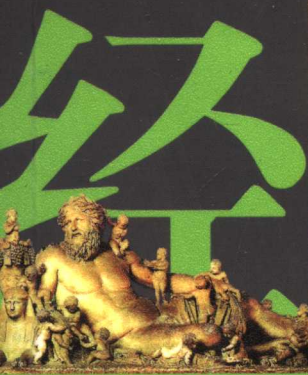

世界艺术瑰宝

一生不可不知道的 经典雕塑

ShijieYishuGuibao

唐 译/编著

世界各地。我们随
年的历史。无数振奋人心的时代。
自傲。对于生活的热爱。都历历在目。当一切都成为过去的时候。时代的灵魂便凝聚在了雕塑那坚硬的脉络里。

处可以见到雕塑。回首世界雕塑几

波澜壮阔的往事。战争。胜利。失败。对于民族

YISHENGBUKEBUZHIDAODE
JINGDIANDIAOSU

中国戏剧出版社

一生不可不知道的

经典雕塑

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术瑰宝 / 唐译编著. —北京: 中国戏剧出版社

2006. 6

ISBN 7-104-02432-8

I. 世... II. 唐... III. 艺术-鉴赏-世界

IV. J051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第060175号

世界艺术瑰宝

责任编辑: 肖楠 王媛媛

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 58930242 (发行部)

传 真: 58930242 (发行部)

电子邮箱: fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京通州富达印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 96

字 数: 600千字

版 次: 2006年9月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 7-104-02432-8/J·923

定 价: 348元 (全六册)

版权所有 违者必究

前言

在世界各地，我们随处可以见到的壮美的园林雕塑，宏伟的建筑雕塑，以及气势磅礴的纪念性雕塑，这些艺术品都是盛开在人类文明园地里的奇花异草。回首世界雕塑几千年的历史，无数振奋人心的时代、波澜壮阔的往事、战争，胜利、失败，对于民族的自豪，对于生活的热爱，都历历在目。当一切都成为过去的时候，时代的灵魂便凝聚在了雕塑那坚硬的脉络里。

外国部分

西方的雕塑发展，大致可以分为三个部分：史前雕塑、古典雕塑、现代雕塑。

史前雕塑的时间漫长，其演变反映了史前人类文化逐渐丰富的过程，在这一时期没有明显的地域性分别，所以它标志着整个人类文明的最初探索，而并不单一的代表某一民族。

古典雕塑时期是各民族自身文化的形成时期，它直接反映出了不同时代和不同地域所产生的文化差异。此时的雕塑逐渐从人类的共性中独立出区域文化的个性，并且形成不同的传统，不同的地域，不同的民族依照各自的传统继承、发展和演变。这一时期在西方主要是指从古希腊古罗马文化的形成到19世纪末现代雕塑的出现为止。在我国主要是指从殷商文化到“五四”新文化运动。

现代雕塑时期雕塑艺术的形式呈现出多元化局面，民族性和区域性特征已不再明显，这一时期的雕塑以艺

劳塞尔的维纳斯

术家张扬自身个性为特征。艺术的地域性和民族性差异逐渐被消解。现代雕塑主要是指从19世纪末至今。

神秘的史前雕塑

一件史前时代的艺术品展现在人们面前，就象越过了苍茫的时空，来自遥远的过去的使者，它们或许是质朴、粗糙的形体或许是破败的残片，然而却激起了人们无限的惊奇和对于茫茫远古的遐思。比较著名的史前雕塑有两个维纳斯，一件是距今大约30000年前的劳塞尔的维纳斯，另一件是距今25000年前的威伦道夫的维纳斯，这些滚圆丰满的妇人形象，表达出原始人对丰产的象征性渴望，也表明人是如何执

威伦道夫的维纳斯

意要留下自己的痕迹，要在现实的世界里打下自己的记号。

掷铁饼者

辉煌的古典雕塑

西方雕塑的传统发端于古希腊和古罗马文化，但古希腊雕塑却又曾被古埃及雕塑深深地影响过。大约在公元前4000年左右，埃及的雕塑突然兴盛起来，并且形成了人类雕塑史上的第一个全盛时期。古埃及雕塑有着准确的造型、风格化的语言和相当内在而神秘的精神风貌。无论是狮身人面像、法老的肖像、或是别的古埃及雕塑，它们都恒古不变的遵循着正面律的程式。而古希腊雕塑的审美理想则是追求真实的美。希腊雕塑家创造了越来越凭艺术家灵性和天赋使雕塑作品达到新颖活泼的形式，并一点点

