

早期希臘藝術 / 希臘抒情詩人莎芙

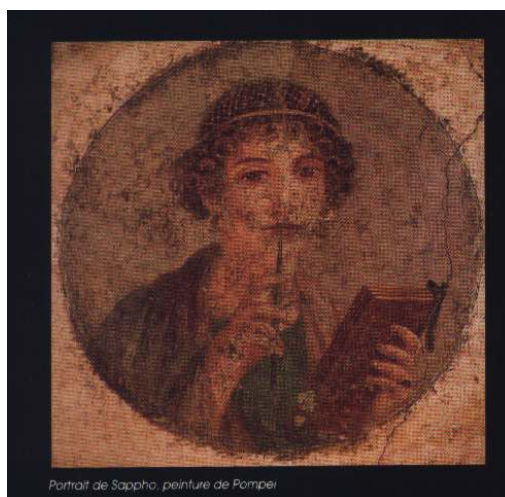
Introduction to Early Greek Arts,
Sappho's lyrics

講座日期: 2005, 11/02

陳吉斯
淡江大學英文系
專任助理教授

kiss7445@mail.tku.edu.tw:

Office:
(02)26215656 ext.2966
Room: FL632

早期希臘的藝術

古希臘的藝術、文化史，大約分成四個時期，前面三個時代之每一個時代歷史學家又細分為三個時期：

- 第一時期 Ancient Greece 西元前三千年到西元前一千年，距離現在五千到三千年前（女神文化）；先後順序為
 1. Cycladic Culture（地中海、愛琴海中之環狀列島）、
 2. Minoan Culture（克里特島）、
 3. Mycenaean Culture（希臘本島）以這三個地方地名來分界；
- 第二時期：Early Greece 西元前一千年到西元前 480，希臘聯軍打敗波斯人，希臘城邦的政治地位比較鞏固之時；
 1. Heroic Age (1000~750B.C)：相當於 *Metamorphoses* 的故事中的青銅時代。
 2. Age of Colonization (750~600 B.C)：介於 Iron Age 跟 Bronze Age 之間，
 3. Archaic Age (600~480BC.)：
- 第三時期：Classical Greece 西方古典文化主義藝術精神留下來的作品；
- 第四時期：Hellenistic Period 希臘化時代；

西元前一千年到西元前七百五十年希臘在文學跟藝術上有新的發展，文學上的成就是史詩跟抒情詩。史詩特別以 Homer 流傳的二部史詩最被廣為人知。在 Homer 同時期的詩人 Hesiod 有二部希臘神話故事合集，第一是 *Theogony*，第二是 *Works And Days*。

