

古希臘藝術與文明

陳維新

「世界文化瑰寶——大英博物館二五〇年收藏展」於二〇〇七年二月起於國立故宮博物院展出，這是大英博物館的收藏品第一次在故宮展出，盛況空前。此次，大英博物館挑選二十三件館藏中有關古希臘藝術部份的珍貴展品來台，而希臘文明影響歐洲跨越千載，其卓絕的創造力鮮活可見。

古希臘是歐洲古代文化藝術的發源地，古希臘藝術自成一格，獨具特色。希臘文化在哲學、文學，特別是在藝術方面的成就，對後來歐洲與世界文明的發展，有著直接及深遠的影響。希臘藝術綿延兩千年，涵蓋不同的政治體、文化體與世界觀。它誕生於不同的地理區域。古希臘地理範圍包括今天的希臘半島、愛琴海諸島和北面的馬其頓及色雷斯、亞平寧半島和小亞細亞等地，疆域覆蓋地中海東部大片土地。在這一大部分區域生活的人民，各有自己的歷史與傳統，地理環境也不相同，但在語言、宗教信仰及思想觀念是相

通的。希臘的多樣藝術，就靠這樣的共同文化結為一體。

古希臘藝術發展階段

邁諾安及邁錫尼文明

約2600—1100B.C.

西元前兩千多年，克里特（Crete）島上的邁諾安（Minoan）人已在當地建造宮殿。二十世紀初考古學家在此地挖掘，並局部重建克諾薩斯宮（Palace of Knossos）。

在該地發現的建築、裝飾及手工藝品皆豪華而先進。至今世人所發現的邁諾安藝術創作，包括在克諾薩斯宮發現的溼壁畫、陶器、金製品等，均是上等的作品。西元前一四五〇年，居住在希臘本土的邁錫尼人入侵並占領克里特島，除了克諾薩斯宮被新的統治者當成司令部以外，島上其它宮殿均被焚毀，邁諾安文明至此衰落瓦解。

西元前一六〇〇年興起於希臘本土的邁錫尼（Mycenaean）文明，是因當時最大城邁錫尼

城而得名。有關他們的文明，

大量證據在希臘南部的伯羅奔尼撒半島（Peloponnesos）被

發現。當時的希臘是由散居本土各地並築有防禦工事的聚落

組成，例如雅典（Athens）、底比斯（Thebes）及帕羅斯

（Paros）等地。考古學家在

這地區挖出一些極有價值的文物，所以西元前一六〇〇年以

前的希臘，早期都被貼上邁錫尼文明的標籤。在邁錫尼人的

墓穴挖掘出的陪葬品，有金製的面具，用金、銀、烏銀及高

超雕塑工藝製成的青銅匕首，以及金銀飲器等。但邁錫尼文

明維持不到一個世紀，在北方希臘蠻族多利安人（Dorian）

入侵後，邁錫尼人所造的城市、宮殿等建築，均遭多利安

人摧毀。一切文明記錄盡告湮滅，精巧的工藝技術迅速失

傳，青銅兵器由粗陋的鐵製品所取代。多利安人除了占領邁

錫尼諸城外，並向南挺進至拉科尼亞（Laconia）平原、克里

特島、羅德斯島（Rhodes）及其鄰近島嶼，古希臘至此進入

所謂的「黑暗時期」。

黑暗時期

約1100—750B.C.

邁錫尼文明在西元前十二世紀沒落後，古希臘藝術的發展進入衰退期；雄偉壯觀的建築、雕塑、繪畫、奢華藝術品幾成絕響。在這黑暗時代裡，原以邁錫尼宮殿為核心所建立的大型政治性城邦，已分解為由許多獨裁者統治的地方小社群。

在西元前十一—八世紀間，古希臘出現某種「文藝復興」的現象。此時高級的技術重現於希臘，例如當時的雅典藝術家利用同心圓、半圓和其它抽象圖案裝飾和製造陶器，這種風格逐漸傳播到希臘其它地區。直到西元前九〇〇年，此種樸素的「原始幾何圖形」風格漸漸形成了成熟的「幾何紋圖形」風格。陶器花瓶的水平環帶上密密布滿裝飾品，當時的畫家設計了許多圖形如鋸齒形、迴紋波形、菱形等主要圖樣。

圖一 約西元前525年 青年雕像 高70公分 大英博物館藏

到了西元前八世紀，瓶畫已突破舊有的幾何紋式抽象圖形，而出現了其它的構圖，例如人物、動物等圖形。儘管這些圖形只有大略的輪廓，而且圖像好像是模子重複印出來的。後來又逐漸進步，出現了自然生動的圖案，例如

戰爭的場面、出殯的行列、遊行的戰車等，其中一些可能是用來描述希臘神話的圖形。這時期的古希臘陶器有一特點，就是裝飾圖形並沒有採用自然主義的形式。雖然希臘藝術是以自然主義聞名於世，而事實