的从平面趋向小的起伏，尽善尽美的境界。于是给我们留下了**掷铁饼者**、**米洛的维纳斯**等写实性雕塑的千古典范。古希腊雕塑的发展大致可分为三个阶段：古风时期、古典时期、希腊化时期。在古风时期，希腊雕刻处于摸索阶段，它借用埃及雕塑的正面律法则来制作人像，形成了古风程式，这一时期的雕像形体大都比较僵直，雕像的重心总是落在双足之间。到了一批制作于公元前5世纪的青年裸体立像被发现时，人们看到旧的程式被突破了，人体的重心落在了一只脚上，整个人体因而放松，显得自然真实。这一批青年裸体立像的出现标志着希腊雕塑进入“古典时期”。“古典时期”即希腊雕刻的全盛时期，这时的希腊雕塑在追求真实的完美，追求客观真实之美的境界已经到了登峰造极的程度。在文化史上通常把从亚历山大远征开始到埃及托勒密王朝臣服于罗马帝国的历史阶段称为“希腊化时期”。“希腊化时期”的题材相当丰富，出现的地区也十分广泛，从某

种意义上讲形成了一种文化的扩张，其影响覆盖了整个欧洲，并且成为了整个西方艺术的奠基，其崇尚客观真实之美的文化便是西方文明讲究思辩性、讲究客观之真的最初体现。

在希腊被罗马帝国征服以后，西方的文化艺术中心由希腊转移到了意大利早期的城市，罗马人大量复制和学习希腊的雕塑。罗马雕塑沿袭了希腊雕塑追求真实之美的传统，但比希腊时期的雕塑更加世俗化。罗马雕塑的成就主要是表现在肖像雕塑和纪念碑雕塑上，这些肖像雕塑不仅形似，同时还十分讲究表现人物的性格特征。

随着公元5世纪西罗马帝国的灭亡，中世纪的到来标志着西方进入了基督教时代。这一时期宗教对雕塑产生了很深的影响，当时的雕塑作品大多都带有浓厚的禁欲主义色彩，艺术中所体现的宗教精神倾向在中世纪达到顶点。也许正是由于中世纪艺术长期受到桎梏和压抑才会产生15世纪文艺复兴的非凡爆发力。

从14世纪起，意大利的艺术家们将人作为了自己美学象征和追求的对象。在15

米洛的维纳斯

到16世纪的上半叶，这种思想得到发展与传播，从而彻底的改变了欧洲的面貌。许多雕塑大师在这时相继涌现。比如多那太罗、米开朗基罗、博隆那等，文艺复兴的雕塑以完美的技巧、宏伟的气魄和深刻的思想标志着欧洲雕塑史上继希腊罗马以后的第二个高峰，米开朗基罗则是文艺复兴时期最重要的雕塑家。1520年左右到16世纪末出现了风格主义，该时代艺术家们缺乏个性和创造性，一味创作出一套完整的雕塑模式，摹仿前人的样式，使它成为了文艺复兴这一辉煌时代的后继衰落阶段。此后罗马出现了巴洛克风格的艺术，这时最为重要的雕塑家是贝尼尼，他以几乎可以乱真的写实技巧被称为“巴洛克时期的

米开朗基罗”。在17世纪同时与巴洛克平行发展的还有法国的古典主义雕塑。这种风格追求严谨、宏伟、和谐及平直的线条，它正好与巴洛克以曲线为主的形式相反。

18世纪，在法国宫廷中最先出现洛可可美术。这种艺术形式在1720年至1760年间得到了充分的发展。它是从巴洛克背景中自然演变出来的。

洛可可风格的雕塑在气势上不像巴洛克时期的那样有力，它追求纤细柔弱的艺术效果。洛可可雕塑家的代表人物有法尔孔奈、克洛狄翁等。在18世纪中叶，新古典主义艺术在罗马兴起，并且迅速扩大到欧洲的其他地方。该运动寻求以绝对美的理论为美学理想，来抨击洛可可的肉欲倾向及繁琐形式。

19世纪，巴黎取代罗马成为了欧洲的文化艺术中心。随着资本主义的繁荣，雕塑艺术的发展也开始多样化，出现了许多流派和主义，除了上一世纪就有的新古典主义外还先后交叉出现了浪漫主义、写实主义。浪漫主义雕塑的代表人物是吕德，他是巴黎凯旋门著名的马赛曲雕塑的作者。现实主义雕塑家中以罗丹的成就为最高，在西方的雕塑

