

编 著 · 华龙宝

高等师范院校 美术专业教程

GAODENG SHIFAN YUANXIAO
MEISHU ZHUANYE JIAOCHENG

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

雕 塑

高等师范院校 美术专业教程

GAODENG SHIFAN YUANXIAO
MEISHU ZHUANYE JIAOCHENG

雕塑

编著·华龙宝

图书在版编目(CIP)数据

雕塑 / 华龙宝编著. —南京: 江苏美术出版社,
2006.7

高等师范院校美术专业教程

ISBN 7-5344-2121-7

I. 雕... II. 华... III. 雕塑—技法(美术)—师
范大学—教材 IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第066769号

策划编辑	徐华华
责任编辑	徐华华
	邱妍宾
	朱 婧
装帧设计	武 迪
	胥磊磊
封面设计	戈 洪
摄 影	张 亭
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
责任监印	贲 炜

书 名	雕塑——高等师范院校美术专业教程
编 者	华龙宝
出版发行	凤凰出版传媒集团
	江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	江苏新华印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	9
版 次	2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷
标准书号	ISBN 7-5344-2121-7/J · 1952
定 价	38.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《高等师范院校美术专业教程》

编委会

编委会主任

丁晓昌

主 编

李向伟

副主编

刘 赦

执行副主编

徐华华

编委会成员

(以姓氏笔画为序)

王继安	王建源	王鸣义	王承昊	王雪峰	冯 洁	左庄伟	卢 朗
李向伟	刘 赦	朱 旗	朱敦俭	朱建华	许晨有	李立新	李永清
李 树	毕宝祥	华龙宝	沈启鹏	陆少游	陈 飞	何晓宁	吴振韩
周燕弟	杨天婴	杨振廷	罗 戟	张 抒	封加梁	赵绍虎	姜 舟
胡中节	高柏年	徐海鸥	徐伟灵	顾晓菁	徐 俊	顾 平	徐泳霞
容旺乔	盛梅冰	康卫东	屠曙光	龚建培	崔天剑	蒋颜泽	戴 勇

联合编辑单位

南京师范大学美术学院	江 苏 大 学 美 术 系
苏州大学艺术学院	江苏教育学院美术系
扬州大学艺术学院	南京晓庄学院美术系
南通大学美术与设计学院	淮阴师范学院美术系
徐州师范大学美术系	盐城师范学院美术系
江 南 大 学 艺 术 系	连云港师范高等专科学校美术系

江苏技术师范学院艺术设计学院

[illegible]

总 论

雕塑是造型艺术的重要类型之一,它伴随着人类文明的诞生与发展的步伐逐渐成熟。千百年来雕塑艺术以多样的面貌存在于人们的生活空间之中,丰富、充实着人们的精神生活,陶冶了人们的情操,点缀、美化了生活环境。包括中国在内的世界许多国家、民族自远古时代至今,雕塑艺术都经历了从幼稚到成熟,从粗糙到精致,从简单到复杂的发展过程,创造了难以计数的作品,题材内容极其广泛,风格样式极其多样。其中,青铜、石头的雕塑历经数千年而不朽,仍向人们传递着特定历史时期的信息和作者艺术情思的光芒,被人们誉为“不朽的编年史”。雕塑艺术以其独特的面貌成为人类文明的重要组成部分。

改革开放以来的20多年间,我国的社会经济水平迅速提升,综合国力逐渐增强,城市化进程不断加快,人们的生活条件和受教育水平日益提高。雕塑作为精神产品,其审美功能、教育功能和商品属性越来越受到人们的重视和青睐,应用范围也越来越广,小到纪念币、案头装饰,大到建筑装饰、广场雕塑。这些作品以精美、生动的艺术形象,蕴含深刻的思想内涵,陶冶着人们的情操,美化着人们的生活,许多优秀作品更起到了催人奋进的作用,甚至成为社会发展、国力强盛的一种标志。雕塑艺术在我国正面临着一个极好的发展空间和机遇。

在中小学素质教育和美术教学过程中,雕塑与绘画同样具有启迪心智、审美教育、个性塑造以及培养艺术实践能力的功能,但由于在雕塑的学习过程中将更多地涉及空间思维与调度、材料和工具的处理与使用、立体造型制作与实践等方面的内容,因此在艺术视野的拓展与动手能力的培养,完善人的综合素质与能力方面,雕塑又显示出绘画所不可替代的独特性与优越性。

