

世界名画欣赏

SHI JIE MING HUA XIN SHANG

14

目 录(第十四辑) 雕塑篇

伊利斯	[古希腊]	佚 名	(封面)
濒死的牝狮	[亚 述]	佚 名	(1)
米洛的维纳斯	[古希腊]	亚历(赫)山大	(2、3)
拉奥孔	[古希腊]	阿格桑德罗斯	(4)
		坡留多罗斯	
		阿典诺多罗斯	
少女雕像	[古罗马]	佚 名	(5)
哀悼基督	[意大利]	米开朗琪罗	(6)
装扮成维纳斯的宝琳	[意大利]	卡诺瓦	(7)
加莱义民	[法 国]	罗 丹	(8)
看看这女像	[意大利]	罗 梭	(9)
裸体的战士	[法 国]	布尔德尔	(10)
蒙色瑞	[西班牙]	贡萨列斯	(11)
斜倚的母与子	[英 国]	摩 尔	(12)

濒死的牝狮(公元前 650)

蜡 石(高 168 cm)

[亚述]佚名

亚述*人是个穷兵黩武的民族,由于经常发动战争,顾不上研究宗教事务,所以既没有来世再生的信仰,也不重视修筑陵墓。但对现世生活则穷奢极欲,只要国王一登上王位,就大兴土木,竞相建造豪华的王宫,宫殿之宏伟富丽,在两河流域是史无前例的。今天残存下来的浮雕就是装点宫殿围墙上的艺术品,大多表现狩猎、骑射和征战的题材。

《濒死的牝狮》这块在尼尼微出土的浮雕,是巴尼帕王宫的著名遗迹,它描绘了一头身中数箭的牝狮,下肢已经瘫痪,血从创口拼出,由于剧烈的疼痛和濒死前的挣扎,发出凄厉的吼叫。牝狮头部的刻画极其细致入微,尤为突出的是顽强支撑着的有力的前肢,更有一种“困兽犹斗”的悲剧气氛,形象清新逼真,极其传神。

杨学昭

* 古代东方文明的遗址在幼发拉底河和底格里斯河流域。这一地域自公元前一七〇〇年至前六一二年,主要受亚述人统治,形成奴隶制社会。在长达一千多年的历史中,亚述几经兴衰,到了巴尼帕王执政,亚述进入了鼎盛时期,建立了庞大的军事帝国。

大的军事帝国。

米洛的维纳斯(1820 年出土)

大理石(高 204 cm)

[古希腊]亚历(赫)山大(公元前一世纪)

希腊神话中的阿佛罗狄忒,罗马人称为维纳斯,是爱与美的女神。传说她生于海中,以美丽著称,专事司掌人类爱情、婚姻生育以及一切生物的繁衍生长。有关她的故事很多,欧洲文艺作品中常采为题材。

这尊女神自一八二〇年在米洛岛的一个山洞出土后,就开始了各种各样的争议,如同对她的赞叹一样,也使人感到踌躇。问题集中在两个方面。

其一,这尊雕像残缺的两只胳膊原先是什么姿态?是如神话中常谈到的手拿着帕里斯的苹果?还是手举着诗琴的缪斯?是持着一个盾就象那不勒斯卡比亚的维纳斯那样?或是一组群雕中的一个,维纳斯正以她的魅力阻拦战神马尔斯出征?是把手伸向站在她面前的“爱的使者”丘比特?是拉着裹在下半身的披布?然而,所有这些按照各自推测补塑双臂的设想,总感到不自然、不协调,都难以弥补女神残体的完美。

其二,创作年代的争议:这雕像究竟属于哪一时期的作品?从美神台座与足部下方发现的铭文:“美安德劳河畔,安屈克亚的亚历(赫)山大作此”和书写的字体佐证来看,系公元前一世纪(希腊化时期)的作品。但从雕像的艺术风格分析:那阔大简洁的塑造手法令人联想到巴底隆的雕刻;从表情看,站立的姿势又给人是出自普拉克西台利之手的印象;躯体的比例又使人想到留西比斯的造型;雕像上个别处的特征,如椭圆形脸蛋、直鼻梁、平额、扁桃形的眼睛和弧形的眉,以及一绺一绺的波浪形头发式样,又可上溯到公元前五世纪(古典时期)的理想化传统,因此近代美术史家普遍认为它只能是希腊雕刻艺术高潮时期(公元前四世纪,即希腊古典时期盛期)最成熟的完美之作,在公元一世纪仿制的。这立论或许比单纯依据自然科学的探测更准确些。

