

世纪美术文库

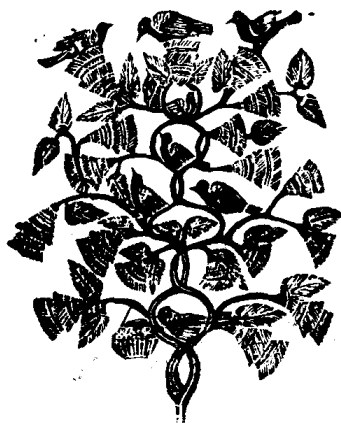
THE LIBRARY OF CENTURIES ARTS

雕塑的魅力

人民美術出版社

雕塑的魅力

崔开宏

人民美術出版社

雕 塑 的 魅 力

崔 开 宏

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 毛君炎

封面设计 欧京海

装帧设计 董雨萍

人民美术出版社印刷厂 印刷

北 京 双 桥 印 刷 厂

新华书店总店北京发行所经销

1989年6月 第一版 第一次印刷

ISBN7-102-00455-9

J·422 定价2.85元

世纪美术文库

主 编

刘 玉 山 陈 允 鹤 王 靖 宪

执 行 编 辑

周 林 生 毛 君 炎 陈 履 生

编者献辞

如果把人类的文化积累比作一片森林，美术就是其中一株茂密的大树，这套丛书充其量是一棵幼嫩的枝芽。然而我们寄希望于它，希望从它身上闻到树脂的清香，触到生命的涌流，看到整个森林的影子。

这套丛书应该明显地记着二十世纪八十年代的年轮，它吮吸传统的养料，又努力寻找新的角度，以新的眼光去看待艺术。

这套丛书寻求大众化的风格。它力求深入浅出，自然流畅，用朴素的语言去讲那些深刻的道理，它好象一条清新的幽径，引读者走进艺术宫殿。

《世纪美术文库》编者

1988年元旦

目 录

自序.....	1
第一节.....	3
一 金字塔的光芒.....	3
二 幻想和人生.....	8
三 罗马的彩虹.....	15
第二节.....	22
一 垂死的母狮.....	22
二 劳孔之死.....	24
三 大力士神海克力斯.....	25
四 天神劫走欧罗巴.....	27
五 哀悼基督.....	29
六 永恒的形象.....	31
七 阿波罗与达芙妮.....	33
八 贝尼尼手下的海神.....	35
第三节.....	38
一 雕塑的魅力.....	38
二 牵动感情.....	47
三 雕塑的特征与语言.....	71
四 造型.....	77
五 动态的生命力.....	82
六 姿态美.....	85
七 残缺美.....	88
八 面部造型.....	90

九 肌肉体积语言.....	95
十 人体美.....	99
十一 没有建成的纪念碑.....	103
十二 纷纭缭乱的现代派.....	105

图 版 目 录

黑 白 图 版

1. 村长(木雕), 古埃及第四王朝时期, 高1米。
2. 尼弗尔提提王后(石灰岩), 古埃及第十八王朝时期。
3. 阿美尼姆赫特三世(黄石灰岩), 古埃及第十二王朝时期。
4. 垂死的母狮(浮雕), 亚述王国。
5. 米洛斯的维纳斯, 古希腊, 公元前一世纪末, 高2.02米, 法国卢佛尔博物馆藏。
6. 妇人肖像, 古罗马, 公元一世纪后半叶, 高32公分。
7. 暮(大理石), 意大利米开朗基罗, 1524—1531年, 长1.95米。
8. 夜(大理石), 意大利, 米开朗基罗, 1524—1526年, 长2.00米。
9. 海神, 意大利, 贝尼尼, 罗马贝尼尼广场。
10. 自由女神, 法国, 巴托尔蒂, 美国纽约港, 像高46米, 1865年,
11. 三女顶心脏壶, 法国哲尔孟·比隆, 巴黎卢佛尔博物馆藏, 1560—1563年。
12. 阿波罗与达芙妮, 意大利, 贝尼尼, 罗马博格斯画廊藏, 高2.43米, 1622—1624年。

