

傳統與變形系列

第一章：單一形式 李美蓉

▲1. 宙斯頭像 青銅 古拙時期末
奧林匹亞宙斯神殿

宙斯既是衆神之神，祂擁有的神力必也廣大無邊。依希臘史詩之言，宙斯是氣、是大地、是天。祂可化為人形、動物等。不過從遺留至今的宙斯像，祂一直被塑成年長、尊貴、高雅的形象。同時其常有特徵是，微向上翹的下巴，上揚圓弧的鬚髯，眉毛與鼻樑相連成一優美的弧形，杏眼，卷髮，臉部諸多圓弧線性相呼應中，略下垂的短鬚，使其流露威嚴感。此頭像是人們獻給宙斯的雕像局部。宙斯那鑲著寶石、或象牙的雙眼，如今已遺失，而成兩個圓而大的洞。

第一節：裸男像(上)

據史載裸男像，並不如裸女像的歷史來得漫長。這種現象可能也涉及人類初始的社會是母系社會，以及在當時惡劣的生存環境裡，人類最大的需求是繁衍下一代與期望豐收。因此象徵孕育萬物的大地之母、與豐收女神之裸女像，就在距今三萬年前紛紛出現。相對的，裸男像到底在何時才為人所作，而其造型衍變情況又如何呢？這是本節所要探討的。

人類考古學家認為目前出土的裸男像，最早的可能是於西元一八一八年被亞伯丁伯爵(Earl of Aberdeen)在雅典城附近一座墳墓，所發現的基克拉澤斯(Cyclades)人陪葬雕像。它們距今約有五千年的歷史。拋開裸男像歷史與美學的時代性差異，僅就主題來論現存的單一形式裸男像，最常見的是神話中的諸神、君主與貴族、英雄、戰士、運動員、聖經人物、奴隸與陪葬人物、以及不能確定其身份地位者。西方裸男像最常見的時期，可能是基克拉澤斯人文化、古希臘、古羅馬、文藝復興時期、與十九世紀新古典時期。

由於它們出現的時期頗集中，且主題也常沿續自古希臘；故以主題來論裸男像造型會比以製作時期來分析，更易讓人了解其關聯與差異。因此本文就以此方向來探討。

唯獨屬於非文字社會的裸男像，因其造型與文字社會之作差異較大，為求脈絡清晰，也就另成一主題來比較。

西方的雕刻常以古希臘雕刻形式為其圭臬，而古希臘的藝術又與神話有著相當密切的關係。欣賞希臘雕刻若能知其神話內容，就可容易地知其造型之所以然，並進而探討其造型美學間的變化。至於希臘美學，因於本系列之(二)已談及，於此也就不再重言。

神話中的諸神：希臘神話中的諸神各有所司，且各為某一地區、或某種行業從事者的保護神。神的存在往往是伴隨著讓人們得以許願、求助的神的家。神的家——神殿當然也就異於一般建築，它有著歌頌神跡、以及人們獻給神的諸物。它們就被分別刻於山形牆、橫飾帶上，或供奉於神殿裡。當然神殿裡更不可缺少人們供奉之神之雕像。於今看這些以單一形式呈現的，供奉神的人物像與神像，雖沒有山形牆的深浮雕、與甕畫，所具有的故事性生動內容，但從其造形可知，它們是深深地影響著西方人體雕像的表現形式。

古希臘諸神被作為裸體形式的，男性諸神多於女神；而這些裸男像在雕塑史裡也佔著最重要的地位。於今以單一形式存在的男性諸神雕像，以宙斯、阿波羅、普西頓、哈姆斯、迪奧尼索斯（巴可斯）、潘恩（特烏奴斯）等的雕像較為人所知。

