

图说世界文化

ILLUSTRATION

OF SCULPTURE IN THE WORLD

图说世界雕塑

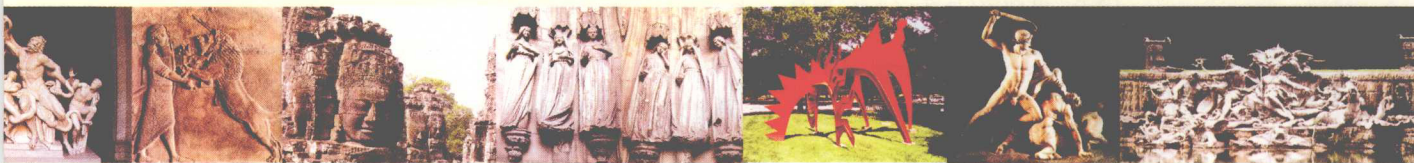
雕塑艺术是一种相对永久性的艺术。历代的雕塑遗产在一定意义上成为人类形象的历史。本书从远古雕塑、宗教雕塑、古典主义雕塑、纪念性雕塑以及现代抽象雕塑来解读雕塑艺术的历史渊源、审美原则、风格流派以及雕塑文化的发展方向。

张 辉 吴晓欧/编著

吉林人民出版社

图说世界雕塑

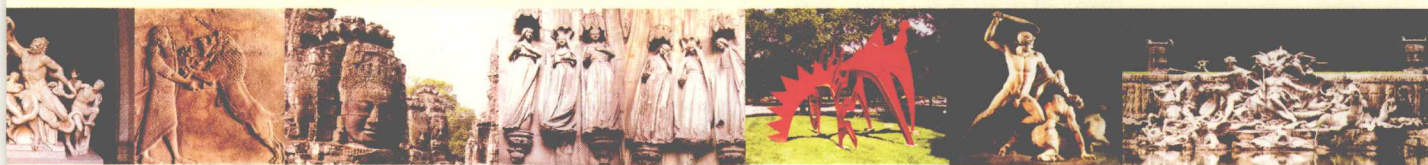
Illustration of Sculpture in the World

张 辉 吴晓欧 / 编著

吉林人民出版社

图说世界雕塑

Illustration of Sculpture in the World

张 辉 吴晓欧 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说世界雕塑/张辉,吴晓欧编著.—长春:吉林人民出版社,2009.9

(图说世界文化)

ISBN 978-7-206-06273-5

I. 图… II. ①张… ②吴… III. 雕塑史—世界—通俗读物

IV. J309.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 144065 号

图说世界雕塑

编 著:张 辉 吴晓欧

责任编辑:刘文辉 封面设计:张 娜 张 迅 责任校对:阎 勇

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-85395845 85395821

印 刷:北京画中画印刷有限公司

开 本:810mm×1060mm 1/16

印 张:13 字 数:180 千字 图 片:300 幅

标准书号:ISBN 978-7-206-06273-5

版 次:2009 年 10 月第 1 版 印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

总序

何谓文化,这是一个非常难以作答的问题。简言之,文化就是人类的内在精神和这种内在精神的外在体现。在漫长的历史长河中,世界上的各个民族、各个地区或各个国家,都创造出了风格独具、光辉灿烂的文化。而且各种文化互相交流、彼此融合、竞相发展,使得世界文化这个百花园更加绚丽多姿。时至今日,无论走到世界的哪一个角落,我们都会时时处处感受到文化的力量和魅力。

文化一经产生,就成了人类生存和发展的“价值客体”。因此,一切后来人都非常珍视已有的文化、研读已有的文化,并从已有的文化中汲取前进的动力。尤其是历史发展到今天,文化更成了国际竞争的软实力。所以,各个民族、各个地区和各个国家都把继承和弘扬本国的文化传统、了解和学习他国的文化优长,提上了重要的议事日程。

