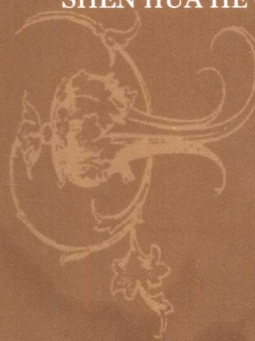

///

OU ZHOU MEI SHU ZHONG DE
SHEN HUA HE CHUAN SHUO

欧洲

美术

中的神话和传说

王观泉 著

上海人民美術出版社

J230.2

17=2

EUROPEAN ART IN THE MIDDLE AGES

王观泉 著

欧洲美术中的神话和传说

SHENHUA HE CHUANSHUO

上海人民美術出版社

北方工业大学图书馆

00522701

欧 洲 美 术 中 的 神 话 和 传 说

欧洲美术中的神话和传说

OU ZHOU MEI SHU ZHONG DE SHEN HUA HE CHUAN SHUO

著 者 王观泉
责任编辑 杨学昭 赵 音
装帧设计 姚正富 摄 影 丁国兴
技术编辑 陆尧春
出版发行 上海人民美术出版社
地 址 上海市长乐路672弄33号
经 销 全国新华书店
制 版 上海中华印刷有限公司
印 刷 上海中华印刷有限公司
开 本 640 x 965 1/16 印张 14
版 次 2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷
印 数 0001—3050
书 号 ISBN 7-5322-2950-5/J·2829
定 价 45.00元
版权所有 翻印必究

9 巴黎圣母院——教堂建筑之二
约1196-1256年

OU ZHOU MEI SHU ZHONG DE SHEN HUA HE CHUAN SHUO

Mu Lu

目 录

前言	1
希腊神话的开始——奥林匹斯神族的组成	16
普罗米修斯	19
人类的起源	21
哈得斯的抢劫	21
海神波塞冬	25
智慧女神雅典娜	28
胜利女神尼刻	31
太阳神阿波罗	35
阿波罗和达佛涅	38
阿波罗和马耳绪阿斯	40
月神阿耳忒弥斯	43
美神阿佛罗狄忒	46
阿佛罗狄忒和阿多尼斯	53
爱洛斯与普绪刻	54
冶炼神赫淮斯托斯	57
酒神狄俄倪索斯	59
赫耳墨斯	61
伽倪墨得斯	62
命运三女神	64
赫拉克勒斯	65
赫拉克勒斯的死	67
伊俄	70
勒达与天鹅	72
欧罗巴被劫	73
阿里阿德涅	76
达那厄	79
珀耳修斯与墨杜萨	81

珀耳修斯与安德洛墨达·····	82
狄耳刻的刑罚·····	84
尼俄柏·····	85
美狄亚·····	88
那耳喀苏斯·····	89
俄耳甫斯和欧律狄刻·····	92
珀罗普斯和希波达弥亚·····	94
好战的阿玛宗女部落·····	96
斯芬克斯·····	99
金苹果的祸事·····	100
伊菲革涅亚·····	103
拉奥孔·····	105
罗马的传说·····	107
萨宾妇女·····	109
基督教神话的开始——亚当和夏娃·····	112
巴别塔·····	116
试探亚伯拉罕·····	117
摩西·····	118
大卫·····	122
大卫和扫罗·····	125
拔示巴·····	128
所罗门·····	129
参孙的故事·····	131
朱提斯和苏珊娜·····	133
受胎告知及其他·····	137
耶稣降生和博士礼拜·····	142
埃及避难和伯利恒屠杀婴儿·····	146
约翰的诞生·····	148

