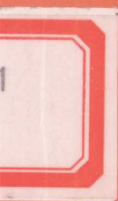

神在人间

西方两大神话题材
美术欣赏

林一 著

上海锦绣文章出版社

神在人间

——西方两大神话题材美术欣赏

编著 林一

上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

神在人间：西方两大神话题材美术欣赏 / 林一编著. ——上海：上海锦绣文章出版社，2008.4

ISBN 978-7-80685-927-8

I. 神… II. 林… III. 神话—题材—绘画—鉴赏—西方国家 IV. J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第043704号

策 划 王 刚

责任编辑 罗婧婧

封面设计 洪 健

技术编辑 李 荀

书 名 神在人间——西方两大神话题材美术欣赏

编 著 林 一

出版发行 上海锦绣文章出版社

地 址 上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 9

版 次 2008年6月第1版

印 次 2008年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80685-927-8/J.850

定 价 46.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 电话 021-64855582

版权所有 不得翻印

5/	前言
7/	神的传奇
9/	统领一切 众神之王：宙斯 / 朱庇特
12/	宙斯与伊俄
16/	宙斯与欧罗巴
20/	丽达与天鹅
23/	震撼大地 海王：波塞冬 / 尼普顿
27/	渴望爱情 冥王：哈得斯 / 普路托
27/	哈得斯抢夺珀尔塞福涅
30/	温暖似春 太阳神：阿波罗 / 罗西雅斯
33/	阿波罗与缪斯女神
35/	阿波罗与达弗涅
37/	冷峻如冰 月神、猎神：阿耳忒弥斯 / 璐娜 / 狄安娜
40/	阿耳忒弥斯与阿克泰翁
41/	阿耳忒弥斯与恩底弥翁
43/	狄安娜与阿波罗
44/	刚柔相济 智慧女神：雅典娜 / 密涅瓦
48/	寻欢作乐 酒神：狄俄尼索斯 / 巴克科斯
52/	炉火生涯 冶炼神：赫菲斯托斯 / 伏尔甘
56/	失败英雄 战神：阿瑞斯 / 玛斯
56/	阿瑞斯与雅典娜
58/	阿瑞斯与维纳斯
60/	爱恨交加 美神、爱神：阿佛罗狄忒 / 维纳斯

71/ **悲剧故事**

71/ 探求真理的悲剧——普罗米修斯

82/ 骄傲的悲剧——尼俄柏

88/ 自恋的悲剧——那喀索斯

94/ 命运的悲剧——俄狄浦斯

100/ 爱国的悲剧——拉奥孔

107/ **耶稣传说**

107/ 圣灵受胎 天使报喜

113/ 博士来拜

118/ 希律王屠杀婴儿 圣母子逃亡埃及

122/ 接受洗礼 招募信徒 实现奇迹

129/ 最后的晚餐 犹大之吻

135/ 耶稣之死 上十字架

142/ 耶稣复活

前言

古希腊神话传说和基督教神话传说，是西方美术史中的两大母题。在两千年左右的时间里，这两大神话思潮时兴时衰，周而复始地争斗，孕育和发展了西方文明和以欧洲为主体的西方两大神话题材美术。尤其是文艺复兴以来的几百年里，西方美术界创作两大神话作品的热情空前高涨，连绵不绝。文艺复兴把人性从中世纪的桎梏中解放出来，人被逐渐视为宇宙万物的中心。古希腊神话中灵动鲜活的人性和自由精神，与文艺复兴的人文主义思想交汇交融，使艺术家们如鱼得水；宗教题材作品，也日益人间化、生活化。西方美术由此造就了自己独特的灿烂。

在西方美术史中，有一个现象使我很感兴趣，那就是上述两大神话传说中的主要故事、主要情节，不仅几乎都被表现过，而且还被不同年代、不同国家、不同流派的美术家反复表现。这样一种跨时代、跨国度、跨流派的“同题作画”，其作品中，是蕴含着西方文明在碰撞争斗中前进的轨迹的。莎士比亚说过，一千个人眼中有一千个哈姆雷特。美术家眼中的神话人物也是千姿百态的。本书就是希望从美术作品这个本体出发，与读者一起，不仅欣赏“作品中的神话”，进而欣赏不同美术家眼中“自己”的神话，品一品其中的情感、意趣和艺术美。

