

Graphic Interpretation of Greek/Roman Mythology : Fight for the Golden Apple-the Decision of Paris

希羅神話圖論

金蘋果之爭－帕里斯的審判

吳世全 Shi-chuan WU
臺北市立美術館聘任解說員

優美三女神，牽手搭肩，狀似親暱，其相互戀慕的倩姿，首開同性戀先例，讓諸神在無聊的生活中，添些茶餘飯後的話題。三美神典型化「三位一體」的動人造型，已成藝術上約定成俗的表現方式，然而在神話藝術作品裡，其實還有一組也是藝術家深愛創作，描繪三位美麗女神的題材，只是優美三女神如膠似漆，相親相伴的神態，換上了希拉（Hera）、雅典娜（Athena）和阿佛柔黛蒂（Aphrodite即維納斯Venus）三位女神，但是她們卻彼此心懷敵意、面帶焦慮地各自佇立，正等候最終「美」的判決。為此，在希羅神話文學裡，留下了一齣充滿選美紛爭、失序、私奔，高潮迭起的精采大戲－「帕里斯的審判」。

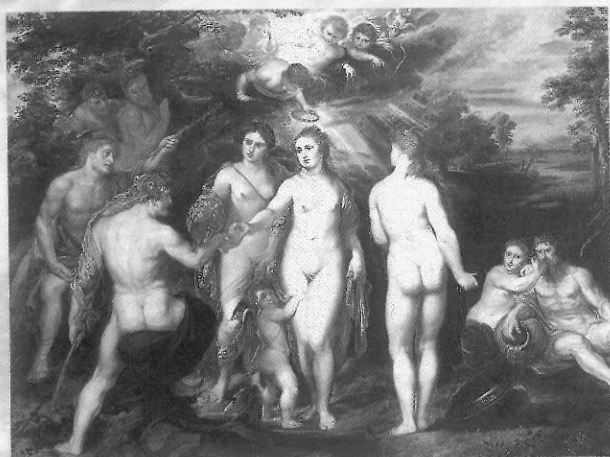
神話中，海神之女特蒂絲（Thetis），有著美麗的容貌，一頂烏溜溜的髮絲，讓人常以羨慕的口吻稱她為「美髮女神」。如此美麗的女神，怎能逃得過，見了心動美女，就垂涎三尺的宙斯（Zeus）眼目呢？宙斯眼見這位婀娜的美髮女神，愛慕之心油然而生，矇蔽著希拉，對特蒂絲頻頻放電，欲贏得美女芳心。但事不從人願，因曾有項預言，特蒂絲未來的兒子，能力超強，將勝過自己的父親。宙斯當年革了老爸克拉洛斯的

命，取得王位，心想如有這樣的小孩，對他的威脅不小，因深怕被其篡位蒙受災難，苦惱萬分之餘，只好痛心放棄追求的念頭。但宙斯得不到美人，心懷恨意，若不想法子作弄特蒂絲，難渲洩鬱卒之氣。

宙斯煽動世間凡人佩琉斯（Peleus）追求特蒂絲。佩琉斯經不起引誘，一見美髮女神的倩影，大為傾心，竟不顧神、人間的差異，隨即展開愛的攻擊。而特蒂絲為了逃避這樁惱人的糾纏，亦使出渾身解術，化身不同的造型，利用障眼法以閃躲癡情郎的盲從瞎追。佩琉斯雖遍嚐艱辛，屢遭挫敗，但最後經人協助，終如願贏得美人心。

佩琉斯與特蒂絲這對歡喜冤家，兩人愛的誓盟相約於奧林匹亞山，在眾神的見證、祝福下，步入紅毯的另一端。當大喜之日，邀請的諸位眾神，都陸續蒞臨，高興向新人祝賀之時，這兩位新人卻偏偏遺忘了邀請災難神、飢餓神和爭吵神的母親－不和女神艾莉斯（Eris）。艾莉斯對這種不受尊重，備感羞辱，眼看眾神佳賓個個開懷暢飲，享用佳餚美酒，一股不滿的牢騷加上按耐不住忌妒的脾氣，遂產生了破壞的念頭，趁著席間，扔下一顆美麗的「金蘋果」。在無意間出現