宙斯是希臘諸神的最高支配者，也就是眾神之王，統治著世界。

祂不但是正義與信義之守護神，也是異鄉流浪者的守護神；一旦戰爭來臨時，又是戰爭的主宰者，掌握決定勝負之權。由於是眾神之王，宙斯的雕像無論在任何時期之作，都顯得較具權威與年長成熟。此外，既然擁有如此權勢，必有其特徵、與象徵物。據神話描述，宙斯濃眉領首，擁有芳香的捲髮。祂常執著凱克羅普斯為祂煉鑄的雷電，來鞭撻大地、懲罰、或幫助人們。早期的宙斯像大多披著長袍，或坐、或立不一。古拙時期之末，才出現裸體形式。此時的宙斯總有著大弧度的動作，與海神、或戰士的動作都頗似。（圖 1、2、3、4、5、6）

有些海神普西頓的雕像，其動作、臉部特徵也有讓人不敢斷言是宙斯、或普西頓。海神普西頓是宙斯的哥哥，當天界分配大地時，普西頓獲得了海的統治權。海神以巨大的三叉矛攪動海洋，使生波浪；藉金鬃駿馬拉著戰車奔馳，引發暴風與雷雨；也能以三叉矛敲打大地使生地震。這樣的特質，也就讓人不覺之間，能了解為何某些雕像會讓人無以確知是宙斯、或普西頓。因為，舉矛、拉動馬車的動勢，畢竟與執雷電、發號戰令是頗有相似之處。不過，普西頓又有著一些戲劇性的命運，因此雕像的神情與動作，在不同的時代裡就有較大的變化。（圖 7、8、9、10、11）

阿波羅是宙斯與鐵丹族之女蕾特所生的雙胞胎兄妹。當蕾特懷孕為宙斯的妻子——赫拉知曉後，就一再地遭受赫拉的迫害，最後為海神普西頓所助，才得以生下此對兒女。兒子就是阿波羅，是神話裡的智慧之神，也是死神。阿波羅以銀

▲ 2. 宙斯像 青銅 西元前 510-500 高 79 公分 奧林匹亞宙斯神殿

古拙時期的宙斯立像、或坐像都披著長袍，它們的衣褶也常以寬而平行的斜線來暗示軀體的量塊。宙斯的雙手顯然各執著象徵宙斯的信物，那就是左手捉著老鷹、右手執著雷電，只是於此已被毀損。從其稍前跨的左脚、與手部的姿勢，可看出埃及帝王雕像形式對古拙時期的希臘藝術的影響。

► 3. 揮舞雷電的宙斯 石灰岩 西
元前 500 基辛(Kition)出土

宙斯的右手高舉握著已半毀的電雷，左手掌心仍抓著老鷹的爪。此宙斯像擁有神話中所描繪的諸多特徵，祂的頭髮以如花瓣的圖式完形，鬚髯上幾何圖式規格式地連續延伸成上揚弧形。而上揚線形的嘴唇，更使得宙斯得威嚴的氣勢減低，加強了優雅的特質。此外宙斯的長袍與披毯，那多重波浪線性的褶痕，與整體比例已開始有著古典時期的前兆。

▲ 4. 宙斯像 青銅 19公分 西元前500-480 加州馬里布保羅·格第美術館藏 Paul Getty Museum Malibu California

宙斯像於此開始裸露出上半身。已斷毀的右手，從其胳膊可看出是屬於前伸的姿勢，左手仍握著已失其形的物體。軀幹的表現手法，以幾何對稱式量塊來呈現。膝腔肋骨、與腹肌的形式也與此時期的裸男像相同。可知其是宙斯的特徵，應是從其頭部造形，手掌執物、與身上所披長袍的閃電式線條來印證。

▲ 5. 宙斯像 青銅 西元前470 堪薩斯 威廉 洛克西爾 尼爾遜畫廊藏 William Rockhill Nelson Gallery Kansas City

此尊作品是否為宙斯像，仍讓人無法確定。學者認為應是伊特坎人的眾神之神塑像，然而其左手置於腰部，似執著已彎曲的劍鞘造形，讓人又認為應是戰神。但是從其捲髮、短髮鬚髯卻也具有自古拙時期以來的宙斯像特徵。拋開這些疑慮，此像已有相當現實化的表現，且動作也一反過去直立、正面的樣式，有著更自由的肢體動作。

