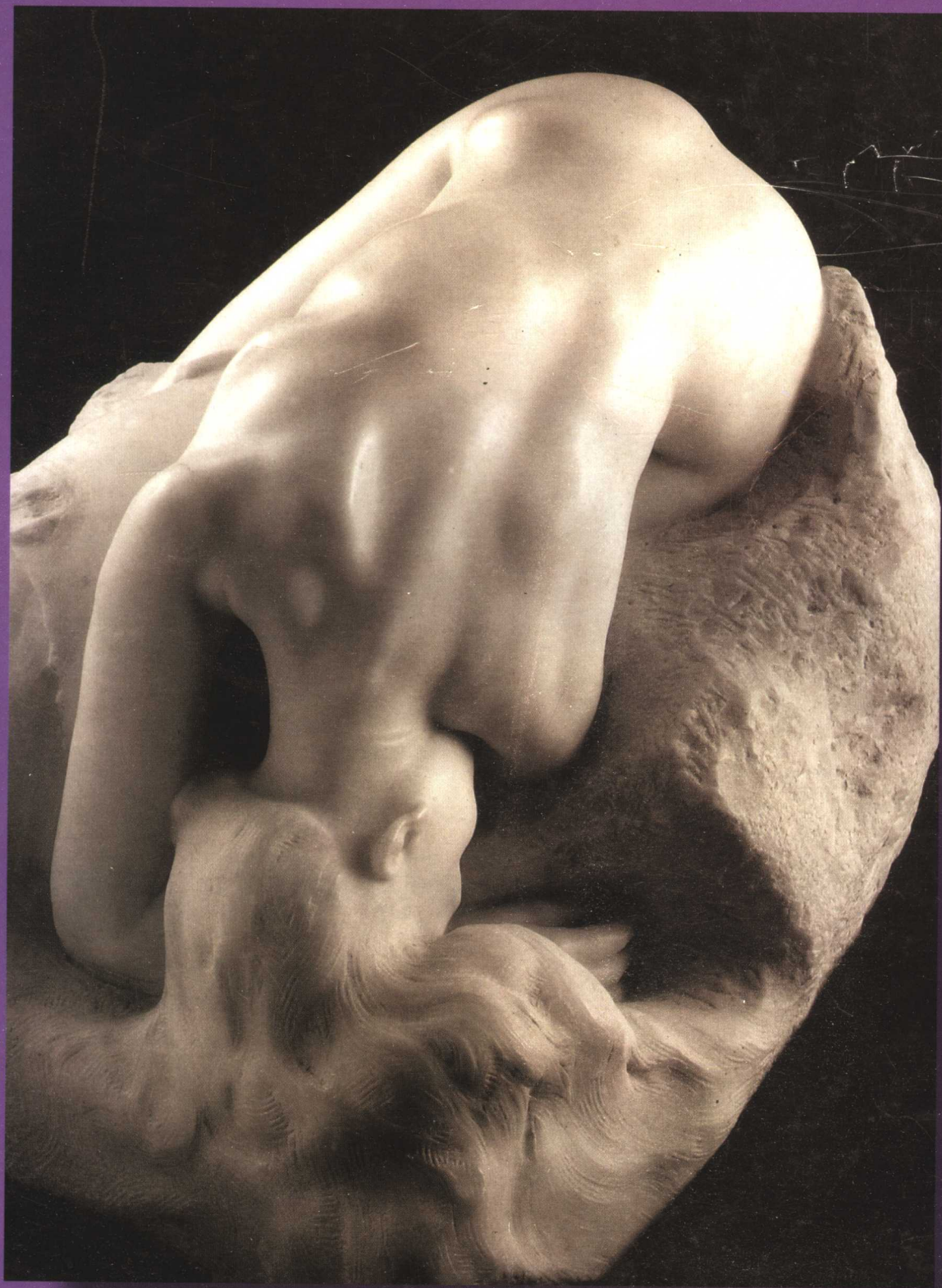

女性雕塑艺术

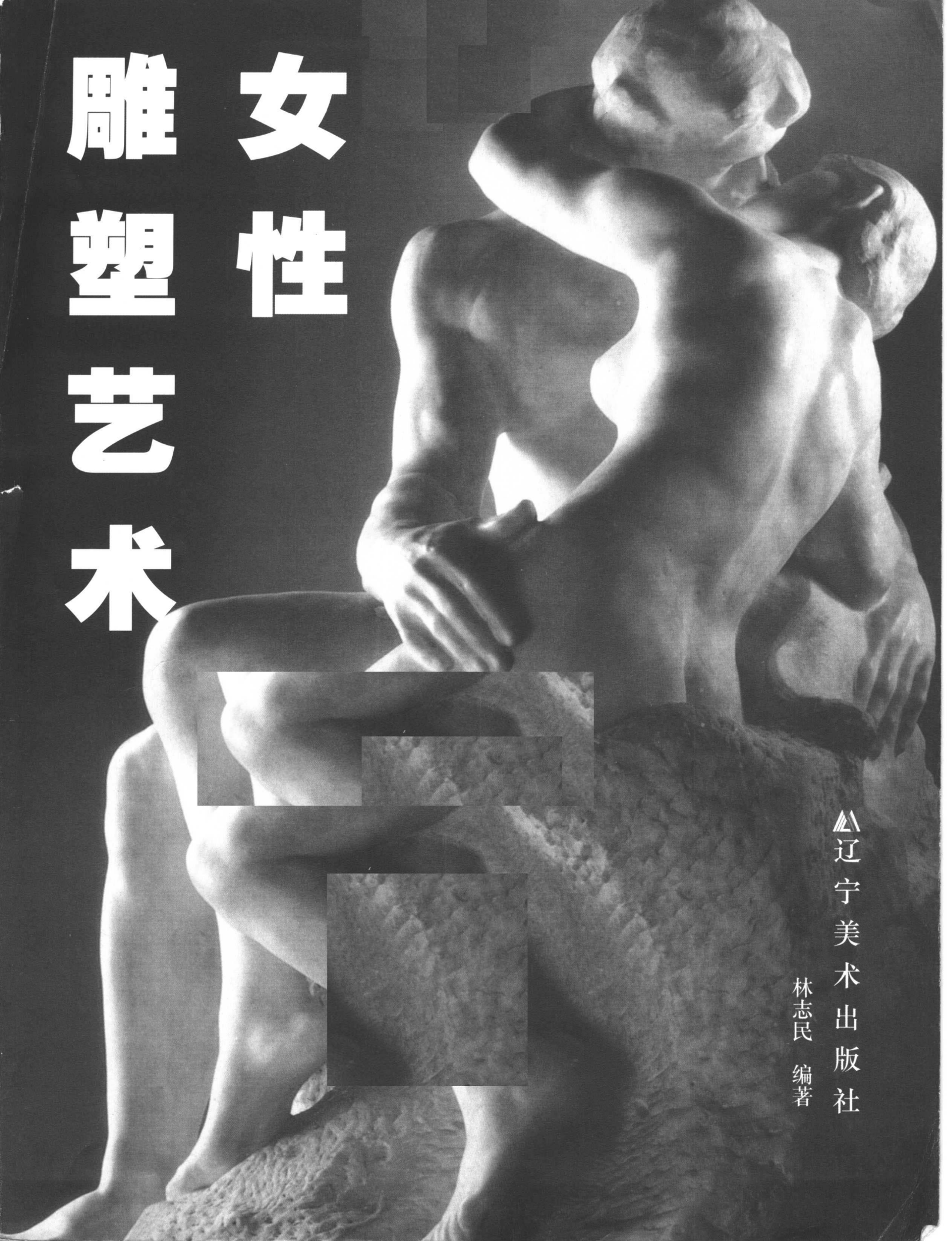
辽宁美术出版社

林志民 编著

女性 雕塑艺术

辽宁美术出版社

林志民 编著

选题策划：吴成槐

图书在版编目 (CIP) 数据

女性雕塑艺术／林志民编著．—沈阳：辽宁美术出版社，
2001.1

ISBN 7-5314-2584-X

I. 女… II. 林… III. 雕塑—作品综合集—世界 IV. J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 76852 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本：889 × 1194 毫米 1/16 字数：10 千字 印张：20

