

RENRENDYOUYINGGAIZHIDAODE

SHIJIEZUIZHUMINGDEYISHUPIN

视觉艺术系列

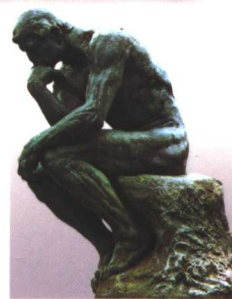

人人都应该知道的

外国 30 件最著名的

尹 南 编著

雕塑

宁夏人民出版社

非凡 30

图书在版编目(CIP)数据

人人都应该知道的外国 30 件最著名的雕塑

尹南编著. —银川: 宁夏人民出版社, 2005.7

(非凡 30 · 视觉艺术系列)

ISBN 7-227-02946-8/J · 227

I. 人... II. 尹... III. 雕塑—鉴赏—世界

IV. J305.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038139 号

出品人: 高伟

总策划: 郭光华

策划统筹: 康琳 布鲁南

设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司

朗冠图书策划中心

(E-mail: klgyh@public.bta.net.cn)

主编: 萧尧

责任编辑: 何克俭

布鲁南

图文编制: 陈侠建

责任制作: 葛奔春

装帧设计: 羽人

阿伟

人人都应该知道的外国 30 件最著名的雕塑

——非凡 30 · 视觉艺术系列

编著: 尹南

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市北京东路 139 号)

印刷: 宁夏精捷彩色印务有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 4

字数: 30 千字

彩图: 134 幅

版次: 2005 年 7 月第 1 版

印次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数: 6000 册

ISBN 7-227-02946-8/J · 227

定价: 19.80 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

R

GUO30JIANZUIZHUMINGDEDIAOSU

视觉艺术系列

人人都应该知道的 外国30件最著名的雕塑

尹 南 编著

宁夏人民出版社

非凡

人人都应该知道的外国30件最著名的雕塑·····

致读者

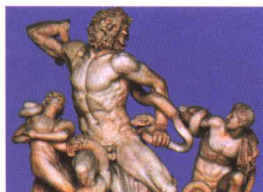
人的一生是有限的，人对知识的渴求则是无限的。知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变一个人的一生。

人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类。不论前者还是后者，它们都博大精深，有如汪洋大海，浩瀚无际。假如，读者朋友想在这知识的海洋中远航探险，“非凡30”书系就是一只理想的小舟。它美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

所谓“非凡30”，是指书系的编写者从涉及的每一科学文化领域都精选出30个最重要、最耀眼的知识点加以讲解，以展示人类文明最辉煌的成果和大自然最神奇的杰作。可以说，作为最基本的“科学知识”或“人文知识”，这一个个成果与杰作本应是人人都该了解的；如果由于某种原因，你至今还不知道或知之不详，那实在是极大的人生遗憾！

《人人都应该知道的外国30件最著名的雕塑》属于《非凡30·视觉艺术系列》。本书点、面结合，既注重知识性和科学性，又强调趣味性和观赏性。入选其中的30件名作，无一不代表外国雕塑艺术的最高成就。作者用深入浅出的语言和大幅精致的插图对它们逐一进行解剖与赏析，同时还以丰富的栏目介绍了许多相关的艺术知识和历史知识。

亲爱的读者朋友，快驾上这美丽而轻快的小舟，到艺术的海洋中遨游！

CONTENTS

目录

- 4 拉赫铁普和诺伏列特夫妻像
- 6 掷铁饼者
- 8 阿芙罗狄蒂诞生
- 10 尼多斯的阿芙罗狄蒂
- 12 米洛的维纳斯
- 14 萨莫特拉克的尼凯神像
- 16 拉奥孔
- 18 奥古斯都
- 20 罗刹猛摇凯刺萨山
- 22 药师三尊像

- 24 圣母领报与圣母访问
- 26 大 卫
- 28 哀悼基督
- 30 大 卫
- 32 摩 西
- 34 垂死的奴隶与被缚的奴隶
- 36 夜
- 38 阿波罗与达芙妮
- 40 圣德列萨的升华
- 42 伏尔泰坐像

