

從庫洛斯（Kouros）看古希臘人的理想典型之美

The Kouros: The Archaic Greek Ideal Form of Human Beauty

林伯賢

觀賞過 2004 年雅典奧運開幕儀式的人，應該對圖一這個由一群壯碩的俊男所組成的隊伍有深刻印象，他們俊美的身材當然有一半是藉由服裝所展現的效果。這一個隊伍所代表的人物正是庫洛斯（Kouros），一種古希臘人心目中理想的男性典型。

圖一 2004 年雅典奧運開幕的庫洛斯隊伍

資料來源：<http://members.tripod.com/homeo/athens.html>

庫洛斯並不代表某個特定的人物或神祇，而是在大約西元前八百到五百年前，所謂古希臘（Archaic Greece）時期，在神殿或陵墓中作為供奉的雕像。目前世上現存的庫洛斯大約有僅有兩百多尊，均以裸體站立、左腳向前的姿態，呈現一種昂首向前的英挺風姿。希臘史詩詩人，例如西門尼特斯（Simonides, 556 - 468 B.C.），便曾以庫洛斯的形象來闡述年輕男性應有的氣質。至於在當時，理想的年輕男性所應具備的特質為何，從柏拉圖的美學中不難找到答案。在《理想國》一書裡，柏拉圖（Plato, 1992）指出理想國的統治階層（guardian），應該兼具武士（warrior）和哲學家（philosopher）的特質，並藉由體育訓練來強健其體魄，透過文藝和音樂教育來涵養其靈性。用我們習慣的語彙來說，就是文武雙全、術德兼修；在古希臘則用 arete 一字來傳達這種高貴的特質。

庫洛斯的創作，充分反映了古希臘的美學觀。在柏拉圖的心目中，現實世界的一切事物，都是在反映造物者所創造的理式（Idea），至於藝術創作則是對現實事物的模仿，又和真理隔了三層（the third from the truth）。亞理斯多德（Aristotle, 1989）師承柏拉圖，但同時也修正了柏拉圖的見解。他主張藝術固然是一種對現實世界的模仿，但除了模仿其「實然」（as it was or is）之外，更可進一步模仿其「應然」（as it ought to be），這也就是說亞理斯多德肯定了藝術的創造性，他的觀點大大的提升了藝術的地位，也影響了後來所謂新柏拉圖主義（Neo-Platonism）的美學觀。例如新柏拉圖主義的代表人物普洛丁（Plotinus, 1976）在其《九章書》（*Ennead*）中便提出：藝術反應理念世界，其價值高於現實世界。這種將藝術視為是一種對於理念世界理想典型的具體呈現，正是庫洛斯所傳達的訊息，也是自柏拉圖以來，其唯心主義（Idealism）和後來的新柏拉圖主義美學對於藝術價值觀的最佳體現。

如果想進一步認識庫洛斯，可以瀏覽美國加州蓋提美術館（Paul Getty Museum）的網頁。他們在 1986 年收藏了一尊庫洛斯（如圖二所示），高六呎多，大理石材質。有趣的是，蓋提美術館在網頁上標明這件作品的年代是西元前 530 年，或是現代製作的贗品。關於這點，美國當代作家 Malcolm Gladwell (2005)在其新書《不假思索》（*Blink: The Power of Think without Thinking*，暫譯）中有相當詳細的介紹。

圖二 蓋提美術館收藏的庫洛斯雕像

資料來源：<http://www.getty.edu/art/collections/objects/o12908.html>

當 1983 年一位藝術仲介商向蓋提美術館展示這件古董時，館方抱持極為謹慎的態

度，因為世界僅存的少數庫洛斯雕像大都有破損，而這件作品幾乎完好無缺。經過加州大學地質學專家以現代科學儀器鑑定後，認定這件作品的大理石材來自愛琴海的薩索斯島（Thasos Island），而其表面由白雲石（dolomite）轉變而成的方解石（calcite）層，足可證明其年代久遠，應該不是當代作品。這兩項鑑定結果促成蓋提美術館下定決心買下這尊庫洛斯。但隨後而來的另一些專家意見卻讓館方感到憂心，包含義大利藝術史學家 Zeri，希臘雕塑藝術鑑定專家 Harrison 以及紐約大都會博物館前執行長 Hoving，他（她）們雖然舉不出實際證明，卻都直覺的認為有問題，Hoving 甚至指出，這件作品太「新鮮」（fresh）了。到底該相信專家的直覺，還是專業的科學鑑定，蓋提美術館陷入兩難。

不久之後，美術館委託律師追查仲介商所出具的原始買賣文件被發現有疑問，仲介商所提供前任收藏者的地址及銀行轉帳資料不實。更嚴重的是，其大理石材被檢驗出和另外一尊在瑞士的庫洛斯雕像出於同源。而這一尊瑞士的庫洛斯已經被鑑定出為贗品，是由位在羅馬的一家工作室所仿製的。至於蓋提美術館買下的這尊庫洛斯，其作品表面的方解石層是如何形成的，專家們也不敢肯定，整個蒐藏品的定位至此成為懸案。倒是蓋提美術館很誠實的在他們的館藏目錄和網頁上，載明了這一個未定案的事實。

對於美國當代藝術教育的發展稍有興趣的人，其實應該對於蓋提美術館並不陌生。在 1980 年代美國極力推動 DBAE（discipline-based art education，以學科為主的藝術教育）時，由蓋提信託（J. Paul Getty Trust）所成立的蓋提藝術教育中心（Getty Center for Education in the Arts）成為主導整個新藝術教育方案的重鎮。DBAE 強調藝術教育應涵蓋藝術創作、藝術史、藝術評論以及美學等四個學科，他們不但發展教材、訓練師資，更成立了美術館。這個新的藝術教育方案後來受到激進的社會理論（social theory）學者的攻擊，認為他們太過強調西方主流藝術，而忽視了弱勢族群以及多元文化的價值。目前 DBAE 在美國已趨式微，但是蓋提美術館在當時亟欲藉由蒐購重量級的藝術古物來提升其地位的企圖卻是很明顯的。而庫洛斯雕像所象徵的西方美學價值，也由此可以得到應證。

黑格爾（Hegel, 1975）曾說，美就是理念的感性顯現（the pure appearance of the Idea

to sense)。在他所認定的藝術史三個時期中，象徵型藝術是物質溢於精神，浪漫型藝術是精神物質，二者都有所偏廢。只有古典型藝術，因為外在感性形式與內在精神意涵已經達到一種平衡和諧的境界，所以才是最完美的藝術表現。這種形式與內涵的諧調統一，也正反映在孔子所講的：質勝於文則野，文勝於質則史，文質彬彬，然後君子。用文質彬彬來表達古希臘人對於庫洛斯所期許的那種內外兼修的 *arete* 氣質，也許再貼切不過了。

參考書目

Aristotle. (1989). *On poetry and style* (G. M. A. Grube, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, Inc.

Gladwell, M. (2005). *Blink: The power of think without thinking*. NY: Little, Brown and Company.

Hegel, G. W. F. (1975). *Aesthetics: lectures on fine art (i)* (T. M. Knox, Trans.). NY: Oxford University Press.

Plato. (1992). *Republic* (G. M. A. Grube, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, Inc.

Plotinus. (1976). Ennead I, sixth tractate, Ennead V, eighth tractate. In A. Hofstadter and R. Kuhns (Eds.), *Philosophies of art and beauty: Selected readings in aesthetics from Plato to Heidegger* (pp. 139-164). Chicago, IL: University of Chicago Press.