印数：1 — 2 000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑：李静波

责任校对：里 坡

封面设计：景 颇

版式设计：李静波

定价：80.00 元

序 言

XUYAN 林志民

自有史以来,雕塑家就模仿并雕出了人的形象。人体本身的美和表达力使雕塑家们将人体作为实现主题真实性的主要表现手段。本书的主题则是全面系统地介绍从原始到现代的女性雕塑。

原始社会雕塑有岩刻、浮雕、圆雕、巨石等,其特点是稚拙,怪诞,夸张,变形。史前人类的经济生活,社会生活,宗教信仰,美学观念等,都是原始社会雕塑的源头。从风格上看,热带非洲西部和东部的雕塑有显著的区别。西部,形象生动,富于想象力,而东部,则比较简单。伊费和贝宁雕塑可与同时期的欧洲雕塑媲美。在美洲印第安艺术史上,印加人、玛雅人等建筑了大量的庙宇、金字塔,并塑造了各种神祇雕像。

公元4世纪到13世纪的1000年,世界史上称为中世纪。圣父,圣子,圣灵三位一体的上帝和慈爱美丽的圣母,主宰着这个世界。中世纪的艺术按照人的形象创造了这个阶段的艺术,他们描绘神秘的艺术,表述心灵的艺术。西欧的中世纪雕塑,从西罗马帝国灭亡(公元476年)到文艺复兴,分为早期基督教雕塑、拜占庭雕塑、罗马式雕塑和哥特式雕塑。文艺复兴时期雕塑家在人文主义思想的影响下,他们用神话题材来表现人类的现实生活,表现对人的无穷创造力的赞美,强调人物思想感情的表现。风格主义雕塑是西欧文艺复兴时期人文主义衰落的反映,雕塑形象复杂紧张,形式矫饰精致,采取强烈的艺术手法。巴洛克式雕塑是16世纪至18世纪中晚期欧洲与美洲雕塑中的一种主要风格,其特点是对比鲜明,紧凑有力,形象富于动势。古典主义雕塑是17世纪至19世纪初期的一种风格,其特点是形象雄浑,结构庄严。19世纪和20世纪,雕塑处于一个自由和多元的艺术时代,但19世纪雕塑作品仍然是表现存在于周围空间中的三维物体,主要材料还是运用粘土、石膏、石材、青铜等,而到了20世纪,新材料的应用,打破了传统雕塑的概念。

在各个时期的雕塑历史中,女性雕塑占据主要的位置,有其独特的魅力与价值。欧洲旧石器时代晚期最为闻名的是威伦道夫的维纳斯雕像。此雕像用石灰石塑造,约为公元前2100年的作品。雕像特别夸大乳房、下腹、臀部等女性特征,而面庞、手脚等细节表现几乎没有刻画,这是为祈望多产与丰收而作的女裸体像,具有类似巫术般的祈求繁殖的目的,着重强调体积的重量感和力感,整个雕像具有一种强烈的单纯化和抽象化。公元前4000年至公元前3000年,这一时期埃及的宗教已经形成,而其对象主要是女神,在粘土制成的妇女小雕像上反映了妇女在母系氏族时代的领导地位。希腊新石器时代的陶塑,以《抱婴儿坐着的母亲》为例,此塑像头部缺损,但其作品的粗犷、古朴而笨拙的时代风格特点已形成。新石器时代晚期,大女神

是父系社会出现之前最大的神祇。南斯拉夫艺术受到希腊艺术的影响,这一时期的女性雕像尺寸较大,风格独特。约公元前2000年,埃及第五王朝时所作的石灰石浮雕,是一个手持莲花的少女形象,此浮雕没有一个定点,明快清晰的轮廓衬托出少女修长美妙的姿态,头部是侧面像,上半身是正面像,下半身又转为侧面像,这是埃及浮雕的表现特点。希腊的雕塑特点,不像埃及雕像面部那样宁静肃穆,尤其长筒衣裙下面露出脚趾的造型,是希腊女雕像独有的表现方法。希腊古风时期雕塑具有典型的东方风格,因为希腊雕塑受过埃及的影响,所以埃及的长袍,埃及式的姿态,很容易被误认为是埃及女像,但它具有自己的特征,表现得比较灵活,形象优雅,形体浑圆,其表情带有“古风式微笑”。雅典娜是希腊神话中的智慧女神、女战神、雅典城的保护神。《雅典娜女神像》是罗马大理石摹制品,它颂扬了雅典的强大,也显示作者的卓越技巧。《米洛的阿芙罗狄蒂》是希腊时期大理石雕像,约公元前2世纪或1世纪所作,为亚历山大德罗斯所作。这是一个身躯健美,韶华正茂,容光焕发的女性,并以“断臂美神”而闻名遐迩。虽双臂残缺,但造型非常完美。这个女人体不是纯粹自然的人体,而是外在美和精神美的统一,体现着青春、健美的活力和高尚的美德。此雕像的每一根线条都有变化与呼应,构成了波浪曲线和谐的人体,无论从哪一角度审视,都能给人以崇高、矜持和富有智慧的美感。诸如《尼多斯的阿芙罗狄蒂》,《阿尔的阿芙罗狄蒂》等等,这些希腊古典时期雕像都是一个体态丰满、发育成熟的女人,均为雕塑女性人体美的杰作。在西方美术史上,最早表现圣母玛利亚题材的雕刻作品是公元11世纪所作的拜占庭象牙雕刻,作品风格典雅古朴,拉长的圣母身躯,慈祥的面容,下垂的长衫衣纹等等,使雕塑有一种圣洁之感。《萨莫色雷斯岛胜利女神》亦称“尼刻女神像”,虽已破损不堪,头手残缺不全,但还能看出胜利女神从天而降,刚刚着地的动势。身上的衣服随着海风招展,极其有力,紧贴身躯的薄纱充满了生命的活力,它是为纪念美塞尼亚人的胜利而塑造的。

