

世界名画欣赏

SHI JIE MING HUA XIN SHANG · 7 ·

克拉克拉(211—17)

大理石(高 28cm)

[古罗马] 佚名

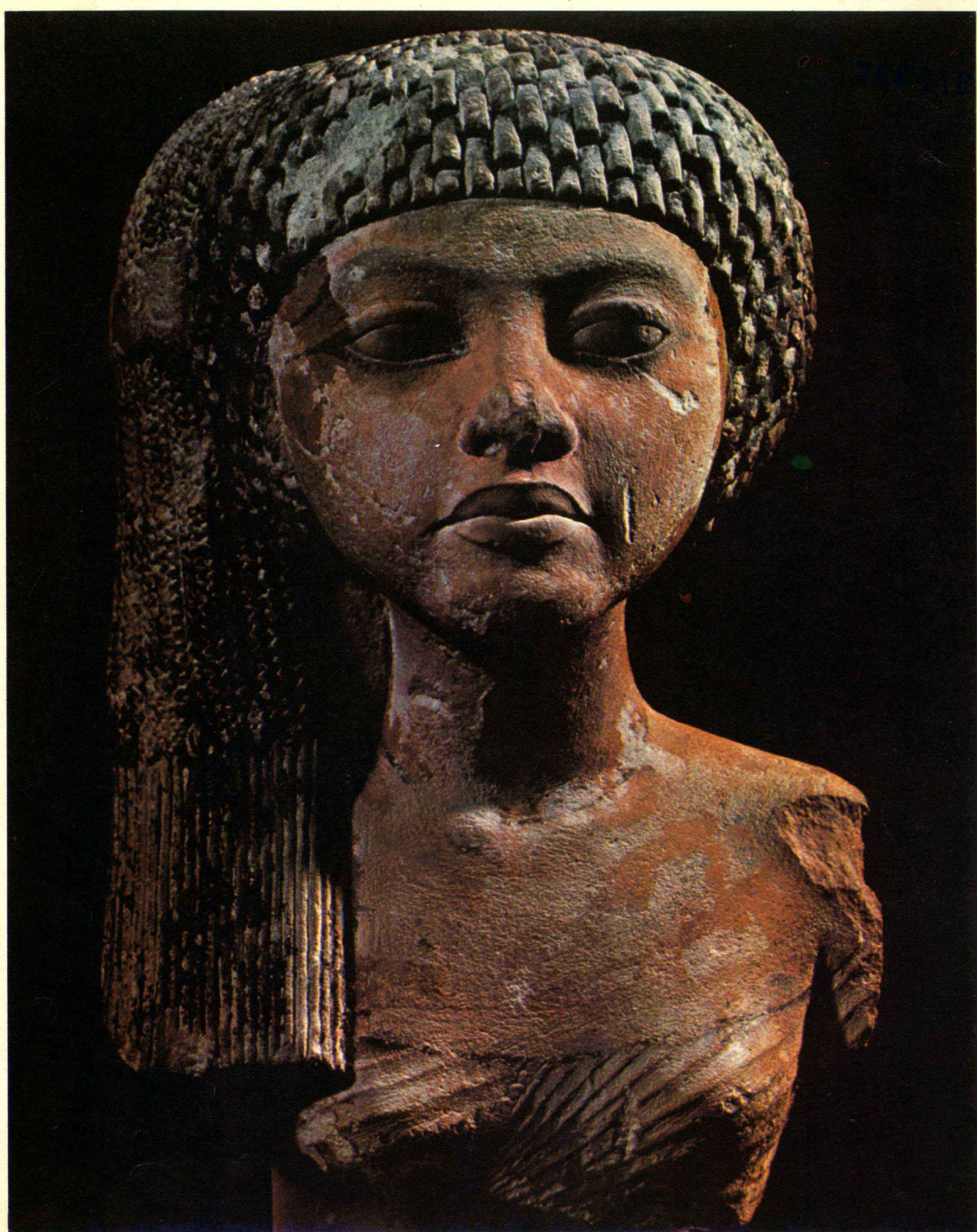
《克拉克拉》是古罗马时期的一件著名雕像，是公元三世纪的前期作品。这件雕像形神兼备，坚实有力，体面分明，骨骼肌肉表现细致，尤以人物性格的刻画鲜明突出，显示了罗马雕塑写实风格的特色。

