

世界美术全鉴

SHIJIE MEISHU QUANJIAN

远方出版社

世界雕塑艺术

SHIJIE DIAOSU YISHU

张森 刘慕 [主编]

所以美是因为人们对它推崇备至,艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

世界雕塑艺术

张石森 刘慕 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界雕塑艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 世... II. 张... III. 雕塑-鉴赏-世界 IV. J305.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129113 号

世界美术全鉴

- 主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
-

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 原始雕刻艺术	(1)
第二章 古埃及雕刻艺术	(9)
一、古王国时期	(10)
二、新王国时期	(26)
第三章 古代两河流域雕刻艺术	(31)
一、苏美尔——阿卡德雕刻	(31)
二、亚述雕刻	(34)
第四章 古代非洲雕刻艺术	(45)
一、诺克文化	(45)
二、伊费文化	(49)
三、贝宁文化	(55)
四、非洲民族雕刻	(64)
第五章 古代美洲雕刻艺术	(75)
一、墨西哥美术	(75)
二、玛雅美术	(83)
三、安第斯美术	(88)
第六章 古代希腊雕刻艺术	(89)
一、爱琴文化时期	(89)
二、荷马时期和古风时期	(95)
三、古典时期	(99)

四、希腊化时期	(114)
第七章 古罗马雕刻艺术	(119)
一、伊特拉里亚美术	(122)
二、罗马雕刻	(128)
第八章 欧洲中世纪雕刻艺术	(141)
一、罗马式雕刻	(141)
二、哥特式雕刻	(146)
第九章 欧洲文艺复兴雕刻艺术	(153)
一、意大利文艺复兴美术的开端	(153)
二、意大利文艺复兴大师——米开朗基罗	(169)
三、法国文艺复兴雕刻艺术	(179)
四、西班牙文艺复兴雕刻艺术	(185)
第十章 欧洲 17、18 世纪雕刻艺术	(189)
一、巴洛克美术概论	(189)
二、意大利 17、18 世纪雕刻艺术	(189)
三、西班牙 17、18 世纪的雕刻艺术	(199)
四、法国 17、18 世纪雕刻艺术	(200)
第十一章 19 世纪西方雕刻艺术	(209)
一、浪漫主义雕刻	(214)
二、罗丹和法国现实主义雕刻	(220)
三、19 世纪意大利雕刻	(233)
第十二章 现代雕刻艺术	(237)

第一章 原始雕刻艺术

人类社会的发展历史,大约已经历了三百万年左右,而原始社会是人类历史上的第一个阶段,也是最漫长的一个阶段。原始社会包括了相当于距今三百万年到公元前 4000 至 3000 年的整个史前的时期。

艺术品伴随着人类生存与发展,从最原始的工具制作就已开始了。在两百多万年以前的中非和东非就出现了手工操作技术,它代表着人类征服自然的开端,当时就有把卵石敲掉部分表层形成锋口做成工具的例子。然而,从遥远时代留下来的艺术品仍难以判定时期,并且还只是作为工具制作出现的。所以,真正艺术史幕布的升起,也就是迄今所知人类所创造的有价值的造型艺术产生于旧石器时代晚期,即距今 30,000 至 10,000 多年之间。在考古学断定的前后相连的奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化的遗址中,发现了丰富多彩的雕刻和岩画作品,这可谓是人类最早的真正艺术品。这些艺术品表明从旧石器时代后期开始,人类已经把美术发展到一种惊人的水平。

按考古学的分期并以发现地命名,我们把早期的原始美术分为:

奥瑞纳时期,最早的发现地在法国上加龙的奥瑞纳村附近,距今有 30,000 到 20,000 年

梭鲁特时期,最早的发现地在法国里昂北马孔城附近的梭鲁特村,时间是公元前 20,000 年左右。

马格德林时期,最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区,时间是公元前 14,000 年到公元前 10,000 年之间。