在高等师范美术学院系的专业课程设置中,适当安排雕塑内容的教学、增加雕塑艺术知识的学习,并结合动手实践,是很有必要的。为了满足高等师范美术学院系雕塑必修课和选修课教学的需要,方便雕塑爱好者的自修,我们编写了这本教程。

在本书中,我们利用有限的篇幅,尽可能合理地编排相关的知识点和训练内容,以比较通俗、浅显、周详的文字来表述基础理论知识与操作要领,并注意选配有典型意义和示范作用的图片充实其中,从而有利于初学者阅读理解并参照图文进行操作实践。

除介绍雕塑的基本知识、基本技法外,本教程还将兼顾师范性特点,结合中小学美术教学、校园美化、课外文体活动等方面涉及雕塑造型制作的相关内容,介绍一些具有实用价值的知识与技法,以供参考、选用。

雕塑是一门在基础理论指导和绘画基础支撑下实践性很强的专业课程。在课时安排上,必须有一定的课时量作保证。在教学时,必须按照由浅入深、由易到难、循序渐进的原则进行教学安排。应使学生对雕塑艺术的特点、类型、功能及雕塑的基本表现语言、表现技法等有较为清晰的了解。更为重要的是,在整个教学过程中,应积极鼓励学生在努力继承前人创造的知识与技法精华的基础上形成独立思考和勇于创新的思维品格。

在雕塑的教学中,还应注意下列几点。

一、美育是雕塑教学的首要任务。只偏重知识传授和技法的训练,忽视审美教育的做法,不能完整地体现雕塑艺术教学的特点,不利于学生审美素质的培养,实际上是降低了教学要求。应把审美教育作为主线,贯穿在雕塑教学的全过程中,在欣赏、临摹、写

生、创作的每一环节中,引导启发学生认识雕塑所蕴含的思想美与艺术美,认识生活真实与雕塑艺术的相互关系,培养学生鉴别美与丑、真与假、善与恶的能力,树立健康正确的审美观,形成认识、应用和创造美的能力,自觉抵制与现代文明社会生活相悖的腐朽、没落、色情、低级趣味一类作品的影响。

二、要重视学生独立思考能力和艺术个性的培养。我国的雕塑教学曾长期将重点放在写实基础知识和能力的训练上,特别是注重客观物象形貌的再现,而忽视主观情感与意识的表达,作品中共性的因素较多,个性化则显得模糊与不足,从而导致了雕塑模仿现实物象形态的作品较多、模式化倾向明显的局面。而体现作者独特视角、个性、情感的作品则相对较少,客观上不利于我国雕塑艺术事业的健康发展与百花齐放的繁荣局面的形成。

因此,在雕塑教学中,必须努力为学生提供一个较为宽松的思索与实践探索的空间,在学习掌握好雕塑写实知识和技能的同时,不断拓宽视野,提供渠道,让他们更多地接触了解古今中外各种雕塑以及现代设计的理念、语言和技法,包括优秀的民族、民间的雕塑遗产,涉猎社会科学和自然科学知识,关注各种新材料和新科技、新工艺的应用。牢固树立艺术必须创新,没有创新就没有艺术生命的观念,具备了这样的思想基础、独立思维的品格和独创精神,在进入工作岗位之后,才可能在更大的范围内传播这一理念,培养出更多的创造型人才。

三、本教程涉及的知识点和训练内容比较多,因此必须根据学时量并充分估计到学生的接受能力来安排教学内容,编制教学计划,避免在短时间内因内容过多或难度过大影响教学效果。学生从平面的绘画开始训练,突然转到立体的空间思维模式上来,用泥巴直接造型,一时较难适应,因此,合理地、渐进地、科学地选择和安排训练内容,让学生在学的过程中不断体会到雕塑学习的乐趣是相当重要的。

