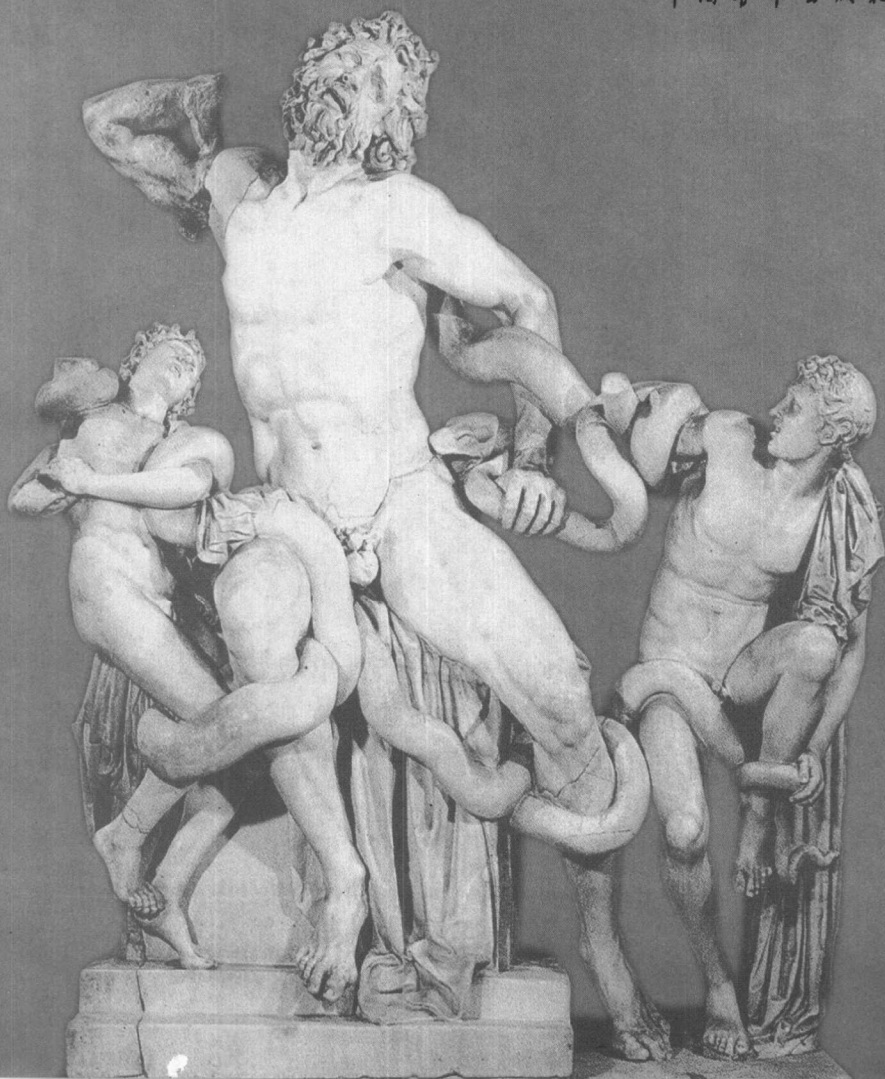

西方雕塑艺术金库

WESTERN SCALPTUIAL ARTS COLLECTION

欧阳英 © 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

责任编辑: 杜惠玲

装帧设计: 颜 雷

西方雕塑艺术金库/欧阳英著. —北京: 中国青年出版社, 1999
(西方艺术金库丛书)

ISBN 7-5006-3522-2

I. 西… II. 欧… III. 雕塑-作品-鉴赏-西方国家 IV. J305.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 30635 号

MSPB/02

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708
山东高唐印刷责任有限公司印刷 新华书店经销

*

850 × 1168 1/18 17 印张 8 印张彩插 150 千字
2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月山东第 1 次印刷
印数 1 - 5,000 册 定价: 38.00 元

目 录

1 从史前社会到古代希腊罗马雕塑

维林多夫的维纳斯〔奥地利发现〕无名氏 (10)

里尔琴弹奏者〔基克拉泽斯群岛发现〕无名氏 (12)

蛇女神〔克里特发现〕无名氏 (14)

阿纳维索斯的库罗斯〔古希腊〕无名氏 (16)

着佩泼洛斯女装的科丽〔古希腊〕无名氏 (18)

赫拉克勒斯的功业— 获取赫斯珀里得斯的金苹果〔古希腊〕无名氏 (20)

阿佛罗狄忒的诞生〔罗马发现〕无名氏 (22)

波塞冬〔古希腊〕无名氏 (24)