马利亚会见以利沙伯·····	149
施洗者约翰·····	150
莎乐美·····	152
迦那的婚礼·····	156
抹大拉马利亚·····	156
耶稣赦免罪妇·····	159
葡萄园工人的比喻·····	160
浪子回头·····	161
耶稣与税吏·····	161
耶稣救睚鲁的女儿·····	164
拉撒路·····	164
耶稣进入耶路撒冷·····	166
最后的晚餐·····	167
犹太卖主·····	170
耶稣受审·····	171
戏弄耶稣·····	172
耶稣被钉十字架·····	174
耶稣被放下十字架·····	178
基督在以马忤斯·····	181
圣彼得·····	184
启示录的画·····	185
最后的审判·····	188
泛题材宗教画·····	192
希腊神话名词索引·····	195
基督教神话名词索引·····	209
后记·····	215

研究欧洲美术史上的绘画雕塑艺术,在情节性的题材方面,大体可分成五类:1.希腊神话系统;2.基督教神话系统;3.各民族自己的神话传说(如北欧神话、斯拉夫传说)系统;4.历史题材;5.风俗画。其中,分量最大、最具有广泛意义的,当推希腊神话和基督教神话这两个部分。30年代,我国著名的文艺理论家和艺术教育家夏丏尊对这两种神话有过极简约而精辟的见解:“这两种思潮,一盛一衰,一胜一败,循环往复地斗争着,形成了世界文明光华的历史。安诺德说得好:‘在这两种相反的伟大思潮的势力间,我们的世界在进行着。’”①翻开欧洲美术史,这两大神话系统,交替出现,并驾齐驱,竞相争艳,为历来画家所采用,留下了丰富的作品。为了研究、学习、借鉴和欣赏这类题材作品,我们编了这册题解工具书。这里,首先对这两大神话系统的起源、沿革,及其在艺术史上的流传情况,作一介绍。

(一)

神话,是人类启蒙时期的产物,是人类企图探索自然、解释自然现象的思维活动的结果。因而看见闪电,听到雷鸣,就以为天上有一个巨灵在掌管着,在古代的希腊,就创造了一个掌管雷电的大神宙斯。春天降临,希腊人愉快地生活在春光明媚的爱琴海边,为这个美丽的季节创造了一个春女神;严寒将至,人们就说春女神被地府冥王抢去了,因而大地为之悲恸,万物凋零枯萎……久而久之,就形成了古老的、丰富的希腊神话。

神话产生于原始时期,但在科学能解释任何自然现象的现代,它依然有文化上的、文学艺术上的意义。马克思说:“希腊艺术的前提是希腊神话,即在人民幻想中经过不自觉的艺术方式所加工过的自然界和社会形态。”②这不仅说明是希腊神话形成的科学论断,也说明了神话和人类初期文学艺术创造之间的关系。古代希腊的哲学家、史学家、行吟诗人、剧作家、画家、雕塑家和工匠们都爱用希腊神话作为创作素材,他们往往根据自己收集到的来自各城邦国家的丰富的神话传说,加以集中、糅合,给神话以新的内容和形式。而这新的创造不仅丰富了希腊神话,还被民众或艺人们广为传播,加以再创造,所以古代希腊的神话有着极为丰富的内容和多姿多彩的感染力。

希腊神话具有纯化人性,激励奋进,追求美好,营造着一种悲壮的社会风尚。像神话中的普罗米修斯、赫拉克勒斯、俄底修斯等英雄形象,在欧洲的进步的文学艺术流派中曾经起过良好的作用,成为反抗黑暗、向往光明的象