- 44 装扮成维纳斯的宝尔林娜
- 46 马赛曲
- 48 舞 蹈
- 50 思想者
- 52 沉 思
- 54 加莱义民
- 56 巴尔扎克
- 58 河
- 60 在空中的鸟
- 62 斜倚的人像

拉赫铁普和诺伏列特夫妻像

作者: [古埃及] 佚名
创作年代: 约前2600
材质: 石灰岩着色
尺寸: 高120厘米
收藏地: 埃及开罗动脉美术馆

这对古埃及雕像是在斯诺夫鲁王金字塔附近的一座石墓中被发现的。石墓分为地上和地下两部分。地下部分是墓室,保存着死者的木乃伊;地上部分是圣堂,雕像就藏在里面的一间密室中。

雕像并排端坐在石椅上。刻在椅背上的象形文字说明,左边体魄强健的男子叫“拉赫铁普”,是个王子;右边是他的妻子,名叫“诺伏列特”。两个人的容颜十分年轻,神态安静而平和。这青春的容貌和健美的身材反映了古埃及人的一种愿望:他们想让生命以雕像的形式永存尘世。

小常识

古埃及人的生死观

古代埃及人认为肉体与灵魂结合才形成了人类,并认为灵魂是不会死灭的。不过人在死后的世界里,灵魂不能脱离肉体而单独存在,因此必须将死者做成木乃伊保存起来。可是木乃伊都被深藏在地下的墓室里,所以必须另外将死者生前青壮年时期的姿容做成雕刻,并安置在地面上才行。当举行安置雕像的祭祀仪式时,死者的灵魂就会与雕像神秘地合二为一,死者的生命就可以永久保存起来了。

你知道吗?

古埃及雕塑

古埃及是人类最早步入文明的国度。从公元前3100年至前332年,它的美术创作延续了2800多年。古埃及雕塑是从墓葬传统中发展而来的,题材以表现法老及王后的理想化形象为主,人物姿态有些僵硬呆板,总体上给人以庄重严肃之感。《拉赫铁普和诺伏列特夫妻像》是其代表作之一。

夫妻像的线条处理得极为柔和、舒展。其肤色像古王国时代的其他埃及雕像一样,男子被涂为棕色,女子被涂为黄色。原因是男子常在户外活动,妇女则深居简出。

古埃及的雕塑技法

古代埃及人很早就掌握了石雕技术。他们在动手雕刻之前,首先在一块石料的三面或四面画好人像的轮廓,正面画人物正面像,两侧画侧身像,然后进行雕凿。最后完成的作品,无论从前面还是两边看,都是一个完整的人像。

(拉赫铁普)留着短发。

眼睛用宝石镶嵌而成,目光如炬。

蓄着小胡子。

下颚较宽。

肩膀宽阔。

胳膊健壮。

右手贴在左胸前。

身穿白色短裤。

左手轻轻放置在大腿上。

戴在假发上的饰带，更为她增添了几分秀色。

眉头微蹙。

眼珠由石英镶嵌成，目若寒星。

面如满月。

脖子上的项圈非常别致。

右手抚在左胸前。

白色紧身长衫勾勒出她曼妙的体形。

诺伏列特身材丰满匀称，浑身上下散发着迷人的女性魅力。

人物角

拉赫铁普 与 诺伏列特

据考证，斯诺夫鲁王金字塔中埋葬的法老属于古埃及第四王朝，拉赫铁普大概是斯诺夫鲁王的儿子。他生前身体健壮，性格刚毅，曾担任太阳神庙的祭司，还是一位将军。诺伏列特出嫁前是位美丽的公主，她的名字在古埃及语里是“美”或“善”的意思。

