

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

多维的视象

—
雕塑美

方 珊 边国英 王 芊 ◎ 编 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

多维的视象

——
雕塑美

方 珊 边国英 王 芊 ◎ 编 著

北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

多维的视象—雕塑美/方珊,边国英,王芊编著.—北京:
北京师范大学出版社,2011.4

(艺术与人文修养读本/方珊主编)

ISBN 978-7-303-11895-3

I. ①多… II. ①方…②边…③王… III. ①雕塑—艺术美学—通俗读物 IV. ①J301-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232371 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印刷:北京联兴盛业印刷股份有限公司

经销:全国新华书店

开本:155 mm × 235 mm

印张:11

字数:170 千字

版次:2011 年 4 月第 1 版

印次:2011 年 4 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

策划编辑:饶涛 责任编辑:高玲

美术编辑:毛佳 装帧设计:北京博兴元文化传播公司

责任校对:李茵 责任印制:李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58800825

总 序

每个人都是一个独立的个体，都是一个小宇宙，都有自己独特的喜怒哀乐，都有自己的理想与追求。艺术则是人类世代精神追求的一种浓缩，它把人的心灵世界通过外在的形式镌刻下来，让后人欣赏、赞叹与批判。艺术固然离不开人，离不开人的各种生活，但它不是因此而让人去炫耀自己，炫耀自己的人生，而是去审视自己，审视自己的人生意义。

艺术离不开现实，但它总是默默地把人的精神追求与理想，通过迷人的技巧与现实的图景予以展示。艺术的永恒魅力离不开技巧，更离不开通过艺术呈现出来的人的丰富多彩的情感和复杂多变的心灵。就是这些让人无法捉摸的情感与心灵，温暖着读者，动人心弦，令人一唱三叹，使人难以忘怀。艺术会让人去回归生命的活力，守望自己的精神家园，从而改变现实，迈向美好的未来。

因而，艺术是人的终生伴侣，只要有了人，就会有艺术，人不能没有吃喝，但更不能没有梦想。艺术予人以启示，它是人生智慧的升华，蕴涵着人的爱恨情仇、信仰与希望；它会让人微笑地面对人生，华丽地从磨难、贫穷中转身，无论身处何种险境，都能优雅地昂首阔步，富于尊严地去追求自己的幸福。艺术就如梦中花、水中月，激励着人去追求梦想，让人永远念想，领悟再三，却不会有丝毫贬损。

在高新科技高歌猛进的今天，人们愈来愈追求效率，讲究实利，物质生活愈来愈麻痹着人，使人愈来愈贪图安逸享乐。科技固然可强国，但人文艺术却会不断地鞭策着人，呼唤着人，使人振奋精神，激发生命活力，不断去追求那美好幸福的梦想。因为只有梦想，才会使人类永葆青春，怀抱远大抱负，不为蝇头小利而沾沾自喜，不迷醉于现实而忘记了自由的使命；也只有梦想，才会使人类牢牢把握前进的轮舵而不迷失方向，驾驭着高新技术，不使人一味讲究功利而失去人的灵性与活力。只有梦想，激励着我们为之奋斗，亲手把它变成现实。我们既需要迅速发展高新技术，更要提高中华民族的艺术修养，只有这样，才能使中华民族屹立于世界民族之林，为世界人民所尊重和敬佩。因而加强人文艺术修养，是我们在新世纪面临的一项极为紧迫的任务。

2010年，在中国人民大学王旭晓教授与牛宏宝教授的举荐下，北京师范大学出版社独具慧眼，发现了这套书的艺术价值，欣然接纳了丛书。众多作者齐心协力，尽快地对原作进行了修订，图片也焕然一新，以使本丛书更为适合大家阅读。凡是愿意提高自己艺术与审美修养的人，不论是老师或是家长，不论是青年或是少年，不管年龄大小，只要是艺术爱好者，就一定会在阅读中喜欢上它。美与艺术是人类文明的精华，中国人民在改革开放中逐步摆脱了贫

