

1

西元前第五世紀希臘三大雕刻家之一
邁隆（約西元前 480～前 440）

1

我們常發現在運動會主事者所印行的運動手冊中，不是在封面就是在封底，印著一個身體健壯，英俊灑脫，全身充滿活力，扭著上半身，重心落在右腳上的全裸青年男子雕像，上身同左臂膀有點向左前方傾斜，右手向後高高舉起，握著一個圓圓的大鐵餅，預備用全力投擲出去。

那肌肉結實的青年運動員作投擲狀的姿勢，也許有人早已知道，也許有人不知那是誰在躍躍欲擲。其實你如果對西洋藝術史稍微有點涉獵的話，當然就會知道他就是西元前第五世紀，約在 550 年至 540 年間，希臘三大雕刻家之一的邁隆（Myron）所雕刻的一座青年銅像，名叫《底斯考布列斯》（*Discobolus*），即擲鐵餅者。可惜因年代久遠，原作品早已失落。現在我們所看到的那座雕像，是羅馬時代的雕刻家根據邁隆的原作，以大理石仿製成的一件作品。如今存在義大利梵蒂岡的博物館，羅馬國家博物館也收藏了一座，另一座在大英博物館。如今這些大理石仿製雕像，都成了他們的鎮國之寶。

邁隆約在西元前第五世紀初，出生於一個名叫埃留戴瑞（*Eleutherae*）的小鄉村。此地雅典城的北部，後來邁隆定居於此。他從小就喜歡音樂、舞蹈、運動各種項目，及至拜在阿幾雷得斯（*Ageladas*）的門下學習藝術後，才擷取了伯羅奔尼撒半島上藝術派的雄健，和雅典愛奧尼亞人藝術的優美，將二者之長及他個人所見的那些運動員真實姿態，再加上他平時觀察所有雕刻派系的諸種作品動態，融鑄在一起，變成了所謂邁隆的雕刻藝術風格。

邁隆本身是一位優秀的運動家，對自身運動的項目都有極豐富的經驗。他所表現的雕刻藝術，不是在其運動前後的動態，而是正在運動中的那全身肌肉活動韻律的剎那，最精彩的一個片段。這正如同小說家寫他創造的典型人物生命中最精彩的一個橫剖面，是一樣的道理。他對運動的肌肉、骨骼、筋腱，各種姿勢的

2 西洋藝術家事典

變化情形，都有極深刻的認識。再經過他一番細心的研究，才能雕刻出西洋藝術史上迄今無任何雕刻家能與他抗衡的偉大作品——擲鐵餅者的這種人像。如再仔細看看他那擲鐵餅者，從頭頂至指尖、足趾尖、臂膀、腿、全身的彎曲，強烈的扭轉過來，兩隻手臂和雙腿成一平面，非常不易。可是他所表現的那種動態及每一部位，都是充滿了活力，集中精神，預備全力向前一擲之情，更是叫人驚心動魄的一幕。

我們看到這裡，可知那是邁隆自我運動，積了多年經驗的結果，全以青年人旺盛的精力，生動的姿態，生命的感情，富有強勁風雅的一個標準男人；再看看他的頭腦及面部的表情，一點也不急躁緊張，是表情非常冷靜的一座雕像。那是希臘人所表現的一種運動員全副精神貫注之情。男像多是裸體，邁隆對此，可說是用極寫實的手法，來表現人體美的第一個希臘人。

他還有被仿製的女雕像，現藏德國的法蘭克福博物館。那是表現女神雅典娜（Athena）的樣子，當時雅典娜正發明了一件美妙的雙管樂器笛子，在她正試吹演奏之際，發現面部的肌肉異常不美，隨將這件樂器棄置。心情正在懊惱不已，不料，忽然來了一位青年西勒努斯（Silenus）神，聞聲追來。雅典娜很氣憤的斥責他盡速離去，不願與他攀談。此一雕刻正表現出邁隆對於希臘的文學、藝術、音樂三者，有密不可分的關係。這正如藝術史評家愛彌兒·瑪爾（Emile Male）所說：「邁隆能將人體的運動律，化為音樂的節奏。」

