

全彩西方雕塑艺术史

主编 汝 信

编著 陈诗红 舒 冉
莽 昱 沈 莹

图书在版编目(CIP)数据

全彩西方雕塑艺术史 / 汝信主编; 陈诗红, 舒冉, 莽昱, 沈莹编著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2000.10
(全彩艺术史 / 汝信主编)
ISBN 7-227-02180-7

I. 全... II. ①汝...②陈...③舒... III. 雕塑史
— 西方—图集 IV. J309.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第38498号

- 总策划: 康琳 宁人
- 设计制作: 北京金创意文稿编译开发有限公司

主 编 汝 信
副 主 编 博 阜
黄华斌
责任编辑 高 伟
图文编制 刘正荣
装帧设计 晓 阳

全彩西方雕塑艺术史

编 著: 陈诗红 舒冉 莽昱 沈莹
出版发行: 宁夏人民出版社
邮购电话: (0951)5044614
地 址: 银川市解放西街47号
网 址: www.nx-cb.com
电子信箱: nrs @ public.yc.nx.cn
印 刷: 天时印刷(深圳)有限公司
开 本: 965 × 1270毫米 1/32
印 张: 11
字 数: 150千字
彩 图: 620幅
版 次: 2000年11月第1版
印 次: 2002年1月第3次印刷
印 数: 0001 - 8750册
ISBN 7-227-02180-7/J · 158
定 价: 68.00元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

序

今天，时代的脚步正跨入21世纪。在现代化的大潮中，强调艺术及审美教育对培养新世纪一代新人的重要作用，已成为当今世界人们的共识。审美教育是整个社会文化建设不可缺少的组成部分，是提高人的素质、促进人的自由全面发展的重要途径之一。因此，它在我国社会主义精神文明建设中承担着重大的使命。其根本目的，就在于提升人的精神境界，通过对美和艺术的鉴赏，提高人的文化修养，使情感得到陶冶，思想得以净化，品格得以完善，从而使人身心得到和谐发展，自身得以美化。这种独特的功能和作用是一般科学文化教育无法替代的。特别是我国改革开放以来，随着社会进步和人民生活水平的提高，人们越来越注意文化素质，渴望提高自己的文化艺术修养和鉴赏能力。这就更加需要有适合广大群众的审美教育，而最重要的是学习和掌握一些艺术史的基本知识。有了这些知识，就有了鉴赏古今中外经典艺术作品的基础。但令人遗憾的是，现今出版的艺术史著作，大都是一些高校教材或学术专著，部头大、专业性强，一般读者难以问津。还有一些“史话”类通俗读物，系统性又不够。读书界和出版界都企望能有比较通俗而又全面系统的艺术史问世，以满足一般读者大众日益高涨的审美需求。

“全彩艺术史系列”的编撰与出版，应该说是多少满足了这一需要。它的特点很鲜明。首先是收入了大量作品，插图占去篇幅的60%以上。读者们完全可以在了解艺术史知识的同时，直接欣赏到视觉艺术作品的“原貌”，而无须像看其他艺术史著作那样，一边读一边还要去找原作来印证。其次是在梳理艺术史的线索时，各册均照顾到读者的特点，将历史发展的枝枝蔓蔓精心剪辑，保留主干，去其杂枝，突出重点艺术家及其作品。同时又注意点面结合，尽量勾勒出艺术创作的丰富性，使读者对艺术发展的连续性有一个系统的认识。再次是行文深入浅出，文字通俗顺达，读者容易接受。在编排上，各册内容则实行了栏目化和板块化，它们使复杂的艺术史知识被表述得简洁而清晰，一目了然。

我希望这套“全彩艺术史系列”丛书能受到广大读者的欢迎，作为审美教育参考必读书而作出她应有的贡献。

邵信

2000年9月

怎

样

阅

古风时期的雕塑

古风时期，通常是指从公元前8世纪到公元前5世纪这一段时间。古风时期的雕塑出现了等身或超过等身尺寸且大多是直立的人像。这些人像有男有女，造型上均遵循“男裸女衣”的法则。其中，健美的男子裸体雕像是当时为主持正义的英雄们而建立的纪念性雕塑，他们常以运动健将为模特儿；着衣的女性雕塑是献给神的捐供品，她们大多显示出盛装节日里欢乐少女的风采。除了圆雕人像之外，像浮雕饰带、回廊浮雕等装饰浮雕为主的建筑雕塑在古风时期也发展起来，古风时期的雕塑

