

圖5 黎亞，被縛的普羅米修斯，油畫，創作年代與尺寸不詳，法國Crozatier藏。
(引自：張心龍2000.9)。希臘羅馬神話與傳說－神話·繪畫，頁101。台北市：雄獅圖書。)

希羅神話圖論

Graphic Interpretation of Greek/Roman Mythology

爲人間 點上一盞明燈 — 普羅米修斯

Kindling A Light for Mankind - Prometheus

吳世全 Shih-chuen WU

台北市立美術館聘任解說員

一、生之欲

傳說中，有一隻刺鳥一身羽毛光澤明細，一對眼睛伶俐有神，尤其是牠與生俱有一副好嗓子，可以叫出如梵音誦唱般的美麗聲音，只不過當牠要發出美聲，必須先找到一根尖銳的荊棘刺進牠的喉嚨，才能傳出美妙的聲音。刺鳥終生抱此理想，走盡天涯海角，歷盡風霜雨露，終於尋獲一根銳利的荊棘。牠歡喜萬分，沒有一絲死亡的恐懼，對準尖刺猛然穿刺自己的喉嚨，頓時鮮血迸濺，強忍劇痛換取了世界最優美的歌聲，清晰明亮的天籟逐漸被空氣吞食消失直到生命的結束。刺鳥勇敢地向命運挑戰，受盡災難並以殉身換取理想，終於獲得永恆的不朽。

知名小說「刺鳥」的楔子，記錄了此段刻骨銘心的文字，彷彿也勾勒出本文的主人翁 — 普羅米修斯 (Prometheus) 的輪廓。他悲憫且富同情心，甘受災難，冒犯宙斯的禁忌，只爲實現唯一的理想 — 造福人間。憑藉著不畏的精神，只爲使生命的意義發揮得淋漓盡致。

二、點亮生命的火種

最初，當凡間無人煙之時，奧林匹斯山的諸神就把這件任務賦予仁慈的普羅米修斯，完成造人的神聖工

作，於是人就在普羅米修斯雙手的陶塑下，落地生根，並藉由薪傳延續宇宙的生命，繁衍不斷。

可是，那時人們很冷，因爲他們沒有火。很餓，因爲不知道什麼是農作物和烹飪，宙斯對此不僅不關心，且不時要求提供動物的貢品，及拒絕做任何的分配。宙斯爲什麼如此記恨人類？關鍵在於，有一次普羅米修斯在準備貢品時，施點小聰明分成兩盤：一盤裝肉而上層鋪滿內臟；另一盤有飽滿新鮮肥油覆蓋著一堆骨頭。宙斯選擇後者，掀開一看是裝飾過的骨頭，非常生氣普羅米修斯對他的不誠實，憤怒之下奪取人間火種，欲使人類不見天日，永生於漆黑的冷窟中，以加諸其痛苦。善良仁慈的普羅米修斯，同情與不忍人類長期置身黑窟裡，遂再次運用智慧，利用太陽神阿波羅的天庭御馬車，馳聘時車輪迅速轉動磨擦所產生的火星，燃引施恩於人類，解決人間困境。

在義大利的佛羅倫斯，一座堪稱文藝復興時期最具雄偉的宮殿碧蒂宮 (Pitti)，由商人路加·碧蒂 (Luca Pitti) 於一四五七年斥資，布魯內列斯基 (Brunelleschi) 規劃，所設計出奢華美麗的宮殿建築。宮殿內除了有絢爛的天花板彩飾外，還擁有豐富藝術珍藏的博物館如：帕拉提那 (Palatina) 畫廊和亞珍提 (Argenti) 畫廊，後者的濕壁畫尤其生動活潑，格外引人觀駐。其中一件天花板的裝飾，描繪光燦澄明的蒼穹，阿波羅佇立馬車上，踩著雲彩奔行。九位文藝繆斯身披彩帶飄逸隨行，而滿臉落腮、左舉火炬的普羅米修斯 (圖1) 就從阿波羅的御車轉動間點燃火苗，在一身武裝的正義女神雅典娜 (Athena) 的隨護下，運送盜取的火種給予大地子民。

