

世界名画欣赏

SHI JIE MING HUA XIN SHANG · 10 ·



334095
334096



目 录(第十辑) 雕塑篇

巴尔扎克	〔法 国〕	罗 丹	(封面)
凯刺萨寺院中的飞天	〔印 度〕	埃罗拉石窟第 16 窟	(1)
命运三女神	〔古希腊〕	菲狄亚斯	(2、3)
阿佛洛狄忒的头部	〔古希腊〕	帕拉克西特列斯	(4)
摩 西	〔意大利〕	米开朗琪罗	(5)
阿波罗和达芙涅	〔意大利〕	贝尼尼	(6)
世界的四部分	〔法 国〕	卡尔波	(7)
十四岁的芭蕾舞娃	〔法 国〕	德 加	(8)
睡眠的缪斯	〔法 国〕	布朗库西	(9)
美惠三女神	〔法 国〕	马约尔	(10)
家 庭	〔英 国〕	摩 尔	(11)
为遭受战争毁坏而立的纪念碑	〔荷 兰〕	扎德金	(12)

120-123

计算机



0000008544

凯刺萨寺院中的飞天(公元八世纪下半期)

凝灰岩(局部)

〔印度〕 埃罗拉石窟第16窟

凯刺萨是印度教神话中的圣山。凯刺萨寺院是印度教主神之一——湿婆的居所。湿婆是死亡和轮回之神，是毁灭之神，苦行之神，舞蹈之神。印度教认为湿婆能不断创造生命，也能破坏一切。实际上它是赐予印度人民生养之福同时又常常给他们带来灾祸的恒河的象征。

印度教寺院的构造观念很奇特，它们几乎完全被当作雕刻品，整座寺院布满了雕刻。这里的飞天就是凯刺萨寺院内无数雕刻中的一个。这座寺院大致于公元六七八年建成，但雕刻的最后完工大约又持续了一百年时间。许多雕刻都是模仿笈多王朝(320—535)的典型形式，是印度教鼎盛时期兴建的庙宇艺术，也是至今幸存的最宏伟壮观的建筑物与雕刻群之一。

印度的艺术注重人的裸露的肉体，大概这是受希腊艺术的影响。所不同的是希腊人崇尚男性气概，印度则多带女性化，尤其在印度教的艺术中更是如此。印度人民擅长舞蹈，谙熟多种舞姿，他们是把舞蹈作为艺术创作来看待的。从这个飞天上也可以看到，它带有女性的温雅，形态自然，身姿柔软轻盈，富有肉感。它的运动仿佛发自身体内部，似在云中飞腾，又象在水中跃动。这是印度美学的特殊创造。这一浮雕虽已受到严重损坏，但从残存的彩绘灰泥涂层上，还约略可以揣测到原来的模样。也许原来壁上的纹饰将进一步衬托飞天的动姿呢。

潘耀昌



* 命运三女神(公元前 438—432)

大理石(高 112 cm)

〔古希腊〕 菲狄亚斯(Phidias, 公元前 448—432)

巴底隆神庙,毁于一六八七年威尼斯人和土耳其人战乱的兵燹。仅存的断垣残体至今仍然被奉为稀世神品、“雅典的明珠”、世界七大奇迹之一。

宏伟的神庙上的东、西山墙(亦称破风)均饰有雕刻群体*。这些雕像群在受建筑制约的有限空间里,匠师们以神妙的构思和布局使雕像的造型与建筑体和谐隼合,它标志着古希腊时代建筑和雕塑的最高水平。

《命运三女神》是东山墙群雕中的一个残部。她们的名字是克罗托、莱克西斯和阿特罗帕斯。克罗托将羊毛放在纺锭上织成生命之线、莱克西斯司纺线决定生命之长短、阿特罗帕斯是职掌剪羊毛负责切断生命之线,在古典艺术中常以此作为创作的题材。在这里,三女神的身姿,随着山墙的三角斜坡被安排得十分贴切自然,整体的美感并不因残体的头部被毁而有所逊色。她们亲昵依偎的姿态,在宽大的袍裙中显露着人物矫健、匀称的身段和仪表;飘拂的纱衣中如流水那么洒脱轻快,冰肌玉肤的大理石宛若注进了无限的活力,使人感到三位身材相似的姐妹的胸脯似在呼吸,似在搏动;从二个颈部断痕处推测,隐约可感到姑娘们正恣情地笑得前仰后合,袅娜活泼,音容宛在。另外,女神丰盈、健硕的体魄与神殿的陶里安柱式的宏伟建筑体珠联璧合。为了契合山墙壁龕的有限深度,匠师们在造型中相应地将女神的大腿部位压缩了,腿和肘的深陷处都笼罩在轻盈而柔和的衣纹之中,这样既加强了雕像的体积和整体量感,又与建筑体统一。这些神妙处理,正是《三女神》的雕塑形体历千古而不衰,一直被奉为世界艺术圣品来膜拜之所在。

