

意象的語言：紅書的圖像

蔡怡佳
輔仁大學宗教學系教授

心靈工坊《紅書》深度導讀八週講座
第六堂

2022.7.15

- 「我的言語不完善，不是因為我想要雕琢字句，而是我不可能找到字句，我用圖像來表達。其他東西都無法讓我表達這來自深處的言語」（頁110）
- “To spend time with The Red Book requires a willingness to be lost. Again, again, again.” (Jill Mellick)

- 中世紀手抄本的模仿
- 文字與圖像的關係：圖像一開始與文字聯繫，後來則是獨立的積極想像(頁29)
- 仔細構圖、素描、繪製
- 從具象風景到抽象與半具象人物

Why medieval?

- “I must catch up with a piece of the Middle Ages—**within myself**. We have only finished the Middle Ages of –others.” (p.457)(頁416)
- 從素樸的黑書到華麗的新書
- “This was a way for him, as it was in the Middle Ages, **to honor something spiritually valuable**, a holy relic, a chalice used in the mass of a particular holy day, and especially the rare books of the time. (Susan Thackrey, “Manifesting the Vision: C.G. Jung’s Paintings for *the Red Book*”, *The Red Book: Reflections on C.G. Jung's Liber Novus*, pp. 68-69) ”
- “a greatly modernist document”
- 連結回日常生活

「不由自主」地創作

- 對藝術的最早記憶（《傳》，頁44-45）
- 不由自主地雕刻：賦予秘密外在形式的嘗試，探尋秘密的意義（《傳》，頁50）
- 35歲與45歲時的經驗（《傳》，頁50）

直面無意識的方法

- 童年的遊戲（《傳》，頁231）
- 我正走在發現自己神話的路上：「在我下半輩子的生活中，每當遇到一堵堵住我去路的牆時，我便會畫一幅畫或雕刻石頭。這樣的體驗，對於難以深入的各種想法和工作，是一種入門禮。」（《傳》，頁233）
- 哀悼歷程的石雕創作（《傳》，頁233）

是藝術嗎？

- 與「藝術女子」的對話（《傳》，頁245-248）
- 這些對話是給阿尼瑪的信，給自己的一部份寫信
- 藉由對無意識內容的具象化，讓自己有所區別，又與意識發生關係。
- 如果不是科學的話，是藝術嗎？為何不是藝術：保護作品免於他人的凝視。不是以美感或是經濟價值來衡量，而是看重對於自我靈魂的價值
- 不是藝術、而是自然
- 不只是為了滿足視覺的快樂：現實的把握，倫理的回應
- 阿尼瑪以意象回應內在的困境
- 不再需要阿尼瑪來傳遞訊息

技法與創作過程

- Jill Mellick, “Matter and Method in The Red Book: Selected Findings”
- 卷一：羊皮紙；卷二：牛皮紙
- 中世紀泥金裝飾手抄本(Manuscript illumination)
- 頁面設計、四種角色集於一身：scribe(謄寫小寫字), rubricator(紅色大寫字母，以及其他用紅色標出的重要字母), illustrator(繪圖), illuminator(裝飾設計，上金粉)
- sketch first, plan each detail, line, and palette
- disciplined spontaneity (先設計初步的框架，才有自發性的即興創作)
- 精細：Each cell was a discipline, an irrevocable commitment, a painting in itself

- Mosaic fields: controlled, exacting, precise, disciplined, laborious
- Shape: a myriad of organic and geometric shape
- Size, Color, Outlining, Transparency and Opacity, Perspective and dimensionality, Shadows

Practice of the Image

- “Jung’s Practice of the Image”, Sonu Shamdasani
- 積極想像：面對無意識、朝向自性化歷程的康莊大道
- 不能只依靠治療者的分析，需要透過自己的努力去理解
- 接受無意識的導引、與自己的無意識站在一起：
不只是詮釋分析，而是讓自己被無意識分析

- 紅書中一共有幾幅畫？116
- 字母圖有幾張？
- 大圖有幾張？76
- 曼陀羅有幾張？
- 最大的圖是哪一幅？

outline

- 第一幅圖：The Initial D
- 卷一的「寫實」風格
- 神的形象：Izdubar & Phanes
- 原型形象：Philemon, Anima, Snake
- Mandala: circle, tree, star, and others
- 起首字母圖、最後一幅大圖
- 附錄A: series of mandala sketch
- Systema Munditotius

第一幅圖：Der Weg Des kommen

- Fol. 1

卷一，第9, 10, 11章之圖像解說

- 附錄B
- “**mystery play**”, allegorical, fantastic visions
- “These images apparently are portrayals of **personified unconscious thoughts.**” (p.562)
- Call for reflection and interpretation

averting the mental gaze

- “The action is set in a **dark earthly depth**, evidently an **allegorical representation** of the **inner depths** beneath the extension of the bright space of consciousness or the psychic field of vision.” (p.562)
- “Sinking into such a depth corresponds to **averting the mental gaze** from outer things and focusing it on the inner dark depths.” (p.562)

animating the inner depth

- “Gazing at the darkness to some extent **animates** the previously dark background.....the inanimate psychic background has an opportunity to let its contents **appear, undisturbed by conscious assumptions.**” (p.562-563)