圖1 義大利佛羅倫斯碧蒂宮天花板彩飾—普羅米修斯。
(圖片來源：蔡辰男發行，牛津英漢百科大辭典6[1985.9]，頁1475。
台北市：百科文化事業。)

圖2 普羅米修斯盜火，前420年陶器畫，雅典國立考古美術館藏。
(圖片來源：週刊朝日百科，世界文學51－神話與寓言[2000.7.9]，頁20。)

圖3 保羅·荷沃德·曼希波，洛克菲勒中心中的普羅米修斯，青銅鍍金，1934年。(作者提供)

以上場景富麗堂皇，彩飾的人物採用古典造型，描繪得精緻細膩，營造得光鮮亮麗的黃、橙、粉綠和粉紫的色彩，頗似洛可可之風貌。通幅的結構是由左下兩位紅、橙衣著的繆斯，接續著普羅米修斯與雅典娜，兩組人物所形成的主題中心，使作品的精神力量，得於向上延伸；再接續阿波羅，而終止於右上方的天使與繆斯，其動線明確、韻律明顯，印烙一條拱形的弧線，再加上俯觀的視覺效果，輕易營造天河壯闊深邃、諸神飛行的美麗奇景。大部分的人物佈置於左側，作者巧妙利用右方深色的雲彩，輔助畫面的平衡感，形成穩定雄壯的氛圍，堂皇而宏偉。在這座普羅米修斯運火至人間的彩飾壁畫旁，尚有另一幕描寫「鷹啄普羅米修斯」的浮雕作品。據傳碧蒂宮原是麥迪奇家族柯西莫一世(Cosimo I)所擁有，然卻因裝飾過於奢華而拒絕接受，才由碧蒂接手，歷經二十年竣工，由此可以想見這群壁畫璀璨的盛況。

碧蒂宮壁畫呈現了普羅米修斯運火雄偉的場景，但是雅典國立考古美術館館藏一件約西元前四二〇年的陶器，其陶面線描普羅米修斯盜火到凡間的情景，則迥異於碧蒂宮內的作品。這件陶器畫著頭綁帶子，穿幾何圖

案衣褶的普羅米修斯，雙手提著長長的茴香。(圖2)茴香是產於希臘、埃及一帶的香料，表面粗糙呈裂片狀，花小帶黃白色，其莖高約九十公分。普羅米修斯就是將這珍貴閃耀的火星，隱藏於茴香的空洞莖幹裡，帶著它來到大地。陶皿上半人半馬的奇隆(Shilanas)率眾張開雙臂，正以英雄式的熱烈迎接普羅米修斯從天庭取火蒞臨人間。

陶皿的人物造型稍許修長且變形，但神情刻劃極為生動，普羅米修斯堅毅的神情和奇隆肯定的眼神，充分表露無遺。流利的線條勾繪造型的每一個細節，雖樸實拙略，但蠻具現代簡潔性。在這亙古年代的器皿裡，能營造戲劇化的情節，究竟在什麼條件下來使用這種器皿，頗耐人尋味。藉由陶器裝飾圖案的內容，提供予我們早期對普羅米修斯盜火的紀錄，或許更能接近傳說的事實。以上各自表述的神話，儘管有所差異，但其豐富、激發了藝術家的創作靈感，亦可謂美事一椿。

場景拉到紐約的第五大道上，這裏是個摩天大樓林立、車水馬龍、聚集世界各個人種文化樣態的國際都會。其中洛克菲勒中心(Rockefeller Center)前的普羅米修斯(圖3)，則不被週遭高聳、新穎、繁忙的環境所淹沒。雕像所在的原始設計，是牆與雕像之間有樹枝裝飾和弧形噴水池。如今噴水池已成一片平靜的池塘，普羅米修斯也成了一處景點。這座落在紐約的黃金地段，閃爍光芒的普羅米修斯，係由美國雕塑家保羅·荷沃德·曼希波(Paul Howardanship, 1885-1966)，於一九三〇年製作，一九三四年完成。他曾赴羅馬學習古典藝術，返回紐約後，則以製造現代造型為的創作基礎，造型風格豐富明亮，於二十世紀的美國雕塑史，綻放如星辰般的光芒。

