

21世纪

杨贵仁 / 主编

学校艺术教育工作全书

教育部体育卫生与艺术教育司 编

兵器工业出版社

21 世纪学校艺术教育 教育工作全书

(九)

教育部体育卫生与艺术教育司 编

杨贵仁 主编

兵器工业出版社

第六章 雕塑艺术教育指导

一、雕塑艺术的审美特征

雕塑,就是在空间造型,有人称之为“体积的艺术”。它以物质实体性的形体,塑造可视可触的主体造型,来反映现实生活,表达艺术家的审美感受和审美理想。

(一)雕塑是具有空间立体感的造型艺术

我们在鉴赏《断臂维纳斯》时,是可以从不同侧面、不同角度、不同距离去观看的。其形体具有实际的高度、宽度、深度,是以三维空间来反映现实的,具有空间立体感的造型艺术,其审美特征既与绘画有相同的地方,又有明显的区别。雕塑与绘画一样,都是通过塑造静态的视觉艺术形象来反映现实生活,都是靠造型来展示美,这是其相同之处。但绘画的造型是在平面上,即在二维空间展示美,这是区别之一。区别之二是两者使用的材料及手段和技巧不同:绘画是画家通过笔、墨、纸、颜料以及各种技巧等在平面的画幅上造成的一种幻觉;而雕塑则是雕塑家通过石头、木头、泥、石膏、象牙以及刻刀、锤子等,运用各种技巧在实际空间内造成的可视、可触、可感的具体形象。具有空间立体感的雕塑形象,一方面比绘画更为具体生动,另一方面又不能像绘画那样直接而细腻地表现人物活动的环境,也不能像绘画那样广阔、自由地再现人物及事件之间关系和发展过程。

比如按《断臂维纳斯》的取材来说,如果用绘画来表现,完全可

以画出广阔无垠的蔚蓝的大海以及洁白的浪花托出“维纳斯”的情景,而雕塑无法也不必要表现这些场面,只是通过一尊单纯、概括的人物雕像来表现,其审美功能是借助于观赏者的联想和想像去完成的。因此,雕塑不要求作复杂的形象描绘,而要求形象的单纯性,就一定意义讲,雕塑的美就是单纯,当然,单纯决不是单调。据说,《断臂维纳斯》雕像上那些细微的变化,竟有欣赏者把某些局部当成深奥的山谷来欣赏。

(二)雕塑是装饰性的艺术

雕塑既然是具有三度空间的立体物质,那就要占据一定的空间,其空间位置一旦固定下来,就构成了雕塑与环境的审美关系问题。黑格尔曾经说过:“一座雕像或雕像群,特别是一块浮雕,在创作时不能不考虑到它所要摆置的地点。艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好,然后再考虑把它摆在什么地方,而是在构思时就要联系到一定的外在世界和空间形式和地方部位。”雕塑放置在一定环境中,是对环境的装饰,美的环境又会更好地衬托雕塑作品的艺术美。比如,充满艺术气息的居室里,在恰当的地方摆上一尊维纳斯像,就会使得居室的艺术气息更浓,这浓烈的艺术环境,又使得维纳斯像更富于艺术魅力,雕塑的装饰性是显而易见的。

这样的例子是很多的。西安顺陵的石狮子,例如那站立的一尊,装饰意味就很浓,四条腿几乎是直线的,显而易见,创造者不是为了塑像而塑像,而是为了石雕与环境的结合,构成建筑的整体庄严和稳重气派。又比如,在意大利首都罗马的诺翁拉广场,有三座喷泉雕塑,其中《河之泉》雕塑,用四个老人象征世界四大河流,身边雕有四个地区的动物和植物,泉水从老人身后岩石中喷出,像一座绮丽的岛屿。加上其他两座喷泉雕塑,使整个广场丰富、协调,弥漫着四海一家、和平、安宁、友好的气氛,笼罩着神秘、梦幻的色彩。