这尊美神雕像,被认为是迄今所有出土的维纳斯中最美的。这个半裸的女神非常典雅,半裸的上半身配着裹着披布仅露出点脚趾显得端庄厚实。螺旋形的转侧和略向前倾的身姿,使形体的构图含有纪念碑式的庄严与雄伟。这美神,看起来有时觉得活泼、生动、健康、优美;有时又显得安祥,感情含蓄,甚至带点冷峻。她秀美而不娇艳,使人感到的是亲切、喜悦和对自由的向往。兴许就是这些美质,屠格涅夫把她引喻为《人权宣言》,赞誉她在人性尊严方面,显得坦荡自尊而且有力量。

黄启荣

世界名画欣赏 14 / 2 3

原书缺页

原书缺页

少女雕像(三世纪中期)

大理石(高 27 cm)

[古罗马]佚 名

雕像中的这位少女,并不知名,不过她独一无二的性格和相貌特征却鲜明地留了下来。人物姿色并不超群,也没有妩媚绰约的风采。然而,脸部的特征作得非常简括,一双炯炯有神的目光含着逼人的力量;富于肉感的鼻子和丰腴、抿着的嘴唇,流露着不可抑制的欲望;表情里没有浪漫和感伤的情调,更多的是世俗性的热情。垂挂在脑后质朴的短发和流畅的外轮廓,概括出端庄的头型,使得整个脸庞显得非常鲜明,烘出了这女子果敢、热情并带有几分男子气概的性格。

三世纪罗马的肖像雕刻艺术,正是它的鼎盛时期,已经不再属于希腊艺术的范畴了。从着重人物性格的刻画,可以找到新艺术的萌芽。新风格的倾向,可以从雕像头发的刻纹里,眉、眼的雕琢中所渗入的绘画手法里找到东方造型的影响。罗马的雕塑家,常用染色或镶嵌来塑造眼睛,表现“神光”,有的则在瞳孔中挖一深孔,在孔的外圈划上小圆圈的凹槽显示虹膜的光泽。这件《少女像》,那嵌在瞳孔中的饰物虽已掉失,使得雕像多少显得有点不自然,但仍能捉摸到当年的神采。另外,造型中眼框的塌陷、厚实的嘴唇和富于肉感的鼻头这些重要的五官表现,都迥然不同于社稷宗族肖像里后妃的骄矜、艳丽和珠光宝气。这尊雕像之如此感人,在于深刻的写实精神和性格的个性化,而且极富民族特色。罗马人的建树,和罗马肖像雕刻艺术所达到的成就,由此可见其一斑。

博 闻

哀悼基督(1498—1499)

大理石(高 173 cm)

[意大利] 米开朗琪罗 (Michelangelo Buonarroti,
1475—1564)

这是个传统的宗教题材,构思源于十四世纪的德国,德语称为晚祷像[vesperbild]。米开朗琪罗曾作过多次的变体探索,这一尊是最早的一件。

圣母将去世的基督抱在膝上,悲哀地凝视着这殉道者,她左边向上摊开的手,象是告诉人们“瞧!他们干些什么啊?!”基督安祥得象是熟睡着了。整座雕塑显得非常宁静、优雅而圣洁,雕刻家在这里强调的是圣母和基督之间的母子之情。据说作品完成后曾有人挑剔说:“圣母过于年轻了,不象是个母亲。”米开朗琪罗作了这样解释:“既然圣母是纯洁、崇高的化身,就一定能避免岁月的折磨。”雕像所体现的青春长存与形象的美感,正是人们对美好事物的想往。

在塑造上,突出了横向的处理。把基督遗体处理成细长身材,以减轻其“视觉重量”,同时把圣母的衣裳塑得宽大并富节奏感,整个膝部就象一座灵枢台,使殉道的耶稣置放在上面显得很稳贴而且优美。三角形的构图更增加了整座雕像的稳定。在这座等身大小的雕像中,有人曾作过这样的剖析:若让圣母站立起来将成为身高七呎的巍峨妇女,然而,乍一看去她仍然苗条娴淑,符合圣经上所要求的。对此,米开朗琪罗曾谈到:“(雕塑家)应该把量尺放在眼中,而不是放在手里。因为手只会制作,而眼睛才会判断。”