这不仅是命运的女神而且是永恒的青春之神,愉悦之神。

巴底隆神庙是古代雅典人,供奉他们城市的保护神雅典娜的大庙。

二边山墙上的雕塑群体,描写的是雅典娜和海神波塞东争做雅典城保护神的故事。两神都愿以最珍贵的礼物奉献给雅典城的臣民以换取他们的欢心。西山墙中描绘的是波塞东从石下引出盐水,象征着雅典人将得到对海洋的统治权;而东山墙里的雅典娜则拿着一棵橄榄树,意为着愿给雅典人果实和油料。雅典人认为她的礼物最好,决定拥立她为自己的保护神。可惜这些雕刻珍品均毁于兵燹,尤以西山墙雕像受损的程度较之东山墙更严重。

博 闻



原书缺页



阿佛罗狄忒的头部(公元前 325—300)

大理石 (高 36.8 cm)

〔古希腊〕 帕拉克西特列斯(Praxiteles, 约公元前 375—330)

希腊神话中的阿佛罗狄忒,古罗马人称之为维纳斯,她是司掌爱情与美的女神。有关她的故事很多,造型也各异。现在发掘出来的,有以其姿式冠其名,也有以出土地点或发掘者姓名命名的。

这尊头像,正是希腊艺术从古典盛期向希腊化过渡阶段的遗物。这时期的雕塑造型,已由崇扬神祇趋向借神话故事以讴歌生活的风情,于是风俗性和抒情性逐趋显著,风格也随之变得明朗、活泼、优美而富有情趣。再不是古风中所崇尚的肃穆、庄严的美感了。

这尊人性化了的维纳斯身躯虽已经损毁,但精美绝伦的头部造型,无疑是生活中希腊姑娘的写照。向右微侧的鹅蛋形脸庞腼腆可爱,开阔的前额、挺括的鼻梁烘托出她的聪颖,蓬松的云发扎着缎带,使少女的头型与面容更显得清晰和温存。任何地方都处理得流畅生动,使人从正面会联想到背处的优美。还有那梦幻般的双眸和正要启动的小嘴,象似羞涩地悄悄向你吐露心曲。有位评论家形容她“正憧憬着美好的未来而默默地念着祷词”。在这娴静、恬美的仪容前谁都不愿遽然离去,都想等着她启动小口,听一听银铃般的絮声笑语。

这分明是下凡到人间的女神,是神化了的希腊姑娘,人性和神性在这里已完全融揉成为一体。盎然的生活意趣预示着希腊雕刻逐步面向生活、走向自由,一种富于人情味的艺术风尚正在到来。

古 月



摩 西(1515)

大理石(高 235 cm)

〔意大利〕 米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti,

1475—1564)

这尊被誉为“近代雕刻的王冠”的座雕,是教皇朱理二世宏伟的陵墓建筑中群雕的一部分。

这位具有牧羊神的头的摩西,据说是希伯来人的族长、先知和犹太教的创立者。按照圣经《出埃及记》第三十二章:“④耶和華吩咐摩西說下去罷,因為你的百姓,就是從埃及地領出來的,已經敗壞了。⑤他們快要偏離了我所吩咐的道,為自己鑄了一只牛犢,向他下拜獻祭說,以色列啊,這就是領你出埃及地的神……。”接着摩西自西奈山下來,代上帝向猶太人民傳諭了“十誡”(摩西十戒法典)。米開朗琪羅就是根據這段情節,用他獨特的造型語言塑造了他所理解的摩西形象。

座雕上的美髯公,上身軀體向前稍傾,長滿強有力的髯須的頭轉向左方,右腳平穩地踩踏着大地,左腳抬起只有腳趾接觸地面。右手腕接觸着刻着十戒的聖板和髯須的一部分。左腕置于搭在膝上的斗篷之間。并使肌肉和筋絡凸露的胳膊裸露出來。目光所凝注的顯露在臉上的神情,正是摩西自西奈山下來,目擊叛教者圍着金牛犢周圍歡呼笑鬧、瘋狂舞蹈。他感到厭惡又痛苦。大師選擇的正是這最後的躊躇——左腳已經離開地面將要抬起——戒板就要嘩啦墜地,對背信者的憤怒即將爆發又抑制住自己的最後一瞬間,即“外在的平靜與內心的激動”這種對立之間隙。雕像所表現的正是這樣的造型。

至于摩西头上呈齿形的“角”,据《出埃及记》中描述:第二次从西奈山下来时摩西灿然生辉的脸“生了一角”。象征着神给了他智慧和力量。

整座雕像魁梧有力,气宇轩昂,俨然置身于崇山峻岭之间,强烈的意志达到最高的境界。米开朗琪罗是一位很善于用哲理激发和丰富自己创作想象力的大师,故事的主旨只是为他提供了一个赞颂理想时代英雄的创造业绩的素材。赞美英雄和歌颂人的伟力,这正是贯穿着文艺复兴时期“人文主义”光辉思想的内涵。

