

“一件作品的多重身份”——以古希腊雕塑《拉奥孔》为例

摘要：《拉奥孔》是希腊化时期的大理石雕塑，其描绘了特洛伊祭司拉奥孔和他的儿子被巨蟒缠绕至死的时刻。本篇调查报告从历史语境，形势分析和文化意义三个维度来探讨这件作品是如何从一件古代雕塑演变为美学理论的关键论据与跨文化交流解释的经典案例。

一. 历史语境

《拉奥孔》，又名《拉奥孔和他的儿子们》，是由古希腊罗得岛的雕塑家阿格桑德罗斯和他的儿子波利多罗斯和阿典诺多罗斯三人集体于公元前 1 世纪创作的一组大理石群雕。此件作品取材于古希腊神话：特洛伊祭司拉奥孔因识破希腊人的木马计而触怒神明，和两个儿子一同被雅典娜派出的巨蟒缠死。^[1]

希腊化时期（约公元前 334——前 30 年）是因亚历山大东征等一系列缘由而导致希腊文明与东方文化大规模交融的时期。因此，社会普遍动荡，也催生出十分普遍的悲观思潮。这一时期的艺术从古典时期对人性的推崇与欣赏、以及对理想的追求，转向了对个体情感与戏剧性冲突和现实主义的表达。^[4]因此，《拉奥孔》便不再仅仅是神话场景的再现，更是在那段战争与伤痛并存的动荡时代下人类对于命运的那种无力感的集中体现。^[2]

此件作品出土于 1506 年，地点为罗马，当即便引起了巨大的轰动。米开朗琪罗等文艺复兴时期的巨匠曾将其誉为杰作。然而，此雕塑在出土时便已经残缺，尤其是拉奥孔的右臂部分。就和断臂维纳斯一样，艺术界也曾围绕此雕塑的原始姿态爆发激烈争论：米开朗琪罗认为，拉奥孔的手臂应当痛苦地折向背后。但以拉斐尔为首的多数艺术家主张其手臂应“举火烧天”般伸向天空以彰显其英雄气概。少数服从多数，后一方案在此后的几个世纪成为了主流修复方式。^{[3][5]}

二. 形式分析

此件作品为大理石群雕，高约 184 厘米。它采用了略显复杂的金字塔形构图，将三个被蛇缠绕、处于不同挣扎状态的人物体态和谐地统一起来。

其富含戏剧性的瞬间——其捕捉了痛苦达到顶点但尚未终结的一瞬，令观看者能自行想象前后情节，极具戏剧张力。

其也饱含平衡的美与痛苦。据史诗，拉奥孔在被捆时放声号叫；在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息，具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号咷呢？希腊人在诗中并不怕表现苦痛，而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中，他们仍求形象的完美。这也正是德国艺术家莱辛在其著作《拉奥孔》中所探讨的核心：造型艺术的最高法律是“美”，因此必须避免表现极致的丑态，应当在真实表情与形式美之间取得平衡。^[1]

雕塑中两个儿子不同的姿态也与拉奥孔本人的挣扎形成对比，增强了画面的紧张感和叙事性。

三. 文化意义与跨文化接受

《拉奥孔》作为美学理论的基石，自 18 世纪起便超越了艺术品本身，成为了美学争论的焦点。温克尔曼认为，此作品体现了古希腊艺术“高贵的单纯和静穆的伟大”，虽饱含痛苦，但仍有一丝节制的庄严。而莱辛在其同名美学著作中以《拉奥孔》在雕塑与维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》中的不同表现为例，质疑了“诗画同质”理论，也同时论证了不同艺术体裁间的界限，奠定了现代艺术分类学的基础。

