

欣赏西方美术从希腊罗马神话开始，

通过170余幅名作读懂

众神、英雄、仙女的故事

[日] 高阶秀尔 著

金静和 译

TAKASHINA SHUJI

ミロのヴィーナスはなぜ傑作か？

ギリシャ・ローマの神話と美術

“断臂的维纳斯” 为何是杰作？

西方艺术与古希腊罗马神话

中信出版集团

ミロのヴィーナスはなぜ傑作か？
ギリシャ・ローマの神話と美術

TAKASHINA SHUJI

“断臂的维纳斯” 为何是杰作？

西方艺术与古希腊罗马神话

[日] 高阶秀尔 著
金静和 译

图书在版编目 (CIP) 数据

“断臂的维纳斯”为何是杰作? : 西方艺术与古希腊罗马神话 / (日) 高阶秀尔著; 金静和译. -- 北京: 中信出版社, 2017.10

(看名画的眼睛)

ISBN 978-7-5086-7480-3

I. ①断… II. ①高… ②金… III. ①艺术史—西方国家—通俗读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第084058号

MIRO NO VENUS WA NAZE KESSAKU KA?

by Shuji TAKASHINA

©2014 Shuji TAKASHINA

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHOGAKUKAN.

Chinese translation rights in China (excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)

arranged with SHOGAKUKAN through Shanghai Viz Communication Inc.

本书仅限中国大陆地区发行销售

“断臂的维纳斯”为何是杰作? : 西方艺术与古希腊罗马神话

著 者: [日] 高阶秀尔

译 者: 金静和

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32 印 张: 8.25 字 数: 160千字

版 次: 2017年10月第1版 印 次: 2017年10月第1次印刷

印 数: 1-10 000册

京权图字: 01-2017-3041 广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-7480-3

定 价: 45.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

前 言

通往神话世界的邀请函

西欧各国，希腊-罗马神话就像天照大神的天之岩户神话或素戔鸣尊的八岐大蛇传说对于我们日本人的意义一样，是无人不知无人不晓的故事，受到人们的广泛喜爱。它们不仅是孕育了众多文学、音乐、美术名作的题材，甚至已经深深地渗透进了人们的日常生活之中。

举个例子，如今一到结婚时节，就连在日本也时常能听到“June bride”（六月新娘）这个词语。如果要问为什么会有“在6月结婚便能够得到幸福”这个说法，其实是因为6月是罗马神话中女神朱诺（Juno）的月份，而朱诺是婚姻的守护神。朱

诺的丈夫，同时是众神之王的朱庇特（Jupiter），也作为“勒达与天鹅”“掠夺欧罗巴”等华丽的恋爱故事的主人公广为人知，颇有人气。他的名字还被用来取作莫扎特的交响曲名和汽车的爱称等。

然而，出了一些小麻烦。这些活跃在希腊-罗马神话中的众神几乎都有希腊语和拉丁语两个名字（有的甚至还有英语名），而且至今仍然都在使用。当初建立起庞大帝国的罗马虽然在文化的诸多方面继承了先进的希腊遗产，但用的却是他们自己的拉丁语名。其中的一个例子就是希腊神话中的众神之王宙斯（Zeus）和女王赫拉（Hera），到了罗马就变成了朱庇特和朱诺。同样，月之女神阿耳忒弥斯（Artemis）变为了狄安娜（Diana），战争与智慧女神雅典娜（Athena）变为了密涅瓦（Minerva），智慧与传令之神赫耳墨斯（Hermes）则变为了墨丘利（Mercurius）。而在提到爱与美的女神时我们想起的维纳斯（Venus），其实是希腊女神阿佛罗狄忒（Aphrodite）的拉丁语名的英文读音。所以卢浮宫博物馆引以为傲的名作《米洛的维纳斯》（*Venus de Milo*），在创作当时也应是读作“阿佛罗狄忒”。不仅是众神的名字，就连活跃在荷马（Homer，约前9—前8世纪）的《伊利亚特》（*The Iliad*）和《奥德赛》（*The Odyssey*）中的智将奥德修斯（Odysseus），也同样以英文名尤利西斯（Ulysses）而广为人知。

众神和英雄的故事是西欧绘画的重要主题，特别是在文艺复

兴之后被人们屡屡采用，诞生出许多作品。希腊-罗马神话世界在以神为中心的中世纪几乎被人遗忘，而之所以会在文艺复兴之后突然被特写放大般地关注，我们从背景中大概可以找到三条理由。