掷铁饼者

作者：〔古希腊〕米 隆
创作年代：约前 450
材 质：大理石
尺 寸：高 155 厘米
收藏地：意大利罗马国家考古博物馆

《掷铁饼者》是古希腊最著名的雕塑之一，同时也是表现人体运动的典范之作。它本来是用青铜铸造的，可惜原件今天已遗失，现在看到的是古罗马人用大理石雕刻的仿制品。

作品巧妙地捕捉住运动员在掷铁饼时一刹那间的紧张动态——他弯着腰，身体猛然扭转过来，右臂向后摆动到最高点。在这里，雕像的稳定感与强烈的动势被完美结合起来。它使人不仅感受到运动中人体的“和谐”美，同时还会产生连贯运动的想象——想象在这一瞬间之前和之后发生的一连串优美的动作，从而感受到一种“动势”美。

体 育 与 美 术

在古希腊的伯里克利时代（约前 495～前 429），凡是重大节日都要举行丰富多彩的游行、体育比赛和献祭活动。运动会上的优胜者，要被授予绘有他们竞赛项目的大奖罐，雕塑家为他们塑像，诗人为他们写颂歌。这种习俗，为雕塑家了解运动中的人体提供了绝好的机会。

《掷铁饼者》的摹制品

《掷铁饼者》的原作虽然已经遗失，它的摹制品却流传下来不少。其中等人大小的大理石摹制品共有三尊，它们中以罗马兰舍洛蒂宫所藏的一尊为最正确，其余两尊都不大符合掷铁饼运动的节律。此外还有几尊小的摹制品，其中以在德国慕尼黑的青铜小像较接近原作的姿势。

艺术大师

米 隆 Myron

古希腊第一个具有明显个人风格和独特成就的雕塑家，约生活于公元前 5 世纪。公元前 5 世纪 70 年代至 50 年代，他在雅典从事创作活动。作品题材主要是优胜运动员的雕像，同时还有神话人物和写实性的动物雕塑。可惜其原作一件都没有留存下来。

上身前倾，腰部扭转，人体像拉开的弓一样紧绷绷的。

整个雕像的躯干是从正面表现的，双腿则是从侧面表现的。

左手自然地向右膝方向摆动。

用来支撑人体雕塑的树干。

持铁饼的右臂向后摆动到极点。接下来，它立刻就要带动身体往相反的方向飞快旋转，全力将铁饼掷出。

右腿弯曲，成为整个雕像的轴心。

左腿拖后，脚尖自然点地。

快速链接

青铜器的制作

见本丛书
《人人都应该知道的
中国30件最著名
的工艺美术》第6页。

青铜铸造

青铜铸造是雕塑创作的一种方法。使用这种方法首先要用黏土做出作品的大致模型，并反复观察模型，按照自己的构思给其增加曲线、调整轮廓和解决支撑点问题；之后，再根据模型作出一个“范型”，将熔化的金属注入其中；待金属冷却后，打开范型，仔细打磨，一件雕塑作品便完成了。这种创作方法比用大理石雕刻要容易得多，而且青铜塑像只要一个较小的支撑就能取得平衡。因此它可以铸造各种不同的姿势，而石头雕像却做不到这一点。

阿芙罗狄蒂诞生

作者：〔古希腊〕卡拉美斯
创作年代：约前470~前460
材质：大理石
尺寸：高104厘米
收藏地：意大利罗马特阿尔姆博物馆

这件《阿芙罗狄蒂诞生》位于鲁多维奇宝座的背面，是古希腊中期最为著名的浮雕。

作品表现的是希腊神话中爱情和美之神阿芙罗狄蒂（罗马神话中称为维纳斯），从爱琴海洁白的水泡中诞生的故事。她仰着妩媚的面孔，带着喜悦的微笑

来到人间。阿芙罗狄蒂的两旁是季节女神荷莱，她们伸出圆滚的胳膊，撑开一块布巾，小心翼翼地扶着阿芙罗狄蒂的臂膀。整座浮雕充分展示出女性之美和卡拉美斯的高超技艺。

《吹笛女》

这块浮雕在《阿芙罗狄蒂诞生》的左面，名为《吹笛女》。它刻画了一个正在轻轻吹着笛子的裸体少女。她交叉着腿，柔美元润的线条使形象充满立体感，轮廓优雅动人。

右边的季节女神穿着贴身的麻布薄衣。

《焚香女》

这块浮雕在《阿芙罗狄蒂诞生》的右面，名为《焚香女》。它刻画了一个正在供灯前焚香祝祷的女子。她从头到脚都用长袍包着，十分虔诚。焚香女和吹笛女这两个形象表达了欢庆女神诞生之意。