原始社会的民族雕塑以《色雷斯农神像》为代表,此女神像的表情、发髻样式、衣纹特征及火炬造型,都具有其鲜明的原始民族特色。亚洲雕塑以印度雕塑和日本雕塑为代表,印度孔雀王朝黄褐色砂石刻《夜叉女神像》,此像为印度孔雀王朝人物雕像的代表作,其椭圆形的脸庞,丰满的胸部,纤细的腰部及围腰裙的精雕细刻,都表现了印度妇女的女性美。日本绳纹时代的赤陶雕塑是日本群岛新石器时代遗址中发现的,此女像面部呈圆形,上面有5个小圆饼形饰物表示眼睛、嘴和耳朵,周围刻有绳纹图案,上肢短小,下肢较长,形象怪诞,像一个小洋娃娃。以基督教为创作题材的时期是西欧雕塑的复兴,女

性雕塑的衣裙褶纹下垂的流动感，由曲线构成的衣纹式样，都显示了12世纪意大利伦巴第流派的特点。

15世纪至18世纪是意大利文艺复兴时期以及后来的风格主义雕塑和巴洛克式古典主义雕塑时期。米开朗基罗是文艺复兴盛期的雕塑家，其作品以现实主义方式和浪漫主义幻想表现爱国主义和为自由主义而斗争的精神面貌。《石阶旁的圣母》是他的早期作品，此作品已经显示出古希腊罗马浮雕艺术对他的影响，同时也看出他的独创特点。这块浮雕流畅优美的线条，洒脱飘逸的衣褶，解剖精确的人体结构以及静与动的巧妙处理，都说明了作者在早期创作中已经身手不凡。这是米开朗基罗于1498-1501年的作品，取材于圣经故事，作品表现了圣母深切哀悼基督的悲痛心情，恬静、典雅、慈祥的圣母，以深邃的目光悲伤地俯视着死去的儿子，手势镇定自若，形式完美朴实，构图成金字塔形，效果朴实稳定。据说雕塑落成后，罗马人赞赏不已，但不知作者是谁，而众说纷纭，米开朗基罗知道后，连夜在圣母的肩带上刻上自己的名字：“佛罗伦萨人米开朗基罗作”。1530年8月，佛罗伦萨被攻陷后，成了阶下囚的米开朗基罗，教皇命令他去完成美第奇小教堂雕刻。作者把心中的极大的悲愤凝集在这四座男女雕塑上。《晨》、《暮》、《昼》、《夜》表现的是四个肌肉强健的裸体像：《晨》是沉思，《暮》是哀倦，《昼》是愠怒，《夜》是昏睡。这四座雕像身体扭曲变形，是一种寓意性的表现，它们暗示光阴的消逝，并象征韶华之易逝，这些雕像是极其富于生命力的。女裸体雕像《晨》，亦称黎明，她勉强地醒来，虽受悲伤的折磨，但依然美丽迷人。为了表现这种思想情绪，改变了正常的人体比例，把身躯和四肢加长，向后仰身躺着，身体在倾斜窄小的石棺盖上显得不稳定，好象要滑掉似的。她面庞有些惶恐、悲伤的神色。作者把自己对专制与压迫的缄默，以及自己的悲痛情绪，都尽情倾诉在《晨》等四座雕像上。雕像完成后，作者以《夜》为题作诗一首：“睡眠虽甜，不如做顽石快活，只要世上还有罪恶与耻辱的时候，不闻不见，才是我最大的欢乐。我求你不要说话，不要惊醒我。”这首诗充分表现了寓意人物《夜》的创作思想，反映了作者对国难当头意大利丧失民族独立的忧痛和感伤。《夜》是昏睡的，寓意着黑暗。她仿佛沉睡在黑暗之中，沉迷不醒，但却显示出旺盛的精力和蓬勃的生机，身躯健美，饱满，一旦醒来，她将迸发出强大的力量。在《圣母子》作品中，作者巧妙地利用了精雕面与粗糙面的强烈对比，丰富了雕塑的表现力，充分体现了作者雕刻手法的特点。巴洛克艺术的代表人物，意大利雕塑家贝尼尼的作品《天使像》是异教时期的产物，后来变成天主教的纪念性雕塑。天使手持圣牌，上面书写“INRI”字样，象征着钉在十字架上的耶稣。眼睛紧闭，嘴唇微启，那种怡然自得的神色，与

其代表作心醉神迷的圣特里萨中的圣特里萨的表情十分相似，沉重的巨翼孕育着风，宛如正在高空中翱翔，飘动的衣纹徐徐下垂，仿佛熔岩一般。外露的丰满白皙的大腿，虽与天主教的精神不相符合，但却使雕像充满了青春、健康、优美之感。雕像采取动态构图，人物动作、翅膀、衣褶以及脚下的云朵形成协调的统一体，达到美的境界。18世纪50至60年代，法国雕塑家法尔孔奈塑造了一系列寓意深刻的神话雕像。他的灵气和秀气无人可及。他凿下的女性，各个都是娇小玲珑，风流妩媚，充分体现了法兰西的品格，把法兰西雕刻的优雅柔美风格推到了顶点。《浴女》是其中较为出色的作品，她的姿态似维纳斯一样栩栩如生，体现着青春活力，形象含蓄，造型朴素，简洁严谨，说明作者是以现实主义的原则进行创作的，使作品达到了尽善尽美的程度。

20世纪堪称艺术的探索世纪，具象领域和抽象领域无不呈现空前丰富多彩的面貌。具象的内涵早已不是历史上曾作狭义的理解，将写实奉为造型艺术正统的教条主义也被时代所抛弃。作为古典雕塑与现代雕塑分界标，罗丹表明一个旧时代的终结和一个新世纪的开始。他率先吸收同时代印象主义绘画的原则，将其糅进古典主义雕塑的造型方法。罗丹十分强调形式因素，但他的形式因素始终是为人性服务的。他曾塑造过许多表现人类纯真的爱情和高尚的情操的两个男女裸体像，他们坦荡无邪，纯洁真诚，毫无猥琐卑鄙的感情，他们的形象洋溢着青春的美质，并不会使人产生罪恶和羞耻的联想，他们在拥抱中灼烧、振荡、酣醉成多样诡奇的难解的结。罗丹坚信“艺术即感情”。他的全部作品都证明了这一观念，都深刻揭示了人类的丰富情感。维纳斯和夏娃是西方描写女人体的两个题材，或者说这是西方对女人体的两种看法，其一来自希腊思想，其二来自基督教教义。维纳斯是属于理性的又是享世的，她是纯美的又是有诱惑力的，这诱惑力并不排斥她的神性。夏娃是宗教恐惧塑造的形象，带有原罪，她在世间是被贬的，她的肉体将要受难，她的诱惑是罪恶的，有不幸的后果的，正如“拔示巴”的故事。罗丹的《夏娃》并不优美，有的人看来，或者已经老丑，背部大块的肌肉蜿蜒如蟒蛇，如老树根。据记载，罗丹塑夏娃所用的模特儿是个意大利女子，罗丹感到她的身体一天一天在变化，一天比一天浑满，罗丹不得不跟着修改，最后模特儿说自己怀孕了，罗丹也就只好中止工作了。这个塑像是未完成的状态，许多地方都留着手指和泥块的痕迹，这粗暴的痕迹恰好更突出了艰辛、苦难的世间感情。罗丹意在抨击罪恶，而祖尼加却是发自内心的歌唱人生，他的作品既有马约尔的充实雄浑，又有穆尔的抽象凝炼。《三个行走的女人》和《四女群像》，这两组群雕，都以“人生三相”为主题，一动一静，但都排除了情节性的描绘，而