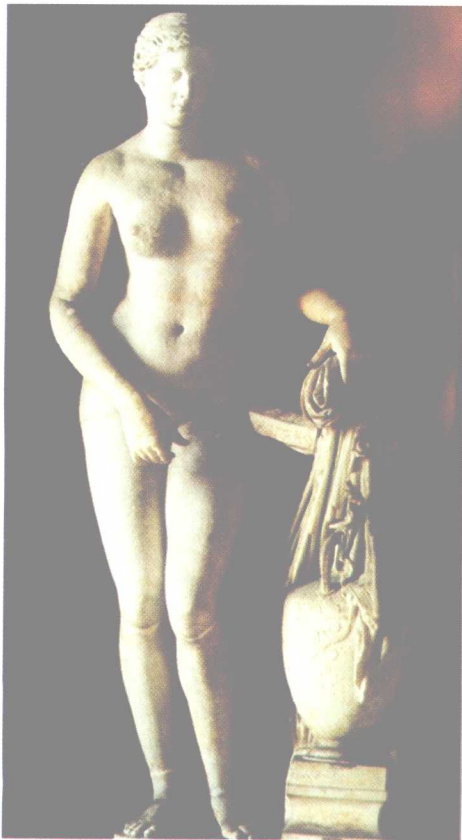
古希腊悲剧是从古希腊神话演绎而来的，交织着人、神之间的感情纠葛和冲突，既有神的悲剧，也有人的悲剧，很是奇异，由此把它独立成章。

早在上个世纪的二三十年代，丰子恺、夏丏尊等艺术家、教育家就开始研究古希腊神话美术和基督教美术。几年前，我尊敬的长辈、著名学者王观泉研究员更是对这两大神话美术作了全面的开拓性的研究。而我，则是有幸站在巨人的肩膀上。

衷心感谢陈微先生、王刚先生、韩建东先生、上海锦绣文章出版社的鼎力帮助和我的母校中国美术学院培育。

衷心期待专家、读者的批评。

2007年11月29日

神的传奇

古希腊常常被称为西方文明的发源地。古希腊的哲学、文学、艺术千百年来影响了西方世界一代又一代的人们。古希腊雕塑成就极高，受到18世纪欧洲艺术学家、考古学的奠基人温克尔曼等学者的竭力推崇。而古希腊神话传说更是历代西方美术家取之不尽的灵感源泉。

古希腊神话中的神灵数量众多，形象各异。他们虽都拥有长生不老之躯和至高无上的权力，但无不具备普通人的情感和个性。喜欢美貌女子的宙斯、善于嫉妒的赫拉、多才多艺的阿波

2 宙斯

罗，顽皮可爱的丘比特……他们的外貌身材、性格脾气、情感心理，不仅通过古希腊人、古罗马人，还经由意大利、法国、德国、西班牙等欧洲各地的艺术家成百上千年的想象、描绘而不断得到充实，形象愈加丰满。

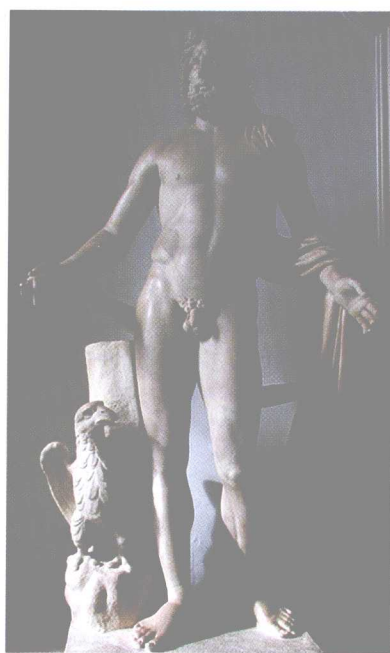
1 朱庇特投掷闪电 (1645-1655 年)
[佛兰德斯] 鲁克法德赫比
赤土陶 44.4 × 72.4 × 26.3cm
[比] 布鲁塞尔比利时皇家美术博物馆藏

3 宙斯

4 宙斯

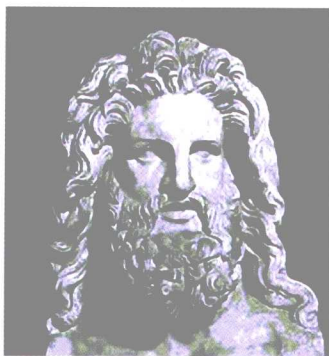

5 希腊雅典宙斯神庙

在古希腊的神话传说中,美学家们发现了一个相对更单纯也更美好的世界,它虽然更原始,有时甚至充满血腥,但也少了许多矫揉造作。有的美术家将神话的世界看作是自己精神的桃花源,他们欣喜地发现了逃离现实世界的途径,沉浸于自己幻想的乌托邦之中;有的美术家则极力想要把当代社会的诸多元素融入到古希腊神话世界中去。“一千个人的眼中有一千个哈姆雷特”。正是因为性格迥异且生活在截然不同的环境下的美术家们将各自对古希腊神话的理解通过自己独特的方式表现了出来,才使得古希腊神话和西方美术都得到了充实和发展。

在众多的古希腊神灵当中,最具有代表性的也是最著名的,莫过于几位主神了。他们处于古希腊神话传说的核心地位,并且普遍受到人们的崇敬和喜爱。有关他们的传说数不胜数,以他们的故事为题材的美术作品更是西方美术的一个重要组成部分。