魯本斯 帕里斯的審判 油畫 1600 133.9X174.5cm
倫敦國家畫廊藏

的金蘋果，讓眾神們一時發楞，不解其意。艾莉斯竊笑望著眾神們對這顆金蘋果疑惑之際，昭告宣稱，這顆金蘋果是歸屬於最美麗的女神，有了它無疑就是代表美麗的化身。

艾莉斯這番話，引起眾神騷動，每位女神心忖誰能比得上自己？只是大家都不動聲色，持保留態度。故原本是一場歡樂的結婚典禮，就因一顆金蘋果，攪亂了喜宴的秩序，個個左顧右盼，竊竊私語。正當場面紛亂之際，天后希拉（Hera）首先開口：我身為眾神之后，當然最具亮麗婀娜之姿，符合美麗女神的條件，「金蘋果」名正言順該屬於我。這話一出，眾神們面面相覷，同意或非議參雜其間。在莫衷一是之際，智慧女神雅典娜（Athena）不以為然地起身，說她才是金蘋果的主人，因為她不僅司正義，又具智慧，且是龐大子民的保護神，從各地興建雅典娜神廟，即可知其深受子民愛戴，又加上健康敏捷的身體，雍容的外貌，稱得上是美麗女神，且當之不愧。

此刻，天后希拉顯得不自在，不悅、忿恨形於色。目睹兩位女神針鋒相對，互不相讓。孰料，愛神阿佛柔黛蒂也摩拳擦掌，加入爭名之戰。阿佛柔黛蒂自詡以散播「愛」的訊息，讓愛澤被宇

宙間，是一個深受歡迎的使者。這樣的貢獻較天后和雅典娜，有過之而無不及，況且有愛的滋潤使人更純真美麗，所以美麗女神的頭銜應是她，金蘋果非它莫屬。前兩位女神為了金蘋果，已不顧形象爭得臉紅脖子粗，現可好了，阿佛柔黛蒂的臨門一腳，使戰局更加混亂。

三位女神你爭我奪。金蘋果該屬於誰，真難有圓滿的結局，艾莉斯的計謀可說是成功了。眾神在無計可施下，有位提議請宙斯來作公正的裁判，好藉宙斯的威望，擺平惱人的「金蘋果」之爭。三女神勉強同意此議，各自晉見宙斯。可是宙斯眼看三位均與之有親緣關係，不便自惹麻煩。於是對三位女神說：如果妳們想要知曉誰有資格獲得金蘋果，摘下「美麗女神」的桂冠，可以到特洛伊（Troy）附近山野中，有位英俊牧羊人帕里斯（Paris），他可以從妳們之中選出最美的女神來，就知曉獎落誰家了！眾神同意宙斯的建議，三位女神遂各自準備前往特洛伊，爭取此項殊榮。

希拉、雅典娜和阿佛柔黛蒂聽了宙斯的話，迢迢夜奔抵達臨近達達尼爾海峽，曾是一座小亞細亞的古城—特洛伊，她們希望趁著尚未正式公開

雷蒙狄·帕里斯的審判 版畫 1514-18 29.2X43.3cm
大英博物館藏

決選之時，先與這位英俊的評審人謀面，一來爭得好感，二來私下許諾，再者阿諛奉承，盼能順利當選。於是，希拉要讓帕里斯腰纏萬貫；雅典娜應允聲望名譽；而阿佛柔黛蒂則施出美人計，允諾介紹天下最美麗的女人許配與他。三位女神私下向帕里斯表態和承諾，以謀求最後的殊榮，也為往後的人世間，於每項競賽裡，種下「買票賄選」敗壞世風的惡習。

生於十七世紀西伐利亞（Westphalia）的錫根（Siegen）的藝術家魯本斯（Rubens, 1577-1640），終其一生，深愛這段「帕里斯的審判」之經典文學，為並這場「選美」情景創作了近五幅「美麗的女神」的當選證書。