四、要有灵活多样的教学方法。雕塑艺术的学习,固然离不开书本知识的指导,然而许多问题必须通过观摩和实践的过程方能更好更快地领会和掌握。一些书本虽然下笔千言,话似乎说得很周详,其实疏漏之处在所难免,加上有些行文风格的晦涩与艰深,外行人去阅读往往百思不得其解。此时,教师的点拨与示范就如同雪中送炭,正所谓“百闻不如一见”。因此,必须提倡教师的主导作用,提倡教学方法的灵活多样,宜讲授的讲授,宜示范的示范,宜练习的练习,宜参观的参观,宜讨论的讨论,避免简单地说教和完全让学生按图索骥地去摸索。

五、应关注雕塑艺术的发展动态。雕塑艺术在今天,已经是千姿百态、流派纷呈,各种理论、观念影响下的作品风格各异,对作品的品评标准各不相同。为了更好地帮助艺术新人打好基础,教师对各种类型的作品宜作客观公允的介绍和评价,让学生在广泛赏析、涉猎、尝试的基础上,通过比较和鉴别,结合自己的个性、修养和爱好,寻找适合自己的表达方式和形式语言。教师不宜以自己的艺术趣味和好恶主导学生的艺术取向,否则不利于人才艺术个性的培养。此外,由于雕塑艺术有着比较多的技能性学习内容,初学者往往误认为技法就是雕塑的全部内容,而忽视对于雕塑艺术本质特征的研究探求,忽视对于生活的观察和感悟,忽视对人文、科技知识和姊妹艺术的学习和借鉴,最终无法达到培养目标规定的要求,这是值得我们关注的。

第一单元 雕塑艺术概论

第一单元 雕塑艺术概论

[教学目的] 雕塑是造型艺术领域里的一个重要类型,具有独特的形式和表现技法,与绘画一样,有着久远的历史和辉煌的成就。本单元的教学,要求学生熟悉中西方雕塑艺术发展的基本脉络以及现当代雕塑艺术发展的趋势。让学生站在中西方雕塑史的角度上,理解雕塑的艺术特质,从而激发他们对雕塑学习的兴趣。

[教学重点与难点] 通过以中国为代表的东方雕塑艺术与西方雕塑艺术的比较和对具体作品的赏析,加深学生对于雕塑的基本内涵、构造语言、变化规律、材料特性以及雕塑与时代、社会、环境、人文等关系的理解。

第一讲 雕塑的起源、沿革及分类

第一课 雕塑发展简史

早在旧石器时代晚期,原始人在打造石器的过程中,就已逐渐产生了对称、均衡、和谐等审美意识,发明创造了钻孔、镶嵌等技术,于是产生出美化自身的装饰品和可能包含宗教意味的制品。虽然这些制品跟我们现在认定的雕塑作品之间还有差别,但雕刻器的出现,以及打击、钻孔、镶嵌等技术的发明,可以看作雕塑技术的初步发展。新石器时代出现了雕塑的早期雏形,它们主要是一些动物和人物雕刻,大多依附于器物的表面,比如陶器、玉器等等,距今约有5000~6000年。这些新石器时代雕塑最大的特点就是将实用与审美结合在一起,既符合人类对美的感受,更大程度上是出于实用和原始宗教信仰的目的。(图1-1)

在东方,尤其是中国的商周时期,进入了青铜时代,这是一个血与火交织的年代,宗教、战争、祭祀结合在一起,构成了狞厉庄严的青铜雕刻之美。青铜器的出现,从雕塑的角度来看,拓展了雕塑的材质范围。除了依附于青铜表面的纹饰以外,还出现了大量的动物拟形器,玉石雕刻较前期有所发展,造型洗练,装饰意味浓厚。春秋战国时期,青铜雕塑逐渐失去了以往的神秘色彩,而变得世俗化、生活化了。青铜雕塑艺术最辉煌的时代已经过去,但技术上的进步,尤其是失蜡法的出现使青铜纹饰更加细腻,还有错金、错银、玉石镶嵌等新的技术,使得雕塑的材质和形式更加丰富。(图1-2)

秦代的雕塑在中国艺术上留下了一个特殊的篇章。它的形式不及以往的灵动多变、富有生机和想象力,却以规模和数量见长,这就是秦始皇陵兵马俑。秦兵马俑手法写实逼真,俑人和真人同大,场面壮观,气势磅礴,这在古代中国以写意风格为主的雕塑作品中是少见的。它的写实又不同于西方雕塑的写实。西方的写实是十分注重面面俱到和细节真实的,而秦兵马俑却在把握大的整体时略去了一些小的细节,头发、衣纹大胆地用线刻手法表现,展现了中国艺术以线造型的传统及装饰性的色彩。(图1-3)