這位女神有修長的身體，面部有青春煥發的光彩，表情凝定，意志堅強，不為外來的一切所動，看上去的確有不可侵犯的端儀。身著輕薄滿帶褶紋的一套兩段式的長衣，上身紮腰，下裙垂拂著地，如同現在淑女所穿著的輕便禮服。頭戴小圓帽，真是美麗之極。這是邁隆所要表現的，她那種凌波微步的輕盈動態之美麗，可說已臻至登峰造極。那時所有的女雕像，都是著薄如蟬翼的長衫，藉以表現女性優雅之媚態，不像男像的表現強調肌肉之美。可惜這仿製品也因年代久遠，女神的雙臂早已折斷。雖是如此，但仍看出她整個的體態，邁隆在這座雕像上，所表現的天才完美性，絕無瑕疵。

他除了雕刻人體之外，對於動物的表現亦頗成功。例如他雕刻的大牝牛，也是典型的名作。因為雕刻得維妙維肖，大公牛看到牠時，春情發動，緊張不安，躍躍欲與牠親暱。小牛看到牠時，想鑽到牠的胯下吮奶。這與中國黃荃在廣政十

六年，蜀主孟昶所建的那座八卦殿壁上，畫些雉雀鳥兔等的壁畫，白鷹見了，曾數次撲向壁上要捉到牠們，也是同樣的逼真動人。

2

西元前第五世紀希臘三大雕刻家之二

波利克利塔斯（約西元前 450 左右）

約在西元前 450 年左右，有一座裸體雕刻青年像，看來頭顱頸項比常人略粗大些，肩膀非常寬闊，軀幹粗短，胸部與腹部的肌肉突出明顯，鼠蹊部的肌肉也很豐滿，身體的重量落在右腳上，左小腿及後腳跟蹠起略向後挪，左手持一標槍，臂膀稍向上斜，槍端略與頭齊。右手下垂，頭部微微向右。這座雕刻藝術立像，在解剖學上分析，每一部分都很正確，全身的比例均衡調和。他所表現的那種自然，有充沛的活力，每個動作都含有節奏之美。這是經過作者多年細心研究、觀察的結果，才有如此的表現。故一般雕刻家皆稱他這座雕像是希臘古典人體美的標準之作，十分完美。

此像既非全部寫實，亦非完全寫意；既不是表現全部的動態，亦不是表現全部的靜態；而是在二者之間加以理想化，帶點抽象意味。這就是希臘大雕刻家波利克利塔斯（Polyclitus）所雕刻的名叫《多利佛若斯》（*Doryphorus*）的青年運動家持標槍的裸體銅像。可惜原作早已不見，現在我們所看到的，是羅馬人統治希臘時代以大理石仿照原作而製成的，現藏義大利拿波里博物館。

波利克利塔斯是西錫安（Sicyon）人，而後去了伯羅奔尼撒半島東邊的阿戈斯（Argos）城市，此處是希臘西元前五世紀著名的藝術中心地。波利克利塔斯從小定居於此，一直都是從事雕刻藝術工作，故對雕刻研究頗有心得。他曾著作一本專論雕刻工作技巧的書（《法式》），可惜今已失傳。不過，我們仍可由別人引用他的論著要點中，略知一二。其主要內容可歸納成三項來說明：

1. 理想的比例關係。
2. 各部分對稱和諧，細節完美。
3. 講求節奏感，力學平衡。

這些理論他不但寫在書上，同時也不折不扣的按照他定的標準雕成一個裸體

青年人像，就是舉世聞名的《持標槍者》，全是根據各部分的感覺比例數字，如頭部為整個身體長的七分之一而創作的，它也成為西方人體藝術標準美的法則。創始者波利克利塔斯對整個雕像各部分，皆具有極精確的比例數字。日後希臘所有的雕刻家，都以此比例作為創作人體藝術的準繩。其影響之大可以想像。

使我們最高興的，波利克利塔斯還留有一個青年運動員的頭像，這是他唯一留存下來的真實的作品。也許是因銅鑄的關係，品質堅硬，不易損壞；也許只因他是上半身像，比較容易保存，才能流傳至今。他臉部的表情，流露出一種躊躇滿志的微笑，高貴優雅之態，盡情表露出來。五官比例全合乎希臘古典時代之標準，反映出希臘人的理想之美。頭上用一根帶子紮著頭髮，正與現在女孩子打網球時紮在頭上的髮帶相似。看樣子也許是因已在競技場上獲得勝利，正預備接受崇高的桂冠，也未可知。此青年頭像名叫《代阿多美摩斯》（*Diadumemus*），得到許多人的讚美。