以石为料制成的工具是原始人类生存进化最重要的,甚至惟一的证明。后代人类所谓的“造型”观念,是从打磨工具的进化中产生的。雕刻,可以说是在工具的制造过程中,在朦胧的美感意识

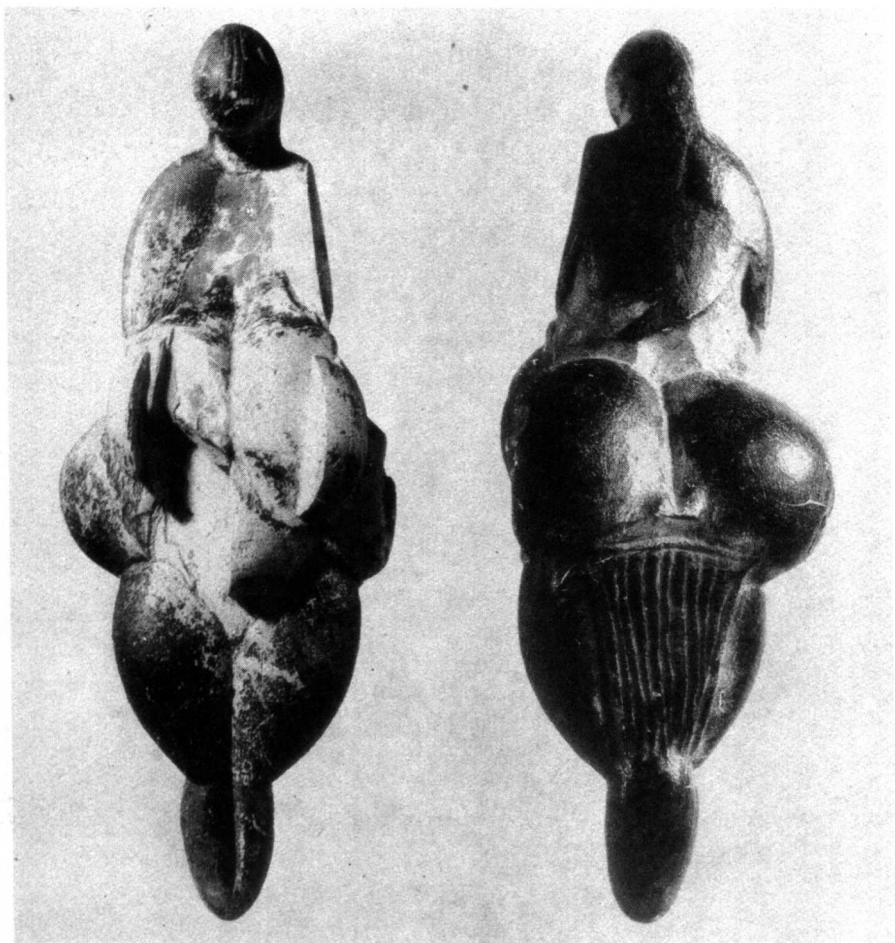
持牛角杯的女子像

旧石器时代 法国洛塞尔 高46cm 石灰石

维伦道夫的维纳斯

旧石器时代 奥地利 高11cm 石灰石

莱斯皮格维纳斯

旧石器时代