汉代雕塑以霍去病墓前的雕刻为代表,名作有《马踏匈奴》、《卧马》、《跃马》等,均以洗练简括的手法表现,以整块大石雕出大形,细部以浅浮雕加阴线刻概括地表现,突出了雄浑的气势,表现出霍去病屡立奇功,六次大败匈奴的传奇一生,感染力很强,也是楚文化浓厚浪漫色彩的体现。此外,山东济南出土的《乐舞杂技俑》、四川出土的《说唱俑》等,也都具有以神写形的浪漫气息,堪称上乘之作。(图1-4)

图 1-1 彩塑头像

图 1-2 铜面具

图 1-3 《蹲射俑》

图 1-4 《说唱俑》

图 1-5 唐三彩

魏晋南北朝时期，雕塑进入了一个新的时代。此时世道混乱、战争频仍、生灵涂炭，人民过着朝不保夕的生活，心情苦闷，急需精神的寄托。这时宣扬来生世界、因果报应、生死轮回的佛教文化趁隙而入，迅速渗入了社会各阶层，佛教造像也因此兴盛起来。中国的佛教造像，最初是模仿外国的，人物形象带有西域的色彩。此时出现了知名的雕塑家戴逵，他的创作力求探索和完善雕塑的技法表现，改西域的佛教样式为中国民众易于接受的具有东方色彩的佛教样式，在佛教造像的本土化过程中起到了十分重要的作用。除了具有较高社会地位和文化修养的知名艺术家，大量无名的工匠创造了极为绚丽多彩的佛教石窟造像，此时山西云冈、洛阳龙门、甘肃敦煌、麦积山、新疆克孜尔石窟都有大规模的造像，其中山西云冈昙曜五窟中的三世佛像、龙门石窟宾阳中洞中的北魏主尊像等，都是较著名的雕像。南方的雕塑以陵墓石刻为代表，按照当时的等级制度和对死后世界的信仰，帝王、贵族墓前有一条神道，按照一定制度树有石柱、石碑、石兽等等，石兽一般有辟邪、天禄和麒麟三种，是根据传说幻想出来的，形状源于狮子但很夸张，一般身体硕长，腰部弯曲，颈部也被拉长了。虽然长着翅膀，但简括的手法使得雕塑显得威武庄严，突出了墓主人尊贵的地位。就雕塑手法而言，南朝石兽在继承两汉的基础上，吸收了古代波斯雕刻的手法，以简练生动的手法来表现雄浑的气势，同时富有装饰性。这对唐代的陵墓雕刻也带来了一定的影响。魏晋时期的陶俑制作更加多样化，既有雄伟奋进的铠甲俑，又有娴雅秀丽的女乐俑，既有北方的出行、仪仗为主的陶俑，又有南方充满生活气息的俑人。这些手法丰富的陶俑，为唐代光彩夺目的唐三彩的出现创造了条件。（图 1-5）

我国雕塑艺术在唐代达到了高峰，无论是数量还是规模上，都是空前的，这是一个封建社会经济文化、政治到达顶峰的时期，雕塑艺术同样如此。主要成就依然体现在佛教美术方面，但这时的佛教造像，已不再是魏晋六朝时期的描绘来世生活，强调因果轮回的、出世的、精神性的雕塑，而更多地从世俗生活中吸取灵感，表现歌舞升平的大唐盛世。从数量和规模上来看，由于大规模地开凿石窟和大量寺庙修建，出现了规模更大，技巧更熟练、表现范围更广泛的佛教造像，洛阳龙门、四川乐山、甘肃敦煌、甘肃炳灵寺、山西太原天龙山、四川广元千佛崖、山东驼山石窟、山东云门山、四川广元皇泽寺造像，可谓遍布各地，其中龙门奉先寺卢舍那佛、四川乐山大佛，其巨大的规模和造像的完美，在古代雕塑艺术中是罕见的。此时，也出现了不少著名的雕塑艺术家，据史料记载，韩伯通、宋法智、张爱儿、杨惠之，皆为当时著名的雕塑家。其中又以杨惠之为最，据传塑壁的技术和千手千眼佛的形象都是他创造的。这些艺术家虽然没有作品流传到现在，但他们的创造无疑为后世积累了经验，也成为同时代艺术的典范。我们今天再看其他同时期的雕塑作品时，同样可以对这些古代大师的风貌获得一个大的印象。除了佛教造像，唐代最主要的雕塑则是陵墓雕刻，最著名的“昭陵六骏”，表现了唐太宗征战时先后骑乘过的六匹战马，分别选取了侍立、奔驰、行走等动态，造型生动准确，完美地体现了唐太宗戎马一生的英雄气概和大唐王朝的恢宏气象。值得一提的是，“六骏”纯熟地使用了浮雕技巧，具有强烈的体积感。总体而言，唐代雕塑具有一种雄浑刚健之美，这在佛教造像的天王、力士上，在陵墓雕刻的石兽上，都突显了出来，比如乾陵神道上的石狮、天马，都进行了一定的概括和变形处理，力求突出充沛的力感和理想之美，这也正是唐王朝蒸蒸日上的时代风貌的再现。（图 1-6）