陆宗铎



阿波罗和达芙涅(1622—24)

大理石(高 243 cm)

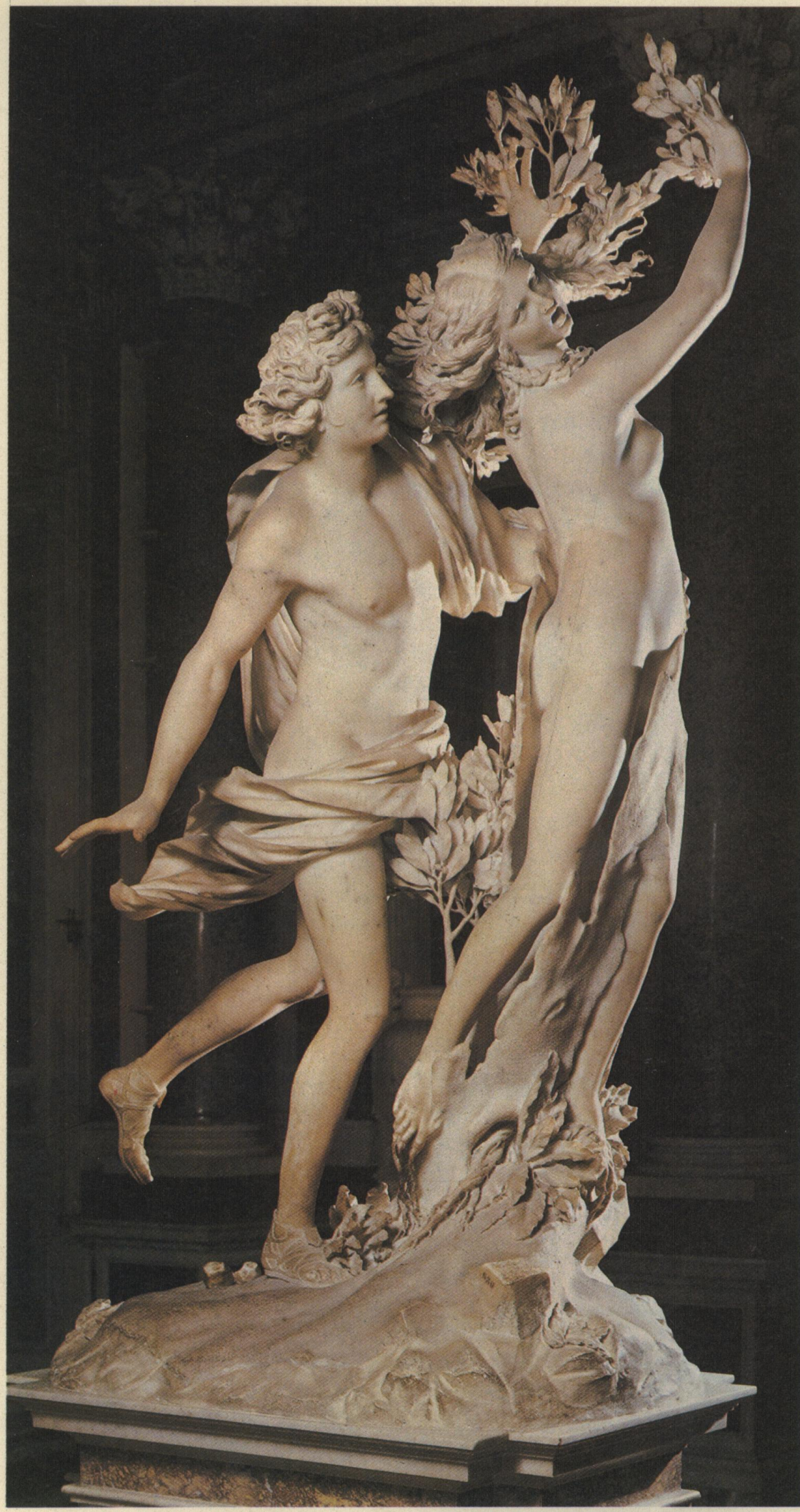
〔意大利〕 贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini, 1598—
1680)

这座又称《月桂树》的组雕,是艺术家于二十四岁时为装修红衣主教席比奥奈·鲍格斯的别墅所制作的。它取材于古希腊神话,描绘的是小爱神丘比特为了复仇,将一只燃着爱情之火的金箭射向众神之王宙斯的儿子阿波罗,同时又把另一只拒绝爱情之箭射向河神的美丽女儿达芙涅。于是阿波罗燃着热恋之火,而后者却冷若冰霜竭力躲避他,最后以达芙涅变成一棵月桂树结局。