(三)雕塑是不同的物质材料的艺术

雕塑的用料是十分讲究的。比如,《断臂维纳斯》的原件,使用的材料是洁白如玉的大理石。法国著名雕塑家罗丹曾经说过:“抚摸这座雕像的时候,几乎会觉得是温暖的。”这说明雕塑由于它使用的物质材料的特点,使得与触觉相联系的质感与量感,具有了审美的意义,从这个角度上来说,雕塑又是不同物质材料的艺术。因此,雕塑艺术必须注意选择合适的材料来表现。譬如刘焕章的《沉思》,巧妙地选用了一块破木头作原料,利用了破木头的原有特点以至缺点把树皮作为少女的长发,雕成了双手撑着下巴的陷入沉思的少女头像。又如,他的《傣族姑娘》,巧妙地利用木质特点,表现傣族姑娘的脸的肤色。

当然,其他的一些艺术形式,也需要物质材料,这些物质材料也具有审美意义,比如绘画中的颜料、画布等,但这种物质材料,只是借助于表现艺术形象的物质手段,而不是像雕塑那样,物质材料是表现艺术形象的直接实体,是艺术形象的组成部分。

雕塑是有着长、宽、高三度空间的造型艺术,直接诉诸人的视觉,具有强烈的空间效果和直接的感染力量。优秀的雕塑作品能给人以真实的生命感,使无生命的青铜、大理石及其他物质材料似能射出肌肤的温热。这样,在同其他艺术的对比中,比例的和谐性,结构的完整性,动态的运动性和静穆性的叠合,便不能不说是雕塑美的特征。欣赏雕塑美,就要通过相应的程序和途径,在掌握这些特征的同时,获得美的享受。

欣赏雕塑美首要的程序和途径是:注视正面反复观赏。雕塑的门类虽然繁多,但作为三度空间的立体性的造型艺术,往往把雕塑美的精奥部分集中在面部这一正面。体现人物的眼神、表情和动作的正面,当然也就是观赏者的主导面和注视中心。对这一面,除象四川乐山大佛那样的巨塑外,观赏者可以“一览无余”。但仅

仅是粗疏的一瞥,只见其轮廓,什么细节特征、构图特点以至形象意蕴,都未捕捉住,是谈不上观赏的,只算见到了某一雕塑品。所谓注视正面,观赏者的目光应在这一面的上下左右移动,反复观赏,抓住细节和各个部分的特征,发现细节、各个部分之内、之间以及与整体的关系,看到各部分的直接效果。如果正面之外的其他侧面,也是可供观赏的,那就需要面面观,联系正面反复观。这样注视正面,反复观赏、玩味,可以从观赏对象中获得真知实感,而且伴随着观赏范围的扩大,鉴赏力的提高,还能够对我国的雕塑与欧洲的雕塑进行比较式思考。

抓住瞬间思前想后,也是适应雕塑特点的欣赏办法。雕塑由于受物质材料的限制,不能不要求形象的单纯性,即它的造型必须单纯明确,一般不宜表现过多的人物形象、复杂的矛盾冲突或丰富巨大的生活场景,只宜选择一瞬间的表象,作概括的、承前续下的反映。例如,雕塑要求有表现的概括。雕塑虽然形象单纯以至单一,但内容高度集中概括,要以一当十,以少胜多,以有限寓于无限,要有极强的艺术表现力,能推动人的想像力自由翱翔。这是什么样的一瞬间?这一瞬间的前因和后果是什么?这一瞬间的审美情趣何在?总之,要环绕这一瞬间来个视思并举,看出个所以然,想出一些道理来。

挖掘意蕴获真知,不仅是鉴赏某一具体雕塑美的需要,而且也是领悟雕塑这门艺术整体的需要。和其他艺术门类一样,雕塑也有着“庭院深深深几许”的艺术宫殿,把握基调的第一印象可以起到指示门庭路径的向导作用。但是,单纯的直觉还不是真正的欣赏。雕塑的欣赏也是一个形象思维的过程,必须在理性的指导下,从第一印象的基础上逐步深化,从而探寻出幽深的艺术佳境,得到更高层次的审美愉悦。这不仅要有反复品味的欣赏态度,也需要一定的历史文化知识。