1 巴底隆雅典娜神庙遗址

前 448—433 年 床面 30.88 × 69.50 米
大理石

征。

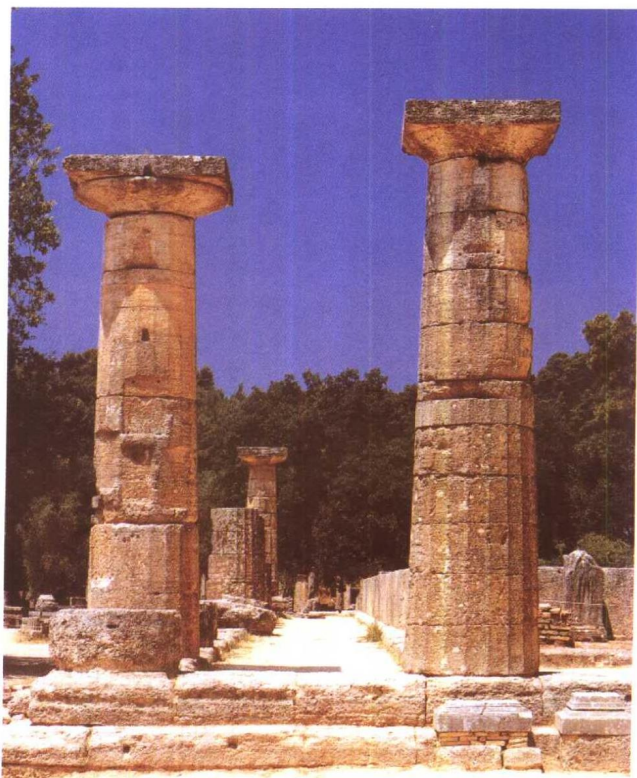
古代希腊是个泛神论的国家，没有使神话演变成宗教——神论的土壤。整个希腊世界有各种环境的神明，有各行各业的保护神，有智慧的象征，有力量的源泉……纵览希腊的神或英雄，他们并不是可憎的、神圣不可侵犯的和宗教气氛极浓的离奇的幻觉，希腊的神是美丽的、诙谐的，与人民生活极为融洽的，如像太阳神阿波罗，他是光明、正义、艺术和青春的象征，雅典娜，则是智慧、勇敢和贞洁的集中表现。再如创造了人并给人以火——生存和光明的象征的普罗米修斯，直到现在人们都难以忘却他在高加索山上遭受三万年之苦的刑罚。普罗米修斯是古代希腊人民通过神话的形式创造的一个大写的人！为欧洲浪漫主义运动留下了不灭的绝唱。

希腊神话的起源是很早的，有些神话在公元前 3000—1500 年的“克里特—迈锡尼文化期”（爱琴文化期）已经形成。这时期文化最发达的国家是位于爱琴海的克里特岛。克里特岛在经济上、文化上均给后起各希腊城邦以很大的影响，克里特岛的神话传说对整个希腊神话的形成也是有影响的。如神王宙斯在克里特岛长大，克里特王弥诺斯是宙斯的儿子，死后又是冥国的判官。而神话中关于英雄忒修斯的故事，与考古发现的古迹、文物相互对质，充

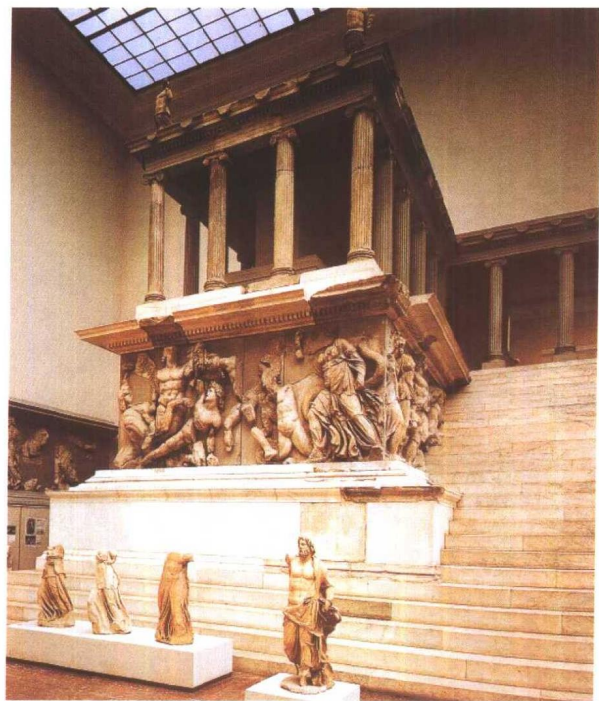
分表现了克里特岛的兴衰，甚至连克里特的克诺索斯宫，都被认为是神话中巧匠代达路斯所建的“迷宫”。别的一些神话，如伊阿宋取金羊毛、特洛伊战争，就显得较迟，至于阿多尼斯与阿佛罗狄忒的恋爱故事，则属于罗马神话了。可见，希腊神话的形成是长期的，由许许多多散居在爱琴海诸岛、地中海东部希腊大陆各城邦国家的神话传说汇合而成的。同时，作为意识形态的神话，是随着社会经济、文化的进化而逐步形成的；也随着生产工具、交通工具的发明和地理视野的扩大，城邦国家之间相互来往关系的日益密切，移民、杂居、流迁的频繁而传播的。城邦国家之间战争和殖民扩张等等条件，使希腊各民族间的民俗和神话相互交流、影响、补充，从而丰富了古代希腊的神话。因此，要考察神话的起源、原始形态和产生的年代是较为困难的，这是神话学的研究范畴。

