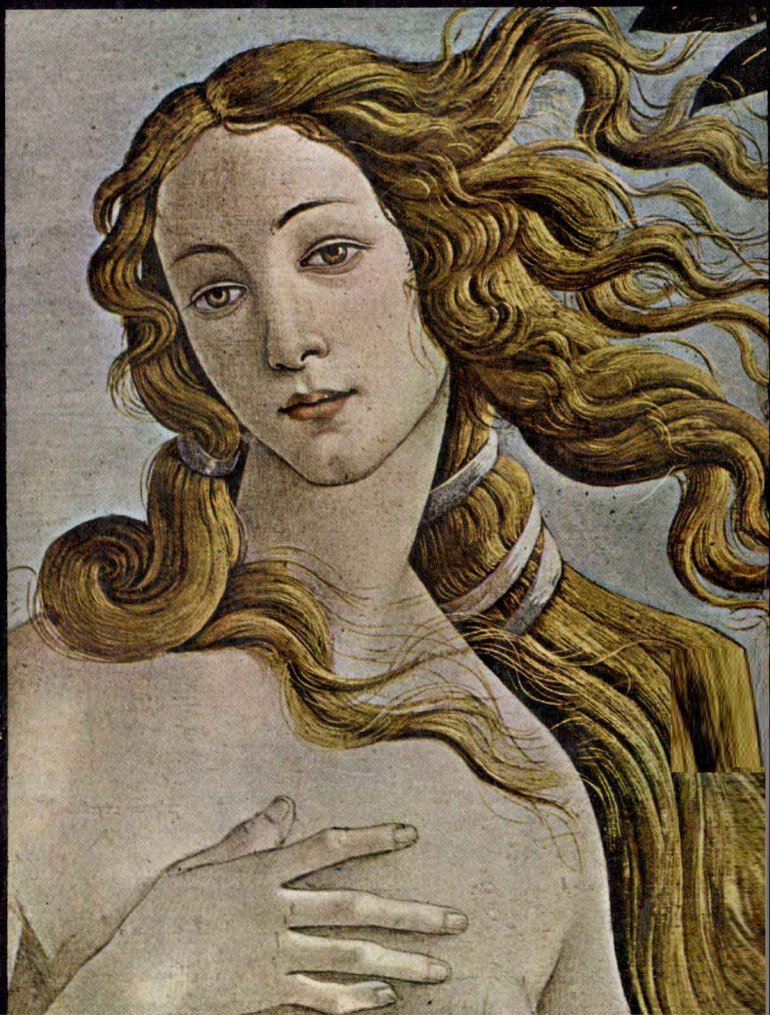

神話藝術欣賞

希臘羅馬神話的
名畫 雕刻 芭蕾舞

ENJOYMENT OF THE ARTS WITH

● 編著：何恭上 ● 出版：藝術圖書公司

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話：321-0578 · 392-9769

劃撥：第17620號

希臘羅馬神話藝術欣賞

著作者 / 何恭上

發行人 / 何恭上

出版者 藝術圖書公司
台北市羅斯福路三段283巷18號4樓
電話 321-0578 · 392-9769
郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司
台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 偉業彩色印刷有限公司
台北市德昌街161巷28弄10號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號
再版 十一年二月

