

学生必知的外国文化知识读本

学生必知的 西方雕塑常识

张 辉 吴晓欧 / 编著

XUE SHENG BI ZHI DE
XI FANG DIAO SU
CHANG SHI

吉林人民出版社

学生必知的外国文化知识读本

学生必知的西方雕塑常识

张 辉 吴晓欧 ◆ 编著

吉林人民出版社

前言

自然的物像与自我的躯体在人类的眼神之间晃动了千万年。有那么一天，早期的人类出于最简单的目的：也许为打发无聊的寒冬、也许是为了哭闹的孩子、也许是为了告诉年轻的猎手，他用泥土或者木头完成了一尊偶像的塑造。无论是野猪还是麋鹿，人类完成了大脑记忆到可触摸可传承形象间的转换——雕塑的雏形产生了。

在英文中 *sculpture* 为雕塑的意思，其主要含义是指把（例如石头、青铜或者木头）按照三维空间的形式塑造成型。然而在汉语中“雕塑”却涵盖了人类所有的三维造型创作手段：雕，通过减法把多余的物质去掉以成就造型；塑，则通过在雕的基础上添加物质的方法体现三维结构，阴阳幻化，无出左右。

无论一种艺术的地域范围如何广阔、发展时间多么悠久，其本身毕竟是人类的艺术形式，有着人性中的共同点，雕塑也不例外。我们可以从以下四个方面来赏析常见的雕塑作品：

一、宗教雕塑

从大量的原始雕塑中，我们不难看出早期人类对自然的热爱和敬畏，无论是泛神论还是一神论，在各民族的宗教发展历史中都产生过无数的艺术精品，宗教对于人类的意义，远远不止迷信与信仰这么简单，宗教填补了各个时期对于未知世界的认识空白。

随着近代科学的进步，宗教的空间愈发狭窄了，宗教雕塑也随之日渐式微。正如我们见到透过哥特式教堂巨大的玫瑰玻璃窗洒下五彩斑斓的阳光，牛顿与三棱镜告诉我们那不过是七种色光的混合物罢了，而不是来源于天堂。由狂热信仰所驱使，大规模兴建宗教建筑和创造雕塑艺术的时代

已远远离我们而去。但虚无与困惑似乎永远存在，宗教会伴随人类相当长的时间，其衍生出的艺术作品也会以新的形式出现在我们眼前。

二、古典主义雕塑

当祭祀的香火刚刚散去，人类从神的殿堂回到自我意识的觉悟中，一些疑问产生了，我们和神之间有多大距离？我们人类是否有自身完美的形象？人性的至高体现是什么样子？在经历了千年神权桎梏与人本性压抑的中世纪洗礼后，古希腊罗马文化遗产的重拾，文艺复兴的革命、人文精神的贯彻，不仅使人们重新确立人类自身的价值观，并以理性的视觉认识和调整对自然、真实的现实世界的观察与摹制。因此研究和探索自然表象与人的内在规律、界定“美或理想”的标准，体现人性或人类精神的完美与伟大，催生了古典主义雕塑艺术的审美原则。

三、纪念性雕塑

在文字尚未完善的时期，包括浮雕在内的雕塑，充当了一定的语言功能来记载民族与帝王的历史，这种情况屡见不鲜。在文字完善之后，很多民族仍然喜欢用雕塑来纪念重大事件。这种惯性来源于雕塑自身立体的造型与坚固材质所带来的历史感和英雄主义内涵。在世界各地，无论是民族英雄还是帝王将相，都经常被以雕塑的形式呈现出来，作为国家和民族精神的延续载体。欣赏这样的雕塑作品，我们有时很难直接感受到其中端倪，读者必须要适当扩展一下欣赏范围，解读作品背后的历史渊源后才能感受到其中的伟大与震撼。

四、现代艺术抽象雕塑

对于读者来说，欣赏难度最大的莫过于抽象雕塑。任何民族的具象作品，无论地域文化差距多大，在心灵中或多或少都可以产生一定的共鸣和理解。正如我们刚开始谈到宗教雕塑那样，抽象雕塑也是试图填补我们情感中无法具象表达的那部分，你很难用一种普遍形象来表现规律、节奏这样的抽象概念；你也很难用人物或者动物来表达运动和空间等名词。抽象雕塑正是以这个角度切入艺术之中，其根本目的就是让你产生自我的感受，因为，自我的感受是最珍贵的。