以高度概括的手法展现了中年妇女的一生。两组塑像中的几位中年妇女，骨骼坚挺，身躯伟岸，经受了并且还要继续经受劳作，身体已是瘪塌，而骨架犹自兀立，尤其是《四女群像》中那位侧身叉手而立者，似在做内心的回顾，脸上纵横的皱纹记录了她一生的酸甜苦辣，而她绝无半点追悔之意，因为她一生是充实的，而今可以安然等待死神的召唤，为此在眉宇之间流露出老人的通达与威严。祖尼加在表现老年妇女时，倾注了更多的情感与心血，《女子坐像》在浑然大块中仅露出饱经风霜的面孔和骨节粗壮的赤足。《老年的裸妇》采用相反的手法，使那具有生命的即将干瘪的身躯暴露无遗，从手法上看，此作与罗丹的《老娼妇》有异曲同工之妙。《胯上抱子的妇女》，雕塑家以其慧眼将它摄来，又给予艺术的提炼，把母爱表达得十分新颖，却又全在情理之中。《跪着的人像》是德国石料铸造的雕像，此作品塑造的是一个镇静、沉着的少女形象。她稍微侧低着头，右手放在胸前，左手放在大腿上，虔诚地跪在地上，表现出她从内心深处发出的忏悔情绪，好像在跪着祈求上帝宽恕。她那比例匀称，修长的身体，线条优美，富于表情的动态，在雕塑粗糙的衣服皱褶衬托下，显得十分鲜明突出。巴黎大歌剧院正门墙壁装饰雕塑《舞蹈》，卡尔波大胆地冲破学院派艺术的束缚，采用了近似于圆雕的高浮雕形式，塑造了一群正在跳舞的裸体男女。一个裸体男子高高地站在中央，两手高举，右手舞动着举过头顶的摇鼓，几个裸女手拉手，围着他旋转起舞。人物富于动势，舞姿各异，感情奔放，场面欢乐，气氛活跃，给人以轻松愉快的感觉，使雕塑与建筑的配合恰到好处。《地中海》是马约尔于1902-1905年的作品，作者善于塑造静态的象征性裸体女人形象，此雕像塑造一个低头沉思的裸体女人，盘坐在地上。她那优美而丰满的体态，很富于抒情味，也富于象征性。作者把地中海的富饶和壮观，寄托在少女的肢体上，既像是用以象征地中海沿岸居民的某种深厚的怀念之情，又像是借以象征作者对祖国边疆富饶大自然的赞美。虽然象征意味令人难以捉摸，但是构图富于节奏，线条单纯优美，情调朴实明快，对光滑的大块面运用自如，充分体现了作者的高度技巧。汉斯的大理石雕塑《云雾牧人》，此雕塑比例和谐，线条优美，雕刻技术很精湛，在其中能够看到美丽、华贵之处。这件作品塑造了一个怪诞，变形的妇女身躯，使人能够欣赏到女人体的曲线美，在这一变异客观物象的形态中创造出充满趣味和美感的作品。作者在处理石块的光滑表面时，不仅强调出物质的材料属性，能够从中创造出美感，并且灌注了自己的主观感情。

现代雕塑的起源，一个重要的事实是一批画家将绘画中的革新实验移植到雕塑中来，如珂勒惠支等。里德指出，从19世纪下半叶以来，有7种外来风格注入现代雕塑的主流之中，美洲前

哥伦比亚艺术、原始艺术（民俗艺术和儿童艺术）、史前艺术、远东艺术、非洲的部落艺术、早期希腊和伊特洛里亚艺术以及早期基督教艺术。《吻》是布朗库西1907—1910年受毕加索原始主义绘画的影响，尝试新手法的一件作品，他开始成为一个独立的、有创意的艺术家。这件石雕表现了他对古拙的原始风格的敬仰，巧妙地利用长方形条石的粗砺原始的形态，只略微的加以雕琢，便赋予作品象形的意义，两个极度简化的人紧紧拥抱，体现出一种古拙幽默的意趣。石块本身的形体与题材所要求的人物形象形成了完美的契合。《吻之门》体现了他对这一主题探索的终止，他以抽象化的形式赋予恋人以庄重的意境，并使之具有古代宗教建筑的雄伟。阿尔普的作品是从有机形体获取灵感，在达达和超现实主义时期的创作受着另一种影响，1931年开始专注于圆雕，他的雕塑同布朗库西的一样，变成了一种表现“自然之谜”的尝试。

查德金是俄裔法国雕刻家。喜作立体风格的透雕，此时正是立体主义草创之际，他接受立体主义影响，并贯彻在他创作生涯的始终。查德金对雕塑材料特质的爱好，努力追求对材料本质的表现，这使他的作品显示出一种纯朴的本质。而爱泼斯坦的声望主要是建立在他为家族、朋友、上层社会人士、及当时显赫一时的人物所作的肖像上，他一方面以大多数大型石雕作品，保持着纯粹的实验性，表现出他对古拙的原始形式的偏爱，另一方面他又以印象主义的风格，以及对心理的洞察力和高超的技巧去塑造，《问好》是他的代表作之一。他用泥土为青铜作铸型，表面的支离破碎感十分夸张，同时人物的性格，心理状态十分鲜明动人。

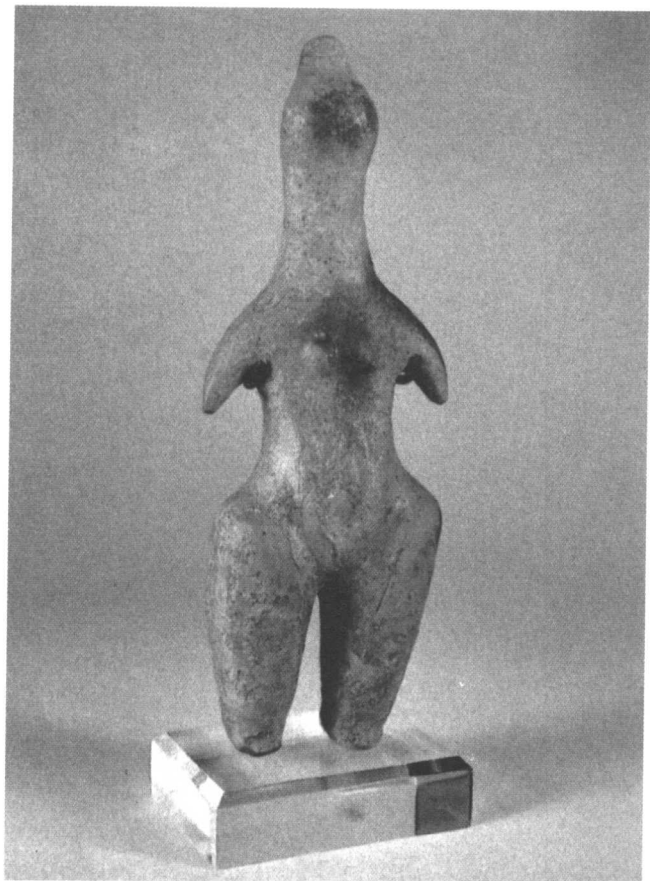
《王与后》是摩尔50年代初所作的新试验。对这件作品摩尔有一段精彩的解释：“理解这组雕像的线索正在于这个‘王’的头部，那是冠、胡须和颜面的综合体，象征着王权和一种动物的‘潘神’似的气质的混合。‘王’的姿态比起‘后’来显得较为从容和自信，而‘后’则更为端庄且自觉。在我开始做雕像的手和脚的时候，有机会使他们做的更为现实，以进一步表达我的想法。我想以此说明人类的温良和原始王权观念之间的对比关系。”这座雕像是苏格兰一位爵士的订件，并且被他天才地指定放在苏格兰贫瘠的丘陵地带的一片旷野之中，这对童话般的统治者便与悠久的英国历史以及童话式的传统观念联系在一起。