(由于古希腊神话中神的名字一向有希腊名和罗马名两种叫法,画家在标作品题目时历来也随自己的习惯。本书在叙述中用希腊名,在评析作品时根据画家的叫法。)

6 宙斯

统领一切

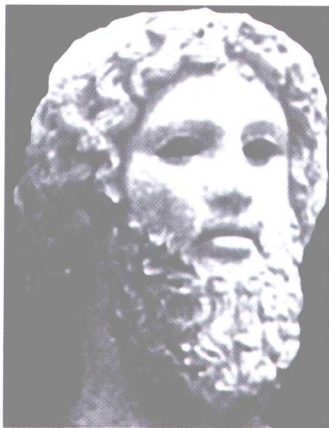
众神之王:宙斯/朱庇特

[希腊名:宙斯(Zeus)]

罗马名:朱庇特

(Jupiter,
天王星的英文名)]

7 宙斯

宙斯的祖父乌拉诺斯,是远古的天神。他由于害怕自己生下的十二个孩子(十二个提坦)抢夺他的王位,于是将他们都抛入黑暗的塔尔塔儒斯(比冥府更深的深渊)。而十二个提坦之一的克洛诺斯,带头造反,推翻了他的父亲,获得了王位。克洛诺斯继位之后,又恐怕自己的孩子也会夺他的王位,于是每当他与妻子瑞亚生下一个孩子,就把那个孩子吞进自己的肚子里。然而,当第六个孩子宙斯出生时,瑞亚再也不忍心了,便将一块石头用布包住,把婴儿调了包,让克洛诺斯吞下。

随着宙斯的长大,克洛诺斯最担心的事终于发生了。宙斯在了解了真相之后,成功地推翻了他父亲的统治并将自己的五个哥哥姐姐从父亲的肚子里解救了出来。这样一来,年龄最小的宙斯变成第一个出生,并且他的功劳最大,因此自然而然地成为了新的统治者。他的两位哥哥,波塞冬和哈得斯,分别成为海王和冥王,掌管海洋和冥府。两位姐姐,得墨忒尔和赫斯提亚,成为地母和贞女神,分别掌管大地和人间烟火事。宙斯与另一位姐姐赫拉(罗马名叫朱诺)结婚,成为众神之主,也被称为天王。

在古希腊神话中,宙斯是一位威严、公正的君王,他象征着权力和力量。然而,最为人津津乐道的,却并不是他做君王时的文治武功,而是他作为一个感情丰富的男性出现在人们面前的形象。据说,宙斯

约有三十多名子女，而其中的大多数都不是他与妻子赫拉所生（图8）。赫拉虽然是位善于嫉妒的妻子，但宙斯总能想方设法接近他所爱慕的女神和人间女子，并生下许多古希腊神话中重要的神和半人半神的角色。正是这些令人忍俊不禁的故事，成为了历代美术家们反复描绘的对象。

