

Myths
and Fairy
tale Paintings

姚冬南 / 著

神话神画

东西方艺术中的诸神狂欢

太荒之初，我们曾经相遇……

新星出版社 NEW STAR PRESS

神话神画

Myths and Fairy-tale Paintings
东西方艺术中的诸神狂欢

姚冬霞/著

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

神话神画: 东西方艺术中的诸神狂欢 / 姚冬霞著.

—北京: 新星出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-80225-844-0

I. ①神 II. ①姚 III. ①神话—研究—世界②神话—绘画史—研究—世界

IV. ①B932. 1②J209. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第227199号

神话神画 东西方艺术中的诸神狂欢

姚冬霞著

责任编辑: 李曼 孔庆美

责任印制: 杨宏宇

封面设计: 宁洪萍

出版发行: 新星出版社

出 版 人: 谢 刚

社 址: 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址: www.newstarpress.com

电 话: 010-65270477

传 真: 010-65270449

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-65267400 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷: 河北省廊坊市恒泰印务有限公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 6.625

字 数: 180千字

版 次: 2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-844-0

定 价: 28.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

目录 Contents

引言 001

缘起·开天辟地 005

泰坦神族 006

盘古 014

普罗米修斯 016

女娲 021

潘多拉 025

夸父 029

空间·天人冥界 031

天帝宙斯 032

玉帝 051

天后赫拉 053

西王母 059

冥王哈得斯 061

冥府 068

美神阿佛罗狄忒 071

洛水之神 082

自然·日月风雨 085

海神波塞冬 086

治水之神 091

冶炼神赫淮斯托斯 093

火神祝融 097

太阳神和月神 098

后羿与嫦娥 107

水仙那西塞斯 109

湘夫人 113

由来·文明曙光 115

智慧女神雅典娜 116

黄帝 119

谷物女神得墨忒耳 121

神农氏 124

使神和酒神 126

嫫祖 133

生命·英雄神怪 135

战神阿瑞斯 136

蚩尤 139

美狄亚 141

刑天 144

珀耳修斯 145

钟馗 149

历史·史诗世界 153

特洛伊战争 154

罗马传说 167

道教群像 173

佛教群像 184

尾声 191

后记 203

引言

哲学家卡西尔说过：“艺术在它的起源中，在它的萌芽时期，似乎就是与神话联结在一起的，即使在后来的发展过程中，它也从未完全摆脱神话和宗教思维的影响和力量。”

欧洲美术史中，希腊神话系统大行其道，处处留情；中国美术史上，中国神话故事也活跃其间。西方美术自文艺复兴以来，希腊神话已经成为主要的题材之一；中国美术中的神话题材作品则在魏晋至唐宋的时代风靡一时。神话孕育了神画，一幅幅神画则是颗颗蕴含了神话故事的散落的明珠。慕古思今的后人，很有必要串起这些璀璨的明珠。

神话和神画，实际上都是人类童年最珍贵的记忆。要理解这两个奇妙绚丽的世界，要进入“精神”的迷宫，那就闭上理性的双眼，慢慢回到你最最亲切的童年之中吧——清澈的河畔，蓝色的天空下，你遇见了自己童年的玩伴，他们的头发发出阳光一样的光芒……

世界上各民族的神话何其多，单单是西方神话，除了耳熟能详的希腊神话和基督教神话以外，还有埃及、日耳曼、斯拉夫及芬兰等地孕育的神话。本书只选择了拥有辉煌传统的古希腊神话系统与中国神话系统，沿着这两条路进入那迷人的迷宫。

也许有人要产生疑问了，希腊神话有着史诗般的鸿篇巨制，中国神话却只是些零散的记忆，何以将两者相提并论？其实，希腊有丰美的神话，中国的神话同样宏伟而美丽。只是中国的神话零星地记录在先秦和汉以后的古书中，而没有出现像古希腊荷马那样的诗人，将这些碎片铸成鸿篇巨制。