由于希腊的地理环境的特殊性，分成很多城邦国家，并各有其开创的历史和政治经济、民俗、文化的独特发展，这反映在神话上亦有各地自己的神和心目中的开国英雄，这些神话作为本民族的光荣事迹，世代相传，如神话中的赫拉克勒斯，是忒拜城最伟大的英雄，后来成了神而进入奥林匹斯神族。这些英雄故事是神话中精彩的组成部分。

希腊神话中的神，有全国性和地方性的区别。有些神是全国性的，如宙斯、得墨忒耳、雅典娜、阿波罗、阿耳忒弥斯、狄俄倪索斯等，这些神在全国各地都有神庙，每年还为这些神作全国性的祝祭活动。如四年一度的奥林匹克节、每年的泛雅典娜节、每年丰收后的酒神节等。每逢节日，全希腊都举行盛大的祝祭活动，并有体育竞技、文

2 奥林匹斯山赫拉神殿遗址
前590年 床面 18.57 × 50.01 米

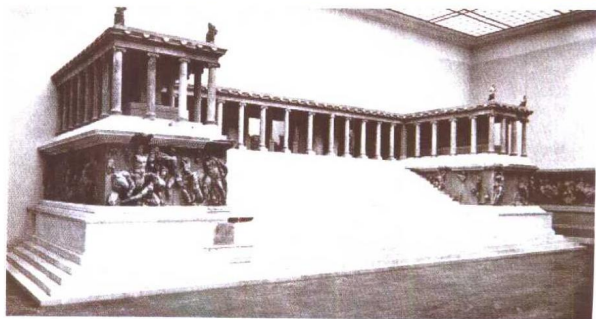
艺表演等活动。这些节庆对古代希腊文学,尤其是建筑和雕塑艺术的发展起着巨大的作用。

希腊神话用文字记载下来的时间,大约在公元前8世纪,这时期是希腊从氏族社会跨入奴隶制社会的全盛时期。震撼整个古代希腊大陆的第一届奥林匹克节庆在公元前776年的雅典开幕。它标志着希腊文化进入辉煌阶段。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》就产生在这个时代。这两部史诗与考古发掘出的资证农业手工业高度发展和形成城邦国家的文物相对照,证明了荷马史诗确实是艺术化

3 培尔加蒙宙斯祭台

约前165—150年 高230厘米 大理石

了的口碑史，由是之故，这个兴旺发达时期的希腊，史称之为“荷马时代”。从神话学的角度最早的一部系统的神话作者赫西俄德的长篇叙事诗《神谱》亦应运而生，从此，希腊神话成为千百年来艺术家们取之不尽的创作素材。

