

外国名雕塑解读

泥石中律动的生命

WAIGUO MINGDIAOSU JIEDU

陈龙海
编著

在埃及这个人类文明的太阳最早升起的地方，人们的思维方式中还带着图腾时代的印痕，狮身人面雕像仿佛将我们的思绪带到了远古，人们散伏于野兽形象脚下，战战兢兢、诚惶诚恐地膜拜，祈求部落的平安与兴旺，祈祝风调雨顺、丰衣足食。

岳麓书社

外国名雕塑解读

泥石中律动的生命

WAIGUO MINGDIAOSU JIEDU

陈龙海 编著

岳麓書社

图书在版编目(CIP)数据

外国名雕塑解读/陈龙海编著. —长沙:岳麓书社,2008

ISBN 978 - 7 - 80761 - 023 - 6

I. 外... II. 陈... III. 雕塑—简介—外国

IV. J305.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041608 号

外国名雕塑解读

编 著:陈龙海

责任编辑:管巧灵 蔡 晟

封面设计:刘 峰

岳麓书社出版发行

地址:湖南省长沙市爱民路 47 号

电话:0731—8885616(邮购)

邮编:410006

网址:www.yueluhistory.com

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:890 × 1240 1/32

印张:10.25

字数:265 千字

印数:1—5,000

ISBN 978 - 7 - 80761 - 023 - 6/J · 27

定价:28.00 元

承印:湖南湘图印务有限责任公司

如有印装质量问题,请与本社印务部联系

电话:0731—8884129

自序

罗丹说：“生命之泉，是由心中飞涌的；生命之花，是由内而外开放的。同样，在美丽的雕刻中，常潜伏着强烈的内心颤动。这是古代艺术的奥秘。”石头是冰冷的，泥土是没有情感可言的。当雕塑家的生命之泉滋润了石头、雕塑家的生命之花开放在泥土上的时候，石头便有了温度，在泥土上能嗅到生命的芳香。这就是雕塑艺术的魅力。

雕塑艺术用体积占领空间，以三维实体为语言，以人体为主要题材，这是雕塑艺术的质的规定性。真正优秀的雕塑，是凝固的舞蹈，是不朽的史诗。达到这种高度的雕塑家才能称作大师，大师总是稀罕的。

雕塑的历史紧扣人类历史的脉搏，一个民族的雕塑，是这个民族精神特征与心灵历程的感性显现。

在世界文明曙光最初照亮的地方，一个人人相信可以长生不老民族，埃及人的雕刻将“正面律”视作铁定不移、亘古不变的法则，可见在这个民族的审美理念中，原始人的完整性思维特征的根深蒂固，还可看出法老的威严、神圣与不可侵犯。

东方古国印度，是一个盛产神灵和宗教的国度，它的所有的文化几乎都是在炎土上生长起来的。灵肉双重的审美观，使这个民族

不遗余力地表现肉体的美。药叉女雕像是世界上最丰腴、最性感的女性裸体,它将S形的曲线之美张扬到极致。不仅如此,印度雕塑还大胆地展示漫漫艳情,甚至将做爱的千姿百态刻在神庙上。

西方雕塑的辉煌起点在古希腊。在希腊人看来,强壮的体魄、匀称的身材、发达的肌肉比会思维的头脑更重要,因为城邦的安全是压倒一切的头等大事。于是,便有了练身房、竞技场、奥林匹克运动会;在运动会上的冠军是城邦的荣耀,于是,关于运动、运动员、战士的雕像应运而生。希腊人也敬神,但决不诚惶诚恐、战战兢兢,他们只是借敬神的名义,让自己快乐,充其量,也就是人神同乐。他们将人生当作一场盛宴,他们雕刻出最美的女人体,为敬神,也为自己。

古希腊雕塑的灵光在罗马人的劫掠中渐渐黯淡,古罗马除了大量复制希腊雕塑之外,基本上缺乏创造。黑暗的中世纪长达千年,雕塑艺术只能匍匐在宗教的脚下甘当顺服的工具。

文艺复兴,这个造就大师的时代,米开朗琪罗横空出世,西方雕塑迎来了它的第二座高峰。将神人化与将人神化在米开朗琪罗手中都成过眼烟云,切切实实地关注人,表现人的觉醒与挣扎,是米开朗琪罗终其一生的追求;希腊雕塑的“静穆的伟大”与“高贵的单纯”演化为心灵深处的暴风骤雨,由内敛而外张,传达出人的本质力量的崇高与伟大。