克拉克拉(188—217)是罗马帝国的末世帝王。他原名马尔库斯·奥列里乌斯·安托尼努斯·巴什西阿乌斯，一生只活了二十九岁，“克拉克拉”是其浑名，因他爱穿卡利亚地方的大氅而得名，是历史上有名的暴君。公元 211 年，他为了独揽大权和独占王位，恣意消灭异党，并暗杀了共治国事的兄弟——盖搭，又屠杀了其党羽达二万余人；并且大兴酷役，兴建罗马奥林匹克竞技场和以他命名的大浴场，继之还妄图扩大帝国版图，向邻国发动侵略……在位仅六年，自身亦被部下所杀。

从雕像所表现的专横、果敢、强悍、自傲的气质中，可以窥见这个为王位和权欲过着骨肉相残、以血洗血的政治生涯的暴君，其风貌，就如在此见到的贯穿着冷峻、残暴的意志那样：卷曲的头发和蓄着络腮胡须的坚定的嘴唇，狭窄的前额下一双锐利的目光，以及紧皱的眉宇间流露着阴暗的表情，这一切都包含着这暴君内心的不安。

我们无法知道这雕像是否酷肖其本人，但从这卓越的造型中所达到的艺术形象来看，可以说这伟大的匠师是无视于把帝王美化或理想化，而宁可让写实主义去取得胜利。

(陆宗铎)

阿玛纳女王（公元前十四世纪）

石灰岩(高 15.5cm)

[古埃及] 佚名

在古埃及的艺术宝库中，阿纳玛艺术是一颗放射着异彩的明珠，它的诞生是由于新王国时期出现的宗教危机所致。在第十八王朝的一位法老阿门霍特普四世，为了摆脱祭司集团的控制，下令废除对太阳神阿蒙的崇拜，另外再创了一个新的太阳神阿吞；他还把自己的名字改为埃赫阿吞（意即阿吞的灵魂），并迁都到埃及南部的一个名叫台尔·埃尔·阿玛纳的荒凉的小村庄。阿玛纳艺术就是在这里迅速发展起来的。

埃赫阿吞法老，要求艺术家在为他造像时要忠于原貌，这样就打破了陈规，将法老作为一个凡人而不是作为神祇来表现。这样，健康的写实主义倾向一度占了主导地位，出现了一大批各种类型的浮雕、壁画和雕像。《阿玛纳女王》便是其中之一。

艺术家以高超的写实技巧，将小公主娇稚的神情刻画得异常微妙。虽说是王女，却毫无宫廷里的矫揉造作之态；大大的眼睛，厚厚的嘴唇和尖尖的下巴，不仅表现了典型的相貌特征，而且具有典型的孩稚的可爱。小公主头上戴着梳成流行款式的假发，使得本来就大的头部更显得沉重，相比之下，支撑着头的细长脖子和小小胸围就显得更为娇弱了。但这种表现，更显得富有稚气。而那刻满装饰性纹样的假发，围绕着光滑柔嫩的面庞形成鲜明的对比，既富有韵律感又有装饰效果。这使雕像既充满了生命，又兼具有手法上的装饰性美感。

由于年代的久远，雕像上附着的色彩虽已剥落，但儿童端庄伶俐，逗人喜爱的稚态，却仍然奕奕有神。

樊小明

吹笛的少女(公元前460年)

大理石(高 83.5cm)

[古希腊] 卡拉美斯(Kalamis 公元前480—450)

