

OUZHOU TOUXIANG DIAOSU

欧洲头像雕塑

李季 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

LIANG DIAOSU

欧洲头像雕塑

李季 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书从鉴赏的角度引导读者赏析、理解、分析和感受欧洲头像雕塑艺术。全书共分 6 章，第一章为史前雕塑、第二章古典雕塑、第三章中世纪雕塑、第四章文艺复兴时期雕塑、第五章近现代欧洲雕塑、第六章欧洲头像雕塑作品欣赏。

本书适合大中专院校艺术类专业师生作为鉴赏类教材使用。

图书在版编目（CIP）数据

欧洲头像雕塑 / 李季 著. —北京：北京希望电子出版社，2015.12

ISBN 978-7-83002-235-8

I. ①欧… II. ①李… III. ①肖像雕塑—鉴赏—欧洲

IV. ①J305.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 307286 号

出版：北京希望电子出版社

封面：李欣默

地址：北京市海淀区中关村大街 22 号

编辑：李 萌

中科大厦 A 座 9 层

校对：刘 伟

邮编：100190

开本：787mm×1092mm 1/16

网址：www.bhp.com.cn

印张：13

电话：010-62978181（总机）转发行部

字数：324 千字

010-82702675（邮购）

传真：010-82702698

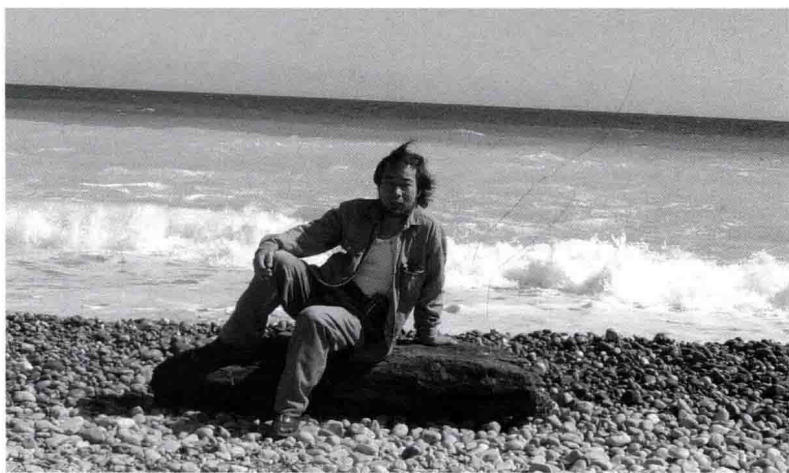
印刷：北京博图彩色印刷有限公司

经销：各地新华书店

版次：2016 年 2 月 1 版 1 次印刷

定价：39.80 元

OUZHOUTOUXIANGDIAOSU

作者简介

李季, 1993 年本科毕业于鲁迅美术学院, 获学士学位。2009 年博士研究生毕业于北京师范大学。现任大连外国语大学国际艺术学院副教授, 中国工艺美术学会、雕塑委员会会员。2002—2005 年赴法国学习考察, 多次参加国内外重大项目工程。2000 年, 独立完成北京《中华世纪坛》工程中的重点项目“青铜甬道”约 18 万字中国五千年历史模板的雕刻工程。2004 年, 参加法国尼斯国际嘉年华会设计, 获得 2004 欧元设计奖, 并接受法国电视 2 台的独家采访和尼斯杂志专页刊访。

近年来在国家级刊物发表论文 10 多篇, 作品 40 余幅, 多次参加国内外展览, 学术会议, 2001 年参加中国美术家协会举办的第 15 次新人新作展等。2005 年, 由天津美术出版社出版著作《欧洲环境雕塑精华》套书 3 册。2014 年由广西人民出版社出版教材《现代金属工艺》。

李尚婕, 1993 年毕业于鲁迅美术学院, 获学士学位。2011 年毕业于苏州大学, 获硕士学位。现任大连外国语大学国际艺术学院副教授, 中国工业设计协会会员, 中国工艺美术学会、雕塑委员会会员。2014 年, 由中国轻工业出版社出版所著教材《首饰设计》。

欧洲头像雕塑

0 2 1 X 0 S

概述

1

第一章 欧洲神秘的史前雕塑艺术

2

第二章 欧洲辉煌的古典雕塑艺术

3

第三章 欧洲神性的中世纪雕塑艺术

4

第四章 欧洲辉煌的文艺复新时期雕塑艺术

5

第五章 欧洲多彩的近现代雕塑艺术

6

第六章 欧洲头像雕塑作品欣赏

后 记

概述

谈起欧洲不得不谈到巴黎这座欧洲的中心城市，也同样是雕塑最多的城市之一。巴黎有举世闻名的卢浮宫，这座由菲力普二世和查理五世时代的皇宫改建的艺术博物馆，陈列着全世界3万余件珍贵艺术品，其中雕塑就有1万余件，徜徉在这艺术殿堂中，会感到这里是一个世界雕塑博物馆。那些源自古印度、古埃及、古希腊、古罗马一直到欧洲19世纪的雕刻作品，那些从高达六七米的古埃及石像到真人等大的头、胸像雕塑，无不令每一位参观者赞叹不已。古希腊的雕刻杰作《断臂维纳斯》单独陈列于一小厅中，她的跟前从早到晚站满了世界各地的膜拜者。

