

中小學生書架

ZHONG XIAO XUE SHENG SHU JIA

中小學生美學入門系列

外國雕塑欣賞

WAIGUODIAOSUXINSHANG

叢書主編 顏海強 本冊主編 顏海強 于薇

NLIC 2970760230

長春出版社

全國百佳圖書出版單位

中小學生美學入門系列

外國雕塑欣賞

Waiguodiao xue xin shang

大學圖書館
叢書主編 顏海強
本冊主編 顏海強
本冊編寫者 徐斌
審定 顏邦逸

于薇
顏海強 于薇 徐牧心

NLIC 2970760230

長春出版社

全國百佳圖書出版單位

图书在版编目(CIP)数据

外国雕塑欣赏/颜海强主编. —长春:长春出版社,2011.4

(中小学生美学入门系列)

ISBN 978-7-5445-1572-6

I. ①外… II. ①颜… III. ①雕塑-鉴赏-世界-青少年读物 IV. ①J305.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 240601 号

外国雕塑欣赏

主 编:颜海强

责任编辑:郭鼎民 谢冰玉

封面设计:刘喜岩

出版发行:长春出版社

总编室电话:0431-88563443

发行部电话:0431-88561180

邮购零售电话:0431-88561177

地 址:吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编:130061

网 址:www.cccbs.net

制 版:馨元工作室

印 刷:长春第二新华印刷有限责任公司

经 销:新华书店

开 本:787 毫米×970 毫米 1/16

字 数:99 千字

印 张:9.5

版 次:2011 年 4 月第 1 版

印 次:2011 年 4 月第 1 次印刷

定 价:24.80 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 印厂电话:0431-87923413

古代及中世纪名作

- 002 古代的“老村长”
——《卡培尔王子像》欣赏
- 004 艺术魅力来自真实
——《书记官卡伊像》欣赏
- 006 典型的古埃及帝王立像
——《门卡拉和他的王后》欣赏
- 010 阿玛尔那艺术的代表作
——《涅菲尔蒂》欣赏
- 012 历经千年的沧桑
——《狮身人面像》欣赏
- 015 走向世俗化的女神
——《巴特农神庙的雅典娜神像》欣赏
- 018 凝固在时空中的永恒
——《掷铁饼者》欣赏
- 021 残缺的魅力
——《米洛斯的阿佛洛狄忒》欣赏
- 025 人间胜败的主宰者
——《萨莫色雷斯的胜利女神》欣赏
- 028 给静止以动感
——《执矛者》欣赏

- 030 激发想象力的悲剧时刻
——《拉奥孔》欣赏
- 033 风俗性雕塑的杰作
——《抱鹅的儿童》欣赏
- 035 视死如归的高卢人
——《垂死的高卢人》欣赏
- 038 人兽相通的母性
——《母狼》欣赏
- 040 眼睛是心灵的窗户
——《卡拉卡拉像》欣赏
- 042 丰富的光影变化
——《高发髻女郎》欣赏
- 044 探索帝王的文人气质
——《马可·奥勒留骑马像》欣赏
- 047 进入大教堂的芸芸众生
——《埃克哈德与乌塔夫妇像》欣赏

文艺复兴时期名作

- 052 富丽之极的门
——《天堂之门》欣赏

contents 目录

- 055 为英雄竖立的纪念碑
——《格太梅拉达骑马像》欣赏
- 057 别具风格的雇佣军队长
——《柯莱奥尼骑马像》欣赏
- 059 青春永驻的圣母
——《哀悼基督》欣赏
- 062 古典主义理想美的标志
——《大卫》欣赏
- 065 老英雄的领袖气质
——《摩西》欣赏
- 068 为获得自由而反抗
——《垂死的奴隶》欣赏
- 072 内心世界的真实写照
——《昼》、《夜》、《晨》、《暮》欣赏
- 076 华美的装饰
——《枫丹白露的狄安娜》欣赏
- 079 英雄气概的装饰
——《珀耳修斯与美杜萨》欣赏
- 080 飞奔的神灵
——《墨丘利》欣赏