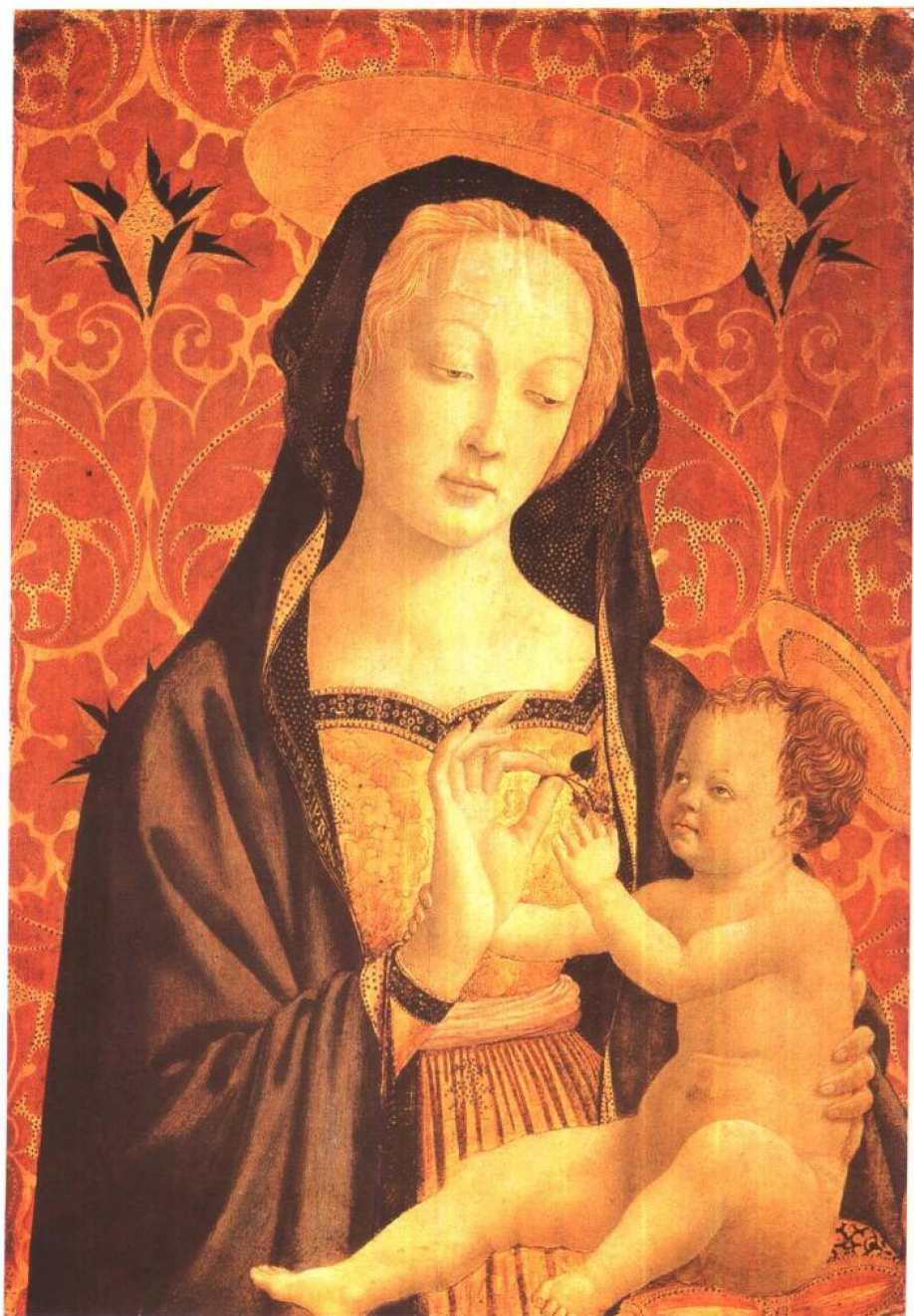
在谈希腊神话时，还应该谈一谈罗马神话。其实，罗马神话和希腊神话中的神，有的直接继承，有的仅只改名，如宙斯在罗马神话中叫朱彼得，赫拉改名朱诺，雅典娜改名弥涅瓦，阿佛罗狄忒改名维纳斯，等等。他们的事迹是在希腊神话的基础上引申、发展的，如罗马建城的传说，就是特洛伊战争的继续。由于罗马帝国在欧洲的霸权和拉丁文化的传播，罗马神话传至欧洲，人们远比希腊神话熟悉。这个神话学上的继承关系的时期，即是起自公元前3世纪的“希腊化时期”。罗马帝国在公元前146年侵占希腊大陆，一跃而为称霸地中海、爱琴海的世界强国，从而进入古罗马时代。新兴的罗马帝国极度崇尚古代希腊这个时期，在历史上也被称为“希腊文化传播期”。在这个时期里，希腊神话形成并丰富了罗马神话，在文学艺术上，为欧洲艺术史创立了保存和模仿、传播和扩大希腊艺术的过渡时期，没有对希腊艺术抱着敬仰和模仿的古罗马艺术，就很难将年代久远的古希腊艺术较完整地保存和流传，并影响着二千年来的欧洲艺术。如我们现在见到的希腊雕塑家的比较完整的雕塑，大都出自罗马或希腊人后裔雕塑家之手的摹制品。而另一些著名的雕塑，如《米罗岛的阿佛罗狄忒》、《拉奥孔》、《法尔耐塞的牛》等等，均属于希腊化时期的杰作。