希腊文化源于古老的爱琴文明。希腊人是西洋文明的始祖，具有卓越的天性和不凡的想象力。原始时代，他们对自然现象、人的生死感到神秘难解，于是不断地幻想、沉思。这些童年时代的可爱想法经后人整理，遂成为体系庞大的希腊神话系统。奥林匹斯山上的每位神祇都有自己的故事，几乎都可以形成自己独特的故事体系。每则故事又是如此独特而有魅力。

希腊神的大家庭中，天帝宙斯和天后赫拉就是太上家长，他们的兄弟姐妹有海神波塞冬、冥王哈得斯、谷物女神得墨忒耳，他们的子女有智慧女神雅典娜、冶炼神赫淮斯托斯、太阳神阿波罗、月神与狩猎女神阿耳忒弥斯、美神阿佛罗狄忒、战神阿瑞斯、使神赫尔墨斯、酒神狄俄倪索斯等。而其他子侄辈的神，以及散落各地的山林之神和水中精灵，更让这个庞大的神族生机勃勃。

宏伟的神族及其动人的故事为古典艺术创作带来了源源不断的创作动力。这是一个充满人间情味的神话世界。奥林匹斯山上的伟大的神，男性神会尔虞我诈、倾慕人间美色，女性神会相互比美、争风吃醋。拥有无上能力的神却极少神秘主义色彩，个性鲜明，亲切可人。神与人同形、同性，既拥有人的体态之美，也有喜怒哀乐、七情六欲。神与人的区别，仅仅在于前者永生，后者有生老病死。这实际上代表了古希腊人对于神明的景仰与崇拜，对人性完美的追求，这为古典神话艺术中的创作奠定了理念。因此，后人得以欣赏到的关于古希腊神话的艺术品，无一不是人类艺术智慧的欢歌。幸甚至哉！

如果说希腊神族入世，他们是现世俗人的真实反映，那么，中华神族则是出世的、超脱尘世的。

中国神话可分为神话、传说和仙话。神话，时限自远古盘古开天地至秦汉，主要描述人类与大自然的关系、万物有灵及上古巫教。传说，是一些口耳相传的故事，这些故事会随着人口的迁移、传入的民族不同，而产生变异。有时候，同一个传说流传至两地，即使两地只隔一座山，传下来的内容也会有所不同。仙话，则同中国道教和佛教一起成长，主要讲述了仙人及神祇的生活及种种事迹。中国神话在与艺术结缘的过程中，不仅对美术创作

和审美产生了深刻的影响，自身也因此形成一个独立完整的美术世界。

想象奇特的神话故事是人类童年珍贵的记忆，而神话孕育出的瑰丽的神画更是人类的艺术结晶。这些故事与名画，历经了岁月的沧桑，却仍然焕发出美玉般的色泽和质感。人类童年的智慧的灵光，凝结成了哲言与故事，历代画家们借手中之笔，使如诗一般美丽的神话，成为一朵朵沐浴在春风之中、缀满了朝露的神奇之花。

“疑今者察之古，不知来者视之往”，现在，我们要跨越时代，溯源而上，进入历史迷宫，串起那些散落的明珠，在神秘而迷人的精神世界中，自由快乐地徜徉，感受文明初始的辉煌……

缘起·开天辟地

人类应当铭记伟大的普罗米修斯。人类的一切——生命与生存都是他给的。普罗米修斯用泥土掺水创造了人类，又教会人类各种技能：识别季节、营造房屋、驯服野兽、缝制衣服、采识医药、创造文字等。最后，还因为人类盗天火而遭遇惩罚——被绑在高加索山上，一只恶鹰日日来啄食其肝脏。他的肝脏昼食夜长，如此，年复一年，日复一日，他忍受着轮回的痛楚，度过了三万年的苦难岁月……

女娲抟黄土造人，是原始的农耕民族在改造自然的过程中对人类自身来源的认识的一种创造性的想象，体现了一种恋土情结。中国人游子思乡、叶落归根等情愫都可以追溯至母亲之神女娲的造人神话。女娲是大地魔力的人格化。这既是一种诗意的想象，也反映了中国人的土地观念从一开始就与人类的生育观念及生存观念融合在一起。