- 083 螺旋状的动感
——《抢夺萨平妇女》欣赏
- 085 拯救城市的小英雄
——《小子连》欣赏

巴洛克和洛可可时期名作

- 088 古典主义的形式美
——《拯救普赛克的厄洛斯》
欣赏
- 090 在那奇异的一瞬间
——《阿波罗和达芙妮》欣赏
- 093 幻觉中的欲望骚动
——《圣德列萨祭坛》欣赏
- 096 女性人体的经典之作
——《浴女》欣赏
- 098 纪念性雕塑的杰作
——《彼得大帝骑马像》欣赏
- 100 名人肖像的代表作
——《伏尔泰像》欣赏

十九世纪名作

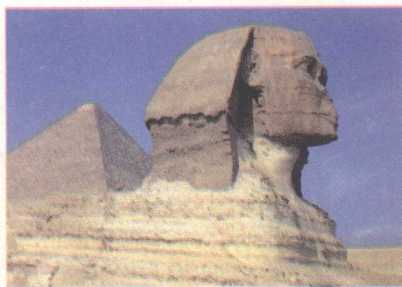
- 104 法国民族的象征与骄傲
——《马赛曲》欣赏
- 107 清新素雅的小花
——《渔童》欣赏
- 109 青春和欢乐的颂歌
——《舞蹈》欣赏
- 111 人与马的抗衡
——《马利骏马》欣赏
- 113 走向文明开端的象征
——《青铜时代》欣赏
- 116 永恒的思考
——《思想者》欣赏
- 119 部分永远没有整体重要
——《巴尔扎克》欣赏
- 121 平凡而高贵的英雄
——《加莱义民》欣赏
- 124 美国的象征
——《自由女神像》欣赏

二十世纪名作

- 128 哥本哈根的标志
——《美人鱼》欣赏
- 130 激情迸发的作曲家
——《贝多芬像》欣赏
- 132 英雄的阳刚之美
——《拉弓的赫拉克勒斯》欣赏
- 135 纪念碑雕塑的成功尝试
——《阿尔维尔将军纪念碑》欣赏
- 136 象征性的人体
——《地中海》欣赏
- 139 叛逆色彩与创新精神
——《布朗基纪念碑》欣赏
- 141 从天外降临人间
——《里约热内卢耶稣像》欣赏
- 143 富有生命力的象征形体
——《内部和外部的斜倚人物》欣赏
- 146 抛弃细节的真实
——《行走的人》欣赏

古代及中世纪 名作

Gudaiji Zhongshijijimingzu

古代的“老村长”

——《卡培尔王子像》欣赏

《卡培尔王子像》又名《老村长像》，作者不详，大约创作于公元前3000年，属于古埃及第四王朝时期，为木质立雕像，高110厘米，现藏于开罗埃及博物馆。

这尊木雕是从卡培尔王子的墓穴里发掘出来的，所以被命名为《卡培尔王子像》，但是学者们都喜欢用它的外号——“老村长像”来称呼它。相传这尊雕像出土时，一位参与发掘的民工情不自禁地叫起来道：“这不是我们的老村长吗？”这个有趣的小故事充分说明，这尊雕像不仅逼真生动，而且具有很强的现实感。

卡培尔王子生活在古埃及第四王朝时期，据说他生前负责管理皇家庄园，经常在田间监督奴隶们劳动，并且还兼管修筑渠坝的工程。这样的身份和这段经历在这尊雕像上都得到

名塑由来：

19世纪末，法国考古学家马里厄特在埃及进行考古挖掘时，发现了一个墓穴，里边埋葬着古埃及第四王朝时期的卡培尔王子。埃及民工挖开卡培尔王子的墓葬后，发现了一尊木雕像。由于数千年来这个墓穴一直处于真空状态，其中的木质雕像一直没有腐烂，所以人们现在还能欣赏到古埃及的雕塑艺术品。

了充分的体现。只见卡培尔王子左手持杖,右手自然下垂,左脚向前迈出,俨然是一种缓步田间的神态。这哪里是什么养尊处优的王子,分明就是村子里的一名监工。再看他的相貌:圆头宽额,胖胖的脸上长着个不大的鼻子,厚厚的嘴唇微微翘起,整个身材都显得肥胖,腹部微微隆起,好像一个饱食终日而又无所事事的土财主。但是他的双目向前方直视,目光炯炯有神,充满了自信,显示出盛气凌人和自命不凡的高傲气质,这才像个王子的模样。

古埃及人担心用遗体做成的木乃伊难以经受岁月的长久侵蚀,便以坚韧的材质为国王雕像,以便其死后灵魂有更可靠的寄身之躯。国王如此,上行下效,渐成风气。为了强调死者崇高的社会地位,古埃及人逐步制定了一