藝術作品方面，陶器因為受到地中海東岸，中東國家文化影響，藝術物品上有花紋。雕塑作品有比較寫實的傾向。在建築上有多利安柱式。

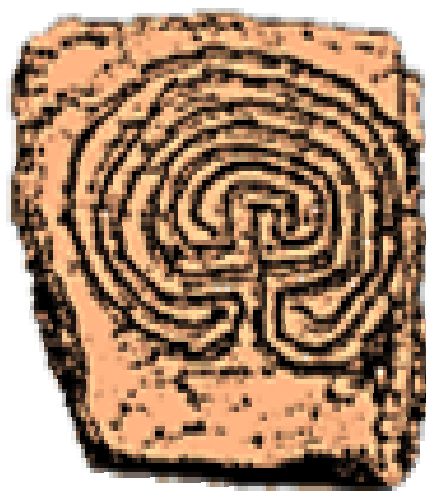

圖 1 Protogeometric amphora. C. 950. B.C. 圖 2

height: 56cm

“Protogeometric”意思是說有類似幾何圖案。一般觀眾再欣賞藝術時往往會有個錯誤印象：認為越早期的藝術愈原始、愈粗糙，後期的藝術發展才趨成熟，這樣的觀念是錯誤的！每個時期都有其獨特的藝術、因為每個時期獨特的生態歷史環境會激發藝術家做不同的反應，進而創作出不同模式的作品。另一個常有的觀念是認為藝術的演化是從具象到抽象，不過從希臘古代的藝術作品實例來看，卻是先有抽象作品，再有具象作品！我們一般看抽象圖案會認為它是裝飾、無意義的，不過對於古代的人來說，抽象圖案是有意義的，而且通常是由自然事物演變而來的，他們把它形象化，不外乎是他們對天、地等自然事物主要特徵的描述。例如(圖 1，38 頁)：同心圓這個圓心可以是對天的一種想像，或是對地的想像，重要的是這個同心圓不單單只是一個圓圈而是畫好幾個圓圈，對稱的圓圈，重要的不是怎麼畫，怎麼畫一教就會，重要的是他們怎麼會想到要去畫同心圓？畫好幾個同心圓把它們串在一起，他們想要表達的是什麼？在 Cycladic 和 Minoan 文化的藝術作品，有許多「迷宮」的符號(圖 2)，它代表的是地球、大地，是古希臘人對於大地的一種想像。大地很廣、很深、很神秘就像不斷往內延伸的同心圓。

Dipylon Amphora(圖 3，39 頁) 是用來承載宗教儀式上使用到的酒、油、水。這個作品除了幾何圖案之外還有較具象的人獸形象，我們看到它的圖案或圖形，跟希臘神殿的建築的圖形有類似的(圖 4)，大家想像一下這兩個作品，這個陶器上的紋路跟建築上的彫刻有何不同處？在這時期的哲學家說了一句話，「人是萬物的指標」，這個指標是用來測量我們看的見的事物或是看不見的精神。這就是西方世界所謂的人本主義精神(humanism)—希臘人以人為本，以人站立仰望天空的角度看世界，用人當作標準，做形而上的思考，不同於希伯來人用神學宗教的角度來思考。第一次看 Amphora 的紋路，你會先注意到它的中央的圖案，代表葬禮的形成，以這個為界線，上面畫一條線，下面

畫一條線，大概分為三個領域，一個是在人頭頂上，一個是在人的腳底下。頭頂上彎彎曲曲的線類似天空上的雲彩，雲彩上有一些圖案像鳥飛翔在空中，人腳底下有一些曲折的線像是水，彎彎曲曲的線也像是天空中的圖案，也像是同心圓；大地的神秘、大地的豐富、大地的複雜，可以由此看出。人的形象，世界於天與地的一種聯繫，一個一個站著，把天頂起來，把地撐起來(圖 5)。這個 Amphora 上的圖畫並不注意人個別的特徵，尊重普遍性跟永恆性，在此特徵之下，人就是在天地間的棟樑。世界就劃分為天、地、人。這是一種抽象的表達方式，與希臘的神殿形象塑造有類似的地方。希臘的神殿上方有一個三角形，稱作「山形牆」(圖 6)，代表用人的雙手與頭頂起祭天的祭品。希臘神殿的功能是作為「神」住的地方，因此祭品須在神殿外焚燒，獻給神。僧侶及祭司也不能夠住在神殿裡面。此外 Amphora 中動物與植物的形象被簡化，較不重視。接著是廊柱，柱子的概念即是比例的概念，柱頭就像人的頭部，以下是軀幹，接著是腳；他們的比例在西元前七五 0 年大概較喜歡 1:6 的比例(矮胖型)，晚期在 Classical Period 時期則較喜歡 1:7 或 1:8 的比例。但不管是哪種比例接是以人的體格作為標準。

1. 注重普遍性與永恆性
2. 人在天地海之間: 廟宇的棟樑
3. 世界的形象化
4. 抽象與象徵的表現方式

圖 4 The Parthenon, Athens. 447~432 B.C.

圖 3 Dipylon Amphorac, c. 750 B.C., height: 1.24 m.