❧ 泰坦神族 ❧

天地未开之时，一片太虚幻境。混沌之中，蛋卵状的世界不断旋转，奇迹产生了——一股力量缓缓出现，在混沌中导入了秩序。泰坦神族也诞生了，天地之间，无数的佳话由此启幕。

世界裂成两半，即成天地。混沌之中，无形的力量将天空推向苍穹，令天空布满星辰，令人类生于斯栖于斯的大地及环绕大地的海洋诞生。一切都包围在阳光与空气之中。自此，众神在天空中、大地上、海洋里自由自在地生活着。

混沌既开

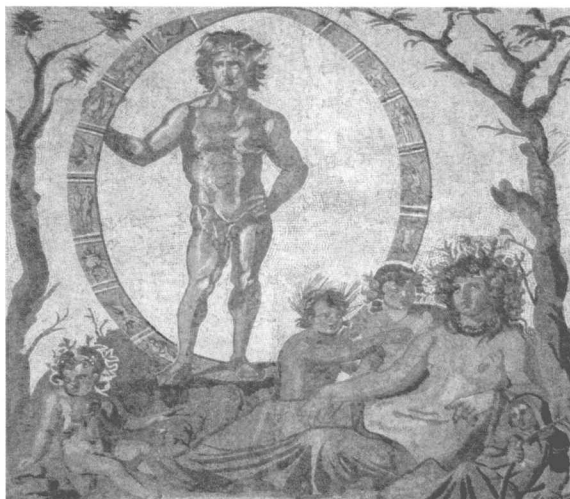
天地混沌之时，宇宙最古老的神是卡俄斯（Chaos）。这个卡俄斯，令人觉得匪夷所思，他一个人就生下了五大创世之神：黑夜神厄瑞波斯（Erebus）、夜晚女神倪克斯（Nyx）、爱神厄洛斯（Eros）、地母该亚（Gaea）及地狱深渊神塔耳塔洛斯（Tartarus）。

卡俄斯的孩子也很能干。厄瑞波斯和倪克斯两兄妹结合之后，生下了光明男神以太（Aether）、白昼女神赫墨拉（Hemera）和冥河的渡神卡隆（Charon）。时间与光明、夜晚和白天，先后诞生了。厄洛斯诞生在黑暗和黑夜之后。他是爱欲、生育及性欲的化身，正是他，促使诸神相爱、生育。

地母该亚算得上是众神之母，她住在奥林匹斯神山上。太阳自东方升起时，该亚许下诺言：要将希望的种子植入每一个在大地上出生的生命。于是，混沌令她生下了代表第一个希望的苍穹之神乌拉诺斯（Uranus），以及海洋之神蓬托斯（Pontus）和山脉之神乌瑞亚（Ourea）。

接着，该亚和两个儿子结合，生下了许多神。她和蓬托斯生了五个孩子，

→
天神乌拉诺斯与地母该亚
壁画

他们分别代表不同的海；和乌拉诺斯结合生下了六男六女，即十二泰坦神（Titans）。其中，六男神是：创造力和破坏力之神克洛诺斯（Cronus）、海洋神俄刻阿诺斯（Oceanus）、太阳神许珀里翁（Hyperion）、灵魂之神伊阿珀托斯（Iapetus）、智力神科俄斯（Coeus）、生长之神克瑞斯（Crius）。六女神是：时光女神瑞亚（Rhea）、海洋神特堤斯（Thetys）、月亮神菲比（Phoebe）、法律和公正之神忒弥斯（Themis）、记忆神摩涅莫辛涅（Mnemosyne）、灿烂神忒亚（Theia）。

地狱深渊神塔耳塔洛斯是地狱冥土的创造者，深渊的本体。他出生在该亚之后。该亚也和他结合，生下了儿子怪物提丰（Typhoeus）。塔耳塔洛斯是一个无形的深渊，他位于世界的最底端，是关押妖魔怪物和一些神祇的地方。后来，天神宙斯（Zeus）就把一些泰坦神关押在塔耳塔洛斯。

