

中小学艺术欣赏文库

凝 固 的 生 命 下

雕 塑

上 海 出 版 社

49
2-2

7.11 2-4
凝固的生命

98.3.13

雕 塑

(西方雕塑)

王丽霞 编

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢
(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

1. 18 世纪前的西方雕塑综述 (1)
2. 新古典主义雕刻 (7)
3. 浪漫主义雕刻 (8)
4. 现实主义雕刻 (9)
5. 象征主义雕刻 (9)
6. 纪念碑、街道、园林雕塑 (10)
7. 肖像雕刻 (11)
8. 雕塑与宗教 (12)
9. 葬礼雕塑 (13)
10. 动物雕刻 (13)
11. 雕刻中的珍贵材料 (14)
12. 西方原始雕刻 (14)
13. 古代希腊雕刻 (18)
14. 古罗马雕刻 (38)
15. 中世纪雕刻 (52)
16. 文艺复兴时期雕刻 (66)
17. 文艺复兴后期的巴洛克雕塑 (93)
18. 近代欧洲雕刻 (99)
19. 十九世纪的西方雕刻 (104)
20. 西欧、美国现代雕塑 (111)

1. 18 世纪前的西方雕塑综述

西方雕塑以欧洲为中心,代表性作品主要有古希腊雕刻、古罗马雕刻、中世纪雕刻、文艺复兴时期雕刻、十八世纪雕刻。风格有古典主义、浪漫主义、现实主义、象征主义,内容有纪念碑与园林雕刻、葬礼雕刻、宗教雕刻、动物雕刻等。

希腊雕刻的重要组成部分为神庙中的浮雕饰带、三角形墙雕刻,以及其它独立性雕刻。古希腊雕刻突出之点在于它创造了一种西方从无到有的美的综合典范,它是难以企及和富有独创性的高雅艺术范例,它同时也是历史上第一次对人类自身自然美的崇高揭示,开始是男性裸体,继之是女性裸体美的无与伦比的颂赞和成功的表现。但它不是肉欲的,而是一种严肃和高尚的艺术创造活动,它赋予大理石以弹性的肌肉感和光洁的美感,给我们留下了极为丰富的塑造语言和宝贵的遗产。

与古埃及不同的是古希腊的雕刻家的名字被留存下来,著名的有米隆、菲狄亚斯、波利克莱妥斯,其中菲狄亚斯由于帕特农神殿的设计和雕刻创作被人称之为古希腊的雕刻泰斗。他们在人类文明史上将雕刻艺术提到崇高的历史地位。

希腊化时期不仅留下了举世无双的雕刻珍品,同时由于题材的扩大,区域的发展,使得整个欧洲受到影响,形成泛希腊艺术的产生。由于社会和历史等原因,希腊艺术由盛到衰落的复杂原因有待进一步研究,但希腊艺术确实为西方艺术以后的发展奠定了基础。

随后罗马艺术取代希腊艺术而成为西方新的艺术中心，这与它当时政治强国的地位分不开。虽然希腊曾被罗马帝国占领，但值得注意的是古罗马却十分重视希腊艺术，同时仍保存了古罗马自己的艺术特点。古罗马艺术的发展和兴旺，均与罗马几任国王的倡导与支持有着极为密切的关系。

由于古罗马人有保存死者肖像的传统习惯，又有从死者面部印制面模的直接手段，逐步发展成为罗马雕刻艺术中高度写实主义的独特传统，它作为表彰手段而为军事家、政治家塑像，并在公众场所陈列。家族中也为供奉祖先而塑造肖像雕刻，它客观上使得罗马艺术不仅是写实的，而且在性格的刻画上以及青铜的铸造上，均达到了很高的水平。与希腊雕刻相比，显然前者在头部形象刻划上是程式化和较为概念化的；而罗马头像艺术则向前迈进了一大步。

罗马肖像艺术给欣赏者以强烈的印象，它不仅形象酷似，技巧完美，最为重要的是它深入刻画了罗马人的心理特征和人物品格，一般均显示出一副威严和坚定的罗马人面容。

古罗马除肖像雕刻外，祭坛和凯旋门等建筑物上的雕刻也颇具特点，在这些有特色的纪念性浮雕创作中，表现的大都是当时发生的历史具体事件，在这一点上与古希腊浮雕艺术是有着明显的不同，希腊浮雕表现的是理想世界而罗马的浮雕所表现的却是一种现实世界的真实写照，它歌颂的是当时的具体历史事件和人物。

