

中学生文库精选 ● ZHONGXUESHENGWENKU JINGXUAN

外国雕塑掇英

WAIGUO DIAOSU

DUOYING

上海教育出版社

ZHONGXUESHENG WENKU JINGXUAN

中学生文库精选

外国雕塑掇英

俞永康

上海教育出版社

中学生文库精选 外国雕塑掇英
俞永康

上海教育出版社出版发行

(上海永福路 123 号)

各地新华书店经销 上海市印刷六厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7.5 字数 141,000

1987 年 12 月第 1 版 1996 年 9 月第 3 次印刷

印数 29101—31120 本

ISBN 7-5320-0294-2/G·240 定价: 6.00 元

目 录

史前的“维纳斯”	1
世界最古的巨石雕像	7
为了“来世”的艺术	13
运动的力和美	18
神明的静穆	23
古典优美风格的典范	28
爱和美的永恒象征	34
胜利的喜悦 生命的光辉	40
《拉奥孔》群像	45
佛罗伦萨的巨人	51
永放光芒的摩西	57
痛苦中的美	65
一个苦果 几片绿叶	71
乌顿的《伏尔泰像》	79
青铜骑士	84
为祖国自由而战	90
生命的颂歌 青春的礼赞	96
罗丹的《思想者》	102
一串苦难与牺牲的活念珠	108
巴尔扎克像的命运	114
创造英雄业绩的大力士	120
化人体为云石青铜	126

珍贵的礼物	132
独特的美国石山雕刻	139
两个崛起的巨人	146
圆石块——无产阶级的武器	152
华沙的美人鱼	158
美人鱼的遭遇	163
长崎和平祈念像	168
被破坏的城市	172
被枪杀的公民纪念碑	178
现代艺术综合体	183
抽象雕刻的美丽教母	190
摩尔的穿孔雕塑	196
真假难辨的雕塑	203
不要谬种流传	209
舞蹈的湿婆神	215
坦桑尼亚的木雕艺术	220
贝宁的青铜雕刻	225
复活节岛巨像之谜	230

史前的“维纳斯”

黎明总是混沌的，淡远的，一切都笼罩着猜不透的谜。史前艺术就是人类文明谜一样朦胧的晨曦。

雕刻艺术起源之早可追溯到人类开始制作工具的时候。其确凿的诞生年代，一直没有定论。留传至今，人类最早的雕刻遗物主要出土于欧洲，其制作年代是在旧石器时代的晚期，大约相当于三万年以前。这些遗物产生于人类发达的狩猎活动与采集活动的文化期，那时人类拥有用石头、木头或骨头制造的工具和武器。小型雕刻或浮雕被发现于原始人定居的遗址。它们出现的时间要比原始洞窟壁画早好几千年。早期雕刻主要表现人，而且几乎全是女性小像，后来才更多地表现动物。

对于史前时期雕刻作品的制作动机、作用和寓意，目前众说纷纭。我们以有限的知识去解释无限遥远而又失落了证据的存在，本是一件困难的事。要对这样一个问题得出一个绝对的结论，今天看来还为时过早。不过，这样一种观点至少可以被接受，那就是史前的艺术与当时的原始宗教巫

术观念和狩猎生活直接相关,它反映了人类求食和生殖两大需要,因此它是和原始人对自身生存的良好愿望相联系的。当然今天对史前艺术的理解还是有限的,它可能还具有更为丰富的内容。人们正继续从考古学、人种学、艺术史学的发现和研究中不断地探索解释这些遥远的谜,补充新的知识,并把人类出现艺术活动的时间,逐渐向更远古的时代推移。

了解西方艺术史的人们都知道,1879年西班牙人桑图拉和他的小女儿第一次发现了旧石器时代的壁画——闻名世界的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画,结果被考古学家指责为造假惑众,直到1902年才逐渐被确认。桑图拉蒙冤20年的原因之一,就是这些壁画太生动了,技法太熟练了,它使得欧洲一向认为人类艺术活动始于希腊的人,不能也不敢相信这是用石斧捕食野兽的手制作的。