掷铁饼者〔古希腊〕米隆(Myron) (26)

持矛者〔古希腊〕波利克里托斯(Polyclitus) (28)

三女神〔古希腊〕无名氏 (30)

少女与管事〔古希腊〕无名氏 (32)

赫格索墓碑〔古希腊〕无名氏 (34)

女像柱〔古希腊〕无名氏 (36)

伯里克利〔古希腊〕克列西拉斯(Kresilas) (38)

赫尔墨斯〔古希腊〕普拉克西特利斯(Praxiteles) (40)

尼多斯的阿佛罗狄忒〔古希腊〕普拉克西特利斯 (42)

刮污垢者〔古希腊〕利西普斯(Lysippus) (44)

观景楼的阿波罗〔古希腊〕无名氏 (46)

诸神与巨人之战〔古希腊〕无名氏 (48)

杀妻后自杀的高卢人〔古希腊〕无名氏 (50)

萨莫色雷斯的胜利女神〔古希腊〕无名氏 (52)

米洛的维纳斯〔古希腊〕无名氏 (54)

拉奥孔〔古希腊〕阿格桑德尔、雅典诺多罗斯、波里多罗斯

(Agesander, Athenadorus, Polydorus) (56)

依卧的夫妻〔埃特鲁里亚〕无名氏 (58)

母狼〔埃特鲁里亚〕无名氏 (60)

手持祖先胸像的一位罗马贵族〔古罗马〕无名氏 (62)

奥古斯都像〔古罗马〕无名氏 (64)

队列〔古罗马〕无名氏 (66)

贵夫人像〔古罗马〕无名氏 (68)

图拉真记功柱装饰浮雕〔古罗马〕无名氏 (70)

马可·奥勒留骑马像〔古罗马〕无名氏 (72)

君士坦丁巨头像〔古罗马〕无名氏 (74)

// 中世纪雕塑

好牧人〔罗马帝国〕无名氏 (80)

查理大帝骑马像〔法兰克王国〕无名氏 (82)

末日审判〔法〕吉斯勒贝尔(Gislebertus) (84)

圣彼得〔法〕无名氏 (86)

逃往埃及〔法〕无名氏 (88)

沙特尔多大教堂正面中门装饰浮雕〔法〕无名氏 (90)

圣母领报与圣母往见〔法〕无名氏 (92)

圣母长眠〔法〕无名氏 (94)

埃克哈德与乌塔〔德〕无名氏 (96)

圣母哀悼基督〔德〕无名氏 (98)

摩西井〔法〕斯吕特(Sluter) (100)

圣母子〔法〕无名氏 (102)

手持书籍的圣凯瑟琳〔捷〕无名氏 (104)

倚靠着的男人胸像〔德〕莱顿的尼古拉斯(Nicholas of Leyden) (106)

被称作“德国美人”的抹大拉的马利亚〔德〕埃哈特(Erhart) (108)

III 文艺复兴、巴洛克及洛可可雕塑

瑞亚·西尔维亚〔意〕奎尔恰(Quercia) (114)

雅各与以扫〔意〕吉贝尔蒂(Ghiberti) (116)

大卫〔意〕多那太罗(Donatello) (118)

处在圣方济各和圣安东尼中间的圣母子 (120)

圣母子〔意〕罗比亚(Robbia) (122)

赫丘利与安泰俄斯〔意〕波拉约洛(Pollaiuolo) (124)

巴托罗米奥·科莱奥尼骑马像〔意〕韦罗基奥(Verrocchio) (126)

大卫〔意〕米开朗琪罗(Michelangelo) (128)

垂死的奴隶 (130)

龙大尼尼的哀悼基督 (132)

珀耳修斯〔意〕切利尼(Cellini) (134)

抢劫萨平妇女〔意〕詹博洛尼亚(Giambologna) (136)

灰幔人物〔意〕普利马蒂乔(Primaticcio) (138)

宁芙〔法〕古戎(Goujon) (140)

祈祷的亨利二世与卡特琳·德·梅迪契〔法〕皮隆(Pilon) (142)

夏娃〔西班牙〕贝鲁格特(Berruguete) (144)

阿波罗与达佛涅〔意〕贝尔尼尼(Bernin) (146)

心醉神迷的圣特雷萨 (148)

圣依纳爵·罗耀拉〔西班牙〕蒙塔涅斯(Montanes) (150)

克罗托纳的米罗〔西班牙〕普杰(Puget) (152)

被众宁芙服侍的阿波罗〔法〕吉拉尔东(Girardon) (154)

路易十四胸像〔法〕柯塞沃克(Coysevox) (156)