马赛曲

思想者

吻

史上他被视为继米开朗基罗之后的又一巨匠，同时他还在雕塑史上充当一个承前启后的角色，是他叩响现代雕塑的大门。他的代表作有思想者、吻、巴尔扎克像等。

多元化的现代雕塑

西方雕塑在进入20世纪以后有了很大的变化，一方面自希腊罗马的写实雕刻传统还在继续，另一方面，实验性艺术的兴起转而取代学院派艺术，成为了主流。从事实上看西方现代雕塑的兴起非常有趣。在当时，雕塑家尚无新意，而一批画家率先开始了现代雕塑的实验性探索，其中罗索以蜡为媒介的

创作超越了传统雕塑的限度；马蒂斯对线的韵律的强调与传统体量观念产生了背离，具有极大的启发性。

立体主义的产生掀开了雕塑的现代部分的新篇章。这时的雕塑已不再是对视觉表象的忠实记录，它与传统的雕塑观念产生了决定性的断裂。立体主义的雕塑家有：毕加索、阿基本科、杜桑·维龙、利普希茨、劳伦斯、查德金等。毕加索的山羊就是典型之作。

未来主义以强调动力论为原则。其代表雕塑家是波丘尼。俄国的构成主义采用轻、薄、透明的材料，以透空框架的形式去包围和界定空间，彻底背离了以体量为基础的传统雕塑概念，并明确提出了雕塑作为空间艺术的要点。其代表雕塑家有加波、佩夫斯纳等。

达达主义的杜桑把小便器作为艺术品展出，是对传统意义的伦理、道德、美学提出的新的挑战。它强调的是一种精神状态。达达的美学思想广泛影响了以后的现代派艺术。受达达派影响的超现实主义注重对器官和潜意识中的形体的表

山羊

现，追求艺术的非理性与偶然性效果。其代表雕塑家有恩斯特、亨利·摩尔、考尔德。

20世纪50年代以后，新达达、集合艺术、废品雕塑、波普艺术、超级写实主义艺术都有着受达达主义影响的血缘关系，如奈威尔逊、塞萨、西格尔等艺术家的作品。他们通过种种方式——对现成物品的集合、对工业废品的重新处理、对新材料的综合利用、甚至用活人体翻制模型等进行创作。他们表达了对工业文明的怀疑与赞美、批判与肯定的复杂情绪。例如汉森的游客。

游客

中国部分

中国原始时期的雕塑艺术，大致可以追溯至公元前4000年以上。最初的雕塑可以从原始社会的石器和陶器算起，这是中国雕塑的序幕。造型多样的陶器，为中国雕塑的多向性发展奠定了基础。

商、周时期的青铜器兴盛于公元前21世纪到公元前17世纪。比较有代表性的如河南二里头文化遗址。与原始陶塑的性质一样，商、周时代的青铜器也并非实际意义上的雕塑，是用于祭祀、生活、乐器、兵器、工具等方面的实用器物。

春秋、战国时代的其它雕塑作品，文献上有零星记载，但实物已无处可见。秦代在雕塑方面有重大发展，最引人注目的就是大型陶兵马俑和铜车马。秦汉时期的总体雕塑风格比较恢宏，强调力度和气势。

汉代的明器雕塑在题材上更为广

秦皇陵兵马俑

泛，西汉的工艺装饰性雕塑也十分发达。东汉以后社会的动荡不安使外来的佛教产生了广泛社会基础，加之统治者的带头尊奉，使佛教雕塑艺术得以飞速发展。甘肃的敦煌石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟等都是知名代表作。

隋代统治期间，佛教亦然为思想统治的主要工具，造像之风更盛。隋代雕塑艺术的主要成就，集中在石窟造像上，其中最有代表性的是敦煌莫高窟、麦积山石窟、济南玉函山石窟等。可以说，我国的雕塑艺术由隋代拉开了更加灿烂的序幕。

唐代的雕塑艺术，与前代的形式几乎相同，主要体现于宗教造像、陵

墓随葬。但这一时期，随着工艺技术之发展，在材料运用上更加丰富，除石雕、木雕、陶瓷外，还大量使用夹苎、铸铜等工艺材料。

宋、辽、金阶段，雕塑艺术出现了不同于前代的风格现象，也产生了一些较有影响的作品，进一步生活化、世俗化，创作手法上趋于写实，材料使用也更加广泛，制作工艺也有所提高。但从总体上看，不如汉唐时期，在整个中国雕塑艺术史上不占重要地位。