13. 哀悼基督(大理石), 意大利, 米开朗基罗, 罗马彼得教堂藏, 高1.75米, 1497—1500年。

14. 河, 法国, 马约尔, 1939—1943年。

15. 妇女像, 法国布德尔。

16. 吸水的维纳斯, 古罗马公元前320—280年, 罗马卡比多尔美术馆。

17. 那不勒斯的男孩, 法国, 让·巴蒂斯特·卡波, 1858年。

18. 玩耍乌龟的那不勒斯孩儿, 1833年作, 法国, 弗朗索瓦·吕德。

19. 高尔基纪念碑, 苏联, 穆希娜, 高尔基城, 高3米, 1939年。

20. C、M基洛夫纪念碑, 苏联, H、B汤姆斯基, 列宁格勒市。

21. 第二国际纪念碑, 苏联, 塔特林, 1920年。

彩色图版

1. 封面: 奴隶(局部), 意大利, 米开朗基罗, 大理石。

2. 封面勒口: 吻, 法国, 罗丹, 大理石。

3. 封底上左: 贤明, 法国, 弗朗索瓦·安吉耶, 大理石, 高160厘米。

4. 封底上中: 维纳斯沐浴, 法国, 加布里埃

尔—克里斯托夫·阿莱格朗，大理石，1767年，高175厘米。

5.封底上右：浴女，法国，埃蒂安纳—莫里斯·法尔孔奈，大理石，高82厘米。

6.封底下左：被狮子吞食的弥隆，法国，庇尔·皮热，大理石，高270厘米。

7.封底下右：爱神丘比特用赫拉克里斯的粗木棒给自己制成一张弓，埃德姆·布萨尔东，大理石，高173厘米。

8.封底勒口上：爱神，安托尼—德尼·肖代，大理石，高80厘米。

9.封底勒口下：胜利女神，希腊化时期，萨莫德拉克岛发现。

自序

雕塑是无声艺术的一种，其质不过是石膏、木料、大理石、花岗石和青铜等硬性材料。这些材料经过了雕塑艺术家双手的创造，便变成了具有生命力强、优美静穆、栩栩如生的形象。用此表现的人物称为“沉默”的人，立体形态可以让人持久地、反复地从各个角度感受和发现其内在的美感。仅在外表的肖似是不能让人感到满足的，曲折复杂的情节和怪诞的变态难以使人理解，装腔作势的姿态也是最令人生厌的。

园林艺术是精神创造的环境，可以说是第二自然。它开始用全新的方式建造，而且把自然风光纳入建筑构图里设计，作为建筑物的环境来加以建设处理。它犹如绘画因素和建筑因素的区别一样，花园不是正式的建筑，而是类似于绘画，让自然保持着自然的状貌，把自然环境处理令人心旷神怡的东西拼为一起，形成一个和谐统一的整体，如岩石、山谷、花木、草坪、径道、瀑布、喷泉……，这些设施，倘若离开了雕塑，花园就变得单调乏味了。

著名的城市常常以有其特色的雕刻而益增声誉，名城的雕像又以它们各不相同的内容和形式，不但表征着它的历史特性，而且以其优美的形态

装点市容，使城市立体空间气氛更为活跃。雕刻是城市中永不凋谢的花朵。

雕塑长于表现历史事件和名人纪事，人们誉以石头谱写的历史，用以潜移默化的作用。千千万万的游者都要几十、几百次地从雕像旁走过，自觉不自觉地受到形象的感染，而且在前后、左右不同的方位上，在晨、昏、雨、雪不同的时间里，在观者不同的心境下每每又得到新的启迪。