穷，就有必要去了解世界各国的艺术与美，了解中国的艺术与美。

当然，提高艺术修养与艺术教育及审美教育密切关联。我们绝不能将艺术与审美教育只看做是学校教育的事情，当我们一些人并不知晓斗拱、爱奥尼亚式、巴洛克、哥特式等时，不要把责任都推向学校教育。而是要问问自己：自己为何没去学，为何没有去学会学习，学会审美？爱美固然是人的天性，让人爱美、追求美的天性得以健康成长却要靠审美教育。审美教育不能简单地被理解为学校老师对自己的教育，或者父母长辈对自己的教育，好像没有专门施教者来施教就不是审美教育。在我看来，审美教育既需要专门施教者来施教，这种施教大多是审美知识教育，包括美是什么、为何审美、艺术何为等理论探讨，或许可称为“被教育”，因而需要老师引导与阐释，但它更需要自我教育。

这种施教是自己既当学生又当老师，因为接受什么、选择什么，都必须靠自己做决定；喜欢什么、厌恶什么、爱什么、恨什么，都必须靠自己去表达。要使自己具有一定的艺术修养，就一定要多多自我教育，他人教育也须通过自我教育起作用。不要一听到教育，就以为是他人来教育自己，因而把教育归属于学校教育、家庭教育与社会教育，教育也完全可以自我教育即自己教育自己。

其实，审美教育就是以自我教育为主、他人教育为辅的一种自我发展、自我丰富、自我完善的教育。父母、朋友、老师，包括博物馆、美术馆、电影院、书籍、互联网，社会的方方面面、各色各样的人都可以成为我们施行审美教育的良师益友，可关键仍在于自己。因为美与艺术重在自己去发现，重在自己去体悟。没有自我、失去个人的独特性，追逐时尚、跟随潮流其实只是一种“伪时髦”。这套丛书就是要帮助读者走进艺术，独立地去发现艺术中的美。

现在这套丛书终于要与大家见面了，希望它能成为艺术爱好者

的伴侣。我作为丛书主编，既要向北京师范大学出版社的大力支持表示感谢，又要向王旭晓、牛宏宝、王志敏、杨桂青、赖配根、丁伯奎、王志钧、王芊、边国英、刘秀乡、乔基庆、宿志刚、林叶青、苏丹、崔辰等编委的认真努力表示感谢。丛书在撰写与修订中，虽然强调了编写体例统一的要求，但由于各编委的关注点不同，想法各异，更何况各门艺术的演变亦有长有短，因而各门艺术的撰述会有一些差异。加上我们也在学习中，本身水平仍有待提高，因此，本丛书仍会存在这样或那样的缺点，如有不足之处，欢迎广大读者不吝指正。对于广大读者所提的意见，我们会心存感激，因为我们知道，我们都怀有同样美好的梦。

方 珊

2011年1月18日

前 言

雕塑是以雕刻和塑造为基础手段制作多维空间形象的艺术，也是一门既古老又年轻的艺术。说它古老，是因为探索它的起源与形成必须去追溯人类的起源。在由动物向人类的演变过程中，雕塑曾经产生过极为重要的作用。在此，我们不去细说护身符、项链、饰物等的出现，曾给原始初民带来何等的快乐与自豪，曾激发起原始初民何等活跃的想象。我们只是指出，石块打击、棍棒削制等这些工具的制造与改制活动，不仅使人类的四肢有了更明确的分工，灵巧的手出现了，还使人类的眼睛更为敏锐，更为主体化，更为人性化。而且更重要的是，它导致类人猿与人的最后分离。人类的这些石块打击、棍棒削制活动不正包含着人类最早的雕塑活动吗？原始人的打制石块、木棒既是工具，用来割肉、猎食、保护自己，敲击其他石块，同时也是最早的雕刻工具和作品，