亨德尔像〔法〕鲁比利亚克(Roubiliac) (158)

彼得大帝骑马像〔法〕法尔康涅(Falconet) (160)

Ⅳ 从新古典主义到后印象主义雕塑

狄德罗像〔法〕乌东(Houdon) (166)

扮成胜利的维纳斯的保琳·博盖塞·波拿巴〔意〕卡诺瓦(Canova) (168)

拿着金羊毛的伊阿宋〔丹麦〕托瓦尔森(Thor valdsen) (170)

坐着的宫女〔法〕普拉迪耶(Pradier) (172)

孔代像〔法〕昂热的达维德(David d'Angers) (174)

雄狮碎蛇〔法〕巴里(Barye) (176)

马赛曲〔法〕吕德(Rude) (178)

死亡静寂〔法〕普雷奥(Preault) (180)

夏尔·菲利蓬像〔法〕杜米埃(Daumie) (182)

舞蹈〔法〕卡尔波(Carpeaux) (184)

托举天体的四大陆 (186)

共和国的凯旋〔法〕达卢(Dalou) (188)

迈大步的人〔法〕罗丹(Rodin) (190)

吻 (192)

巴尔扎克像 (194)

十四岁的小舞蹈家〔法〕德加(Degas) (196)

出版家〔意〕罗索(Rosso) (198)

做神秘的女人吧〔法〕高更(Gauguin) (200)

跪着的男孩〔比〕明纳(Minne) (202)

V 20 世纪雕塑

张弓的赫拉克勒斯〔法〕布德尔(Bourdelle) (208)

被束缚的行动〔法〕马约尔(Maillol) (210)

兰德地区的少女〔法〕德斯皮奥(Despiau) (212)

波加尼小姐〔罗马尼亚〕布朗库西(Brancusi) (214)

无尽柱 (216)

背部〔法〕马蒂斯(Matisse) (218)

大马〔法〕杜尚-维庸(Duchamp—Villon) (220)

放有葡萄的果盘〔法〕洛朗斯(Laurens) (222)

女人〔法〕里普希茨(Lipchitz) (224)

被毁灭的鹿特丹市纪念碑〔法〕扎德金(Zadkine) (226)

牛头〔法〕毕加索(Picasso) (228)

空间中独特的连续形体〔意〕波丘尼(Boccioni) (230)

构成之头 二号〔美〕加博(Gabo) (232)

第三国际纪念碑〔俄〕塔特林(Tatlin) (234)

泉〔法〕杜尚(Duchamp) (236)

云的牧人〔法〕阿尔普(Arp) (238)

米罗迷宫:凯旋门〔西班牙〕米罗(Miro) (240)

羊的部件〔英〕穆尔(Moore) (242)

-
- 红衣主教〔意〕曼祖(Manzu) (244)
-
- 指手的男子〔瑞士〕贾科梅蒂(Giacometti) (246)
-
- 斗牛〔法〕里希耶(Richier) (248)
-
- 可移动的风景〔法〕迪比费(Dubuffet) (250)
-
- 高速〔美〕考尔德(Calder) (252)
-
- 着色的青铜制品〔美〕约翰斯(Johns) (254)
-
- 字母表、好心情〔瑞典〕奥尔登堡(Oldenburg) (256)
-
- 五塔广场〔墨西哥〕格里茨(Gieritz) (258)
-
- 立方十九号〔美〕史密斯(Smith) (260)
-
- 无题〔美〕贾德(Judd) (262)
-
- 山谷大幕〔保加利亚〕克里斯托(Christo) (264)
-
- 高峰时刻〔美〕西格尔(Segal) (266)
-
- 旅游者〔美〕汉森(Hanson) (268)
-
- 双臂交搭的金发裸女坐像〔美〕迪安德列亚(De Andrea) (270)
-

从史前社会到古代希腊罗马雕塑

距今约几万年前,在旧石器时代,人类最初的雕塑作品产生了。从现今的欧洲地区发现的一批小型雕塑,如奥地利的《维林多夫的维纳斯》,法国的《劳塞尔的维纳斯》、《女人头像》、《野牛》,意大利的《维纳斯》等;在为我们提供认识史前人生活的珍贵资料之余,更让我们窥到了他们惊人的艺术才能。尽管史前人不会以“美术”的观念进行创作,但出自他们之手的,却是极具美感或艺术性的作品,令具有丰富美术体验的现代人赞叹不已。

