

5
赤陶瓶 巴卡斯 大約西元前400年
(圖片來源：Arthur Cotterell (1996) . The Encyclopedia of Mythology. N.Y. : Smithmark.)

【看神扮戲】 Gods in Theatre

希羅神話圖論

Graphic Interpretation of Greek/Roman Mythology

呼乾啦！ — 巴卡斯

Bottoms up! - Bacchus

吳世全 Shih-chuen WU

台北市立美術館聘任解說員

勞倫特·德·拉·海瑞 麥丘里將巴卡斯交給仙女撫育
1638年

油畫、畫布 125x133公分
列寧美術館藏

(圖片來源：考林·艾斯勒 [1995]。
列寧美術館 國際中文版 1。台北：蘭林圖書公司)

一、曠野祭祀

日落了，蒼穹尚沾點晚霞餘暉，很快地，夜幕悄悄垂下。在漆黑的荒野中，亮著兩點煙火，明明暗暗。不久火焰升起，通火照亮古希臘人純樸的容顏。他們個個戴著羊面具，假扮半人半獸的形象，在祭壇邊圍成一團。這是年歲豐收時，所做的祭祀慶典的活動，以酬豐收之神的庇祐，賜予大地富饒。每位村民興高采烈藉著舞蹈、吹著雙笛、搭著合唱團，載歌載舞。這樣的慶典，從西元前十三世紀，由小亞細亞的色雷斯 (Thracia) 和佛里基亞 (Phrygia) 傳至希臘，到了西元前八世紀，變成團隊競賽，不論輸贏，只為了答謝他們所愛戴的豐收之神——酒神巴卡斯 (Bacchus)。這位讓百姓敬仰的神，帶給民間豐衣足食，而人民則以舞蹈、歌唱和戲劇表演的方式祭祀祂。像這樣野地熱鬧的演出，不經意間為我們現在的表演藝術揭開了序幕，而酒神也就自然成為音樂、戲劇和舞蹈的保護神。

二、葡萄成熟時

普羅米修斯帶給人間溫暖的火種，巴卡斯為人民帶來豐裕的糧食，同是受人尊敬的神，而後者還是位凡間之神。酒神，希臘人稱祂戴奧尼索斯 (Dionysus)，而羅

馬人則叫這位奧林匹斯山諸神中最年輕的神為巴卡斯 (Bacchus，本文將使用此名)。春天時節，年輕有著漂亮捲髮的酒神所到之處，美麗植物與果實遍地，洋溢著欣欣向榮之境。有一說他的母親是底比斯的公主塞梅爾 (Semele)，這位美麗的凡間少女因貌美而被風流的宙斯盯上，宙斯一心想著獵取美人心，卻引起善於忌妒的希拉不滿。塞梅爾好奇宙斯的特異功能，要求宙斯大放燦爛的亮光，好一睹難得的奇觀。然而希拉故弄玄機，使得塞梅爾在這場壯闊的雷電交加中，看到了凡間難得一見神的本尊，但更沒想到這麼天人交織下，塞梅爾竟然懷孕了。塞梅爾產下一個小娃娃之後就離開了，這個小男生即是巴卡斯。宙斯憐惜無依無靠的小孩，特別囑令麥丘里 (Mercury) 將沒有母親的小娃娃送到森林裡，託付美麗的仙女們和西利諾斯 (Silenus) 等人負責撫育。

列寧美術館收藏了一件巴黎畫家勞倫特·德·拉·海瑞 (La Hyre Laurent de, 1606-1656) 的「麥丘里將巴卡斯交給仙女撫育」(圖1) 的作品，即生動描繪著仙女育嬰的溫馨情景。海瑞早期受「楓丹白露畫派」的影響，但在一八三八年後，開始學習普桑 (Poussin, 1594-1665) 而轉變為古典畫風。他在作品中常加入優美浪漫情調的風景畫，而形成海瑞的殊有風格，上述的作品即是最好的例子。畫作中，海瑞以中心線，畫分左右兩半來經營佈局。左邊是希臘建築場景下的麥丘里將巴卡斯抱給仙女的情景，六個人物造型的結構剛好是一個圓

2
梵·戴克 西利諾斯的凱旋 1618-1619年 油畫、畫布 137x197公分 倫敦國家畫廊藏
(圖片來源：楊乾鐘〔1979〕。世界名畫全集6。台北：光復書局)