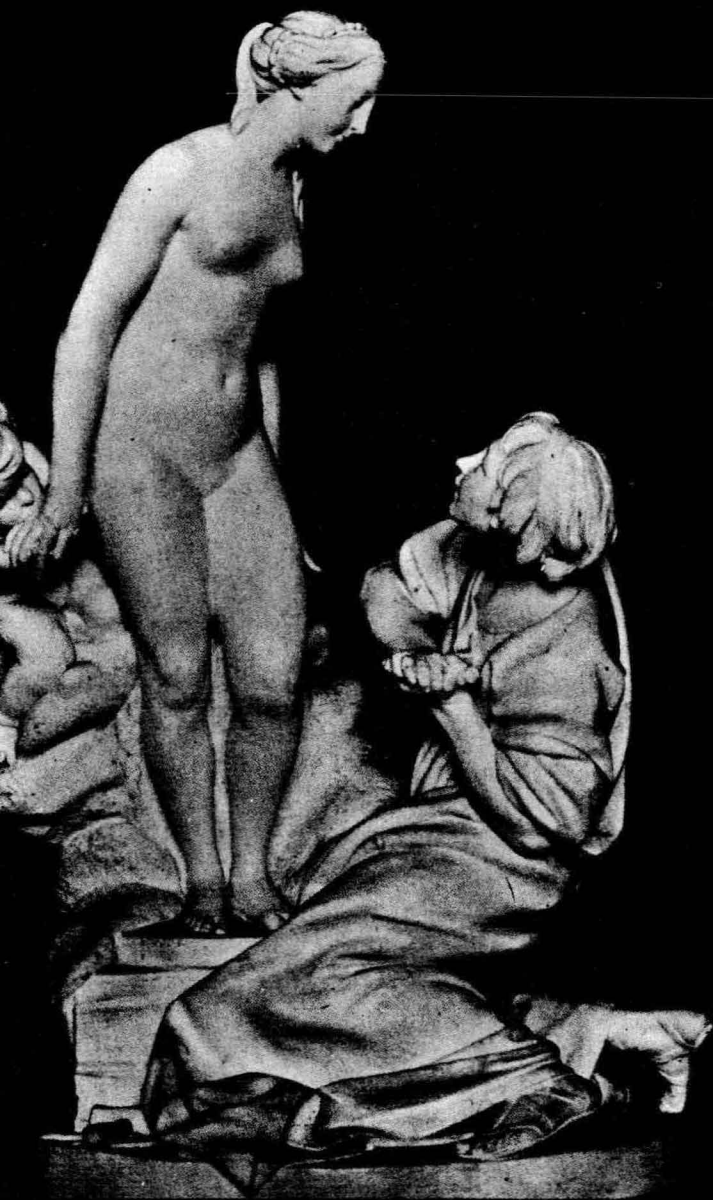
版權所有 / 不准翻印

定價 新台幣七〇元

神話藝術欣賞

● 藝術圖書公司出版

何恭上編著

作奈柯華 戀之家刻雕

寫在前面

· 微薰之美世界

· 談希臘羅馬神話藝術

有一天，我到學生家裡吃拜拜，在座上恰巧碰到自立晚報「樂與藝」編輯李敬洪先生。當時，我在他編那版寫的「雕塑欣賞」快近尾聲，他邀我繼續給寫藝術欣賞專欄。在回來道上我們邊走邊談，他問我腦海裡有什麼構想沒有，當時我坦白告訴他，手邊比較豐富材料有「母與子名畫欣賞」、「愛與美的世界」、「最動人的名畫」、「希臘神話藝術」。他好像對我說的最後一項很感興趣，我的話還沒有完他就說：「這個好就來這個」。就這樣，承他愛護「希臘神話藝術」每週逢二、五開始連載。「文逼而後寫」，從希臘神話中最美女神「維納斯」開頭，一直寫到「達克情史」。

以前我在民族晚報寫「名畫欣賞」和給自立晚報寫「雕塑欣賞」（這兩個專欄已出版單行本）時，發現在西洋藝術發展史上，幾乎三分之一的作品跟「希臘羅馬神話」有關，也可以說很多藝術家愛以這動人神話作為創作標準，很多名畫彫刻所表現就是神話某一情節，讀者假如想欣賞那些藝術作品，神話故事本身如果不了解，很難得其欣賞門徑，這就是我寫「神話與藝術」動機。

十八世紀以前的繪畫，畫家多半是宮廷供奉或教堂雇用，肖像畫和宗教畫乃奉命而作，缺乏自我創造表現。神話故事題材是供畫家發揮自己的想像力和創造力的最好園地。而神話故事畫所流露本性和未經矯飾的作品，最能代表畫家的作風與格調，他們不必顧到禮教束縛，可以把感情放上去，任意馳騁。早期表現人體美大師就堂而皇之運用女神神話故事作主題，她們諸神的多彩多姿世界也的確能引領人走進微薰之美世界。