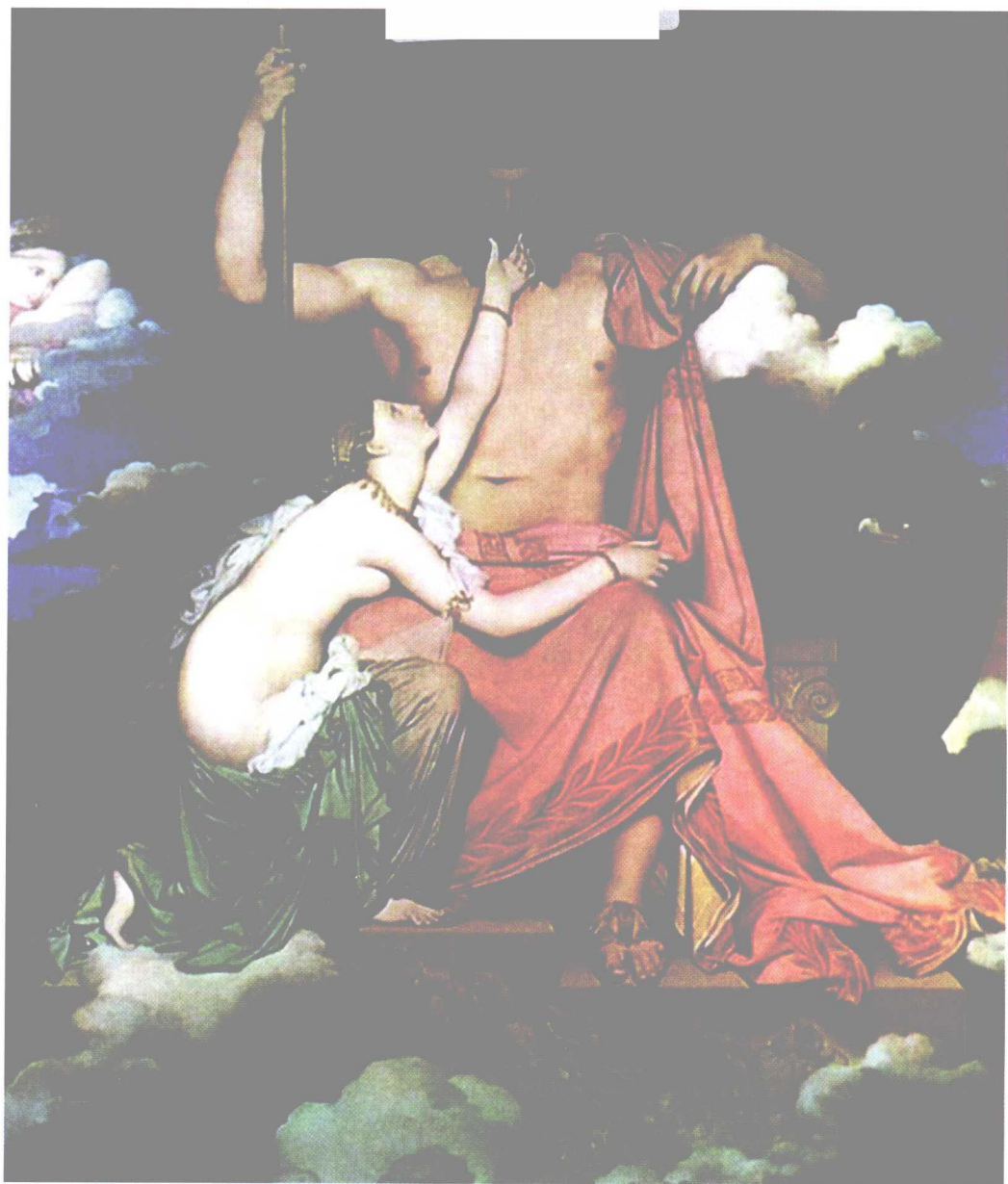
在东方的中国，盘古、夸父、女娲，如来佛祖、观世音菩萨等重要神几乎都是完美无

缺的。而这位西方的众神之王却不光缺点很多，简直“罪错”连连。古希腊神话中的其他主神也几乎没有一个是“完神”。这大概是东西方神话、东西方文化的一个区别吧。

美术家笔下的宙斯造型可谓丰富多彩、异趣横生（图1-4，图6、7）。19世纪初新古典主义（法国最主要的美术流派之一，作品中充满美术家们的古典理想）大师安格尔的《宙斯与忒提斯》（图9），是

8 宙斯的恋爱婚姻家庭图

妻子/情人	子女	备注
赫拉	阿瑞斯	战神
赫拉	赫柏	青春女神
赫拉	赫菲斯托斯	火神
赫拉	伊里提亚	分娩女神
赫拉	尼刻	胜利女神
阿尔克墨涅	赫拉克勒斯	大英雄
安提俄柏	安菲翁	忒拜国王
墨忒斯	雅典娜	智慧女神
卡里斯托	阿尔卡斯	大小熊星座
狄俄涅	阿佛罗狄忒	美神
塞墨勒	狄俄尼索斯	酒神
欧罗巴	米诺斯、拉达曼迪斯	冥界判官
忒弥斯	命运三女神	
欧律诺墨	美惠三女神	
丽达	海伦	美女
迈亚	赫耳墨斯	畜牧、小偷之神
伊俄	埃柏福斯	埃及王
勒托	阿波罗兄妹	太阳神、月神
谟涅摩绪涅	缪斯	文艺九女神
得墨忒尔	珀尔塞福涅	春神

9 宙斯与忒提斯 (1811年)
[法]安格尔

西方美术史中的名作。安格尔通过正面来描绘宙斯，整个画面极其稳定、工整，宙斯神情严肃、眼神坚定，宝座的左边是象征其权力的鹰，蹲在宙斯身边的是女神忒提斯(Thetis)，她在为她的儿子阿