巴黎市内的协和广场、卢森堡公园以及远郊的凡尔赛宫，雕塑林立，简直就是一个以树木花圃为背景的“雕塑公园”，游人完全是被大量的雕塑“里三圈，外三圈”地包围着。

你绝对想象不到在欧洲，另一处雕塑最多的地方就是公墓。巴黎市区的公墓很多，最有名，其中“尼斯公墓”“摩纳哥公墓”非常不同。在公墓中雕塑最多的应该是“拉雪兹公墓”，规模最大的是“巴黎市公墓”，1871年“巴黎公社”牺牲的战士就埋在这里，著名的大型浮雕《巴黎公社社员墙》也在这里。墓地雕塑中有些是直接表现墓主人的；有的是纪念死者生前主要事件的；有的是用象征主义的手法表现死者灵魂升华的。表现形式有头像，有全身像，也有群像，有园雕也有浮雕，丰富多彩，看也看不完。从欧洲人喜欢为死者在墓地上立纪念雕像的习俗，可见雕塑这种艺术形式深受人们喜爱和备受重视的程度。

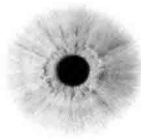
意大利是欧洲文艺复兴的发源地，是艺术家的摇篮。曾诞生了许多像多那泰罗、米开朗基罗、达芬奇、贝尔尼尼等这样的艺术大师。米开朗基罗创作的《大卫》《摩西》《被缚的奴隶》《垂死的奴隶》《晨》《暮》《昼》《夜》等著名雕塑作品。罗马城市中的西班牙广场、威尼斯广场、中心广场、还有米开朗基罗设计建造的米开朗基罗广场等，都有大量的优秀雕刻作品，不愧为雕塑之都称号。

在罗马还有城中之国梵蒂冈，有著名的圣彼得大教堂、西斯廷教堂、梵蒂冈博物馆等，有米开朗基罗的成名作《哀悼基督》雕塑原作和《创世纪》壁画，米开朗基罗就安葬在这座由他设计建造的教堂里。

在西班牙的海滨城市巴塞罗那，有许多广场纪念碑雕塑，给人印象最深的是市中心广场的哥伦布古典纪念性雕像和宏伟壮观的圣家族大教堂。高迪公园，配有喷水池的大蜥蜴，以及建筑大师高迪所设计建造80%的建筑作品。在巴塞罗那，哥伦布广场高耸入云的哥伦布纪念碑更是充分体现了这位航海家的伟大和气魄。

德国的柏林、法兰克福、汉诺威等城市，除了有很多城市雕塑外，感受世界最高大教堂科隆大教堂还有二次世界大战后建立的苏联红军纪念碑雕塑，规模很大，水平很高，雕塑设计、造型风格与欧洲古典风格有所不同。在看了大量的欧洲古典雕塑之后再看看这些近代雕塑，确实有一种清新感。

欧洲的城市雕塑大体可分为三大类，一类是19世纪以前的古典主义作品，一类是19世纪以来的现实主义作品，一类是20世纪出现的现代派抽象作品。从功能上讲，一类是与建筑相结合的建筑装饰雕塑，一类是为城市广场而设计的纪念碑雕塑，一类是为美化环境而设计的街道、园林雕塑。

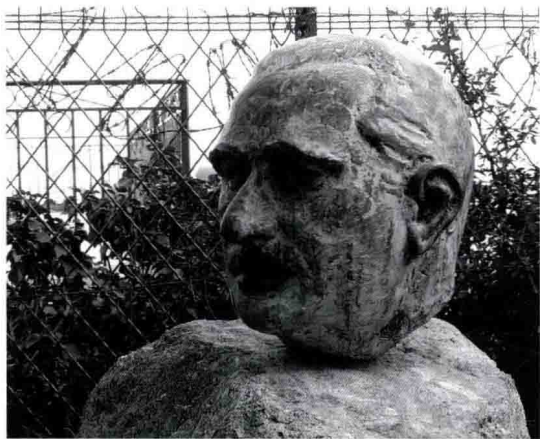

在欧洲，可以说无处不有雕塑。看着这众多的雕塑，看着这流动于雕塑之林中的人群，你不难想象艺术带给人们的美的享受和潜移默化的审美、教育作用。

欧洲雕塑艺术

漫话西方的雕塑发展，大致可以分为以下几个部分：史前雕塑、古典雕塑、中世纪雕塑、文艺复兴时期雕塑、近现代雕塑。史前雕塑的时间漫长，其演变反映出史前人类文化逐渐丰富的过程，在这一时期没有明显的地域性分别，所以它标志着整个人类文明的最初探索，而并不单一地代表某一民族。古典雕塑时期是各民族自身文化的形成时期，它真实地反映出了不同时代和不同地域所产生的文化的差异。此时的雕塑逐渐从人类的共性中独立出区域文化的个性，并且形成不同的传统，不同的地域，不同的民族依照各自的传统继承、发展和演变。这一时期在西方主要是指从古希腊古罗马文化的形成到中世纪的文艺复兴时期雕塑和十九世纪末现代雕塑的出现为止。文艺复兴时期雕塑是反对封建宗教的神化，提倡复兴希腊罗马古典文化，起领导作用的是正在形成中的资产阶级。现代雕塑时期雕塑艺术的形式呈现出多元化局面，民族性和区域性特征已不再明显，这一时期的雕塑以艺术家张扬自身个性为特征，艺术的地域性和民族性差异逐渐被消解。现代雕塑主要是指从十九世纪末至今的雕塑。