1935年贾科梅蒂断然摆脱超现实主义的手法，重新回到人物的主题上来，他探索在人像中建立一种新的视觉距离，以便能在人物本身的有限空间内，察觉到人物的整体性，于是他放弃细节，用斑驳的表面去强化远视感。拉长的躯体，如同失魂的幽灵一般，他的技法与在伊特洛里亚和伊比利亚的陵墓里的

细长人像有更多的姻亲关系，对他来说，人体不过是抽象的外在象征，一种内在的空无的悲伤是无法用体量去填满的。“从充实的石膏的搓揉中，创造空无”。曼祖是意大利雕塑家，出身贫寒。他虽受罗丹、马约尔的影响，但对他影响最大的是多纳太罗的浅浮雕，以及富于宗教意味的戏剧场面，《画家与模特儿》中画家与模特儿的关系富于戏剧性的抒情意味。雕塑家对于情节、氛围以及绘画的光影效果的关注，超过了雕塑体量与空间的兴趣。

西格尔是美国波普艺术的雕塑家。西格尔是超级写实主义中有代表性并较有思想的人，他热衷于绘画与雕塑合一的波普艺术，他把雕塑与实物结合起来当成一种整体环境来考虑，不仅建立一种具有波普艺术内容的独特雕塑内容，而且成为将波普艺术向环境艺术推进的雕塑家。他的作品采用从活人身上翻制石膏的手法，作品反映了一定的社会情态和人物心理，表现现代人生活中的孤独与颓丧的情绪。

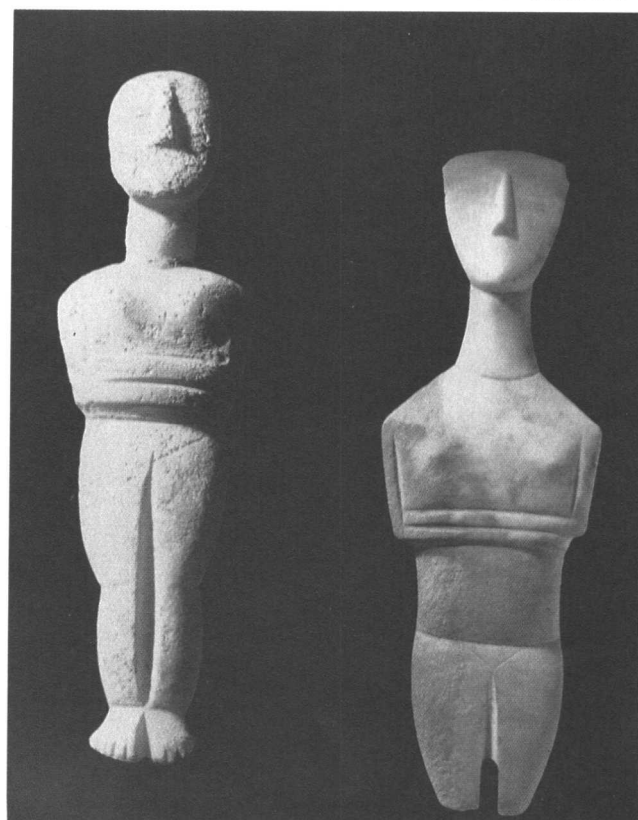
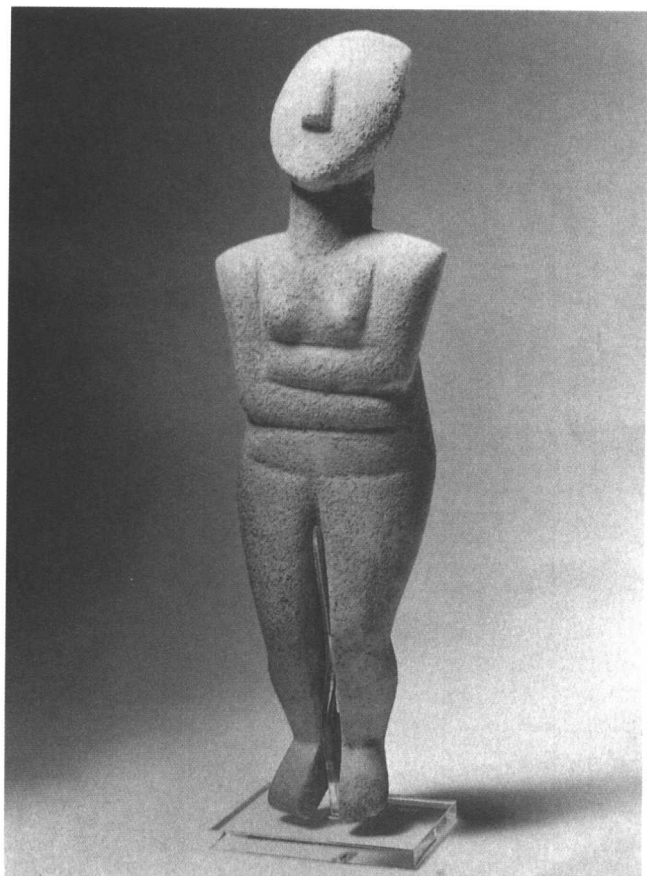
以上简单介绍各时期有代表性的艺术家及作品。从远古至现代，经历了思想及风格的演变，也让我们更好地享受女性雕塑艺术的柔美，赞颂健康的人体美。