第一，从中世纪末期起，通过对珍贵手抄本的收集与调查来研究古希腊-罗马的人文主义运动开始盛行，古代的诗歌、故事、思想被广泛传播。特别是随着东方奥斯曼土耳其帝国的扩张威胁日益加重，许多拜占庭帝国的学者携带着从阿拉伯世界传来的大量古代文献逃到了意大利半岛，为人文主义运动带来了很大的影响。15世纪末，人文主义哲学家马尔西利奥·费奇诺（Marsilio Ficino，1433—1499）的柏拉图学院在佛罗伦萨美第奇家族的援助下得以创立，也是这场文化运动的成果之一。

第二，随着人文主义思想的广泛传播，正如古希腊诗人西摩尼得斯（又作“凯奥斯岛的西摩尼得斯”，Simonides of Ceos，约前556—前468）的警句“诗是有声的画，画是无声的诗”，以及古罗马诗人贺拉斯（Quintus Horatius Flaccus，前65—前8）的教诲“诗当如画……”中所说，诗（文学）与绘画是一母同胞的姐妹艺术这一思想占据了统治地位。换句话说，绘画的定义被视为用颜色或形状表达诗（文学）用语言表达的同样内容。实际上，在风景画和静物画这些风格类型在近代确立之前，除去那些王侯贵族的肖像画，围绕着某个明确

的主题的故事性绘画才是西方绘画的主流，而希腊-罗马神话同《圣经》和圣人传记等基督教主题一起，成了故事的最大源泉。

第三点也与古代文献研究有些联系，是不能被轻易忽视的一点，那就是基于几何学和光学的发展，绘画吸收了远近法、明暗法、先画骨架后添肌肉法等能够再现现实的技法。通过运用这些新技法，绘画表现的可能性得到了飞跃性的提升，从而能够自由地描绘出从古希腊继承的理想的人体像和复杂的故事世界。在文艺复兴之后被视为西方绘画典范的古典主义绘画就是这样得以确立的。

16世纪初，经由莱昂纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452—1519）、米开朗琪罗（Michelangelo，1475—1564）、拉斐尔·桑西（Raffaello Sanzio，1483—1520）等巨匠的活动得以确立的古典主义绘画，随着矫饰主义、巴洛克、洛可可、新古典主义等时代的变迁，在表现形式上实现了多种多样的扩展。正因如此，即使主题相同，不同的作品也随着时代和地域的不同，以及画家独特的创意设想而展现出多种多样的变化。所以为了能够理解作品，充分地感受作品的魅力，我们有必要先知道故事的内容，并在历史中为作品定位。本书便是为了这个目的编写的，是一本美术鉴赏的入门书。

首先，我们在开篇第一章中探讨了什么是美术中的“杰作”

以及“杰作”的成立所需的条件。这是因为统治从古至今的“美”的世界的主要思想，例如“八头身”的美学等，最初都是在古希腊诞生的。在第二章之后，我们依次介绍了在神话世界中登场的主要的众神、英雄及宁芙的故事，并结合了很多作品的具体解说。当然，希腊-罗马的神话世界并不只有本书中举出的这些内容，还有其他很多有趣的故事。如果本书能够成为邀请读者进入那个丰富多彩的世界的邀请函，使读者柳暗花明、豁然开朗，从而发现一些之前并未关注过的新视点，那便实现了作者最大的心愿。

《米洛的维纳斯》(*Venus de Milo*)

米洛，前2世纪，大理石，高204厘米

巴黎卢浮宫博物馆

目 录

前言

V 通往神话世界的邀请函

I

第一章

《米洛的维纳斯》为何是杰作？

003 代代传承的“美的条件”

005 部分与整体的和谐比例关系

011 “动态”的导入

017 人类中心主义的世界观

020 服饰表现之美——写实派理想主义

023 “杰作”的理由

II

第二章

两位维纳斯

026 天上的维纳斯

030 “女神形象”的创作方法

037 地上的维纳斯

038 三美神的意义

041 万人的维纳斯

042 天上之爱与地上之爱

III

第三章

“众神之王”的爱情故事——宙斯

048 多情的主神宙斯

053 对美少年的情感

057 希腊神话的“嵌套结构”

061 众神之战

068 人类的五个时代

IV

第四章

烦恼众多的神之女王——赫拉

072 贤淑的神之女王赫拉的憎恶与荣光

077 众神之女王

081 贤淑妻子的策略

085 殷切恳求的海之宁芙

087 爱战胜一切

V

第五章

竞相比美的众女神——雅典娜

095 众女神的比美大赛

097 “帕里斯的审判”的判定标准

103 高洁的处女神雅典娜

107 与战神马尔斯的直接对决

110 与阿拉喀涅的较量

115 形象的继承与变化

第六章

诞下灾难之蛋的女孩——勒达

- 121 产蛋的勒达
- 127 被掠走的海伦
- 136 特洛伊战争的爆发
- 139 众英雄之死
- 144 “世界第一美女”的画法
- 147 作为“蛇蝎美人”的海伦