神話。這是初民文化的泉源：首先是語言文字之充實與豐富，靠牠來代代傳說而代代增益；其次是超自然的神秘，靠牠的傳說而漸漸地具體化，人格化，神聖化，以至衍變為宗教的材料（每一個民

族的宗教史，都是以多神教來做開端的，便是因此之故），再其次，則自然現象的記錄與描繪，英雄事蹟與浪漫事件之流傳或虛構，而加以鋪排與渲染，又由牠來蘊積着文學的貯藏；最後還有神話故事中的離合悲歡，驚心動魄，抑或興奮快慰，都無不與該民族內心的意志性情。

西洋文化的來源，主要是出自希臘與羅馬。而希臘和羅馬的神話，大部份完全相同；除了名字的加以改換，和故事之更加鋪張之外；可以說是沒有差別。各國文學家用這些神話來寫故事，詩人用來寫詩，畫家用來寫畫，彫刻家又用來彫刻，題名之或取羅馬，或取希臘，絕對自由，反正形象與內容，完全一樣。

本書所參考中外書籍很多，由於神話是傳說，變異情節出入很大，本書大部份根據羅馬詩人奧維特之詩篇，荷馬之奧特賽和伊利亞特二書。這些神話導源於希臘羅馬，常有希臘神話跟羅馬神話之不同之點，現在留傳下來作品以羅馬神話較普遍，在諸神名字稱呼上以羅馬名畫較多，為適合國人口氣，盡量以我們熟知譯名，原名也盡原能附上，供各位參考對照。

，
 在此並向他致謝。
 本書能出版，我由衷的感激李敬洪先生的協助

藏官浮羅黎巴 儀威婦夫神海

神話藝術欣賞

目錄

面前在寫●	2
錄目●	6
斯納維神愛●	7
特比邱神愛小●	49
娜安黛神女獵狩●	68
羅波阿神之義正●	87
斯宙王之神萬●	105
拉希后之神天●	122
拉羅芙神花●	126
剛爾伏神火●	136
圖魯普王之府地●	138
斯莉茜神女耕農●	146
娜典雅神之義正●	146
斯瑪神戰●	149
斯卡巴神酒●	152
恩潘神羊牧●	158
斯西納神之仙水●	163
琵希神之春青●	164
亞地海神灶●	166
亞利多維神女利勝●	167
斯姆赫神之業商●	170
斯潑利喬神之藥醫●	171
塞繆神女藝文●	173
斯拉格神一合三●	175
亞敘亥神之康健●	176
芙寧神女林山●	177
斯麗伊神女虹彩●	178
娜羅奧神女明黎●	179
斯力克海神力大●	180
斯迪莉尤與斯斐奧●	181
史情克達●	183
蒂莉柯與林匹梅●	185
箱寶的拉都潘●	186
斯薩爾頗●	188
斯拉達狄匠巧●	191
火烽戰勞特●	192

神女美與愛 斯納維

「維納斯」在希臘羅馬神話中，可以說是最富浪漫色彩的女神。她的希臘名字是阿弗羅達底（Aphrodite），羅馬名則稱為維納斯（Venus），在同名行星裏屬於金星，也是掌管「愛」與「美」的女神。在奧林匹斯山上所有的神和女神中，她是被畫家雕刻家描繪鏤刻得最多的一位，她有着古希臘最完美的身段，所以一直就被認為是女性體格美的最高象徵。她的美不但讓神仙顛倒，也曾震撼了很多男士的心弦。

從古代起，她在男人的心目中就代表了女性體格最完美的標準。羅馬人把「維納斯」奉之為「愛神」，並稱她為民族之母，因為他們堅信：羅馬城是她的嫡裔建立的。

維納斯有個兒子，大家都稱為「小愛神」，也是邱比特。據希臘諸神神譜記載：邱比特是她和戰神所生的。她本人則是大神宙斯的女兒。但按照希臘記載：她是烏蘭紐斯的女兒，在辛泰拉海島中誕生的。