进入有文字记录的历史时期后,与亚洲、非洲等地古老民族一起,欧洲人也为整个灿烂的古代文明做出了巨大贡献。以爱琴文明为先声,接着出现了更为辉煌灿烂、影响深远的希腊文明。在这些文明中,雕塑艺术占据着重要地位。《里尔琴弹奏者》之类抽象意味浓厚的石雕,让人不由对基克拉泽斯群岛人的创造力刮目相看,而《蛇女神》这样的小陶像,则让人领略了克里特人那种热爱生活、轻快明朗的美术特色,在情调上,这样的雕塑与弥诺斯王宫中的气氛和谐一致。迈锡尼人的创造,如狮子门上的浮雕,呈现了雄强的气势。上述情况证明着爱琴雕塑并不单调的事实。

继爱琴雕塑之后,从公元前7世纪起,

古代希腊人就用男性裸体像和女性着衣像等作品,开始了他们在雕塑领域伟大的创造。从一系列古风时期男性裸体像的演变过程中,鲜明地体现出希腊人立足于自身的追求,把埃及人的程式,迅速改造成真正属于希腊的形态。《站立的男青年》(约公元前600年),距《阿纳维索斯的库罗斯》(约公元前525年),不过四分之三世纪,但两者的差别相当明显,后者从结构、肌肉、神情、动作上,都比前者更接近现实生活里的人。跟数千年间无什么变化的埃及雕塑相比,希腊人显然一直不断寻求改善。与这类男性青年裸体像一起出现的女性青年着衣像,在塑造上也体现着相同的力求向真人靠拢的倾向。不论它们是用于宗教还是其他社会生活目的,它们实质都反映了古代希腊人热爱人生的人本主义精神,以及他们那种理性的、求真的态度。正是这种精神和态度,决定着他们的雕塑呈现出不同于埃及和两河流域雕塑的新面貌。

经过古风时期雕塑家的探索,积累起宝贵实践经验的希腊人,终于在其文明的全盛期,让希腊雕塑达到了最完美的境界。公元前5世纪和4世纪出现的雕塑,在内容和形式两方面都充分体现了希腊人的理想,被称为古典时期的雕塑或古典的雕塑。在欧洲语

言中,古典与经典是一个词,其实西方人是长久把这种雕塑当成值得效法的经典之作顶礼膜拜的。从奥林匹亚宙斯神庙里的雕塑作品,可以看到新时期来临的迹象。表现诸神和传说中的英雄形象,是希腊雕塑家的主要工作,借助那些雕像,希腊人才能更好地礼赞这些英雄,并把他们更好地融入自己的生活。希腊人心目里的神和英雄,全是理想化的有血有肉的人,虽然有神力,能不朽,但也有缺陷和弱点。不过出现在雕塑中时,往往显示着他们理想化的一面,总是与美紧密相联,当然这仍然深含着人性因素。奥林匹亚宙斯神庙的浮雕《赫拉克勒斯的功业》、“卢多维奇宝座”上的阿佛洛狄忒形象和青铜像《波塞冬》,这些公元前5世纪前叶的作品,可以说是古典初期这类雕塑的样品。

到了公元前5世纪中叶,开始涌现出一批“知名”的雕塑家。他们以各自的创作风格,塑造着生动而又闪耀着理想光彩的形象,共同汇聚成古典时期最奇妙的雕塑世界。体育活动,在希腊人生活中的地位是极为重要的。在希腊人看来,健全的人生、健全的思想,全离不开健全的体魄。优秀的运动员于是成为崇拜的对象,也像神和英雄一样可以立像。第一位“知名”的雕塑家米隆,以精心选择的瞬间动作,再现出掷铁饼运动员的生动形象,为后人树立了表现运动的楷模。波利克里托斯的《持矛者》,以对理想的人体比例和姿势的深入研究,替无数雕塑家确立了仿效的典范,这个站立自由而轻松的男裸体全身像,最清楚不过地展示出希腊人在塑造栩栩如生的方面达到的惊人成就。埃及式的人体模式,如果说在《阿纳维索斯的库罗斯》中还支撑着构图的话,那么在《持矛者》上,就只有希腊人的全新创造了。由“对应”(Contrapposto)