◀ 6. 宙斯像 青銅 西元前 460
多多尼出土

於古典時期所作的宙斯像，有著更大弧度的動作。首先可看到宙斯高舉的右手執著具體而完整的雷電，左手前伸，目視前方，似將顯神威。祂的前胸有著明顯的中軸線，讓軀幹在對稱式、平穩的結構中，肌理卻流露出繃緊的內在張力。此外宙斯的雙腿也出現了過去宙斯像所未有的形式。祂左脚前跨、右脚跟略離地，與雙手的動作，形成靜中將動的氣勢。

◀ 7. 普西頓 青銅 西元前 460-450

普西頓與宙斯一樣，有樣著美麗的鬚髯。此像一直讓人無法確認是普西頓或宙斯。但是人類考古學家依其雙手的伸張弧度，認為其右手所執之物，必為長形的物體，因而認為唯有普西頓的三叉矛才有如此長度，故此尊作品也就被歸為是普西頓像。它是古拙時期末、古典時期初的名作。海神的軀體張力已達極至，全身的血管脈絡清晰可見，前胸中軸線與略提高離地的右脚，亦形成一優雅、有力的圓弧。

▲ 8. 普西頓像 青銅 羅馬時期

象徵普西頓特有的三叉矛，常因為人為、或天災的因素，而失落，使得其像僅可依其手掌的造形，去臆想執矛的動勢與神威，此作是少數可見其三叉矛之作。普西頓脚下有著魚類等海洋生物，左手執著三叉矛，右手拿著鞭子，讓人頓想到普西頓的另一任務，馬的管理與守護神。

▶ 9. 普西頓像 青銅 西元前二世紀後半 高 25 公分

希臘化時期的普西頓像，顯然變得戲劇化，也較活潑、生動，普西頓熊腰虎背，使得上半身與跨大脚步的雙腿，恰成正、倒立三角形組合的穩定結構。祂激動的神情，與雙手的動勢更加強其似已暴發的力量。

▲10. 普西頓像 大理石 西元前140 高245公分

身體重心置於右腿，右腿膝蓋向後微彎，使其肢體的動態變化更大、且較優雅；這是羅馬時代君主雕像常引用的樣式。普西頓的右手仍可看出是執著三叉矛，左手則戲劇性地扯著披毯遮著下身，厚重的褶痕增加了作品的變化。此外，祂的右腳下亦踩著海豚，象徵其統轄海洋之權。

▲11. 普西頓像 青銅 西元前168 高46公分 培拉考古博物館藏 Pella, Archaeological Museum

普西頓的面孔有著希臘悲劇的面具造形，左手亦可知必持著三叉矛，左右兩腳腳底所踩之物已毀。此件作品是過去難得一見，將雕塑造形空間表現如此生動有力之作。普西頓雙手指間與兩腿的動作，讓造形的虛實空間都具有一股流暢循環不已的力量。

弓射箭來執行死神的任務，主宰著男人之死；其雙胞胎妹妹阿特米絲亦為死神，則主宰著女人之死。阿波羅所司的範圍，並不止於死亡與智慧，尚與女神牟莎們成為指導歌謠、詩文、舞蹈……等藝術之神。同時又是醫術、農牧業的守護神，與生命和光輝之神。於西元前五世紀左右，祂取代了古太陽神哈里奧斯的地位。此外，癡情的阿波羅對精靈達芙娜的追求，使得達芙娜不得不求其父河神尼邁斯將她變成月桂樹，以拒絕阿波羅的追求之故事，也讓月桂樹成為阿波羅的聖樹。月桂冠則成為古代技藝競賽的大獎。再從赫丘力與大地的巨人們（大地女神與天神烏拉諾斯之子）之戰，可知阿波羅長著一頭美麗的頭髮。此外，據說哈姆斯曾偷藏阿波羅為神所牧的牛群，為了謝罪就送給阿波羅祂那以龜甲為琴身，牛腸做成七根琴弦的豎琴。至此，從上述的描述，也就不難找出阿波羅可能有的象徵。裸體形式的諸神雕像中，阿波羅的雕像最多，且也一直是人們所想引用的樣式。（圖12、13、14、15、16、17）