她在希臘神仙所住的奧林匹斯山時，愛頭戴黃金花冠，神髮披肩。因為她的身材最標準，後世的藝術家給她塑的像或畫的不是半裸就是全裸，還有她到那裏，小愛神邱比特經常一旁跟隨，在維納斯的名畫裏，經常就能讓我們發現那長了一對翅膀，身倚靠維納斯的母子圖了。

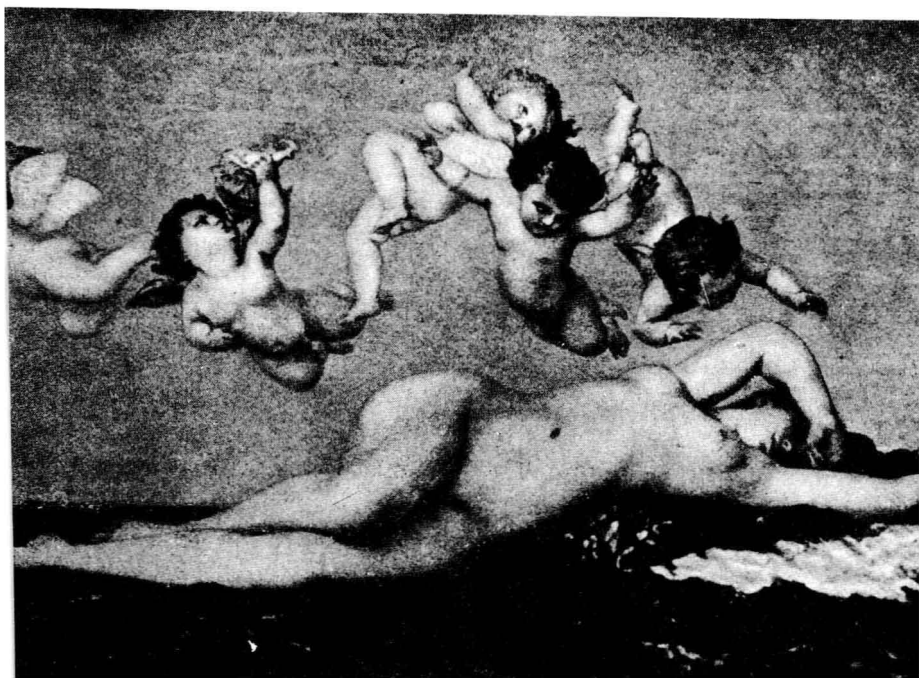
維納斯的家世如何？說法不同，有說她是神王宙斯和濕氣女神黛奧妮所生的女兒。然而一般比較權威的著作都會詳細地描寫她如何從海的泡沫在海底深處形成，而維納斯誕生時辰是在什麼時候呢？