雕塑到了五代、宋、元之时，逐渐失去了唐代的光辉。由于皇室对绘画艺术的大力

图 1-6 “昭陵六骏”之一

扶植，也由于佛教造像的衰落，都使得这一时期的雕工与画师地位悬殊。无论是开窟造像的规模、作品的气概，或是墓俑的数量和质量上，都大不如前了。从艺术风格来看，宋元雕塑缺乏唐代的恢宏气势和浪漫的想象，但在写实手法上却有所发展，内容、手法更加世俗化，理想成分明显减弱，现实生活气息大大增加。此外，用于赏玩的泥塑也开始流行，一定程度上反映了民间审美风尚。这些作品，以它们特有的构思精巧、质朴风趣等特色，表现出日常生活的平凡之美，这也成为明清装饰赏玩雕塑的先声。（图 1-7）

明清之时，由于统治阶级对文化思想的严格禁锢，对各部门艺术都建立了统一的规范，以致陈陈因袭，缺少创新，导致艺术程式逐渐僵化。比如书法之馆阁体、绘画之“四王”，雕塑艺术亦如此，特别是宗教造像和陵墓仪卫性雕刻逐渐走向僵化定型，少有精彩之作，大多显得匠气、繁缛和缺少生气。装饰赏玩雕塑在明清之时，由于城市工商业的发展和市民文化的活跃，掀起了一个新的高潮。它们的作者主要是一些民间匠人，作品体现了强烈的地域特征和世俗气息，或生动活泼，或繁丽复杂，或写实，或写意。诸如北京、苏州的玉雕，北京、广州的牙雕，浙江青田、福建寿山的石雕，嘉定与金陵的竹刻，广东石湾的陶塑，福建德化的瓷塑，无锡惠山的泥

图 1-7 《天王像》

图 1-8 《仙人骑驴》

图 1-9 《维林多夫的维纳斯》

塑等等，都出了不少精品。随着明中叶民俗文化对文人士大夫的影响，一批具有较高文化修养的文人画家也加入赏玩雕塑的行列，创作出清新雅致的艺术作品，带动了此时收藏和赏玩风气的兴盛。（图 1-8）