二、雕塑艺术欣赏

(一) 中国雕塑欣赏

雕塑是造型艺术中的一个大的类别,雕塑从字义上来理解就是雕和塑,其实也就是加减的艺术。雕是减,塑就是加的意思。通过雕和塑,塑造出具有实际体积空间的艺术作品,以用来美化环境,纪念人或事,反映社会。在艺术形态划分时,音乐被认为是“时间艺术”,舞蹈被定为时空艺术,而雕塑绘画被定为空间艺术。

雕塑的材料一般用泥、陶、石、木、铜、不锈钢等。雕塑的分类可分为圆雕、浮雕。圆雕是十分独立的,可不依附任何背景、墙面,可适于多角度的欣赏。浮雕是在平面上雕出的浮凸形象,只能从一两个方向欣赏,背面依附于建筑、墙面或器皿上,能起到美化、装饰建筑或器物的作用。

① 中国雕塑艺术的发展概况

中国古代的雕塑艺术曾达到了很高的成就,有中外闻名的四大石窟:山西大同的云冈石窟,河南洛阳的龙门石窟,甘肃天水的麦积山石窟及甘肃以西的敦煌石窟,并且有难以数计的寺庙中的菩萨、佛像,还有历代皇陵前的石雕及在考古发掘中的大批陶俑,从中可以看出中国雕塑发展的兴衰史。

唐代是我国雕塑艺术发展的顶峰阶段。唐代十八个帝王陵墓前的大型石人、石马雕像,河南洛阳奉先寺大佛及我国古代最大的佛像——四川乐山大佛,还有唐代墓葬中出土的许多形象优美的陶俑和“唐三彩”俑,都充分显示出我国唐代雕塑艺术达到了精致完美、气魄宏大的顶峰阶段。

唐以后至明清时期,佛教造像之风远不及过去,除寺庙中还在陆续建造一些佛像之外,开凿石窟越来越少,以至绝迹,并且贵族

墓葬中的俑在宋代后几乎不太被重视,因此,中国雕塑艺术的发展在这一时期开始衰退,尤其到了清代更是发展的低谷时期。

由此可见中国雕塑发展的一个大致轮廓:秦汉以前的时期是中国雕塑发展的萌芽时期;秦汉和南北朝时期是中国雕塑发展的上升和繁荣时期,到了唐代则是其发展的高峰时期;唐代以后至清朝末期是中国雕塑逐渐走入低潮的时期。

②中国历代雕塑艺术的特征

(1)原始社会时期的雕塑

中国的雕塑具有源远流长的历史,早在原始社会时期就已经出现了雕塑,不过那时的雕塑不是单纯为人们欣赏需要,而是与实用器物相结合,依附在原始陶器上的原始雕塑,或把动物做成器物的形状,或做成器物附件来美化器物,如《鹰形陶鼎》、《兽形陶壶》、《飞鸟形陶壶》、《人头形器盖》、《鹗头形器盖》等,者是实用与美观相结合的原始雕塑典范。

(2)商周时的雕塑

商周的雕塑与原始社会的一样,也是实用与观赏相结合的产物,没有真正独立。商周是我国青铜器高度发展的时期,因此雕塑主要用于青铜器的装饰之上,多为动物形,主要有《虎食人卣》、《象尊》、《犀尊》、《鹗尊》等,造型庄重,纹饰繁密,神秘而威慑力强,有力地体现了商代狞厉的艺术风格。