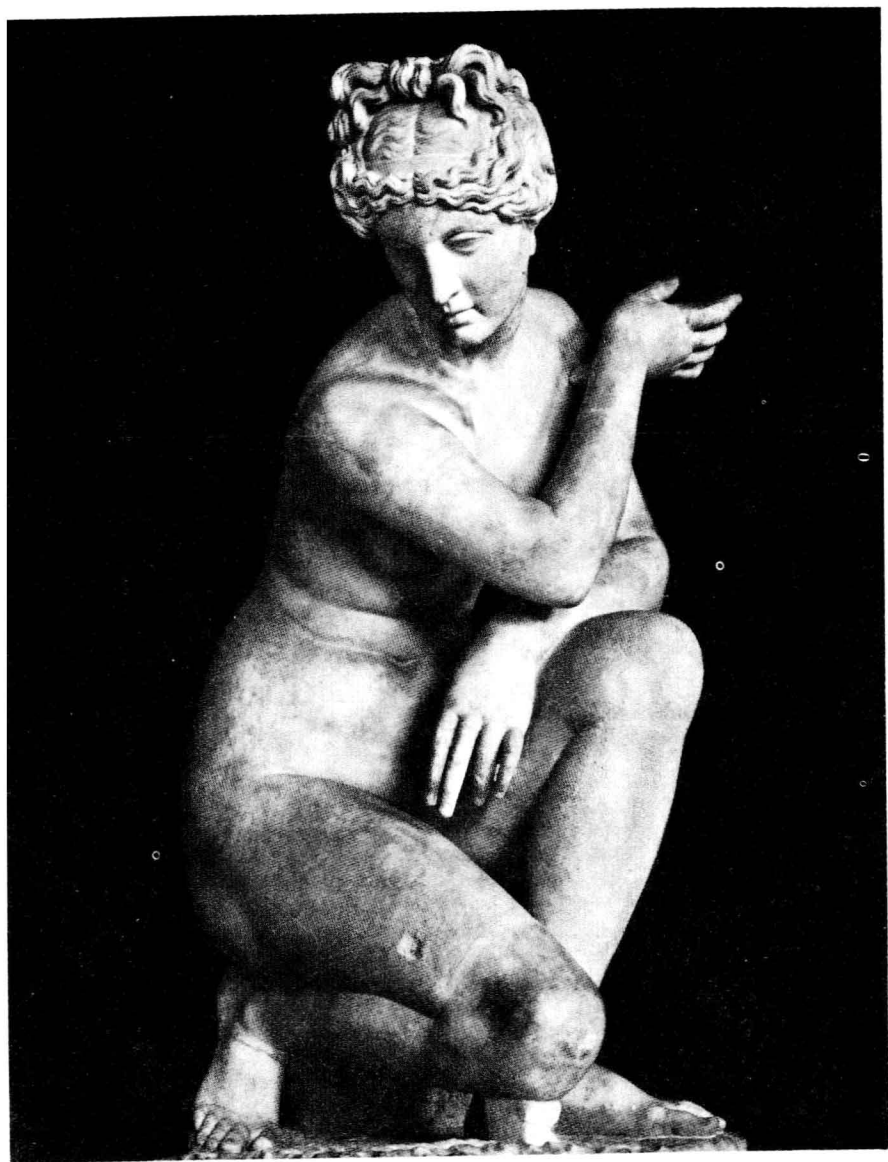
據說維納斯準備誕生前後，天邊剛剛露白，當從海底湧出海面時，那時霧正濃浪很大，黎明的光

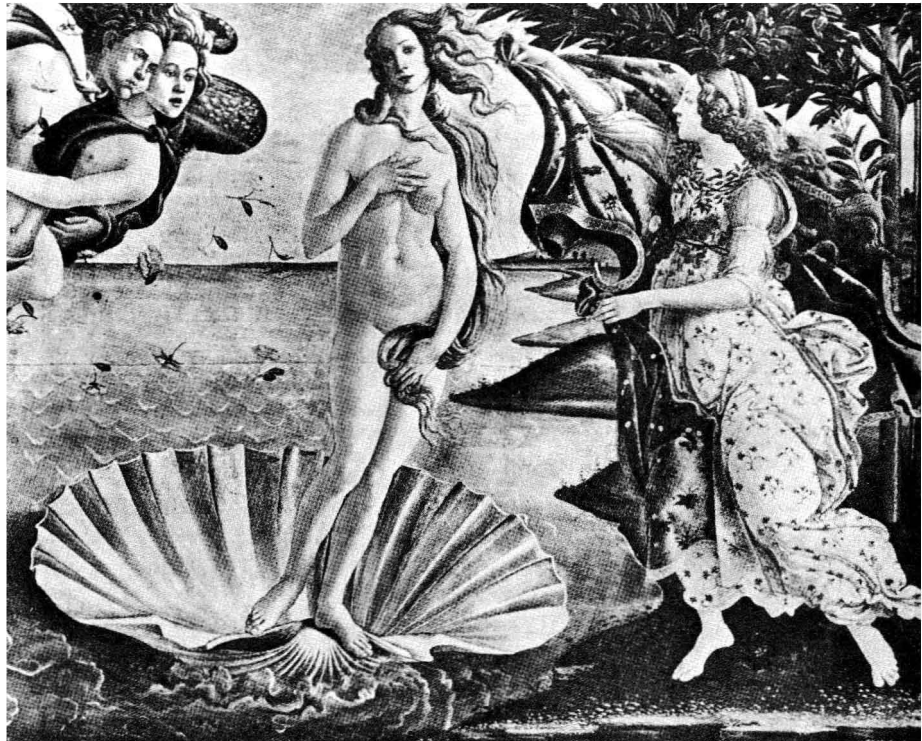
照射在海面上，也是突明突暗的，維納斯和他的兒子隨着汹涌海水一升一落，那也正是一個多變而不平凡的預兆，像一位特殊人物降世的，連大氣都覺異樣。梵坦烈的畫家，他跟據史料，以維納斯誕生前後畫了這麼「黎明前後」，也有人稱爲「誕生前後」。