在西方，原始雕塑往往是因为原始信仰和生存的需要而产生的，大多是作为生活日用的器皿和原始崇拜的雕像出现的。其中最有代表性的是女性雕像，这些女性又被称为“母神”或“维纳斯”，其特点是女性特征明显，没有过多的细节。它反映了处于母系氏族社会原始人对部落繁衍生存的关注。《维林多夫的维纳斯》、《持牛角的妇女》是这一时期西方雕塑中的代表作品。奴隶制社会的古希腊，在人类雕塑史上留下了辉煌的篇章。古希腊对于神的观念不同以往，在希腊的神话中，神是有血有肉有七情六欲的，伟大但也有很多瑕疵，甚至神与人是一体的。因此形成了以歌颂人、赞美人、描绘人为中心的写实艺术。这种以模仿和再现为手段的写实艺术，后来成为西方艺术的主要特征。古希腊雕塑多取材于希腊神话和体育运动，著名的有《维纳斯》、《胜利女神》、《命运三女神》、《拉奥孔》、《掷饼者》等等。一方面，由于炎热的地中海气候，希腊人一般只穿着较少的衣服或裸体，这使古希腊人对人体的比例结构十分熟悉；另一方面，希腊人十分重视对“数”的和谐的探讨，以理性思维来概括、归纳事物，包括艺术美，从而创造出“黄金分割律”和“1:7”、“1:8”的人体标准比例，为雕塑艺术确立了美的客观典范。无生命的大理石似乎有了温度，有了肌肉的起伏和脉搏的跳动，而人物脸部静穆的表情和合乎法度的动态和比例，使希腊雕塑显得既有感性之美，又有理性的智慧之美，正如西方18世纪美学家温克尔曼的名言：高贵的单纯，静穆的伟大。罗马是希腊文明的传播者，我们今天看到的古希腊雕塑，很多都是罗马时期的复制品。当然，罗马雕塑也非完全承袭希腊。由于罗马人祖先崇拜的信仰，他们习惯于用蜡或石膏为死去的前辈做肖像面模，供奉在家里，同时也为在政治、军事领域做出重大功绩的领袖人物做肖像。这些习俗对罗马雕塑追求真实再现的写实效果以及世俗化的特征有很大的影响。（图 1-9、图 1-10）

自公元476年西罗马帝国灭亡后，欧洲进入了一个新的时期。这段时期完全不同于古代奴隶社会，而是封建体制形成和达到巩固的一个时期，也是基督教精神融入西方，成为西方主流意识形态的时期。历史上将西罗马帝国灭亡至15世纪文艺复兴开始这段长达1000年的时间称为“中世纪”。反对神权统治，崇尚古希腊、古罗马文化传统的文艺复兴学者认为在这1000年间的文化艺术几近空白，所以又被称为“黑暗的中世纪”。事实上，这一时期的艺术是在基督教精神的指引之下宗教情感的抒发和对精神世界的表现，在雕刻手法上，具有一种强烈的形式感和表现性，他们继承了来自希腊、罗马以外地区的非地中海艺术传统，人物形象被拉长或变形，并以灵活的线刻手法表达平面的抽象特征，进而引发一种简洁而空灵的宗教美感。（图 1-11）

文艺复兴意味着理性精神的复兴和人性的复苏，在这段时间中出现了一批杰出的雕塑艺术家，他们从古希腊古罗马的样式出发，发展出属于这个时代的新的充满生命活力、人性的艺术。这些充满人文主义思想的艺术，努力将艺术与科学结合在一起，带来了理性主义的复苏，为此后西方艺术的发展奠定了基础。文艺复兴时期的第一位雕塑家是多纳太罗，他的作品《少年大卫像》是文艺复兴早期雕塑中具有代表性的一件作品。雕像用写实的手法，摆脱了中世纪哥特式雕刻以夸张、拉长的手法来营造宗教气氛的手法，具有现实气息。少年采用了古希腊雕塑家波利克萊亞斯创造的“S”形歇站式的姿态，体现出对

图 1-10 《维纳斯》

图 1-11 《人像柱》 法国夏特尔教堂

图 1-12 《少年大卫像》 多纳太罗 意

古典理想的继承；但帽子、长剑、人体解剖结构等细节，又与古希腊艺术超越时空、缺乏个性、理想化的手法有区别，体现出文艺复兴重理性、重科学、世俗化的特点。说到多纳太罗的《少年大卫像》，大家都会联想到另一个人的作品《大卫》，他就是米开朗基罗，一个伟大的、富有激情与力量的、超越古今的大师。文艺复兴艺术史家瓦萨里在《名人传》中便不遗余力地赞美艺术在米开朗基罗的手里达到了顶峰。米开朗基罗的代表作品《大卫》表现了一个刚毅英勇的青年，严肃的表情、精确的人体结构，构成了刚勇宏伟的英雄精神。在他的雕塑中，不只男性如此，就连一些女性形象也都具有这种气息，如《夜》、《晨》等。这种雄浑壮伟的气概，构成了雕塑艺术中独特的壮美，体现了文艺复兴盛期的时代气息。他的代表作品还有《哀悼基督》、《摩西》等。（图 1-12）