些程式规则。由于这些程式规则的约束,古埃及的很多雕像都呈现出一种僵硬的风格。《卡培尔王子像》的出现让人们顿觉眼前一亮,它跳出了古埃及雕塑创作上的陈规旧俗,贵为王子的卡培尔既没有戴法老的假发,也没有“神圣的胡须”,更无权杖和神灵庇护的标志,好像真的是当地的一位“老村长”。正因为它体现了生活的真实性,所以才在艺术史上具有珍贵的价值。

从这尊雕像各部分的比例来看,还可以看出它的作者对人体结构有过仔细的观察,早在公元前3000多年,那些不知名的雕刻家就对人体有着如此准确的把握,令人叹为观止。另外,这尊雕像的眼睛是用铜和水晶镶嵌而成,双臂是接上去的,可以活动,原来涂有色彩,现在大都已经剥落。

知识链接

雕塑的种类和基本形式

雕塑按使用材料可分为木雕、石雕、牙雕、骨雕、漆雕、贝雕、根雕、冰雕、泥塑、面塑、陶瓷雕塑、石膏像等。

雕塑的三种基本形式:圆雕、浮雕和透雕。

圆雕:所谓圆雕就是指非压缩的,可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。圆雕作为雕塑的造型手法之一,应用范围极广,也是人们最常见的一种雕塑形式。

浮雕:所谓浮雕是雕塑与绘画结合的产物,用压缩的办法来处理对象,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的,因此在建筑上使用更多,用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性,所占空间较小,所以适用于多种环境的装饰。浮雕主要有神龛式、高浮雕、浅浮雕、线刻、镂空式等几种形式。

透雕:去掉底板的浮雕则称透雕(镂空雕)。把所谓的浮雕的底板去掉,从而产生一种变化多端的负空间,并使负空间与正空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。