艺术史综述

雕塑艺术发展历史线索的简略概述

雕塑作品

雕塑艺术史上的重要作品

作品赏析

分析鉴赏雕塑名作

《摩西》
(1513-1515)
是米开朗基罗为佛罗伦萨圣罗伦佐教堂创作的雕塑，是文艺复兴时期雕塑艺术中的杰作。摩西的形象被赋予了神性，他不仅是一位先知，更是一位英雄。雕塑通过细腻的手法，刻画了摩西在接到上帝启示时的复杂心理：既有对神圣使命的敬畏，又有对世俗权力的渴望。摩西的胡须、肌肉、血管都刻画得极为细致，显示出一种超凡脱俗的力量。米开朗基罗通过这件作品，将人文主义精神与宗教信仰完美结合，成为文艺复兴时期雕塑艺术的巅峰之作。

文艺复兴

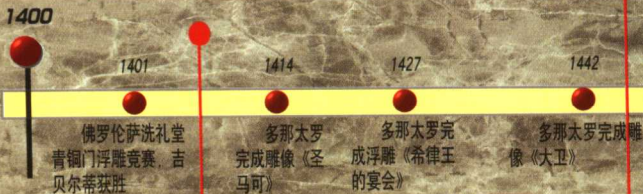

14-16世纪欧洲发生的文艺复兴运动是西方近代史上一次伟大的思想文化运动。“文艺复兴”一词源于意大利语rinascita，意为“再生”和“复兴”。十四五世纪，由于城市商品经济的发展，资本主义生产关系已在欧洲封建制度内部逐渐形成，文化上也开始反映出新兴资产阶级的利益和要求。此时期的新兴资产阶级提倡个人主义的世界观，追求科学求实精神，反对中世纪的禁欲主义和宗教观。他们把中世纪文化视为黑暗倒退，以古希腊、古罗马的文化艺术为典范，并力图恢复其辉煌。但这种“复兴”并非古典文化的简单再生，而是取其精神，通过研究古代文化发现人的价值。

文艺复兴运动始于意大利，接着蔓延至整个欧洲。它以人文主义思想为宗旨，建立了一切以人为衡量事物的标准的思想方法，并在文学、音乐、美术、建筑等各个艺术领域引起了波澜壮阔的革命，产生了但丁、莎士比亚、达·芬奇、米开朗基罗等众多艺术大师。

意大利文艺复兴时期的雕塑

大事记

大事记 某一时期的重要艺术事件和主要艺术家的创作活动

艺术思潮 本时期对整个艺术领域产生影响的文化或艺术思潮

书

艺术流派

艺术大师

重要艺术家的
生平概述

艺术流派

活跃在本时期的 主要艺术流派

同其他艺术形式一样，现实主义雕塑的主要创作目的就是用雕塑语言来再现生活的真实。其作品往往具有这样的特点：一、对历史和神话题材不感兴趣，热衷于表现当代生活中的人物，表达对现实人生的思考。二、反对主观臆造和美化现实，如实、客观地塑造表现对象，不论他们是美的还是丑的。三、关心社会下层劳动人民，通过刻画他们艰辛而贫困的生活来揭露社会不公，昭示这个时代虚伪、残酷和罪恶的一面。

著名的现实主义雕塑家有罗丹、杜米埃、达鲁等。

主要雕塑家及其代表作

某一时期的重要
艺术家与代表作

多纳太罗主要雕塑创作一览表

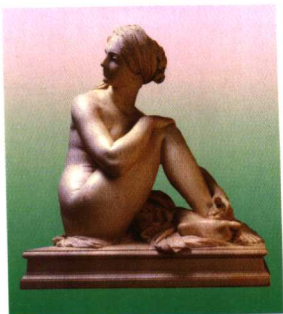
1413	创作	《不/不可像》	
1415-1417	创作	《羊吞诗》	
1416-1435	创作	《光与黑暗》	
1425	创作	《赤子王子的宴会》	2
1430-1432	创作	《天/门》	
1445-1453	创作	《恰达姆与达/狼/像》	
1455	创作	《伟大王的马利诺》	
1456	创作	《4.拉斯/1.霍洛/马/内/内》	