17 世纪是巴洛克艺术风格主导美术界的时期。所谓“巴洛克”，在葡萄牙语中指的是“不圆的珍珠”。它摒弃了文艺复兴时期所建立起的单纯、静穆、和谐的古典法则，而致力于一种繁缛的动感之美，我们可以从 17 世纪最伟大的雕塑家贝尼尼的作品中看到这种动感的力量和戏剧性的效果。将贝尼尼的《大卫》跟米开朗基罗的《大卫》两相比较，不难看出艺术特点上的差异。他的大卫扭曲着身体，将要拔出手中的武器，目光紧紧正视着前方，似乎观众被投入到他的对手的位置上，即将面临来自这位英雄的挑战。将观众拖入其中，感受作品的情境，这就是巴洛克艺术所追求的，这在贝尼尼的名作《圣德列萨的迷狂》和《阿波罗与达芙妮》中同样可以强烈地感受到。（图 1-13）

华丽、轻巧、柔媚的罗可可艺术在 18 世纪占据了上风，大量表现女性的雕塑中明显体现了柔媚、注重感官愉悦的特点。进入 70 年代后，随着法国大革命的到来，人们越来越反感散发着浓厚感官色彩的罗可可风格，而需要一种新的、严肃的、激动人心的艺术来迎接新的、启蒙主义的、理性的时代。新古典主义美术的到来，为西方雕塑掀开了新的篇章。法国杰出的肖像雕塑艺术家乌东便是其代表。他擅长于肖像雕塑，其雕像《伏尔泰》体现了他的最大成就。在这件作品中，他生动的写实能力和刻画人物性格的能力，似乎跨越了新古典主义的藩篱，而更有现实主义的色彩。

吕德是 19 世纪雕塑家中杰出的浪漫主义者。浪漫主义追求表现个性，主张创作自由，重视情感与想象。这些似乎更适合以自由的绘画来表现，但幸运的是，浪漫主义雕塑同样出现了像德拉克洛瓦的绘画一样激动人心的作品，这便是吕德的

第一单元 雕塑艺术概论

《马赛曲》。作品表现了1792年出发去抵抗奥国侵略者的法国义勇军，寓意深刻地表现了法国人民英勇的爱国主义精神。艺术家以充沛的激情，将现实和想象结合在一起，整件作品充满了昂扬的斗志和饱满的热情，成为法国人民热爱自由的象征。这件作品在1855年荣获万国博览会的雕塑金奖，使得吕德享受了终生的荣誉。吕德的学生卡尔波，同样是法国浪漫主义雕塑的代表艺术家。他的《花神》、《舞蹈》、《巴黎天文台喷泉》等作品，手法新颖，作品优雅生动，富有节奏感与形式感，充满了浪漫的气息。（图1-14）

图 1-13 《阿波罗与达芙妮》 贝尼尼 意

图 1-14 《马赛曲》 吕德 法

19世纪下半叶，雕塑艺术出现了一股新的潮流。被誉为近代雕塑三大支柱的罗丹、布德尔、马约尔，为雕塑向现代嬗变的过程打开了大门。罗丹在雕塑领域的革新，与同时期画家马奈、莫奈对绘画的革新有一定的相似。他的作品，不再像古典主义的作品那样面面俱到，力求真实；而是以写意的手法，在完成与未完成之间找到一种平衡，这种“未完成”形成的作品的“空白”使观赏者的想象力有了更多的发散空间。此外，他在作品中追求形体的凹凸变化和光影的变幻效果，作品的内在生命力超越了外在的完美和肖似。布德尔是罗丹的学生，他既继承了古典的传统，同时又将雕塑的本体语言进一步发挥，开创了一个重视雕塑空间表现力和力度的时代。马约尔的雕塑语言相当独特，他抛弃了传统雕塑的文学性，将雕塑的体积感和力度感发挥到了极致。在他的女人体雕塑中，抽象的内涵与古典的沉静气质熔为一炉，极具艺术魅力。近代雕塑艺术尽管没有抛弃再现的古典传统，但它的出现，为雕塑观念的革新，揭开了新的篇章。（图1-15）