波利克利塔斯與菲迪亞斯（Phidias），在雕刻藝術上所表現的，既有不同之處，也有相同之點。他們的作品，都是以表現人性的高貴與尊嚴為最崇高的目的。這正如一個偉大的教師都是以最高貴的色彩向他的學生身上塗抹，是一樣的道理。

菲迪亞斯在巴特農（Parthenon）神殿上所表現的人體雕像，看來姿態變化多端。他曾領導著一群藝術工作者，從事神廟內外的裝飾藝術工作，尤其那些三角楣牆上的高肉浮雕，及柱壁上的雕像。

而波利克利塔斯一生專門從事雕刻藝術，未參加任何團體性的工作，故想像力看來並不如菲迪亞斯豐富，因而也少變化。但因他全心全力在雕刻人體，努力的程度卻又無人能及。他一生所雕刻的幾座人體雕像，都能達到最完美的境界，這是一般評論家對他讚美的主要原因。

3

西元前第五世紀希臘三大雕刻家之三

菲迪亞斯（約西元前 450 左右）的巴特農神殿少女柱

凡是去希臘旅遊觀光的人，我想沒有人會不去希臘半島，看那建築在阿克羅波利斯（Acropolis，衛城）山坡上，如今殘缺不堪的巴特農（Parthenon）雅典娜神殿吧？即使沒有去過希臘旅遊的人，大概也曾在各種史書上的圖片，看過那麼一座在山坡上的破爛石柱房子，像是只剩下一根根的石柱，寂然的兀立在陽光下。尤其正面的八根石柱，非常明顯而清楚，叫人看了那殘缺的景象，終生難以忘懷。這就是在西元前 460 年至 435 年間，由希臘最偉大的雕刻家——菲迪亞斯（Phidias），指揮著成百上千的藝術家和工人，花了二十多年的時間所完成的舉世聞名的巴特農神殿。那是專門給雅典娜女保護神居住的一座大殿。

在西洋藝術史裡，若提到希臘菲迪亞斯的巴特農神殿，如同在中國的藝術史上，提到王羲之所寫的〈蘭亭集序〉一樣，真是無人不知，無人不曉！

菲迪亞斯雖是這樣一位赫赫有名、出類拔萃的偉大雕刻藝術家，可是他真正的身世，史書上卻記載得少之又少，幾乎不知他是怎樣的一個人。我們只知他的父親也是一位畫家。最初，菲迪亞斯跟著波利諾塔斯（Polygnotus）學過畫，除此還學習過美術設計及構圖法、人物畫在畫面上的安排與組合的工作。這正如同畢卡索對黑人雕刻的解體分析，然後打碎重新組合成新的形象，有異曲同工之效。菲迪亞斯也跟阿幾雷得斯（Ageladas）學習鑄造銅的技術。最後他認為，只有畫畫並不能滿足他的願望，於是毅然放棄繪畫，專門學習多采多姿的雕刻藝術。因此後來他才走出自己的路，成就了他自己的藝術風格，成了希臘最偉大的雕刻家，這絕非偶然的。

拜占庭（Byzantine，今為土耳其君士坦丁堡）人曾將巴特農神殿當作禮拜堂

用。到了西元前480年，一度遭波斯人全部毀壞，直到希臘伯利克利斯（Pericles）執政時代，國強民富，他不但是希臘雅典自由城邦的首領，也是雅典大實業家的領導人，於是約在西元前460年至435年間，決心重建一座較大較美的巴特農神殿，全部工作交給他的好友菲迪亞斯，重新設計巴特農神殿。菲迪亞斯既是伯利克利斯的知己，又得到他的絕對信任，把巴特農神殿的建築設計、雕刻藝術的工作，全部交付與他，再兼該殿顧問的名銜，動用了數以千計的工作人員和藝術家，全心全力，用大理石來建造這座殿宇，至西元前435年才全部完工，整整花去他二十五年的歲月，其工程之浩大可想而知！