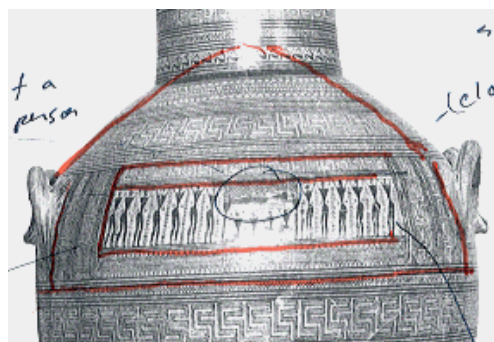

圖 5 1. 自然的被逐漸貶低; 缺少動物、植物形象; 2. 人成為衡量自然的尺度

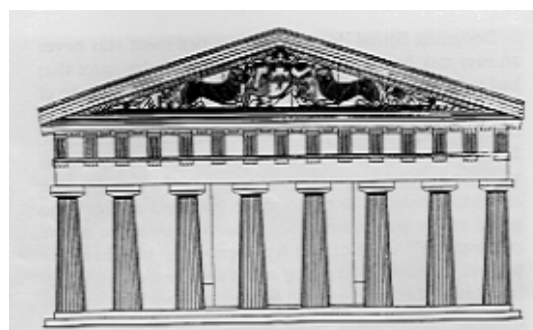

圖 6

接著下一個時代 Age Of Colonization，在這個時代，西元前一千年到七百五十年之間，中東的波斯帝國開始與希臘間有戰爭，此時的政治並不統一，希臘人也到地中海沿岸去建立殖民地與通商，因這樣的接觸，對希臘的藝術也產生了影響。首先，陶器上的圖案開始有人個別的特徵，接著開始有動物與植物的圖案，這是在第一期所沒有的。這是中東的特色，中東陶器上的圖案較多花紋，較有裝飾性的植物與動物的花紋。另外，此時期的人物陶器彩繪開始利用史詩裡的故事作為圖案裡的形狀，陶器的馬與人的形狀與那時雕像的形象是相同的。

Koros 指男性站立雕像 (圖 7, 42 頁), Kore 指女性站立雕像 (圖 8)。Koros 此作品追溯到西元前六百一十五年，雕像開始與真人的高度接近。圖 7 雕像在藝術史上頗有代表性，代表希臘藝術開始有自信去創造，向高難度挑戰。原先的雕像都是平面沒有動作的，但此圖的腳往前跨，因此為技術上有自信的第一步。雕像也因位於地中海沿岸深受埃及的雕像影響，比例、表情、動作都非常接近。此時開始要嘗試跟人學習但也要有自己的味道。一些特殊的符號用重複出現的圖形，給人一種規律的感覺。再下一個時代，人物的形象更加寫實。

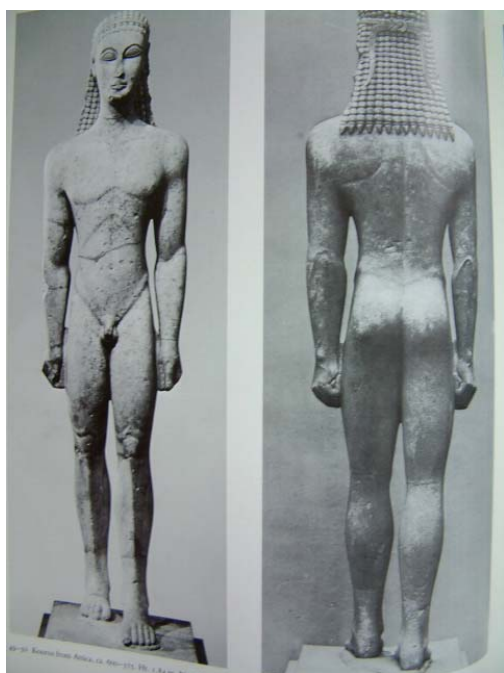

圖 7 Kouros. C.. 615 B.C. height: 1.87m

圖 8 Kore c. 650 B.C.