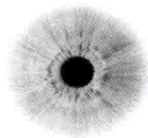

第一章 欧洲神秘的史前雕塑艺术

欧洲最早的雕塑是在人类为劳动和生活需要创造生产力极低的劳动工具——石器工具的同时创造的雕塑艺术《维伦多夫的维纳斯》。一件史前时代的艺术品展现在人们面前，就像越过了苍茫的时空，来自遥远的过去的使者，它们或许是质朴、粗糙的形体或许是破败的残片，然而却激起了人们无限的惊奇和对于茫茫远古的遐思。比较著名的史前雕塑有两个维纳斯，一件是距今约 25000 年前的维伦多夫的维纳斯，另一件是距今大约 15000 年前的维斯普格的维纳斯，这类雕塑体积小，供原始人随身携带，它们看来像是原始部落神圣的生育神，曾在欧洲流传了很长的时期。这些滚圆丰满的妇人形象，表达出原始人对女性生育能力及丰产的象征性渴望，也表明人是如何执意要留下自己的痕迹，要在现实的世界上打下自己的记号。新石器时代开始后，人类被迫放弃狩猎成为牧人、农民，各种手工艺术得到了充分发展。

第二章 欧洲辉煌的古典雕塑艺术

欧洲雕塑的传统发端于古希腊和古罗马文化，但古希腊雕塑却又曾被古埃及雕塑深深地影响过，所以让我们先回顾一下古埃及的雕塑。大约在公元前 4000 年左右，埃及的雕塑突然兴盛起来，并且形成了人类雕塑史上的第一个全盛时期。古埃及雕塑有着准确的造型、风格化的语言和相当内在而神秘的精神风貌。在造型上服从于“正面律”程式，是当时埃及雕塑具有祭祀和宗教功能的反映。它和别的法老肖像一样在形式上给予人的印象是：庄严、雄伟，无论是狮身人面像、法老的肖像，或是别的古埃及雕塑，它们都是恒古不变地遵循着“正面律”的程式，透过它们，我们可以感受到古埃及雕塑的审美理想是追求“永恒”。而古希腊雕塑的审美理想则是追求“真实的美”。希腊雕塑家创造了越来越凭艺术家灵性和天赋使雕塑作品达到新颖活泼的形式，并一点一点的从平面趋向小的起伏，达到尽善尽美的境界。雕塑家们给我们留下了《掷铁饼者》《米洛的维纳斯》等写实性雕塑的千古典范。古希腊雕塑的发展大致可分为三个阶段：古风时期、古典时期、希腊化时期。在古风时期希腊雕刻处于“摸索”阶段，它借用埃及雕塑的“正面律”法则来制作人像，形成了“古风”程式，这一时期的雕像形体大都比较呆板、僵直，雕像的重心总是落在双足之间。到了一批制作于公元前五世纪的青年裸体立像被发现时，人们看到旧的程式被突破了，人体的重心落在了一只脚上，整个人体因而放松，显得自然、真实。于是这一批青年裸体立像的出现标志着希腊雕塑进入“古典时期”。“古典时期”即希腊雕刻的全盛时期，这时的希腊雕塑在追求“真实的完美”，追求客观真实之美的境界已经到了登峰造极的程度。在文化史上通常把从亚历山大远征开始到埃及托勒密王朝臣服于罗马帝国的历史阶段称为“希腊化时期”。“希腊化时期”的题材相当丰富，出现的地区也十分广泛，从某种意义上讲形成了一种文化的扩张，其影响覆盖了整个欧洲，并且成为了整个西方艺术的奠基，其崇尚客观真实之美的文化便是西方文明讲究思辨性，讲究客观之真的最初体现。希腊雕塑创造了一种美的综合，对于人体本身也充满了赞美，这些可以从这一时期的许多裸体雕塑上得以体会。反过来说崇尚裸体的风俗也给写实雕塑语言的发挥以淋漓尽致的机会。在希腊被罗马帝国

征服以后，欧洲的文化艺术中心由希腊转移到了早期意大利的城市，罗马人虽然征服了希腊的国土，但在文化上它却是一个被征服者。罗马人大量的复制和学习希腊的雕塑，今天所遗留下来的一些古希腊雕塑大多都是罗马时期的临摹制品。罗马雕塑沿袭了希腊雕塑追求“真实之美”的传统，但比希腊时期的雕塑更加世俗化，在罗马时期许多军事家或政治家都要求雕塑家为他们塑造肖像，甚至罗马人还经常性地用雕塑来留存死者的形象。这在写实的道路又迈出了坚实的步伐。罗马雕塑的成就主要表现在肖像雕塑和纪念碑雕塑上，这些肖像雕塑不仅形似，同时还十分讲究表现人物的性格特征。比较著名的有“奥古斯都全身像”和“卡拉卡拉像”。此时在纪念性雕塑上以宏伟和庄严取代过去的优美典雅。随着公元五世纪西罗马帝国的灭亡，开始了被后人称之为黑暗的中世纪，它在15世纪的意大利文艺复兴的黎明前结束。中世纪的到来标志着欧洲进入了基督教时代。这一时期宗教对雕塑产生的很深的影 响，基督教的禁欲主义思想影响了雕塑家创作灵感。当时的雕塑作品大多是带有浓厚的禁欲主义色彩，艺术中所体现的宗教精神倾向在中世纪达到顶点。在基督教精神的哺育之下，哥特式艺术取得了辉煌的成就。早期的杰出典范有巴黎圣母院和沙特尔大教堂。也许正是由于中世纪雕塑长期受到桎梏和压抑才会产生十五世纪出现的文艺复兴的非凡的爆发力。

欧洲雕塑至今已有几千年的历史，各个国家和地区、各个民族、各个时代的作品极其丰富，题材内容广泛，形式风格多种多样。今天我们所要了解的外国古代雕塑艺术所涉及的历史，包括自旧石器时代晚期至欧洲文艺复兴时期，在这段时期中出现了以埃及雕刻、希腊雕刻、罗马雕刻、中世纪雕刻和文艺复兴时期雕刻为代表的外国著名雕刻艺术。欧洲的优秀雕刻作品，一直是世界文化艺术遗产的瑰宝。