当我们研究希腊神话与古希腊的文学艺术的关系时，就应该综述整个艺术领域的每种文艺形式，特别是古希腊的史诗和悲剧，但是当我们单独研究古希腊神话与雕塑绘画艺术的关系时，就会发现，原来希腊神话的发展，以及它给予后来欧洲文学艺术的影响，假若没有古代希腊的雕塑（及建筑）和绘画（现存的主要是彩陶工艺），希腊神话的影响就不至于有今天这样深远，这就是“人神同形共性”的艺术再现。可以认为欧洲美术史上几乎没有一个画家或雕塑家对希腊神话表示漠视的态度。事实是，文艺复兴以来，希腊神话已经成为主要的艺术题材之一。它与古代希腊造型艺术遗产有着血缘的关系。

4 符拉基米尔的圣母

约1125年 75 × 53厘米

5 圣母子

多米尼加·委内奇阿诺

约 1440 年 86 × 61.5 厘米 布 油彩

现在,再简单介绍一下希腊神话传到欧洲大陆时在艺术史上的一些情况。

欧洲中世纪的文化与基督教宗教统治是分不开的。教会是全能的主宰,一神论视一切神话为异端,它把一切不

符合一神论的文化全都判为异端邪说并加以摧毁，至今我们还可以在很多残存的古代希腊罗马雕塑和手稿上看出中世纪教会的刀痕火迹。比如著名的培尔加蒙宙斯祭台上表现希腊神话中巨灵战斗的浮雕，就是被教会硬说它是《新约·启示录》中列举的“别迦摩（即培尔加蒙）的撒旦座位”（图3）而横遭毁坏。凡此种种，不一而足。因此，一般都称早期中世纪为“黑暗时期”，由是古代希腊艺术被淹没了近千年之久。

至公元12、13世纪，封建制度已渐渐瓦解，在意大利，新兴资本主义萌芽了，它虽然才踏上征途，但对旧制度不能不起着日渐明显的摧毁的作用。屡次爆发的农民运动，动摇了意大利的封建庄园制度，破坏了农村自然经济，城市中成立了各种手工业行会，经济集团的势力越来越大，开始动摇封建贵族的集团利益，引起了社会政治经济制度的变化。广大市民阶层对教皇专制以及经院哲学表示强烈的不满。生产力的发达，自然科学的发展，亦导致了愚昧的宗教迷信的破产，人们一度十分狂热的宗教信仰日渐衰退，他们要求新的精神寄托，要求了解世界，要求冲破一神论对人们的精神钳制，这就是文艺复兴的社会条件和精神准备。具有新兴思想的市民阶层，他们崇拜古代希腊的民主精神，并以古代希腊的民主政体、文化艺术作为向当时黑暗势力作斗争的依据。恩格斯说：“拜占庭灭亡时所救出来的手抄本，罗马废墟