大概正是由于这个缘故,近几年来,出版界不失时机地推出了一大批文化类图书。不过,认真检视这些图书,它们大致可以分为两类:一类是学术性的文化类图书,一类是趣味性的文化类图书。前者沿着正史的路子走来,正襟危坐,高头讲章,令普通读者望而生畏;后者走的则是一条趣味性的路子,幽默诙谐,浅显易懂,但却满足不了广大读者的阅读期待。可以说,世界文化史的研究以及相关图书的出版,现在已经到了需要另辟蹊径的时候了。

基于以上认识,我们策划、编写和出版了这套《图说世界文化》丛书。编写这套丛书的指导思想是:高端低做,突出可读性和趣味性;低端精做,突出知识性和实用性;在高端低做和低端精做的有机结合中,将林林总总、气象万千、多姿多彩的世界文化展现在读者面前。

具体说来,《图说世界文化》丛书共包括 20 本。它们分别是:《图说世界思想文化》、《图说世界科技文化》、《图说世界建筑文化》、《图说世界宗教文化》、《图说世界风俗文化》、《图说世界地理文化》、《图说世界艺术文化》、《图说世界战争文化》、《图说世界饮食文化》、《图说世界文学》、《图说科学与启蒙运动》、《图说古希腊文明》、《图说古罗马文明》、《图说基督教文化》、《图说世界海洋文明》、《图说世界雕塑》、《图说世界绘画》、《图说世界戏剧》、《图说世界音乐》和《图说世界舞蹈》。每本书虽然内容不同,但它们均按历史发展脉络、聚焦历史横剖面的方式进行叙述。例如:《图说世界思想文化》卷,从泰勒斯的智慧大脑写到罗尔斯揭橥的正义旗帜;《图说世界建筑文化》卷,从千古之谜的金字塔写到美国的空中地标帝国大厦;《图说世界风俗文化》卷,从世界各地火爆热烈的节日活动写到世界各民族各具特色的社交礼仪;《图说世界雕塑》卷,从原始维纳斯雕像写到当代各式各样的公共雕塑作品;《图说世界海洋文明》卷,从全球海陆大变迁写到当代东西方大港的兴衰;等等。全书脉络清晰,重点突出,文图并茂,赏心悦目,以其独特的面貌出版面世。

我们深知,作为作者和出版者,要有舍我其谁的精神,用身体做围栏,保护和传播人类的优秀文化;要有营养师的精神,用自己的聪明才智,为读者提供精美的精神食粮。在本书编写和出版的过程中,我们虽然已经做到沐手静心、字斟句酌、通体打磨了,但可能还有不当之处,敬请广大读者批评指正。

胡维第

2009 年 8 月 10 日

目录

图说世界雕塑

前言

001.母性与繁衍——原始维纳斯雕像	011
002.第一位沉思者——新石器时代的赛纳沃尔人像	014
003.黑夜给了她永恒的目光——苏美尔的乌鲁克女神像	017
004.胡须与伤疤——阿卡德统治者肖像	020
005.困兽犹斗的怒吼——亚述帝国的猎狮图	023
006.上下埃及的统一——纳美尔石板	026
007.兢兢业业的人生——书记官像	029
008.神性与人性的融合——阿赫那顿法老像	032
009.弹拨爱琴的地中海人——锡克拉底斯小雕像	035
010.波斯帝国的荣耀——波塞波里斯宫	038
011.古希腊的中庸之道——审美样式的典范	041
012.青铜里的生命韵律——青铜铸造	044
013.命运女神的命运——帕特农神殿群像	047
014.凝固的力量——《掷铁饼者》与雕塑家们	051
015.衣褶下的美丽胴体——女性雕像	054
016.羞涩与矜持——裸体维纳斯雕像	057