在墨西哥湾地区出现了古典前期文化即奥尔麦克文化，为满足宗教需要，雕刻家们雕刻了许多巨大的石雕头像。而古代埃及雕刻家也开始了他们的创作，并且做出了巨大的贡献。作为人类文明重要发祥地之一的古埃及，在雕塑艺术上曾结出了丰硕的果实。埃及的神话与宗教信仰支配了雕塑的形成和发展过程。神话及宗教信仰的保守性是决定埃及雕刻发展迟缓的主要原因。

埃及雕刻是为法老政权和少数奴隶主贵族服务的。由于受宗教思想意识支配，严格服从上层社会的审美观点和需要。美术家墨守陈规，在圆雕中严格地遵守“正面规”，不论人物站着还是坐着，人体都处在静止中，而且面部表情总是庄严平静地对 着观众。立像多数僵直呆立，从头顶经胸腰直到脚跟都在一条垂直线上。直立的男人体，左脚向前，重心落在脚掌上。坐像总是促膝并足地坐着的。从表面上看，埃及雕刻似乎是大同小异，但仔细观察一下，就会发现他们的面部各有不同的特点，而且表现得相当细致。古埃及人相信人死后能享受生前的一切，包括继续使唤那些侍候他们的奴隶仆从，所以在埃及陵墓中，除了死者的雕像、死者生前活动的浮雕外，还有大批殉葬奴仆小雕像和描写奴隶或社会下层民众生活的浮雕构图。小雕像不受陈规的约束，因此人物形象比较自然生动。埃及雕刻除陵墓中一部分作品外，最有影响的还是陵前和神庙的装饰雕刻及纪念性雕刻。金字塔是埃及国王——法老的陵墓，其形体为正方锥形，四面正向方位，因形似汉字“金”字故名。在今开罗近郊有胡夫金字塔、哈佛拉金字塔和孟卡拉金字塔。其中最高的是胡夫金字塔，金字塔前的巨大狮身人面像采用一整块巨大岩石雕成，是古代最庞大、最著名的雕刻。从新王朝开始，法老不再建造金字塔。为了防止陵墓被盗，法老的祭庙和陵墓分开，陵墓一般建在荒野的山坡上。埃及雕刻多以石头、木材、象牙、铜、陶土为材料，巨型雕刻则以花岗岩、闪绿石、玄武岩等做材料，一般的

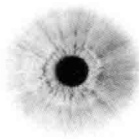
雕刻用石灰石、沙石雕成,小型雕塑取材木头或铜,有时部分采用镶嵌工艺完成。埃及雕刻中的“正面规”语言的表现,是埃及雕刻家经过长期的探索得来的。埃及雕塑在古代世界美术史留下了灿烂的一页。古希腊位于欧洲巴尔干半岛南部,包括爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸。当时,一些开明的统治者提倡发展美术和文艺,在公元前6世纪以后的几百年中,古希腊科学、文学、艺术的名家辈出成就辉煌,雕塑艺术是这个时期灿烂的文化成果的一个重要方面。

希腊雕刻的题材大部分取自神话或体育竞技。爱琴海上有许多小岛屿,其中巴罗斯岛盛产大理石,为雕刻提供了最好的材料。古希腊人爱好体育,运动员毫不介意地脱掉衣服参加竞赛,在明朗的阳光照耀下,运动家健美的身体得到观众的赞美。因此对男女人体美的欣赏爱好便自然地在古希腊人的心目中培养起来,而雕塑家也很喜欢表现男性或女性健美活泼的各种姿态。希腊雕刻就艺术风格的变化、发展而言,可分为古风时期(过渡时期)、古典时期(全盛时期)和希腊化时期。

(1) 古风时期(公元前6世纪)。这个时期经过雕刻家的长期探索,为后来的雕刻家开辟了道路。古风时期的雕塑作品,如萨摩斯岛出土的大理石女雕像,现存巴黎卢浮宫博物馆。雕像的头部已毁,身体像圆柱一般。右手垂直贴身,左手按在胸部,上下衣裳变化较少,比较呆板、简朴,未能摆脱传统的羁绊。根据现存作品和文字记载,希腊雕刻在这时期形成两个学派:伊奥尼亚学派和陶里安学派。伊奥尼亚学派以纤巧著称,陶里安学派具有纯朴、粗犷的特点,在表现人体方面独树一帜。后者在古风时期对希腊雕刻有广泛的影响,但保存下来的作品很少,这个时期的著名雕刻家有卡拉美斯和米隆。卡拉美斯的代表作是御者和鲁多维奇宝座的装饰浮雕。米隆是希腊古风时期一位多产的伟大雕刻家,《掷铁饼者》是他的代表作品。

(2) 古典时期(公元前5世纪-公元前4世纪)。希腊雕刻艺术以雅典为中心取得了辉煌灿烂的成就,菲底亚斯就是这个时期的伟大雕刻家和建筑家。在伯里克利时代,他受命监督雅典的一切伟大建筑和雕刻工作,帕特农神殿的雕刻就是由他设计并在他的领导下完成的。他的一生创作了许多雅典娜像,早期的作品是塑在卫城上异常巨大的雅典娜铜像,后期主要作品是列姆诺斯岛的《雅典娜》、奥林匹亚的《宙斯》和帕特农的《雅典娜》。希腊全盛时期以帕特农神殿留下来的雕刻为最多,也最有代表性。帕特农是奉祀雅典的保护神雅典娜的神殿,这座伟大的建筑建成于公元前447年至前431年,直到公元17世纪还相当完整。但是在公元1687年,威尼斯人进攻被土耳其占据的雅典时,帕特农神殿受到严重毁坏。残存的雕刻大部分藏在伦敦大英博物馆,如《三女神》。希腊全盛时期的雕刻家,除菲底亚斯外,还有波留克莱忒斯、柏拉西特列斯、史珂柏斯和留西波斯等。这个时期,希腊人的社会思想和宗教观念起了很大的变化,影响到艺术的构思,雕刻艺术逐渐趋向强调人物性格情感的刻画。留西波斯把运动题材的雕刻推进了一步,使运动家的雕像不仅是健美人体的典范,而且成为有个性的人物形象。