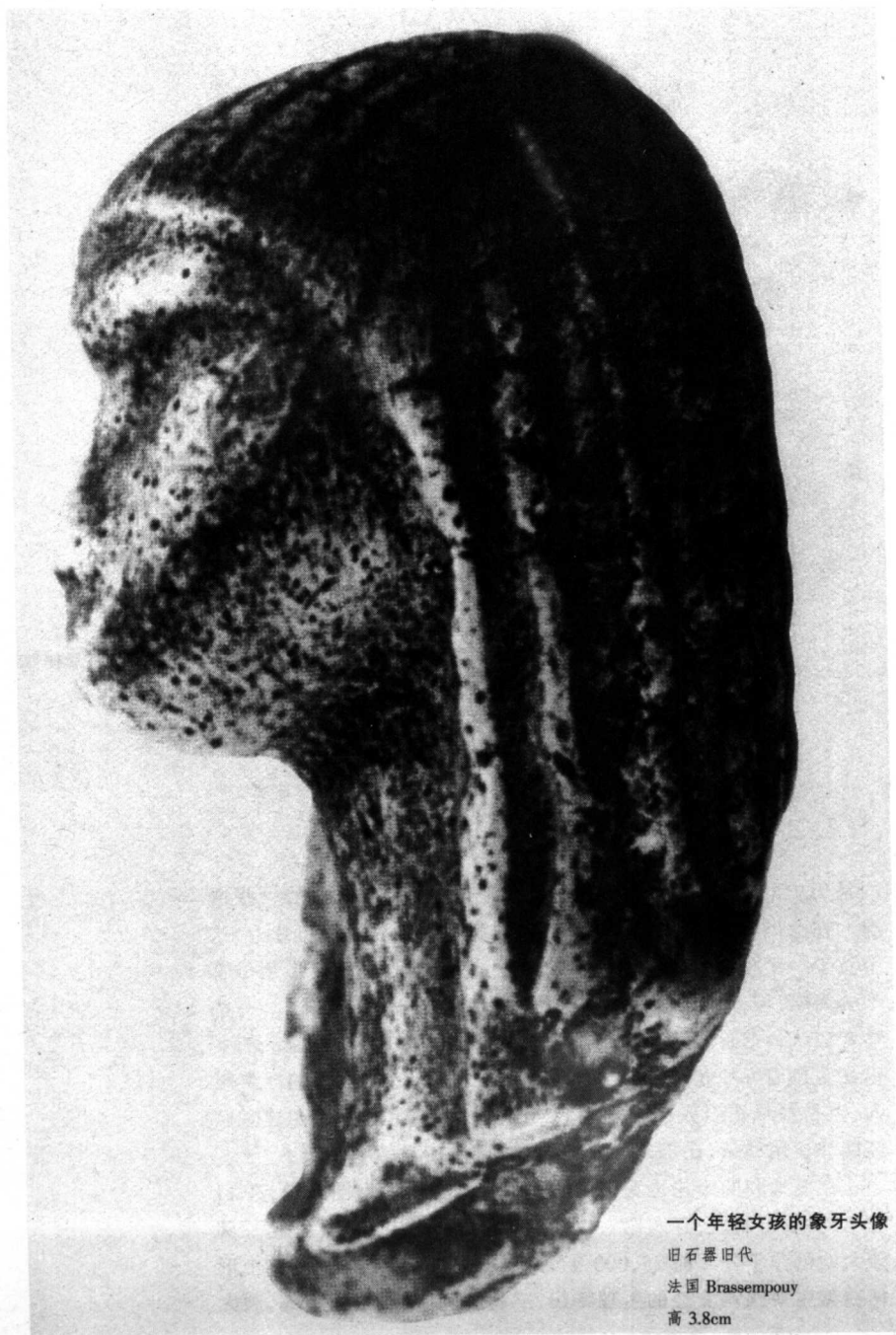
(约公元前 27000—前 23000 年)

法国 高 15cm

巴黎人类学博物馆

支配下创造出来的超实用性作品。工具的制造因不同实际需要而必须有直曲交叉、对应平衡、长矛尖角、盾牌圆宽、弧斧方锤……到了他们产生借助超自然力的巫术观念之时,便期望手中雕凿的工具本身能有征服动物的力量,于是,工具和武器之上,有了各类动物浮雕,进而有了立体雕刻动物,又有了人物。