光彩奪目、青銅鍍金的普羅米修斯在造型上，其腰間纏繞彩雲，雙臂舉起、雙腳平行張開，有如輕盈般漂浮的飛行，圓錐形的台座則增強雕像向上攀伸的動感，普羅米修斯右手拈的火種，隨風舞動，產生韻律感而另成焦點。作品的材質雖是剛硬青銅，但造型上飄逸的感覺，寫實而古典，足見傳統對曼希波的影響，但特色上卻頗具現代的氣質，呈現大都會和現代人的品味。普羅米修斯成為洛克菲勒中心的地標，紐約的焦點，他的剛毅頑強也代表著永不屈服的紐約人的精神。

三、宿命

普羅米修斯藉著茴香莖，從奧林匹斯山為人間帶來一把火，點亮世間的光明。有了火，人民生活有了基本

圖4 受折磨的普羅米修斯和阿特拉斯，前550年至560年陶器畫，直徑約26公分，梵蒂岡博物館藏。（引自：週刊朝日百科，世界文學51－神話與寓言[2000.7.9]，頁20。）

需求的滿足，也象徵著人類智慧的開啓。當宙斯發現此事時，甚為憤怒，不顧念當年普羅米修斯為偏袒他而與同族泰坦族人（Titan）抵抗，協助宙斯顛覆其父克洛諾斯（Cronos），取得王權成為諸神領袖的情義。只為了小小的火苗，宙斯竟以仇報恩，指示鐵匠神赫淮斯托斯（Hephaestus）將普羅米修斯用釘、鏈的方式，縛綁於高加索山的一塊岩石上，那裡有一隻巨鷹經常出沒，每日出現啄食普羅米修斯的肝臟，一到傍晚巨鷹飛走，他的肝臟又恢復原狀，這永無止境的折磨，懲罰他違背宙斯的禁令。

梵蒂岡博物館（Vatican Museum）收藏了一件西元前五五〇至五六〇年義大利西部古國伊特魯里亞（Etruria）所製造的陶器畫「黑色人物杯」，其直徑約二十六公分（圖4）。陶器內部畫有「受折磨的普羅米修斯和阿特拉斯（Atlas）」。天平上普羅米修斯雙手被縛縛於神柱上，神情悲憫無助，凶猛巨鷹啄食他的肝臟，鮮血涇涇滴下。而前方彎著腰背負大石塊的，則是與普羅米修斯一起受懲罰的弟弟阿特拉斯。阿特拉斯有擎天力士之稱，他曾協助泰坦族與宙斯作對，結果戰敗，因此終身得忍受雙肩舉天之苦。

陶繪的左側有蛇。傳說中，當阿特拉斯於非洲肩負天體時，殺蛇者佩爾修斯（Perseus）路過此地，要求暫宿一夜被拒，於是藉蛇女梅杜莎（Meduse）的頭，把阿特拉斯變作一座高山，就是目前非洲的阿特拉斯山。這座山頂著整個天空和星斗，所以古代人認為阿特拉斯的所在地係偏西方位置，因而現今的大西洋的西文稱謂阿特蘭提克（Atlantic Ocean），與阿特拉斯有密切的關係。還有早期墨卡托（Mercator）所編的「地圖集」（1585-1895），採用了ATLAS這個字，封面也繪著阿特拉斯頂天的形象，因此地圖集也稱ATLAS。往後頂天或頂著岩石，就變成背負著地球。此外希臘化時期的建築神柱上，採用的人形男柱稱為阿特蘭特斯，也是由阿特拉斯一詞而來的，後來乾脆就將刻有男人形狀的柱子，稱為ATLAS。