用它来去除多余的、自己不需要的某些部分，把石块或木头制成自己需要、自己想要的样子，这就是人类最早的雕刻活动。工具的制造与改制既是原始人的劳动，同时又是原始的雕塑，它就是我们今天称之为雕塑艺术的开始。由此可见，人类或许可以说是善于雕塑的动物，也正是雕塑把人与其他动物相区分开来。当我们说，有了工具制造才有了人类，有了人类也才有工具制造之时，实际上也包含着这样的意思：有了雕塑活动才有了人类，有了人类也才有了雕塑活动。因此，雕塑活动与人类的演变和发展相伴随、相发展、相促进。

然而，我们又要指出，雕塑艺术又是一门年轻的艺术。我们所以说雕塑艺术是一门年轻的艺术，理由至少有如下几个方面。

首先，从人类演变史来看，人类经历的数万年演变尽管很漫长，但是它相对于人类的整个发展史来说，仍是短暂的。人类目前仍处在成长期，发展前景还十分远大，难以限量。雕塑艺术也会伴随人类的成长而成长，它的前途也十分远大。

其次，人类对其历史使命的明确意识将使人类焕发出青春。人类经历了数千年的文明发展后，越来越自觉地思考自己的历史使命，也越来越明确地意识到自己的历史使命：雕塑地球，同时也将雕塑自己。如何塑造一个美好的地球、美好的生存环境，使之真正变成人类的乐园。与此同时，人类在与自然的可持续发展中，如何在与环境的良好互动中，不断地提升自己，使自己的心灵境界得到升华，把自己雕塑成美好的人。在这一既雕塑世界又雕塑自己的创造活动中，不仅需要人类用自己的聪明智慧，吸取几千年的文明成果，用自己的双眼去发现美，而且也要用自己灵巧的双手去塑造美。雕塑艺术也将伴随人类的成长继续迈开大步，阔步前进。

雕塑艺术本身也在不断地焕发青春。过去雕塑艺术由二维向三

维发展。现在看来，雕塑艺术不只是凝练的诗歌、凝固的舞蹈，随着爱因斯坦相对论的出现，人们的时空观已经发生了改变。雕塑艺术已由三维转向声光雕塑、四维雕塑、五维雕塑、多维雕塑，雕塑艺术也重新焕发出青春光彩。

总之，人类的前途是光明、美好的，雕塑艺术也展现着美好的发展前景。而且，其他各门艺术也都将如此。艺术将永葆青春，它将赋予人类以想象，以激情，以智慧，以灵感，以活力，以青春。读者朋友，请你通过这本《雕塑美》步入雕塑的世界，去体味雕塑艺术的发展演变及特点，领略雕塑艺术的魅力。

目 录

一、雕塑概观	1
(一)雕塑——三维空间的艺术	1
(二)圆雕与浮雕	4
(三)纪念性雕塑与装饰性雕塑	10
(四)城市雕塑	14
二、雕塑的特性	19
(一)材质的性格	19
(二)形体的组合	25
(三)线条的律动	28
(四)色彩的舞蹈	31
(五)凝固的音乐	33
(六)情绪的宣泄	35
(七)唯美的追求	36
(八)环境的映衬	37
(九)时代的精神	39
三、雕塑鉴赏	41
(一)人体雕塑鉴赏	41

(二)“丑”雕塑鉴赏	46
(三)夸张变形之美	49
(四)动物雕塑鉴赏	50
(五)现代雕塑鉴赏	53

四、中国雕塑发展史

(一)概述	56
(二)朴拙之美——原始雕塑	58
(三)狞厉之美——商、周青铜雕塑	61
(四)秦汉雄风——秦汉陵墓雕塑	64
(五)法相庄严——宗教雕塑	71
(六)盛世之音——唐宋雕塑	82
(七)异彩纷呈——明清雕塑	86
(八)世纪风采——现代雕塑	93