在這以夜象徵神秘，當黎明的到來，黑暗即將逐漸消失，這是一個精妙的時刻，也是光明與黑暗在此時交替，很多人在此刻誕生，維納斯在東方吐白時降臨，和邱比特露出海面，爲強調維納斯誕生前後的神秘，用類似木炭畫的線條，以絲刻的趣味，在穩約的趣味裏訴說多樣性的故事。這是世界名畫中，唯一描寫維納斯誕生後前的一幅作品，那維納斯摸着金髮向曙光望去，她好像在迎接馬上要到来的未來。

維納斯的誕生 卡巴內爾作

波提拆里作

維納斯的誕生

維納斯從辛泰拉到西布爾島時，那時的海水是碧綠的，天空是蔚藍的，維納斯則站在漂動着的大貝殼上，貝殼如明珠般閃爍，她的全身重力都落在左腳上，裸體的維納斯有一身冰清玉潔的肌膚，窈窕動人的身段，秀麗柔和的面貌，黃金似發亮的長髮，有些被微風吹得輕輕地飛舞着，她的左手挽着長髮遮着下部，右手放在胸前遮蔽了一個乳房，臉部羞嬌地向着前方，右邊的微風之神吹送她到西布爾島的岸邊，岸上那美麗的女神，正翹首企足以示歡迎。這是畫家波提拆里筆下的「維納斯誕生」，她不止畫出了美神的榜樣，也顯現了希臘神話的無比神秘。波提拆里畫這張名畫時，在構思上是啓靈於荷馬讚美詩「美麗的金髮女神」：