以上几种雕塑类别只是为了方便读者读解这种艺术形式所做的粗略分类。艺术本来就是一种仁者见仁智者见智的文化形式，其中奥妙还是有待各位读者自我读解。

CONTENTS 目录

前言	001
母性与繁衍——原始维纳斯雕像	001
第一位沉思者——新石器时代的赛纳沃尔人像	004
黑夜给了她永恒的目光——苏美尔的乌鲁克女神像	007
胡须与伤疤——阿卡德统治者肖像	011
困兽犹斗的怒吼——亚述帝国的猎狮图	014
上下埃及的统一——纳美尔石板	018
兢兢业业的人生——书记官像	021
神性与人性的融合——阿赫那顿法老像	024
弹拨爱琴的地中海人——锡克拉底斯小雕像	027
波斯帝国的荣耀——波塞波里斯宫	030
古希腊的中庸之道——审美样式的典范	033
青铜里的生命韵律——青铜铸造	036
命运女神的命运——帕特农神殿群像	040
凝固的力量——《掷铁饼者》与雕塑家们	043
衣褶下的美丽胴体——女性雕像	046
羞涩与矜持——裸体维纳斯雕像	049

目录

CONTENTS

在真理与生存中挣扎——拉奥孔群雕	053
血色王权——权力者的雕像	056
灵与肉的舞蹈——印度女药叉	060
创造与毁灭的轮回——舞王湿婆	063
崇高的永生信念——佛陀之山	066
滕原镰仓时代——庆派佛像雕塑家们	070
吴哥古城的观世音像——石头在微笑	073
十字架上的受难者——基督受难像	077
中世纪的曙光——罗马式的最后的审判	080
兰斯的微笑——哥特式雕塑	083
捐赠者之像——艾克哈特与尤塔	086
摩西喷泉——中世纪雕塑最后的辉煌	089
铸造天堂之门者——吉贝尔蒂	092
虚幻与真实的纽带——祭坛木雕	095
古希腊艺术的复兴者——多那太罗	098
大卫的永恒之歌——米开朗基罗	101
奢侈的盐盒——风格主义雕塑	104

CONTENTS 目录

形式与技巧的巅峰——詹博洛尼亚	107
17世纪意大利协奏曲——贝尼尼的雕塑	110
王权的象征——凡尔赛宫雕塑群	114
华丽纤巧的典范——罗可可雕塑	117
乌东的传世巨作——《伏尔泰坐像》	120
理性的回归——新古典主义雕塑	124
浪漫的新古典主义——卡诺瓦的雕塑	128
丹麦的菲迪亚斯——托瓦尔森	132
法兰西民族精神的象征——吕德的《马赛曲》	136
神界之舞——让-巴蒂斯·卡尔波的《舞蹈》	139
艺术为死亡带来生命——墓碑雕塑	142
罗丹的灵魂——地狱之门上的思想者	145
罗丹的倾力之作——巴尔扎克雕像	149
爱情与艺术的殉道者——卡米尔·克洛岱尔	152
大自然与女人——马约尔与他的雕像	155
弓箭的传说——布尔德尔的赫拉克勒斯	159
停在花开之时——高迪尔的雕像	162

目录CONTENTS

立体主义和构成主义的代表人物——毕加索与加波	165
震撼人心的艺术力量——凯绥·珂勒惠支	169
大眼睛的布佳妮小姐——布朗库西雕塑	172
国王与王后——亨利·摩尔的心灵	176
贾柯梅蒂的纤细符号——简约的小雕像	179
以国家的名义——苏维埃现实主义雕塑	183
木与金属的灵魂——路易丝·奈维尔逊	187
在空间中抖动线条——亚历山大·考尔德	190
银色的立方——大卫·史密斯	193
走向公共艺术雕塑——波罗夫斯基	196
为了忘却的纪念——越南战争阵亡将士纪念碑	199
新当代艺术的兔子——杰夫·昆斯	203
生活的思考者——乔治·西格尔	206
公共雕塑作品——平凡的意义	209
新材料与新技法的运用——超越视觉的真实	213