五、西方雕塑发展史

(一)童年的企盼——原始雕塑	96
(二)法老的荣耀——古埃及雕塑	99
(三)永恒的典范——希腊雕塑	103
(四)帝国的辉煌——罗马雕塑	110
(五)神光的沐浴——中世纪雕塑	114
(六)人性的复苏——文艺复兴时期的雕塑	117
(七)跳跃的生命——17~18 世纪雕塑	125
(八)个性的张扬——近代雕塑	127
(九)疯狂的缪斯——现代雕塑	134

六、雕塑精品鉴赏

(一)中国雕塑精品鉴赏	138
(二)西方雕塑精品鉴赏	150

结束语

参考书目

一、雕塑概观

雕塑是一门古老而常新的艺术。早在远古时代，先民们就用石头和黏土来表达他们的情感和观念。在之后的每个时代，都有凝聚着时代精神的雕塑作品出现，记录着人类的成长过程。我们将步入这一光辉璀璨的艺术园地，领略人类用体积语言所建造的艺术世界的魅力。

(一)雕塑——三维空间的艺术

雕塑是造型艺术的一个重要门类，是用具有三维空间（长、宽、高）的体积来塑造形象、传达人们思想情感的一门艺术。

雕与塑是雕塑最基本的两种制作手段。雕，突出一个“减”字，就是把坚固的大块材料（如木、石、金属等）用刻、削、凿等方法将不需要的部分去除。法国著名雕刻大师罗丹就这样说：“雕刻是怎样的呢？你拿起斧头来，把不要的东西统统砍去就是了。”意大利文艺复兴时期的雕塑家米开朗琪罗也十分擅长这种方法，他认为他的创作就是把形象从大理石中解放出来。这些都很形象地说明了这一制作手法的特征。而塑，则强调一个“加”字，就是通过可对塑性材料（如黏土、蜡等）的堆积、揉捏等方式，形成所要的艺术形象。在这一过程中，由于材料本身缺乏坚固性，往往需要预先做好支架作为作品的“骨”，在此基础上进行制作。

除了雕和塑这两种方法外，还有铸造和集合等方法。

铸造就是先用具有可塑性的材料做出模型，并依此制出模子，再将更坚固的材料（如铜、铁等）的熔液浇铸其中，从而完成最后的作品。因为这种方法是在模子的帮助下，用一种材料替换另一种材料，所以也叫“替换法”。

集合法是由毕加索创造的。20世纪后，混凝土、塑料等材料也被用来制作雕塑。毕加索在抛弃了传统的材料，用纸片、布片、铁片等制作雕塑时，将现成的物体按一定的目的拼组在一起，使原先的物体在一定程度上保持自己的风格，同时作品在整体上又获得了一种新的意义。这种方法称之为“集

合法”。

随着社会的发展，雕塑方法也在进一步丰富和提高着，这使雕塑呈现出越来越多样的现代风貌。

雕塑的一个显著特征就是它的三维立体性。也就是说，它是在立体的空间中表现的。所表现的对象是真正占据一定空间的实体，这一点成为雕塑与绘画的明显区别。由于这一特点，雕塑可以让观赏者从各个角度、不同的方向进行欣赏。而且优秀的雕塑作品无论从哪一个角度看，都不会显得呆板、单调。也正是由于雕塑是实体的缘故，观赏者甚至可以通过触摸直接去感知作品，感知其或光滑或粗糙或柔和或坚硬的质感，以及体面转折变化的韵律。也许正因为如此，雕塑才被称为“最忠实于自然的、表现精神的方式”。

正如绘画的语言是色彩与线条，音乐的语言是节奏与旋律一样，雕塑的语言是体积，它通过那些方的、圆的、长的、扁的、凹陷的、凸出的等体积变化，使惰性的、没有生命的物质材料获得了生命。因而雕塑家对体积变化必须有高度的敏感。一般来讲，金字塔形给人一种稳定坚实之感，球形给人一种旋转、饱满、滚动之感，而方形则给人一种端正之感。体积巨大，会让人感到雄伟、壮阔及博大，从而产生敬慕的情绪；体积如果小巧，那么又会让人觉得可亲、可爱，产生把玩的冲动。正是通过体积这种语言，我们与雕塑进行着思想与情感的交流。