6 圣母子

米开朗基罗

1498-1501年 高94厘米 大理石

中所掘出来的古代雕刻，在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊的古代；在它的光辉的形象面前，中世纪的幽灵消逝了；意大利出现了前所未见的艺术繁荣，这种繁荣好像是古典古代的再现。”^③可见，古代希腊、罗马文化对文艺复兴有着绝对重要的意义。其实所谓“文艺复兴”就是古代希腊、罗马文艺的再兴起。希腊神话再度问世，为艺术家们所注意，并引起艺术上的革命，在文学上则出现了但丁、薄伽丘等诗人和作家，这个革命在绘画雕塑艺术上更为突出，不仅表现在像波提切利、拉斐尔、米开朗基罗、提香、丁托雷托等等艺术家对希腊神话题材的卓越描绘；而且受了希腊文化、希腊罗马神话的影响，使原来的宗教画和其他传统内容的绘画也起了很大的变化。拉斐尔一开始画家生涯，就受到希腊神话中大英雄赫拉克勒斯精神的鼓舞，作了《骑士的梦》，向骑士提出了新的时代的要求，似乎要他们抛弃中世纪的昏暗，像赫拉克勒斯一样，在新的历史条件下去干出一番事业来。

从本书收集的希腊神话故事及附图中也可以看出希腊神话题材，特别是其中显示人的力量的英雄传说、优美的恋爱题材，对于摧残人的尊严、禁欲主义、苦行主义（它已经发展到肉体毁坏，比如鞭身教派），是一股强大的冲击力，在古代希腊神话这巨大的精神力量面前，中世纪的“幽灵”的确“消逝”了，文化上的这一发展，绝非宗教力量所能阻止。

到了17、18世纪，佛兰德斯画派的鲁本斯、凡·戴克，荷兰的伦勃朗，西班牙的委拉斯开兹，法国的普桑、弗拉戈纳尔，意大利的卡拉瓦乔、贝尔尼尼等等，都曾以希腊神话故事为题材，完成了时代赋予的艺术使命，留下了优秀的作品。19世纪初期艺术史上出现了古典主义与浪漫主义的交锋。在对希腊神话传统题材的表现方法上又出现了变革。当我们观摩了古典主义画家如安格尔、卡诺伐等的作品，再看看浪漫主义画家如藉里科、德拉克洛瓦等的作品，就可以发现，对神话题材的解释，是存在着分歧的，及至19世纪末20世纪初印象主义以来艺术思潮的多元走向，使古代希腊神话获得了宣泄人性的发展生机，如罗丹、布尔德尔的雕塑，马奈、雷诺阿、雷东、克里姆特等等画家的作品，甚至毕加索等抽象主义画家，都对希腊神话作了钢铁工业时代充分张扬人的个性自由的艺术阐述。这里不能专门在这方面进行深入研究，但当读者熟悉了希腊神话，再对不同时代的画家、流派在运用神话进行创作的构思、主题选择和表现诸方面作一番琢磨，问题的结论是不

难获得的。

(二)

我们从艺术史的角度来研究基督教宗教题材画，是按照科学无神论观点进行的。即还以希伯莱民族神话的本源以及它衍变成一神教之后的宗教传说。

基督教产生于公元前1世纪的罗马帝国东方各行省。当时生活在罗马帝国残酷统治下的人民，生活在最底层的

7 西斯廷圣母——文艺复兴时期圣母像

拉斐尔

约1513-1514年 265 × 196厘米

布 油彩