母性与繁衍 ——原始维纳斯雕像

大约在3万年前后，史称旧石器时期（30000—前8000年左右），雨后春笋般地出现了大量原始人类早期——被认为是艺术起始期的创作活动，其范围遍及了整个人类居住地。小巧的艺术品种类多得惊人，有用陶土或石头、骨头和象牙雕刻制成的人和动物的造型，有精致的珠串、贝壳项链以及其他装饰品。其中最大型、持续时间最长的是在法国和西班牙发现的惊人的洞穴壁画与雕刻作品，它们为原始人类所具有新鲜的、敏锐的艺术创造力提供了坚实的证明。这些洞穴壁画与雕刻主要以动物形象为主，并被原始人画在隐蔽性极好的洞穴凹进处，且须经过回旋曲折的地下通道才能到达。在西班牙比利牛斯一处洞穴深处，有两头60公分长的野牛雕像依靠在石头上，其逼真的形象、隐蔽的场所，使这些作品真实的用意至今仍令我们困惑。长久以来史学家们一直徘徊在这些形象后面的创作动机——是属于宗教（巫术）呢，还是原始人类的教育或审美需求。

虽然这些作品引发了许多我们现在还无法确定的问题，但有一点

学生必知的西方雕塑常识

却是毫无疑问的，即这些壁画和雕刻作品及其装饰艺术品展现了有这样一些原始人，他们已经能比他们的祖先更好地控制物质生活的直接需求，能够拥有空闲和自信来开拓属于自己拥有的更丰富的文化生活。这些丰厚的造型遗产既为我们提供了原始艺术形象的实例，也证明了早期人类的精神世界和他们文化发展的程度。

在这些伟大的成就中，小型女性雕像，现在艺术史通常称她们为“维纳斯”，出现在欧洲大西洋海岸至西伯利亚的广大区域中。与洞穴中的艺术品不同，它们的发掘地往往是在原始人类集聚的生活场所，而且数量成堆，均是形式高度精炼、体小，且易于携带及握取，这说明小型雕像与他们的生活息息相关。第一眼看上去，用维纳斯来形容这些女性雕像似乎并不合适，因为它们既不漂亮也不苗条，与我们印象中的维纳斯相去甚远。但被夸张表现出女性饱胀的乳房和块状敦实的臀部与丰满的阴部，则体现出人类以狩猎为主到以农耕为主的生存状态的改变。原始人相信，部落种族的延续是需要靠女性们的不断繁衍，这与土地年复一年地提供给他们丰富的食物是一致的。所以，考古学家们经过各种研究，推测这些维纳斯雕像大约被原始人视为繁衍的象征、丰产的女神，是原始人类对自然法则的敬畏和神秘情感的表露。奥地利的维兰多夫女石雕像，于1908年由考古学家约瑟夫·松鲍蒂在奥地利维兰多夫附近一旧石器时代遗址中发现，雕像由一块带有红赭色彩的石灰石雕刻而成，是众维纳斯像中最著名的一尊。虽然才11公分高，但引人注目的丰乳肥臀似怀孕的身形，清晰地表达出原始

人对生命的崇拜及高超的手工技巧性，忽略掉的面部及置于丰乳上细长的手臂也丝毫没有减少它散发出的魅力与灵性。意大利的维纳斯像，正面观看只是一尊体态优雅的女性石像，只有从侧面才能看到前挺的肚子和后突的臀部；西班牙莱斯朴古15公分高的维纳斯像，悬垂的胸部、突出的腹部及胖臀形成了几道完美的曲线；在法国境内洛塞尔维纳斯浮雕是此类最高大的石像，高42公分，它举起的右手握着一只欧洲野牛角。

另有一些烧制的陶质维纳斯像，是生活在捷克斯洛伐克地区的原始人所作。在那有我们现今已知的世界上第一座制陶小窑炉，窑炉内遗有软陶土和骨粉掺和一起制成的陶罐和雕塑品，这种原料可以使陶器烧制得更加耐用，至今我们仍在使用这种原料制作华丽昂贵的骨瓷品。形式奇妙的陶制维纳斯像，被称为“概要式”肖像，一种是强调臀部，为叉型；另一种是直立式，强调胸部。二者初看高度简约、符号化，细品则相当复杂微妙，能展示原始艺术家们聪慧的资质与超凡的创造力。

大量原始维纳斯像既是原始人留给我们几万年前他们生存的信息，也是传达生命是原始人心目中最本质的崇拜，而雕塑的起源与原始人对生命意识的懵懂和觉醒是同步的。可以说，原始艺术家们创造雕塑作品其本意并不是艺术的、审美的，但今天我们来看，它们是原始人对生命意识从直觉向思考的过渡、从印象到概念的过渡。原始雕塑的这种中介意义，从人类自身的发展来看，具有极其重要的意义。

第一位沉思者 ——新石器时代的赛纳沃尔人像

人类的农业社会开始于公元前8000千年左右的两河流域，稍后出现在埃及；公元前6000年出现于希腊与巴尔干半岛；公元前5000年出现于中国和美洲中部，此后隔了2000年欧洲北部才出现农业。