第三座高峰罗丹当仁不让。罗丹思索人的痛苦及其根源,歌颂人的创造力、人的尊严与为此所付出的代价。他将他雕塑中的所有人物都置于痛苦的深渊中,如《地狱之门》中那些芸芸众生、俘虏、奴隶,就是在拥吻中的情侣也是苦涩的;他还具有一种本领,那就是化丑为美,在一个丑陋得惊心动魄的老妓女身上也能发现美、提炼美。

罗丹以降,也不乏第一流的雕塑家,但面对古希腊、米开朗琪罗和罗丹,他们还是只能望其项背。不是大师无法超越,不可及,而是艺术也需要天时、地利、人和。天才如果生不逢时,不会有什么大

的作为;太平盛世里养尊处优的天才不想孤独寂寞,天才也不成其为天才。

二

房龙说过,真正的艺术家和真正的哲学家一样,是个拓荒者。他离开人们常走的路,常常一去就是几年,去找一条新路,常常一去不复返。可能在寻找高峰的时候,被洪荒所吞没。那些“被洪荒所吞没”的艺术家,我们常常不知道他们的名字,只能表达我们的敬意。那些寻找到高峰的人,毕竟寥寥无几。在艳羡他们成功的同时,千万不要忘了他们比一般的人更执著、更耐得住寂寞、更能承受失败,当然,也比一般的人付出更多更大的代价。

雕塑是一种沉重的艺术劳动,沉重得要将整个生命作为支撑。

罗曼·罗兰将米开朗琪罗的艺术历程概括为“神圣而痛苦的生涯”。我们实在难以想象,在祖国备受蹂躏的时代,一个贫病交加、屡受教皇役使、同道中伤的艺术大师,一个没有爱情、孤独凄苦的男人,是如何为当时和后世创造了这么多光耀千秋的艺术杰作的,支撑他的、激励他的,是钢铁般的意志、百折不挠的毅力、视艺术为生命的殉道精神以及博大的忧时伤国的情怀。而且,他还有“一个伟大人物的可哀弱点”,为了保全他的艺术梦,他不得不“卑怯地在物质的暴力面前俯首”(罗曼·罗兰:《米开朗琪罗传》)。

今天,当我们面对米开朗琪罗的作品时,只有肃然起敬,正如房龙所说:“每当我接近他的作品的时候,便感到双膝不由自主地弯曲起来,因而不得不对他肃然起敬了。”(房龙:《人类的艺术》上,河北教育出版社2002年版,第292页)

艺术大师是时代的骄子,但不一定是时代的宠儿,因为他的作品是指向未来的。

罗丹的《塌鼻男人》、《青铜时代》遭受了那么多的诽谤与中伤，他的《巴尔扎克》不被法国文学家协会所接受，只能在自己的花园里伴随艺术家走过生命的最后岁月。

真正的大师一方面对传统表达他们的尊敬，另一方面是永远不满足，包括对自己。他们只是站在前辈大师的肩膀上，比前辈大师看得更远而已。另起炉灶必然如盲人骑瞎马，而模仿大师永远不能成为大师。

三

西方雕塑无论怎样辉煌，其源头仍在东方。

希腊人写实求真以及理想化的雕塑文化观是从埃及人那里学来的。所以，房龙在他的《人类的艺术》中多次强调，东方艺术对西方艺术恩重如山。

然而，东西方的艺术在历史发展的过程中，由于各自不同的文化基因，毕竟走向了各自不同的道路。

要进行东西方雕塑的对比是困难的。因为在东方雕塑文化板块中，各国也表现出不同的个性。如中国与印度这两个古老的东方大国，无论从哲学思想、宗教信仰来说，还是在艺术观念上，差别都是很明显的。如印度人的人体美观念就不可能为中国人所接受，性感与情欲在印度雕塑中大行其道，而中国人将之视为禁区，最开放的唐代，也不过丰容艳肌而已；更何况，印度文化的血脉中大量植入了外来文化的因子，而中华文化则长期按照自身的模式向前演进。

人体是西方雕塑的主要语言，而纯粹的裸体在中国古代雕塑中难觅踪影；爱情是西方雕塑永恒的主题，像卡诺瓦、罗丹那样的爱情场面在中国古代雕塑中也是绝无仅有的。四川彭山的东汉时期摩崖悬棺石洞中，也有一尊男女相拥的雕刻，他们中间，有一个可爱