圈，造形古典且具優雅嫵媚的氣質。背後的暈暗光景則恰如其分地襯托出新生命的誕生。巧妙的是，麥丘里左手舉起銅蛇棒，其方向正好接續到右半邊明燦風景中塞梅爾生育的情形，使成一種畫中有兩個場景，讓整體的故事性更加完整。而海瑞所敬仰的前輩畫家普桑則於一六二七年，以嚴謹的佈局，穩健的風格繪製了「酒神巴卡斯幼年」，巴卡斯在山林曠野，頭戴花環身繫花圈依偎在美麗仙女之旁，還有半人半羊裝扮的人，手持權力象徵——牛角，在取悅巴卡斯，前後兩幅繪畫均清晰勾繪巴卡斯幼年的境況。

至於巴卡斯的乾爹——西利諾斯，則是位塊頭臃腫肥胖、滿臉白鬚、活似彌勒佛的醉翁。據說他是潘(Pan)的兒子，經常大喜自狂，酗酒大醉。年輕俊俏的梵·戴克(Van Dyck, 1599-1641)在一六二〇年，為詹姆斯一世(James I)服務時，即將幽默有趣的醉翁西利諾斯，扮成聖誕老公公的裸體造型。此件收藏於倫敦國家畫廊的「西利諾斯的凱旋」(圖2)，只見西利諾斯雙眼微醺，其鬆垮的身軀被半人半獸的農牧之神攙扶著，一位吹著奧洛斯(Aulos)雙笛的村民，右方三個痛飲美酒、心情暢快的鄉下人，以及從後方握著一串葡萄的美麗仙女，順著西利諾斯的眯眯眼和左手的方向，再經畫面右下角兩位肌膚白潤、天真可愛的小男生遞給

他葡萄藤，特殊光線和明亮的色調的處裡，除了顯示畫題的主旨外，也產生了強烈弧線性的動態感。

不過，根據一些記載：上述這件作品是可能一六一五年於「魯本斯工作室」完成的，因為經常協助魯本斯創作，負責描繪蔬果部分的斯尼德斯(Snyders Frans, 1579-1657)，他的太太與梵·戴克有親屬關係，兩人經常共同合作創作，所以畫中的蔬果是斯尼德斯所繪，而人物則是梵·戴克的親筆，兩者擁有同質性的表現技能。梵·戴克精湛的「巴洛克」風格，造型豐滿，色澤華麗，明暗呈現戲劇性的變化及有強烈的韻律性，此皆師承魯本斯。若將魯本斯被收藏於慕尼黑一六一八年的作品「酒醉的西利諾斯」，作師生對照：造型上，學生稍嫌鬆軟而不夠堅實，同時也欠缺老師精確的空間效果。

當年輕的巴卡斯，發現了成熟的葡萄可以釀酒的秘密。之後，他經常到處流浪，指導人如何釀酒，推廣酒的知識，享受酒的歡樂，且陶醉其中而常被稱「發瘋者」。隨著葡萄成熟的季節，巴卡斯從稚年慢慢茁長成為強壯英俊的美男子。或許年輕人之間，較容易瞭解彼此心靈底處的想法，因此米開朗奇羅將年輕活潑、無邪天真的氣質，刻畫在「巴卡斯」(1496/97)的造像上

3
米開朗奇羅 巴卡斯
1496-1497年
大理石 高203公分
佛羅倫斯Bargello國立美術館藏

(圖3)。出道未久的米開朗奇羅，在一四九六年首次抵達教皇聖地——羅馬，之後停留的五年期間，做了「巴卡斯」與「聖瘍」兩件作品。雕像刻畫的是年輕小夥子的臉孔、身體因醉酒微醺的酒神，左手提著獅子皮暗示著死亡；右手舉起一串葡萄和酒杯，宣示了生的意義。這件巴卡斯的大理石雕像，可說延續希臘化羅馬時期的寫實作風外，更精進於表現裸體堅實健康的男性之美，此為其裸體雕像藝術建立良好的基礎，進而為一五〇一年「大衛」雕像的偉大作品做準備。