(3)春秋战国时的雕塑

中国雕塑真正独立是在春秋战国时期。原始社会和商周时期工艺美术的发展为春秋时雕塑的独立创造了良好条件,使雕塑逐渐从实用美术脱离出来。

目前中国最早的陶俑是春秋战国时代的山东临淄郎家庄 1 号墓出土的男女婢俑,当时正处于以俑代替活人殉葬的过渡时期,因此中国的俑从这一时期开始发展起来。

(4)秦代雕塑

秦代是中国历史上第一个统一的多民族国家。秦代文化宣扬皇威,气势磅礴,尚武务实,写实严肃,充满现实主义精神,这能从秦代的雕塑中充分体现出来。秦始皇兵马俑气势浩大,体现了大秦帝国尚武务实的精神,并且其雄伟的气魄在中国雕塑史上异军突起,创造了闻名世界的一大奇迹。

总之,魏晋南北朝时期的雕塑有以下特点:佛教雕塑的发展因佛教兴起而成为主流;外来文化及民族大融合的影响使雕塑出现那一时期特有的特征;文人士大夫的参与艺术创作,使雕塑向“秀骨倾向”的高层次发展。

(5) 隋唐五代的雕塑

隋唐五代是中国封建社会高度发展的时期,之后便开始由盛转衰。

隋代的雕塑为唐代雕塑的发展提供了可靠的依据,为唐代雕塑发展做了极大准备。五代的雕塑是唐代的延续和继承。

唐代的雕塑是中国雕塑史上的最高峰,仍分为陵墓雕塑和佛教雕塑两大类。

唐代佛教雕塑,仍以石窟造像为主,此外还保存下来少数平原佛寺彩塑和小型佛像。唐代造像以奉先寺造像为代表,雄伟壮观,丰满圆润,有力地体现了大唐风格的特征,又以敦煌彩塑为主体和精华,数量之多,内容相当丰富,艺术水平达到很高的程度,是历代造像所无法比拟的。

唐代雕塑融合中外、综合南北特点,达到了成熟的顶峰,为后世雕塑艺术树立了光辉典范。

(6) 宋代的雕塑

从唐中期安史之乱后,中国社会状况大不如前期,尤其是雕塑,开始走入衰落的阶段。这一时期佛教雕塑和陵墓雕塑随佛教的衰落而走向衰落。石窟造像越来越少,艺术水平也越来越低。

五代开始,中国经济重心向南转移,艺术发展的重心也开始南

移,其中著名的石窟造像有:宋代四川大足石窟造像和杭州飞来峰石窟造像,也是宋代石窟造像的代表。

宋代雕塑的特点是写实成熟、细致严谨,充满了世俗气息,并且对人物内心刻画细致入微,富有个性,受文人艺术的影响,风格文雅大方,但气势不足,这也充分反映了当时的社会状况。

(7)元代雕塑

到了元代,雕塑发展的趋势更加衰退。元代的雕塑艺术明显受到印度、尼泊尔及我国西藏艺术的影响,造型奇特。在宗教雕塑方面主要是喇嘛教的雕像,现存的一些鎏金铜佛像,细腰高髻,与传统汉式佛像迥然异趣。元代雕塑精品要数居庸关大浮雕四天王,威武雄壮,气势庞大,体现了蒙古帝国雄大富强的时代风貌。

(8)明代雕塑

明代雕塑总的趋势是在前代基础上继续衰落。石窟造像已达到尾声阶段,水平也很一般。明代的陵墓雕塑也在衰落,但石雕较多,其中充分显示当时水平的南京明孝陵石雕,是中国石雕艺术的最后杰作。

建筑装饰的琉璃浮雕在明代有所发展,最有名的是九龙壁,釉色华丽,气势雄伟。

中国雕塑从原始社会的萌芽时期以及发展的上升、繁荣和顶峰时期,直至清末走向进一步的衰落,达到发展的低谷,各个时期不同的发展倾向,显示了各个时期不同的特征,使我们进一步了解中国雕塑兴衰发展的历史,有利于帮助我们在今后的学习中进一步探索中国雕塑的发展趋向以及如何发展中国的雕塑事业,使中国的雕塑艺术在世界雕塑史上写下辉煌的篇章。