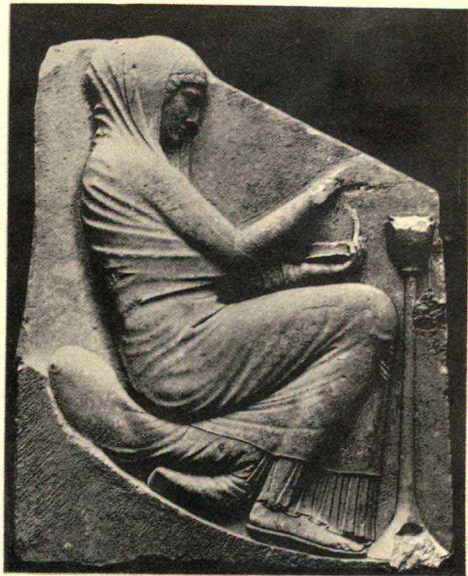

浮雕《吹笛的少女》，属于古希腊过渡时期的珍品。风格自由奔放，大胆地塑造了人世间欢乐的新天地。这典范作品，标志着希腊文化黄金盛期的来临。

它是《鲁多维奇宝座》* 三块组雕中的局部，据考证系大雕塑家卡拉美斯的杰作。虽然是祭坛上的饰品，却摆脱了宗教神权的束缚，格式从古风时期的传统中解放出来，以写实的手法和精湛的技巧，揭示了人体美的价值。

少女的面部造型秀丽，丰盈的胸脯微微起伏，斜倚的姿势舒展自如，手指灵活地配合着吹奏，交叉着的双腿配着吹笛动作轻轻在摇晃，再加娇柔丰腴形体两侧的线条流畅起伏，使整个画面洋溢着和谐、温馨的韵律；就连那松软而有弹性的坐垫，也似乎随着节拍而起落，真是相益得彰，完美无瑕。

严谨而不失流畅，恬静又不失活泼，古风史上僵硬刻板的痕迹，在此已荡然无存了。而且，除了悠扬的笛声之外，哪里还听得到虔诚祈祷？这分明是和熙春日之南国希腊的田园曲；是歌唱升平的欢乐颂；是两千多年前的古国，活泼生活再现的篇章。

* 现藏于罗马特尔美博物馆，这组浮雕共三块，其中正面大的一块《维纳斯诞生》，旁边二块，一是《焚香的妇女》，另一块就是《吹笛的少女》。原藏于罗马鲁多维奇的别墅里，因此得名。

鲁多维奇是意大利十七世纪著名的鉴赏家和收藏家，毕生收藏了许多美术珍品。

金立德

萨莫特拉克的《尼凯》(公元前 200—190)

大理石(高 328cm)

[古希腊] 1863年,萨莫特拉克出土

《尼凯》是希腊化时期一件非常卓越的雕塑作品。亦称《胜利女神》。

公元前190年,当时小亚细亚的统治者德美屈略斯、坡略克特斯,在一场海战中打败埃及的托勒密的舰队。胜利者为纪念其武功,在萨莫特拉克海边的悬崖上立了这尊大理石刻成的胜利神。

这尊美丽的女神,发掘时已破损不全,现在的形状是从一百块以上的断片汇集复原的,头和手臂都已残缺了。从当时的钱币纹样上见到的女神完整的形象是立于船头形式的台座上,吹起号角、伸展着羽翼、前倾的动势,扬起的战裙,既塑造了战舰满风张帆时的强力,也显现着对胜利的喜悦。透过紧贴身躯而扬起的衣裳,特别是从胸部到腹部的形体,使人感到生命的搏动与体格的矫健,女神豪迈的气势仿佛从天而降,与百姓共享凯旋的欢乐。

这件作品的作者已无从查考了,但从残留的形态中可以探索到,这时希腊雕刻的风格,已从古典时期对神膜拜的肃穆程式,转向世俗带有戏剧性的塑造和人格化刻划的发展。尤其是对复杂动态的处理:螺旋形的体态和流畅的衣纹线条,洒脱别致;前倾的身躯,更加强了动势和雕像的体积感以及向后展开的双翅产生的均衡,都打破了古典时期的造型特征。轻盈的薄纱、健美的体态、飘扬的战裙或弛或张,跌宕起伏,使这尊神像达到光影交错、情景交融,好象这堆冷硬的石头已经活了起来。

黄启荣

展望者的身躯(公元前一世纪)