再回頭欣賞曾是帕德農（Bartheon）神廟東牆上，建於西元前四四五年，現典藏於大英博物館的「巴卡斯」雕像（圖4），這座雕像雖已部分受損，但青年造像魁梧健美，依舊清晰如昔，只是難於辨別該雕像的身分。從其坐墊的布紋皺褶質地的表現，可見西元前五世紀晚期的風貌，遺憾的是無任何酒神的飾物和象徵。雕像創作大多採立姿，但這座酒神則是件坐姿像，或許是考慮三角山牆的高度，而對於理想中的諸神人物，以莊嚴氣質呈現。另一件西元前四〇〇年的赤陶瓶，黑色線條流暢，刻畫工整，描繪的是滿臉鬍腮、活力充沛的「酒神」（圖5）。他從葡萄引發幸福、喜悅的興奮中，雙眼盯視著手上的酒杯。纏繞頭上的是一頂葡萄藤製成的環冠，肩膀披蓋著山貓皮，據說這件披肩是他創造神聖的秘訣之一。形象上，這是頗具成熟性格的巴卡斯。

前面所述皆是以理想化、古典化的手法來詮釋藝術家心目中的巴卡斯，其造像是英雄式、健康的美男子。又如世人熟悉的卡拉瓦喬（Caravaggio, 1571-1610）的名作「巴卡斯」，亦是將其塑造成翩翩風度的美少年。可是在「巴洛克」大師魯本斯的筆下，巴卡斯卻變成一位庸俗醜陋如肥豬般的小胖子。魯本斯刻意以調侃手法幽了酒神一默，後方仙女倒酒時，溢出酒杯外的酒一滴一滴流入貪慾天使的口裡，誇張的是右方的天使飲酒過量，隨地方便起來。他的後面有大口大口獨飲的人，整幅畫面荒謬有趣。再者，魯本斯對光線的詮釋亦有獨到之處，左邊仙女的亮面，逐漸遞變至暗的貪慾天使處，

4
帕德農神廟東牆 巴卡斯雕像 大約西元前455年 大理石 大英博物館藏
(圖片來源：蔡辰男發行(1985)。牛津英漢百科大辭典【彩色國際版】2。台北：百科文化)

而聚焦光源再投射於尿尿天使的身上，後方飲酒者又轉為暗，在一亮一暗的相襯下，理出作品的主題性，而左方的遠方風景也加深了作品的空間效果。厚胸、大腹、粗腿和俗不可耐，或許就是魯本斯心中玩世不恭的「巴卡斯」的形象吧！

三、酒神頌

有一次，當巴卡斯在流浪之後，準備返回希臘的途中，發生以下的一段傳說。

春天時節，曾有船員在愛琴海某個閃爍光芒的小島上，發現一個俊美的男孩趴地而眠，正準備將其賣到埃及去當奴隸。男孩醒來，發現事情不妙但此時船已開了。突然間發生一連串奇怪的現象：船靜止於海中，葡萄藤和常春藤迅速流竄於甲板上，不一會兒，就將桅、櫓槳及船員的四肢全部綁住，大量的葡萄串高高懸掛於桅柱尚晃動著。然後巴卡斯顯現他的神力，戴持著由常春藤編成的環冠及纏繞而成的手杖矛，他的身旁圍繞著一群咆哮的野獸，除了留下一位船員外，其餘均變成海豚。而好運被留下來的船員叫阿里西茲（Alecetes），因曾試圖解救被綁票的巴卡斯，而得以倖存。

巴卡斯協助希臘人豐衣足食、幸福美滿。純樸可愛的古希臘人，為了大地豐饒，每年的春天來臨時，會舉行酬神祭祀，是為「酒神節」（Orgiastic）的儀式。這個活動是由女性組成，她們手舉火炬和常春藤的手杖，於野地盛會中縱酒狂歡，甚至達忘我之境，彷彿是場神秘巫術的祭祀。這樣極盡狂熱的場面，提供藝術家創作的來源，連結音樂與圖像之間的關係，而構成一幅幅美妙載歌載舞的熱鬧情境。這樣愉悅的題材，法國古典大師普桑大約在一六三一至一六三三年間亦取材創作數幅相關作品，其中一件目前陳列於倫敦國家畫廊的「酒神狂歡節」（圖6），對於酒神節的狂飲作樂，有一番精采的表現。