目录

图说世界雕塑

017.在真理与生存中挣扎——拉奥孔群雕	060
018.血色王权——权力者的雕像	063
019.灵与肉的舞蹈——印度女药叉	066
020.创造与毁灭的轮回——舞王湿婆	070
021.崇高的永生信念——佛陀之山	073
022.滕原镰仓时代——庆派佛像雕塑家们	076
023.吴哥古城的观世音像——石头在微笑	079
024.十字架上的受难者——基督受难像	082
025.中世纪的曙光——罗马式的最后的审判	085
026.兰斯的微笑——哥特式雕塑	088
027.损赠者之像——艾克哈特与尤塔	091
028.摩西喷泉——中世纪雕塑最后的辉煌	094
029.铸造天堂之门者——吉贝尔蒂	097
030.虚幻与真实的纽带——祭坛木雕	100
031.古希腊艺术的复兴者——多那太罗	104
032.大卫的永恒之歌——米开朗基罗	107
033.奢侈的盐盒——风格主义雕塑	110

目录

图说世界雕塑

034.形式与技巧的巅峰——詹博洛尼亚	113
035.17 世纪意大利协奏曲——贝尼尼的雕塑	116
036.王权的象征——凡尔赛宫雕塑群	119
037.华丽纤巧的典范——罗可可雕塑	122
038.乌东的传世巨作——《伏尔泰坐像》	125
039.理性的回归——新古典主义雕塑	128
040.浪漫的新古典主义——卡诺瓦的雕塑	131
041.丹麦的菲迪亚斯——托瓦尔森	134
042.法兰西民族精神的象征——吕德的《马赛曲》	137
043.神界之舞——让-巴蒂斯·卡尔波的《舞蹈》	140
044.艺术为死亡带来生命——墓碑雕塑	143
045.罗丹的灵魂——地狱之门上的思想者	146
046.罗丹的倾力之作——巴尔扎克雕像	149
047.爱情与艺术的殉道者——卡米尔·克洛岱尔	152
048.大自然与女人——马约尔与他的雕像	155
049.弓箭的传说——布尔德尔的赫拉克勒斯	158
050.停在花开之时——高迪尔的雕像	161

目录

图说世界雕塑

051. 立体主义和构成主义的代表人物——毕加索与加波	164
052. 震撼人心的艺术力量——凯绥·珂勒惠支	167
053. 大眼睛的布佳妮小姐——布朗库西雕塑	170
054. 国王与王后——亨利·摩尔的心灵	173
055. 贾柯梅蒂的纤细符号——简约的小雕像	176
056. 以国家的名义——苏维埃现实主义雕塑	179
057. 木与金属的灵魂——路易丝·奈维尔逊	182
058. 在空间中抖动线条——亚历山大·考尔德	185
059. 银色的立方——大卫·史密斯	188
060. 走向公共艺术雕塑——波罗夫斯基	191
061. 为了忘却的纪念——越南战争阵亡将士纪念碑	194
062. 杰夫·昆斯——新当代艺术的兔子	197
063. 生活的思考者——西格尔	200
064. 公共雕塑作品——平凡的意义	202
065. 新材料与新技法的运用——超越视觉的真实	205

自然的物像与自我的躯体在人类的眼神之间晃动了千万年。有那么一天,早期的人类出于最简单的目的:也许为打发无聊的寒冬、也许是为了哭闹的孩子、也许是为了告诉年轻的猎手,他用泥土或者木头完成了一尊偶像的塑造。无论是野猪还是麋鹿,人类完成了大脑记忆到可触摸可传承形象间的转换——雕塑的雏形产生了。

在英文中 sculpture 为雕塑的意思,其主要含义是指把(例如石头、青铜或者木头)按照三维空间的形式塑造成型。然而在汉语中“雕塑”却涵盖了人类所有的三维造型创作手段:雕,通过减法把多余的物质去掉以成就造型;塑,则通过在雕的基础上添加物质的方法体现三维结构,阴阳幻化,无出左右。

无论一种艺术的地域范围如何广阔、发展时间多么悠久,其本身毕竟是人类的艺术形式,有着人性中的共同点,雕塑也不例外。我们可以从以下四个方面来赏析常见的雕塑作品:

一、宗教雕塑

从大量的原始雕塑中,我们不难看出早期人类对自然的热爱和敬畏,无论是泛神论还是一神论,在各民族的宗教发展历史中都产生过无数的艺术精品,宗教对于人类的意义,远远不止迷信与信仰这样简单,宗教填补了各个时期对于未知世界的认识空白。

随着近代科学的进步,宗教的空间愈发狭窄了,宗教雕塑也随之日渐式微。正如我们见到透过哥特式教堂巨大的玫瑰玻璃窗洒下五彩斑斓的阳光,牛顿与三棱镜告诉我们那不过是七种色光的混合物罢了,而不是来源于天堂。由狂热信仰所驱使,大规模兴建宗教建筑和创造雕塑艺术的时代已远远离我们而去。但虚无与困惑似乎永远存在,宗教会伴随人类相当长的时间,其衍生出的艺术作品也会以新的形式出现在我们眼前。

二、古典主义雕塑

当祭祀的香火刚刚散去,人类从神的殿堂回到自我意识的觉悟中,一些疑问产生了,我们和神之间有多大距离?我们人类是否有自身完美的形象?人性的至高体现是什么样子?在经历了千年神权桎梏与人本性压抑的中世纪洗礼后,古希腊罗马文化遗产的重拾,文艺复兴的革命、人文精

神的贯彻,不仅使人们重新确立人类自身的价值观,并以理性的视觉认识和调整对自然、真实的现实世界的观察与摹制。因此研究和探索自然表象与人的内在规律、界定“美或理想”的标准,体现人性或人类精神的完美与伟大,催生了古典主义雕塑艺术的审美原则。

三、纪念性雕塑

在文字尚未完善的时期,包括浮雕在内的雕塑,充当了一定的语言功能来记载民族与帝王的历史,这种情况屡见不鲜。在文字完善之后,很多民族仍然喜欢用雕塑来纪念重大事件。这种惯性来源于雕塑自身立体的造型与坚固材质所带来的历史感和英雄主义内涵。在世界各地,无论是民族英雄还是帝王将相,都经常被以雕塑的形式呈现出来,作为国家和民族精神的延续载体。欣赏这样的雕塑作品,我们有时很难直接感受到其中端倪,读者必须要适当扩展一下欣赏范围,读解作品背后的历史渊源后才能感受到其中的伟大与震撼。

四、现代艺术抽象雕塑

对于读者来说,欣赏难度最大的莫过于抽象雕塑。任何民族的具象作品,无论地域文化差距多大,在心灵中或多或少都可以产生一定的共鸣和理解。正如我们刚开始谈到宗教雕塑那样,抽象雕塑也是试图填补我们情感中无法具象表达的那部分,你很难用一种普遍形象来表现规律、节奏这样的抽象概念;你也很难用人物或者动物来表达运动和空间等名词。抽象雕塑正是以这个角度切入艺术之中,其根本目的就是让你产生自我的感受,因为,自我的感受是最珍贵的。