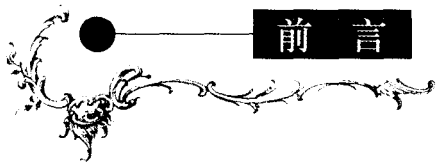
16世纪中后期 出现样式主义雕塑

1534

米开朗基罗完成
美第奇家族陵墓雕塑

知识窗 | 简要介绍
相关知识

前言

由于种种原因，人们在谈到艺术时，往往首先想到的是绘画。殊不知在人类艺术史上，无论是哪个民族，雕塑的创造都要早于绘画。原始雕塑是生命的直接表现，是人类对自身生命的关注和探求。他们的每一件作品几乎都是为满足繁衍生息、延续生命的需要而创造的，那些丰乳、肥臀、鼓腹的女性裸体雕像，无不体现了原始人对生命的崇拜、渴望、希冀和困惑。尽管在创作手法上，这些原始雕塑与后来的西方雕塑没有直接联系，但二者在精神上是相通的，即从原始时代起，每个时代、每个民族的雕塑就始终都在把人的形象作为艺术表现的中心。

古希腊、古罗马艺术是西方雕塑艺术最直接的源头。其中希腊的古典时期又是西方雕塑文化的黄金时代。希腊雕塑形象地再现了希腊人的人生哲学，即对人的价值的肯定，对人的生命的全部丰富性和需要的追求。因此，希腊雕塑的基本精神就是把人视为宇宙中最光辉的形象来赞美。希腊雕塑在空间造型上讲求比例、均衡、协调、节奏。“美即和谐”是希腊美学中占主导地位的思想，一尊尊融理想与写实为一体的雕塑杰作，寄寓了希腊人对自然、对宇宙的和谐与完美的认识 and 追求，并成为西方传统雕塑不朽的典范。

中世纪雕塑，是西方雕塑发展历程中一个必不可少的环节，它将古希腊雕塑和文艺复兴雕塑衔接起来。作为宗教的附属物，中世纪雕塑强调的是物质对象背后的精神性，其作品多从观念出发，造型上追求夸张、怪诞。

这种以神为中心的宗教艺术在持续了近千年之后，随着文艺复兴运动的兴起，终于让位给了以人为中心的文艺复兴雕塑。文艺复兴虽然被称作是古典文化的复兴，但这种复兴已远远不是一种简单的回复。文艺复兴时期的雕塑没有也不可能再回到古希腊罗马艺术的静穆与单纯中去，它们充分表

现出雕塑家的内心冲突和矛盾。米开朗基罗塑造了一个又一个道德高尚、意志坚强、身姿雄伟的巨人形象，文艺复兴对人的肯定与歌颂，在雕塑创作中得到了集中反映。

从米开朗基罗到罗丹，中间的17和18世纪是西方雕塑史上的过渡阶段。在这二百年间，雕塑艺术的发展虽然不如绘画，但也取得了一些成就。17世纪的巴洛克雕塑和18世纪的罗可可雕塑，以其独特的风格在西方雕塑史上占有重要的一席。不过充满甜俗趣味的学院派雕塑，却逐渐让这门古老的艺术丧失了生命力，直到19世纪末，罗丹才又重新唤起了它的生机。罗丹是古典主义雕塑最后的辉煌，也是第一个现代雕塑大师。对于伟大的西方雕塑艺术传统，罗丹顶礼膜拜；但他又不固守传统，而是将现代意识灌入其中。

至此，历史翻开了新的一页。20世纪的西方雕塑深刻反映了西方社会在工业化时代所面临的精神契机和视觉经验上的巨大变化。一方面，人文主义仍然是现代雕塑的主题之一；另一方面，写实性的形象造型在消失，抽象的、几何形造型在雕塑创作中被广泛应用。在现代主义思潮的背景中，后者更真实地反映出一种新的空间意识。与此同时，20世纪的欧洲雕塑界各种流派层出不穷，形式语言不断翻新，西方雕塑艺术因此而进入了一个多元化的时代。