此陶繪上，描寫著兩兄弟接受天罰、受盡折磨的情景，生動而富戲劇性。朱色陶皿的黑色人物係古希臘時期的風格，除了造型栩栩如生外，人物上勾勒白線的效

果，線條順暢流利，眼睛、嘴巴、頭髮、腳趾和羽毛等造型亦極為細膩。尤其是巨鷹啄肝臟汨汨流血，刻意以深紅顏色加深悲劇性的情節，使作品趣味橫生。不禁讓我們思索著當時繪畫訓練尚未完備，而陶皿上的彩繪人物，卻猶如神來之筆，創造了原始而又令人折服的美學形象。

另一件新古典主義的作品「被縛的普羅米修斯」（圖5）。普羅米修斯被手銬腳鏈縛於擎天巨岩上，左側犀眼利嘴的鷹正準備侵襲，普羅米修斯只能舉起企待救援的雙手，面容失落、沮喪，眉頭緊鎖無助，在法國畫家黎亞（Jean-Louis Cesar Lair, 1781-1828）的筆下表露無遺。

黎亞以極盡完美的古典造型，來詮釋這位神話中的英雄。其臉形刻畫與希臘化之雕刻同出一轍，健美的裸身道盡古典藝術對生命之美的禮讚。光線如劇場的投射燈，把光源集中於上半身，普羅米修斯雖身陷囹圄，也得展現唯美強健的軀體。古銅般的色彩，表現人物高尚的氣質，其身上的紅色布幔，在統一色調裡，發揮些許的變化，也巧妙遮住胴體的私處。雖是承緒古典餘風，但亦表達了時代感的特質，呈現新古典精神。整體處理的手法，頗似同門安格爾（Ingres, 1780-1867）的「羅傑解救安琪利卡」（Roger delivrant Angelique, 1819），以對神話英雄的詮釋，皆有嚴謹的表現風格。

四、永不屈服的靈魂

宙斯懲罰普羅米修斯須穿戴鐵環，當一位苦役的警信者。而唯一能被釋放的條件，是普羅米修斯必須告訴

圖6 由阿巴多(Abbado)帶領柏林愛樂演出神話音樂「普羅米修斯」，呈現貝多芬、李斯特、史克里亞賓和諾諾·呂基等作曲家所詮釋心目中的「英雄」。CD封面是版畫製作的「被纏綁的普羅米修斯」，描繪日出時，苦惱面對巨鷹侵襲的景象。此件作品的人體部分，可見這位不知名藝術家有受米開朗奇羅造型上的影響。(圖片來源：新力古典SK53978)

宙斯一個秘密，因為當時宙斯喜歡美髮女神特蒂絲(Thetis)，但普羅米修斯透露有一預言說特蒂絲蒂的小孩，長大成人後，其力量會勝過乃父，所以宙斯深怕重蹈自己的覆轍，猶豫萬分，最後只好無奈放棄(參閱拙文：金蘋果之爭—帕里斯的審判，美育第一一六期)。預言中的小孩即是後來希臘聯軍的勇士阿奇里士(Achilles)。宙斯之後指示赫克里斯(Heracles)解開普羅米修斯的鐵鏈。另有一說是半人半獸的奇隆，擁有不老之身，他願意代替普羅米修斯受刑，經宙斯同意，而解放了普羅米修斯。

普羅米修斯聰慧、善良，為人間點上一盞明燈，但是燃燒的火種也帶來了戰爭中的軍火，使單純的生活發生悲劇，這或許是普羅米修斯所意想不到的。而歌頌普羅米修斯英勇的靈魂詩篇及藝術創作，也多不可數。英國詩人拜倫，約在一八一八年間的長篇作品「普羅米修斯」，即以詩彰顯主人翁的慈悲和永無止境的孤獨。繼拜倫之後，有「詩人中的牛頓」的雪萊(Shelley)，亦創作「解縛的普羅米修斯」的劇本，將主人翁的溫和、美德、智慧和耐力，提供給當下的社會作為學習的對象。