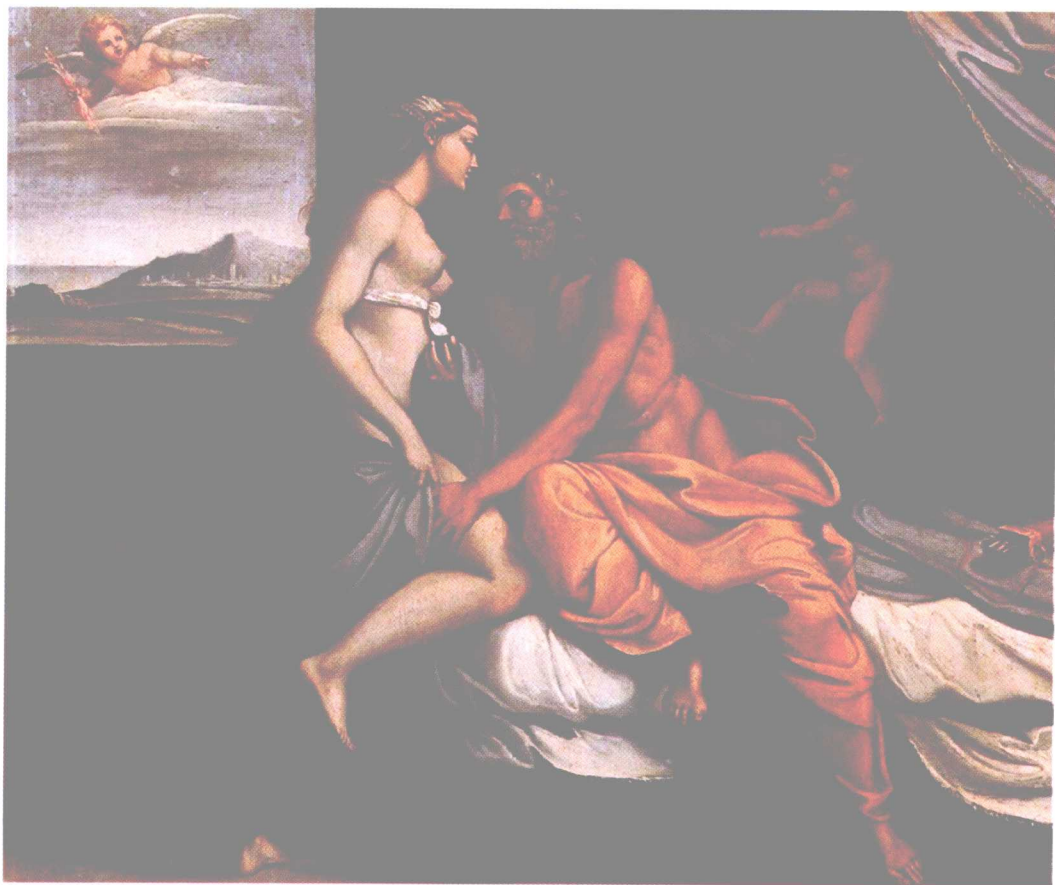
喀琉斯向宙斯祈求祝福，但宙斯丝毫不为所动。

此前，宙斯与赫拉的主题，在巴洛克时期（17世纪欧洲美术的主要风格，作品大多气势宏大、充满动感）的名家，卡拉奇兄弟之一的阿尼巴尔·卡拉奇的笔下，却表现为宙斯夫妇私密生活的一个场景（图10），人性化地描绘了神的生活。宙斯脚下的鹰和赫拉左边的孔雀分别是两位神的象征，而空中的两个小爱神则代表两位神的爱情。画中的神灵夫妻眼神默契，动作自然，但当我们了解了宙斯屡次背着妻子外出“沾花惹草”之后，这幅画的讽刺意味就很明显了。

宙斯与伊俄

古希腊神话一点也不避讳性，宙斯更是泛爱美女。他爱上了一位美貌的女子伊俄，并且偷偷与她幽会，但不巧被赫拉发现。宙斯自作聪明地将伊俄变成了一头牛，希望瞒过自己的妻子，但很快就被赫拉识破了。赫拉表面上装作毫不知情的样子，暗地里却吩咐阿尔戈斯将伊俄牢牢地看守住，不容宙斯接近。这阿尔戈斯是一只长着五百对眼睛的怪物，当它有一半眼睛在休息时，另一半

10 宙斯与赫拉
[意]阿尼巴尔·卡拉奇(1560-1609年)

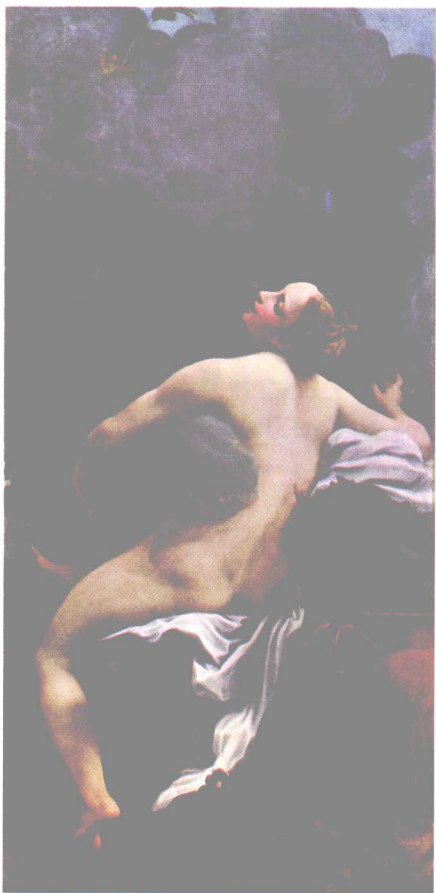

眼睛总是睁开着，这令宙斯伤透了脑筋。终于，宙斯想出了一个好办法，他让赫耳墨斯（畜牧与小偷之神）用魔笛演奏音乐，去引诱阿尔戈斯睡觉，然后趁机杀死它，救出伊俄。赫耳墨斯成功了，但赫拉却不肯善罢甘休，她制造出了牛虻，咬得伊俄不得安宁。最终，伊俄无奈地逃到了埃及，变成埃及著名的女神伊利斯。传说埃及王埃柏福斯就是女神伊利斯的儿子。