除了上述諸神外，眾神的使者哈姆斯也是重要作品之一。祂是宙斯與女神麥雅所生的兒子。祂既是死神的使者、也是睡神。同時也是商人、甚至是賊的守護神。在希臘的雕像裡，一直是個俊美，帶有憂鬱神情的男子。祂常是腳綁著飛鞋、頭戴旅行帽、手上握著散佈睡眠之神杖的打扮。哈姆斯的雕像在飾物與造型上，也常則隨時代而有著變化。後來的人甚至在其帽子、手杖、金鞋都附著翅膀的強化動勢；將哈姆斯的調皮、與使者的角色變得更清晰。（圖18、19、20、21、22、23、24、25、26）

◀ 12. 阿波羅像 青銅 西元前 525

古拙時期的阿波羅像，雙腿的造形與動態，可明顯看出埃及雕像的影響。此作雙手已毀，但它那披肩的美髮，是當時男性裸像少見，這也是讓人易辨識出阿波羅像的特徵。

▶ 13. 阿波羅像 青銅 西元前 525

古拙時期傑出作品之一。阿波羅像長髮披肩、雙手前伸、目低視前方、面露虔誠敬仰之情。鎖骨高翹雙腿顯得更修長。此外阿波羅的右手掌張開，似若持有一圓淺之物；左手拿著似樹枝之物。考古學家認為祂的右手可能持著淺鉢酒甕，左手是拿月桂樹枝所作的弓。右手掌的下傾之態，應是正要撒酒於地祭神。

▲14.阿波羅像 大理石 原作於西元前五世紀 高 204 公分 此為羅馬時代的仿作品

阿波羅像的面孔一直是維持著一股俊秀的美感。此作除了那美麗的長髮外，其倚立的月桂樹則是其最大的象徵物。阿波羅那被理想化的人體比例、高翹的鎖骨、將重心集中於右腳所造成的動態變化，再加上其臉部神情，讓他在英挺中具有一股詩人的憂鬱。