原则为基础安排的人体站姿,与现实生活里人的站立方式相协调,既生动又优美地解决了用雕塑再现生动逼真的人物形体的问题,把模仿自然与理想造型这两者巧妙地结合在一起。其贡献之大(当然这不仅仅属于波利克里托斯一人),从以后出现的无数雕像上,不难感觉到。与波利克里托斯一样称雄希腊雕塑界的,还有雅典的菲迪亚斯,这位曾被不少论者誉为古典雕塑第一人的大师,并没留下确属于自己的作品,由他负责的工程,如帕台农神庙的雕塑遗存,或许染有他的手泽。《三女神》生气勃勃的饱满形体和庄重超凡的气势,与人们介绍的菲迪亚斯创作特点不无相似之处,我们也不妨把这类雕塑与他联系在一起。在某些所谓菲迪亚斯风或菲迪亚斯派的作品中,希腊人的现实生活也直接得到了刻画,《赫格索墓碑》就是生动的一例。另外,在《伯里克利》这个头像上,可以知道希腊人也以他们理想化的方式塑造希腊社会中大人物的形象。当然,肖像雕塑并非希腊雕塑家的强项,他们主要的任务是塑造神的形象。公元前4世纪的大雕塑家普拉克西特利斯正是以两尊神像引来众多效仿者和崇拜者的。《赫尔墨斯》以一种诗意的抒情方式,创造了更加优雅的男性神的形象。在确立新的人体比例法则取代《持矛者》的模式上,这个雕像也发挥了作用。体现在赫尔墨斯形象上的女性意味,无疑与其另一名作《尼多斯的阿佛洛狄忒》有联系,这是古希腊最早也最著名的女性全裸体像,为希腊乃至西方盛行的女性裸体雕像树立了理想的范本。从此,美丽动人的女性裸体雕像成为雕塑家热衷创作、社会也热衷欣赏的一个雕塑类型。斯科帕斯和利西普斯,同是古典后期雕塑领域的大人物,前者的作品洋溢着激情和力量,后者的作品以

完美的人体塑造见长。利西普斯的代表作《刮污垢者》与《持矛者》形成明显对照,确立了古典后期更优美的人体理想。由于从米隆到利西普斯这些“知名”雕塑家及其他不知名雕塑家的共同努力,才形成了古典时期这个雕塑的黄金时代,后人认识古希腊雕塑艺术,主要是从它入手的。

随着希腊社会的动荡和纷争,马其顿人在公元前4世纪后叶统治了希腊。由马其顿国王亚历山大发动的东征,把希腊文化传播出去,同时也把异邦事物引了进来,这种交互影响造成了所谓希腊化时期。雕塑也在此间出现了往昔没有的景象。众多地方流派呈现着较强的地方特色,帕加马和罗德岛的雕塑家分别创作出《诸神与巨人之战》和《拉奥孔》,对激情的强调,对悲剧的关注,对精致技艺的追求,都体现在诸如此类的作品上。单纯、宁静、和谐、明朗的古典风貌已难得一见,新时尚一扫那种令人神往的清明之境。只有在《米洛的维纳斯》和《萨莫色雷斯的胜利女神》上,还能体会到古典的流风遗韵。伟大的古希腊雕塑,在希腊化时期,走到了尽头;但它并没湮没,在继起的罗马雕塑中,它的影子显而易见。

于罗马人之前生活在意大利半岛的埃特鲁里亚人,把他们充满生机的独特陶棺塑像留在美术史上,也把写实性的青铜制母狼留给了继他们之后登场的罗马人。同希腊相比,罗马的规模要大得多,尤其在它成为帝国之际。这个曾控制欧、亚、非三大洲领土的国家,文化上虽然有兼容并蓄的色彩,但最主要的影响还是来自希腊。在雕塑方面,罗马人更是倾慕希腊人的创作,他们收集和复制希腊雕塑,供自己效法和欣赏,多亏了他们的热情,今人才得以更详尽地认识希腊雕塑(尽管

仿作会失真)。与希腊人相比,承继其再现性传统和表现手法的罗马人,更加关注美术的实用功能。在他们这里,雕塑不再大力赞美神,而是讴歌帝王的丰功伟业,彰显家族的历史,塑造上层人士的形象。于是,肖像雕塑在罗马空前繁荣。从共和国时代的《布鲁图斯像》到帝国时代的一个个皇帝像及贵人像,罗马雕塑家以精细的观察力和高超的表现力,塑造了一系列个性鲜明的真人形象,就是当年有照相机,也难以捕捉如此真切的人物形象。尽管个别作品有理想化倾向(如《奥古斯都像》),但绝大部分罗马肖像是严格意义上的肖像。那种严谨的写实作风或许与他们保留死者面模的习俗密切相关,他们希望留下独特的属于个人专有的形象。《一位罗马人的肖像》、《手持祖先胸像的一位罗马贵族》、《贵夫人像》、《图拉真像》、《卡拉卡拉像》等,都是以突出个人形神特征著称的肖像雕塑。在《君士坦丁巨头像》上,可以看到理想化表现的极致,这位皇帝更像神了,尽管那形象仍很有特色。

