



新世纪小学生文库

HUI SHUO HUA

HUI SHUO HUA

SHI SHI ZI

会说话的 的 石狮子

朱立群 编著



上海教育出版社

HUI SHUOHUA
DE
SHISHIZI



会说话的
狮子

朱立群 编著

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

会说话的狮子/朱立群编著. —上海:上海教育出版社, 2000. 8

(新世纪小学生文库. 艺术辑)

ISBN 7-5320-6069-1

I. 会... II. 朱... III. 雕塑-小学-课外读物
N. J309-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68590 号

新世纪小学生文库

艺术辑

会说话的狮子

朱立群 编著

上海世纪出版集团

上海教育出版社 出版发行

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 上海美术印刷厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 3

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5320-6069-1/G · 6224 定价: 10.00 元





目 录

会说话的狮子·····	2
雕塑家用体积“说话”·····	7
没有想象,没有雕塑·····	11
泥做的“积木”·····	12
石狮子突然胡说八道·····	16
豹子与豹皮·····	19
你有自己的光屁股照片吗·····	27
说话的脖子·····	30
头像与没有头的雕像·····	33
“生死搏斗”与“思绪万千”·····	35
两个不同的海神“波赛冬”·····	39
“厕所由此向前”·····	40
伟大的雕刻家·····	46
春天是什么·····	52
雕塑家怎么啦·····	62
不忘祖先·····	81
一个谜·····	90





会说话的石狮子

在上海博物馆门前，我指着大门两边的两个类似动物形状的东西问爸爸：“这是什么呀？”“石狮子呀！”可这哪像狮子呀？我转过头去问它：“你，到底是什么？”“到底？”它的声音很轻，像是怕被人听见，“要说到底么，我只是块石头！”我有点奇怪，“怎么是石头呢？这才是石头呀！”我踢踢脚下的台阶。它嘻嘻地笑，“它是，我也是，我们都是被人加工过的石头，山里才有自然的石头。”“爸爸为什么叫你石狮子呢？”“人们仿照狮子把我凿成这样，又叫我‘石狮子’，我是石头，是雕塑，是艺术品，可以叫我‘石狮子’，但我不是狮子。”

它真有趣。“可是人们为什么要把你这块石头雕成这个模样放在这儿呢？”它又嘻嘻地笑，“你真是个有意思的孩子，我先问你：爷爷、奶奶为什么生爸爸，爸爸妈妈为什么又生你呀？”我可从没想过这个问题，“大概……大概是为了永远有人类吧。”“对，这就是繁衍，使人类一代一代相传，而艺术品也需要发展流传。我们艺术品也是人类的孩子，只有人类才有本领用各种材料为自己孕育出各



种艺术品来流传。这样，石头也会变得不寻常了。”

“可是，你总不像狮子。”

“为什么非要像呢？像是艺术品，不像也是艺术品，让一只活狮子蹲在这儿，再像也不是艺术品呀！”

“我是个雕塑艺术品，是块有艺术生命的石头，人们叫我‘石狮子’，可我绝不是狮子”。它一字一句地又说了一遍，“在动物园看狮子打瞌睡，在马戏团看它们表演；甚至养一只狮子，看着它长成雄狮，梳它浓密的鬃毛，摸它坚实的筋肉，数它尖利的牙齿，听它洪亮的吼声，闻它刺鼻的气味，和它一起打滚，它也只是个动物。人们用泥、木、石、金属，采用捏、雕、塑等艺术手法，塑造出一只‘石狮子’时，它不吼，却能使人感受到它的宏伟，它的静而不动中透出的勇猛威武。它可比真狮子大10倍，也可小得放进衣袋。人们做这只

为了使自己显得威严，牵一头活狮子跟着，可笑不可笑？雕刻的“狮子”卧在印章上，主人的名字有了威严。材料的晶莹高贵，雕刻的精巧，令主人爱不释手，一块本来埋在地下的玉石，成了不寻常的艺术品。



