

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（Zous）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，難洩洩鬱卒之氣。

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。佩琉斯雖避嚙艱辛，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，展開為期八年的古代藝術學習之旅，接受文藝復興與古典藝術的洗禮，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，白晳豐腴的胴體，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。

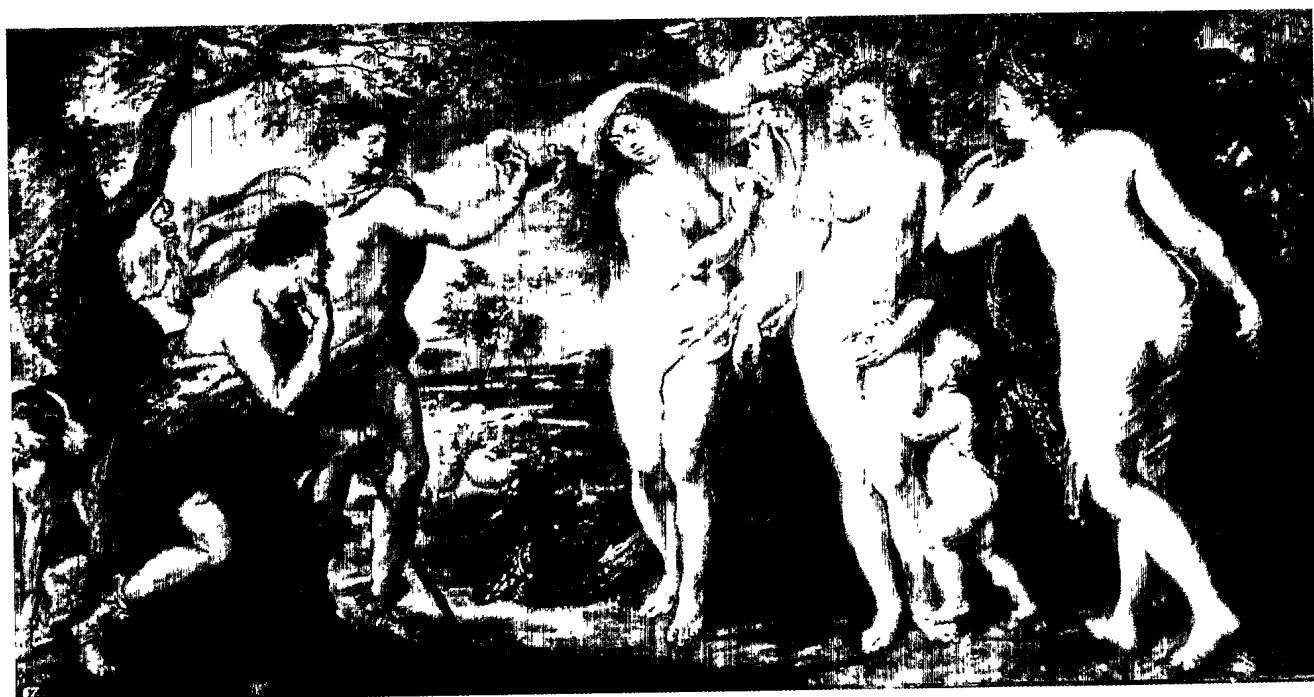
「白雪公主」中的蘋果，描述了繼母怨恨公主的美麗，計畫陷害她，而巧裝老婆婆，手拿亮麗的「蘋果」，引誘公主食用，造成她暈睡多年，因好心的七矮人的照顧，及一位公子的親吻，才使得公主得於甦醒，兩人最後結成佳偶。這一故事，後經一位曾是芝加哥的窮小子，卻因熱愛卡通塑造米老鼠的造型，而名聞遐邇的華德·迪斯奈（Disney Walt, 1901—1966），於一九三八年創作了「白雪公主與小矮人」，席捲全球，變成家喻戶曉的卡通長片。

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（Durer）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，與拉菲爾交往密切，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。

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

...之命...外...
...塞北...
...海有...
...解之...

...之人不知塞北有十日之雪...
...苦...
...怨復重...
...怨...

...數月途程向盡...
...昔不停即至...
...張更...

...郭空有山川地僻...
...馬日見千群...
...群...

...執鞭時逢十隊...
...似語...
...界...
...作西...

...南臨大漠當...
...此表之恨...
...不整而衣...

...軍終朝錯...
...能...
...毛為...

...食既無...
...織...
...毛為...

...法用貴...
...之...
...毛為...

...逐暖即向山...
...北河...
...毛為...

...陰美竟直...
...木...
...毛為...

...可...
...毛為...

景之已似醜態
 元搜骨幹
 谷多生等
 泉路遠
 二見可貴
 入知難見也
 千行沒
 女愁
 會途
 敗兵之將
 莊子云何者
 所好成
 毛羽
 惡
 然
 察
 辨
 愛
 之
 欲
 也

Jewels of the Art World

難
 是
 辨
 荒
 之
 風
 賦

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十