在奥瑞纳时期出现的一些圆雕、浮雕、骨刻等虽然有些粗糙,但它们十分惹人注目,因为这是人类最早的艺术品,这些作品如

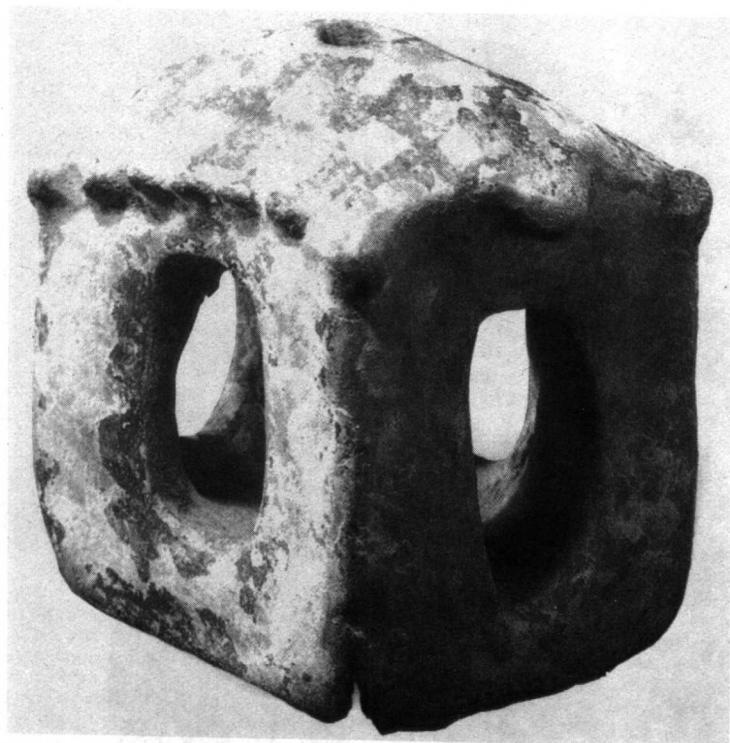

一个年轻女孩的象牙头像

旧石器时代

法国 Brassempouy

高 3.8cm

黏土塑房屋模型

新石器时代

希腊

同是历史的见证人，向我们描绘了那个茹毛饮血时代的一些情况。在法国洛塞尔出土的持牛角杯的女子像刻在一块石片上，这个女子一手持牛角，另一手置于腹部，头部是侧面的，其形象尽管十分简略，但却把人物的动态和女性形体的美表现出来了。一些学者们认为这件浮雕作品可能与原始时代的祭祀有关，这个妇女正在主持着一个准备狩猎的仪式。同样在洛塞尔出土的浮雕猎人，也是最早描绘人的艺术品，证明原始时代的艺术家在这时已经能够运用线条、比例来刻画他们观察到的人和事物了。

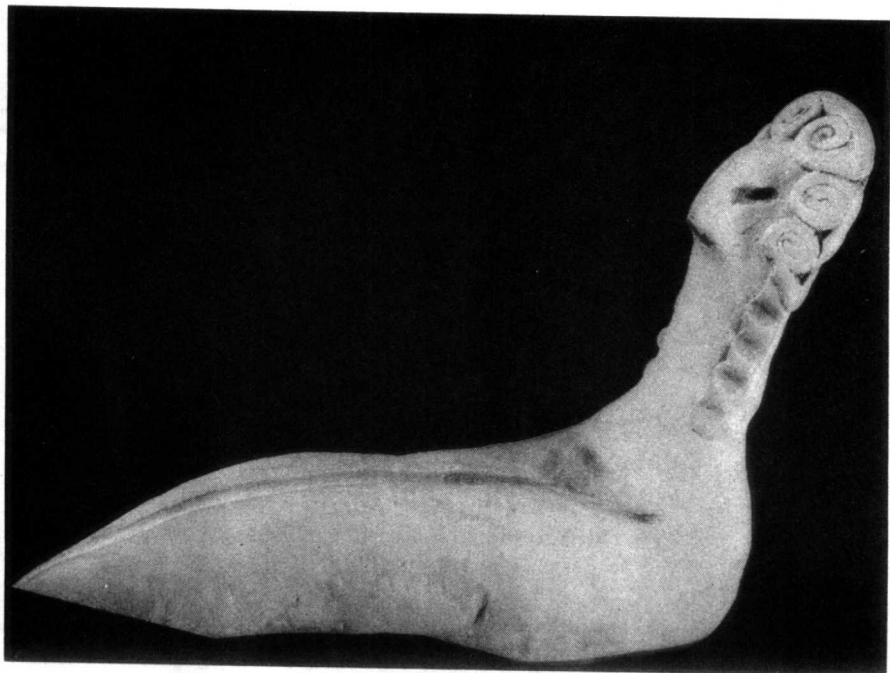
在奥地利的维伦道夫出土的一件很摩登的妇女圆雕像，高 11 厘米，石灰石制成，有人把它称之为“维伦道夫的维纳斯”。这件圆雕大约创作于公元前 25,000 年到 20,000 年之间。雕像的整个形体造型主要强调女性的生理特征，丰满的乳房，绷紧的腹部，硕大