在歌颂帝王将相方面,罗马人创造了许多流传广远的新形式,骑马像是其中之一。《马可·奥勒留骑马像》为后来者确立起规范。其余一些叙事性作品,如奥古斯都和平祭坛和图拉真记功柱上的浮雕,在真实刻画现实场景中,同样服务于歌功颂德的目的。

统而言之,罗马雕塑继承着古希腊的再现性传统,更严谨更细致地塑造了真人的形象,讲述了真实的事件,但它没有了古希腊雕塑清明高远、单纯和谐、韵味醇厚的品质,总体上逊于后者。不过,希腊罗马雕塑以其基本的倾向,是可以放在一起谈论的,实际上,它们对文艺复兴及其后西方雕塑的巨大影响往往也是混合在一起的。

维林多夫的维纳斯

无名氏 约公元前 30000—25000 年 石灰岩 高 11 厘米
维也纳自然史博物馆

史前人类的美术创作,尽管在工具、材料、技艺等方面,无法跟现代人的作品相比,是落后的,但是,从艺术效果和感染力来说,其中的代表作,似乎难说不如现代人的作品。这或许就是文艺不同于自然科学的地方,伟大的文艺作品具有超越时空的永恒魅力。《维林多夫的维纳斯》就是这样的作品,介绍西方雕塑,由它开始,是很自然的,因为它属于人类最早的雕塑创作。

在旧石器时代,距今数万年前,人类便创造了绘画和雕塑,后人在欧洲的土地上,发现了那时惊人的绘画和雕塑作品,这些作品的精华,除了画在洞窟里那些美妙的动物形象,还有一批雕塑的人物形象。在这批雕塑的人物形象中,最著名的一类是女性裸体的形象,它们被统称为“维纳斯”。这种称呼当然不是它们的创造者提出的。这些“维纳斯”形象都属小型的雕塑,有的是圆雕,有的是浮雕。圆雕的代表可以说是《维林多夫的维纳斯》,浮雕的代表不妨说是在法国发现的《劳塞尔的维纳斯》。

《维林多夫的维纳斯》是全部史前维纳斯形象最著名也最精彩的,它被发现在奥地利。实际的样子凭图片有时不易想像,其实它很小,仅有真人的十五或十六分之一高,放在《米洛的维纳斯》旁边,仅略高于后者的脚面而已。

不熟悉美术史的人,或者接触作品有限的人,大约不会认可或欣赏这个怪物的。初

一看,她跟爱与美的女神真是风马牛不相及,即使同一般女性形象比,也有不小距离。到底她有什么吸引人、打动人的地方呢?

让我们试着理解和体验她作为一个艺术形象的魅力吧。就美术而言,塑造一个漂亮的形象与漂亮地塑造一个形象,是两回事。决定一件美术品价值的,是后者而非前者。明白了这个道理,才有可能接近她。

对史前人来说,种族的繁衍是个至关重要的问题,病弱的、性力不强的女性,无法承担这个重任,于是,他们塑造出这样的一个十分夸张概括的形象。整个维纳斯的处理,全集中在与生育相关的部位,着力突出那种丰乳肥臀的壮硕感,从而使她成为一种繁殖力的象征,一个值得崇拜的偶像。为了体现他们的观念和理想,史前人没有受什么规范的约束,只是把那些能造成强烈视觉冲击力的本质特征和形态组合成一个完整结实的团块,使这个小小的雕塑形象具有了厚重的体量感。每个细部几乎都是由基本的几何形(圆形或圆柱形)构成的,它们融入整体,显得那么浑然天成,生动有力,真可以说把雕塑艺术的一些最基本因素的表现力发挥得淋漓尽致。主体的感受和追求,以与之适应的形式,突出地体现出来。正是这件似乎粗野的作品,比不少精雕细琢但空泛浮浅的文雅作品更感人、也更有价值的所在。经受过 20 世纪现代美术观念洗礼的人,都会明白这个道理的。