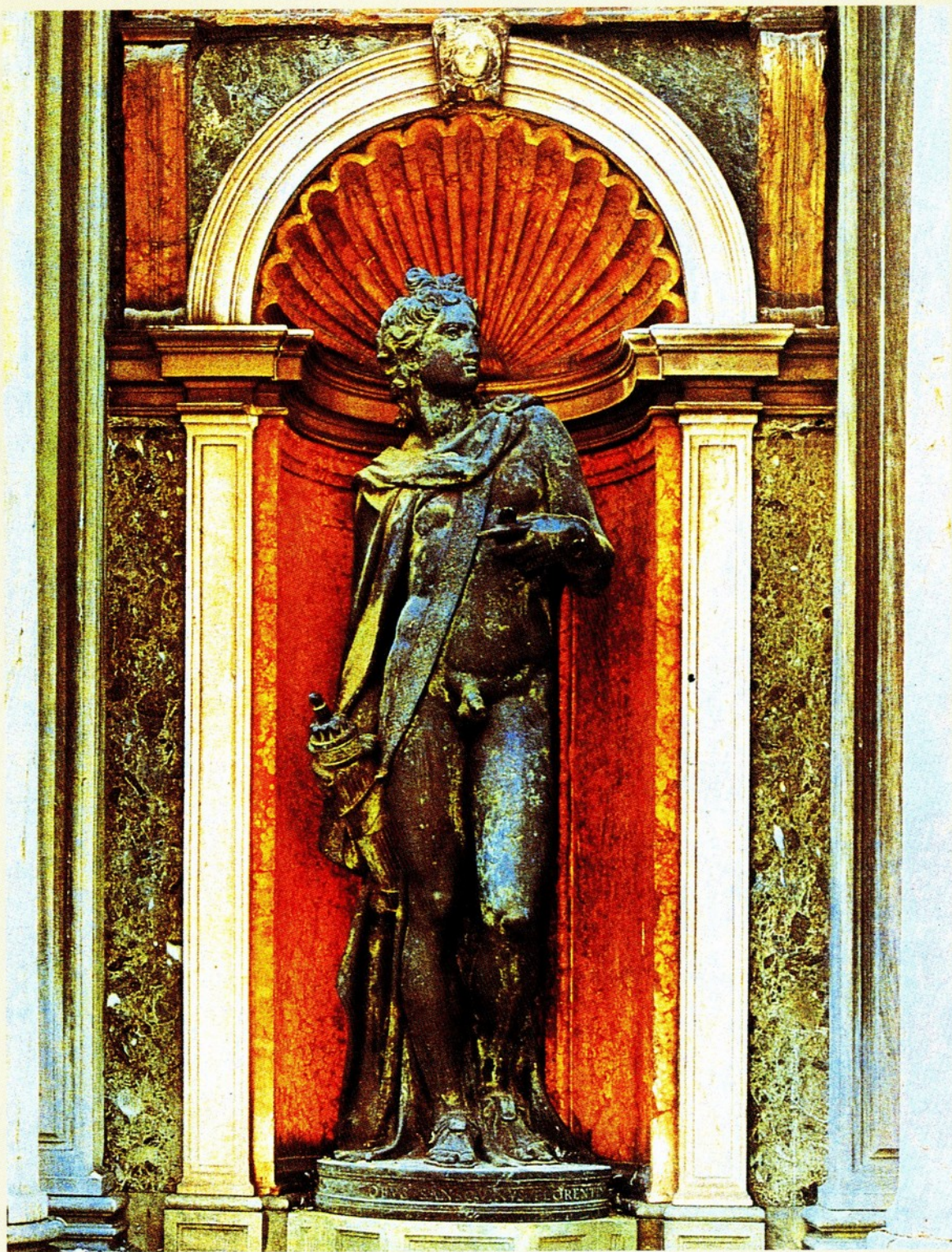
▲15.觀景殿的阿波羅像 大理石 原作於西元前四世紀 高 218 公分 此為羅馬時代仿製

此像讓身體重心集中在略微前跨的右足，左腳僅脚尖著地。阿波羅像在過去一直維持赤裸的形式，於此卻穿著似哈姆斯的金鞋，身上背著箭囊，肩上披著厚重的披毯，性器官也覆蓋上葉片，右足邊仍有著一棵月桂樹。此外，阿波羅像的美髮高盤髻於頭頂，臉部神情莊嚴、直視前方；頸部扭轉的動勢，與人霎然有所發現的、即將執行任務的感覺。此尊像可說已涵概了希臘人理想的阿波羅像特質。

▲16.安提科(Antico) 阿波羅像 青銅 西元十五世紀末 高 40 公分

文藝復興時期的阿波羅像，已較人性化。此尊阿波羅像可說是觀景殿的阿波羅像的再製，只是阿波羅顯得更華麗。事實上，文藝復興時期以後的阿波羅像，幾乎都以此形式出現。

▲17.聖索維諾(Jacopo Sansovino) 阿波羅像 西元前 1540-1545 高 159 公分 威尼斯 聖馬可廣場

▲18.哈姆斯頭像 上色赤土陶 西元前六世紀 高37公分

由於僅存頭像，我們所看到的是哈姆斯特有旅行帽，美中帶憂鬱的神韻。如果沒有這頂旅行帽，此作可能被視為伊特坎人的阿波羅像。

▶19.運羊的哈斯像 青銅 西元前490

此作將哈姆斯的特徵，全具體地表現出來。哈姆斯頭上戴著旅行帽，腳穿著金鞋，手上似握有東西的樣子，可能是傳令神仗。此外，哈姆斯左手所扶的羊，提醒人們注意到祂也具有賜予人們牲畜的神力。此哈姆斯像在那似花瓣的頭髮、短鬚、鬚髯使哈姆斯顯得與宙斯一般年長，這是少見的。