其實在菲迪亞斯未從事巴特農神殿雕刻工作之前，他曾雕過阿波羅神像，也有數座不同的仿製品。在埃勒夫西斯（Eleusis）廟，也雕刻過無數極負盛名的雕刻品。但像巴特農這樣大的工程，他一個人是絕對不能擔負的，故大部分工作都交給他的弟子。其中最出色的有阿爾卡美尼斯（Agcamenes）、阿哥拉克利杜斯（Agoracritus）、伊克蒂諾（Ictinus）、卡里克拉提斯（Callicrates）等人，他們的雕刻技術都非常精湛。巴特農神殿的雕刻，有無數動人的作品，可說都是這群藝術工作者幫助他們的老師來完成的。真正說來，絕不是菲迪亞斯一個人的功勞，整個成績應是屬於大家的。

巴特農神殿是個長方形的建築物，有門無窗，有九十二根石柱圍繞著。長方形的兩端形成兩個三角楣，也就是我們東方人通稱的屋山牆（亦稱破風）。柱端支持屋頂的上部間牆（亦叫間壁）雕刻成飾帶。二者合起來，有說250呎長，有說525呎長；但不管哪個長度，全部都以高肉浮雕裝飾而成。遠遠看去，既有空間感，亦呈立體感。大都採取希臘神話故事為雕刻的題材。現在，我們先從兩個三角楣牆上談起：

（一）朝東的三角楣牆上，雕刻的是雅典娜女神誕生的一段故事。這些人物的創造，很多具有連續性，如今行列雖有斷缺，但各個人物的高雅氣質，仍能顯現飄逸出塵之姿，十分動人。三角楣牆的左邊，是伊里斯（Iris）神，急忙奔來之狀，向海神戴奧尼索斯（Dionysus）報告雅典娜誕生的喜訊。三角楣牆的右邊，是駕著馬車的馬神塞勒涅（Selene），那馬匹宛如真的，姿態生動逼真。那三個女神中的其中之一，真是生動極了，令人看了目光不禁會盯住牢不可移。

8 西洋藝術家事典

(二)朝西的三角楣牆上，雕刻的是戰鬥的場面，神態較緊張，動作亦活潑。雅典娜女神及其他人物，氣氛仍保持希臘一貫的和諧作風。另一戰鬥場面，是雅典娜女神正與波塞冬（Poseiden）海神交戰，爭奪阿提卡（Attica）的統治權。神都如此看不開，殺得死傷累累，人類往往為了爭一塊土地的統治權，死傷盈野，那也就難怪了。可是仔細想想，不管是神是人，就算全宇宙都被征服了，被統治著，又能怎樣？到頭來，還不是帶不走任何一物！

總之，從東西兩端三角楣牆上的那些壁飾雕刻人物，因限於空間，有站像，有坐像，也有斜躺著的，但不管哪種姿勢，都富有高雅的氣質，飄逸的風采，尤其她們所穿的那些帶著褶痕，直垂地面的長衣，雖沒有吳帶當風之勢，卻有曹衣出水之情。如壁上的尼俄柏（Niobe）大理石雕像，半跪的姿態，從肩膀上滑落的衣服，讓人百看不厭。

據傳說，尼俄柏曾羞辱過阿波羅（Apollo）神和阿耳忒彌斯（Artemis，即戴安娜），並在二神面前，炫耀她的七個兒子，因此觸怒了他們，就聯手殺了尼俄柏所有的兒女，最後連她本人也遭毒手。當她逃亡時，背後中了一箭，快要跪倒於地上之時，一面用右手彎曲背後，嘗試拔背上的那枝致命之箭，左手也翻轉至腰背間。由於極猛烈的舉手，她的衣服隨之滑落在右腿上，裸露出她那美麗的身段。誠然女性軀體之美在此全部表露出來，但這絕非作者的原意；因那時的雕刻，只有男性才有裸體像之出現。可是我們從此像中，可深深感到她那可悲的命運及死亡的痛苦；在尼俄柏的臉部表情上，體會出她那至深的感情流露；在她體態的感情中，卻有至善至美、流暢感人的表現。