卡俄斯王朝彻底解体了，轻的上升为天，重的下沉为地，地下为黑暗的深渊，井然有序。

很简单，很有意思，世界就这样诞生了。

克洛诺斯

也许生活真是过于平淡了。美丽而宁静的奥林匹斯神山上，乌拉诺斯搅起了波澜。看着子女一个个长大成人，他丝毫没有为人父的欣喜，反而心生恐惧——这些子女以后都可能会让他王位不保啊！

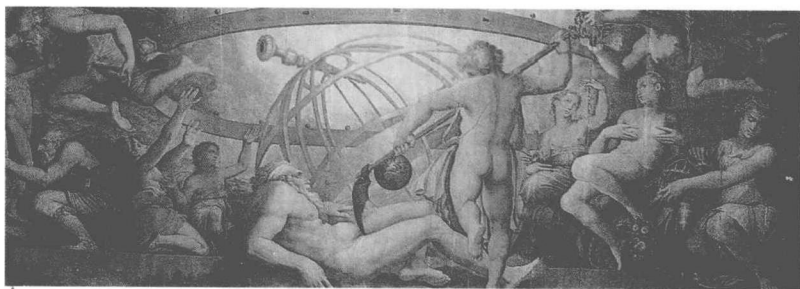
很快，乌拉诺斯找到了除去“心头大患”的机会。该亚生下了三个独眼巨人库克罗普斯（Cyclops）、三个百臂巨人赫卡同刻伊瑞斯（Hecatonchires），让他有了借口——他可是众神之王，统领全宇宙，有着无比的威严，可是这些独眼巨人和百臂巨人长相怪异，使泰坦巨神颜面尽失，严重损害了尊严与形象。于是，他不顾该亚阻挠，做出了令人惊骇的举动——把众子女一一抛入黑暗的塔耳塔洛斯。

该亚忍无可忍。她偷偷打造了一把巨大的镰刀，召回了所有的子女，说：“谁能使用这把镰刀惩罚你们残酷的父亲？有这种胆识的，将来就成为众神之王！”长期处于父亲的淫威之下的众子女面面相觑。此时，一个坚定的声音缓缓传来：“我！”众人定睛一看，居然是年纪最轻却胆识过人的克洛诺斯。该亚很是欣慰，终于有个儿子替她出头了。

乌拉诺斯还蒙在鼓里，以为从此就高枕无忧了。在兄弟姐妹的帮助下，克洛诺斯“大义灭亲”，一刀结束了自己的父亲。不过，他父亲也不是省油的灯。乌拉诺斯的血中诞生了多名神祇，其中就有复仇女神涅墨西斯（Nemesis），她们以扭动的蛇群作为头发，整天追捕和惩罚罪人。而且，他临死诅咒克洛诺斯将跟自己同一个下场——被自己的儿子杀死。

意大利画家和建筑师乔其欧·瓦萨里（Giorgio Vasari, 1511—1574年）为佛罗伦萨的韦奇奥宫绘制的一幅壁画，就展示了这一父子相残的情景。克洛诺斯手拿母亲给的大镰刀，杀害了自己的父亲。

胜者为王，克洛诺斯成为众神之王。他和自己的姐姐瑞亚结合，并有了自己的孩子。然而，因为童年的阴影，他也害怕儿子篡夺他的王位。为了不步父亲的后尘，瑞亚一生下孩子，他就一把夺过吞下。

↑ 乔其欧·瓦萨里 克洛诺斯击败父亲 壁画 约1560年 意大利佛罗伦萨韦奇奥宫藏

17世纪的佛兰德斯画家鲁本斯 (Peter Paul Rubens, 1577—1640年) 和19世纪的西班牙恶魔派画家哥雅 (Francisco de Goya, 1746—1828年), 不约而同地选择了这一题材进行创作。