VII

第七章

残酷纯洁的月之女神——狄安娜

- 154 被描绘为女神的宠姬
- 157 从故事表现到裸体表现
- 159 纯洁女神之恋
- 163 卡利斯托的悲剧
- 167 阿克特翁的惨剧
- 170 残酷的双胞胎
- 175 古希腊与基督教的渊源

VIII

第八章

被纠缠的姑娘——伽拉忒亚

- 179 为爱而生的坚强女性形象
- 189 肯陶洛斯与海格力斯
- 195 逃跑姿势的传统
- 199 另一位伽拉忒亚

第九章

递出花束的女神——芙罗拉

207 与花相关的神话

212 美之女神的悲恋

216 世俗化的女神

第十章

黄金的诱惑——达那厄

222 神谕之力

224 珀尔修斯消灭美杜莎

230 拯救安德洛墨达

234 代代继承的故事世界

后记

248

第一章

《米洛的维纳斯》为何是杰作？

“支撑腿”作为重心，支撑着弯曲成S形的身体，连同能够自由移动的“摆动腿”，二者之间产生既稳定又动态的姿势，被称作“对立平衡式”（*contrapposto*），之后成为欧洲雕塑和绘画中人体表现的基础，一直被沿用至今。

《米洛的维纳斯》正、背面

○ 代代传承的“美的条件”

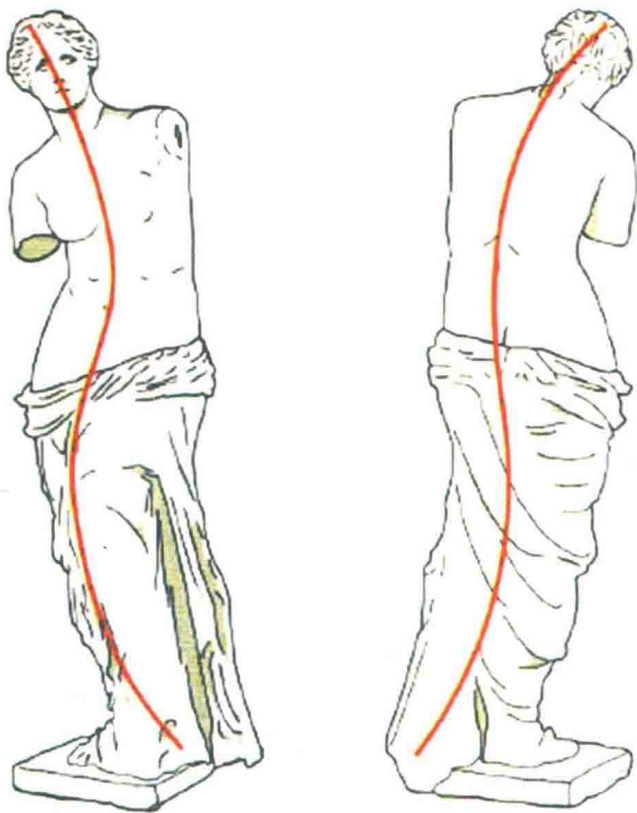
在文艺复兴时期的欧洲，古希腊的美学作为美术表现的基础，即“美的条件”，得以被传承了下来。那么，所谓“美的条件”到底是什么呢？让我们以被视为“杰作”的《米洛的维纳斯》为例，一边思考这件作品之所以被称作“杰作”的原因，一边欣赏一下吧。

看到这座雕塑，我们首先注意到的是身体大幅扭曲的姿势，以及乍一看不太安定，但整体看来却十分稳定这一特点。这是因为雕塑以腰为起点的上半身扭转产生了重心偏转，又通过右脚的支撑取得了平衡。

这刚好与人类走路的姿势相似。人在行走的时候，虽然身体左摇右摆，重心线仍在移动时保持垂直，所以能够维持平衡，不会跌倒。

这种姿势是古希腊人在公元前5世纪左右时发现的。作为一种美术表现，通过与古希腊之前的美索不达米亚或古埃及的雕刻相比较，它的特征将会更加显而易见。

虽然身体的正中线（通过身体中心的线）弯曲成了S形，但重心线（身体的重心的位置）却依旧保持垂直，获得了安定感