镇纸（汉代）

‘石狮子’是为了表达人类的意愿，它给人以美的享受，它就成了艺术品，成了人类孕育的孩子。好多艺术家都把作品称作自己的孩子，流传了，就成了人类的孩子。”

“既然叫你‘石狮子’，你总该像个狮子才对，艺术品难道就该不像吗？”我开始觉得雕塑艺术是件很有意思的事。

“你怎么不说话呢？”见石狮子沉思的样子，我以为它生气了。

“光知道‘像’与‘不像’的人是没法懂得艺术的语言的，艺术是一种创造。完全地一模一样该是最像了吧，但那只是一种复制、仿造，最最像狮子

紧张的筋肉，紧绷的腿爪，紧抿的下颌，连本来蓬松浓密的鬣毛也紧贴颈肩，警惕的目光注视着四周，长着一双想象中有力的翅膀，意大利人为自己孕育了一个神气的守护神。

装饰雕塑狮子
(意大利) 威尼斯广场



的‘狮子’让狮妈妈去生好了。咱们人类的艺术家要雕塑出一只狮子可不是因为嫌狮妈妈生得太少而帮它再添一只，或者因为活狮子没有耐心一动不动地蹲在这儿而让我来代替的……”

“刚才你说艺术品是人类自己孕育的孩子……”我似乎有点明白了。

“对，小狮子是狮妈妈的孩子，艺术品却是人类的孩子，艺术家创造一件艺术品是要表达一些意思，是为了‘说’出些什么。表达的是人，是艺术家的意思而不是狮子的意思。现在，我先让你看几件咱人类孕育的几件‘狮子’的艺术品。”

马上要跃起而先蹲下的后肢，怒张的鬃毛，紧按住毒蛇的右前爪，击扑的左前爪，强烈扭动的腰部，甚至看得出扯动的皮毛也在运动。作品一动不动，却透出了激烈，几乎能听到蛇的“丝丝”声与狮子狂怒的“呜呜”声在交杂。

雄狮碎蛇（法国）罗丹



北京故宫的铜
狮子



古代的中国是没有狮子的，艺术家是根据见过外国人送来的狮子的人的描述，加上想象与对猛兽结构的熟悉，才孕育出了自己的“狮子”。居高临下的目光，夸张得更雄浑的前胸，厚重的体量都超过了真实的雄狮。卷曲的鬃毛，肩部的纓络，胸前的铃铛把它装饰得一身富贵，这只雄踞在皇宫前的铜狮告诉人们：皇权的至高无上。

“哇！三个狮子三个样。法国的最……最像，最凶猛；意大利的最神气；咱中国的这头狮子最威严。”

“小外行终于看出一点门道了。”石狮子吁了口气，“你有点看懂艺术品的语言了。”

“你又提到‘语言’了，它们谁也没像你一样开口说话呀！”

“你的小脑袋里有一大堆提不完的问题。我先考一考你，你都知道些什么样的语言？”

“英语、日语，”这考不住我；“法语、德语、西班牙语，还有咱们的汉语，”我一口气报出了好多。

“哑巴不说话,难道他们没有语言吗?”

“……他们打手势,好像叫哑语吧。”

“你把爸爸的眼镜打碎了,他不打你,不骂你,也不对你做手势,只是皱起眉头看着你,你明白他的意思吗?有的乐曲会让你情不自禁地欢快,有的会使你悲哀,那是为什么?这就是各种特殊的语言在起作用。这三只狮子使你感受到凶猛、神气和威严,正是雕塑家用雕塑的语言把自己的感受融进作品中,使你也产生了不同的感受,这就是一种艺术的享受!”

“真是太妙了”原来“语言”与“说话”不是一回事。

雕塑家用体积“说话”

世界太奇妙了!我为自己能感受到一点还说不明白的感觉而兴奋,“为什么要那么多不同的语言呢?艺术家们直接说点什么不行吗?”