中国的雕塑艺术，到元、明、清三代，一直走着下坡路。在前代繁荣发达的宗教雕塑、陵墓石刻、明器塑造等雕塑艺术形式，都走向尾声，甚至几近消失。值得一提的只有手工艺雕塑、建筑装饰雕塑等寥寥几项。这种结局与前代的辉煌极不一致，尤其在清代，仅有的雕塑艺术品种也被淹没于繁琐的装饰、平庸的造型之中。沿袭前人，仿制古物，效果却往往萎靡颓唐，即使有些新创，也有画蛇添足之拙劣。

新中国成立以后，雕塑艺术得以发展。

目 录

外国部分

原始社会时期

- 3 劳塞尔的维纳斯
- 4 威伦道夫的维纳斯

古埃及时期

- 5 法老雕像
- 6 王子拉霍特普
及妻子诺费尔特
- 7 男性像
- 8 克罗斯雕像
- 9 纳拉姆·辛纪功碑
- 10 伊希达尔神殿的监督官
埃比伊尔
- 11 格底亚像
- 12 塞克梅特像
- 13 盛油膏的金盒
- 14 汉谟拉比法典石碑
(局部)
- 15 执政官布鲁图
- 16 翡翠胸饰
- 17 精灵帕朱朱
- 18 诺克文化陶塑头像
- 19 露营
- 20 黑色方尖碑(局部)

- 21 文书的殡葬
- 22 被母狮袭击的黑人
- 23 奥林匹亚的雅典娜头像
- 24 梳妆盒(局部)
- 25 纳克托雷普跪像
- 26 陶棺上的夫妇像

古希腊时期

- 27 萨摩斯岛赫拉
- 28 兰姆平骑手
- 29 美杜莎(山墙局部)
- 30 欧罗巴和公牛
- 31 阿波罗
- 32 米洛的库罗斯
- 33 斯芬克斯头像
- 34 阿卡美尼德时代的柱头
- 35 珀耳塞福涅
- 36 维爱伊的阿波罗像
- 37 里切亚青铜雕像1号
里切亚青铜雕像2号
- 38 母狼
- 39 吹笛少女
- 40 阿芙罗狄忒的诞生
- 41 赫刺克勒斯
- 42 掷铁饼者
- 43 雅典娜女神像
- 44 受伤的阿玛宗人

- 45 酒神狄奥尼索斯
- 46 克尼多斯的阿芙罗狄忒
- 47 长老行列
- 48 德米特尔、珀耳塞福涅和特里波特莫斯
- 49 勒达和鹅
- 50 赫尔墨斯与狄奥尼索斯
- 51 安基西拉青年人立像
- 52 命运三女神
- 53 怪兽喀迈拉
- 54 金制手镯
- 55 金制饰板
- 56 巴萨夫人
- 57 秋必古阿罗的女性像
- 58 尼多斯的阿芙罗狄忒
- 59 米洛的阿芙罗狄忒
- 60 尼罗河神群像
- 61 银制斐亚雷
- 62 四狮子柱头
- 63 尊崇荷巴
- 64 驾车的狄奥尼索斯
- 64 神和巨人的战斗（局部）
- 66 自杀的高卢人

古罗马时期

- 67 维纳斯蹲像
- 68 桑奇大塔围栏浮雕
- 69 悲伤的妇女

- 70 萨莫色雷斯的胜利女神
- 71 垂死的高卢人
- 72 拉奥孔
- 73 妇女像
- 74 君士坦丁凯旋门
- 75 提图斯凯旋门内壁浮雕
- 76 图拉真纪念柱浮雕细部
- 77 马塞鲁斯的雕像
- 78 丘蕾尼出土的阿波罗
- 79 迦梨的“密茶那”浮雕
- 80 马可·奥勒利乌斯纪念柱及局部
- 81 卡拉卡拉像
- 82 罗多维奇石棺浮雕
- 83 四头统治群像
- 84 说教中的佛陀

中世纪时期

- 85 玉蜀黍神的胸像
- 86 伊博文化青铜权杖饰头
- 87 查理曼大帝小雕像
- 88 柱头装饰
- 89 宝冠佛立像
- 90 洗礼盘
- 91 抱狮与羊的两个女人
- 92 乳海翻搅（局部）
- 93 以赛亚像
- 94 吴哥巴戎佛塔

- 95 圣母像
96 彩绘棺
97 十字架下的基督
98 亚当像
99 圣母子
100 三王来朝
101 佛罗伦萨洗礼堂南门
102 查理曼大帝像
103 天使像
104 德拉洛克的头像
105 奇哥米哥阿托像
106 圣凯瑟琳
107 基督受洗
108 伊查亚·德尔·卡特罗
之墓
109 圣·乔治
110 圣马可
111 希律王之宴
112 天使报喜
113 大卫
114 格太梅拉达纪念像
115 圣母子在圣弗朗西斯与
圣安东尼之间
116 基督入殓