美丽的传说,描述的是神的爱情,但在贝尼尼的作品里却流露着人间的情爱和对美好生活的向往。作品中既蕴含着典雅的温存又充溢着饱满的激情,艺术家力求把绘画性融进雕塑中,从而达到一种幻象般的效果。整座雕塑光洁洗炼,优美轻盈,塑造了二个追逐着的男女。滋润而富于弹性的肌体给人一种柔和感。最精采处还在于达芙涅那微妙的神态,她在逃跑中带着一副斜视而怅怅的目光,似乎意识到这种甜蜜的灾难降临,又无力来保护自己,所以边跑边向她的父亲呼援;那陷入情网中的阿波罗快乐、热情地紧追不舍,象要拥抱这位女神,急待着这幸福时刻的来临。他一只脚着地,全身的重量都落在脚掌上。大师抓住这戏剧性发展的一瞬——达芙涅将要变成月桂树的刹那间,加上华丽庄重的装饰效果使得这冷凝的雕塑活动了起来,他们正朝着同一个方向奔跑,腾飞,即将飘离大地。

人们惊讶大师的娴熟技巧,同时又叹服这一巧妙的艺术构思,它令人赏心悦目,又令人遐想联翩。整座造型不失为巴洛克风格的典型杰作。

雷晓宁



世界的四部分(1865—72)

青铜 (高 220 cm)

〔法国〕 卡尔波(Jean Baptiste Carpeaux, 1827—1875)

这座带喷泉的组雕,是由四个矫健轻盈的裸女为主体,把欧、亚、美、非四大洲作寓意性的表现。

她们交织成一圈,欢欣自怡,高高举起的手臂托着一个天文仪在旋转、在舞蹈,组成一个带流动感的装饰结构。它象征着四大洲的人民相爱友好,和睦相处,画中央那个戴着脚镣还被奴役着的黑奴,也揭示着现实生活的严峻并控诉着道义的不公正。

以“四大洲”寓意作题材的造型,在巴洛克式的作品中累累可见。它原来的本意是赞颂梵蒂冈教廷在全世界布道的观念,卡尔波反其意作了这样的叙述:“正如加里略所说的‘地球在运转’,于是我把四大洲随地球在运转表现出来了……。”动!是卡尔波雕塑的造型特色,形象里洋溢着时代激情而有别于原教旨主义的说教。这组踊蹈着的组雕,以充满生命力的形象把这个古老的题材重谱新曲,赋予现实主义的解释。作品中所闪耀的新思潮俨如整个大地都回响着春天的脚步。

围绕着群雕台座的喷泉中的海马造型,是由动物雕塑家弗莱末制作的,群兽个个都汹涌澎湃,与组雕相配得可谓天衣无缝,相得益彰。整座雕塑座落在巴黎卢森堡公园中,与那里苍郁的树林衬托下更显得气势磅礴、姿态雄伟。由于地处天文台附近,所以亦称“天文台喷泉”。

曾进顺





十四岁的芭蕾舞娃(1880—81)

青铜 (高 99 cm)

〔法国〕 德 加(Edgar Degas, 1834—1917)

优雅迷人的舞姿、轻盈美妙的体态,这些精美绝伦“跳”着的“小老鼠”*是德加造型艺术中一再重复出现的题材。

《十四岁的芭蕾舞娃》这座原型是用蜡塑成的。尤其引人瞩目的是塑像身上的穿戴,包括紧身的胸衣、纱裙、鞋子和扎发的缎带以及头发等等都采用了真实的材料作为服饰,只是在表面涂以薄蜡,俨然蜡人馆中的一尊造像。当这件作品于一八八一年印象派沙龙中初次展出时,观众觉得这舞女就象活人一样欲从座子上走下来似的。达到了乱真的效果。

她,微仰着头,眼神呆滞,特别是伸向背后的二臂和叉开的双腿,象是舒展一下深夜的困倦。德加体察入微地表现了舞女在演出之前的瞬间里略显紧张而又从容不迫的娴静神态,仿佛是掀开天鹅绒垂幕的一角,从隙缝间觅到那矫捷如燕的舞姿中伴随着芭蕾舞女身世的凄凉。这种带泪的抒情,犹如在光影晃动的喧嚣声中加进一个带涩味的音符,流露了德加对她们身世的怜悯。

* 小老鼠: 是作家龚古尔对伶俐活泼,又穷酸可怜的芭蕾舞女满怀同情的真诚写照。十九世纪的法国社会,只有贫穷人家才舍得把女儿从小送去学艺,她们历尽了辛酸才能上台当演员,有的则遭淘汰或被迫沦为娼妓,一旦年迈色衰其身世是极为凄惨的。

黄启荣

世界名画欣赏 10/8