所有这一切，我们在这本《全彩西方雕塑艺术史》中都有简明扼要的介绍。而书中620幅精美的图片，一方面直观地展示了西方雕塑史上的经典之作，另一方面它们还将给读者带来审美上的愉悦。我们衷心希望读者在翻阅此书时，赏心悦目之余能对西方雕塑有一个较为系统的认识。

遗憾的是，迄今为止有关西方雕塑史的中文版图书国内很少见到，这使我们在编著此书的过程中，遇到了一些困难和麻烦。当然，外文资料是可以参考的，但疏漏之处仍在所难免。

敬请大家指教。

— 目 录 —

前 言	1
-----	---

西方原始雕塑	1
--------	---

古希腊雕塑	5
古风时期的雕塑	8
◆ 古典时期的雕塑	19
希腊化时期的雕塑	44

古罗马雕塑	55
埃特鲁里亚雕塑	56
◆ 古罗马的肖像雕塑	64
古罗马的纪念性雕塑	74

西方中世纪雕塑	83
早期基督教雕塑	84
拜占庭雕塑	86
◆ 蛮族雕塑	88
罗马式雕塑	90
哥特式雕塑	94

文艺复兴时期的西方雕塑

115

文艺复兴时期的意大利雕塑

117

法国文艺复兴时期的雕塑

156

西班牙文艺复兴时期的雕塑

160

德国文艺复兴时期的雕塑

162

17-18世纪的西方雕塑

165

巴洛克雕塑

166

古典主义雕塑

185

罗可可雕塑

194

19世纪的西方雕塑

209

新古典主义雕塑

210

浪漫主义雕塑

223

现实主义雕塑

238

20世纪的西方雕塑

263

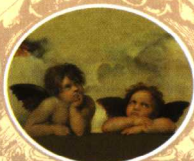
19世纪末至20世纪初的
西方雕塑

264

20世纪其他重要雕塑家

317

西方原始雕塑

考古发现证明，欧洲的原始雕塑产生于旧石器时代晚期，其最早的作品发现于欧洲的西南部与中部，距今约有3万年。

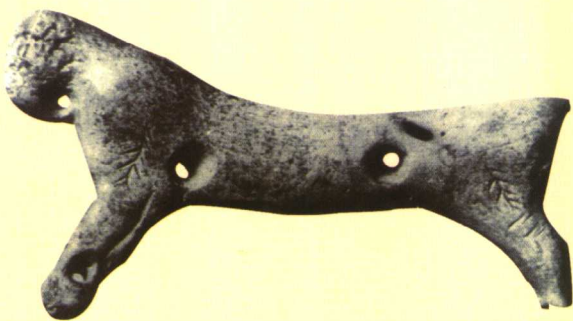
旧石器时代的欧洲原始雕塑遗物可分为两类。一类是以线条为造型手段，在质地较软的石板、骨和角等材料上刻出的“线刻”。它同时存在于器具艺术中和洞窟艺术中。与同时期的洞窟壁画一样，这些线刻主要表现的是野牛、野马、猛犸、犀牛、熊、狮、虎、狼、羚羊和驯鹿等各种野兽。此外，还有少量的人物、人的手印和具有特定含义的符号。另一类是浮雕、圆雕和透雕，它们主要出现在器具艺术中，以小型女性人体雕像最为著名。这种被称为“维纳斯”的雕像高度一般在10—20厘米之间，使用的材料主要有晶体滑石、石灰岩、象牙（猛犸牙）和骨头等。它们的共同特征是着意表现人物丰满的体态并强调女性器官。一般认为这些雕像是早期欧洲初民举行增殖巫术仪式时使用的神具，也有人说它们是生殖女神像。其最具代表性的作品是在奥地利维也纳附近的威冷道夫发现的圆塑裸女。另外，在一些洞窟艺术遗址中还发现了出色的浮雕作品，如法国劳塞岩岩廊中的女性人体浮雕“持角的维纳斯”。

进入新石器时代之后，欧洲原始雕塑的艺术似乎停滞了。只是新石器时代后期，在欧洲的大西洋沿岸出现的“巨石文化”中，出现了半抽象的人物浮雕、人像石碑以及一些小型的动物石刻等。除此之外，迄今再没有发现什么像样的雕塑艺术品。