的臀部，显然是超出常态而进行的刻意夸张和处理。相反，雕像的面部和四肢的刻画却非常简略，只是头发被刻成卷曲状。这种有意识的主观变形，使女裸雕像的主题意味和功能指向非常明确。虽然雕刻手法还嫌稚拙僵笨，材质也显粗糙斑驳，但是那种团块状的浑厚感，却明显地突出了其成熟、健壮而充满活力的体态，表现出人类母性生殖力的旺盛与生命力的顽强。这尊著名的女裸雕像距今至少有 30,000 多年的历史，是世界上发现最早的雕像之一。

旧石器时代
表现女性裸体的

芬卡小像 新石器时代 南斯拉夫

女像陶器

新石器时代

俄罗斯

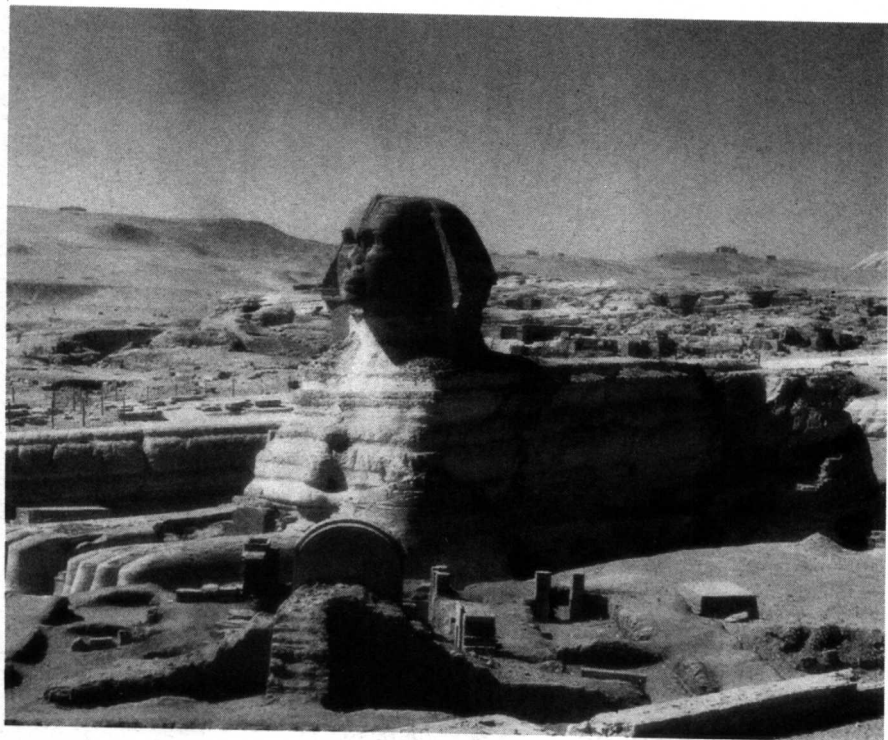
雕刻作品,还有被称为“莱斯皮格的维纳斯”的圆雕,它发现于法国上加罗纳的莱斯皮格,是象牙质地的,高 15 厘米。它的造型特征不仅显得更为夸张与随意,而且着重于强调概念化和抽象性。从背面看去,硕大的臀部被刻制得浑圆丰满而又真实生动,正面的乳房虽然已崩裂,但仍可见其完整时的充盈和富弹性的质感,头部被简约为符号化的圆球,小巧而玲珑,下肢被概括为曲线圆润而对称的体块,成为祈祷仪式中实用的把柄或楔状底座。这件作品对女性性征的高度抽象与概括,表明人类对女裸雕像的观念蕴含,不仅在巫术祭祀过程中,而且在制作过程中也具有更为集中与明确的生命意识,其间不乏颇为精纯的美感意识。