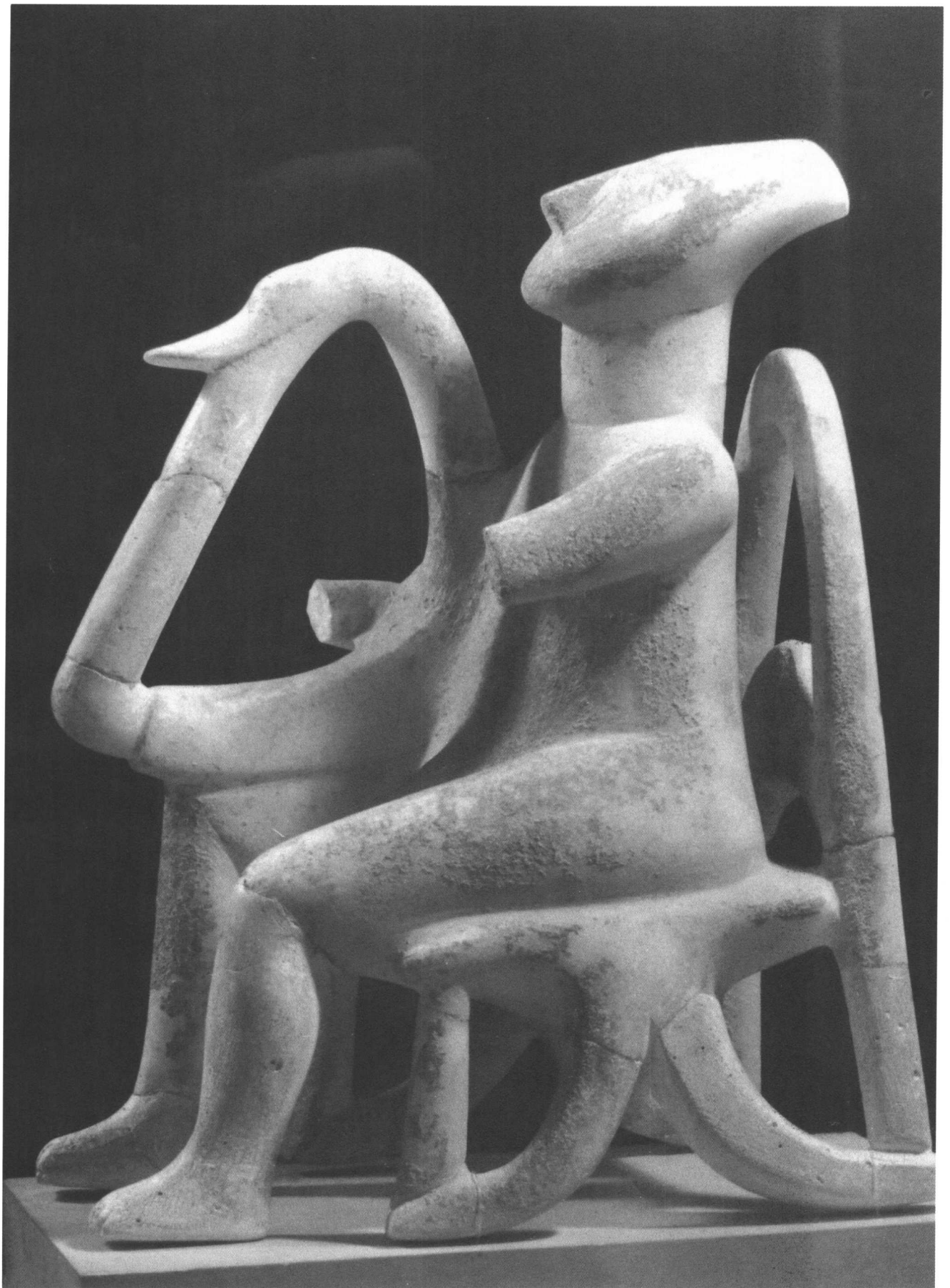
佚名

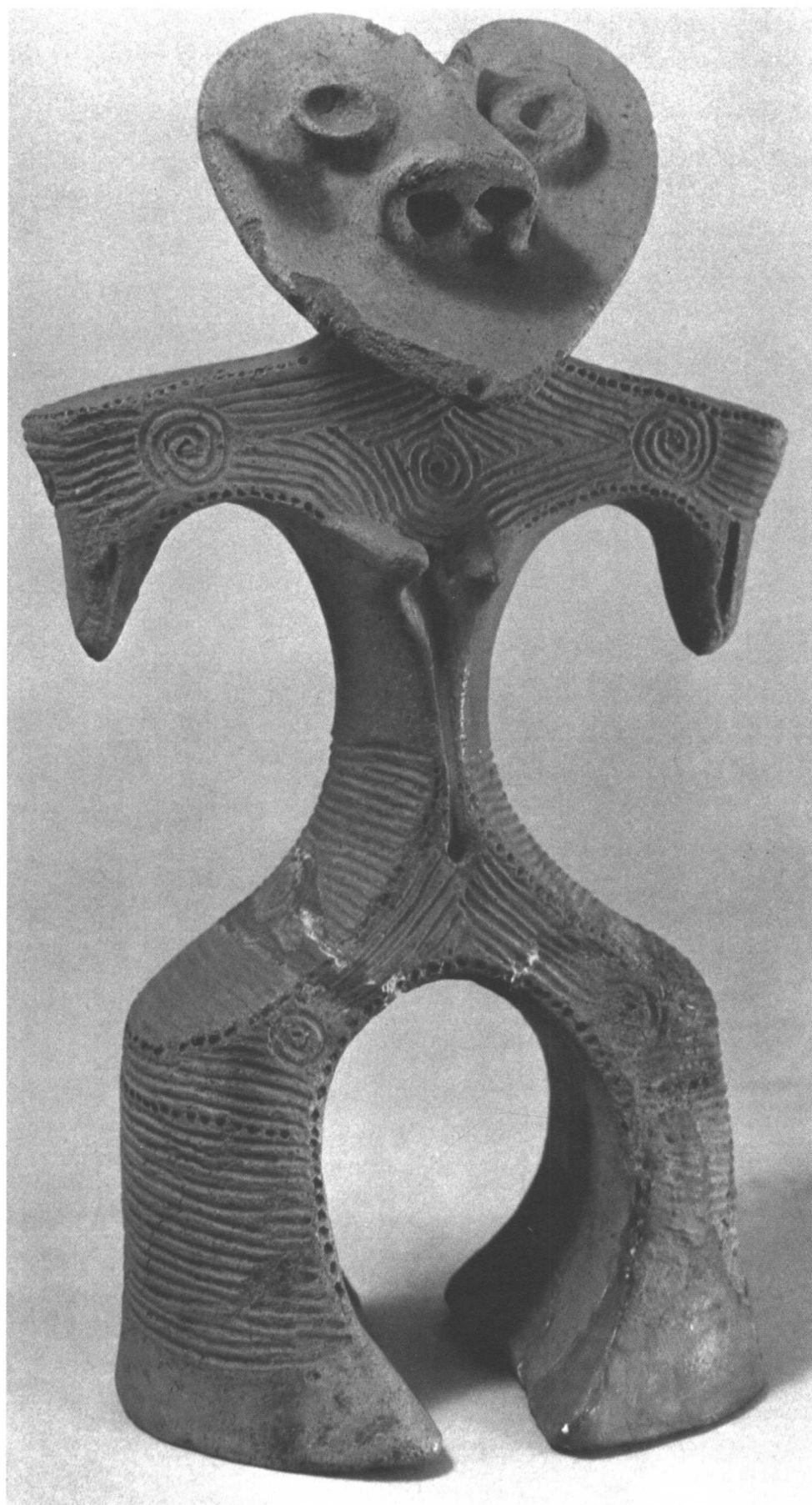
扁型陶人

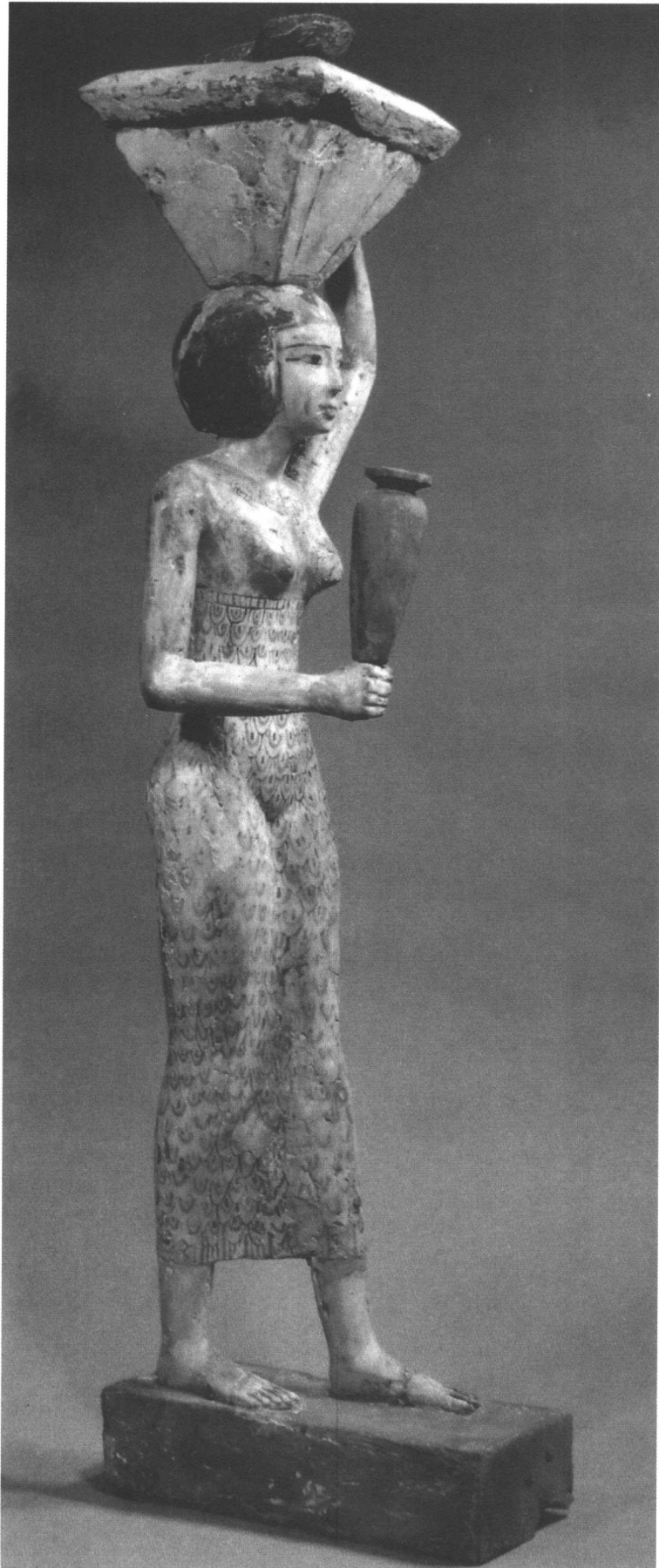