《持角的维纳斯》(左图, 公元前30000)是旧石器时代晚期洞窟艺术中的浮雕杰作。它是发现于法国的劳塞尔岩廊里的裸体浮雕人像之一。其在造型上与《威冷道夫的维纳斯》有异曲同工之妙, 皆为丰乳、肥臀。这尊右手托着一只牛角的雕像, 五官刻画不清, 其长发绕过左侧脸部披在肩上, 乳房和臀部被刻得很肥大。据考证, 这是一个正在祈祷猎获丰收、人运安康的女神。

这尊名为《巴顿或权威的象征》(右图, 约公元前30000)的鹿角雕虽经装饰加工, 但仍可看到动物的基本比例关系。它体现了原始艺术家的高超技艺。

旧石器时代晚期

新石器时代

中西方雕塑
艺术起源

大事对照

公元前30000

公元前25000-前20000

欧洲出现最早的
模仿性造型雕塑

欧洲出现石雕《威
冷道夫的维纳斯》

知识窗

器具艺术和 洞窟艺术

旧石器时代晚期
的艺 术 的 一 种 分 类 方 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。
指 在 溶 洞 里 和 崖 壁 上 塑 造 的 艺 术 形 式。

石雕《威冷道夫的维纳斯》

(约公元前25000—前20000)是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。这尊用卵形石灰石雕刻成的夸张变形的雕像未刻五官、乳房、臀部、腹股都丰满肥硕，但手臂却很细小，头发被细致地刻成小卷。整座雕像的体积充满着圆而敦实的力量感。其肚脐是石头本身就有的小孔，或许作者正是为此才选用了这块石头。

公元前6000—前5000

公元前2500—前2000

人体雕塑作为装饰品出现在中国仰韶文化实用器物上
同时出现完整的红山文化头像雕塑
同时出现性别特征明显的红山文化陶裸女像

大西洋沿岸出现“巨石文化”

原始人类在打猎出发前，通常要进行一项仪式——对绘制或雕塑的动物施行巫术和祭典，以便在观念上占有猎物，增加在狩猎中的信心。这只“野猪”就是这类巫术的“牺牲”。它属于旧石器时代晚期的洞窟艺术，造型十分写实。野猪肥硕的身子与短小的四蹄以及细眼、尖嘴、蹄爪尖都雕刻得非常准确，显示出了作者对野猪身体结构的把握。

知识窗

巨石文化

新石器时代晚期至铜器时代早期，欧洲的主要分布区。它的状态以巨大的石块垒筑为特征，其形式主要有石墓、石垣和巨石结构。这些巨石结构往往标志某种重大的宗教信仰。后来，考古学家在南美洲安第斯山地区和中国辽宁、山东等地也发现了这类巨石建筑物。

新石器时代后期，“巨石文化”的遗迹遍及西欧和北欧各地，直至意大利半岛的南端。这些耸立在法国布列塔尼半岛上的立石，分行排列长达数公里，最高的有20米。虽然它们的意义至今也没有确定的说法，但有一点却是肯定的，即这些以某种规律摆放的巨石和当时的原始宗教信仰相关。我们或许可以把它们看作是欧洲最早的纪念性环境雕塑。

古希腊雕塑

古希腊美术，通常指公元前12世纪至前1世纪，希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。它包括公元前1101年以前的爱琴美术，以及在希腊影响下的地中海沿岸广大地区的美术。雕塑是古希腊美术中最重要的部分。

古希腊文化是欧洲文明的源头。古希腊雕塑对西方雕塑具有深远的影响，其存在与发展长达1000年左右。这段历史可以划分成3个阶段：古风时期、古典时期和希腊化时期。

古希腊雕塑艺术的特征十分鲜明。首先，它充分体现了“美即和谐”这一在古希腊美学中占主导地位的思想，“庄严”和“恬静”亦是它追求的艺术境界。其次，古希腊雕塑一直把古希腊神话当作它创作的源泉。与其他民族的神话不同，古希腊的神话体现了“神人同形同性”的观念。在这种观念支配下，古希腊的雕塑家都按照现实生活中人的形象来塑造众神，他们有着人的七情六欲，同时又是理想中的“人”，体现了古希腊艺术家对自由和欢乐的追求，以及对真、善、美的称颂。与此密切相关，精心表现人体美、赞赏人体美是古希腊雕塑的又一特点。为了争霸半岛和应付战争，强健的体魄成为古希腊人的追求，从而培养了整个社会对健美体格的审美机制。这种特殊的社会风尚，决定了古希腊的人像雕塑绝大多数都采取了裸体形式。这些将理想和写实融为一体的人体雕塑杰作，为后世树立了永久的典范。