第三個時期(Archaic Age)西元前六百到四百八這段期間，第一:抒情詩以抒發個人情感為主，第二:此時有前蘇格拉底學派的哲學，第三:此時開始有戲劇的創作，有歌曲來抒發自己的情感，從讚頌神，演述神的故事，慢慢演變成演述英雄故事的戲劇。藝術方面，雕像有一種特殊造型—笑容特別。陶器彩繪分為有黑色圖形還有紅色圖形兩種。

首先來看雕像，就雕像動作來看，並無特別，但不管男雕像女雕像都有微笑的表情(圖 9, 10)，這稱為「古樸的微笑」(archaic smile)，這是對自己有自信展現出來的笑容。除了臉部的特徵，也開始注重身體上解剖的，肌肉跟骨骼的關係，注意身體構造。西洋

藝術從這時開始越來越寫實，把寫實當做藝術完美的標準。

圖 9 Peplos Kore, c. 540 B.C.

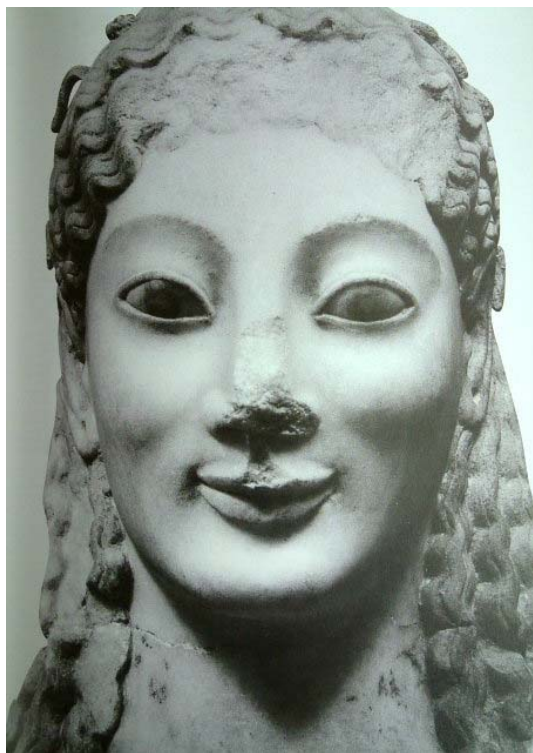

圖 10 古樸的微笑

Critian Boy 這個作品(圖 11)，是古樸時間跟古典時期的交接，他的表情和剛才樣式化的微笑不一樣，可看出有內心想法，身體肌肉，骨架的形象製造比較逼真。石頭本來是硬的，但作者嘗試雕刻出肌肉線條的柔軟性。這又比古樸時代的雕像更進一步。

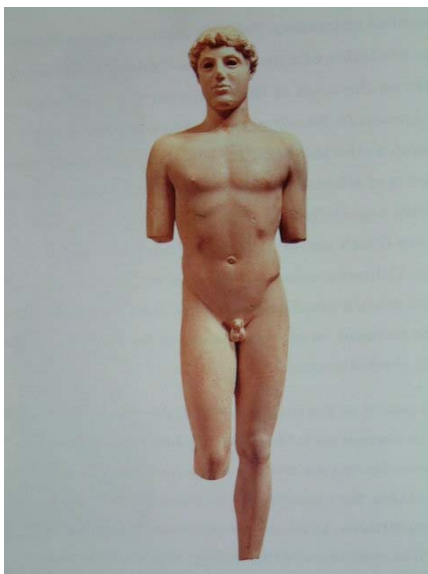

圖 11 *Critian Boy* c.490 B.C.

Archaic Age 陶器彩繪有兩種圖案，一種是黑陶(black-figure style)紅色為背景，黑色圖案(圖 12)。另一種是紅陶(red-figure style)黑色為背景，紅色圖案(圖 13)。圖案皆是採用神話故事，特別是以史詩的故事為主題。就藝術特徵來說，跟有抽象幾何的圖案的geometric pottery(圖 1, 3)，最大不同在於背景的处理。geometric pottery 幾何圖案分不出主題 (figure) 和背景 (ground)，在 Dipylon Amphora(圖 3, 39 頁)那圖案裡，天、地、人的圖案分不清楚哪一個是圖案，哪一個是背景。圖 1 2 和圖 1 3，背景跟主題就分的很清楚，因為背景同顏色，沒有象徵意義，沒有象徵內涵，只有輔助、突顯主題的作用。從內容來看，黑陶、紅陶以史詩故事為題材創作，所以裡面有人的自覺，形象也開始寫實。也看出人的覺醒最早是「英雄」概念的覺醒。