巴特農神殿四面的柱壁雕刻，依序介紹於下：

- (一)朝東柱壁的雕刻，全是希臘巨怪戰鬥的故事。觀戰者除了雅典娜神以外，還有其他神祇在那裡默祝希臘人能獲得最後的勝利。
- (二)朝西柱壁的雕刻，是神話中娘子軍鏖戰事蹟的表現。其中有位名叫忒修斯（Theseus）的女神，是位英勇善戰的巾幗豪傑，出現在她們當中，一時士氣大振。
- (三)朝南柱壁的雕刻，是保存最好的，表現出數種不同的風格，人像具有古代作風，姿態神情，寧靜恬適，顯現出豐富的生命力。

(四)朝北柱壁的雕刻，是希臘人消滅特洛伊（Troy）城的故事。讀者如看過《木馬屠城記》這部電影的話，當能記起這段故事。女神正在那裡觀戰。此段事蹟，在荷馬著的史詩《伊里亞德》（*Iliad*）中，亦有詳細的描述。

綜觀四面飾帶的雕刻，神話故事多於現實。其真正的目的，是在讚美雅典娜女神和希臘過去創造的光榮歷史，讓人民不要忘記。

巴特農現場的這些雕刻，可惜大部分都已毀壞，無法再看到她真正的面目。僅有二十六根柱子尚保存得較好。不過在西元 1803 年。也就是一百八十五年前，十六根柱壁雕刻，被英國人艾爾金（Elgin, 1766~1841）公爵搬走，現存大不列顛博物館，保存得最完美。巴特農神殿中的這些雕刻，是希臘古典遺跡中，最雄偉，也是最龐大的一批寶物。

據說菲迪亞斯還有親自雕刻的三座雅典娜的女神像：

第一座是在愛琴海的西北方利姆諾斯（Lemnos）島上，為護城的女神。由青銅鑄造，比真人高大。藝術評論家認為是他最美的一座雕像。

第二座是在雅典城的守護神，是尊巨大的銅像，聳立在護衛城正門神殿間，包括基座，距地有十七公尺。一如威鎮敵人，確守堡壘；二如航海者的燈塔，指向勝利方向前進。

第三座仍是雅典娜女神，站立在雅典娜神殿裡面，高三十八呎。她象徵希臘人的智慧和聖女的貞潔。這座雕像依菲迪亞斯的原意，擬用大理石雕刻而成，但因希臘當時國富，人民多有儲蓄錢財，非要用象牙和黃金來塑造不可，菲氏終於採納了人民的意願，結果以象牙為主體，黃金為其外衣。據史載，共用黃金 2,545 英鎊，而今全身像雖已不見，但還有一件仿製的頭像，現存波斯博物館，約完成於西元前 438 年左右。

希臘人為什麼肯花費那麼多的人力、財力和時間，讓菲迪亞斯指揮那麼多的門徒，用心用力去製作雅典娜神像呢？據說，雅典娜女神可代表雅典城戰爭時，人民的英勇果敢，和創造的智慧。她那高超圓熟的技巧，令雅典人頗為尊重、欣賞和讚佩！

如今我們看了巴特農神殿，令人最感遺憾的是，菲迪亞斯雖然監督修建那座藝術史上極負盛名的神殿，發揮了他的領導才能，可惜迄今沒有一件作品能證明是他親手創造而成的。甚至連他的仿製品，也不易找到。但不管怎樣，巴特農

10 西洋藝術家事典

神殿確實是在他的領導下，完成那三角楣牆及柱壁飾帶上的大批雕刻神像，這是毫無疑問的。他這些雕刻藝術，不但影響當時那個世紀，即使到了西元前第四世紀，對於希臘雕刻也仍有極大的影響力。例如我們常見的，在希臘米洛斯（Melos）小島上所發現的那座維納斯像，凡是愛好雕刻藝術的，沒有不喜歡她那面部的表情；似無情卻又有情，不是妖嬈，也不是夢幻，更非羞怯，亦非激奮喜悅。若凝神細看，她代表了女性的恬靜、高貴、單純、健康和威儀，是一種自然之美。有人說那是西元前 100 多年的作品，其實大部分考古學家都認為那是西元前 250 年間，受巴特農神殿的雕刻藝術影響，而製成的一件作品。