▶20.哈姆斯像 大理石 原作於西元前五世紀中頃 高193公分 此為羅馬時代仿作。

哈姆斯那象徵使者的旅行帽被簡化，兩側有翼狀物出現。左手腕上的長袍滑落，覆蓋著其依倚的樹幹。整個軀體表現相當自然，哈姆斯的頭髮、肢體、膝蓋骨等，都以細膩、柔和的曲線來主宰整體的變化。

▲21.哈姆斯像 大理石 西元前340-310 高196公分

哈姆斯的帽子，被改為象徵性的有洞頭角。右腿倚靠著那蛇纏繞的樹幹。由於雙臂已毀，無法確知其是否執著傳令的神杖；但從蛇的象徵意味，似是在扮演著死神使者的角色。整體造型顯得較過去自由輕快。

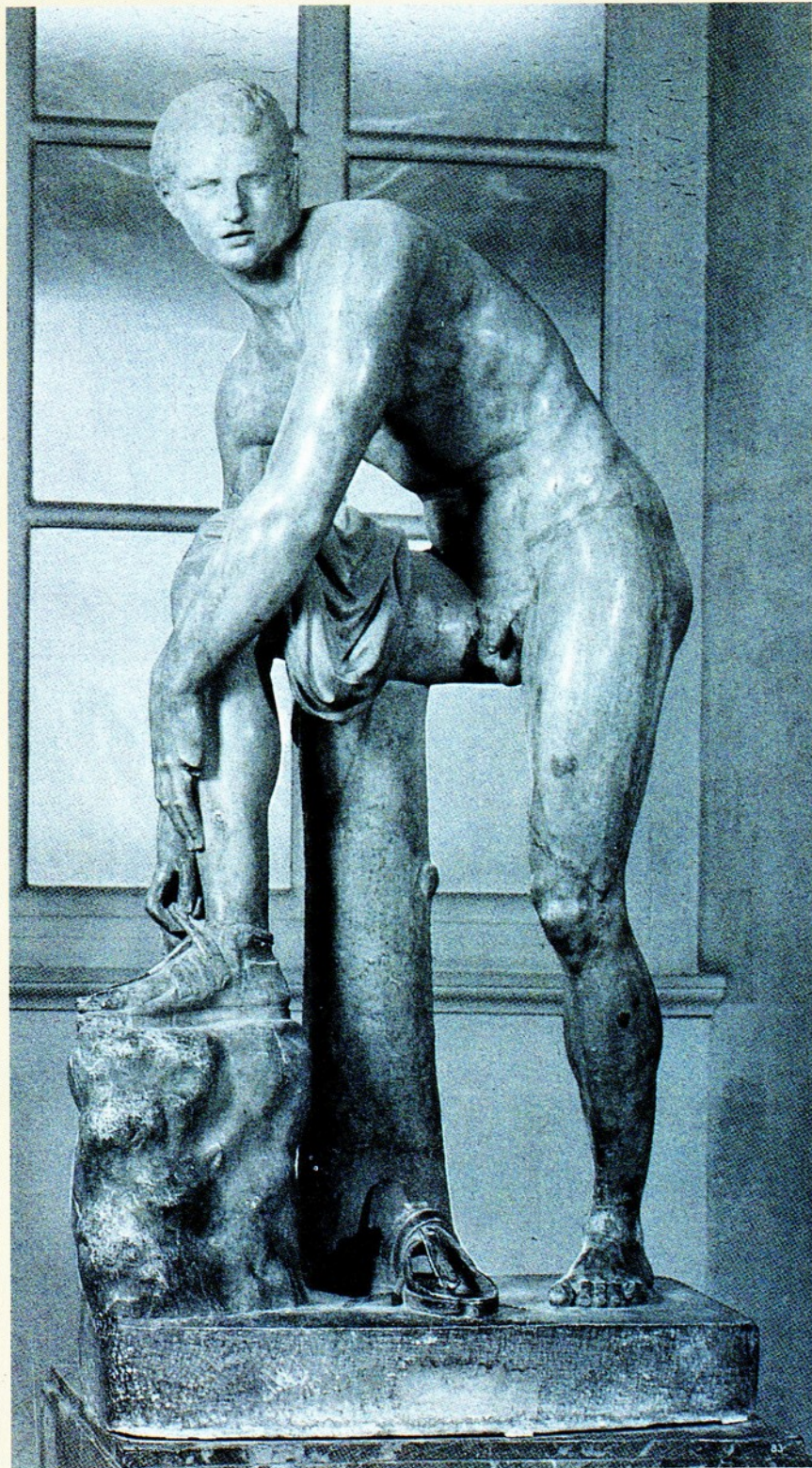

▲22.哈姆斯像 青銅 西元前330

哈姆斯左手持物，右手向後拉伸，大姆指與食指間似夾有一細長之物。人們從其憂鬱的眼神、頭上的角，認為該是正在製作七弦琴的哈姆斯。故其左手可能拿的是龜甲、右手捏著牛腸線。此時的哈姆斯，像位年輕的少年，有著修長、優雅、官能性的肉體。

▶23.打開鞋帶的哈姆斯像 大理石 原作於西元前四世紀 高177公分 此為羅馬時代仿作

哈姆斯右脚踩在石上，欲打開鞋帶；另一腳赤裸，鞋子置於樹幹前方。祂好似受到突然的驚嚇，警覺地扭轉過頭望去。以石材缺乏張力、易碎裂的特性，此種動作的表現手法可說是相當大膽。此外，哈姆斯那瞬間急速扭轉頭部的樣式，也是後來藝術家常引用的形式。

▲24.哈姆斯像 大理石 西元前三世紀 高105公分

希臘化時期的活潑、生動、現實化特色，很明顯的呈現於此作品。穿著金鞋的哈姆斯，似在沉思，又似執行完任務暫時休息一下。如果拋開金鞋，它就像個年青人的坐像。