③我国古代著名的雕塑作品

我国古代的雕塑作品主要保存在古代祠堂、庙宇、墓室的装饰雕塑之中。例如起于西汉,盛行于东汉的画像砖、画像石。著名的画像石有武氏祠画像、孝堂山画像、沂南画像等。

(1)霍去病墓前石刻:这是西汉武帝时的名将霍去病墓前的大型石刻,在陕西省兴平县茂陵(汉武帝墓)的西南,有石刻“怪兽食人”、“人与熊”、“马踏匈奴”,以及卧马、卧牛、伏虎、鱼、鳄等。多半就石材原样进行圆雕、浅雕,略加勾勒,浑厚有力,形象生动,表现了高度的艺术概括。

(2)武氏祠画像:这是东汉武氏家族墓葬的双阙和四个石祠堂的石刻装饰画,在今山东济宁紫云山。其中以武梁的祠堂为最早,也称“武梁祠画像”;用减底阳刻法,刻画历史人物故事、神仙怪异和墓主人生前生活,像旁有隶书题记,艺术风格浑朴雄健。

(3)孝堂山画像:这是墓前石祠内壁上所刻的画像。建于东汉顺帝永建四年(公元129年)前。阴刻历史和神话故事,以及宴饮、庖厨、舞乐、杂技、战争、出巡、狩猎等活动场面,线条遒劲,风格质朴,在今山东长清孝里铺孝堂山上。

(4)敦煌石窟:即“莫高窟”、“千佛洞”,我国著名的石窟。位于甘肃省敦煌县东南,前秦建元二年(公元366年)和尚乐尊开始凿窟造像。历经隋、唐以至元代,均有所修建。其中有造像二千四百十五尊。都是泥塑的佛、菩萨弟子、天王、力士等的像。这些作品反映了中国从四世纪到十四世纪的部分社会生活及历代造型艺术的发展情况。

(5)云冈石窟:在山西大同市西16公里武周山南麓。始凿于北魏兴安二年(公元453年),大部完成于太和十九年(公元495年)之前。现存主要洞窟五十三个,造像五万一千余尊,是我国最大的石窟群之一。在我国三大石窟中此窟以石雕造像气魄雄伟、内容丰富多彩见称。大佛最高者17米,最小者仅几厘米。菩萨、力士和飞天等形象生动活泼,特别是平棋藻井上成群的飞天,凌空飞舞,姿态飘逸。塔柱的雕造,蟠龙、狮、虎和金翅鸟等动物形象的凿琢,繁复的植物纹样的刻画,都是引人入胜的杰作。雕刻技艺继承并发展了秦汉时代的艺术传统,吸收并融合了外来的艺术精华,

创造出独特的风格,对以后隋唐艺术的发展起了承上启下的作用,在我国艺术史上占有重要地位。

(6)龙门石窟:在河南洛阳市南 13 公里的伊河两岸。石窟造像开创于北魏孝文帝迁都洛阳(公元 493 年)前后。历经东西魏、北齐、隋、唐、北宋四百余年的大规模营造,造像十万余尊。这些古代艺术造像是研究我国古代历史和艺术的重要资料。石窟中的飞天,或在流云中自由翱翔,或手捧果品凌空飞舞,或奏乐高歌,或布撒花雨,其姿态之轻盈,神情之优雅,令人叹为观止。

(7)响堂山石窟:在河北邯郸市峰峰矿区。分南北两窟。北响堂山石窟内,壁上浮雕花卉及珍禽异兽,佛像甚众,形制古朴。大佛洞内坐佛高近 4 米,端庄浑厚,肌肉丰满,线条柔和,神气秀逸。大佛面部平素无饰,虽经千年风日侵蚀,圆润光洁如新。南响堂山石窟有佛像一千零二十八尊。洞顶浮雕飞天,或手弹琵琶,或吹奏笙管,飘带摇曳,精致典雅。