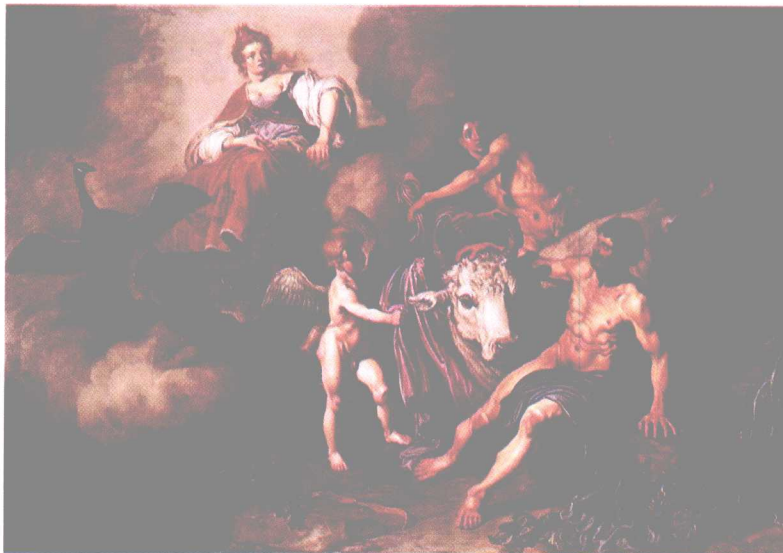
宙斯与伊俄的主题同样引发了众多美术家的兴趣和灵感。16 世纪文艺复兴时期的大师、意大利画家柯勒乔的《宙斯与伊俄》（图 11）用充满想象力的手法描绘了宙斯与伊俄幽会的场景。宙斯化作一团黑云来到伊俄身边，云雾中隐约可见一名男性的面孔。画家把伊俄的反应描绘得十分出色，既有些神情恍惚又有些抗拒，但似乎又十分沉醉，极其优美。柯勒乔一如既往地在这幅作品中体现出文艺复兴时期绘画和谐完美的古典美术原则。

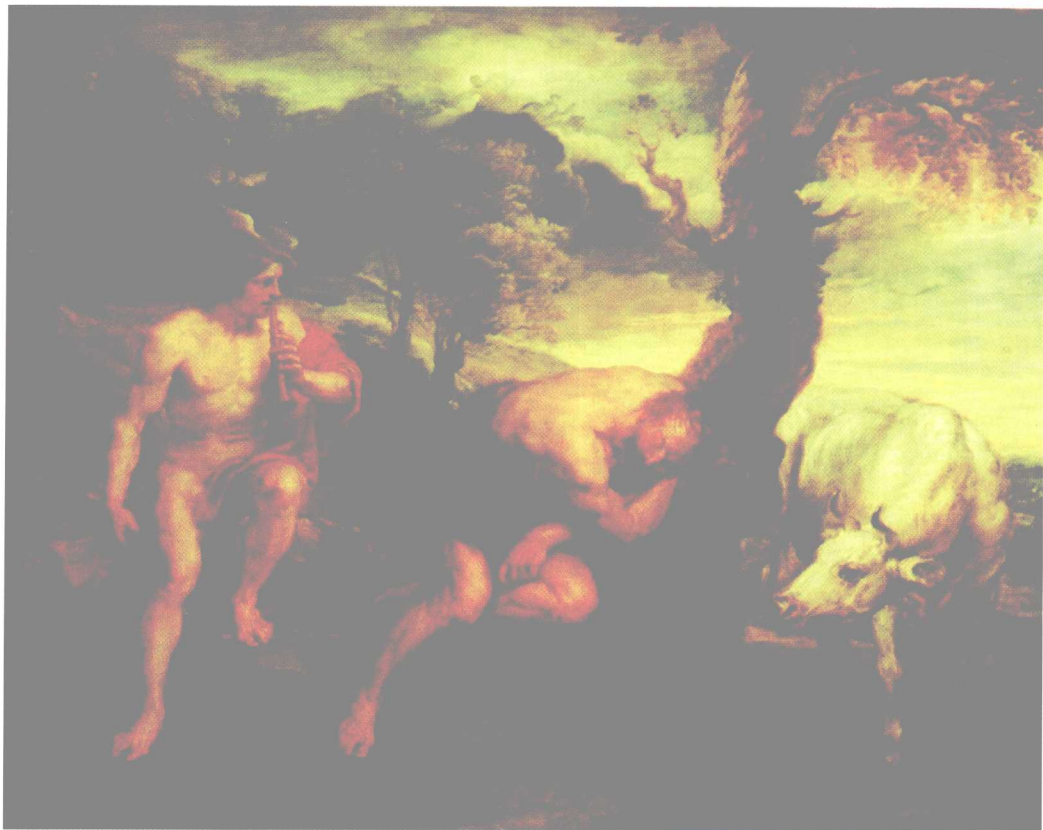
德国画家拉斯特曼的《朱庇特和伊俄》（图 12）充满了激烈的动感：朱庇特（宙斯）将伊俄变成牛的一瞬间。右下方的朱庇特神情略显狼狈，但好像又十分得意，似乎在庆幸没有被刚刚赶来的妻子发现。小天使等正在忙着收拾伊俄被变身前穿的衣服。而朱诺（赫拉）则警觉地注视着现场，朱庇特搭在牛身上的右手似乎说明了他俩之间有一种特殊的关系……一场如普通夫妻间的智斗被表现得淋漓尽致。