不僅在文學上有許多精采佳作，其實在音樂領域，也有不少具豐富靈感的創意傑作。一八〇一年，時年三十一歲，聽覺逐漸喪失的貝多芬(Beethoven, 1770-1827)，完成了舞劇音樂「普羅米修斯的造物」，且當年三月二十八日在維也納宮廷劇院首演，由舞蹈世家薩爾瓦托雷·威加諾(Salvadure Vigano, 1760-1821)編舞，維也納宮廷劇院首席舞伶瑪麗·卡森提妮(Maria Casentini)擔綱演出普羅米修斯一角，表現主人翁高潔的靈魂。舞劇中，以兩座雕像代表著人類，在激盪的合聲中注入生命和情感。這部樂曲的最後樂章，即是貝多芬準備題獻拿破崙的第三號交響曲(1804)的終樂章，兩者之間的延續，約略可瞭解到貝多芬心靈中的「英雄」形象：普羅米修斯與拿破崙。

另一位音樂家李斯特(Liszt, 1811-1886)於一八五〇年威瑪黑爾德肖像的落成，為表崇敬之意，特別以黑爾德的詩句，譜曲「獲釋放的普羅米修斯」，以序曲和合唱曲呈現普羅米修斯的痛苦和頌揚其偉大的交響詩。俄國第一位現代音樂家史克里亞賓(Scriabin, 1876-1915)的「烈火詩篇」(The Poem of Fire, 1909-1910)，描繪普羅米修斯，則是利用色彩的放影機形成「色光鍵盤」，使樂器產生連續不斷的光火色彩，來詮釋普羅米修斯偷火點亮人間的情境。還有義大利二十世紀的著名作曲家諾諾·呂基(Nono Luigi, 1924-1990)，發展了史克里亞賓的概念，以類似時間與空間的交流，藉助電子科技的效果，讓音響在空間中運行著。一九八〇年，諾諾創作的「普羅米修斯」，將音響、人聲的吟唱交織譜曲，作品風格偏重於現代無調性的探索，而減低對神話英雄的敘述。(圖6)

五、尋找台灣的英雄

法國作曲家比才(Bizet, 1838-1875)曾將樂聖貝多芬奉為：「最偉大、最負盛名的泰坦巨人，也是音樂的普羅米修斯」。而法國人心目中的英雄拿破崙，他的悲壯，在於他企想以自身的天才，向命運之神挑戰。所以在吳錫德導讀《王者之王—拿破崙》一書中，如是形容拿破崙：「他勇於冒險，迷於幻夢，任性衝動而不能自制，敢向命運(天神)反抗，富同情心就如同敢於冒險的天神普羅米修斯，雖注定失敗，但卻是『不朽』的」。正當台灣政權不安，百業蕭條，人心惶惶，前景黯然而之際，我們也企盼和等待一個願意犧牲奉獻，為台灣永續、為人民生活福祉著想，願如普羅米修斯受盡折磨，願如拿破崙只為理想而能勇於任事；或者是如刺鳥一般，為了實現目標，為了完美呈現自我，做一個敢向命運挑戰，至死不渝的英雄。■

《參考書籍》

- Kathryn and Ross (1998). *Tales and Legends of the Gods*. NY: Workman Publishing Company.
- Arthur Cotterell (1996). *The Encyclopedia of Mythology*. NY: Smithmark.
- 週刊朝日百科(2000)。世界文學51—神話與寓言，頁20。
- 編輯部(1995)。大美百科全書22(第六刷)，449-450。台北市：光復書局。
- 李哲洋主編(1988)。最新名曲解說全集4(管絃樂1)，207。台北市：大陸書店。
- 康謳主編(1988)。大陸音樂辭典(六版)，812、1156。台北市：大陸書店。
- 馬克思·蓋洛(Max Gallo)著，李淑真譯(2001)。王者之王—拿破崙。台北市：麥田出版。
- 艾提斯·奧加(Ates Orga)，蕭美惠、林麗冠譯(1995)。藝術生活9偉大作曲家群像—貝多芬，75-77。台北市：智庫出版。
- 柯林·馬佳露(Colleen McCullough)著，侯大偉譯(2000)。赤鳥。中和市：大步文化。