纪念性的古罗马天柱，特别引人注意的是那围绕天柱的长浮雕带，以写实的手法形象的记录了皇帝的征战故事，艺术家们成功的解决了创作上遇到的视点上的难题。

罗马后期到文艺复兴以前这几个世纪的欧洲历史称之为

历史上的黑暗时期，我们在研究这一历史时期的雕刻艺术时，不能忽视宗教在这里面所起的巨大作用和影响，它将人们心目中的“上帝”作为艺术的表现对象。宗教的理性作用，使艺术的风格受到了影响。在艺术格调上缺乏了真实性的魅力。这时古希腊和古罗马的影响虽然存在。但却并不占主导地位。

要全面和正确地认识这个时代，是独立而又明确的历史特定时代，并不是历史的中断，值得提及的是在中世纪具有独立特色的哥特式雕刻，它是做为哥特式教堂的组成部分而产生的。刚开始时在风格上显得呆板和存在一种压抑感。哥特式的雕刻在德国和意大利留存下较丰富的遗产。这一历史时期中著名雕刻家有基柏尔蒂、奎尔期亚，劳荷纳等人。

文艺复兴运动在欧洲是有巨大历史意义和影响的，在众多的著述和研究文献中无不对文艺复兴做出了崇高的评价，因为它不仅是古文化的复兴，而最重要的是它体现了一种人的自我觉醒和再生，是人类智慧的昌明，是对人类自我的重新再认识和估价。特点是尊重科学和崇尚人文主义。进步的学术思想导致了宗教权威性的根本动摇。

文艺复兴是历史性的全面超越和突破，它在文学、艺术、哲学、政治和教育等领域都创造了丰硕的成果。意大利的佛罗伦萨一直是文艺繁荣的中心，形成了重要的佛罗伦萨派。其后在罗马、威尼斯和米兰，文艺复兴运动都得到了相应的发展。特别是罗马因地处政治中心又有大量古遗迹和藏品，更显示出它的优势。

这样的时代必然蕴育出众多的杰出艺术人才，初期则有乔托、佛罗基俄、波提切利等大师，在盛期则有著名文艺复兴三杰达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗。

文艺复兴雕刻方面著名前导是多那泰罗，他是米开朗基罗以前最杰出的雕刻家。他的雕刻高徒是委罗基奥，他的学生则是达·芬奇和波提切利。

从米开朗基罗到贝尼尼这一历史时期，最著名的雕塑家则是乔维尼、达·波隆纳，他在处理人物喷泉以及巨型人物雕像上做出不寻常的贡献。

继古希腊和古罗马之后，世界雕塑史的艺术巨匠当然是米开朗基罗，他在西方艺术史上占有着非常重要的历史地位。

米开朗基罗一生留下的完整的作品并不多，但在绘画、雕刻等多方面确为后人留下了极为丰富的艺术遗产。他代表了意大利文艺复兴的高峰，而他的逝去又标志着文艺复兴的结束。

意大利文艺复兴的由盛到衰，是一个复杂的历史现象，当中心发源地受到社会和政治方面的影响，文艺复兴思潮衰微时，其在雕塑艺术上的影响仍在传布着，并出现了新的流派如“风格主义”。

文艺复兴衰微在北欧国家则显得缓慢，并且逐步出现一种新的雕塑上的“巴洛克”风格。它来源于学院派和形式主义，但到了十七世纪却风行于欧洲不少地区，并出现一批优秀的雕刻大师。它的主要特点是强调造型的运动和变化，注意明暗对比和色彩的明快以及场面的宏大等。也可以将“巴洛克”理解为意大利文艺复兴艺术在全欧洲的一个历史性过渡阶段。

文艺复兴以后出现的巴洛克艺术，是我们研究西方雕塑史过程中的重要文化现象。它不仅指建筑艺术，实际是意大利文艺复兴后期将艺术推向整个欧洲的重要阶段。

在全欧洲，它得到信仰天主教国家的重视，但在德国和奥地利，它的影响更为深远。

巴洛克艺术和文艺复兴不仅有着十分密切的联系，而且它的中心仍在罗马。这种既汇集了欧洲各国的优秀艺术人才，并进一步传布到整个欧洲，实际上是文艺复兴的一种延续。

巴洛克艺术十分重要的一点是，加深对人的本性和内心世界的生动揭示，米开朗基罗的突出特点是静中之力，而贝尼尼则是动中之美。可贵的是巴洛克艺术更加实际的进入人们的社会生活。体裁扩大和与城市园林的多样结合，不仅让人们停留在过去的静穆与和谐的美感中，而且揭示出世间的热情，使技法丰富，构图多样。这一切使巴洛克艺术成功地在传统基础上创造性解决了自己所面临的新历史课题。因此巴洛克艺术家的巨大历史作用和影响是不能低估的。