以上几种雕塑类别只是为了方便读者读解这种艺术形式所做的粗略分类。艺术本来就是一种仁者见仁智者见智的文化形式,其中奥妙还是有待各位读者自我读解。

作者

2009年8月10日

001 母性与繁衍

——原始维纳斯雕像

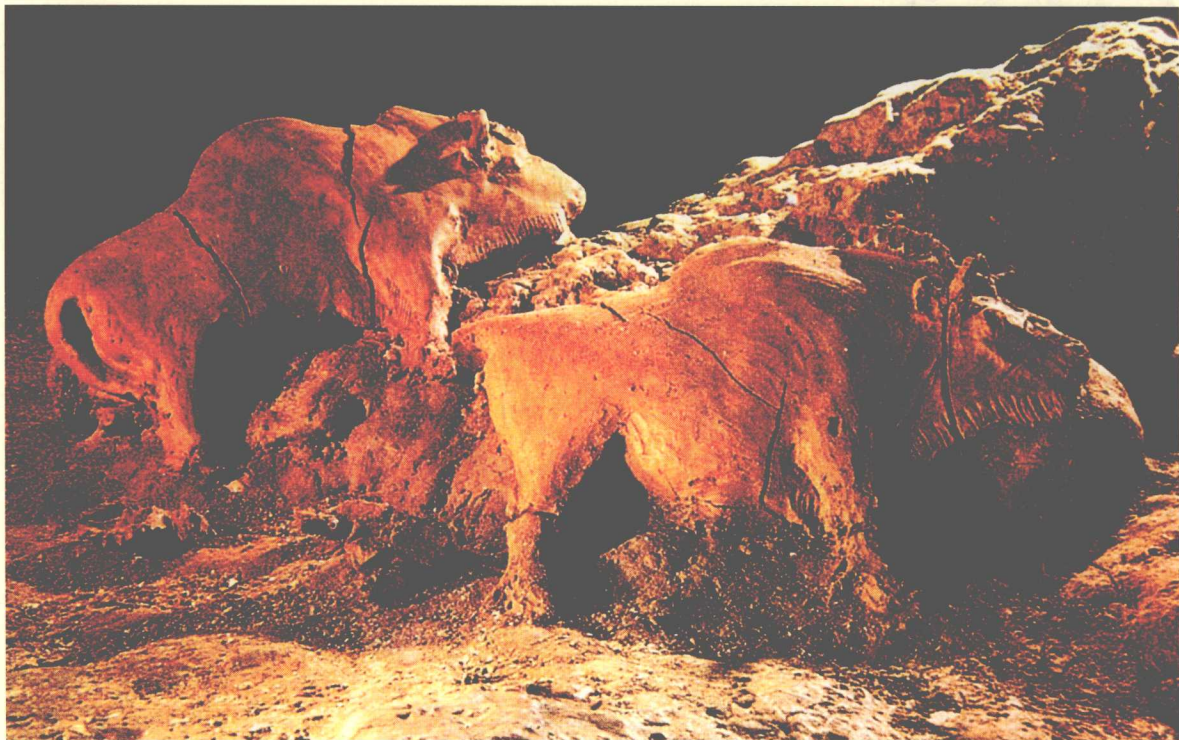

大约在3万年前后，史称旧石器时期（30000—前8000年左右），雨后春笋般地出现了大量原始人类早期——被认为是艺术起始期的创作活动，其范围遍及了整个人类居住地。小巧的艺术品种类多得惊人，有用陶土或石头、骨头和象牙雕刻制成的人和动物的造型，有精致的珠串、贝壳项链以及其他装饰品。其中最大型、持续时间最长的是在法国和西班牙发现的惊人的洞穴壁画与雕刻作品，它们为原始人类所具有新鲜的、敏锐的艺术创造力提供了坚实的证明。这些洞穴壁画与雕刻主要以动物形象为主，并被原始人画在隐蔽性极好的洞穴凹进处，且须经过回旋曲折的地下通道才能到达。在西班牙比利牛斯一处洞穴深处，有两头60公分长的野牛雕像依靠在石头上，其逼真的形象、隐蔽的场所，使这些作品真实的用意至今仍令我们困惑。长久以来史学家们一直徘徊在这些形象后面的创作动机——是属于宗教（巫术）呢，还是原始人类的教育或审美需求。

虽然这些作品引发了许多我们现在还无法确定的问题，但有一点却是毫无疑问的，即这些壁画和雕刻作品及其装饰艺术品展现了有这样一些原始人，他们已经能比他们的祖先更好地控制物质生活的直接需求，能够拥有空闲和自信来开拓属于自己拥有的更丰富的文化生活。这些丰厚的造型遗产既为我