(8)天龙山石窟:在山西太原市西南 40 公里天龙山腰,自东魏至唐,历魏、齐、隋、唐四个朝代,共开凿石窟二十一处。以唐代最多,达十五窟。石雕体态生动,姿态优美,刀法洗炼,衣纹流畅,具有丰富的质感。

(二)世界雕塑欣赏

①古希腊的雕塑

古希腊是公元前 12 世纪至公元前 2 世纪希腊半岛和散布在地中海中的一些岛屿上的奴隶制城邦国家的总称。大小 200 多个城邦国家,它们之间有频繁的文化、贸易交往,也有频繁的战争,但当外族侵略时,它们会联合抵抗。雅典和斯巴达是其中两个最有影响的国家。

自由与民主赋予古希腊人类的睿智和对真善美的追求,自由与民主使得古希腊人充分地享受生命,塑造生命。英雄神,即是完

美的人,古希腊人把宇宙间的真善美直接表现在人本身上,特别是对人体美的讴歌,成为他们的美之艺术永恒的主题。

经过漫长的历史,古希腊人辉煌的艺术文化尚留给我们一些建筑雕塑作品和壁画。在这些少量的作品中,仅以其中精美绝伦的人体表现,直到今天它也是难以逾越的高峰。

(1) 荷马时代(公元前 12 世纪~公元前 8 世纪)

所谓的荷马时代是指古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》、《奥德赛》所记载的时期。由于时间原因,这个时期遗留下来的雕塑作品很少,现在能见到的是一些供祭祀和随葬用的赤陶和青铜小塑像,它们的特色与同时代的陶瓶画一致,表现为几何风格。它们出自民间匠师之手,质朴古拙,亲切生动。

(2) 古风时代(公元前 7 世纪~公元前 6 世纪)

这个时期城邦国家形成,并通过水陆同两河流域、埃及发生了广泛联系,所以,在越早期的作品中,两个地区的影响表现越重,如出土的被称为“青年像”的男子立像,其卷发的表现方式和夸张的肌肉可以在同时期的两河流域中找到线索,而身体直立、左腿向前迈出半步的样子是古埃及三千年来一成不变的人像雕刻模式。

② 古罗马雕塑

公元 146 年,罗马征服了希腊本土,公元前 30 年又占领了埃及,自此罗马将原古希腊所统治的广大地区全部纳入罗马帝国版图。罗马不仅获得了古希腊的疆土,而且继承并发扬了古希腊的艺术文化成果,成为西方艺术中心,

古罗马的雕塑同古希腊是一脉相承的,而最有特色的作品是人物肖像雕塑。

《演说者渥大维》,据称是恺撒大帝的继承者奥古斯都大帝尚未称帝前的雕像。这是一件等身大理石裸体雕像,右手弯举至额,作沉思状,左臂上搭着斗篷,左手反拿着代表雄辩之神墨丘里的权杖,现已遗失。人物形体健美,比例协调。很明显,在人体形象的

表现方面古希腊遗风很浓。

《妇女肖像》是作于公元 90 年左右的一尊优美的大理石胸像,全像高 63 厘米,它表现了一位娴静、高贵的妇女形象:挺直的鼻子,丰厚的嘴唇,光滑而有起伏变化的脸庞在光线下显示出节奏的美感,尤其是那奇特的高卷发的表现,真是精美绝伦,像一簇盛开的精雕过的花张扬在妇人娇美的额前,没有雕刻眼珠的双眼无目的地张开,更给人以捉摸揣度的余地。

古罗马时期还有大量的优秀浮雕作品,最著名的是《和平祭坛》。《和平祭坛》又称奥古斯都和平祭坛,它于公元前 13 年动工,公元 9 年 9 月落成。这是一座由大理石雕刻而成的有四面墙垣的方形框架,高 4 米,长 11 米,宽 10 米,东西两面墙上有门洞,沿门洞的台阶向上是祭台。浮雕分布于墙垣四周,分上下两层,上层是记事性的人物群像,下层是精美的植物图案。整个浮雕风格与古希腊雕刻的古典时代风格极为接近。