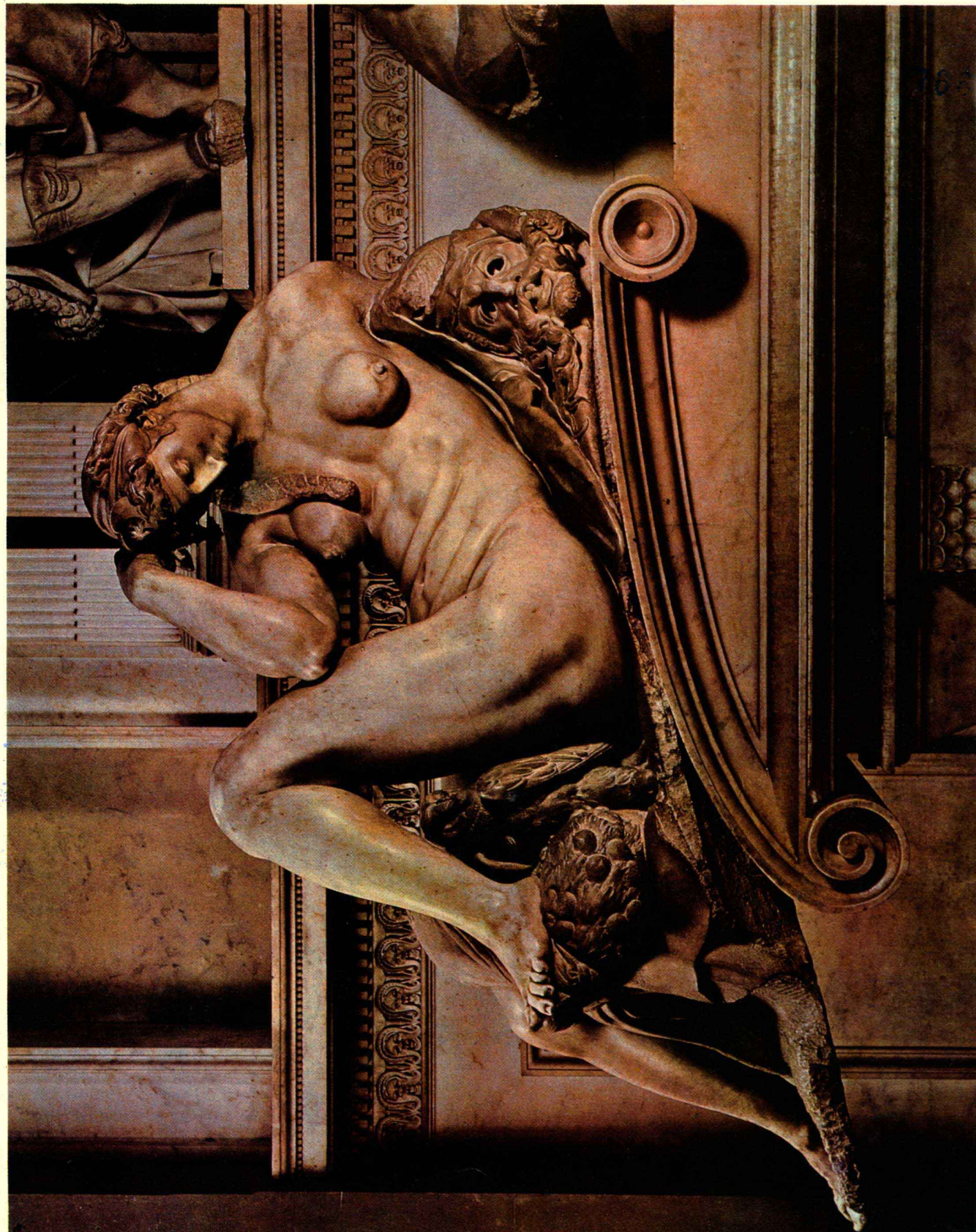
大理石(高 159cm)

[古希腊] 阿坡隆尼奥斯 (Apollonios)