本世纪初,在奥地利的委连多夫地方修建铁路时,从地下挖掘出一个石灰石女性裸体雕像,高约11厘米,据考证是属于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期的遗物。由于雕像突出女性生殖形态,强调胸部和腰部的曲线,考古学家将其命名为“委连多夫的维纳斯”。当然它同后来希腊罗马的姿态优美高雅的维纳斯女神像相比,这个夸张得有点离谱的女像,实在有愧于维纳斯的美称。不过,它却以其特殊的原始古拙风格和纯真质朴的品质吸引着现代人。这件作品虽小,但形体粗胖,富有原始的生命原动力。这个雕刻原来是一块蛋形的石头,说明它的材料是取自原本已经具有形状

委连多夫的维纳斯（奥地利）

的素材，再加琢磨的。雕像乳房丰满，臀部肥硕，圆圆的头颅没有面部器官，双臂萎缩，足部省略，发型卷曲，头发被雕成精细的波浪形，作为肚脐的深孔是石块上天然有的。从整个造型来看当然还十分原始幼稚，它只是再现了人体最简单的生物特征，既不知人体各部分协调的比例，更理解不到内在的生命，但是女性特征极为夸张。正因为雕像特别突出女性的生殖形态，所以许多学者把它视为最原始的“母神”偶像，认为是反映了母系氏族社会流行的一种崇拜。考古学家所以称其为“维纳斯”，是因为作为爱神与美神的维纳斯还具有繁殖神的职能。据说将女性的生殖能力加以形体展现的这些雕像，与族群兴旺、生殖后嗣和丰收等祈愿有关。原始时代的人们将大地生产力与人类女性的生产力这两种神奇力量归于同一性质，因此这个时期的女性像是一种崇拜的偶像。后来进入新石器时代以后，女性雕像成了“地母神”而作为丰饶和多产的象征了。

这件作品从造型看作了夸张变形，全身有球状的倾向，局部造型利用边缘的深凹的刻线，加强了体积和力度。对于头发之细而五官全无的问题尚未有确切的研究。它那球状块面之间的关系和那原始古朴、单纯简略的造型，深为 20 世纪现代雕刻家们所倾倒和效仿，并为他们摆脱写实，另辟蹊径找到了灵感的源泉。不过这种史前艺术的原始古拙之风，在很大程度上是由于当时物质条件和制作技能限制的结果，同时也体现了原始人类相应的稚拙趣味。童年的人类是富于幻想的。当时人类的幻想和崇拜的心理是融合一起

的，因此就会有崇拜意义的雕塑。应该说这件作品达到了原始真实的境地，它具有特殊天真的艺术魅力。当你记起那个时候的人对金属的用途一无所知，而这件作品是用锋利的燧石工具作成时，就得承认和惊叹原始人所具有的天赋和想象力。

这类所谓的维纳斯小雕像，在法国、意大利、多瑙河流域和远东的俄罗斯都曾陆续被发掘出来，到目前为止已逾千件，且都以丰满的形态为其特征。它们几乎都是按一个模式制作的，下肢都呈锥形，有人认为这是为了便于插在地上，也有人认为这是为了怕她们跑掉。在风格上总的趋势是由原始的写实越来越向简单化发展。尽管如此，夸张女性特征反而有增无减，都强调女性所具有的生育能力，并被蒙上一层神秘的魔法色彩。

史前最著名、最重要的浮雕作品，当推法国劳塞尔发现的《持角杯的裸女》（即《劳塞尔的维纳斯》）。这是雕刻在一块石块上的女性裸体像，高 46 厘米。在这块浮雕上人类第一次表现了一个人与一件物之间的关系，她左手搁在隆起的腹部上，右手托着一个角状器物，高举到侧转的头部处。披着的长发绕在左肩，乳房和臀部都显得很肥硕，面部未作刻画，脚成角锥形。许多学者认为她在主持某种与狩猎有关的宗教巫术仪式，祈祷猎物的繁衍和集至，祈求族群的昌盛与安康。但也可能还有更深一层的观念掩盖在这些现象之下，或者和已被忘却了的最古老的传说有关。

