227 頁）又說三人寓意世界三大洲（歐、非、亞），這些解釋都有啓發性。

87 頁的安琪利科的「聖母加冠」特別值得欣賞。這裡場面的雄偉，氣氛的隆重，聲光人影，天人交接，喇叭，橫笛，豎琴，琵琶，長號，短號，使人聽到 Puccini 在杜蘭朵歌劇中譜出的皇帝進入禁城時的大合唱。穿著紅、藍、綠色長袍的天使，除了奏樂外，有兩位在寶座前上香，另有幾位穿梭於左右天使之間，是維持秩序？是調節韻律？畫面的第一層，左右佔著很多男女聖賢，手持不同的儀器或象徵。坐在由九位小天使砌成的雲層寶座上的聖母和耶穌，面部表情不同。前者還是一副「主的婢女在此」的模樣，右手給聖母加冠的耶穌卻滿臉欣慰，略帶微笑。寶座所發出的光上下衝刺，形成一座座哥德大堂尖頂式的萬丈皓光。

安琪利科的聖母加冠是在天上，再看看 117~118 頁波提且利的「華美的聖母」。這也是一種加冕，不過是在人間：半開著嘴唇的聖母（見本書封面），左手跟坐在她膝上的小耶穌共握一枚石榴，右手握筆向一個女孩手中捧著的小黑瓶沾墨水，手下由另一女孩捧著的書，頁上已寫好拉丁文的「我靈讚頌吾主」。另兩位較大的女孩，一用左手、一用右手捧起一頂精緻

的皇冠戴在聖母頭上，日光由上照下，聖母並不在意。

關於達文西，何君在 128 頁有一段非常重要的敘述：「要注意達文西如何塑造懷孕聖母的面部輪廓……他把臉的每一部分都加進了感情。就像薄薄的嘴唇流露出理智的愛；臉不是通常那種豐潤的雙頰，而是稍帶有歪斜曲線的，也叫做『達文西式的面頰』。在聖母的整個臉部，最惹人注意的是眼睛的表情，達文西曾經說過：『眼睛是靈魂之窗』。」本著這種理解去欣賞 129 頁的「岩間聖母」及 130~131 頁的「聖母子與聖安娜」，就會體驗到達文西的功力：聖安娜的淺笑及聖母的關懷眼神都指向轉過頭來的小耶穌。二人面部的表情可與 Mona Lisa（也是達文西之作）媲美。

158~159 頁丁特列托的「施洗約翰誕生」正如何君所說，像一場舞台劇：「僕人們擁簇著剛出生的約翰，聖母瑪利亞環抱著他，女僕有的解衣露乳要餵奶，有的拿大浴巾，怕他著涼，有的拿濕手帕，要為他擦身。約翰的母親還躺在床上，產後虛弱。」床頭一名使女端來一盤補品，至於約翰的父親匝加利亞，白鬚灰髮，仰首望天，站在床旁，若有所思。左上角暗處樓梯欄杆上還有一名男僕，低頭看若翰，不敢走近。

巴洛奇的「往埃及途中小憩」（175 頁）及曼西尼的「小憩餵食」（229 頁）有異曲同功之妙，都是描繪小耶穌與養父若瑟之間的親情，當然，他們之間常有聖母陪伴，形成一個可親可愛的「聖家族」。曼西尼的餵食畫中，耶穌還很小，但已知由若瑟手中拿一粒草莓，雙眼望著若瑟，好像要徵求他的許可。至於巴洛奇的「埃及途中小憩」畫出若瑟由樹上採果遞給小耶穌，耶穌已是二三歲的孩子，大人和小孩的兩隻手由帶果的樹枝連在一起，兩人臉上泛起充滿互信的微笑，更把父子之心融成一個。聖母背對著他們在舀水，一頭毛驢卻睜眼豎耳看著若瑟和耶穌的父子連心。

有關西班牙的畫家：格雷考(170~173 頁)，牟里羅(188~191 頁)也有很美的畫幅和介紹，可惜這裡不能詳述。但 192~193 頁林布蘭特的「聖家族」或「木匠之家」卻不能不略予注目。這位荷蘭名畫家把他本國的純樸民風都入畫了：聖母是居家婦女，把嬰兒放在搖籃裡照顧，自己則托著一本大書在讀，不時還掀開蓋著搖籃的上衣看看熟睡的嬰兒。若瑟在後面暗處做著他的木工，一群小天使由左上角帶光飛來，以示耶穌不是一個普通的嬰兒。

第四單元的 30 位畫家和他們的 47 幅名畫有一個總稱呼，就是標題：「物語—禮讚瑪利亞」。好像是說，透過許多畫幅看到這位女子的外形之美，心靈之美，不禁要由內心深處說幾句讚嘆的話。但心有餘，而「言」不足，還是讓畫家們自己來禮讚瑪利亞吧！他們很巧妙地讓佳播天使來問候瑪利亞說：「萬福，充滿恩寵的，上主與您同在，婦女中您是受到禮讚的！」（202~213 頁的十一幅天使報喜）然後是若瑟、牧羊人、天使來朝拜耶穌，恭喜瑪利亞（214~219 頁的六幅耶穌聖誕）。無辜的嬰兒，出生不久，就受到虐王的謀殺，由聖母、若瑟陪伴，逃命埃及，幸有天使空中、地上護守，而一隻毛驢一直是聖母和小耶穌的旅途坐騎（220~223 頁四幅逃往埃及畫）。東方賢士卻長途跋涉，前來敬拜獻禮（224~227 頁四幅賢士來朝）。