畫裡的大樹底下，豎立一座酒神雕像，左邊三個人輕歌曼舞，露胸的女郎倒酒給兩位爭著取酒的小朋友，另一位則酩酊大醉。右邊三位女郎與一位半人半獸裝扮的人追逐嬉戲，歡悅中充滿原始野性的意味。畫中由左邊取葡萄酒女郎的右手，經過畫面慢慢遞變，其「韻律性」在一個造型接另一個造型，到了右下方被半人半獸環抱住的女郎為止。普桑以古典的風格，來敘述祭祀愉悅的場面。而威尼斯畫家提香（Tiziano, 1482-1576）的同一題材「酒神祭」（1523/24，圖7），將晴朗白雲下的野祭節奏加快速度，每個人手舞足蹈，把毫無秩序感的

6

6

普桑 酒神狂歡節

1631 至33年

油畫、畫布 100x142公分

倫敦國家畫廊藏

(圖片來源：何政廣主編〔1999〕。世界名畫全集—普桑。台北：藝術家出版社)

7

7

提香 酒神祭

1523-1524年

油畫、畫布 175x193公分

馬德里普拉多美術館藏

(圖片來源：林瑞薰〔1979〕。世界名畫全集3。台北：光復書局)

尚流行著，底比斯國王Pentheus曾企圖阻止，但成效不彰。

狂歡場景，描繪入木三分。我們從右下方展露優美胴體的女郎，伸展懶腰吸引大家的注意，往上就是一對著紅白衣的男女興奮起舞，恰似畫面的焦點處，接著向左下方延伸到地面兩位等待取酒的女郎，這剛好形成一個三角形的結構，利用光亮點出這幾位男女，再穿插不規律運動性的造形，整場是歡樂放縱及醜態百出的氣氛。

提香的「酒神祭」與普桑的「酒神狂歡節」，前者浪漫喧囂，後者古典靜逸；提香是繁雜的結構，普桑則是規律的佈局；威尼斯畫家將光線變得更具戲劇性，法國畫家卻將光線表現了平鋪直敘。所以說前者彷彿是移情作用參與了這場狂熱的野祭，後者則冷眼旁觀欣賞一場歡樂的景緻，但如此不同的情境，均是對希臘讚頌酒神活動的詮釋。

四、樂極生悲

參與酒神祭典的，很多是女性崇拜者，但也因過度放縱，行為不檢，散漫無律。更甚者是在繼續迷醉情況下，不知不覺幹下行兇殺人的行為，使得原先是一場歡樂的盛會，只因飲酒過度，致喪失理性，最後以悲劇收場。這樣失去理智且殘酷的祭禮，不久被禁止舉行，只在小亞細亞

巴卡斯雖賜給人間歡笑，但自己也留下一些不幸憾事。不過，這位英俊的酒神亦有一段溫情的小插曲。話說在尼克索斯島上，酒神發現一位美麗的姑娘精神崩潰似地獨自哭泣，原來她是被負心郎德斯索（Theseus）所遺棄的亞莉阿德妮（Ariadne）。巴卡斯見其楚楚可憐，心生憐惜，愛上了她。因此巴卡斯表現出溫存、體貼，流露無盡的愛意，此畫收於查理斯·喬瑟夫·納托瑞（Charles Joseph Natoire）的「巴卡斯與亞莉阿德妮」一作裡（圖8）。巴卡斯在優美的山林中，用鈴鼓、排簫、長笛與雙笛的美妙旋律，來迎接美麗的亞莉阿德妮蒞臨。畫中人物眾多，作者巧妙地結合五組，錯落有致，前後呼應，五組形成彼此相互關連，各有主角，但最有趣還是在巴卡斯與女主角的身上。亞莉阿德妮美麗細皙的胴體橫陳於黝黑堅實體格的神神懷抱中，強烈的明暗對比，彰顯了焦點主題。另外值得一提的是，女主角身旁臥著酒醞沉沉入睡的小朋友，人物形象刻意表現修長，光線投影產生對比性的效果，以及柔美色調的呈現，均使此件作品在古典氣息中散發出濃郁的浪漫情調的氛圍。