魯本斯選擇「帕里斯的審判」的故事情節為創作題材，早在於一六〇〇年就出現了。此刻他從安特衛普（Antwerp）赴義大利，展開為期八年古代藝術學習之旅，接受文藝復興古典藝術的洗禮，吸收大量古典文學和文明知識，進而全心投注研習威尼斯畫派之風，此階段為其日後的藝術發展奠定重要的基礎。同年，魯本斯嘗試學習義大利畫風之作，並根據了波隆納的雕刻家雷蒙狄（Ramondi, 1480-1534）在一五〇九年左右，所創作

「帕里斯的審判」的版畫為藍本，描繪可能是他首幅的同名之作。

三位女神佇立畫中央，雲端上的天使忙著將桂冠，戴在正從帕里斯手中接下象徵榮譽的金蘋果的阿佛柔黛蒂的頭上，使這愛神不僅榮登冠軍寶座，也增加了一個「美麗女神」的頭銜。帕里斯身旁的幸運之神漢密斯（Hermes），為這場選美帶來祝福，而右側海神與山林女神相互依偎，尤如觀眾般的從容欣賞著這齣緊張萬分的選美大賽。魯本斯採取擴大集中主題的方式，表現出在選美結果揭曉後，三位女神的神情分別流露出的喜悅、忿怒與失望的神態，完整的戲劇性效果強化了它的張力。

一六〇二年，魯本斯再以三位女神為主題，描繪女神們各自表現出優雅、豐潤、艷容的翩翩美姿。其誇張的人物造型，更進一步預示著典型「巴洛克」主張官能美的風格之興起。畫中三位女神極盡表現，漢密斯則陪伴於旁，托腮思量的帕里斯，讓審美的過程中，增添緊張的氣氛。

一六三〇年，魯本斯續絃，娶了一位十七歲的少女海倫·佛密（Hélène Fourment）。在年輕美

魯本斯 帕里斯的審判 油畫 1602
馬德里普拉多美術館藏

麗的妻子照顧下，過著美滿幸福家庭生活。之後，魯本斯的藝術不再只是受人委託創作，而是為了喜悅而畫畫。在開朗、自在的創作條件下，加上年輕貌美的少妻，激發出他對豐富、健康女性裸體的興趣、靈感及無限的創作慾，故成功地以海倫為模特兒，畫出無數的精采關於神話內容的大作。一六三二至一六三五年又舊題新畫「帕里斯的審判」。這一次構圖上，魯本斯略作調整，三位女神安排於中左處面向右方，手持金蘋果的帕里斯坐於石塊上，凝神諦視著三女神，後方樹下有漢密斯，魯本斯在安特衛普別墅所禽養的孔雀也躍登畫上。中景的牧羊和遠方的風景，古典般的靜逸暗示著作品深邃的空間。而不和女神艾莉斯，正在樹梢雲端邊，緊張怒視看著選美的揭曉。可是金蘋果將屬於誰？靜態的畫面，左側旁有一隻貓頭鷹、其下方襯著一塊鮮紅的布幔、有著梅杜莎（Medusa）圖案的盾牌和鐵盔亦立於旁，強化了獲選美麗女神的阿佛柔黛蒂。

上述的作品，是曾任大使身份的魯本斯，致贈給英國查理一世（Charles I, 1625-1649）。魯本斯再婚後，辭退公職全心作畫，於一六三九年期間，經西班牙國王菲利浦四世（Felipe IV, 1621-1665）的委託，再度重畫「帕里斯的審判」。據

說這幅作品是以海倫為畫中女主角。整體古典對稱式的結構，近似一六〇二年所作的布局，只不過此作在人物造型上，在動感上，更伶俐動人。三位女神優雅的姿態，白皙豐腴的胴體，色彩鮮明華麗，引人入勝。對理想健康的女性美而言，豐盈的體態表現了生命無限的禮讚。帕里斯則有類似羅丹的作品（Rodin, 1840-1917）「沉思者」般的肢體語言，相較於持金蘋果的漢密斯的明亮，帕里斯的人物色調及動作，顯得格外沉重（色調）和憂慮（神情）。