可見作者何君所採用的**四單元安排**，不是邏輯的次序，也不是信理的闡釋，而是藝術心靈的領悟和感受。換句話說，講理不夠，有信也不足，還得有心和整個人的參與，才能多少體味到人間這獨一無二的女子—聖母瑪利亞—是多麼地純潔完美，多麼地溫柔謙虛，另一方面在十字架旁，在晚餐廳裡又是多麼堅強，多麼恒心。這種種在本書的四個單元裡，由畫家的彩筆逐步透現出來。先點出本書的主題：聖母瑪利亞，後由美術史上畫「聖母畫像」畫得最多的拉飛爾（46 頁）來給讀者筆

述美麗人間聖母，再由許多名畫家呈現他們的聖母畫像，最後才是 30 位畫家的物語：禮讚瑪利亞。

本書在暢談聖母畫像的豐富和美麗時，也把西洋繪畫史，由北方哥德式風格，到文藝復興的鼎盛時期，作了一個循序漸進的交代。在聖經資料的了解和釋義上，因為作者並非基督徒，與一般基督教會的懂悟和說法略有出入。以下把十來處不傷大雅的地方簡短地指出，也許可以在這本珍貴的畫冊再版時，有助於某種程度的修正。

瑕不掩瑜

1. 9 頁最後一段：「因瑪利亞依靠童貞（處女）而在胎內懷有基督（即所謂「無罪」），因而成為基督的母親，這就是童貞的瑪利亞變成神秘的緣由了。」按照天主教的信理神學，貞女生子和始胎無原罪是兩個奧蹟，彼此不同，雖然不是沒有關聯。這段應由一位神學家重寫較妥。
2. 「聖告」的說法（10~25 頁等等）到了 203 頁才有解釋，就是 The Annunciation（受胎告知）。在基督教會都用「天使報告」或「聖母領報」，從不加上「聖」字。
3. 15 頁的杜勒巨幅畫，場面很偉大，應是「三位一體的朝拜」（而非三聖一體）。這是基督信仰最崇高的奧蹟：一體的天主有三位。畫中長鬚戴王冠著鱗袍的是聖父，釘在十字架上的聖子，頂端的鴿子象徵聖神（不是「精靈之鴿」）。朝拜者除了「地上群眾和神父」外，還有很多其他各色人物的代表。
4. 29 頁：小耶穌手中握著的不是玩具，而是一串葡萄。
5. 31 頁全頁畫的圖解（在對頁）是：「聖母抱著耶穌在中間，天上天使提著皇冠，要為產下未來救世主的瑪利亞加冕。」

最後一句話有點辭不達意。「未來」二字應指將要完成的救世大業（逾越奧蹟），而非指「產下」，因為聖母已把產下的孩子抱在懷中。

6. 86 頁說安琪利科 20 歲時進了「多米尼克教團」，就是天主教的道明會。是道明會把天主教傳入台灣。安琪利科曾被教會列入真福品，宣為真福。他的畫不僅藝術高超，也透露聖德芬芳。
7. 203 頁把「太初有道，道與神同在，道就是神……」歸給《馬可福音》，是張冠李戴，因為這三句話是《若望福音》的〈序言之始〉。
8. 215 頁說，夜空飛來一群天使，他們齊聲歡唱，唱出悅耳的音樂，傳遍伯利恆每個角落。卻不說一位天使給牧羊人報佳音（並不是大流星），也許作者不易相信天使能向人說話？
9. 225 頁說三王揭開寶盒，獻出黃金、乳酪、珠寶等禮物，與聖經所說稍有出入，但很有趣。
10. 244~245 頁：畫中聖母耶穌座位兩旁的聖者不是六位先知，而是六位聖人。由他們頭上圓圈清晰可讀的拉丁文標誌得知：跪著的兩位是聖耶樂和聖方濟，站著的四位由左至右是聖哲諾，聖若翰洗者，聖伯鐸宗徒，聖道明。聖母頭上圓圈較大，刻著問候詞：萬福瑪利亞，充滿恩寵者，上主與妳同在；小耶穌頭後圓圈刻著：耶穌基督。

結論：藝術與靈修

何恭上先生以藝術家和教師的身分編著了一本出色的《聖母瑪利亞》畫冊。為我們基督徒來說，也是一本有助祈禱的好書。筆者在桌前默禱，看著封面和封底的四幅畫，便深感天主

聖言成人間嬰兒的可愛；聖母的賢淑、收斂、關愛與謙虛；天使的忠誠、盡職與有禮。翻開書的無論哪一頁，都能碰觸到即景生情的心靈交匯的熱流：安娜、瑪利亞、小耶穌、小羊四雙眼線的交接和臉部表情（130~131頁）；聖母一手捧翻開的書，一手擁著小若翰的背，小耶穌則與小表哥共玩一隻金絲雀（55頁）；天使在瑪利亞前的姿態有站的、跪的、蹬的、揮手的、捧手的、拊胸的（202~213頁）等等。

何恭上說：瑪利亞的喜、樂、悲、哀，是藝術家創作靈感和聖智（*hagia sofia*）的泉源。這句話正可用在玫瑰經的十五端救恩奧蹟上，這些奧蹟都是瑪利亞與耶穌共同完成的，冥冥中還有看不見的天主聖神。「喜」用歡喜五端來代表，其間有若瑟的參與；「悲、哀」由痛苦五端表達，主要指耶穌的苦難聖死，聖母的參與已於聽到西默盎老人預言開始；「樂」是復活的喜樂，由玫瑰經的榮福五端代表。這些奧蹟都能在何著畫冊上找到生動的描述，尤其是聖母領報，耶穌聖誕，耶穌、若翰兩個聖家的生活剪影，還有許多形形色色的大小天使，真把這人間天上的生活點綴得輝煌燦爛，使人體驗到人間的聖母也是天上聖母，她在那兒等我們。