三个女子的手臂一个跟在一个后面相继出现的效果，造成了背景的深度感。

流水般的湿衣褶皱自肩部向下延伸，它不仅暗示了出水的效果，同时勾画出美神窈窕的身躯，使她柔美微妙的曲线一览无遗。

卡拉美斯

艺术大师

古希腊著名雕刻家，创作活跃时期与米隆差不多。他不仅用大理石、青铜，还用象牙、黄金等材料，雕刻了许多优美动人的作品。《鲁多维奇宝座浮雕》是他传说中的代表作之一。

鲁多维奇宝座

古希腊最著名的一组浮雕，整体形式有点像宝座，“鲁多维奇”是收藏者的名字。它可能是祭坛的一部分，共有三块。《阿芙罗狄蒂诞生》在宝座背面，其左右分别是《吹笛女》和《焚香女》。作品将着衣与裸身、严肃的姿势与随便的姿势、宗教与世俗加以对比，显示出女性形象的两个侧面和“天上”与“地上”这两个对立的观念。

你知道吗？

快速链接

浮雕

见本丛书《人人都应该知道的中国30件最著名的雕塑》第23页

女神侧脸抬头看着斜上方，美丽而纯真。

打湿的秀发，像流水一样垂在左肩上。

左边的季节女神穿着毛织披肩。

鹅卵石表示是在海滨。

尼多斯的阿芙罗狄蒂

作者：〔古希腊〕普拉克西特列斯

创作年代：前330

材质：大理石

尺寸：高230厘米

收藏地：罗马梵蒂冈博物馆

这是西方美术史上第一件完全裸体的女性雕像。“尼多斯”是古希腊的一个城邦，尼多斯人是这座雕像最早的拥有者。

在古代希腊，“女神入浴”本来具有一种神圣的宗教意义，但普拉克西特列斯却把它与女神自然的外貌完美地结合在了一起。作品表现了阿芙罗狄蒂入浴前的一个瞬间：她把衣裙放在一个大瓶子上，玉体毕现，左手轻拎衣饰，右手遮住股间，显出害羞的样子。自然下垂的衣褶、浑圆坚硬的瓶子同柔软而充满生气的人体形成有趣的对照，女神就像世俗人间的一个年轻女子。