11 宙斯与伊俄
(1531-1532 年)
[意]柯勒乔
布面油画 163.5 × 70.5cm
[奥]维也纳艺术史博物馆藏

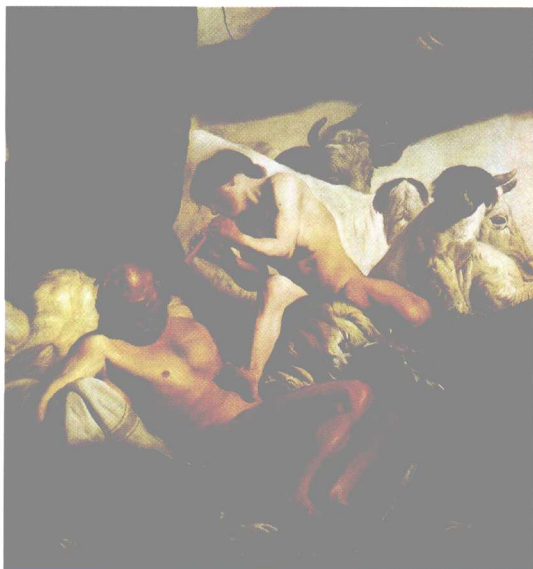
12 朱庇特和伊俄 (1618 年)
[德]拉斯特曼
木板油画 54 × 78 cm
[英]伦敦国家美术馆藏

13 赫耳墨斯、阿尔戈斯和伊俄(1635-1638年)
〔佛兰德斯〕鲁本斯
油画 63 × 87.5cm

佛兰德斯(西欧旧地名,泛指古代尼德兰南部地区,大体上包括现在的比利时、卢森堡以及法国东北的部分地区)大师鲁本斯所画的人体极其结实、强壮,笔触粗犷而具有表现力。这一特点在鲁本斯《赫耳墨斯、阿尔戈斯和伊俄》(图13)中得以充分展现。赫耳墨斯常以戴有飞翼帽子的男子形象出现,象征其作为行动迅捷的神之信使的身份。百眼怪物阿尔戈斯的形象则由于过于不“美观”而通过象征性手法表现了出来。