的baby,如果这是表达爱情,那爱情也带着传宗接代的功利目的。

当然,还可从多种角度进行比较,但越到后来,东西方雕塑的交融与互渗就越明显。比较的目的,不是评判孰优孰劣,而是要总结出各自曾有的优长,给艺术发展的未来提供一些有益的参照。

泥
石
中
律
动
的
生
命

泥
石
中
律
动
的
生
命

目 录

自序	(1)
1. 人类的母神	(1)
2. 黑溜溜的大眼睛	(4)
3. 滴血雄鹰	(7)
4. 斯芬克司	(10)
5. 一本正经的法老	(13)
6. 在天愿作比翼鸟 在地愿为连理枝	(16)
7. 老村长与凯伊	(19)
8. 东方女性的美	(22)
9. 开心的游戏	(25)
10. 埃及雇佣兵	(28)
11. 东方的救世主	(31)
12. 骚动的情欲	(36)
13. 永别了,巴米扬大佛	(39)
14. 苦行的释迦	(42)
15. 印度的神灵	(45)
16. 东西混血的宁馨儿	(48)
17. 石壁上的神话	(51)
18. 艳情漫漫 爱意绵绵	(55)
19. 自由的精灵	(59)
20. 神秘的大象	(62)

21. 永恒的残缺之美	(65)
22. 在维纳斯诞生的时刻	(69)
23. 生如夏花之灿烂	(72)
24. 雅典王冠上的明珠	(75)
25. 战斗的雅典娜	(78)
26. 胜利女神的礼赞	(81)
27. 亚历山大与阿里斯托芬	(84)
28. 痛苦的庄严与自尊的崇高	(87)
29. 败也英雄	(89)
30. 醉酒当哭	(92)
31. 走向人间的神	(95)
32. 致敬, 米隆	(99)
33. 运动员进行曲	(102)
34. 战士的歌	(106)
35. 爱在希腊	(109)
36. 童年的回忆	(112)
37. 哀婉的别离	(115)
38. 哲学的脑袋	(118)
39. 悲情拉奥孔	(121)
40. 母狼的传人	(125)
41. 歌功颂德的典范	(128)
42. 罗马的贵妇	(132)
43. 凯旋时刻	(135)
44. 圣母有喜	(139)
45. 圣母之死	(142)
46. 爱情的代价	(145)
47. 少年英雄	(148)

48. 谁敢横刀跃马 (151)
49. 恶之花 (154)
50. 殊死搏斗 (157)
51. 美的裸呈 (160)
52. 哀悼基督 (163)
53. 巨人大卫 (166)
54. 犹太人的精神领袖 (169)
55. 晨钟暮鼓 (172)
56. 逝者如斯夫,不舍昼夜 (175)
57. 被侮辱和被损害的 (178)
58. 混沌的灵魂 (181)
59. 教皇司令官 (184)
60. 呼唤贤君 (187)
61. 润泽生命的泉水 (190)
62. 关于爱情的游戏 (193)
63. 迷幻的爱 (196)
64. 爱情与暴力 (199)
65. 四河喷泉 (202)
66. 英雄末路 (205)
67. 青铜骑士 (208)
68. 传神写照,正在阿堵中 (212)
69. 丘比特的爱情 (216)
70. 惩罚说谎者 (219)
71. 马赛曲 (222)
72. 丛林规则 (226)
73. 地狱篇 (229)
74. 她在丛中笑 (233)

75. 天使的舞蹈	(236)
76. 照耀世界的自由女神	(239)
77. 丑陋的塌鼻男人	(244)
78. 从蒙昧到觉醒	(247)
79. 地狱之门上的三个影子	(250)
80. 思想者	(253)
81. 在你吻我的一瞬间	(256)
82. 永恒的偶像	(259)
83. 忠义千秋	(262)
84. 化丑为美的最高艺术范本	(265)
85. 人间喜剧	(269)
86. 最美丽的沉思	(272)
87. 罗丹的“手”	(275)
88. 用裸体说话	(279)
89. 有意味的裸体	(282)
90. 会挽雕弓如满月	(285)
91. 生命情调的自发表演	(288)
92. 扼住命运的咽喉	(291)
93. 身后的丰碑	(294)
94. 为工人树碑立传	(297)
95. 劳动纪念碑	(301)
96. 美利坚之魂	(304)
97. 这是牛头吗	(307)
98. 走近亨利·摩尔	(310)
99. 追忆苏联	(314)
100. 迈开大步,前进	(317)