■ 无论从哪一个角度看，雕像的绰约之姿都使人叹为观止。

身体收缩的一边，臀部隆起而肩部微垂。

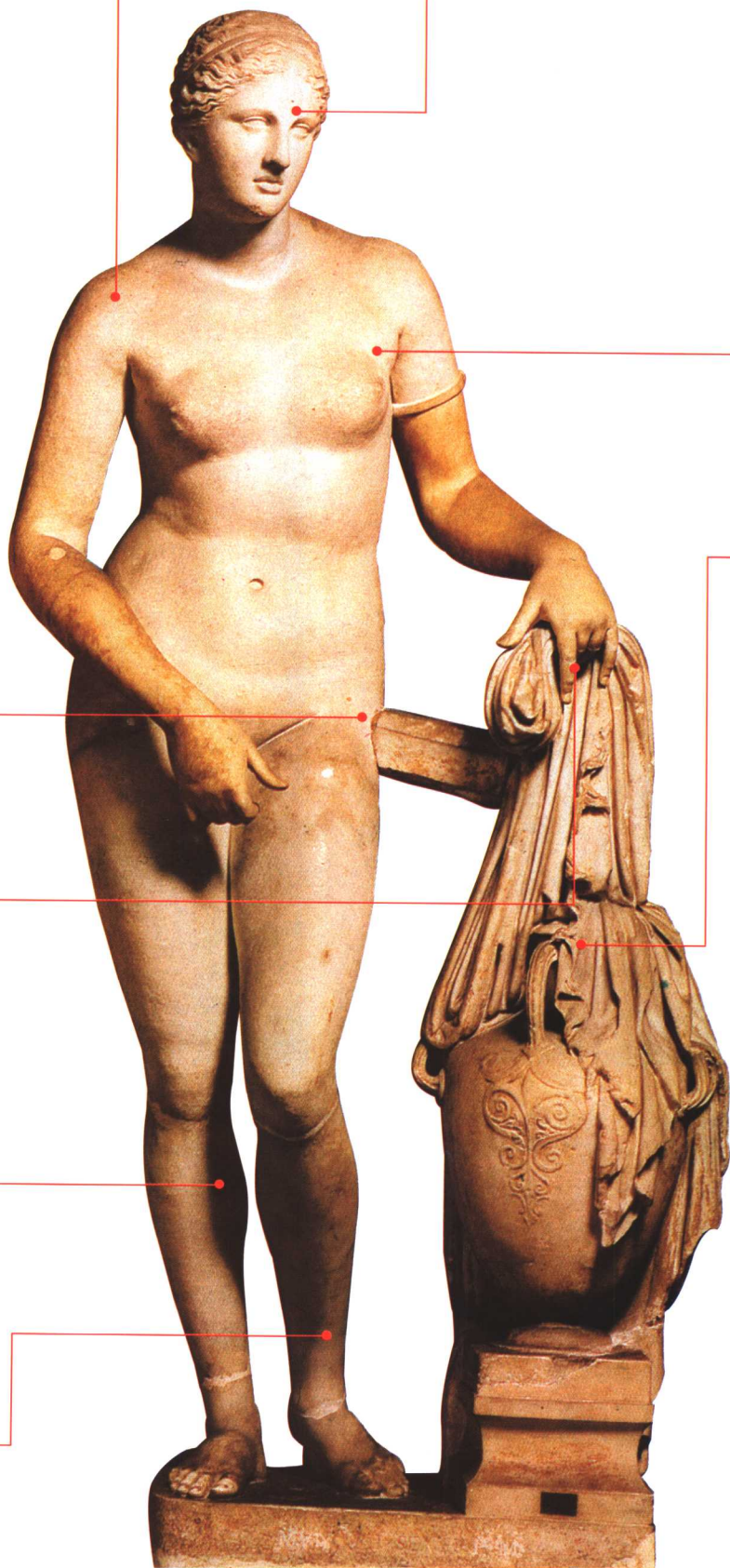
温柔的目光，喜悦的神色。

腿的放松带动臀部向下摆动。

握着衣服的手使肩膀自然耸起，躯干的线条舒展自如。

上半身微微前倾，身体的重心落在右腿上。

左腿微微弯曲，正准备迈步向前。

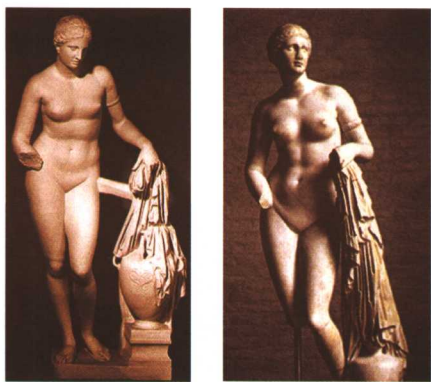

普拉克西特列斯 Praxiteles

古希腊具有卓越石雕技巧的雕塑大师,约活动于公元前4世纪中期。他的作品全是富有生活情趣的神话人物,艺术风格文静、亲切、悠闲,富有诗意。他还是古希腊最早表现女性裸体形象的艺术家之一,他制作的全裸女神像,十分注重表现人体的曲线美。