持角杯的裸女（法国）
 此图为一块法国西南部多尔多涅省拉维耶尔（La Vache）的岩画，描绘了一位裸体女性，她手持一个巨大的角杯。

世界最古的巨石雕像

埃及是世界上最古老的国家之一，在历史上它与我国、巴比伦、印度并列为东方四大文明古国。早在公元前 3200 年，埃及就建立了统一的奴隶制国家，并创造了人类早期最光辉灿烂的文化。

古埃及的艺术隶属于法老(国王)政权和宗教。耸立在尼罗河西岸平坦广阔沙漠上的许多体积庞大、高耸入云的金字塔，就是古代埃及法老的陵墓。其中开罗附近吉萨地方的库孚、哈夫拉和门考拉三个法老的金字塔最为著名，它们的高度依次为 146.5 米、143.5 米和 66.4 米，库孚金字塔被誉为“世界七大奇迹”之一，它们犹如三座山峰，巍然峻峭，傲视长空。当时一座陵墓是一个建筑群，构成一个神圣区域，金字塔是它的主体。在哈夫拉金字塔的东侧至今还保留着祭庙和高大的人面狮身像，它们共同显示着法老生前的“无上权威”以及死后的“永恒不朽”。面对这些超凡而不可思议的人间奇迹，简直把人熔化进一种神奇的境界，不由自主地产生一种怀古之情。

人面狮身像（埃及）

Sphinx, the Great Sphinx of Giza, is a massive limestone statue with a human face and a lion's body, shown in a seated position. In the background, the Great Pyramids of Giza are visible under a clear sky. The Sphinx's face is weathered, and its body is covered in hieroglyphs. The pyramids are partially obscured by the Sphinx's body and the surrounding desert landscape.

人面狮身像是当今世界上保存下来的最古老的巨石雕像，它被希腊人称之为“斯芬克司”。这座雕像是根据古王国时期第四王朝法老哈夫拉的命令建造的，约建于公元前2530年左右，面部是按照哈夫拉的形象雕刻的，身体则被雕刻成俯卧的狮子形状，它是古埃及法老神化的标志，也是法老权威的象征。这座巨像是由整块天然岩石雕凿而成。在1885年以前，它的身躯一直被埋在沙子底下，只有头部露在外面，谁也不知道它的基础有多深。由于它的外表曾覆上磨平的石块，因此看来像是石块堆砌的（它的两只伸向前方的巨爪部分是用石块砌成的，巨爪的中间竟然还有一座小神庙）。它面向东方，雄踞在尼罗河畔，守卫在金字塔旁，更为法老的陵墓增添了一种威严感和神秘感。它被巧妙地配置在通向金字塔的直轴线上，处于金字塔的三角形之外，从而在外部显示了法老的至高无上的权力和神的本源。由于雕刻特别庞大，所以必须注意整体概括效果而不能琐碎，其艺术手法是在极其简单的结构中，达到一定程度的写实，显示了埃及古代艺术家的高度技艺，堪称鬼斧神工之作。它那昂然升起的圆浑的头颅和躯体，同金字塔的方锥形产生了强烈的对比，使得整个陵墓更富有变化。它以睥睨一切的雄姿匍伏在金字塔附近，仿佛在守护着金字塔的秘密，从而极大地增加了建筑物的表现力和感染力。人面狮身像高达20米多，长57米，面部为5米，每只耳朵长2米多，面部下颏处原有一束庄严的礼仪式的假须，据说长有5米。拿破仑侵略埃及时被破坏，后来又被人弄到英国。现存伦敦大英博物