雕塑包括小型的泥塑。小型泥塑与大型雕刻不同，它小巧玲珑，纤细的形神描绘亦十分动人。

很早以前，欧洲的雕塑是很发达的，城市、花园、公共建筑物上到处都有雕像的存在，罗马的雕像，比人还多。我国真正近代的雕塑是从西方传入的，时间并不多久，鉴赏、研究和创作的水平都欠单薄，对这门艺术学识的掌握水平亦尚不深高，这类专书也缺少。

本人平时在工作和写作文字的过程中，接触到一些资料，现将此集成本书。此书没有考虑系统，零碎的编写，不拘一格，介绍、欣赏、论说、评述，或专题、或综合、或重资料、或谈观点、摘录，有的附印插图，可以说是一本杂集。由于水平有限，未免有不少缺误，敬请读者批评指正。

崔开宏

1987.2.

第一节

一、金字塔的光芒

——古埃及的雕刻艺术

古埃及雕刻艺术的发展，是与当时埃及社会大量修建金字塔有关的。埃及的金字塔的确是称得上世界之奇迹。例如公元前二千多年前，亦即是埃及古王国时期第四王朝法老胡夫的陵墓就高达一百四十六米。底部各边的整长有二百三十多米，全部是以大块石头垒砌而成，很象中国万里长城之建筑。每块石头重达两吨半。石块的雕凿、磨光和建筑的砌合，工艺水平非常的精密。古埃及修建众多而庞大的金字塔，石块的雕凿和磨光本身，每天都在培育着一批批的雕刻家，为他们雕凿栩栩如生的法老王形象和其他作品创造了条件。

中国古长城的创建者，是古代的劳动者，古埃及修建金字塔亦然。在科学技术、交通运输工具不发达的古代社会，凭着双手和粗劣的工具修建成这样雄伟、壮观的金字塔，现在人看来感到不可思议，然而却有力地证明，古代埃及的奴隶

是聪明有智慧的。

过去的史书常有记载传说古埃及修建金字塔是法老王驱赶民众轮流参建，一部分人采石，一部分人背石，一部分人垒砌；另一种说法是全民投入。如果我们从整个社会的人们进行生产分工的活动来看，这种人人都投入修建金字塔的看法我认为欠妥。很可能是专有一批队伍，特别是刻工、铸工、垒砌工。这些工种需要有专长知识，其余的“小工”，则临时从全国各地摊派就行。只有这样，才能保证所建筑的金字塔技术达到精湛。

奴隶的劳动是残酷的，在工具和技术落后的状况下，奴隶要付出巨大的体力劳动。加上生活条件的吃不饱穿不暖，长期地在石堆中出卖苦力，造成体态的挫伤、变形、骨折，悲惨的情景是可想而知的。然而劳动毕竟是创造一切，即令在非人劳动的条件下劳动，仍然是可以创造出奇迹来，不然，金字塔即不会创造出来的。

金字塔是个四面体、顶尖的形体，耸入云天的古埃及方尖碑亦属于这种形体。这种形体的体面整洁、单纯，不同于自然界中的圆锥体、方体、长方体。这种有别于这些形体的建筑物，耸立在埃及抚育着世代人民的辽阔土地上，向世人表明古埃及社会的文明，标志着古代埃及帝王统治的时代特征。

古代社会人们信仰鬼神，古埃及人亦是如此，

认为死后灵魂不灭，人生进入仙境。所以埃及人将死后尸体保存，置放在构造辉煌的陵墓内。名字是灵魂存在的体现，将法老王的名字刻在金字塔上，金字塔是个稳固的庞然大物，法老王与此亦获得永存。

人们熟知的“司芬克斯”雕像，是古埃及的一位法老肖像。雕像是人首狮身，伏卧在金字塔的下庙的西北方，高达二十多米，巨型石刻。据记载，此雕像是哈夫拉法老。雕凿时，是照着哈夫拉王的脸部琢造的。司芬克斯像大小不一，许多仍然保存至今。雕像人首戴冠，一撮长胡须，脸庞圆润匀称，表情温和。狮身硕壮，腿爪刚劲有力，显现出法老至高无上的威慑力。