女神入海沐浴的自然之态,显示了女性的温存和娇美。而大理石材质的又增加了女性的线条美,给人以冰肌玉骨之感。

衣衫与坛子合在一起,不仅为大理石手臂提供了必要的支撑,而且使整个雕塑浑然一体。

其他古罗马
摹制品

原作与摹制品

《尼多斯的阿芙罗狄蒂》的原作是涂有颜色的。可以想见,当时的阿芙罗狄蒂一定美得超乎寻常:她的面颊泛着柔和的桃红色,双眸闪烁着晶莹而欢快的秋波,皮肤洁白晶莹,衣饰色彩丰富……可惜的是,这件原作今天已经遗失,现在只能看到古罗马时代的摹制品。而在众多的摹制品中,大约制作于公元前330年的这件被认为是最接近原作的。

你知道吗?

普拉克西特列斯另一座著名的圆雕《赫尔墨斯与幼年的狄奥尼索斯》。

圆雕

圆雕的特点在于作品是立体的,观者可以从四面欣赏。它包括头像、胸像、全身像、群像等。

小知识

趣闻录

让城市增色生辉的 “圣像”

据说,普拉克西特列斯以他的情人芙留娜为模特,作了两件阿芙罗狄蒂女像,一是着衣的,一是裸体的,标价相同。作为订件者,尼多斯人选择了他们所喜欢的第二件,并把它当作圣像,郑重地供奉在海边的神龛里。在安置前,雕像曾一度被放在广场上,让人瞻仰。后来,这座《尼多斯的阿芙罗狄蒂》闻名遐迩,前去观看的人络绎不绝,放置雕像的神龛竟成了人们“朝圣”的地方。

比西尼亚是与尼多斯比邻的一个小国,它的国王是一位热心的收藏家。有一天,国王看到了这座雕像,他立刻被迷得神魂颠倒,提出要以取消尼多斯人的公共债务来换取它。尽管这笔债务的数额十分巨大,可尼多斯人还是拒绝了比西尼亚国王的提议。因为在他们看来,《尼多斯的阿芙罗狄蒂》是一座使他们的城市增色生辉的“圣像”。

米洛的维纳斯

作者：〔古希腊〕佚名
创作年代：约前200
材质：大理石
尺寸：高204厘米
收藏地：法国巴黎卢浮宫博物馆

曾被罗丹盛赞为“古代神品”的《米洛的维纳斯》，是现存为数不多的古希腊雕塑原作之一。它是1820年被一个农夫在爱琴海的米洛岛上发现的。作品凝聚了古希腊人关于“美”的理想，是迄今为止西方女性雕像中最美的一尊。

雕像的身躯半裸着，各部分的起伏变化富有节奏感，优美的姿势给人一种螺旋式上升的感觉。尽管双臂已经残缺，可无论从哪个角度看，女神都显得庄重而妩媚，十分完美。再加上经过揩磨的白色大理石本身所具有的肌理美，“维纳斯”更是焕发出无穷的魅力。

■ 不论从哪个角度看，雕像都表现出一种庄重的妩媚，人物内心显得十分宁静，没有半点娇艳或羞怯，只有纯洁与典雅。其半裸姿势使整个形象产生了巨大的魅力。

维纳斯

即古希腊神话中的爱与美之神阿芙罗狄蒂，“维纳斯”是她在古罗马神话中的名字。

■ 亭亭玉立的维纳斯，总是让人从内心深处萌生出无限美感。这种视觉效果来自于女神身体完美的比例：她的头直径约为0.267米，她的身高约为7.6个头的长度；她的双肩到两乳、乳房到肚脐、肚脐到分腿之间的距离，都是一个头的长度；而身体其余各部分，即头顶心到肚脐与头顶心到脚趾、胯骨到膝盖与胯骨到脚趾、双乳与双胯、双肩与臀，其长度比之差均为5:8，这完全符合“黄金分割”比值。

什么是“黄金分割”

即把一条直线段分成两部分，使其中一部分对于全线段的比，等于线段其余部分对于这部分的比，其比值约为0.618。

自古希腊以来，西方美术一直按照这一比例来塑造人体。作品大都以人的头部为基准，使身高达到7至7.5个头长，而身体其余各部位的度量比则为5:8。事实证明，据此塑造出来的人体都有一种美感。由于这个比值十分奥妙，后来便被人们称为“黄金分割”。它是迄今为止人们公认的审美规律。