图1-15 《布朗基纪念碑》 马约尔 法

第二课 雕塑发展现状

20世纪西方艺术经历了一场新的变革。短短100年间,涌现了诸如未来主义、野兽派、立体主义、表现主义、抽象主义、“达达”、超现实主义、行动绘画、波普美术、照相写实主义以及行为艺术、大地艺术、偶发艺术、观念艺术等等众多的流派。它们不仅仅是数量上的众多和形式上的变化,而是意味着对20世纪以前整个西方古典艺术的反思、反叛与革新。雕塑艺术同样如此,特别是在绘画走出架上之后,绘画与雕塑、绘画与影像、雕塑与影像,不同的艺术门类综合在一起,构成了内容题材、材料手段以及思想观念等各个方面的变革。雕塑这一古老而传统的艺术方式,在观念的巨大转变之下,呈现出新的光辉。令人眼花缭乱的立体艺术,在今天大放异彩,锋芒已经超越了占据艺坛领袖地位数百年的架上绘画。

现代艺术有一个共同的特点,即打破传统的界限。在新的社会状况、新的精神的指引下,在新的科学技术材料和先进的制作工艺的协助之下,雕塑艺术呈现出更多元的审美境界。未来主义艺术家利普希茨的代表作品《在空间里连续性的独特形式》,表现的是运动的动态。雕塑充满了奇异的流动性,空间在这里和雕塑的语境结合起来,成了一个整体。立体主义雕塑开始于毕加索1909年创作的《女头像》,代表人物有阿基本科、利普契兹等人,他们发展出“负空间”的概念,是对雕塑空间概念的进一步突破。(图1-16)

俄国雕塑家塔特林,是构成主义雕塑的代表。构成主义突破传统雕、塑的手法,大胆运用集合、构成的手法,以木头、金属、玻璃、塑料构件组成,不再是传统意义上雕的减法和塑的加法,而是一种类似于木工构件的结构整合方式,一种新的构建和制造。传统雕塑对于空间的重视转变为一种对体量和结构的重视。这是对立体主义拼贴艺术观念的一种极致发展。这种抽象的雕塑形式,也解构了传统雕塑的概念,对此后抽象雕塑的发展,带来了影响。(图1-17)

“达达”的主要艺术成员,将雕塑与绘画、艺术与反艺术之间的界限模糊了起来。“达达”抨击以往的艺术传统,包括20世纪初的各项先锋运动,然而在艺术方法上,它们接受了未来主义的动力感、立体主义的并置以及无意识的偶然机遇,并将现成品的概念引入了艺术。“达达”的代表人物马塞尔·杜尚,将小便池放到了展览会上,并借古典大师安格尔的名作《泉》为题。它不是艺术领域公认的术语,不是传统意义上的绘画、雕塑或其他,但却给人们一种新的眼光来看待艺术与非艺术的界限,看待现成物之美。这对后来的装置和雕塑有很大影响。(图1-18)

二战以后,雕塑艺术明显受到了超现实主义的影响。瑞典雕塑家贾克梅蒂的早期作品,即致力于对梦幻和虚幻空间的阐述,此时的作品《被割断喉咙的女人》、《凌晨四点钟的宫殿》等具有大量的框架结构,带有神秘主义气息,其中的意向令人产生一种恐惧感,贯穿着恶梦般的非现实感。这种令人心烦的空间感后来变成了一系列孤独的瘦长的人形,这也是存在主义思想在雕塑上的反映,是二战后人类的普遍心理状态。贾克梅蒂以雕塑的眼光来绘画,以绘画的眼光来做雕塑,他的作品所具有的空间的绝对距离,是对战后人们疲惫孤独的状态的描述,也是对雕塑空间的反思。空间这一范畴,在他的手下变得深邃和无限了。

亨利·摩尔是西方20世纪最为杰出的雕塑家之一,他的作品体现出更多的雕塑传统以及对20世纪雕塑新形式的理解。他从毕加索和超现实主义那里接受了雕塑的隐喻手法,

图 1-16 《在空间里连续性的独特形式》
利普希茨 美

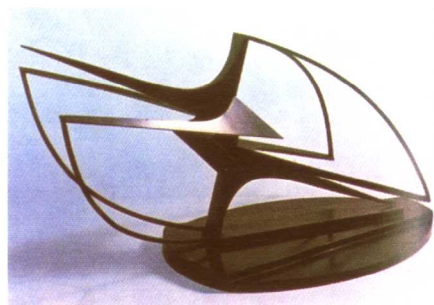

图 1-17 《空间投影》 佩夫斯奈 法

图 1-18 《泉》 杜尚 法