(3) 希腊化时期(公元前3世纪-公元前1世纪)。雕刻艺术的中心逐渐从希腊本土移到小亚细亚沿岸和邻近城市。雕刻家继承了传统的技法,赋予作品以新的生命力和新的特色。希腊时期保存下来的雕塑作品不论圆雕或浮雕都成为后世学习的典范。希腊雕刻给我们总的印象是:雕刻家对人体有丰富的知识和高度的写实技巧。人体比例匀称,形体结构严谨明确,肌肉富有弹性。处理衣纹线条生动流畅而有变化,不仅表现出衣服的质感,而且通过衣服表现人体的优美。希腊雕刻创造了崇高、典雅、完美的人物形象。罗马雕刻很大程度上是在继承了希腊雕刻遗产的基础上发展起来的。

在装饰雕刻、纪念碑雕刻以及塑造裸体方面，罗马的作品都难以和希腊的作品相提并论。但是罗马人在肖像雕刻方面却有独特的贡献，希腊雕刻家追求表现人的所谓类型（美的类型），不是某一个具体人的形象，而罗马雕刻家在肖像作品中首先追求模特儿外形的逼真，而且注意人物个性的刻画。罗马肖像雕刻特别发达，这与罗马人崇拜祖先遗容的传统风俗是分不开的。希腊裸体雕刻多，特别是男性着衣雕刻较少，而罗马由于僧侣风俗和祭祀礼节的流行，雕刻家较多刻画着衣人物形象。罗马早期雕刻被少数奴隶主、贵族所垄断，当时的雕刻家们雕刻的不少罗马皇帝的形象，是把罗马皇帝当做英雄的统帅来表现的。如梵蒂冈博物馆收藏的一尊《奥古斯都》，表现罗马皇帝手执权杖，正在向部下训话传令的瞬间动作。在《阿格利巴》的肖像中，雕刻家真实地表现了这位具有宏伟气魄、卓越才能和高度文化素养的军事家和政治家的性格。这段时间的肖像雕塑以写实的风格见长。雕刻家们善于运用夸张、概括的艺术手法，细致地刻画人物，舍去繁琐的东西，加强运动感，作品给观众留下了深刻的印象。二世纪下半叶盛行“情绪肖像”。这类肖像较充分地表现了人物的内在感情和心理状态，表现手法也比过去丰富多了。如为了表现眼球受光明暗的变化，雕刻家在眼球上刻上深浅不等的圈。罗马皇帝卡拉的雕像就是当时的代表作品。罗马雕刻家除了表现统帅、英雄人物、全家群像、夫妇合像、单人墓碑像外，还在罗马的建筑、广场、纪念柱等上面装饰了许多圆雕和浮雕。三世纪较有名的建筑为塞普提米乌斯、谢维路斯凯旋门和卡拉卡拉的公共浴室。古罗马雕塑是西方古代文明的重要组成部分，它对西方现实主义雕刻的发展作出了杰出的贡献。

历史上一般称欧洲的封建社会为“中世纪”，艺术史上把古罗马以后到文艺复兴前这段时间的西方艺术称为“中古世纪的艺术”，它延续了1200年左右。欧洲中世纪雕塑在艺术史上被认为是古希腊、古罗马到文艺复兴之间的一个过渡。在中世纪的欧洲，基督教成为封建统治的有力支柱。因此，欧洲中世纪的雕塑主要为基督教服务。由于与前后两个时期的艺术成就有差距，以至于中世纪雕塑很容易被人们所冷落。民族大迁徙导致的民族文化的融合与基督教的正统思想，使中世纪雕塑艺术形成了它独特的世界观和审美理想拥有了它独特的民族文化和审美心理。战争促进了东西方文化的交流，东方人的审美方式也在悄悄地渗透到欧洲人地生活与创作当中。由于多种因素的影响，以至于中世纪雕塑遵循着与古希腊、古罗马不尽一致的发展规律，形成了不同的美学特色。欧洲中世纪雕塑在艺术史上被认为是古希腊、古罗马到文艺复兴的一个过渡，由于与前后两个时期的艺术成就之间有差距，以致中世纪雕塑很容易被人们所冷落。中世纪盛期的文化艺术，经历了罗马式时期和哥特式时期。教堂建筑成为当时主要艺术载体，许多优秀雕刻家从事教堂建筑的装饰雕塑和内部陈列的圆雕工作。法国的安高莱姆教堂，康城的三圣教堂，德国盖因拉德的圣基列阿教堂中的许多雕塑作品，都具有代表性。罗马式教堂以其坚厚、敦实的形体显示教会的威力，哥特式教堂以其灵巧、尖挺的上升力量控制观者的精神感情。教堂建筑中彩色玻璃窗画的明暗变化，各色各样轻巧玲珑的雕花图案和壁上的雕塑，都有助于加强宗教神秘的气氛。哥特式教堂代表了中世纪建筑艺术的最高成就，如著名的巴黎圣母院、沙脱尔教堂、理姆斯教堂等，都是哥特式教堂。而哥特式雕塑则基本上代表了中世纪保守的宗教艺术。14世纪的法国雕塑中，哥特式艺术反映现实倾向增强，对人物姿态、表情、形体等方面开始夸张强调，原本为宗教服务的哥特式雕塑开始出现了为新兴资产阶级艺术服务的萌芽。中世纪的雕塑有精华有糟粕，作品中充满宗教内容，但从艺术遗产的角度来看，在世界美术史上占有相当重要的位置。