艺术魅力 来自真实

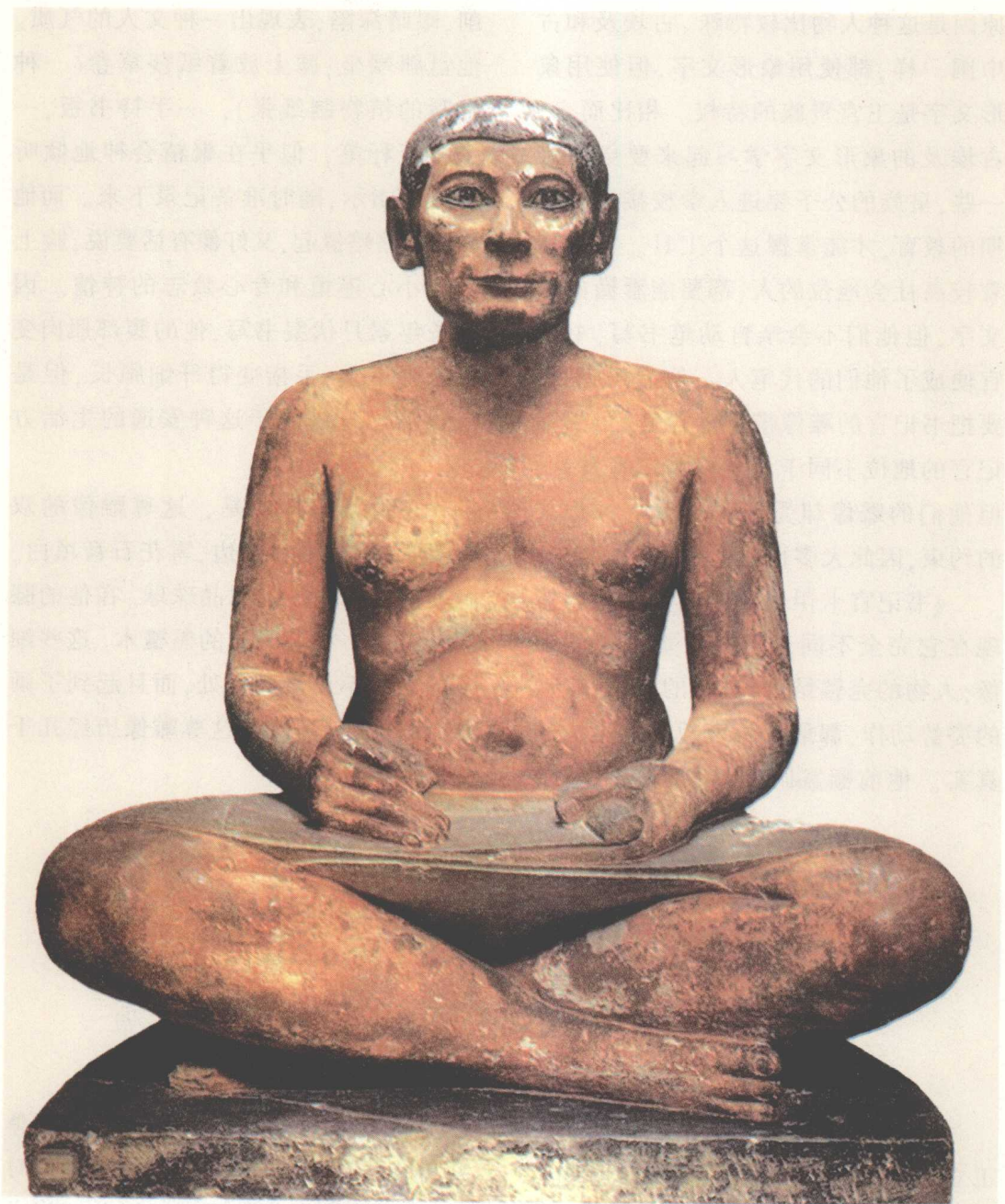
——《书记官卡伊像》欣赏

凡是从埃及古王国时期的墓葬中挖掘出来的雕像,都显得有些僵硬,几乎是千人一面,看不到任何个性。而《书记官卡伊像》却有所不同,它不仅散发出一定的生活气息,更重要的是它揭示了这个书记官的精神面貌,因此而成为目前所发现的古埃及雕像中,最富有艺术魅力的一尊。

书记官在古埃及一般属于僧侣阶层,通常为达官贵人服务,负责记录主人的言词,没有什么社会地位。但是在古埃及的墓葬中却发现了很多书记官的雕像,究其

名塑由来:

19世纪末,法国考古学家马里厄特在埃及萨卡拉地区指挥民工发掘一座古代墓葬时,挖出来一座雕像,它就是《书记官卡伊像》。刚出土时,这座雕像的眼睛还在微弱的光线下闪闪发亮,民工们吓坏了,全都丢下鹤嘴锄与铁锹逃了出来。

《书记官卡伊像》，作者不详，大约创作于公元前 2500 年左右，属于古埃及第五王朝时期，为石灰石加彩绘的圆雕像。雕像连座高 52 厘米，现藏于巴黎卢浮宫。

原因是这种人物比较特殊。古埃及和中国一样,都使用象形文字,但使用象形文字是王宫贵族的特权。相比而言,古埃及的象形文字学习起来要更困难一些,皇族的公子要进入学校接受长期的教育,才能掌握这个工具。凡是有着较高社会地位的人,都要能看懂象形文字,但他们不会亲自动笔书写,书记官便成了他们的代笔人。他们死后,也要把书记官的雕像带进墓穴里。虽然书记官的地位不同于法老以及王室贵族,但他们的雕像却受到了王族雕像程式的约束,因此大多也显得很呆板。

《书记官卡伊像》的艺术价值就体现在它完全不同于那些千篇一律的雕像,人物的完整结构,真切的表情,生动的姿势动作,都最大限度地接近生活的真实。他前额宽阔,眉尖粗硬,两颊瘦

削,眼睛深陷,表现出一种文人的气质。他盘腿端坐,膝上放着纸莎草卷(一种书写的植物制纸张),一手持书板,一手握芦秆笔,似乎在聚精会神地倾听主人的指示,随时准备记录下来。而他的嘴唇略略掀起,又好像有话要说,脸上露出小心谨慎和专心致志的神情。因为长年累月伏案书写,他的腹部肌肉变得松弛下垂,手指变得纤细颀长,但是他显然已经满足于这种安逸的生活方式了。

还值得一提的是,这尊雕像的双眼,原来是用铜料镶边,雪花石膏填白,瞳孔上嵌着闪亮的水晶珠球。在他的膝间补充了一小块磨光的黑檀木。这些细节的处理不仅恰到好处,而且起到了画龙点睛的作用,使得这尊雕像历经几千载依然栩栩如生。