③中世纪的雕塑

早期基督教雕塑(公元 1 世纪~4 世纪)按照美术史上的时间界定“中世纪”是指公元 4 世纪至 14 世纪这一时间。然而,所谓“基督教世界”的中世纪的艺术,是继承了早期基督教艺术成果后发展而来的,这是一个母子般的关系。

在美术史中世纪界定的一千年的时间里,西方艺术围绕着基督教精神的物质体现——教堂而演变发展着,先后出现了拜占廷式、罗马式、哥特式风格的教堂建筑。雕塑在基督教世界从一开始就作为教堂的装饰和对圣经教义的解释而依附、服务于教堂建筑,并随着教堂建筑风格的变化而演化着。下面就沿着拜占廷式、罗马式、哥特式的线索对中世纪的雕塑风貌做一描述。

(1)东罗马帝国在最强盛时疆域包括整个巴尔干半岛、小亚细亚、爱琴海中岛屿、克里特、塞浦路斯、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、昔兰尼加和黑海北海。首都君士坦丁堡原是古代希腊的著名城市拜

占廷,故它又称为拜占廷帝国。

(2)罗马式雕塑“罗马式”这一名称是由19世纪初法国历史学家热维尔开始使用的。“罗马式”一词应包含两个方面的含义:语言方面,指使用罗马语(即拉丁语)系的各个国家,包括当时的法国、意大利、德国、英国、尼德兰、西班牙等国家;建筑方面,指十一世纪晚期和十二世纪欧洲的教堂建筑采用了古罗马厚厚的墙和有穹窿拱顶。在此对罗马式教堂的雕刻艺术按国别做一介绍:

△法国 图鲁兹的圣塞南教堂(建于约1080~1120年)的浮雕给我们的总体印象是试图表现庄重,摆好的姿式、理想化的形象都是完美的。但是对于故事情节的过份追求和为了使形象尽可能地适应建筑所规定的空间,雕刻家们似乎不太注重人体的比例,其结果是与其庄重的目的相去甚远,而表现出布袋木偶般的滑稽。

△意大利 古代的意大利是古罗马的中心,罗马时代的建筑遗迹很多。由于可借鉴的古代艺术太丰富了,所以意大利中世纪的艺术风格还没有脱离与古希腊、罗马的联系。

圣尼古拉教堂的巨大的大理石主教座(大约1098年制成)后面是由几根较细的柱子支撑着,前面有三个人像柱,代表被基督镇压的魔鬼,人像脸上显示出痛苦而紧张的表情。

在意大利除了为教堂装饰而制作的雕刻,还有纯为私人而做的纪念性雕像,如:腓特烈二世和他的一些近臣的雕像,这些作品都是对罗马时代雕刻的直接模仿。

△英国 英国在罗马式时期的雕刻发展比较慢,10世纪才出现了浮雕。收藏在索斯尔大教堂的“天使与魔鬼撒旦斗争”的浮雕是保存下来的最古老的浮雕,直到12世纪基贝克教堂门廊的雕刻还和当时斯堪的纳维亚教堂大门的风格一致。

中世纪英国有重大意义的罗马式雕刻是墓碑雕刻,其构图及人物动态和面貌的处理,反映出英国的雕刻家们正尝试着反映具体生活。

△西班牙 现存的中世纪时西班牙罗马式雕刻有三处：奥维娅多大教堂的对米哈伊尔礼拜堂的使徒雕像、阿维拉的维逊特教堂西门廊的雕像和对雅各·德·康波斯泰大教堂的门廊。

(3) 哥特式雕塑

“哥特式”是 16 世纪文艺复兴时期的建筑家在对前人的作品做总结时，对 12 世纪到 14 世纪的建筑所冠以的轻蔑。繁复的装饰看上去粗俗而野蛮，只有摧毁了古罗马文明的哥特人才能做得出来。然而文艺复兴的辉煌与这种哥特式艺术有着千丝万缕的联系，现在我们已经不再用贬抑的眼光来观看这个风格的艺术了。