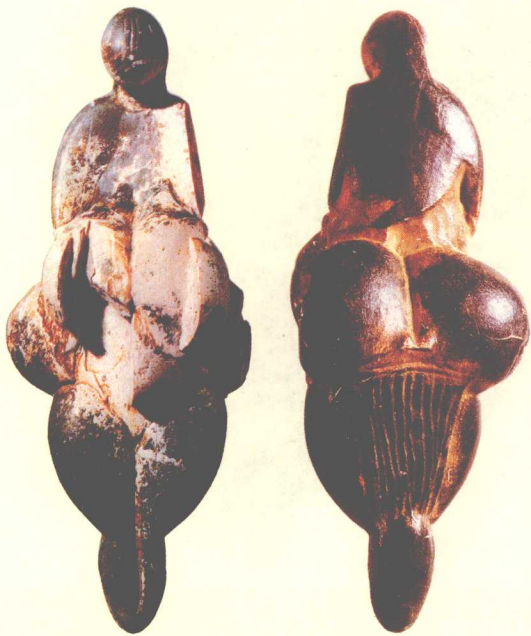

奥地利维兰多夫的维纳斯像

野牛雕刻 约13000—8000年

们提供了原始艺术形象的实例，也证明了早期人类的精神世界和他们文化发展的程度。

西班牙莱斯朴古维纳斯像

在这些伟大的成就中，小型女性雕像，现在艺术史通常称她们为“维纳斯”，出现在欧洲大西洋海岸至西伯利亚的广大区域中。与洞穴中的艺术品不同，它们的发掘地往往是在原始人类集聚的生活场所，而且数量成堆，均是形式高度精炼、体小，且易于携带及握取，这说明小型雕像与他们的生活息息相关。第一眼看上去，用维纳斯来形容这些女性雕像似乎并不合适，因为它们既不漂亮也不苗条，与我们印象中的维纳斯相去甚远。但被夸张表现出女性饱胀的乳房和块状敦实的臀部与丰满的阴部，则体现出人类以狩猎为主到以农耕为主的生存状态的改变。原始人相信，部落种族的延续是需要靠女性们的不断繁衍，这与土地年复一年地提供给他们丰富的食物是一致的。所以，考古学家们经过各种研究，推测这些维纳斯雕像大约被原始人视为繁衍的象征、丰产的女神，是原始人类对自然法则的敬畏和神秘情感的

表露。奥地利的维兰多夫女石雕像，于1908年由考古学家约瑟夫·松鲍蒂在奥地利维兰多夫附近一旧石器时代遗址中发现，雕像由一块带有红赭色彩的石灰石雕刻而成，是众维纳斯像中最著名的一尊。虽然才11公分高，但引人注目的丰乳肥臀似怀孕的身形，清晰地表达出原始人对生命的崇拜及高超的手工技巧性，忽略掉的面部及置于丰乳上细长的手臂也丝毫没有减少它散发出的魅力与灵性。意大利的维纳斯像，正面观看只是一尊体态优雅的女性石像，只有从侧面才能看到前挺的肚子和后突的臀部；西班牙莱斯朴古15公分高的维纳斯像，悬垂的胸部、突出的腹部及胖臀形成了几道完美的曲线；在法国境内洛塞尔维纳斯浮雕是此类最高大的石像，高42公分，它举起的右手握着一只欧洲野牛角。

另有一些烧制的陶质维纳斯像，是生活在捷克斯洛伐克地区的原始人所作。在那有我们现今已知的世界上第一座制陶小窑炉，窑炉内遗有软陶土和骨粉掺和一起制成的陶罐和雕塑品，这种原料可以使陶器烧制得更加耐用，至今我们仍在使用这种原料制作华丽昂贵的骨瓷品。形式奇妙的陶制维纳斯像，被称为“概要式”肖像，一种是强调臀部，为叉型；另一种是直立式，强调腹部。二者初看高度简约、符号化，细品则相当复杂微妙，能展示原始艺术家们聪慧的资质与超凡的创造力。

大量原始维纳斯像既是原始人留给我们几万年他们生存的信息，也是传达生命是原始人心目中最本质的崇拜，而雕塑的起源与原始人对生命意识的懵懂和觉醒是同步的。可以说，原始艺术家们创造雕塑作品其本意并不是艺术的、审美的，但今天我们来看，它们是原始人对生命意识从直觉向思考的过渡、从印象到概念的过渡。原始雕塑的这种中介意义，从人类自身的发展来看，具有极其重要的意义。