馆的狮身人面像的胡须，长约 75 厘米，直径约 40 厘米，重达四、五百公斤。如果这个胡须重新修复到人面狮身像上，那整个雕像将更加壮观。

雕像容貌凌厉而庄严，它以沉着而静默的神情凝视着东方，头戴菱形王巾，前额上雕刻着神蛇。虽然雕像庞大，但面部仍保持着法老的相貌特征和王者的威严气派。这可以从哈夫拉祭庙中发现的那座等身高的著名的闪绿岩哈夫拉坐像上得到证实。只是由于往日的风化剥落和战火摧残，才使它鼻崩目残，眉目模糊，凭添了几分恐怖色彩。最早是 14 世纪阿拉伯“偶像破坏者”的破坏，再就是拿破仑的士兵为寻找通往雕像的内部通道而进行的炮击。据说当年拿破仑侵入开罗，耀武扬威，不可一世，许多人拜倒在他的脚下，唯独这尊斯芬克司昂首高踞正向东方，仿佛故意向他挑战，惹得这位法军统帅大为恼火，竟下令开炮打坏了它的鼻子。现在残破的脸部在风沙弥漫、日影昏暗之时，远远望去，现出一种朦胧的神秘感和奇异莫测的“笑容”，所以人们常常把“斯芬克司的笑容”作为一种表情神秘的同义语。但也有人说法军统帅的表情充满忧郁，甚至觉得它眼睛里含着泪水。这大概是由于人们心情感受不同所产生的不同印象。

把法老哈夫拉的身体雕刻成狮子，用人和兽的混合体代表最高统治的权威，这是埃及人的创造，它始源于图腾崇拜，即把某种动物当作祖先或神来崇拜。从原始蒙昧的观念看来，人和赖以生存的动物是可以互相结合并转化的。在埃及，狮子是力量的象征，法老总喜欢用狮子来比喻自己。在

埃及还有许多这类人和动物混合的奇形怪状的雕像，用以夸耀法老是神的化身，使之成为万民崇拜的对象。当然从现在人看来这未免是一种奇怪的观念，最多不过是吓唬老百姓的伎俩而已。而当宗教在阶级社会成为统治者的强大工具时，人兽结合的形象即代表了统治的两手——恩赐与威慑，所以埃及的许多雕像都是半人半兽的。

这座历尽沧桑的人面狮身像，以其残缺不全的躯体，沉默孤寂地屹立在广袤而荒凉的沙漠上，它仿佛是埃及历史的见证人，目睹了埃及历史的兴盛和衰微。

从1964年起，埃及人开始在三座金字塔和狮身人面像前举行“声光表演”。人们可以在这里领略到光的交辉和声的交响。每当夜幕降临，埃及人用奇异的灯光制造种种幻景。用一些古老的乐曲和摹拟的声响与对话，表现五千年前法老的赫赫威仪，让人面狮身像用苍老而沉闷的声音娓娓动听地讲述自己的历史和见闻。在一片声光交错的扑朔迷离之中，使人仿佛置身于古埃及往昔的盛世之中，产生种种奇妙的幻觉和联想。而当这些声光沉寂下来的时候，一切都消失了。只有金字塔和狮身人面像依然矗立在黑暗中。

巨大的金字塔和人面狮身像是古埃及奴隶主统治者暴虐和专制的历史见证，法老的文治武功早已成为过眼云烟，但作为古代劳动者的智慧结晶，其无与伦比的艺术魅力将吸引一代又一代的后人。当红色的灯光把狮身人面像照得通体透亮时，人们不能不由衷地赞叹埃及古代文明的伟大。

非常有意思的是，在今日开罗大学的门前，矗立着一座

名为《埃及的苏醒》的石雕像，它是埃及著名雕刻家马哈茂德·穆赫塔尔(1891—1934)用五年时间雕刻成的杰作。作品巧妙地改变了古代人面狮身像的姿态，并在它的身边伴之以满怀信心的展望远方的当代农妇形象，象征着古代埃及的复兴和希望。一位诗人激动地写道：

倦卧千载的斯芬克司，
舒展前肢，昂首挺胸，
丰满壮实的农妇，
掀起披风，喜迎尼罗河的黎明。
谁说坚硬的岩石，
只能是法老文明的古董？
试看苏醒了的埃及，
另有一番壮志豪情。