这一时期的雕刻艺术表现的内容仍以宗教内容为主，同时出现了反映历史、地理等各学科和劳动、宫廷生活的题材。人物形象逐渐丰满了，自由了。到了哥特式后期，雕刻已摆脱了做为教堂的装饰和解释教义的作用，而成为完全对人本身的表现。

△法国 夏特尔教堂位于马黎西南 90 公里处，是法国最早的圣母教堂，始建于 4 世纪，后于 1194 年毁于一场大火，之后在 12 至 16 世纪之间重建，规模比原来更宏大。

《圣母领报》是新约中一个很重要的情节：上帝派天使加百利向拿撒勒童贞女玛利亚宣告她将怀孕生下上帝的儿子、人类的救世主——耶稣。在这组雕像中，左边是长着巨大翅膀的天使，他的头侧向右边的圣母，苹果般圆形的脸上一双微笑的眼睛，嘴角高高地翘起，一幅典型的“哥特式微笑”，与报告好消息的情世很相宜；右边的玛利亚却是一幅忧心忡忡的样了，她穿着一件有宽皱褶的袍子，女性的形态被很清晰地表现出来。

△德国 虽然将欧洲从 12 世纪至 14 世纪的艺术风格统称为“哥特式”，然而在不同的时期和不同的国家，其中的差别是相当显著的。哥特式晚期德国教堂的雕刻，雕刻家们总是将人像的衣着表现得与同时代人的相似，仿佛这些圣经上所记载的人就生活在那个时代的人们中间。

△意大利 在谈及意大利哥特式雕刻时,出于资料原因,我们可以不像介绍其它国家那样只能提到某个教堂的某件作品,而是直接介绍某位雕刻师的作品。在这一时期,意大利最伟大的雕刻家是皮萨诺父子——尼古拉·皮萨诺和乔凡尼·皮萨诺。

皮萨诺父子和同时期的许多雕刻家一样,曾经在法国进行过研究工作,将法国哥特式建筑及雕刻风格介绍到意大利并揉合以古罗马艺术风格,创造了独特的意大利式的哥特式艺术。

皮萨诺父子合作的比萨大教堂洗礼堂的讲经坛、锡耶那大教堂的讲经坛和彼鲁查的喷水池,被称为中古时代最后的伟大作品,其中为讲经坛设计的浮雕有着浓厚的古典主义风格,一般都表现了众多人物,显得有些拥挤,但是它采用了在构图上将主要人物放在中心位置,而且比其他人物要大的方法,主次分明,一目了然。这说明雕刻家受到了罗马石墩浮雕的影响。

④文艺复兴时期的雕塑

文艺复兴时期的时代划定一般是公元14世纪至16世纪。这是一个要求打破中世纪宗教统治的牢笼,思想活跃而社会动荡的时代,是将历史从中世纪的蒙昧中引导出来而走向文明的重要历史时代。

“文艺复兴”是在这一社会变革思想指导下,在文艺领域产生的具体运动,所以,“文艺复兴”一词并不能涵盖14至16世纪历史的全貌,应该说是关于那个历史时期文学、艺术比较准确的概括。

“文艺复兴”这一概念首先见诸意大利16世纪建筑家、美术史家瓦萨利的美术史著作《意大利杰出的建筑师、画家和雕刻家》一书中。在这本书里,他较为全面地描述了文艺复兴时期意大利艺术家的面貌,为后人研究文艺复兴艺术史提供了重要的资料。瓦萨利本人就是文艺复兴三巨匠之一、伟大的雕刻家——米开朗基罗的学生。

雕塑做为文艺复兴时期最重要的艺术形式之一,一大批优秀