在意大利文艺复兴的后期，各国均涌现出一批有才华的巴洛克的雕塑家。

巴洛克艺术的光辉代表人物，当然是洛伦佐·贝尼尼(1598—1680)，他的一生均享有盛誉，过着优裕的生活。他兴趣广泛，非常机智，并多才多艺，而且一直得到教会和贵族的重视。

他的艺术特点是：构图生动，人物内心丰富。在《大卫》这一传统题材中，他力求突破，并以激烈的动势、生动的表情以及明暗的对比等不同的方法塑造了这位英雄形象。

贝尼尼是文艺复兴后到十八世纪这一历史时期中欧洲具有重要影响的巴洛克艺术家，他是位有着非凡创造性和富有积极精神的现实主义艺术家，在技巧上有着重要突破，并为后代留下丰富遗产。

十八世纪的法国大革命，不仅引起了欧洲政治上剧烈的变革，而且几乎对整个人类社会都产生了巨大的影响，对旧社会的批判，导致新思潮的产生，认识到理性的重要，重商、追求享乐，物质的繁荣，在精神上普遍有着乐观主义的气氛。它有利于艺术争鸣和艺术的发展。非常重要的是人们更加认识到自然科学在达到物质和精神需要方面的重要性。

资本主义带来了现代文明，也认识到艺术是生活中美的体现。

在十八世纪曾出现了艺术上的“洛可可”风，它的主要特点是追求艺术上的快感，要求摆脱束缚的“非对象艺术”表现在舞蹈、音乐、装饰艺术和建筑上的装饰手法，此风特别在法国和德国盛行。

在一些新的考古发掘后，遗产的大量出现，主要是庞贝古城的被发掘，罗马成了研究古典艺术的中心，对古代事物的探求好象使人们觉醒了，使热诚和敏感代替了冷漠和迟钝，产生对人类自身和对大自然的认真态度。

美术和心理学的的发展促使艺术向多风格发展。激进的时代思潮，激起了艺术家们对个人特色和自由创作的追求。

雕塑与建筑和工艺美术的实用性不同，它走向了独立发展的道路。法国取代罗马成了新的世界艺术中心，进而影响到全欧洲并波及全世界。

十六世纪以来的法国一向以意大利为学习和模仿的对象，十七世纪在建筑和雕刻上有较强的装饰风。雕刻艺术走向世俗并产生对官能美的追求。十八世纪的“洛可可”风曾占有重要地位。乌东（1741—1828）在其他大多数雕塑家被人们淡忘的情况下，作为十八世纪艺术史上的不朽人物被

载入史册。他的突出贡献在于肖像雕刻上，他感觉敏锐，严格细致，结构严谨，起伏有致，准确概括并能维妙维肖地刻划出对象的内在灵魂。

乌东一生完成了大量的雕塑创作，他天赋高，坚持如一，成就高出同代人，但晚年暗淡清苦。

十八世纪法国另一位有所作为的雕塑家为法尔康涅(1716—1791)，他的著名作品有为俄国作的《彼得大帝骑马像》(又名《青铜骑士》)及《浴女》等。

十八世纪俄国有位肖像雕刻家舒宾，他在法国和意大利学习回国后形成了自己有特色的肖像风格。

2. 新古典主义雕刻

十七、十八世纪的艺术都遵循着古典艺术的传统，但缺少文艺复兴运动时期的那种创造精神，考古发掘和温克尔《历代美术史》的出版，带动了古典主义的再一次兴起，但大多停留在形式的模仿。拿破仑提倡古典艺术的全盘再现，进而形成一种新古典主义风格，而且遍及欧洲各国。新古典主义的首要代表人物是意大利的肯诺瓦，代表作品有《恋中的普赛克》、《吻别丘别德》等，他有着很高的雕刻技巧和装饰风格。他创作了著名的拿破仑妹妹保利娜·波拿巴博尔盖赛的侧卧像，形象接近维纳斯，被认为是新古典主义的代表作。