作为佛兰德斯的宫廷画师、“巴洛克”艺术的代表人物,鲁本斯擅长绘制宗教、神话、历史、风俗、肖像及风景画。他15岁时就已精通德语、拉丁语、佛兰芝语,早期油画创作受风格主义和古典画风的影响,但他真正的老师,却是那些博物馆中珍藏的历代大师的杰作。鲁本斯的作品,表面上涂着一层天主教的圣油,骨子里的风俗习惯、思想感情却非常开放和自由。

《克洛诺斯吞噬其子》是鲁本斯成熟风格的代表。他将伟大的克洛诺斯塑造成一个手持钐镰的老年人。屈膝的姿势,突出的膝盖,脸上恐怖的神情,一切恐怖的现实似乎都悄悄地隐藏在克洛诺斯的俯视之中。受害者是一个婴儿,他蹬腿、痛苦大喊并扭动身体,惊恐的目光投向了观画者。联想与精确之间,画家找到了一个准确的契合点。他以粗犷坦率的笔触、光与影的准确描绘,给观画者以强烈的冲击。

当欧洲艺术家孜孜不倦地创作神话和经典的绘画时,受鲁本斯绘画风格影响的哥雅,却将精力倾注于神奇与怪诞之上。发狂的眼神,凶狠地咀嚼手中的亲骨肉,这就是哥雅笔下的克洛诺斯。克洛诺斯的脸上写满了焦虑——忧心孩子威胁自己的地位。从他嘴里流出的受害者的血,正是神族不和的见证。

哥雅

克洛诺斯吞噬其子

布面油画

145cm×82.9cm

1819—1823年

西班牙马德里普拉多美术馆藏

鲁本斯

克洛诺斯吞噬其子

布面油画

180cm×87cm

1636—1638年

西班牙马德里普拉多美术馆藏

不过，注意到了吗？两位画家手中那个被吞噬的人的年龄和姿势是不同的。而且，鲁本斯笔下，克洛诺斯的右手紧紧握着那个万物所依赖的权杖。

克洛诺斯吃第五个孩子时，瑞亚真的急了。母爱的潜能是无穷的，她发誓不让他吃第六个。第六个孩子就是后来的天帝宙斯，他一出生就被母亲秘密转移了。为了糊弄克洛诺斯，瑞亚用布包了块石头，跟他说这是刚出生的孩子。吃上瘾的克洛诺斯哪知道孩子被调了包，看都没看，一口就吞了。

宙斯被母亲转移到希腊南部的克里特岛（Crete）上，让克里特国王墨利修斯（Melisseus）的女儿阿德拉斯忒亚（Adrasteia）和伊德（Edea）两位女神代为抚养。但宙斯人小鬼大，尤其哭声惊天地、泣鬼神。瑞亚只好又将他转移到伊达尔山的一个洞穴中，她还不放心，命令在旁守卫的山神只要宙斯一哭就挥动武器，以刀枪撞击声来掩盖哭声。宙斯的保姆——两位女神则每天为他提供新鲜的羊奶和花蜜。宙斯的奶源是一头叫做阿马提忒亚的山羊，花蜜则是小蜜蜂们从狄克塔山的悬崖上辛苦采来的。

---→
朱利欧·罗马诺
泰坦神的倾倒
壁画
1532—1534年
曼图亚宫殿吉甘提室藏

时光荏苒，宙斯终于长大成人。瑞亚十分欣慰，解救孩子们的时机终于来临了。她暗中给克洛诺斯服下呕吐药。克洛诺斯把从前吞下的孩子一个一个地吐了出来。

第一个被吐出来的是后来的海神波塞冬 (Poseidon)，接着是后来成为冥王的哈得斯 (Hades)，然后是后来成为宙斯妻子的婚姻和生育女神赫拉 (Hera)，再来是谷物女神得墨忒耳 (Demeter)，最后是炉灶之神赫斯提 (Hestia)。这五位天神本应是宙斯的哥哥姐姐，但是，他们被吐出来算是再生，只能认宙斯为大哥了。

三分天下

一场可怕的战争爆发了，一方是作为长辈的克洛诺斯及其兄弟，另一方则是作为晚辈的宙斯及其兄弟姐妹。神界大乱，大地亦为之震颤，大海发出