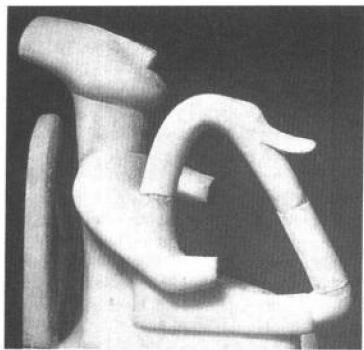

无名氏
维林多夫的维纳斯

里尔琴弹奏者

无名氏 约公元前 2000 年 云石 高 23 厘米
雅典国立考古博物馆

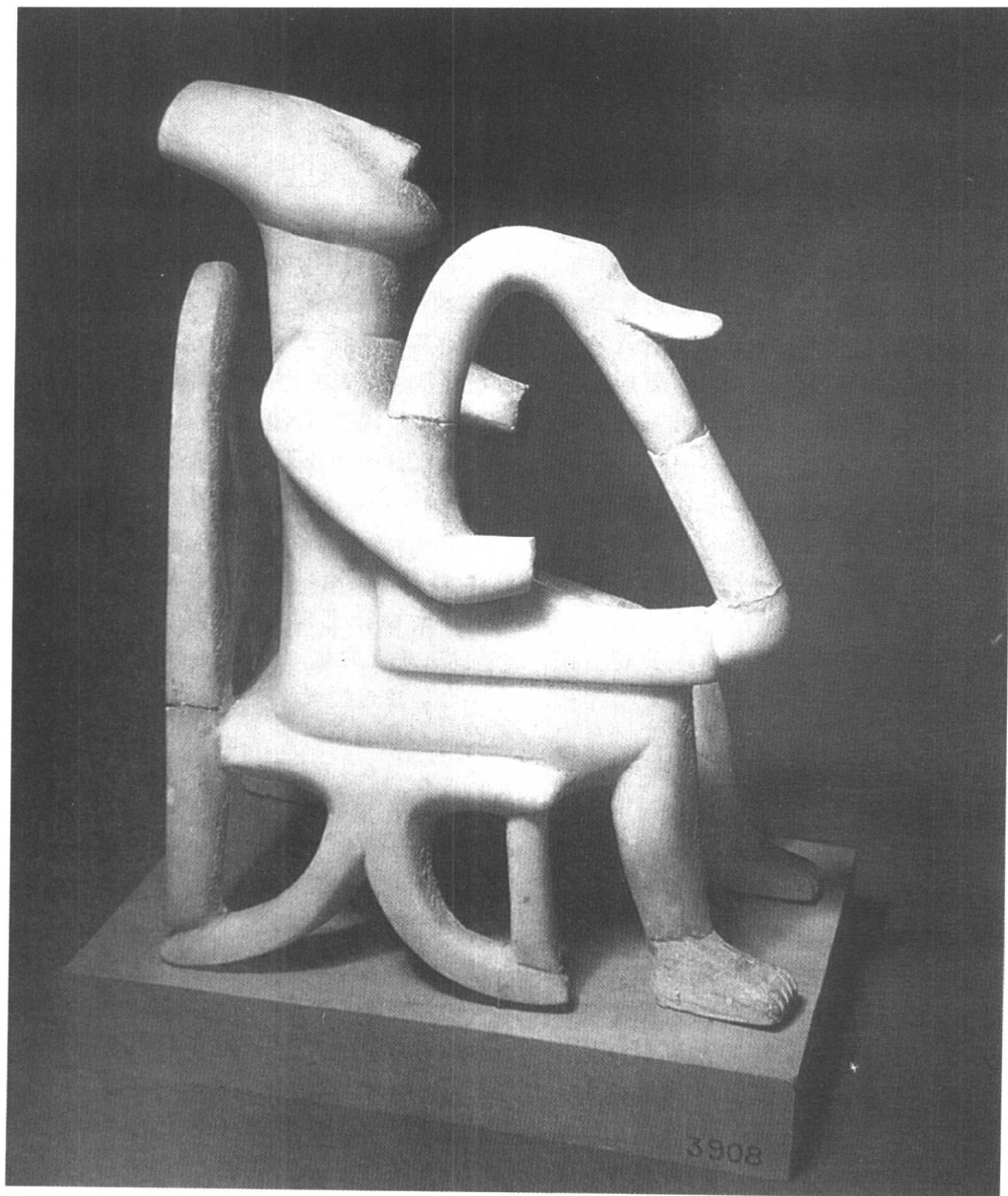
先于希腊文明出现的爱琴文明,虽说不如希腊文明那么光辉灿烂、影响深远,但仍然颇有价值。就美术而言,无论是在基克拉泽斯,还是在克里特与迈锡尼,都产生过迷人的作品。

爱琴美术的最初成果,也可以说是西方古代美术最奇特的作品,是由基克拉泽斯群岛居民留给我们的一些云石雕像。这些人物雕像都不大,是所谓的小雕像,其中有的与音乐有关,如著名的《“小提琴状”人物》及这件《里尔琴弹奏者》。前者把一个女性形象纳入“小提琴”形状,是非常概括的几何形形象。同样的倾向和特点,也反映在《里尔琴弹奏者》上。看了它们,不由会想到那个旧石器时代维纳斯的形象。很现代的手法,却出现在很古老的岁月,真是很有意思。