上此時期的藝術創作頗受外界的影響。當時希臘從東方輸入貨物，與東方地區接觸頻繁，因此東方的藝術圖案成為希臘藝術的主流。希臘的幾何紋圖形裝飾，加入了曲線及花卉圖案，在由不同動物部位拼湊而成的神話怪物，如半獅半鷹的怪獸（葛里芬）、帶翼的獅身

圖二 西元前520至510年 黑繪赫拉克里斯陶瓶 高38.7公分 大英博物館藏

吐火女怪（喀邁拉）等身上皆有此圖案裝飾。

當時希臘受到東方的影響，使得希臘在金屬雕刻及象牙雕刻方面的技術與風格也深受影響。在希臘的墳地與神殿遺址上，發現許多用古銅和赤陶製成的小雕像。到了西元前七世紀末，希臘在建築及雕刻方面的蓬勃發展，使希臘藝術的成就進入另一個嶄新的階段。

古風時期

約610—480B.C.

在希臘藝術和建築的發展過程，西元前六一〇年至四八〇年之此段時間一般稱為古風時期。希臘人在古風時期所製作的雕塑及花瓶繪畫，為後世所公認的精美藝術品。希臘人可能看到埃及人用石頭雕塑人像而啟發靈感，也開始雕塑與真人大小近似的大型石像。年輕男子

裸體正面直立像，稱為「庫若斯」（Kouros）；希臘人雕塑庫若斯可能是用來當作是神的雕像，或是祭神的獻禮，也可當作紀念碑，置放於墓地上。如展品中的「青年雕像」（圖一），出土於塞普路斯，是由當地的石灰岩製成。塞普路斯的庫若斯身上，通常披著衣物，與希臘裸體雕像不同，反映出不同的文化偏愛；但他的臉上也是帶著希臘庫若斯特有的「古風式微笑」。希臘人雕塑的年輕女子著衣立像稱為「寇瑞」（Kore）；女子雕像與男子裸體像不同，它身著服飾。希臘雕刻家在其臉部表情與衣服摺痕皆採精細的處理方式，使寇瑞像更顯得栩栩如生。

古風時期的希臘繪畫可分為兩個發展階段，大約在西元前六〇〇年，雅典採用發明於科林斯的黑雕繪畫技法於陶器繪畫上。黑雕繪畫是將黑色塗料畫在未施塗料的燒黏土的淺紅色背景上；衣飾、人物、

物品的輪廓是刮刻黏土上的塗料而產生的。黑雕繪畫花瓶為當時獨具特色的上等藝術作品，展品中的〈黑繪赫拉克里斯陶瓶〉（圖二）即是這類的作品。這件陶瓶上繪的是希臘神話英雄赫拉克里斯（Herakles）在他的守護女神雅典娜的幫助下，完成十二件任務之一的情景。西元前五三〇年，紅繪畫技法取代了黑雕繪畫。紅繪畫技法剛好與黑雕繪畫相反，畫家在圖形周

圖三 約西元前490至480年 紅繪仕女紋陶杯 直徑28.7公分 大英博物院藏

圍填上黑色，而圖形本身則是紅色；輪廓部份不再使用刮刻的方式，而改用毛筆畫出，使線條更為流暢。紅繪畫技法所製成的陶器，造型十分典雅，是陶器繪畫藝術的最高表現。例如展品有一件〈紅繪仕女紋陶杯〉（圖三），此杯燒造於雅典城，出自西元前五世紀早期紅繪彩陶畫大師多里斯（Douris）之手。杯內畫有一

女子，身穿束腰上衣，並緊裹一件斗篷，正在聞嗅手中拿的一朵花。女子右側掛著一個鏡子，底下有一個籃子；女子左側則是一張床，清晰的表明這是女性的住所。杯外繪有兩群人，均是三男兩女，其中兩個男子手拿錢包，另一個男子與女子用手勢比劃數字，似乎是在討價還價，圖畫中女子的身份可能是妓女。

圖四 約西元前460至450年 白色細頸瓶 高38.7公分 大英博物館藏

圖五 約西元前450至400年 長春花蕾金項鍊 長27公分 大英博物館藏

古典時期

480—323B.C.

古典時期通常認為是從波希戰爭後，波斯人戰敗遭逐出希臘後，直到亞歷山大大帝辭世時的這段時期。在此時期希臘藝術出現重大變化，例如古風時期在視覺藝術上，僵硬直立的庫若斯及寇瑞像，已被身體形態更富動感及面部較具有表情的人像所取代。在陶器方面，希臘工匠製作一種圓形的油灌，它的底色為白色，先在瓶上畫上線條，然後再為人物的衣服及其它物品添色，這種繪畫技法比黑雕、紅雕繪畫技法更能表現畫家的技巧。因它是以白色為底色，所以此種物品在當時被用在宗教及喪禮的儀式上。展品中有一件「白色細頸瓶」(圖四)，畫面就是呈現有兩位女性帶著祭品至墓穴祭拜死者儀式的場景，墓穴由三階基座及一方石碑組成，石碑裝飾著兩條現已嚴重褪色的帶狀物，當時掃墓的作用是要確保死者的靈魂繼續活著，