确实,这尊雕像是一件形式和美感的结合而不同于其他的《圣殇图》。

钱景长

装扮成维纳斯的宝琳(1808)

大理石(160×200 cm)

[意大利]卡诺瓦(Antonio Canova, 1757—1822)

这尊雕像的模特儿,是拿破仑的妹妹,即嫁到罗马名门波给塞家族的宝琳·波那帕特的造像。她横倚在长长的卧榻上,姿态也是仿效选美比赛获胜的维纳斯女神的打扮,左手轻轻拿着象征荣誉标志的黄金苹果。拿破仑家属俊秀的脸型特征和贵妇人艳丽、骄矜的气质都表现得非常肖似透彻。就连罗可可式卧榻和松软富有弹性的枕垫也都雕琢得几可乱真。

这个雕像,还是理想化的,它具有那么多的古典式匀称和温馨典雅的外表。而在优雅、流畅的外形线中,却象是用“圆雕形式制成的浮雕”一样,只供从前面和后面观赏,缺少雕像造型的三度空间。就这点而言它与安格尔的《土耳其宫女》的平面处理,在风格上是一致的。其特征是以希腊、罗马为标准,塑造的人物也要冠以古典的风貌,以适应那个时代所崇尚的“古典遗风”。然而,人物挑逗的笑容,窈窕的身姿,就连手脚也都雕琢得精细入微,流露着当时盛行于宫廷的“优雅性感美”(继承了自路易十四以来宫廷艺术的基调)。富丽的气氛和甜腻、骄矜的人物造型,也反映了帝政时代的时尚与审美情趣。这是拿破仑家族雕像中最有名的一尊,也是雕塑家卡诺瓦作品中最有名一件。同时也是“新古典主义”雕刻的一件代表性作品。

胡博闻

加莱义民(1884—1888)

青 铜(215.9×248.8×198.1 cm)

[法国]罗 丹(Auguste Rodin, 1840—1917)

这是一座纪念“加莱义民”殉难的忠魂碑。表现的是法国历史上的真实事件：十四世纪“百年战争”中，英王爱德华三世围攻加莱城达二年之久，一场浩劫危在旦夕。为了拯救全城，一位名叫乌斯塔斯的长者与其他五位义民挺身而出，愿为人质出城向敌军自降。由于他们崇高的自我牺牲精神，结果城市得救了，人民免遭劫难。

艺术家依据这一悲壮的史实和资料记载，塑造了六位义民形象，组成一座大型群塑。他紧紧抓住悲愤、决心和震荡的精神，着意人物不同性格和心理的刻画，从而打破了传统，为纪念碑模式开创了新的范例。

群雕正面的三个人为一组，是这群像的中心人物。居中较为年长的一人即乌斯塔斯，他留着长发，眼睛向下凝视，沉着地迈出脚步显示了内心的悲愤和献身决心。左边的一个义民双手紧握着加莱城门的钥匙，满怀悲愤毅然站立在那里，由于要把象征全城屏障的钥匙交给敌人，其深沉凝重的表情正表现了这种心理，右边那位向右侧转的身躯和手势，表露出无比激动、愤怒和焦虑。后面的三个，有的双手抱着低垂的头，有的用手遮住自己的眼睛，有的紧锁双眉，摊开双手略显踌躇，表现出无可奈何而又悲痛的感情。罗丹就是这样真实地、戏剧性地表现了这一历史事件中六个人物激烈动荡的感情旋涡。六个人物背靠着背站立在一块低台座上，各自独立又相互联结成一体，表现了他们告别全城父老行走在街上的情景，服饰中光头赤足，均按照历史的真实。由于作品对人物内心世界作了深刻揭示，产生了巨大的感染力，可歌可泣地再现了这一义举。整个雕像流露着现实主义的深度和浪漫主义的激情，恰似那悲惨的一三四七年的深沉回声，产生了震撼人心的艺术效果。

陆宗铎