「西風起，她誕生

在浪濤怒起的大海上，

從一堆美妙的泡沫出來，

紅花颺舞，水波颺動，

維納斯誕生 波提拆里作

颺到海浪環繞的辛泰拉；她的島。

載了金色花圈的女神，

快樂地迎接她。

她們用神衣穿上了她動人身材，

帶她到衆神那裏。」

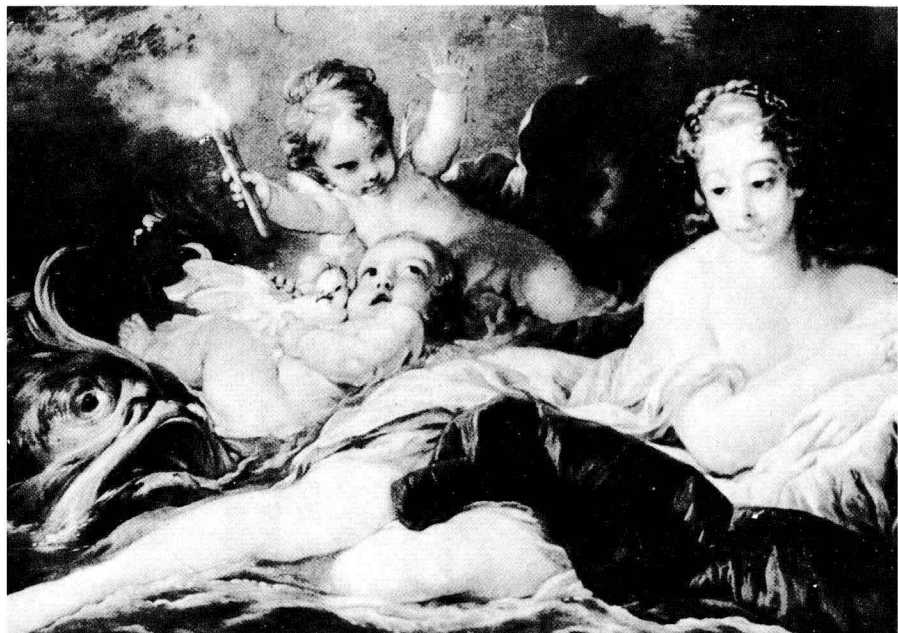
波提拆里以天性野逸的趣味，把藝術揉和在詩

又的涵蘊裏。

佈修作

奧林匹斯山上的維納斯

維納斯是愛與美的女神。她司掌「愛情」、「美麗」與「歡笑」的神祇。或許由於她的美麗，她以自己的一切誘惑一切，包括神和人。她是愛笑的，她甜蜜或潮弄地笑那些被她的詭計所征服的人；她有動人身材，使衆神顛倒，她絕頂聰明，甚至把智慧者的才智竊走。天神宙斯憤其驕傲，遂強迫她下嫁跛脚而其醜無比的金工神，致使演變「彩鳳隨移」的悲劇。

當她剛到奧林匹斯時，連戴着紫羅花冠的施地利亞都驚奇得呆住了。羅馬人描寫維納斯的，常美說風在她面前消散，暴風雨隱匿了，她的光臨把大地的花草潤飾得香噴噴；海浪能為她笑，他坐臥海洋。魚兒為她歌唱！她在洋溢著喜悅的大地下散步，花即開草就綠。失去她，河山變色，人類失去歡笑。你看！她有多美啊！

羅可可代表畫家佈修(F. Boucher)可以說是希臘神話藝術的能手，他的「奧林匹斯山上的維納斯」，則描寫她生長在神庭裏的豪華，她把美神置於橫斜臥坐的姿態，二位小天使分別持着火把和維納斯的鳥——白鴿，那維納斯肉體豐滿，富於曲線美，肌膚細膩而有光彩，秀髮如絲如帶，他把她的上半身和下半身赤裸，那股魅力，把豐滿的胸部半隱若現，真是一幅柔和而豐滿的輪廓。

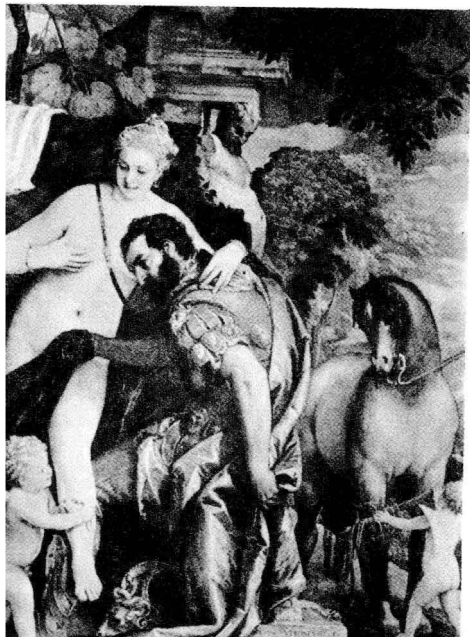
像這種女神，就難怪奧林匹斯的衆神為她爭風吃醋了。

佈修作

維納斯與馬斯之戀

維納斯剛到奧林匹斯山時，神王宙斯就把她許配給自已兒子金工神浮爾岡，可是她不守婦道，在天堂裏和男神們搞七捻三的故事很多，被流傳最廣的要算是她和戰神馬斯的幽會。

馬斯是戰神，愛穿閃閃發光的盔甲，她藉傳訊神麥邱利的謀合，竟和馬斯相戀。馬斯以所向無敵百戰百勝在戰場馳騁經年。羅馬史詩阿尼德的戰士們，有投身於「馬斯戰場」為榮的記載，馬斯認為戰爭是甜蜜的。他有一身如鋼似銅的魁格身體。滿臉的絡頰鬚，維納斯稱他為男性中的男性。