古埃及的许多雕刻，人像是人兽合一。例如《肖克米特》(Sekhmet)女神是女性的身体，母狮的头，警卫神《赫鲁斯》(Horus)是鹰头男身，还有男身羊头的《克纳姆》(Khnum)神等等。这种人身兽头，或人头兽身是古埃及人想像力的表现。它是寄托感情的隐喻性思想。而古埃及的寓意是宗教式的。人首狮身隐喻的是帝王具有至高无上的权力，谁也不能违抗的。

史学家通常把古埃及社会的发展分为三个历史时期，公元前三千年至公元前一千年之间为古王国时期、中王国时期和新王国时期。这三个时期，埃及的文化艺术所取得的辉煌成就，影响及

希腊、罗马、法兰西、英吉利等国家和地区。如今在罗马、巴黎等地看到的埃及方尖碑，虽然是从埃及掠夺来的，但亦可以看出埃及艺术的深刻影响。

埃及雕刻艺术特点鲜明，人们一看便能辨认，而且给人印象深刻。早期浮雕造型严格执行“正面律”造型手法，人头作侧面，眼作正面；肩胸作正面，腰部以下作侧面；牛羊带角的动物，全身作侧面，角作正面。表现手法是采用凹形挖法，以线条显现轮廓和体形，后来才逐渐地丰富了浮雕的表现形式。

埃及雕刻是表现宗教观念的，程式有严格的规定，不可随便更改。例如法老王是正襟危坐态，双脚并齐，双手平放腿上，一手五指捏拳，一手五指平伸。头束布冠，腰束短裙，胸部裸体，下颌长一撮胡须，背有椅壁。头冠与短裙分别刻着稠密的斜纹和横纹线条，姿态巍峨雄伟、沉着稳重、庄丽华美。

古埃及的人物雕刻除了程式严格法老和神灵形象以外，有些人物肖像也十分生动、自然，富有生活情趣。如第四王朝的木雕《村长》(图1)，他那质朴的衣着、忠厚的形象，让人感觉和蔼可亲。实际上，他是大臣卡帕肖像，当人们首次发现他时情不自禁叫道：“村长来了”！由此而得名。另外第五王朝的《书记》、第十二王朝时期的妇女

顶罐背箩的雕像都以极为写实手法刻画了生动活泼的宫廷大臣和农村妇女，抛弃了死板僵化的程式束缚。

古埃及后期的雕刻作品，逐渐摆脱了法老和神像形态的束缚，倾向于描写自然，表现人生和动物。许多作品表现妇女顶罐背箩，手提家禽。披发，细腰、长裙，裙涂白色。名作盘脚而坐的《书记》、扶杖行走的《村长》(见图1)，都接近生活的特点，写实能力亦很高明。

《尼弗尔提提(NOFRETETE)王后》头像(见图2)是件杰作。王后头戴高顶贵冠，细长脖子，面肤清秀，形象俊秀动人。这件作品反映出优雅、华丽、精致的艺术趣味，雕刻家除了雕刻逼真的形神外，还辅以色彩，眉毛、眼珠是以墨色画出来的，形象栩栩如生。

古埃及雕刻的材料有大理石、石灰石、花岗石、陶雕和木雕，以及后期的铸铜等。在硬质材料上雕琢形象是不容易的，没有高度的艺术技巧和造型能力的雕刻家是办不到的，而辉煌的金字塔则是培育了这方面的人才。他们雕凿的形象造型优美，比例精确，体态丰满，施以深浅线刻的线条，富有装饰感。

古埃及雕像的程式严谨，无论是坐像、或是立像，头部、躯体和两腿须保持垂直。立像有的是双脚一前一后，双手紧握下垂，紧贴身体。男