祭品通常是家庭婦女製作的食物或香油。此時期的希臘工匠也能製造高水準的耳環及雕刻精美的珠寶；古希臘的雕刻、鑲嵌、玉石浮雕等工藝技術，在藝術的價值已達頂峰。展品中的「長春花蕾金項鍊」(圖五)，是由兩個對半薄金片製成花朵，共計有四十二朵，其中並有球狀小珠點綴於花朵之間，這個屬女性的首飾，製作相當精美。希臘的珠寶設計經常從大自然中擷取靈感，又喜愛與神話結合，例如代表愛與美的女神愛芙羅黛蒂(Aphrodite即維納斯)，自海裡誕生後，曾將自己的裸體藏在長春花叢中，使這種項鍊成為特別適合女性配戴的款式。展品中的「亞歷山大大帝金幣」(圖六)，金幣正面是希臘女神雅典娜(Athena)的頭像，背面是手拿花冠與槍桿的勝利女神奈基(Nike)。亞歷山大三世(Alexander the Great 356-323B.C.)繼位後，以其父親在希臘奠下的基礎，征

圖六 西元前四世紀晚期 亞歷山大大帝金幣 直徑1.5公分 大英博物館藏

服波斯帝國阿開民王朝（The Achaemenid Persian Empire 550-330BC），他在二十三歲逝世時，已經征服從希臘至阿富汗等地。亞歷山大三世東征時，沿途設置造幣廠發行錢幣，以滿足遠征軍的需求。另外，雄偉的雅典衛城，包括山門、帕特農神殿、厄瑞克提翁神廟、雅典娜勝利女神廟等均是在此一時期開始興建。

希臘化時代的藝術

323—30B.C.

西元前323年，亞歷山大大帝去世，此後直到西元前三十年，希臘人統治的埃及馬其頓王朝被羅馬帝國併入版圖時為止，史稱希臘化時代。此時期的藝術特色在基調與形式上極具多樣性；對於宏偉、情感、戲劇、寫實、怪誕、傷感的風格都採取兼容並蓄的態度。此時期的雕刻作品不同於前，有朝向自然主義發展的傾向。從古典時期的理性、優雅轉為表情豐富感性，所以人像的表現不僅有年

齡與個性的特徵，也有感情和情緒的顯現，以反映對現實生活的關心與生命力。這類雕刻作品最有名的是〈勞孔群像〉（Laocoon Group）及垂死的高盧人（Dying Gaul）。展品中的〈赫爾斯銅像〉（圖七）（Hermes），屬於此時期的雕像作品，表現出英雄與凡人的風格一脈相承。此雕像最大的特色是赫爾斯頭戴寬邊的太陽帽，右手原先可能拿著一根纏繞蛇的信使拐杖，這是赫爾斯的特徵之一。但這尊小雕像缺少他常穿的帶翅膀的便鞋。

展品中的〈山貓頭與雙耳瓶耳環〉（圖八），山貓頭是由兩個對半金片製成，當時的匠師用薄薄的金片緊緊的包在青銅模上，然後再經過精雕細刻來表現細節。耳環下面增添一個雙耳瓶墜，它是由卵形石榴石珠和鑲嵌在兩端的顆粒狀金飾帽組成。山貓頭、雙耳瓶和石榴石都涉及到印度與酒神狄奧尼索斯，據說他是從東方來到希臘的。

圖八 西元前100至50年 山貓頭與雙耳瓶耳環
高4.5公分 大英博物館藏

圖七 西元前200至100年 赫姆斯銅像 高49公分 大英博物館藏

結語

在各個歷史時期，古希臘藝術文化均被奉為極致，古希臘文明影響歐洲跨越千載，古希臘藝術遺產留存於世者不多，其價值就越令世人矚目。透過此次展覽，我們可感受到古希臘人的熱情奔放，其卓絕的藝術創造力鮮活可見，觸手可及，值得讓我們細細品味。

參考書目：

- 一．讓瑞斯·伯臘、時代生活叢書編輯合著，楊宗翰譯，《古典希臘》，紐約：時代公司出版，一九九一年。
- 二．納撒尼爾·哈里斯 (Nathaniel Harris) 著，李廣琴譯，《古希臘歷史》，台北：圓神出版社，二〇〇六年。
- 三．地球出版社編輯部編，《世界文明史3：古代希臘》，台北：地球出版社，一九九四年。
- 四．貝洛澤斯卡亞 (Marina Beriozskaya)、拉帕廷 (Kenneth Lapatin) 著，黃中憲譯，《古希臘藝術》，台北：貓頭鷹出版社，二〇〇五年。
- 五．麥可·凱利根 (Michael Kerrigan) 著，許瓊瑩譯，《希臘古文明》，台北：時報文化出版社，二〇〇三年。