14 赫耳墨斯、阿尔戈斯和伊俄(1630年代)
〔德〕雅克布
布面油画
204 × 193cm

意大利画家雅克普的《朱诺收到阿尔戈斯的头颅》(图15), 明显受到法国洛可可艺术风格(流行于18世纪的法国, 人物造型精致, 画面细

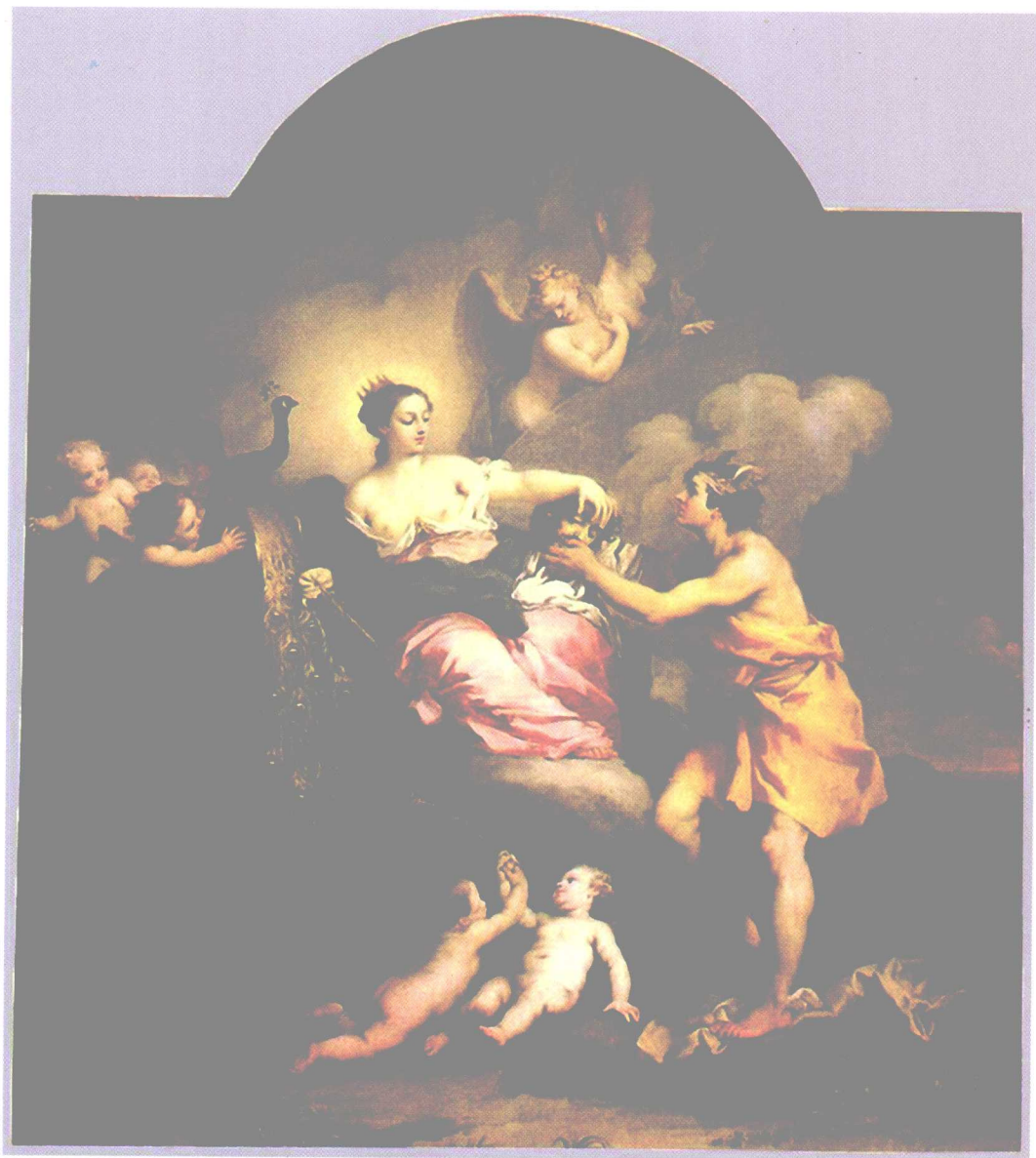
腻, 内容偏重于享乐题材)的影响, 人物造型相当精致、细腻, 但仍不乏意大利的传统, 构图、人物动作和色彩比较古典, 画面整体感觉稳定。

15 朱诺收到阿尔戈斯的头颅(1730-1732年)

[意]A·雅克普

布面油画 108 × 72 cm

[英]里奇蒙斯沃斯市莫尔公园藏

鲁本斯的《朱诺装饰孔雀》(图16)可以说是朱诺对自己胜利的一个庆祝。传说孔雀开屏时羽毛上眼睛般的图案就是由阿尔戈斯的眼睛装饰而成的。画中穿着红色长裙、戴有皇冠的为天后朱诺,地上躺着的是阿尔戈斯的尸体。鲁本斯所画的女性形象大多以丰满为美,这与当时佛兰德斯地区的历史文化背景是分不开的。另外,通过阿尔戈斯扭曲的身体也体现出鲁本斯对人体出众的理解和把握能力。

阿革诺尔国王的女儿欧罗巴,是一位美丽的少女。有一天,当她和她的伙伴们在海滩边游玩、编织花环的时候,忽然发现在附近的牛群中有一头公牛特别漂亮、高贵、气度不凡。少女们被这头不同寻常的牛所吸引,纷纷聚拢到它的身边。而这头牛似乎特别通人性,深受欧罗巴的喜爱。欧罗巴灵巧地骑上了这头牛并呼唤她的同伴也一起上来,但同伴们似乎都有一些胆怯。就在她们犹豫的时候,这头漂亮的牛慢慢向海边走去,并且越走越快,最后迅速而又稳健地游入海中。

受到惊吓的欧罗巴紧紧抓

宙斯与欧罗巴

16 朱诺装饰孔雀 (约1611年)
[佛兰德斯]鲁本斯
布面油画 249 × 296 cm
[德]科隆沃尔夫-理查兹博物馆藏