古希腊及其文学艺术的繁荣

古代希腊包括巴尔干半岛南部、爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸，便利的地理条件使古希腊人与地中海区域的各个岛国保持着密切联系，并极易受到古埃及与两河流域文化影响。公元前8世纪前后，在古希腊地区建立了雅典等一批奴隶制城邦国家。这些国家所实行的民主政治制度赋予公民思想与创造的驰骋空间，表现出对一般自由民的尊重。这一切都为古希腊艺术的繁荣提供了必要的条件。

早在古希腊建立奴隶制城邦国家以前，公元前26—前12世纪爱琴海南部的克里特岛和希腊本土的迈锡尼一带就产生了爱琴美术，它亦称“克里特—迈锡尼美术”。这具《弹竖琴的女子》（左图，约公元前2500—前1900），其形式虽已简约到抽象的地步，但仍保留着一种原始宗教的神秘力量。

古希腊公元前12世纪—前8世纪这段时间，因著名诗人荷马（约公元前9—前8世纪）整理完成了《荷马史诗》而被称为“荷马时期”。虽然这一时期的希腊美术还处在酝酿探索阶段，《荷马史诗》记载下的古希腊神话与传说，却成为此后希腊美术取之不尽的题材宝库。这一双耳储藏罐（右图）上所描绘的形象，是古希腊神话中赫赫有名的战神“雅典娜”。

公元前8世纪

古风时期（公元前8世纪—前5世纪初）

古希腊
雕塑

大事记

公元前600—前580

完成阿耳忒弥斯
神庙浮雕《美杜萨》

约公元前575—前550

《驮小牛像》

公元前550

完成《飞翔的尼克》

公元前530

完成《贝布
罗斯的克利》

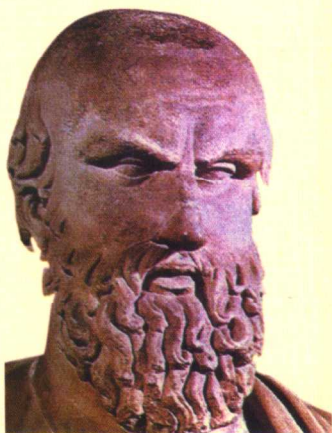
公元前8世纪，古希腊建立起奴隶制城邦国家。从公元前444年起，古希腊政治家、民主派的代表人物伯里克利（上左图，约前495—前429）成为雅典国家的统治者。他当政期间，积极推行奴隶主民主政治，大力发展经济，大规模推进雅典的工程建设，使包括雕塑在内的古希腊艺术很快进入了黄金时代。

古希腊的绘画艺术十分令人瞩目。虽然由于其作品大多绘制在木版上而未能流传下来，但这幅约绘于公元前540年的瓶画《狄俄尼索斯渡海》（上右图），还是向我们展示了它特有的魅力。

不仅是雕塑，古希腊艺术的各个门类都取得了辉煌的成就。其建筑艺术的杰出代表雅典卫城，雄踞在雅典城中的高冈上，其布局与天然基座的高低起伏和谐地融为一体。

和《荷马史诗》一道，埃斯库罗斯（约公元前525—前456）等三大悲剧作家的艺术杰作，使古希腊文学一跃而成为欧洲文学史上第一座高峰。

公元前5世纪

古典时期(公元前5世纪—前4世纪)

公元前6世纪下半期

完成《贝布罗斯的克利》

约公元前450

米隆创作《掷铁饼者》

公元前447—前432

菲狄亚斯创作《帕特农神庙的装饰雕塑》

公元前440—前430

波利克里托斯创作《持矛者》