肯诺瓦在世界雕塑史上占有重要地位，他追求古典的理想美，在传播古典雕刻的技巧上起了重要的作用。

3. 浪漫主义雕刻

欧洲的浪漫主义思潮出现于十九世纪二十年代，首先表现在绘画上，其次也影响到雕刻艺术。

浪漫主义者反对单纯的形式美和理性的束缚，追求跳跃式的生命，热情肯定生活和自然，并以它为表现的核心。强调个性把感情和想象看作是创作上的重要因素。浪漫主义没有统一的风格，只有相近似的流派。

法国的浪漫主义雕塑家束缚少、派别多，十九世纪法国浪漫主义雕刻的代表人物为弗朗索瓦·吕德。他的杰出作品是巴黎凯旋门上的《马赛曲》。在古典主义影响较大的法国，吕德的成功创作活动有着重要意义和影响。其他尚有大卫·丹格尔。他是位有民主信念的雕刻家，在艺术上他追求生命的感受和真实的形象，创作有《哥伯特将军纪念碑》以及大量的浮雕肖像。

法国又一位著名的浪漫主义雕刻家为扬·巴蒂斯特·卡尔波，他最有影响的雕塑为《花神》，他运用了明暗的塑造方法，显得活泼和富有生气。《舞蹈》是他另一件杰出作品，有着强烈的运动感和艺术魅力，突破了学院派的稳定死板的表现形式，显现出勃勃生机，在与现实主义相结合中形成浪漫主义的重要特色。

4. 现实主义雕刻

在十九世纪中叶，现实主义在法国作为一种美学原则被提出来。现实主义首先在文学上，其次在绘画中有明确的反映，但并没有非常明确的范畴，而常在客观性与社会性的对立、个性与共性的对立四点上摇摆不定，并曾影响到全欧洲。他们反对古典主义和浪漫主义这两方面的学院风气，主张艺术作品要表现生活，使作品生动有力，并能揭示活生生现实生活中的人，要运用雕塑的特殊语言来表现生活中的真实。有的把新古典主义的方法和现实主义手法结合起来，产生更真实的感觉。艾米佑利斯·达鲁是杰出的法国现实主义雕刻家，他曾参加巴黎公社起义，失败后被判无期徒刑，逃往英国，并在那里创作了不少现实主义肖像作品，大赦回法后继续从事雕塑创作，《法国之歌》和《共和国的凯旋式》是他的代表作品。

5. 象征主义雕刻

象征主义发生在十九世纪末和二十世纪初，起自法国，后来影响到欧洲和美国，先来源于文学，后扩展到绘画和戏剧，它主要反对现实主义的戏剧和自然主义小说。主张以象征的方法来表现生活中的潜在奥秘，强调启示性的美感和体现寓意性世界，认同感情和观念、线条与色彩、装饰美与精神美

的一致性。

象征主义者认为某些深刻真理是不能被直接表现出来的，只能用象征、神话等间接的手段加以体现。它以同现实主义的决裂为其任务，象征主义方法对表现主义、超现实主义和荒诞派的产生起了促进作用。

应该肯定象征主义在雕塑艺术上的重要作用。纪念性、装饰性、园林等雕塑艺术品在象征主义思潮影响下，显得丰富多采和更加活跃。

象征主义没有非常明确的主张和统一的观点，在创作上与浪漫主义、技巧上与古典主义均有着密切联系。我们不能忽视象征主义创作观点对雕塑艺术发展的积极意义。

6. 纪念碑、街道、园林雕塑

在造型艺术领域里，雕塑艺术有一种其它艺术形式难以具有的纪念性作用。它可以美化城市、装饰园林广场和街道。它是并不败的花朵和美的宣传者，自古以来纪念性雕塑手段一直被运用着，十九世纪工业文明以后向更加广阔的领域发展。

纪念碑雕刻艺术有着永垂不朽的纪念性和教育意义，艺术处理上，它要求对人物和事件所作的集中性和典型性概括较之其它艺术形式更为简洁，它是简洁的表达而不是繁琐的叙述。

十九世纪欧洲各国纪念性雕塑得到了空前的发展，特别在表现具体历史人物上，它强调突出个人在历史上的作用。

近代工业和自由民主制度的发展，给制作巨型纪念性雕像创造了新的条件，在这方面突出的例子是美国纽约港的巨型《自由女神》雕像，它是法国人民于美国独立一百周年之际作为礼物送给美国人民的。它在处理巨大雕像时创造性地解了一系列技术问题。它是集建筑、科技、艺术于一身的历史性杰作。