从这些早期的美术品来看,有两点值得注意:一是在原始艺术中雕刻先于绘画,这可能是由于雕刻与石器工具更加接近,人们掌握雕刻的技艺要比绘画的手段早;二是女性的形象多,说明在当时社会发展阶段,妇女占有特殊的地位。

第二章 古埃及雕刻艺术

古代埃及的美术举世闻名，以埃及史学家阿·费克里教授的《埃及古代史》一书为依据，我们把它的发展分为四个时期来加以简略地论述。这四个时期是(不包括王国之间的中间时代)：古朴时代和古王国时期，即第一王朝至第六王朝，约公元前 3200 年—前 2280 年；中王国时期，即第十一王朝至第十二王朝，公元前 2134 年—前 1787 年；新王国时期，即第十八王朝至第二十王朝，公元前 1570 年—前 1090 年；埃及后期，即第二十一王朝以后，公元前 1090 年—前 525 年。公元前 525 年，埃及被东方的波斯帝国所灭，此后又经历了希腊人、罗马人的统治。公元前 332 年亚历山大征服埃及，建亚历山大城。公元前 30 年罗马帝国的屋大维又吞并了埃及。到了公元 7 世纪，阿拉伯人兴起，埃及又被阿拉伯帝国征服。

古代埃及的美术有哪些基本特点呢？概括地讲，有这样几条：一、当时是奴隶制社会，所以艺术主要是为法老和奴隶主服务，成为宣扬他们权威的工具。法老(即国王，意即宫殿，是对国王的尊称)自称是太阳神之子，他有着支配一切的权力，无论是谁在他面前都要俯首听命，连那些王公大臣也以能为法老提鞋为荣。当时的艺术风格具有庄严肃穆、永恒宏大的特点，这与对法老的歌颂有关。二、古代埃及人在建筑上的贡献很大，对后世颇有影响。埃及的法老和贵族都不惜花费大量的金钱和人力来建造宏大的陵墓和豪华的宫殿，尤以为法老所建的金字塔(陵墓)驰名。他们所以要大兴土木，主要有两个目的：营造宫殿是为了生前享乐；营建陵墓是企望在死后仍然能继续过着豪华生活。埃及人非常相信来世，他们认为灵魂(卡)是不灭的，人的死如同暂时出去旅行，不久“卡”还要回来的。所以，他们既要保存木乃伊，又要大力地营造墓穴，作为他们灵魂的安居之所。他们往往还在陵墓前塑造一个狮