雕塑是静态的空间形象艺术。由于材料和表现手法的局限，雕塑在塑造形象时，不可能像小说、戏剧那样表现太多的人物和太复杂的关系，也不可能运用自由充分的描述情节的手段。正因为它在揭示环境与背景上受到极大局限，才体现出时间艺术与空间艺术在艺术表现上的差别。音乐、戏剧等时间艺术可以在时间的延续中表现人物、推动情节、揭示主题。

而欣赏者也可以在时间的进行中了解人物的命运发展，事件的来龙去脉，从而获得完整的审美感受。但绘画、雕塑等空间艺术却以一种永恒的静态形式出现。然而，正是这种瞬间的凝固，使观赏者在时间上获得了最大的自由，让观赏者可以有充分的时间来回味、思考这意味无穷的瞬间。不过，在背景设置以及色彩的表现方面，雕塑还不及绘画。因而，雕塑在艺术表现上只能以单纯取胜，凝练概括地表现形象，让欣赏者在凝固的有限时间里展开联想的翅膀，体会到有限形式中的无穷意境。所以，优秀的雕塑作品是简

约的形式与深厚内涵的统一，是形式美与内涵美的统一。

雕塑虽然是静态的艺术，却可以表现运动，寓动于静，所以有人说雕塑是“凝固的舞蹈”。雕塑表现运动，往往不是选择动作行为的高潮点，而是选择高潮来临前的一瞬间。那真正的高潮将借助观赏者的想象发生。如《掷铁饼者》(如图 1-1)，观赏者会由这一紧张的、如箭在弦的动作，想到身体旋转、跃起，铁饼则像箭一般地飞掷出去，从而形成一幅完整的运动画面。

雕塑常常以人为主要表现对象，即使表现的对象不是人，而是动物或其他，它所揭示的也是人的情感、人的思想、人的精神。这正是雕塑的灵魂所在。德国哲学家黑格尔说：“雕塑使心灵和身体形状直接统一起来”，“显示出它的永恒的静穆和本质的独立性”，并说，雕塑表现的是“沉潜到肉体中的精神”。大雕塑家罗丹就十分注重精神和生命内涵的显现。他认为，雕塑除了用物质材料塑造出综合、概括的人物形象外，更应着力创造具有鲜明个性，能反映人物内心世界微妙情绪变化的艺术形象。优秀的雕塑作品总能唤起人们强烈的生命联想，从中获得生命力量的暗示。罗丹的《思》(如图 1-2)给我们的就绝不仅仅是一个美丽的少女头像。她那略带忧郁的秀美面庞和粗糙的顽石并于一体，隐喻着思想和物质、理想与现实、欢乐与痛苦等多重复杂关系，给欣赏者留下无限思索和想象的空间。现代雕塑家亨利·摩尔也说：“一件作品必须首先具有本身的活力。……它并不是对生活的一种逃避，而可能是对现实的一种渗透……对生命意义的一种表现，对更加努力生活的一种激励。”我们从亨利·摩尔的