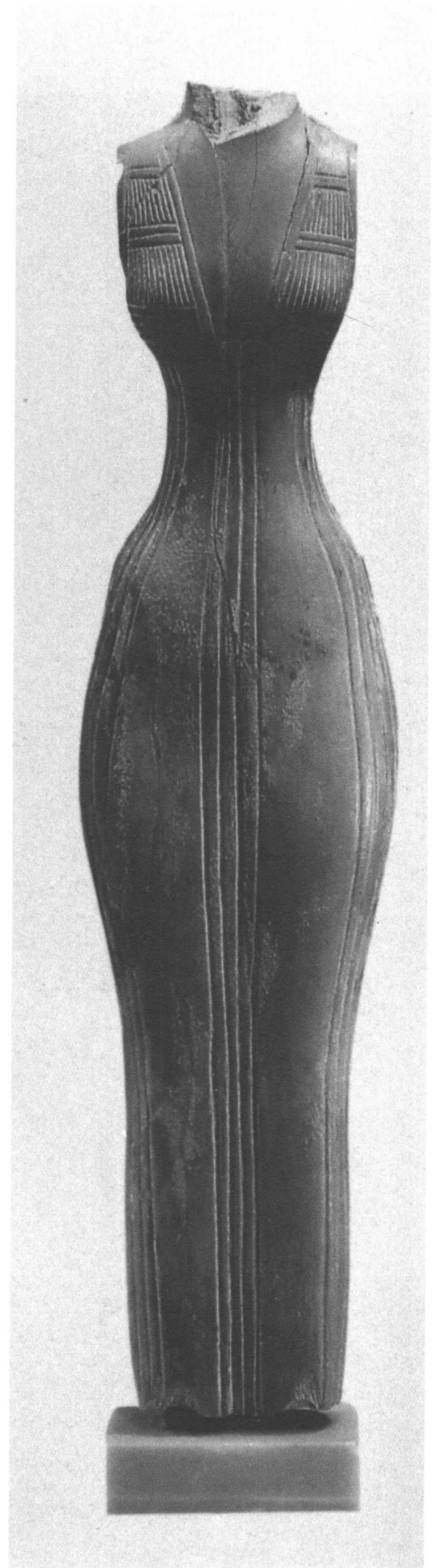
弹琴的人物

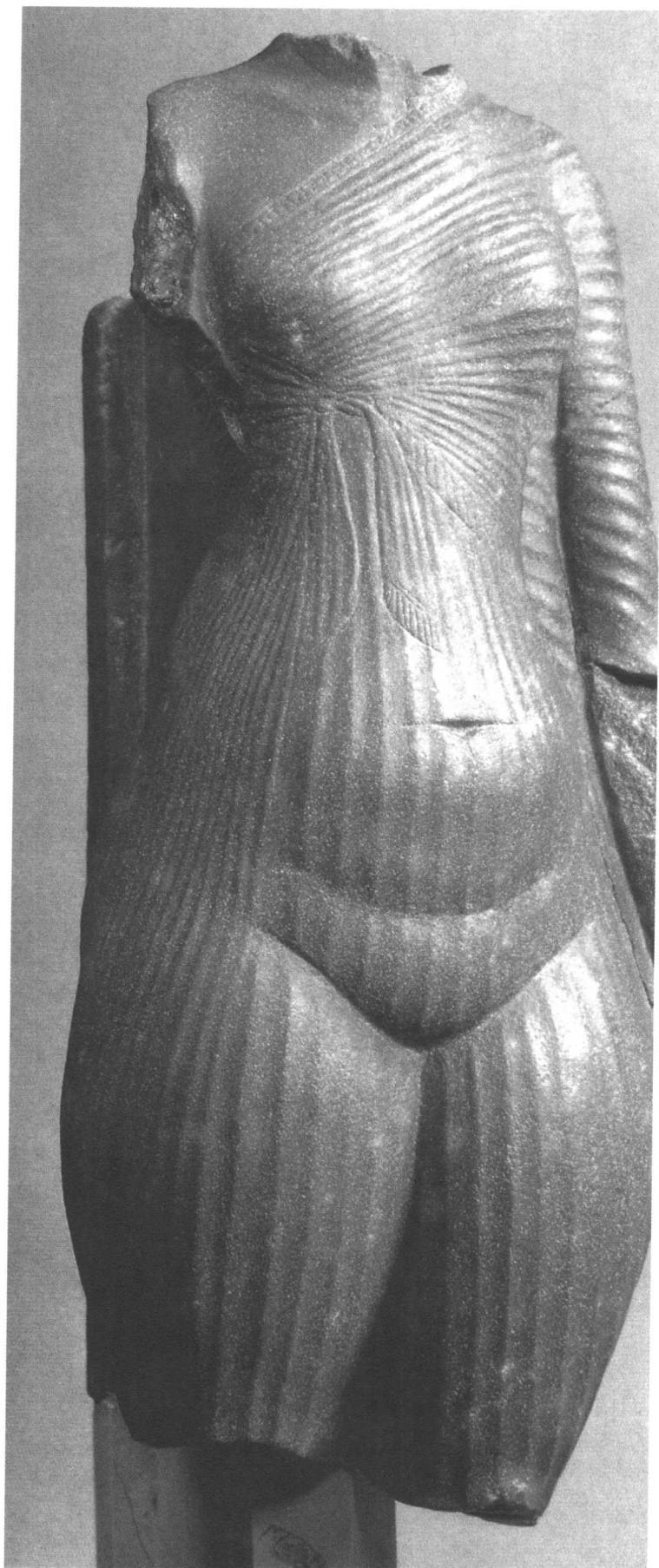