法国洛塞尔维纳斯浮雕

捷克斯洛伐克概要式图像

002 第一位沉思者

——新石器时代的赛纳沃尔人像

土耳其加泰土丘的大地女神 约公元前6000年

人类的农业社会始于公元前8000千年左右的两河流域，稍后出现在埃及；公元前6000年出现于希腊与巴尔干半岛；公元前5000年出现于中国和美洲中部，此后隔了2 000年欧洲北部才出现农业。

农业发展的特征是要有较稳定与规模扩大的人类聚落地，现今我们知道人类最早的长久聚落点是约旦的耶律哥、安那托利亚的加泰土丘以及伊拉克的加牟。在考古发掘中，除了颇具规模的村落建筑群让人惊叹外，更令人印象深刻的是在那些地方找到了杰出的雕塑，如耶律哥的头像塑像。大约在公元前8000年左右，耶律哥已成为聚集约1 000人的大城镇，出土于那的头部塑像可以看出当时的人们是如何看待死者及如何对他们进行处理，借此能帮助我们了解古代耶律哥人持有何种的生死观。

这尊耶律哥头像是耶律哥人将死者头颅处理后，直接在骨骼上敷以着色灰泥填充，保留死者

沃纳维尔由小人像及家具组成祭祠的一幕 约公元前4000年

真实的牙齿，并在眼眶内镶上贝壳。这种处理方式保护了逝者原有的相貌而使留存至今的头像塑像相貌各异，这些逝者会得到族内人的尊重，他们将制作好的雕塑头像埋在家中地下室，以便告慰亡灵：他们仍是家中一员，如同他们在世时一样。

约公元前6000年，土耳其的加泰土丘人生活宁静富庶，宗教在他们的生活中占有重要位置，在发掘该城市古迹中，专家们发现平均每3座建筑中就有一座是祭祀堂或神殿。这些祭祀堂或神殿经常有用陶土制作的女性塑像出土，其中“生殖女神”或称“大地女神”是神殿祭祀的主要形象，她代表着丰饶多产，这与长期的生存经验有直接关系，也是加泰土丘人改变价值观念的表现：狩猎人们祭祀、雄性有角的兽头逐渐从神殿中消失，取而代之的是被赋予生命的丰满的数量众多女人像。丰满土地的富饶象征，表明四处游走的狩猎者们的权力正让位于耕种土地的农民们。

这些塑像通常很小，5公分至最大的30公分，形态各异代表各种不同的女神：年轻的、老的、怀孕的或正在分娩的；塑像的四肢和乳房被精心设计拿捏，生动、性感而逼真。我们目前所知的第一具座椅，就是被加泰土丘的大地女神所拥有，她正在分娩，双手放在两侧。她可能是驯化或统治者动物的女神，也可能是日后各民族神话与传说中许多女神的前身：古苏美尔和巴比伦的伊安娜-伊斯达尔神、古埃及的伊希斯神、古安那托利亚和希腊的希贝莉女神。她们都与狮子同行，要不就是坐在狮座上。

陶器制作技术的成熟与广泛使用，也与农业社会的相对稳定有关。从公元前7000年或更久远以前，人们就已经用陶土塑造动物或人形并加以烘烤，塑像因被烤得与陶制器皿一样坚硬且制作工艺较方便，所以存留下来的数量远比其他材质雕塑作品多得多。欧洲多瑙河旁靠近贝尔格莱德

数个神和女神像 土耳其加泰土丘 公元前6000年

南斯拉夫沃纳维尔的沉思者 约公元前4000—前3500年

的芬卡村，发现了1 500尊公元前5000年—前4000年初期的玩偶式小塑像，这些塑像有动物、男女人像，所显示出的总体形貌，已成为史前欧洲艺术经典之作。专家们猜测，这些玩偶小塑像也可能放在墓地里，伴随着死者，也可能放在神龛中