The magical power of primordial image

- Elijah & Salome (old sage and young maiden) as logos and deficient eros
- “these primordial images dwell in everyone as they are the property of all mankind. This secret power is like a spell, like magic, and causes elevation just as much as seduction.”
(p.564)

Interpretation of mystery play

- “Every development leads through the undeveloped, but capable of development.” (p.567)
- 生活類型的對抗轉化(Enantiodromia of the life-type)
- 突出的山脊
- 對比的意象
- 行動的場景
- Child archetype as transitional solution

神的形象：Izdubar & Phanes

- Izdubar: image 36, 44, 45, 50~60, 61, 64
- Phanes: image 113, 117, 119, 123, 125

對Izdubar的描述

- 繪製於1915年聖誕節
- 頁247-248

神的癱瘓與重生

• 44

• 45

咒語

• 50

- 「聖誕節來臨，神在蛋裡。」
- 我為神準備好一張地毯...」（頁267）

• 51

- 「我是神聖的野獸，驚訝地站著，抓不住神將變成的樣子。」
(頁268)

• 52

• 雙重性質集於一
(頁268)

• 53

• 中道之光（頁269）

• 54

• 阿們，你是起始之主
(頁269)

- 55

- 一個從未說出的詞
(頁270)

• 56

• 我原諒自己的這些話
(頁270)

• 57

• 起來吧（頁270）

• 58

• 我們不理解，活在不理解之中（頁271）

• 59

- 來我們這裡，我們打從心裡心甘情願（頁272）

- 60

- 我們問地
- 我們問天
(頁272)

• 61

- 我宰殺了一個珍貴的人做你的祭品，一個年輕又年老的人。（頁273）

• 63

- 「我們不想要支配，我們想要生活，我們想要光明與溫暖……就像青翠大地和所有活著的身體需要太陽，我們的靈魂需要你的光，你的熱。」（頁275）

- 64

- 百道梵書（註133，頁275）
- 火祭的淨化

Phanes(ΦΑΝΗΣ)

- 113

- 註211，頁322
- 「這是神性孩子的圖像，他表達一段漫長道路的完成。」
- 新顯現的神：「水中閃亮升起的神、黎明的微笑、燦爛的日子、永恆的當下、滔滔不絕的河流、颯颯之風……」（頁323）

• 117

- Atmavicru、一個年輕的支持者、Telesphorus (ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ) (希臘神話中的康復之神)
、某些人心裡的惡魔
- 註222，頁330-331

• 119

- 「受詛咒的龍吃掉太陽，它的肚子被剖開。他一定不能教出太陽的金與他的血。這是艾瑪維圖的回轉，也就是那位老人，破壞不斷增生的綠色覆蓋物的人，就是幫我殺死齊格飛的年輕人。」（註226，頁333）

Atmavictu

• 121

- 1919/12/14
- 「這是寶石的背面，在石頭裡的人擁有這影子。這是老人艾瑪維圖，在他從創造退出之後，他回到無盡的歷史那是他開始的地方。他又一次化為殘石，完成他的創造。他在意茲杜巴的形象中，喚醒他內在的Philemon和ka，Philemon給出石頭，ka給出 ☉ 」 (頁335)
- ☉ : 代表太陽的天文符號

- 123

- 1920/1/4
- 神聖的施水者
- 花由龍的身體長出來，Cabiri由那些花朵中生長出來，而上方是神廟（註233，頁336）
- 透過下方事物的犧牲（由劍斬斷）所完成的建造

• 125

• 129

Philemon image

- 154

- 「喔，花園的主人，你的神奇小樹林從遠處照亮我，我崇敬你迷惑人的斗篷，你是所有鬼火之父。」
- 「先知之父，親愛的腓利門」（註282，頁373）
- 柏林根塔樓臥室中的另一幅

Anima image

• 155

- 與靈魂的對話
- بنت (女兒)
- 「聖靈和新婦都說：來！聽見的人也該說：來！口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。」
- ave virgo virginum (萬福瑪利亞)
- (註283，頁374)