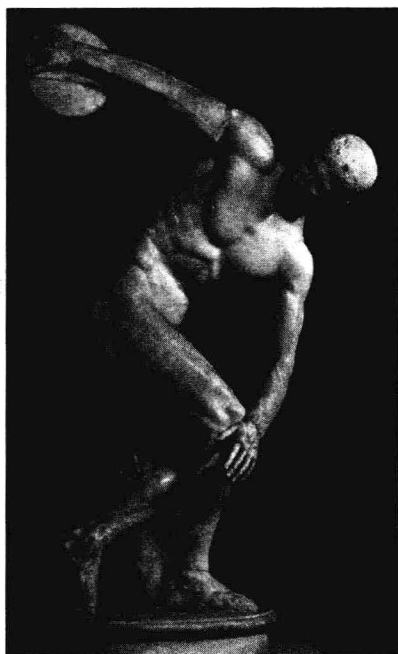

图 1-1 《掷铁饼者》

图 1-2 《思》

想，从中获得生命力量的暗示。罗丹的《思》(如图 1-2)给我们的就绝不仅仅是一个美丽的少女头像。她那略带忧郁的秀美面庞和粗糙的顽石并于一体，隐喻着思想和物质、理想与现实、欢乐与痛苦等多重复杂关系，给欣赏者留下无限思索和想象的空间。现代雕塑家亨利·摩尔也说：“一件作品必须首先具有本身的活力。……它并不是对生活的一种逃避，而可能是对现实的一种渗透……对生命意义的一种表现，对更加努力生活的一种激励。”我们从亨利·摩尔的

一组组母子雕塑、妇女卧像以及全家人像等雕塑中，感受到的不正是那种生命的活力吗？

雕塑艺术还能突破语言、文字、国家及民族的界限，形象地记录科学、文化、经济、政治、社会生活等，是人类共同享受的艺术。

（二）圆雕与浮雕

雕塑通常被分为圆雕和浮雕两类。

圆雕是最常见的一种雕塑类型，是指那些不附着在任何背景上，独立存在的，观众可以从作品的上下左右各个角度进行观赏，具有三维空间的雕塑。因而圆雕最能体现雕塑的艺术特征。

通常根据圆雕放置场合的不同，又可分为架上雕塑和室外雕塑两类。

架上雕塑一般放于室内。与室外雕塑相比，受环境影响相对较小，可以移动，还可以根据需要控制光线变化。架上雕塑一般体积较小，便于用各种材料制作。表

图 1-3 《塌鼻人》

现形式也多种

多样，常见的有头像、胸像、全身像、群像以及动物像等。图 1-3 是罗丹的《塌鼻人》青铜头像，它仅仅雕塑了一个老人的面部，但由于刻画得细致生动，仍能让我们从中感到无穷的意味。在那张丑陋的、遍布皱纹、凹凸不平、发须凌乱的扭曲的脸上，仿佛蕴藏了人类所有的愁苦和凄凉，让人心酸，使人沉重。古罗马时代的《卡拉卡拉大帝》云石胸像塑造的是一个生性残暴、阴鸷多疑的形象（如图 1-4）。从他那冷酷的眼睛、紧锁的眉头以及紧闭的薄嘴唇上，我们可以想象人物的老辣和强硬了。要说杰出的全身像圆雕作品，

图 1-4 《卡拉卡拉大帝》

我们很容易想到那尊惊世绝俗的《米洛斯的维纳斯》(如图 1-5)。这尊精美绝伦的雕像,无论从哪个角度看都那么完美无瑕,令人惊叹。它体现着女性的完美形体,也洋溢着女性的优雅气质,显示着一种人性之美。难怪法国人会将其当做国宝。《加莱义民》可作为群像雕塑的一个代表(如图 1-6)。5 个人的年龄、身份、面貌各不相同,在表情、动作上也有差异,同时又彼此配合,营造出一种悲怆、慷慨的气氛和基调。在动物雕塑中,我们以我国东汉时期的《马踏飞燕》为例(如图 1-7)。这是架上雕塑的精品:风驰电掣中的奔马一蹄踏上一只翩飞的燕子,那矫健昂扬的身姿给人一种蓬勃奋发的朝气和活力。

室外雕塑一般放置在宽广、开放的空间里,与建筑、风景等自然环境相互配合、协调,相映生辉。而且雕塑还会在一天中晨光暮霭的光线变化里呈现不同的景象,可以在一年四季春风秋雨中展示不同的风姿。环境的自然变化会为雕塑带来不竭的魅力,赋予其永恒的生命力。在丹麦首都哥本哈根朗厄里尼港湾畔的海滨公园里,在海浪轻拍

图 1-5 《米洛斯的维纳斯》

的一块礁石上,有一条迷人的美人鱼,她日复一日地坐在那里,凝望着大海,神色忧郁,却又坚定执著,让人感动,让人钦佩。这就是被视为丹麦国