典型的 古埃及帝王立像

——《门卡拉和他的王后》欣赏

《门卡拉和他的王后》是古埃及帝王立像中最典型的代表,而那个时期所有帝王雕像,无论是坐姿还是立姿,都严格遵循着“正面法则”的程式化造型。

所谓“正面法则”,是指以雕像的鼻尖和肚脐连成一条线,使雕像左右对称。这种法则适用于法老王以及王族成员的雕像。“正面法则”并非来自对人体

《门卡拉和他的王后》，大约创作于公元前 2520 年，高约 142 厘米，为闪绿色黏板岩雕刻，现藏于美国波士顿博物馆。

的实际观察，而是源于古埃及人普遍信奉的“死后再生”的理念。古埃及人认为，人死以后灵魂并不会死，还会与冥体重新结合到一起，这就必须为灵魂的复归找到门路。当人体以立、坐、蹲等各种姿态出现时，左右对称的状态最为稳定，灵魂在复活时就能轻而易举地找到与肉体合一的门路。

《门卡拉和他的王后》是一尊双人立像，刻画的是法老门卡拉和他的王后，自然要遵循“正面法则”。他们并肩而立，两人身高几乎相等，左脚都向前迈出一步，却丝毫没有前进的意思。人物的重心落在两腿中间，给人以安定稳固的感觉。法老门卡拉两臂垂直，双手握拳，表示他是埃及力量的中心；王后左手弯曲，放在法老的左臂上，右臂围绕在法老的腰间。

他们的头都微微向上仰起，神态拘谨而威严，表情冷若冰霜，体现出统治者的威严。

在程式化造型的约束下，古埃及的王族人物雕像

名塑由来：

第四王朝是古埃及历史古王国时期第二个王朝，古埃及文明在这一时代达到空前的高度，最大的金字塔胡夫金字塔就是在这个时代建造的。因此，第四王朝被称为古埃及的“荣誉时代”。第四王朝历时110多年，它的第五位法老门卡拉（意思是“拉神的力量永远存在”）死后，埋葬在吉萨金字塔群最南边的那座最小的金字塔里。门卡拉金字塔东侧有三座小金字塔，其中一座为角锥形的金字塔，门卡拉的王后被埋葬在这里。

都呈现出固定的姿态、装束和色彩，类似浮雕；头部呈侧面像，肩胸上半身为正面，两腿双足同样呈侧面。而相比之下，仆从的雕像姿态就比较随意，更接近于生活真实。

为了加深对古埃及同类雕像的理解，我们可以欣赏一下大约创作于公元前2613年的《拉荷太普和诺弗尔特夫妇像》。拉荷太普是古埃及第四王朝的一位王子，诺弗尔特是他的妻子。这尊双人坐像是埃及着色雕刻中少数没有受到损坏的作品之一，因此十分珍贵。拉荷太普贵为王子，他和妻子的坐像也同样从形式上恪守埃及王族的雕像规则：人物正襟危坐，双腿并齐，男子右手横陈胸前，左手置于膝上；女子双手护胸，面容平静严肃。但是，他们的脸部显得非常富有个性。拉荷太普嘴上短髭清晰可见，目光直视前方，给人以威严的感觉。诺弗尔特的脸颊丰腴，双唇丰满而厚实，深蓝

色的头发上结着彩带，脖子上戴着绚丽多彩的项饰。尤其吸引人的是，这两尊雕像的眼睛都是用宝石镶嵌而成，使雕像更显得栩栩如生。

同样，《门卡拉和他的王后》的人物容貌也十分写实，这是因为古埃及人相信，一个人死后容貌也不会变，如果雕像的肖像特征失真，灵魂就找不到可栖的所在。不过，这种写实的肖像特征所表现的只是一个人永不变化的稳定表情，而不是情感的生动流露，因此给人一种冷漠感。

但值得注意的是，古埃及的雕塑家们对人体结构已经有了比较透彻的理解，并能够运用这些理解对人物造型进行高度的艺术概括，还能够对男女的身体区别对待，进行不同的处理。比如王后那薄而紧身的长衣，就巧妙地表现出

了女性柔软起伏的肌肤和优美的体形。

古埃及雕塑家还经常使用这样一种雕塑技巧，那就是把人物的脸部塑成三角形，把两边的头发塑成两个相对倒立的三角形，这样就可以利用头发支撑住人物的头部，否则脖子就会显得太细，让人感觉无法支撑住头部。古埃及雕塑家使用的另一个技巧，是让人物的一只脚稍稍放在另一只脚的前面，这样就可以增加雕像的稳定性，这些技巧在《门卡拉和他的王后》这尊雕像上，全都有着明显而完美的表现。