納托瑞以浪漫的情調，傳遞兩人甜蜜的戀情，然而義大利波隆納畫家卡拉契·阿尼巴爾（Carracci Annibale, 1560-1609）於羅馬私人宮殿「法納塞宮」（Palazzo Farnese）大畫廊的拱頂上以盛大的場面創作了「酒神與亞莉阿德妮」壁畫（圖9），山林裡的精靈野怪，在前方高高被抬起的西利諾斯，以及羚羊角、鈴鼓鳴響齊奏的嚮導之下，群集列隊遊行般的迎接亞莉阿德妮。酒神持手杖坐金色御車，後方亞莉阿德妮則坐著銀色御車，正接受小天使的環冠，猶似舉行慶典，場面熱烈歡騰。卡拉契對米開朗奇羅的壁畫頗有研究，巴洛克風格更是他的專長，所以這幅豪華的壁畫，人物形象上強化軀體的健美，而縮小頭部，刻意誇張胴體官能美。再者，結構上的運動性，讓作品呈現強烈的律動感。畫面通幅由左而右地流動，其氣勢磅礴的氛圍，與納托瑞相較：前者造型堅實明確，佈局繁複龐雜，色彩鮮明壯

8

查爾斯·喬瑟夫·納托瑞 巴卡斯與亞莉阿德妮 油畫、畫布 91x120公分 列寧美術館藏

(圖片來源：考林·艾斯勒簿 [1995]。列寧美術館 國際中文版 I。台北：蘭林圖書公司)

麗，而後者造像纖長，構圖規律，色調豐富甜美；前者為大壁畫，後者為畫布作品，形式不同但有異曲同工之妙，兩者均是不可多得的佳作。卡拉契這位義大利巴洛克大師逝世後，葬於羅馬萬神殿。

五、酒神音樂

梵·戴克作品「西利諾斯」畫中有一個人鼓起腮幫吹奏雙笛，這種由東方傳進希臘的樂器叫做「奧洛斯」(Aulos)，相傳大約公元前九〇〇年，由有「音樂發明者」的奧林波斯(Olympos)所引進的。因為奧洛斯可以具有節奏快速、明朗的特質，適合古希臘人祭祀酒神節日，作為痛飲狂歡熱舞的配樂。因而奧洛斯成為巴卡斯的象徵，就如同太陽神以「齊塔拉琴」(Kithara)為象徵。這種雙管的樂器，配合著吟唱，傳遞著古希臘音樂的美感經驗，也讓聽者不知不覺迷醉於其神秘的宗教色彩之中。

清亮的奧洛斯的笛音，掀起酒神頌的序幕，大家可以毫無拘束瘋狂作樂。可是笛音的背後，卻也蘊含騷動的巫術，使人如被著魔般陷入迷失，在得意忘我之際，做出非理性的行為。

六、拼酒做英雄

在「舊約」聖經裏的一則故事，挪亞開墾葡萄園，豐收釀酒，自己開懷獨飲過度至酩酊大醉，甚至失態赤條裸身。倒在帳篷裡呼呼大睡之際，無意間被其二兒子含所瞧見，含將此事告訴哥哥與弟弟，並偷偷拿衣服幫父親蓋上。可是當挪亞醒來知其事後，反而羞憤詛咒含的後裔「迦南」— 現今的巴勒斯坦，永存於連年烽火之國度。

快樂小酌，雖有益健康和家庭生活，但是牛飲、豪飲於至精神迷亂，進而犯下憾事就未免不值。然此種因喝酒釀成不幸的慘劇，自古不勝枚舉，至今許多的社會不幸事件，也肇因酒而引起傷亡和家庭的破碎。似乎這不遠的殷鑑還是無法讓人知所警惕，依舊呼朋喚友，通宵達旦，痛飲作樂。在一陣杯光觥影之中，呼乾啦！杯杯見底，拼酒做英雄，但殊不知，逞一時之快，其實後患無窮啊！■

《參考書籍》

Kathryn and Ross Petras (1988) . Tales and Legends of the Gods. N.Y. : Workman Publishing Company.

Arthur Cotterell (1996) . The Encyclopedia of Mythology. N.Y. : Smithmark.

杜潔祥策劃。大不列顛百科全書中文版第七冊。台北：丹青圖書公司。

蔡辰男發行 (1982)。21世紀世界彩色百科全書國際中文版第10冊。台北：百科文化。

9

卡拉契·阿尼巴爾 酒神與亞莉阿德妮壁畫

羅馬法納塞宮

(圖片來源：許常惠總審定 (1992)。偉大音樂之旅2。台北：成易圖書公司)