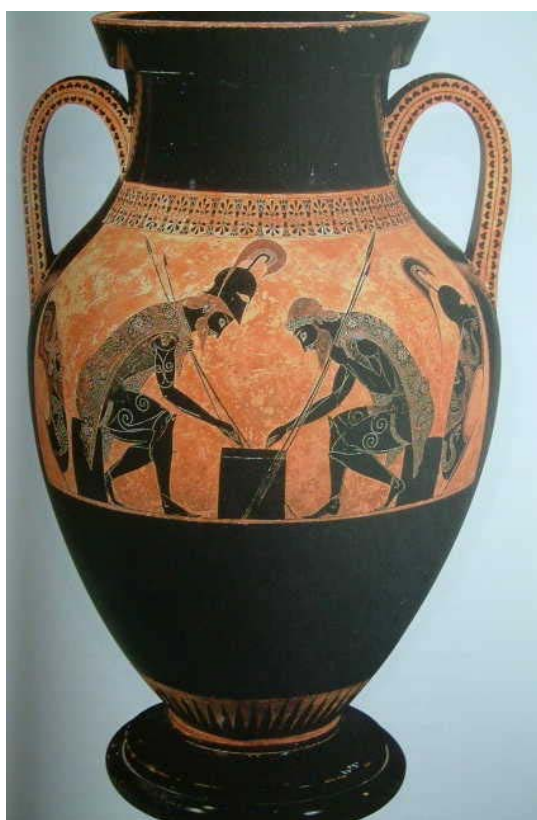

圖 12 540-530 B.C. Amphora_with Achilles and Ajax playing chess

和 Geometric art 比較之下:

1. 「個人」的自覺: awareness of “individual”
2. 英雄崇拜: hero worship

圖 1 3 c. 515-510BC_Red-figure calyx-krater,

1. 注重人物細節(動作、表情)
2. 人物與人物的活動關係
3. 背景(ground)失去 Geometric art 的象徵符號與內涵，變成單純的畫面元素

Sappho 的詩歌

圖 1 4 Lawrence Alma-Tadema, *Sappho and Alcaeus* 1881

Sappho 是西洋文學史裡，第一個有名的女性作家。出生時代在荷馬之後，在那時代流行的是史詩，所講內容都是嚴肅的主題，故事跟國家興亡有關係，跟社會主流價值標準有關係。但 Sappho 創作的詩歌是抒發個人情感的抒情 (lyric)。早期詩以吟唱方式呈現，而且有七絃琴伴奏。Sappho 的詩歌現在留下的都是片段，並不完整，而且是十九世紀才發現的。有趣的是，作品是在埃及，包裹木乃伊的紗布上所發現的文字。死亡跟愛情，放在一起非常突兀，但卻也是西洋文學經常出現的母題。從那時挖掘出來，翻譯之後整理出來，才發現有這麼一個女作家。開始去追蹤她的作品，發現她是一個有影響力的作家，但是在後期，受到基督教宗教思想的影響，她的作品大多被焚毀。Sappho 在她的故鄉 Lesbos，有開了一所女子學校，教女性文學藝術。她的詩大多描述愛情，特別是女性和女性之間的愛情，後來西方以 lesbian 這個詞來代表女同性戀，就是以 Sappho 的家鄉 Lesbos 命名。有人說 Sappho 的抒情詩跟荷馬史詩可以相提並論。

以下是幾手 Sappho 抒情詩的介紹：

Awed by Her Splendor

Awed by Her Splendor
 Star near the lovely moon
 cover their own bright faces
 When she is roundest and lights
 Earth with her silver

詩原先沒有標題，但翻譯後來編輯時，把第一行作為標題。很多抒情詩都有這種傳統，如果作者沒有給標題，就以詩的第一行作為標題。這一首詩，有兩個形象——“star”還有“moon”。