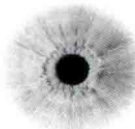
第三章 欧洲神性的中世纪雕塑艺术

公元五世纪到十五世纪文艺复兴开始,在这漫长的一千多年里,中世纪的基督教文明完全取代了原来的地中海传统。教会成为政治、经济、文化各个领域的权威和组织者,艺术也完全为宗教服务,程式化的、呆板的、教条的、充满宗教色彩的艺术风格主宰了中世纪的欧洲美术。与此同时,由民族大迁徙导致的民族文化的融合也为中世纪雕塑注入了未开化民族的原始色彩。中世纪雕塑与古希腊、古罗马相比较,它们各自拥有着独特的世界观和审美理想,拥有独特的民族文化传统和审美心理。中世纪雕塑艺术遵循着与古希腊、古罗马不尽一致的发展规律,形成了不同的美学特色。由于基督教的教义是对神的敬畏,是赎罪、奉献、追求永生,其主题在神,不在人;在歌颂神性,而非肉身。不像古希腊、古罗马的艺术,讲比例,立体感,求均衡,肌肉及人体美,注重外在形态,要对称,求真美。作为宗教艺术,要求弘扬神性,表现的是神的威严,从这一角度来品评中世纪的雕塑作品,我们可以肯定地说中世纪雕塑不仅达到了它的目的,而且取得了很大的成就。为了达到弘扬神性的目的,中世纪美术不注重客观世界的真实描写,而强调所谓的精神世界,对人物造型的比例动态并不追求准确真实。因此,这一时期的雕塑作品就形成了以下两种特征:(一)非写实性。用寓意、象征、夸张等手法形成一种非现实的宗教感,使人置身于雕塑前,就能感受到强烈的神的压抑,感受到神的不可侵犯。(二)框架法则。即为配合建筑的结构而将雕塑变形或扭曲,以达到雕塑作品与建筑的和谐统一。

007

第一节 欧洲中世纪雕塑的民俗特征

十九、二十世纪的一些艺术大师开始把他们的目光投向非洲、亚洲、美洲一些国家的民族艺术,于是“民俗”的观念被提了出来。中世纪的欧洲雕塑,也继承了古希腊、古罗马的一些传统,融合了所谓的蛮族的观念,从而创造出了属于他们这个时代的民族艺术。我们再从这一角度来了解一下中世纪的雕塑艺术。公元4世纪到6世纪的欧洲民族大迁徙,持续时间长,涉及地区广,当时的欧洲不仅充当了民族大迁徙的舞台,也充当了民族大融合的熔炉。各国的统治者、政治家、军人以及学者和艺术家都有机会进行广泛的旅行,艺术的交流就不可避免了。诸多的“蛮族”都有本民族的文化艺术传统和宗教信仰,当“蛮族”纷纷建立封建国家以后,他们便和当地民族杂居,进而融合在一起,并将自己的宗教信仰从原始的多神教让位给一神教的基督教,原始粗犷的文化艺术传统也同罗马人的文化传统相结合,转而而为基督教服务。因此,在各个“蛮族”国家的基督教艺术中常常可以看到其本民族的文化艺术传统以及它所具有的生动的表现力,它为欧洲美术的发展输入了新鲜的血液。雕塑艺术在此期间,民族观念这些东西也自然而然的体现在艺术创造当中。民族的互相征服,进而促进了文化艺术的融合,可以说是蛮族征服了罗马人,但是,结果亦可以说是罗马文化征服了蛮族,两种观念的融合使艺术作品出现了新的气象。蛮族雕塑艺术作品主要是工艺品,他们的作品虽然不如古希腊、古罗马的艺术成熟,却与其民族欣赏习惯密切相关。他们的作品当中除了异常独

特的装饰因素，还有表现农牧、游猎、战争的现实生活，表现蛮族自己的民间神话和英雄故事。由于他们的雕塑艺术主要是工艺品，注重装饰效果，所以诸多的装饰因素进入了雕塑创作当中。在此时期，雕塑作品中的线刻、纹花充分体现了这一点。由于装饰性的介入，自然也就削弱了雕塑创作过程当中对结构与体积的重视，追求规则的线，线条的洗练达到了精美高雅之境；追求规则的图案，使形体结构遵循他们的目的而任意拉长，或缩短。也正由于这些民族文化落后，审美观念还停留在原始的审美阶段，所以他们创作出的雕塑作品就蕴涵了原始先民的质朴。公元四世纪，埋葬教徒的石棺十分讲究，雕刻精致优美，罗马早期基督教大理石浮雕《瓦莱里厄斯和阿德尔菲娅石棺》的部分雕刻，正是它程式化的面容刻画，矮胖粗壮的形体，呆板的服饰衣纹以及动感的构图，才使此作品具有了稚拙、朴实、自然的魅力。公元七世纪，在法兰克王朝艺术中，西方圆雕艺术也随着蛮族的入侵，逐渐消失，雕塑变成了模仿民间艺术的一种形式，并局限于在装饰性浮雕方面的发展，这种浮雕艺术的传统来源于原始文明的审美观。一些墓石雕刻在刻画人物和附带装饰上不分主次，一视同仁，显示出原始艺术的朴实单纯的特点。波德莱尔说得对：“雕塑更接近自然”，所以，我们的农民看到长得很巧妙的一段木头或一块石头就感到愉快，而在最美的绘画面前却要发愣。正因为这样，一件朴实的雕塑作品可能就是出自一名不懂得雕塑技艺的普通人之手。但是，它却表现了人们对生活对艺术的朴实的向往。