农业发展的特征是要有较稳定与规模扩大的人类聚落地，现今我们知道人类最早的长久聚落点是约旦的耶律哥、安那托利亚的加泰土丘以及伊拉克的加牟。在考古发掘中，除了颇具规模的村落建筑群让人惊叹外，更令人印象深刻的是在那些地方找到了杰出的雕塑，如耶律哥的头像塑像。大约在公元前8000年左右，耶律哥已成为聚集约1000人的大城镇，出土于那的头部塑像可以看出当时的人们是如何看待死者及如何对他们进行处理，借此能帮助我们了解古代耶律哥人持有何种的生死观。

这尊耶律哥头像是耶律哥人将死者头颅处理后，直接在骨骼上敷以着色灰泥填充，保留死者真实的牙齿，并在眼眶内镶上贝壳。这种处理方式保护了逝者原有的相貌而使留存至今的头像塑像相貌各异，

这些逝者会得到族内人的尊重，他们将制作好的雕塑头像埋在家中地下室，以便告慰亡灵：他们仍是家中一员，如同他们在世时一样。

约公元前6000年，土耳其的加泰土丘人生活宁静富庶，宗教在他们的生活中占有重要位置，在发掘该城市古迹中，专家们发现平均每3座建筑中就有一座是祭祀堂或神殿。这些祭祀堂或神殿经常有用陶土制作的女性塑像出土，其中“生殖女神”或称“大地女神”是神殿祭祀的主要形象，她代表着丰饶多产，这与长期的生存经验有直接关系，也是加泰土丘人改变价值观念的表现：供猎人们祭祀，雄性有角的兽头逐渐从神殿中消失，取而代之的是被赋予生命的丰满的数量众多女人像。丰满土地的富饶象征，表明四处游走的狩猎者们的权力正让位于耕种土地的农民们。

这些塑像通常很小，5公分至最大的30公分，形态各异代表各种不同的女神：年轻的、年老的、怀孕的或正在分娩的；塑像的四肢和乳房被精心设计拿捏，生动、性感而逼真。我们目前所知的第一具座椅，就是被加泰土丘的大地女神所拥有，她正在分娩，双手放在两侧。她可能是驯化或统治者动物的女神，也可能是日后各民族神话与传说中许多女神的前身：古苏美尔和巴比伦的伊安娜-伊斯达尔神、古埃及的伊希斯神、古安那托利亚和希腊的希贝莉女神。她们都与狮子同行，要不就是坐在狮座上。

陶器制作技术的成熟与广泛使用，也与农业社会的相对稳定有关。从公元前7000年或更久远以前，人们就已经用陶土塑造动物或人

学生必知的西方雕塑常识

形并加以烘烤，塑像因被烤得与陶制器皿一样坚硬且制作工艺较方便，所以存留下来的数量远比其他材质雕塑作品多得多。欧洲多瑙河旁靠近贝尔格莱德的芬卡村，发现了1500尊公元前5000年—前4000年初期的玩偶式小塑像，这些塑像有动物、男女人像，所显示出的总体形貌，已成为史前欧洲艺术经典之作。专家们猜测，这些玩偶小塑像也可能放在墓地里，伴随着死者，也可能放在神龛中供人祭祀。它们共同之处都是以一种特有的装饰性风格完成，三角形的面部轮廓里，配上显著的杏仁形双目及大而尖鼓形的鼻子，身上有直线曲线或螺纹加以装饰，并涂以颜色。这些玩偶或端坐在凳上，或站立举双手；有单人塑造像，也有双人男女混合塑像；有的塑像还精心地制作出双手双脚的手指和脚趾。

多瑙河下游的罗马尼亚塞纳沃尔泥塑《沉思者》，是最具有个性的一尊小雕像。它表现的是一位男子正坐在小板凳上，双肘置膝上、双手撑腮，微仰的下颌与杏仁般的瞪眼十分传神地表现出他正在沉默与思虑。我们无从知晓塑造者最初为谁又为何目的的真实意图，但精确的人物比例、精炼的手法、经典的人物姿势，使这尊只有11.5公分高的小塑像爆发出强大的艺术持久力，堪称艺术史上第一位“沉思者”。