泥石中律动的生命

1. 人类的母神

人类走到今天,社会已纷纭复杂,世界已多姿多彩,地球已满目疮痍。人类的文明总是伴随着阵痛的,人类每前进一步,痛苦就增加一分。

于是,我们怀念远古。远古人类的追求太简单——猎取更多的动物以求衣食无忧,生育更多的子女以求氏族兴旺发达。为了前者,原始人将动物的形象刻画在岩洞石壁上;为了后者,原始人用石块雕琢出女人体。

岩画和雕塑就这样以完全功利的目的诞生了。

《维林多夫的维纳斯》是我们迄今为止发

现的人类第一件雕塑作品,出土于奥地利,距今已两万多多年。说她是“维纳斯”,似乎名不副实,因为她毫无美感。

她面容模糊,体态臃肿,双乳硕大,腹部隆起,阴部标识明显,双腿粗壮而短小。

雕琢也相当粗糙,这位史前“雕刻家”所使用的工具是当时人们用来杀野兽剥兽皮的石斧或稍微锋利些的石块。

然而,这“维纳斯”却令人敬畏,她不是丰姿绰约、待字闺中的少女,而是人类顶礼膜拜的母神。她体格强壮,隆起的腹中孕育着生命,硕大的双乳蕴含着无穷的养育新生命的乳汁,她是部落延续的希望之所在。

而且,这“维纳斯”也是令我们感动的,在还原的历史语境中,我们读出了她的“美”,与“真”联系在一起的“美”,世俗的“美”,和目的性的“美”。她虽然只有拳头般大小,却具有纪念碑似的宏伟气魄。我们可以想象,她曾插在地上,无数人匍匐在她的脚下祈求、祝愿,那是怎样一个浩大的场面,怎样一种恢宏的气势啊!

这位史前“雕刻家”是伟大的,他懂得如何用体积去占领空间,懂得用冰冷的石头表达情感,懂得因势利导,懂得细节服从整体,用大大小小的球状体组合成有规律的椭圆形的三维实体,甚至还对“维纳斯”的头部作了“美化”,让她的头发如波浪般起伏有致。

无独有偶,在法国西南部的劳塞尔也发现了一尊浮雕的“维纳斯”,同样的硕乳,同样的隆腹,同样的面容模糊,不同的是,她手中握着兽角,那是一件象征繁殖的吉祥物,在这吉祥物身上寄托着人们殷切的愿望。

人类雕塑的序幕就这样由那些看不清面容的史前“维纳斯”们徐徐拉开了。

泥
石
中
律
动
的
生
命

泥石中律动的生命

在这个被希腊人称作“美索不达米亚”的地方,文明总是伴随着血腥和杀戮的,在声声马蹄过处,刀剑交加之时,文明如滴血的雄鹰,振翅高翔于九天。

在美索不达米亚的历史舞台上，苏美尔人、阿卡德人、亚述人、巴比伦人先后成为一场场话剧的主角，演绎着血与火、悲与喜、征服与反抗、文明与野蛮的主题。

大约在公元前5000—前4000年，苏美尔人就在两河流域下游定居，对于他们的祖先，

我们几乎一无所知,只知道他们发明了古怪而独特的“楔形文字”;与埃及人坚信灵魂不灭、向往所谓永恒的彼岸极乐世界的观念不同,苏美尔人对丧葬草草了事;在苏美尔人看来,一切生命现象、生命感强旺的对象、光亮和闪闪发光的東西、巨大的东西都是美的,因而,他们赞美漂亮的姑娘、强壮的母牛、耀眼的太阳、皎洁的月光、闪烁的星辰以及高山、大川,等等。

苏美尔人建造神庙的技艺是一流的,雕塑也是他们的强项,无论圆雕还是浮雕都能得心应手。

下图是古苏美尔人陈列于阿勃神庙中的供奉人雕像群,创作于公元前2400年左右。

这个群体雕像除一人跪立外,其他的人一律恭谨地站着,圆柱体形和圆锥体形的服装笼罩着躯体,双手叠握置于胸前,男人的须发刻成波浪状。用今天的审美眼光来衡量,这个雕像群是不美的,没有男人的健壮,没有女性的婀娜,四肢僵硬、呆板。

他们吸引观众的是那一双双大得出奇的眼睛。

黑色的眼球几乎填充了整个眼眶,圆睁着,散发着恐怖的光,似