第二节 东西方文化艺术的融合

公元一世纪，中国丝绸之路的开通，使东西方世界直接联系起来，这是时代英雄的创举，也是历史发展的必然，中国、印度、西亚和希腊罗马四大古代文明有了直接的交流和影响。西方中世纪雕塑一方面受到古希腊、古罗马艺术传统的影响，另一方面又吸收了东方文化艺术和欧洲各民族文化的营养。比如德国奥马亚德王朝建筑装饰雕刻《檐壁雕饰》，此作品极其繁琐精致，在很大程度上受到波斯建筑装饰的影响，图案纹样千姿百态，丰富多彩，令人眼花缭乱，它代表了奥马亚德王朝时期的伊斯兰艺术特点。又如，意大利伦巴第大理石浮雕《西格瓦尔德圣坛》装饰在大教堂洗礼盘上，作者模仿东方金属制品的形式，在题材上借鉴东方艺术的抽象构图表现形式，将古老的怪兽形象，装饰性植物纹样和花边图案交织在一起；浮雕也将十字架、生命树和各种表示福音传教士的象征符号融为一体，构图对称协调，形象概括简练，富有装饰性。吸收东方的造型元素，拜占庭美术以其“东方式”的装饰性和抽象性与西部欧洲的美术分立而自成体系，并在大约一千年的发展中始终保持着自己独立的风格。拜占庭艺术在中国人看来是属于西方的，而且是属于西方基督教的。但在西方人的眼中看来它却是“东方的”，并以拜占庭这一专有名词将东正教会的美术与其他基督教美术区分开来。中世纪艺术是西方文化的特殊表现形式之一，它改变了希腊美术罗马美术的传统，并在发展中逐渐形成自己的形式和内容体系，成为特定时期人们生活、观念、思想、感悟的特殊形式的表现。总地说来中世纪美术属于基督教美术是神学的表达形式，它往往以夸张、变形改变真实空间序列的手法来达到强烈表现的目的。我们纵观整个中世纪，虽然宗教禁锢着艺术的发展，但艺术却达到了它所要表达的目的。如果用古希腊、古罗马和文艺复兴的审美标准来看待中世纪雕塑，它是西方艺术史上的漫漫长夜。但是，换个角度来看，它的艺术成就也是斐然的。中世纪雕塑使西方雕塑从单

一发展到多元,从古代希腊、罗马的古典主义发展成为涵盖了古代传统、东方因素、宗教神秘主义的丰富内容。经过了一千多年的民族大融合,中世纪雕塑在综合了东西方文化、古典传统和日耳曼文化的基础上形成了欧洲雕塑的一体化过程,进而才直接导致了文艺复兴时期的艺术高潮。

第四章 欧洲辉煌的文艺复兴时期雕塑艺术

从十四世纪起,在意大利,由于人对自身价值的重新肯定和对世界的发现导致了文艺复兴运动的发生。从15世纪后半叶开始一直到16世纪,文艺复兴文化在欧洲许多国家产生和形成。在欧洲的许多先进国家里,文化艺术达到了高度繁荣,文艺复兴掀起了欧洲文化艺术发展的一个高峰。文艺复兴文化是反对封建宗教的文化,提倡复兴希腊罗马古典文化,起领导作用的是正在形成中的资产阶级。文艺复兴时期的雕刻,继承并发展了希腊、罗马雕刻艺术的传统,使雕刻艺术达到了高度繁荣,文艺复兴时期的著名雕刻家,差不多都集中在佛罗伦萨。最先出现的雕刻大师是季培尔蒂,佛罗伦萨洗礼堂的两扇青铜大门上的装饰浮雕是他的代表作。伟大的雕刻家米开朗基罗把这两扇大门赞誉为“天堂之门”。同一个时期的伟大雕刻家还有多那泰罗、委罗齐奥等。而米开朗基罗的出现,则标志着文艺复兴时期的雕刻艺术发展到了最高峰。他们以写实的手法,用准确的人体解剖学知识,塑造人物形象,使人的形态有很强力度感,以雕刻的艺术语言塑造传神的形象和高度技巧手法。文艺复兴时期的雕刻艺术对后期的雕刻家有极大的影响。在这一时期,艺术家们将人作为了自己美学象征和追求的对象。在十五到十六世纪的上半叶这种思想得到发展与传播,从而彻底地改变了欧洲的面貌。许多雕塑大师在这时相继涌现,例如多那太罗、米开朗基罗、博隆那等。文艺复兴的雕塑以其完美的技巧、宏伟的气魄和深刻的思想标志着欧洲雕塑史上继希腊罗马以后的第二个高峰,米开朗基罗则是文艺复兴时期最重要的雕塑家。他的一生创作了无数艺术精品,构成了这一时期的最经典的范式。十九世纪伟大的雕塑家罗丹曾经总结说“菲底亚斯的雕像由四个面构成,而米开朗基罗的雕像则由两个面构成。”米开朗基罗作品的形体构成变化不是轻微的,而是激烈而扭曲的。在创作中米开朗基罗强调道“应该用眼睛而不是手去测量,因为手只会制作,而眼睛才会判断。”米开朗基罗的作品中流露出强烈的人文主义色彩,特别是他后期的作品运用强烈对比的造型来宣泄内心悲愤的倾向越来越明显。1520年左右到十六世纪末出现了风格主义,该时代艺术家们缺乏个性,缺乏创造性,一味地创作出一套完整的雕塑范式,摹仿前人的样式,使它成为了文艺复兴这一辉煌时代的后继衰落阶段。此后罗马出现了巴洛克风格的艺术,巴洛克艺术盛行于十六世纪末和十七世纪的欧洲。它通过绘画、建筑构成了一种潮流,推进了欧洲的文明。这时最为重要的雕塑家是贝尼尼,他以几乎可以乱真的写实技巧被称为“巴洛克时期的米开朗基罗”。贝尼尼的作品在表达激情或宗教狂热时所使用的人体语言更加复杂,这种“体积”的扭动,夸张的表情,起伏的形体和流畅的线条,使作为华丽的宫廷雕塑以其戏剧性的效果和纪念碑的气势,焕发出强烈的艺术魅力。比较文艺复兴时期的雕塑巴洛克时期的雕塑少了些庄严、肃穆和正襟危坐的感觉,它广泛地进入人们的生活,更加地世俗化。在十七世纪同时与巴洛克平行发展的还有法国的古典主义雕塑。这种风格追求严谨、宏伟的和谐及平直的线条,它正好与巴洛克以曲线为主的形式相反。十八世纪,在法国宫廷中最先出现罗可可美术。这种艺术形式在1720年至1760年间得到了充分的发展。它是从巴洛克背景中自