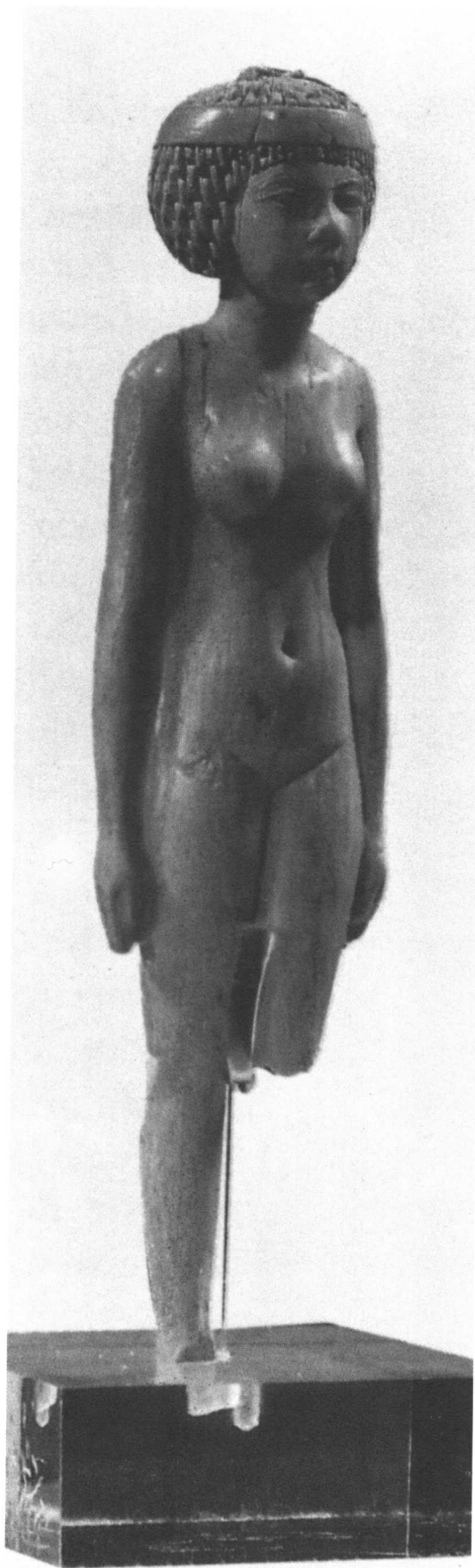

女人小塑像

运送供物的女侍

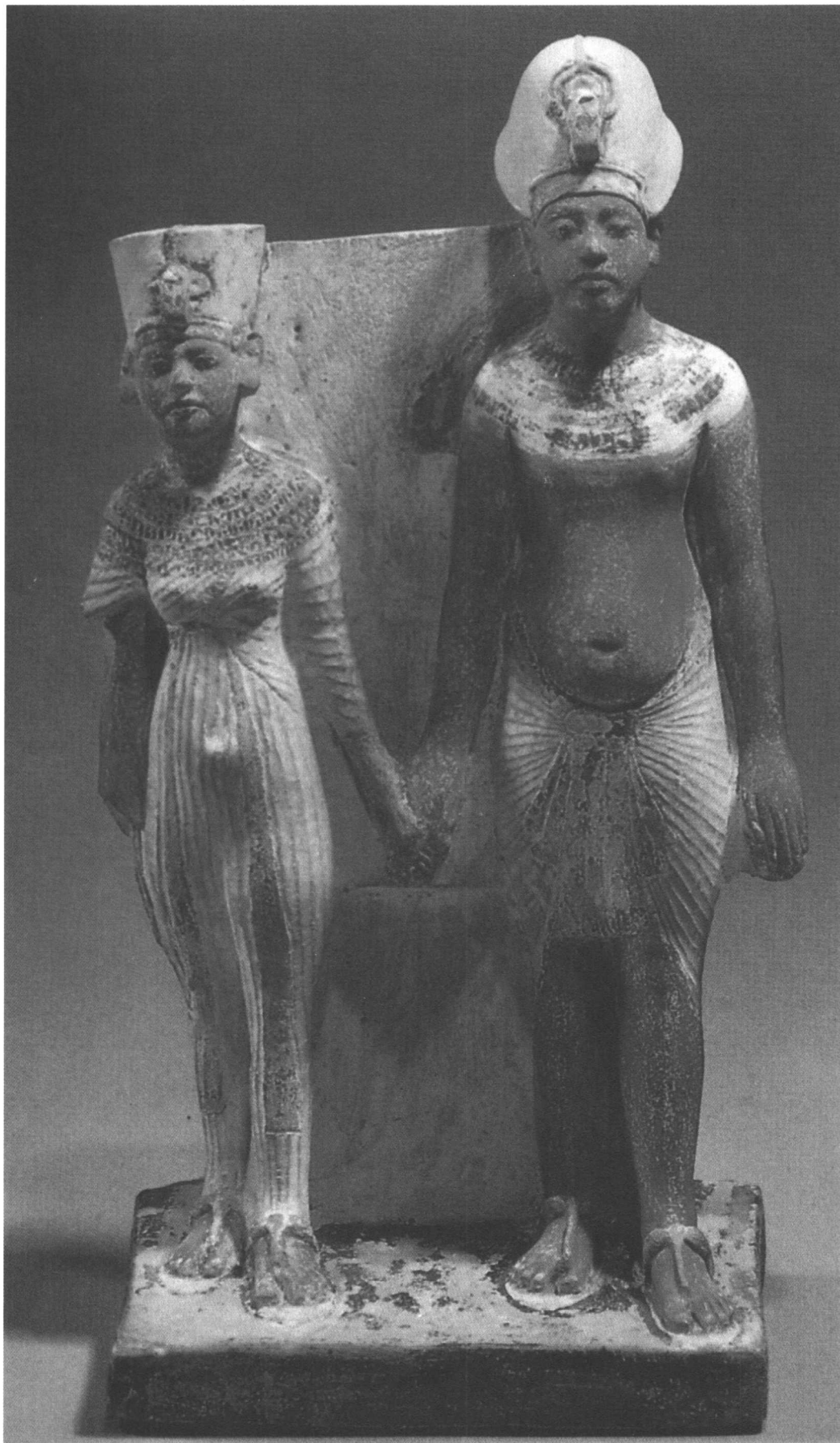

内费尔王妃

帝王的玉座靠背

佚名