雖然，畫裡的金蘋果尚在漢密斯手中，帕里斯正也絞盡腦汁，難以取捨。但我們似乎已可清楚看到位居中間的女神，雙手纏繞鮮紅布巾，成為目光的焦點。邱比特依偎在她的身旁，上方的小天使已把勝利的桂冠，戴在她的頭頂上。所以可知，受不了美人計的引誘，帕里斯最後接受賄賂，選擇阿佛柔黛蒂為「美麗女神」，之後則是斯巴達之妻海倫受騙被拐，引發了特洛伊戰爭，也間接促成了羅馬的興起。³

希臘聯軍調兵遣將，征戰多年，特洛伊城終究抵擋不過詭計終被永遠的殲滅，變成煙沒於歷史塵灰下的古跡。這是一次為了私慾、貪戀與名

魯本斯 帕里斯的審判 油畫 木板 1632-1635 145X194cm
倫敦國家畫廊

位，而釀成的神話歷史的悲劇；又創世紀裏的亞當與夏娃，在安逸的環境裡仍禁不住誘惑及慾望的作弄，而偷吃「禁果」，破壞與神的承諾，帶著懊悔被逐出伊甸園，從此必須面對接受種種苦境。此外，還有一顆家喻戶曉的「蘋果」，那就是德國民間「格林童話」中的「白雪公主」，格林兄弟倆人蒐集和研究德國語言的根源和故事，於一八一二年編寫出這篇著名故事。

「白雪公主」中的蘋果，描述了繼母怨恨公主的美麗，計畫陷害她，而巧裝老婆婆，手拿亮麗的「蘋果」，引誘公主食用，造成她暈睡多年，因好心的七矮人的照顧，及一位公子的親吻，才使得公主得於甦醒，兩人最後結成佳偶。這一故事，後經一位曾是芝加哥的窮小子，卻因熱愛卡通塑造米老鼠的造型，而名聞遐邇的華德·迪斯奈（Disney Walt, 1901-1966），於一九三八年創作了「白雪公主與小矮人」，席捲全球，變成家喻戶曉的卡通長片。

魯本斯以浪漫藝術性的手法，畫下一幅幅「帕里斯的審判」的神話文學，以及深受世人喜愛的華德·迪斯奈的「白雪公主與小矮人」的卡通，作品中均傳遞著豐富的美感經驗。但其背後的意

義，卻也頗能充分反映現今社會中，所隱藏的無數貪婪和惡行的劣根，一些人常為了「擁有」，不計一切，惡行惡狀，嚴重影響社會的紀律和安定，而最後的結果則是可能陪葬整個社會及難於估算的代價，或許以上的故事值得吾人深思。

註釋

- 1 雷蒙狄Ramondi，義大利雕刻家，一五〇五年於威尼斯受杜勒（Dürer）之影響，並以銅版畫重製杜勒木刻作品「瑪麗一生」，而確立自己風格，一五〇九年，移居羅馬，與拉斐爾交往密切，著名作品「帕里斯的審判」，一五二七年羅馬大劫掠，於波隆納度過餘生。
- 2 印象畫派之父馬內（Manet, 1832-1883），於一八六三年，亦根據此件作品，畫出名作「草地上的午餐」。
- 3 佳慶編輯部編譯，佳慶藝術圖書館1-了解藝術，臺北市：佳慶文化公司，頁八五。

提香 帕里斯的審判 油畫 畫布 1638--1639 199X379cm
馬德里普拉多美術館

思之欲求死妾此居塞北者不知江海有万斛之

之人不知塞北有十日之雪此之苦復重苦怨復重怨

數月途程向盡歸家冬深途遠近昔不停即至牙帳更

郭空有山川地僻多風苦馬日見千群万群

報時逢十隊五隊似語母東界吐蕃作西隣北衙

南臨大漢當心而生其此表之張每日調子

軍終朝錯箭杆戰為止

食既無穀麥敵女兒新小良然家織寒毛為服夫

法用貴杜賊情如思其難之心以與女成之意

逐暖即向山古日

陰是竟直為

來拙強若道一時

景已似醜醜
 元搜骨幹
 谷多生
 泉路遠
 不見可
 入知難
 千行沒
 女愁
 會途
 敗兵之將
 莊子云何者
 所好成
 毛羽
 惡城
 瘞
 解愛之欲
 難
 海銀北奏
 豈
 縱有
 石
 如
 日月無明
 賤妾
 別聲
 遺妾
 橫
 61