在美国著名的位什莫尔山上为纪念最有代表性的华盛顿、杰弗逊、林肯和罗斯福四位著名总统而雕凿的头像，无疑是艺术史上新的创举，是纪念性形象与大自然相结合的又一范例。

还有一种与园林自然环境相结合的街道广场及园林雕塑，此类雕塑与建筑街道环境相结合时，能体现一个城市的文明程度，改变城市面貌，提高城市的格局，活跃人们的生活情调。喷泉艺术的出现，使静态的城市面貌有了动态的美感。象征性及寓意性的园林雕像，它寓美于景。

7. 肖像雕刻

欧洲自罗马时期起，肖像雕刻就成为一个重要艺术手段，从文艺复兴到巴洛克，肖像雕刻一直在发展着，贝尼尼、乌东是肖像雕刻家的光辉代表。

由于肖像雕刻的特定要求，形成它的现实主义传统。纪念性艺术与肖像雕刻有着非常密切的关系。

肖像雕塑在室内外的造型处理上也各有不同，室外可属纪念性雕塑的一种，而室内的肖像雕塑则适应于室内环境和

它的架上性特点，视点不同，材料的不同，影响着肖像雕塑采用不同手法和表现技巧。在肖像基础上需要对人物的性格、表情和心灵进行刻画，头胸像的切割和装饰性处理也是肖像雕刻取得成功艺术效果的重要组成部分。十九世纪的欧洲各国出现了一大批有成就的肖像雕刻家。

浮雕那时在肖像雕塑中曾发挥了广泛的作用。

8. 雕塑与宗教

自古雕塑就与宗教有着密切的关系，到了十九世纪的欧洲，宗教艺术面临着与现代潮流的矛盾。宗教雕刻与教堂建筑样式一直互为依存，如十八世纪的哥特式建筑，曾影响其它地域，到了十九世纪中叶 40 至 60 年代欧洲曾修建了近 200 处教堂，但绘画和雕塑都不适应那死气沉沉宗教艺术的要求，艺术家要求更新，但并没能根本改变这种状态。

这一时期以宗教为题材的雕塑，大多单独进行表现，并赋予新意。如俄罗斯雕塑家安托科斯基表现耶稣受难时不是在十字架上，而表现为被绳索绑着的乐观的囚犯。有的则将钉在十字架上的耶稣表现为形象完整、比例结构严谨标准的古代中东人。也有的将圣母或者天使表现得更具有现实生活中的标准女性气质，有一种真实的美感。这一切使得以宗教为题材的雕塑，在手法和风格上既有古典主义的、又有现实主义或者浪漫主义的表现因素。这类雕塑家所保留的仅仅是宗教题材，其表现风格则适应了时代的要求。

9. 葬礼雕塑

十八世纪以前的坟墓雕刻一般还是比较简朴的，不同阶层的人葬在不同的基地里，法国大革命后自由平等思想的产生，大多数人葬在公共的基地时，但无论怎样，从死者的坟墓装饰中总会反映出不同身分和地位。

在葬礼雕塑中，雕塑艺术家的想象力和浪漫主义精神可以得到充分的发挥。因此葬礼雕刻在形式上变得十分多样丰富。墓地雕刻只受雇主一家的决定，所以风险少，形式上可以尽情和大胆地创新。不论是古典主义、浪漫主义、象征主义等等不同方法都可得到相互运用。

诗般的深情、永远的怀念、生的渴望、业绩的歌颂以及笼罩在人生旅途中的神秘色彩等等，这一切常常构成了葬礼雕刻的不同艺术格调。它可以称之为人类归宿性的悲壮艺术。

十九世纪欧洲的坟墓艺术曾有过相当繁荣时期。许多著名的雕刻大师都曾为坟墓雕塑进行了创造性的设计。

10. 动物雕刻

谢尔登·切尼所著的《世界雕塑史》中在第四章专门介绍了欧亚两大洲的动物雕刻。在通常的情况下常把动物雕刻置于较低的位置，但在人类的早期文明史上动物雕塑确是非常重要的和杰出的。不少雕塑家仅仅把它作为纪念性的组成部