出现在我们眼前的,是一个高度概括的弹琴人形象。弹琴的男子,他坐的椅子,他放在膝上的里尔琴(里尔琴是古代希腊等地的一种弹拨乐器,有些像小型竖琴),全由同一的管状或筒状构件组成,这种做法使这件作品具有一种惊人单纯和谐的效果。尽管分外简化,却并不乏生动的情趣,从那稳坐的

姿势和高仰的头部,还有残留的手臂,不难让人想像深入音乐世界的演奏者的神采,或许我们能进一步说,正是由于没有太精确的细节刻画,反而有助于观赏者展开想像的翅膀,沿着它提供的基本方向,充分遨游。美术史上,许多杰作都是留有余地,不把一切说尽的。

今天已无法确切了解这件作品的创作过程,但从保持着形体结构特点和弹琴状态的人物处理上,自然可以推测作者很熟悉他表现的对象,概括至极的造型应当源于深刻的了解。同样,从那相当富于趣味的形式处理上,也能够猜想作者的艺术天赋和才能。在由竖线(人物躯干、椅子后腿等处)和横线(人物大腿、椅座、琴体下部等处)构成的基本框架中,作者匠心独运地穿插了一些斜线和弧线,从而使整体的美感更丰富更生动。这些斜线在头部、臂部、小腿部分不难发现,而弧线,在琴上方、椅背部、椅下部,也容易看到,它们就像宋词中长短句的变化组合一样,使节奏、韵律的美充分地体现出来。从本质上说,这件作品与 20 世纪抽象美术的杰作是相通的。

无名氏
里尔琴弹奏者

蛇女神

无名氏 约公元前 1600 年 彩陶 高 29.5 厘米
克里特赫拉克利昂考古博物馆

克里特是爱琴文明一处繁盛的地方,学者往往也把这里的文明称为克里特文明。在这个岛上,最重要的美术遗迹是传说中的弥诺斯王的宫殿。这座宫殿及其壁画,以轻快、优美、明朗的情调,体现出一种温暖的、热爱生活的心境。

这样的情调、这样的心境,使克里特美术令人神往,也使它有了特色。同样的情调和心境,在克里特人创作的雕塑中,也体现得颇为鲜明,《蛇女神》便是实例。

从留存下来的雕塑作品看,克里特人似乎对那种庄严雄伟的大型雕塑没多大兴趣。他们不会创作《狮身人面像》,正如他们不会建造金字塔。小型的、轻巧的雕塑作品才是适合他们的,才是与弥诺斯王宫及其壁画相匹配的。

《蛇女神》和《二山羊》不妨视为这样小型作品的代表,前者为圆雕,后者可算浮雕。

克里特人创作的圆雕有不少是《蛇女神》这样的小型人物形象,它们主要是以赤陶土制成的,个别也有用象牙和青铜为材料的。一般的推测,认为它们用于宗教目的。

这个蛇女神,两手举着小蛇,身上缠着大蛇。照许多古老的宗教,蛇是与地神和男性生育力相联系的。而她袒露的丰乳,也是女性生育力的象征。(还记得《维林多夫的维

纳斯》吧?)但也有人认为她可能是位女祭司,她对蛇的操纵或许代表一种仪式。

其实,对今天的观赏者,更有意义的或许是从纯粹审美的角度审视她。

从形式上看,《蛇女神》运用了古代埃及等地流行的那种正面样式。她站在那里,面对我们,重心稳定。那由腰部向下渐渐延展的长裙,一直垂到地面,除衬托腰肢纤细之外,更增加了她的沉稳。两乳与双臂等都是对称安排的,它们与她头顶上的鸟、双手中的蛇、身上的蛇,相互之间形成一种精巧的配合。在这些彼此呼应的部分中间,正是蛇女神形象最引人的乳房,同时,白白的肤色使它更显眼。

蛇女神虽然是以那种庄严感浓厚的正面对称方式出现,但她并不像埃及雕像那么僵板沉重,仍然有股轻巧、活泼、优美的味道,原因是她的许多细节并不生硬刻板。人体经颈到乳再经腰到裙,可以说有着生动的曲线变化,与此相对的横向部分,手臂和蛇,也有丰富的曲线。另外,不同的色彩也增加了优美的感觉,最突出的是光润白皙的乳房在视觉上的效果。难怪有人把这件小彩陶像与 18 世纪可爱的洛可可风格的贵妇人形象相提并论。

无名氏
蛇女神