Awed by Her Splendor 被她的光采嚇到了。

Her 指的是月亮，被月亮的燦爛嚇到了。

其他星辰被月光的照耀著，相形失色。因為月光最為明亮。

當月亮在她最圓最明亮的時候，會用她銀色的光芒照耀著大地。

用 her 是因為擬人化了，另一種解釋是用 moon 還有星光，來隱喻某個人的光采像月光一樣，其他人在她身邊就相形失色。比喻某個女孩子的美麗，讓欣賞她的人一看到她就被她的丰采給迷到了。

And Their Feet Move

And their feet move rhythmically

As tender feet of Cretan girls

Danced once around an altar of love

Crushing a circle in the soft smooth flowering grass

這首詩在描述她看到一群女孩在草地上跳舞。詩裡面比喻說「她們的腳有節奏的移動，就像克里特的女孩溫柔的小腳。」這裡可以知道 Sappho 是希臘人，她是在希臘旁邊的小島，雖然她不是克里特人，但可以推測出那時還有克里特這地方實際存在，不只是史詩上描述的故事背景。

就像克里特島女孩的小腳在愛的祭壇上跳舞，

轉圈在點綴著小花的草地。

這首詩是描述在最天真的時候，女孩因為開心，一起唱歌跳舞。

對 Sappho 當代人來說，克里特這已經是過去的文化，但這首詩對克里特的描繪並不是一種對過去追憶，而是用「克里特的女孩」當成是一種快樂的象徵，所以女神文化，對 Sappho 來說是快樂的清新的象徵。

以下這是描述三角戀愛的情詩，要注意人稱，Sappho 是女性，但裡面有提到 he 一個男性。

He is more than a hero

He is a god in my eyes

The man who is allowed to sit beside you

He Who listens intimately

To the sweet murmur of your voice the enticing

Laughter that makes my own

Heart beat fast.

If I meet you suddenly, I can't speak

my tongue is broken ;

A thin flame runs under my skin ;
 seeing nothing,
 Hearing only my own ears drumming,
 I drip with sweat ;
 Trembling shakes my body
 And I turn paler than dry grass.
 At such times Death isn't far from me.

這是三角戀愛—I 還有 He 都在追求 you。這種三角關係，通常是我喜歡的對象，跟另一個人喜歡的對象一樣。我會因為他喜歡你，而變的更喜歡你，因為我模仿了他對你的追求，我模仿了他對於你的欲望。因為大家追求的對象一樣，所以變成了競爭對象。這裡描述了競爭的心理，換成通俗的字眼，就是嫉妒。

He is more than a hero.

He is a god in my eyes.

他（競爭對手）比英雄還偉大，在我的心目中，他就像神一樣。但問題是，他不是我追求的對象，you 才是我追求的對象。那兩句他不是用來讚美對手，而是用來突顯他與對手的競爭很激烈，同時也暗示，這競爭注定會失敗的。

The man who is allowed to sit beside you. 這個人可以坐在你身邊。

He listens intimately to the sweet murmur of your voice. 他可以聽到你的輕聲細語。表示你跟他的關係非常密切。

The enticing laughter that makes my own heart beat fast. 挑逗的笑聲讓我的心跳加快，（你挑逗他的笑聲讓我”嫉妒”了。）

If I meet you suddenly, I can't speak. 如果我看到了，我會去跟他說怎麼被我撞見了。（但事實上沒有，所以用假設。）

My tongue is broken. 但是我的舌頭破了。

A thin flame runs under my skin. 我的皮膚有火焰在上面跑（嫉妒的火）。

Seeing nothing, hearing only my own ears drumming. 看不到任何東西，聽不到任何聲音，耳朵就像耳鳴一樣。

I drip with sweat; trembling shakes my body. 我顫抖著，生氣到流汗了。

I turn paler than dry grass. 我的臉比乾枯的草還蒼白。

At such times death isn't far from me. 我知道我死期不遠了。

寫這首詩是要給 you 看的，描述我看到 you 跟他在一起，但我那時候沒跑出來讓你們難堪，寫這首詩是讓你了解我心裡的感受。

錄音帶整理

第五組