细波纹一样的秀发闪着亮光。

额头平坦。

端正的弧形眉。

扁桃形的眼睛，目光深邃。

鼻梁挺直。

椭圆形的脸蛋，
神态平静如水。

双臂虽然被毁，但却一点也没有影响到她的完美。

半裸的上身秀美端庄。

一边的臀部弧度向上延伸。

另一边是优雅、放松的长长的弧度姿势。

从脸到左肩、右腰、左膝、左脚尖，均呈螺旋形流动。这样的姿势既显得婀娜多姿，又给人以均衡的美感。

维纳斯像重心在右腿上。

左腿屈膝，微微靠近内侧。

维纳斯的双臂

在一场争夺这尊雕像的战斗中，维纳斯的双臂被毁掉了。在完好的原作中，女神右臂下垂，手抚衣襟，左臂上伸过头，手握一只苹果，双耳还带着耳环。后人曾对雕像残缺的双臂做过各种修复，但无一能符合原作的神韵，倒不如这“断臂”更能诱发人们的美好想象。

萨莫特拉克的尼凯神像

作者：〔古希腊〕佚名
创作年代：前190
材质：大理石
尺寸：高245厘米
收藏地：法国巴黎卢浮宫博物馆

这座雕像是在爱琴海北部的萨莫特拉克岛上被发现的，被后人誉为卢浮宫藏品“三宝”之一。它是公元前190年，小亚细亚的统治者德梅特里奥斯一世为纪念一次海战胜利而作的，最先被安放在萨莫色雷斯岛海边的悬崖上。

雕像刻画的是古希腊神话传说中的胜利女神尼凯。她脚踏石座，面对风浪肆虐的大海，昂首挺胸，振展双翅，以无坚不摧的气概屹立于舰首，引导着舰队乘风破浪勇往直前。虽说雕像因缺失了头部与双臂而略显缺憾，但由于充分发挥了立体造型的特点，因此无论从哪个角度欣赏，都能感受到胜利女神飒爽的英姿及撼天动地的力量。

你知道吗？

古希腊雕塑

古代希腊包括今天的希腊本土、其附近岛屿和小亚细亚西部的沿海地区。公元前12世纪至公元前1世纪，这一地区的雕塑创作取得了很高的艺术成就。它十分喜欢从古希腊神话传说里寻找题材，并醉心表现人体美、赞赏人体美，作品风格庄严而恬静，体现出“美即和谐”的思想。

衣 襞 法

表现人物形象的重要手段之一。古希腊时代的雕刻家们，已学会通过衣着的线条来把握人体的体积。公元前5世纪末的时候，流行一种所谓“濡衣出水”的表现形式，即人物像是刚从水中上来一样，湿衣紧贴在身上，清楚地显露出里面的形体。之后又出现了“飘转的衣襞法”，以强调形象的运动感和自豪感。直到现在，美术家们还在采用这种技巧。

■ 迎面刮来的海风，将女神长长的裙子和绶带吹得飞舞飘转，波涛汹涌的海水打湿了她那褶皱重叠的长裙。衣褶像细流一样，从她腰部折向腿部。她身体优美的起伏曲线被暴风和海水恣意展现。看上去，女神就像在半空中迎风飞翔，一双翅膀竭力保持着身体的平衡。

女神自高空飘摇而下，巨大的双翼在收起前尽量展开。

衣带被系在靠近胸部的地方。

衣纹的雕法，像浮雕一样具有一种绘画性的明暗效果。

厚厚的褶皱(bì, 衣服的皱纹)，从前伸的右腿斜着流向左足前的台面上。

雕像的基座是战船船头形状的石头，沉重异常。

小典故

尼 凯

古希腊神话中的胜利女神，也是神的使者之一。她身生双翼，常常自天而降，把胜利的冠冕送给战斗、竞技或诗歌比赛的优胜者。