然演变出来的，并自觉脱离了巴洛克风格，罗可可风格的雕塑在气势上不像巴洛克时期的那样有力，它追求纤细柔弱的艺术效果。罗可可雕塑家的代表人物有法尔孔奈、克洛狄翁等。在十八世纪中叶新古典主义艺术在罗马兴起，并且迅速扩大到欧洲的其他地方。该运动寻求以绝对美的理论为美学理想，来抨击罗可可的肉欲倾向及形式繁琐。新古典主义雕刻流行于 1790 年至 1840 年，其代表人物有意大利的卡诺瓦、丹麦的托尔瓦德逊、法国的乌东等。其中乌东在肖像雕塑方面有着很深的造诣，他的著名的作品有《伏尔泰像》。十九世纪，巴黎取代了罗马成为了欧洲的文化艺术的中心。随着资本主义的繁荣，雕塑艺术的发展也开始多样化，出现了许多流派和主义，除了上一世纪就有的新古典主义外还先后交叉出现了浪漫主义、写实主义。十八世纪，浪漫主义出现在欧洲，到十九世纪五十年代左右渐渐衰落。浪漫主义运动宣告了人与个性先于一切的地位，它以强烈的感觉和想象回答了冷酷的理性王国，表现了对新古典主义的反叛。它标志着艺术与往昔一切想法的彻底决裂。浪漫主义雕塑的代表人物是吕德，他是巴黎凯旋门著名的《马赛曲》雕塑的作者，他以象征的手法使雕塑在表现为正义而战的人民时激情涌动。还有大卫·安格尔斯和巴地斯特·卡尔波也是浪漫主义的代表人物。十九世纪五十年代前后，法国的现实主义运动诞生，现实主义是以反对学院派将艺术置于一些僵死的原则之下为目的，该运动试图使艺术重新接近于日常生活，在现实中寻找灵感去达到艺术理想。现实主义雕塑家中以罗丹的成就为最高。在西方的雕塑史上他被视为继米开朗基罗之后的又一巨匠，同时他还在雕塑史上充当了一个承前启后的角色，是他给辉煌的古典雕塑拉上了帷幕，是他叩响现代雕塑的大门。从罗丹开始，自古希腊流传下来的这种以尊重客观真实之美为基础的艺术形式达到顶峰，此后的西方艺术家转而追求的是作品所表达的心灵的真实。罗丹的创作和艺术思想对于后世的雕塑有着深远的影响，他的代表作有《思想者》《吻》《巴尔扎克像》等。

第五章 欧洲多彩的近现代雕塑艺术

这里所谓的“欧洲近现代雕塑艺术”，指 19 世纪到 21 世纪这一历史时期的欧洲近现代传统雕塑艺术与现代雕塑艺术。西方雕塑在进入二十世纪以后有了很大的变化，一方面自希腊罗马的写实雕刻传统还在继续，例如东欧的一些雕塑家主要以写实的方法进行创作。另一方面，实验性艺术的兴起转而取代学院派艺术，成为了主流。从事实上看西方现代雕塑的兴起非常有趣，当时是一批画家率先开始了现代雕塑的实验性探索，19 世纪，巴黎取代了罗马成为了欧洲的文化艺术的中心。随着资本主义的繁荣，雕塑艺术的发展也开始多样化，出现了许多流派和主义，除了上一世纪就有的新古典主义外，还先后交叉出现了浪漫主义、印象派、立体派、野兽派、现实主义和写实主义、超现实主义等。

弗朗索瓦·吕德，法国浪漫主义雕塑家。他与另一位浪漫主义画家德拉克洛瓦并驾齐驱，在雕塑上他与 19 世纪法国最杰出的雕刻家乌顿、罗丹等人齐名。其代表作即是巴黎人民妇孺皆知的那块装饰在巴黎凯旋门上的群像浮雕《马赛曲》。在浪漫派雕刻史上，这尊浮雕被认为是不朽的。吕德是一个富商的儿子，23 岁时进入巴黎雕刻家皮埃尔·卡特里埃的工作室学艺。1809 年和 1812 年曾两次获“罗马奖”，但都因法国政治局势不稳，国库空虚而未能去意大利深造。拿破仑称帝时，吕德参加