維納斯迷死馬斯，他因好戰經常忙碌無暇，維納斯只要有機會就向馬斯求歡，羅可可派的畫家佈修把維納斯向馬斯苦苦訴求的場面，以健康略帶誇張的姿態，把戰神上身的赤裸或美神上身的赤裸，一種男女剛與柔的對比之美，表現很好。尤其馬斯的鬚直與英勇，維納斯的纏綿細意，佈修借這段希

臘神話的情節，把人體的特有官能美，表現得含蓄而帶有異樣的感覺，是豐麗的實感與暖流般的古典豐采。

馬斯，請你不要走

維納斯與馬斯的私通，被浮爾岡捉到後向眾神現醜後，維納斯並不在乎，她認為完全出自情願，有什麼話說，倒自覺得自己丈夫存心危害她。

從那次在奧林匹斯山被大家大肆嘲辱之後，戰神覺得無臉見人，一氣之下載着鎧盔，拿了盾和刀準備遠離諸神死在戰場，維納斯聽到馬斯要走，奔了出來苦苦求情，嘴裏不住的說：「馬斯，請你不要走」。

魯本斯在這還以動盪的爽快筆調，努力繪出愛神對愛情的熾熱，那種哀求與懇求的摯迷，與戰神刀斬情絲的果決態度，呈現英雄與美人兩種對比，這也是在十六世紀前後，畫家們喜歡用來作畫的主題。而魯本斯在這以誇張的構圖和意境的理想化，正是他飲譽藝壇的最大特色。

情熱

阿波羅是最先發覺維納斯與馬斯幽會的。有一次碰見浮爾岡就把這情形告訴他，這跛腳神仙聽到自己美麗的妻子不貞時非常氣憤，就動手製造一張青銅做成的網子，網眼的纖細與精妙，能使別的神無法見到。

戰神之戀 魯本斯作

當維納斯和她的情人馬斯正在擁吻揉抱，兩情纏綿正濃郁時，浮爾岡把網迅速地一拉，使他們兩人正在緊緊地擁抱下被束縛得動彈不得，然後把他倆抓到奧林匹斯山上讓男神與女神們前來欣賞這齣活劇。但其中有位垂涎維納斯甚久的男神看見了，竟羨慕地說他情願也犯這樣的罪而被捉，衆神聞言大笑。此後諸神在宴會時愛以此妙語重提而笑謔。佈修以馬斯的健壯與維納斯的成熟，使畫面洋溢着盜醉人的情熱。

情熱 佈修作

維納斯與阿當尼斯

維納斯以仙境寂寞遂動思凡，於是有一天下凡到一座森林，於是便和一位青年英俊的阿當尼斯發生人神之戀。

維納斯與阿當尼斯 魯本斯作

那座森林，有位美麗英俊的青年，他非常喜歡打獵，每天馳騁於山澗野林裏，帶着獵狗追逐野獸，由於這位青年的英姿煥發，所到之處能使日月增光，風景添色。也唯其如此，真不知多少人間美女願一生以身相許，作終身信託對象。可是這位即愛打獵不愛美人的青年，却被維納斯看上了。一天當他狩獵歸來，維納斯站在路口，她想憑自己的美麗就能够讓衆人心迷的美男子止步，可是她一點沒料到，這位獵人阿當尼斯 (Adonis) 却不看一眼，這下可氣死愛神，她馬上叫兒子邱比特把金箭射出去。那愛神的金箭射中了阿當尼斯的身上，也從此維納斯遠離奧林匹斯山上的宮殿而降臨到凡間，跟隨着年青的獵人漫遊四方。她忘記在神殿時，過的面霜、撲粉、香水的豪華生活，也不用在鏡子前化費數個鐘頭來化粧。相反地，她把自己裝束得像狩獵女神黛安娜的樣子，每天和阿當尼斯在林間追逐。日子過得倒很愜意，但維納斯似有預感，勸他不要再去打獵，免遭意外，但他不聽。

畫家魯本斯，照着這段動人愛情故事，畫了維納斯勸阻阿當尼斯去行獵畫面，他的畫一向洋溢着富麗而成熟的艷麗，在這看來表現更神奇。