《拉荷太普和诺弗尔特夫妇像》

阿玛尔那

艺术的代表作

——《涅菲尔蒂》欣赏

曾有人说世界雕塑史上有两尊最美的女子雕像，一尊是收藏在巴黎卢浮宫里的《米洛斯的维纳斯》，另一尊就是《涅菲尔蒂》。这两件作品同样致力于美感的传达和骨骼肌肉的刻画。说法虽属不伦，但后者制作年代之早，也颇堪注目。

涅菲尔蒂是古埃及第十八王朝法老埃赫那吞（意谓“太阳神中意的人”）的妻子。据说她有着倾城倾国的美貌，号称古埃及第一美女。她的身世至今还是个谜。

涅菲尔蒂成为王后后，在将近10年的时间内，一直是全埃及最具影响力的

女性，和国王丈夫共同统治埃及，像女神一样受到人民的膜拜。令人奇怪的是，在埃赫那吞统治末期，这位国色天香的皇后突然从历史上销声匿迹了。当时埃及正遭受瘟疫，因此有人认为她不幸染上疫病而去世。如果真是这样，她的名字和很多故事为什么会一起从历史记载中莫名其妙地消失了呢？有证据表明，她受到了僧侣们的憎恨，在底比斯神庙的壁雕上，但凡她的脸出现的地方都被凿毁了，据说这样做就可以使她的灵魂无法找到去天国的路，并且不能对神说出她的身份。

名塑由来：

埃赫那吞是古埃及第十八王朝的一位法老，他在位期间大力推行宗教改革活动，同时提倡描写现实，反对传统模式，给艺术家们以充分的自由，允许他们根据真实生活从事艺术创作。埃赫那吞改革时期的文物主要见于日后成为废墟的阿玛尔那，所以历史上称之为“阿玛尔那艺术”。1912年，德国的一个考古调查团在阿玛尔那最著名的雕刻家图特摩斯的工作室遗址上进行发掘，发现了大批那个时期的雕像，《涅菲尔蒂》就是当时出土的一件具有代表性的文物。

《涅菲尔蒂》又称《涅菲尔蒂王后胸像》，作于公元前 1360 年前后，高 48 厘米，所用材料为石灰石、雪花石膏、黑水晶等，现藏于德国柏林国家博物馆。

尽管如此，她的这尊雕像还是被保留了下来。古埃及天才的雕塑家运用当时的高超艺术手法，表现出了一个典型的东方女性的美丽与优雅。她那长圆形的面孔，月牙形的眉毛，端

正的五官，挺秀的鼻子，修长的颈项，柔和清秀、变化微妙的曲线，充分体现了她的天生丽质和娴雅的气质，构成了女性矜持庄重的仪态，生动地表现出古埃及人理想中的女性美。几千年后，某些有相应兴趣的观众见了这尊雕像仍可能心醉神迷，据传希特勒见了雕像曾为之动容。

据史料记载，这尊雕像的眼睛是用铜料镶边，雪花石膏填白，并用在下面垫了一块磨光的黑檀木的水晶石做眼球，使人物的两只眼睛极富神气，显得非常明媚动人。由此可见，那时的雕塑家已经十分重视眼睛的制作。除了使用镶嵌手法，雕塑家还在敷设色彩上下了很大工夫。她那浅红色的肤色，浓黑的眉毛，深红色的双唇，还有色泽鲜艳的高冠和胸饰，既增加了人物形象的真实感，又使其具有极高的工艺装饰性。

《涅菲尔蒂》这尊雕像表现出了极高的写实技巧，几乎可以达到乱真的地步。这主要得益于埃赫那吞推行的重世俗人生权利的改革，它对艺术创作产生了很大的影响，使埃及艺术逐渐摆脱僵化的程式，减少了神性，充实了生活和生命的气息。在那时的埃及，为了追求雕像与真人的最大相似，经常从死者身上印下面模，直接翻制出雕像，然后再仔细加工。经过长期的训练和探索，他们掌握了极高的写实技巧。《涅菲尔蒂》作为这一时期肖像雕塑的杰出代表，就生动地反映了这一艺术创作过程。