文艺复兴时期

- 117 基督入墓
118 圣母子

- 119 圣母子
120 圣徒西瑞库斯
121 圣母永眠
122 巴托罗缪·柯莱奥尼
骑马像
123 钟塔装饰雕塑
124 祭坛装饰雕塑
125 拉庇泰人和马人之战
126 哀悼基督
127 瓦尼塔
128 大卫
129 摩西像
130 路易十二与安妮之墓
131 圣母子
132 晨
133 洛伦佐·德·美第奇陵
134 夜
135 阿维拉大教堂唱诗堂正面
浮雕——屠杀无辜
136 夏娃
137 雕饰
138 枫丹白露的狄安娜
139 从清白泉而来的仙女们
(无罪者喷泉)
140 哀悼基督
141 维纳斯和丘比特
142 多里斯(局部)
143 圣母子

- 144 女性雕像
- 145 哺乳的女人

古典主义时期

- 146 狮马之搏
- 147 男孩和龙
- 148 帕瑞斯诱拐海伦
- 149 持盾牌的天使
- 150 极乐的贝尔冬妮
- 151 忏悔的圣徒彼得
- 152 垂死的奴隶
- 153 安德洛墨达与怪兽
- 154 斜倚海兽的维纳斯和丘比特

近现代时期

- 155 模仿维纳斯姿态的波利娜·波拿帕特
- 156 英雄之死
- 157 雄狮斗蛇
- 158 马赛曲
- 159 乌戈利诺及其子孙
- 160 维辛基托瑞克斯
- 161 查利麦格里与伙伴们
- 162 自由女神像
- 163 女人体
- 164 吻
- 165 青铜时代

- 166 共和国凯旋门
- 167 思想者
- 168 思
- 169 被发现的裸女
- 170 哀求的女人
- 171 玛德林
- 172 地中海
- 173 被缚的身躯
- 174 横躺的裸体
- 175 人形
- 176 欲
- 177 悲恸
- 178 毕加索头像
- 179 拉什莫尔国家纪念碑
- 180 工人和集体农庄女庄员
- 181 河流
- 182 山羊
- 183 硫磺岛海战纪念碑
- 184 斯大林格勒战役英雄纪念碑宁死不屈像
- 185 祖国——母亲
- 186 游客
- 187 陶质玛雅人头像
- 188 男人与女人
- 189 烦恼的夜
- 190 阿兹特克“日历石”板

中国部分

- 192 鹰尊
- 193 陶兽型器
- 194 猪龙形玉饰
- 195 玉鹰
- 196 兽面纹琮
- 197 玉凤
- 198 双面玉人
- 199 龙虎尊
- 200 青铜双尾虎
- 201 四羊方尊
- 202 人面纹方鼎
- 203 虎食人卣
- 204 象尊
- 205 太保鸟卣
- 206 鸭尊
- 207 三足鸟尊
- 208 人形铜灯
- 209 羊首铜盖鼎
- 210 错银铜牛灯
- 211 错金银双翼铜神兽
- 212 虎座鸟架悬鼓
- 213 虎鹿牛贮贝器
- 214 鹿角立鹤
- 215 鸳鸯形漆盒
- 216 秦始皇陵兵马俑
- 217 阳陵陶俑
- 218 玉奔马
- 219 马踏匈奴
- 220 长信宫灯
- 221 铜雁鱼灯
- 222 轩车画像砖
- 223 击鼓说唱俑
- 224 铜奔马
- 225 四神瓦当
- 226 帝后礼佛图
- 227 墓主人饮宴
- 228 赵州桥石栏板（局部）
- 229 三彩骆驼载乐舞俑
- 230 驯马陶俑
- 231 弥勒大佛（乐山）
- 232 彩绘浮雕女伎乐图
- 233 孩儿枕
- 234 杂剧人物
- 235 养鸡女
- 236 金翅鸟
- 237 大阿福
- 238 北海九龙壁
- 239 竹雕童子戏牛件
- 240 人民英雄纪念碑浮雕
- 241 收租院泥塑

一生不可不知道的

经典雕塑

A classical marble relief sculpture of a woman, likely a deity or historical figure, depicted in a dynamic pose. She is wearing a flowing, draped garment and has her hair styled in an elaborate, curly fashion. The sculpture is set against a background of other carved elements, including what appears to be a large, stylized leaf or cloud motif. A central text box is overlaid on the image.

外国部分