▲25.契里尼(Benvenuto Cellini) 哈姆斯像 青銅 文藝復興時期
契里尼的哈姆斯像，已穿著有翅膀的金鞋，戴著有翅膀的旅行帽。哈姆斯雙手朝天，似在接受眾神之託，以傳遞信使。哈姆斯不再是理想化的憂鬱美少年，只是個動作靈活、相當人性化的少年雕像。不過，再仔細觀看，哈姆斯雙手朝天仰望的姿勢，給予人一股承載無形重量的壓力，可說是對神話內容的再詮釋。憂鬱的特質，也不再形式化，而是精神化。

▲26.姜波隆納(Giambologna) 飛馳的哈姆斯像 青銅 西元前1564-1565

飛馳的哈姆斯，左手持著神杖，右手食指朝天，像是在接受神旨，並傳遞其意。此作故意讓哈姆斯僅以左脚尖著於噴水上，以讓人們從任何角度都看到整體作品。尚且，哈姆斯的帽子、神杖、金鞋附上翅膀，強化了眾神使者的身份，與其輕快靈活的動作。

▲27.迪奧尼索斯像 大理石 原作西元前四世紀初 高 189 公分 此為羅馬時期的仿作。

少年的右肩斜披鹿皮至左腋，裸露出優美的軀體。右腿輕倚樹幹，身體重心自然地著放在右足；左腳輕向橫移，使得整體有股柔美、自然的氣氛。此外，迪奧尼索斯像的頭髮、與面部也被細膩地雕刻著，讓人憶起祂美若女郎的特徵。

▲28.迪奧尼索斯像 青銅 西元前二世紀頃 高 165 公分

迪奧尼索斯的左手持著葡萄藤花環的神杖，頭上戴著葡萄藤花冠，上面還有著累累的果實，象徵祂帶來的豐收。此外，長及肩的頭髮，亦寫實地讓人感受到沒藥的氣息。祂似臨風而立，待勢而發，予人一股潛在動力，正隱約流露出。