黑夜给了她永恒的目光 ——苏美尔的乌鲁克女神像

中东腹地，现在的伊拉克，古时希腊人称其为美索不达米亚，意思是“河间之地”。这里发生的一切是人类历史上最具划时代意义的事情：文明的诞生。

公元前3500年左右，繁华的城市就星罗棋布地布满在底格里斯河与幼发拉底河流域内肥沃的土地上，这些城市的创造者被称为苏美尔人。苏美尔人傍依这两条大河，早早地进入到了农业社会，富庶产生了剩余产品，使得苏美尔人有了明确的社会分工与社会等级制度；依靠农夫养活的手工业者、商贩、祭司、书吏和大商人阶层形成；国家政权、有组织的宗教和新的社会秩序也已露端倪，这些都是公认的构成文明的主要要素。更重要的是，他们发明了最早的文字。有了文字，人类可以记下他们的行为和活动，可以使他们的思想观念有了永久的存在形式，可以把法律和法令保存下来。文字是促进人类进步的强大动力，大大加速了文明的进展和传播。

乌鲁克、乌尔和拉格什等迅速发展成为强大的城邦，这些城邦在

学生必知的西方雕塑常识

世界各地进行贸易，他们使自己的文明影响远达埃及、小亚细亚，乃至更远的地方。

苏美尔有阵容庞大的祭司阶层，他们呕心沥血建立起一个完整的宇宙体系，来诠释人与自然界的各种现象。其宗教所具有的强大生命力，在3000年后仍深深地影响着入主美索不达米亚地区的不同民族。苏美尔人信奉的神灵有3000多位，自然界和人类活动的每一个领域都是由一位神来主管。神殿既是他们最关注的建筑，也是管理当地的“最高权力机构”，殿内有苏美尔艺术家绘制与制作的精美壁画与雕刻品。现代人在乌鲁克旧的神殿遗址中发现了一个约公元前3200年的雪花石器皿，器皿被认为是当时乌鲁克人用来装上地里产出的第一份果实，祭献给主管爱与丰收的女神伊安娜。这是史学家们根据围绕器皿上的浮雕图案推测出的，分3层的浮雕叙事性地记录了苏美尔人的祭祀活动：女神伊安娜坐在器皿的最上端接受着一满罐丰收果实，中层是一个个手中或拿罐或拿筐的虔诚的苏美尔人，最下层刻有谷物与畜养的牲畜。每一层所进行的事情，既没有起点也没有终点，似乎是一种仪式的永恒意义，标示着季节循环不止、献祭不息的宗教崇拜复始。

对与苏美尔人，雕像不只是一种表现，他们相信每个雕像都有它自己的生命。在特勒阿斯布尔的阿布神庙的地下遗址发现的12尊苏美尔人的雕像（约前2700），这些雕像造型几乎呈一种模式，多取坐姿，身体呈圆柱形；上半身袒露，下半身穿着由一绺绺羊毛编成的质感很

强的裙衣；双手紧握捧于胸前，面部神态虔诚而高贵。这些小雕像有着清晰的肌肉线条，使身体显得结实有力。面部表情的平静安详与睁得很大的眼睛，流露出纯真、朴实、专注的表情，仿佛他们的目光能穿越数千年时空与我们对视。不仅如此，连雕像的头发、胡须也都精心地编织雕刻出来，这反映了古代苏美尔人很注重头发与胡须的审美意义。以现代人的审美观来看，这些小雕像夸张的造型和庄重的崇高感很值得赞叹。

神殿、墓穴的陪葬品及日常居室都会需要大量的雕像，这就使古代苏美尔人练就了超群的技艺。《女神头像》（约前3200）所体现出的造型之美，使美索不达米亚地区许多世纪中无人可以超越。这是一尊无法考证哪位雕刻家的面部雕像作品，其材质是当时比较流行的白色理石。从雕像的嘴唇、下巴、面颊细微的转换来看，这位雕刻家有着非常精细敏锐的观察力与高超的技法，他关注人的性格特点和相貌特征，摄取瞬间，为我们验证了古代苏美尔人的视觉美感。头像额部下方深竣的刻痕，按苏美尔人的传统是为填充琉璃眉毛准备的；眼窝要以贝壳做成的眼珠和黑曜石做成的瞳孔镶嵌，头发则是用金或铜做成。

由于内乱导致人们不能和平共处，经历了千余年的冲突和战争使苏美尔文明在公元前2000年左右开始衰落。苏美尔人精湛的雕刻艺术在两河流域影响巨大，幼发拉底河上游马里城曾是古巴比伦时期（约前1890-前1600）最繁华的城市，拥有200个房间的马里宫殿闻名遐迩，在宫殿的厅堂里，立着一尊与真人同大的女水神像（前1900-前