Snake images

- 71

- 「自然是愛嬉鬧而又可怕的……道路並不在兩者之間，而是包含兩者。那同時是愉快的遊戲與冷酷的恐怖」(頁283)
- 註141，頁283

• 109

- 「這個物質之人在心靈世界上升得太遠，他的心被心靈用一道金光刺穿。他喜悅地落下且崩裂。邪惡的蛇在這個心靈世界無法逗留。」（註193，頁315）

• 111

- 「蛇落到地上死了，而且那是一個新生的臍帶。」（註201，頁318）
- 《黑書7》中靈魂對兩幅圖的說明
- 「這是你自我的影像」

曼陀羅形象：圓、樹、星、花與其他

- image 79: 馬賽克
- image 80-97
- tree: image 63, image 131, image 135 (egg)
- star & flower: image 129, image 159
- stone: image 121 (Lapis Philosophorum)
- others: image 69, image 70, image 72, image 75, image 105, image 107, image 115, image 127, image 163, image 169
- Systema Munditotius

Mandala image

- 79
- 80-97
- 卷二第13章 (The Sacrificial Murder) 的最後
- 「創作」 (1917)
- 1913年初訪、1933年再訪Ravenna陵墓中的正教洗禮堂
- 「不存在的」鑲嵌畫 (《傳》第九章，〈旅行〉，358-360)

• 89

- 註155，頁293
- Ha，father of Philemon
- 符文（runes）

tree: image 63, 131, 135 (egg)

- 131

- Magical circle (頁347-351)
- 「夜晚又藍又深地從上方下沉，土地從下方黑森森地上升」
- 「孤獨者煮著治癒的藥劑。他為四方的風製作供品。他問候星辰，碰觸土地。他把閃耀之物握在手裡。」

- 135

- 1922/11/25
- 「火焰來自Muspilli，緊抱生命之樹，一個循環完成了，但這是世界之蛋裡的循環。一個陌生、無法說出名稱的孤獨之神，正在孵化它。新的創造物從煙霧與灰燼中完成。」（註248，頁350）

star & flower

- 159

- 註296，頁378
- 中間是一朵發亮的花，星星在周圍轉動
- 根據1927/1/2的夢境所畫
- 「望向永恆的窗戶」（《傳》，頁257）
- 表達自性的圖像
- Liverpool dream 場景（《傳》，頁258）

- 163

- 「圖像正是透過其多元性彼此加強。呈現極佳的意象，表達了無意識歐洲精神試圖了解東方末世論的努力」(1929/10/28) (頁75)
- 1928年所繪的金色城堡 (註307，頁383)

- 105

- 一位男性病患的畫，在《太乙金華宗旨》中複製這張畫
- 放置在「請轉向死者，聽聽他們的悲嘆」這一段中間（頁309）
- （註186，頁310）

Stone image

- 121

- 1919/11
- Lapis Philosophorum
- 「這塊石頭如此美麗，一定就是哲人之石……」（註229，頁334）

• 127

- 1921/1/9
- 「愛的勝利」
- 「擱置了九個月之後，這張圖於1921年1月9日完成...」
- 說不出來的悲傷、四重的犧牲、生命的本質
- 註240，頁343

最後一張大圖

• 169

- Cabiri：透過下方事物的犧牲（由劍斬斷）所完成的建造
- 「我們要透過死亡，在你之內上升」（頁388）
- 未完成、P.170的空白頁
- 「我踏在新的土地上，被帶上來的應該不會流會去。」

附錄A

- series of mandala sketch, no.1-7
- 1917/8/2，系列的第一張：ΦΑΝΗΣ，Stoffwechsel in Individuum (個體的新陳代謝)
- (《傳》，頁255)
- 1917服役期間在陸軍筆記本上畫下的27幅曼陀羅

曼陀羅的意義

- 「現在我才逐漸明白曼陀羅是什麼：『**構成、轉化，永恆心靈的永恆創造**』。那就是自我(Self)，就是完整的人格。當一切都好時，就很和諧，但是不能有任何欺騙。我的曼陀羅圖像是自我狀態的密碼，每天都會傳送給我。」（頁39）
- 《浮士德》，梅菲斯特指引浮士德往母親國度時所說的話

- Liverpool dream 場景草圖
- (《傳》，頁258)
- 附錄C
- 黑書5
- sketch of Systema Munditotius (普天下界全序圖)

art-making as a spiritual practice

- 無以計數的時間的投入，細緻的慢工，為何以這樣的方式創作？
- More than art: Jung's contemplative practice (Mellick)
- Robert Johnson, Inner Work: Using Dreams and Active Imagination for Personal Growth (《與內在對話：夢境、積極想像、自我轉化》)

課程中圖片來源參考

- 榮格(Jung, C. G.)，〈《紅書：手稿本：德文》〉，北京：中央編譯出版社。2012.3。

※本課程提供下載之投影片，因版權考量僅提供無圖片版本，詳見老師課程中的說明。

參考資料

- *The Art of C.G. Jung*. Edited by the Foundation of the Works of C.G. Jung. New York & London: W.W. Norton & Company. 2019.
- Mellick, Jill. *The Red Book Hours: Discovering C.G. Jung's Art Mediums and Creative Process*. Zürich: Scheidegger & Spiess.