▲29.巴可斯（迪奧尼索斯） 綠色玄武岩 西元前 81-89

巴可斯身後，半人半獸的森林之神潘恩，正抓著祂的腰，從其腰間探頭望著。巴可斯的頭上仍戴著葡萄藤冠，腳上穿著葡萄藤編的鞋，身披著金紫袍；只是身體的肌理，似若已膨漲極至的生命

◀30.米開蘭基羅 巴可斯與幼年的潘恩像 大理石 西元前1497-1498 高203公分

文藝復興時的巴可斯，又回到神話裡的描述，米開蘭基羅讓祂像個剛成年的俊美少年，頭上戴著葡萄藤與果實的花冠，右手拿著淺酒碗，有若早期的阿波羅像右手拿著酒碗，撒地祭神的樣式。於此巴可斯的神情，有著醉意；祂的左手與小潘恩一起抓著獸皮，而潘恩尚且娛悅地啃食葡萄，並也帶有醉意。藝評家認為米開蘭基羅於此將古典主義的神話圖式，和其所崇敬的基督教結為一體，而以巴可斯象徵酒醉的諾亞。此外，米開蘭基羅也將其專精的解剖學、和肌肉功能等，藉此作發揮得淋漓盡緻。

▲31.巴可斯像(局部) 米開蘭基羅
與大理石 西元前 1497-1498

▶32.潘恩像 大理石 原作於西元
前四世紀 高 164.5 公分 此為羅
馬時代仿作

潘恩像個成熟的美少年，有著富有彈性的肌肉，從寬厚的雙肩、厚實的胸部、平滑的腹肌，以至略向後的右足、支撐身體重心的左足，整體造形就在優柔的起伏中，洋溢著生命力。身體最大弧度變化，是在那高舉、抓著一串葡萄的右手，與持著角杯的左手。它藉著葡萄下擠的形式與腳杯口的呼應，讓人感受到上揚後的流洩力量。之所以可一眼就確定此作為潘恩像，是來自祂左腿邊，口啣著牧笛的羊。

◀33.潘恩像 大理石 原作於西元前 320-300 高 89 公分 此像可說將潘恩的角色詮釋得相當清楚。祂有著偶蹄的山羊腳，身上披著厚重的披毯，腿上長滿羊毛；頭部似獸又似人，手上拿著牧笛。潘恩臉頰有著易怒的神情。

迪奧尼索斯是植物尤其是葡萄之神，羅馬神話中則稱為巴可斯。由於葡萄是當時釀酒的主要果實，故也稱迪奧尼索斯為酒神。祂是宙斯化為人形與塞美勒結婚，所生之子。由於塞美勒要求宙斯回到神形，就在變形中宙斯的雷霆燒死了塞美勒，留下迪奧尼索斯在今日的印度為精靈撫育長大。迪奧尼索斯常率領撫育祂長大的精靈們與森林精靈莎丘洛絲環遊世界，將葡萄的種植與栽培傳授給人類，並傳佈其新教理。祂較具體的特徵描述，是出現在特派國王彭透的故事裡。言其髮上抹著沒藥，頭戴葡萄藤花冠，穿著金紫的長袍，手中執著繞葡萄藤花環的神杖；祂面貌如同女郎般美麗。有時也會呈酒醉昏沉狀。(圖 27、28、29、30、31)

潘恩(烏特奴斯)是半人半獸的森林之神。祂是家畜、牧人、獵人的守護神，也是森林與山的魔神。在大多數的畫作裡，潘恩常是以披散長髮、滿腮鬍鬚、長著羊足與犄角的形態出現。不過，也有的藝術家以象徵的手法，將潘恩以俊美的少年形式表現。而他們如何運用象徵符號呢？那就是讓它伴隨著潘恩發明的牧笛、與羊。(圖 32、33)