“一个聪明的小傻瓜”,石狮子“嘿”了一声:“阳光明媚,白云漂浮,微风轻拂,草地宽阔,百花鲜艳……你觉得怎样?”

“美,春游时我们最爱这样的天气。”

“自然界的这种美人类喜欢,人类能把这种美创造成文学、绘画;变成音乐、舞蹈,甚至雕塑。人类还会运用各种不同的特殊语言创造出不同的美,文学家用文字来表现;音乐家用七个音符可创作数不清的美妙音乐;画家用点、线、面、颜

色可创作灿烂的画面,那么雕塑家呢?”

“用泥,用大理石。”我脱口而出。

“那只是材料,材料还有很多:木、石、铜,甚至钢材、稻草、面粉,而雕塑的特殊语言是什么呢?材料可以不同,但相同的是,它们都必须是体积!”

“体积我学过了,长 $\times$ 高 $\times$ 宽等于体积。”

“可以说对,但雕塑的体积却复杂、微妙得多了。现在,让我们来看几幅图片。”

兵马俑 (西安)



朱理亚诺·美第奇(意大利) 米开朗基罗



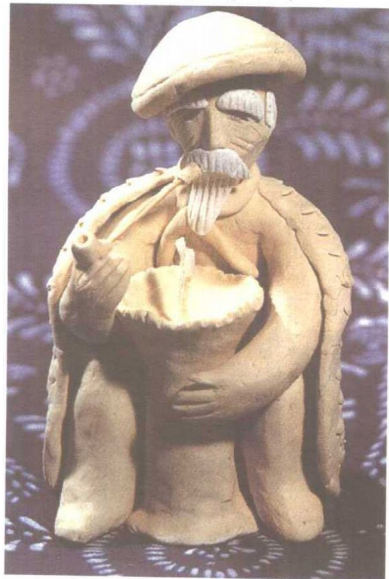
蟹 (山东) 民间瓷器



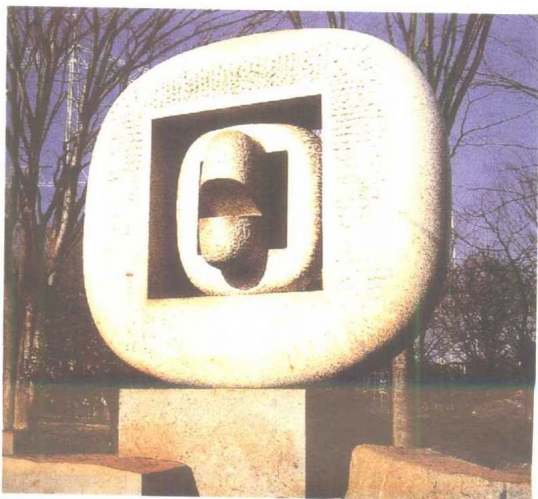


王宫花园喷泉雕塑(之一) (意大利那波里)

有的“很像”，有的莫名其妙，有的很有趣，是不是？你现在只要明白这里有很久以前的大师创作的稀世经典，也有现代雕塑家用石头“堆”成的造型，它们想“说”什么呢？先不去管它。反正，大理石、泥、陶瓷、金属甚至面粉、布什么的，都能雕与塑。



抱灯老人 (山东) 面塑



希望与幻想 (日本东京)

“这些都是雕塑吗？”

“是啊！你以为就我这个石狮子才是吗？雕塑是‘雕’与‘塑’两个不同的动词组成的名词。‘雕’就是在硬材料上凿啊刻地雕去一些，比如那个‘栩栩如生’的人像就是用大理石一点一点雕凿出来的，一旦雕错一块可就难加上去了；‘塑’呢，就是把材料捏啊揉的，有时还要加上一些来改变形状。雕塑与绘画不同，绘画是在一个平面上的图形与色彩，就好比玩的‘七巧板’，雕塑却是立体的造型艺术，一种体积的艺术，好比你的积木。不玩的时候，它们只是不同形状的大小木块，你用了心思，动了脑筋，一块块地拼搭，有时加一块，有时拿去一块，有时又搬动一块到其他位置上，有时你会为一块积木是否要放前或放后，或左右移动一点点而考虑好久，就好像又雕又塑，最后，这些零零碎碎的体积连在一起成一个整体的大体积，就是你要完成的‘作品’了，雕塑作品其实就是更多、更复杂的小体积一起组成起伏凹凸而整体的大体积。雕塑家是用体积来‘说话’的。”