狮身人面像

前 2860—前 2565 年

高 2000cm

长 5700cm

脸高 500cm

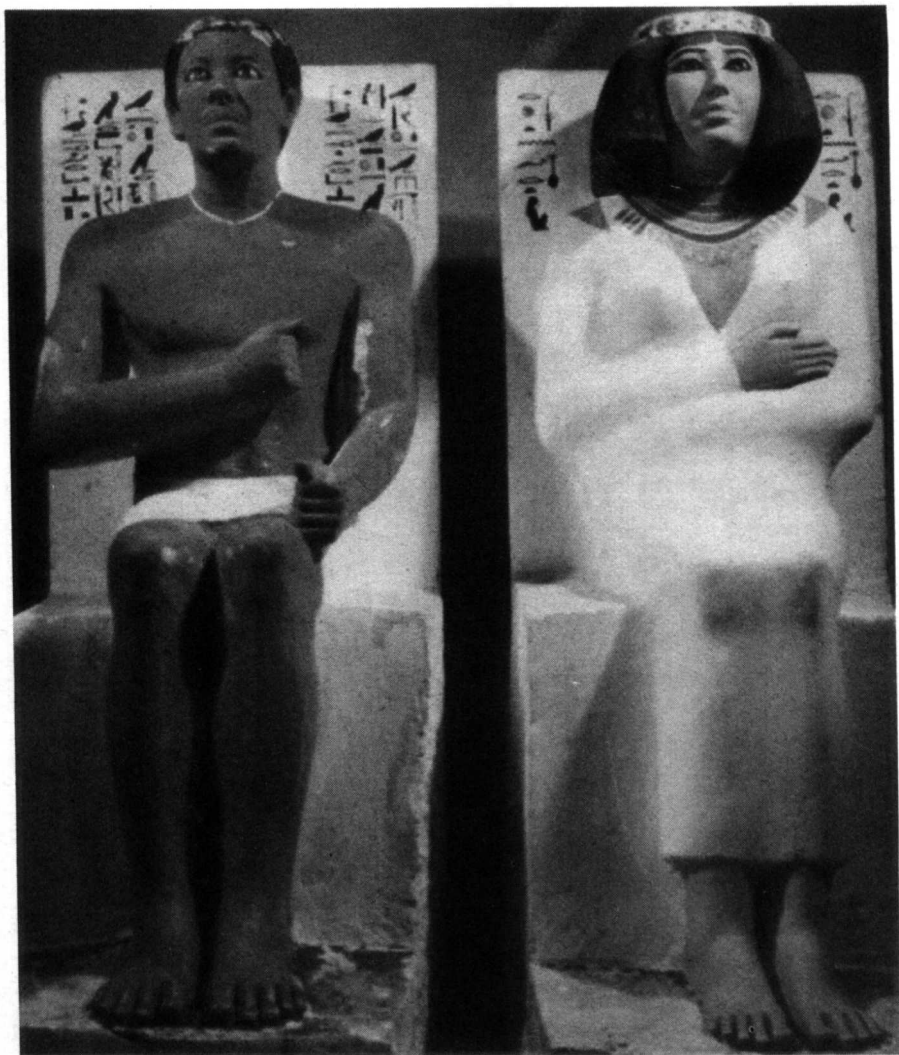
鼻高 170cm

石灰石

身人面像,雕像的头部与死者的面貌大致相同,这可能起一定的标记作用,使灵魂返回时不会迷路。三、在雕刻方面,人物肖像富有个性特色,比较写实。四、绘画题材广泛,有世俗的生活,也有花鸟鱼虫和山水林木,画面色彩鲜艳,线条活泼富有变化。五、装饰性的特色。古埃及的艺术有着几何图形的美(例如金字塔、浮雕等),给人留下典雅庄重、简洁明快的印象。

一、古王国时期

古王国时期的雕塑可以分为两类:一类是统治者的雕像,体积大;另一类是体积较小、姿态活泼的劳动者的雕像。雕像用的材料极为广泛,有石、木、象牙、铜、金、陶土等。古埃及的雕像大多上彩,男女人像的颜色不同。

拉荷切普王子夫妇坐像

前 2650 年

高 120cm

长 118cm

石灰石等

埃及博物馆

埃及巨型雕塑的伟大杰作是古王国时期海夫拉金字塔前的狮身人面像，亦称“斯芬克斯”像。它首先以其庞大的体积使人产生神力的威慑感。整个石像长 57 米，高达 20 多米，仅雕像的脸部就有 5 米长，一只耳朵也长达 2 米。这么庞然巨大的雕像是与建筑结为一体的，它俯卧在金字塔旁的祭庙前，威严地傲视着前方，

法老雕像
古埃及第一王朝
黄金
埃及博物馆