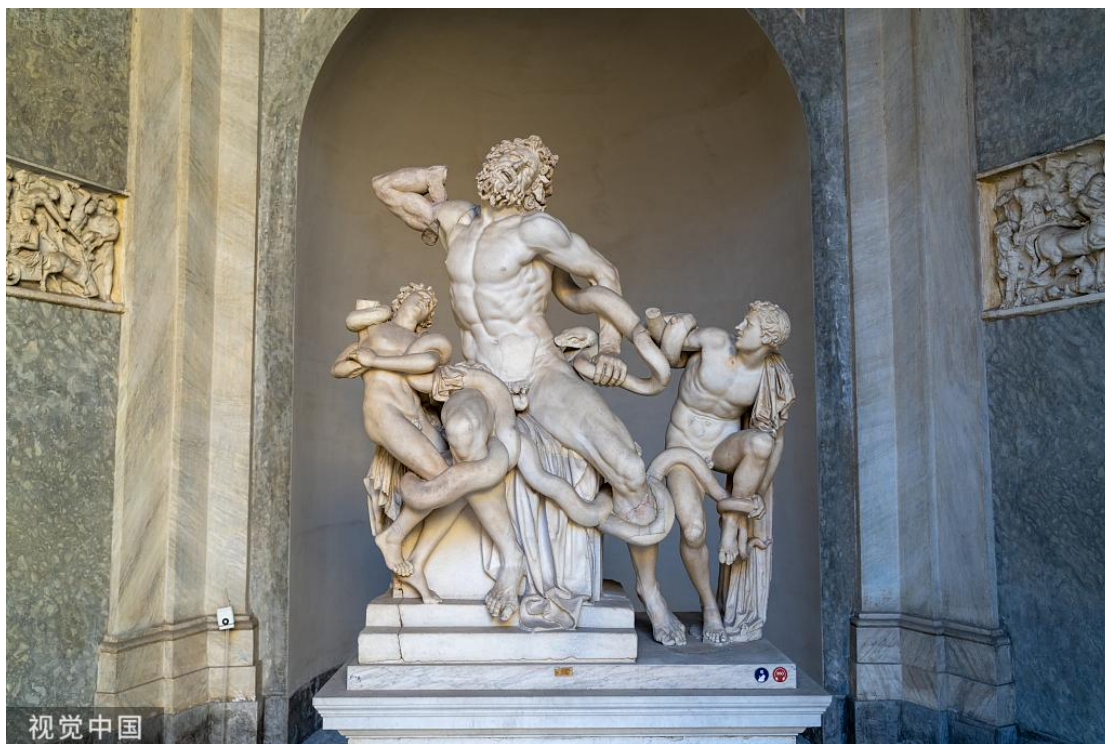
《拉奥孔》及其衍生的美学理论在进入中国后也引发了一系列有趣的学术对话。朱光潜先生翻译了莱辛的著作《拉奥孔》，将他的理论系统地引入了中国。钱钟书等学者则在接受其理论启发的同时，也从中国“诗画一律”的传统出发进行反思和对话，形成跨文化阐释的

典范。

这件作品的形象目前已被广泛复制与引用，出现在各类艺术学著作和博物馆衍生品中，其关于“痛苦与美的表达”，至今仍是艺术创作和批评的核心议题之一。

结论：《拉奥孔》的多重身份——作为一件希腊化时期的雕塑杰作、作为文艺复兴时期重新发现并激发艺术灵感的古物、以及作为启蒙运动以来美学理论的关键符号——完整地揭示了一件伟大艺术作品如何超越其物质与时代起源，在不同的历史和文化语境中不断被赋予新的生命与意义。它不仅是艺术史的研究对象，更是理解西方美学思想流变乃至进行跨文化对话的一把重要钥匙。

- [1] 莱辛 著，朱光潜 译. 拉奥孔[M]. 北京：人民文学出版社，1979.
- [2] 朱盈蓓. 与朱盈蓓老师共同探索“我们与美的距离”——围绕莱辛《拉奥孔》的阅读分享[EB/OL]. (2021-12-31)[2025-12-18].
- [3] 贺询. “拉奥孔”的历程：18 世纪德意志古典艺术理念刍论[J]. 文艺研究，2022(11).
- [4] 汪璐. 由《拉奥孔》看希腊化时代艺术哲学转向[N/OL]. 中国社会科学报，2023-01-31.
- [5] 王玉华，郑美玲，李长生. 西山凤鸣读书会第十六期精彩回顾——《拉奥孔》[EB/OL]. 西华师范大学新闻传播学院. (2022-04-23)[2025-12-18].

（图片来源：[视觉中国 VCG.COM](https://www.vcg.com/)-正版商用图片, 视频, 音乐, 字体, 插画 素材库）

吕鑫妍