“我懂了，原来雕塑艺术的语言就是体积！”

“真有意思，咱们人类的祖先是怎样才创造出这种语言的啊！”



没有想象，没有雕塑

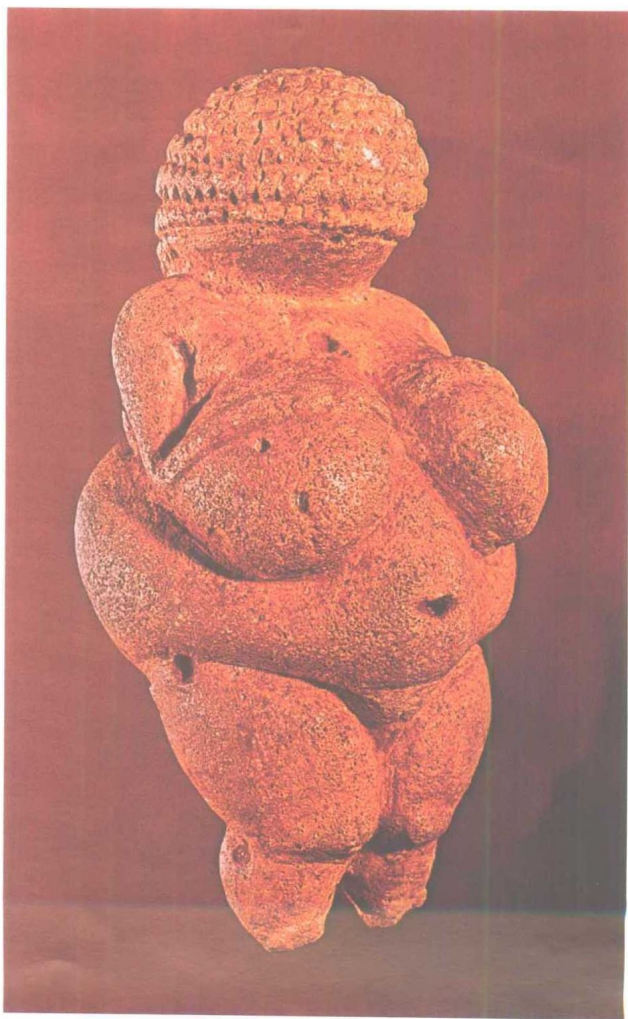
左 警惕 根雕
右 独立 根雕

这些是什么？两段树根？可是，难道不是活灵活现的狗和鸟吗？人类要是没有想象力是决不会有雕塑艺术的。天上的白云，在牛的眼里只能是白云，人却能看出各种形象来。石壁上高低起伏的形状，野猪只会用来蹭痒；人类的祖先却会在休息或劳动时突然地眼睛一亮：“这不像是一头野猪吗？”后来，祖先们不满足了——人类从来都是不满足的，他们开始有一种创作的欲望，挑一块石头拿在手里，左看右看，似乎看出一头“牛”来了：“这儿，这儿都是多余，如果凿掉，就是一头牛了！”于是，兴奋的祖先凿啊凿，虽然稚拙、粗糙，但艺术的体积或者说体积的艺术终于出现了。

泥做的“积木”

闭上眼睛,手里握一个圆木珠,尽管小,也能感受到圆溜溜的体积,如果在手心里画一个大大的“圆球”呢?有体积的感觉吗?没有!

积木虽是立体的,但是搭成之后,表面仍是



维林多夫的维纳斯
(原始社会)