《展望者的身躯》据推测是公元前一世纪，希腊雕刻家阿坡隆尼奥斯的佳作。乍一看，这残躯由于它的构图和那强劲肌肉中充溢着的生命活力，同巴蒂农神殿破风上的雕像十分相似；再细细揣摩，包括座垫等细节可以窥察到它较前者更为活泼，更具个性并富于生活气息。舒展自如的下半身，扭转的胸脯，肩带和微伸的颈部，给人感觉到原来完整的雕像，该是一个矫健的壮士正泰然自若地休息着，舒畅地展视着前方。丰腴、健壮、魁伟的体魄以及富有弹性的肌肉，全身仿佛循环着炽热的血液，这种千钧不能撼，万钧不能移的英雄气度，是当时刚强、英俊的希腊男性美的化身。由于贪婪地呼吸着新鲜空气，折皱的腰部肌肉呈现了明显的颤动。作者赋予这丰润的大理石以永不泯灭的内在精神；这是情操高尚、智慧无穷、技艺精湛的古希腊人所崇尚的人体美的典型，它闪耀着人类文明史上的灿烂光辉。

米开朗琪罗的阐述最为精辟，他说：“希腊雕刻神品即使从高山之巅滚下来也不会跌成碎片。”他寓意贴切地形容了希腊雕刻艺术的坚实不摧，万古不朽。这座受损的雕像所在的神殿已荡然无存，要考查它的来历，缺乏佐证。在某些美术史册中又被称之为《贝尔维德的阿波罗像》，仿佛被认作太阳神偶像。某些考古学家则根据它座落于海滨山坡之上，故用“展望者”名之。

胡博闻

夜(1526—31)

大理石(194cm)

[意大利] 米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti, 1475—1564)

意大利伟大的雕刻家、画家、建筑家米开朗琪罗，与达·芬奇、拉斐尔一直被世人称之为文艺复兴的“三杰”，他们的作品标志着这一时代艺术的顶峰，成为后代无可企及的光辉典范。

米开朗琪罗的一生坎坷曲折、颠沛流离，充满了辛酸与痛苦，然而，在艺术中他却找到了安慰和欢乐。他把毕生的精力倾注于巨幅壁画和大理石的灵性之中，从而成为人世间空前绝后的艺术巨匠。

《夜》是米开朗琪罗为佛罗伦萨美第奇陵墓雕刻的，饰以昼夜时辰寓意的四座雕像之一，在每个石棺棺盖上安置两座，分别为《昼》、《夜》；《晨》、《暮》。他们的神情显露出惶恐与悲伤：《暮》在疲惫不堪地睡着；《晨》勉强不愿地醒来；《昼》痛苦地惊醒不眠；唯独妩媚的《夜》在静静地安睡。米开朗琪罗在诗中特别写到她：

“睡眠是甜蜜的，

成为顽石更是幸福。

只要世上还有罪恶与耻辱，

不见不闻、

无知无觉便是最大的欢乐。

不要惊醒我。

嘘！

讲得轻些！”

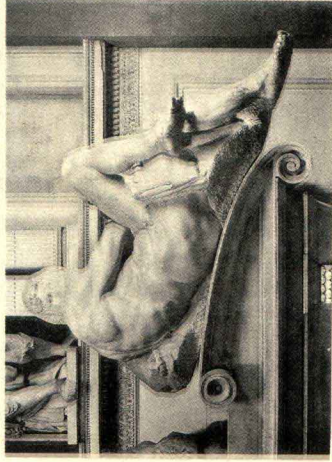
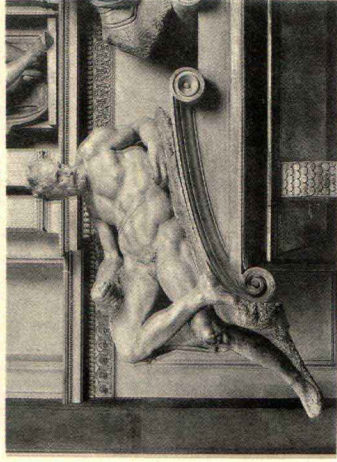
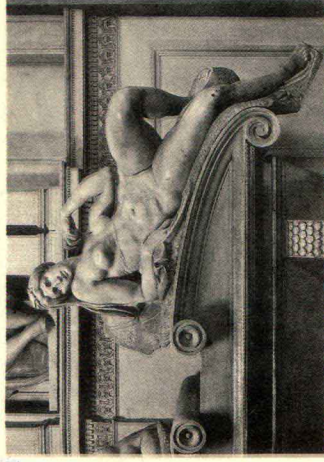
这些忧伤与焦虑，不安与怀疑，正是佛罗伦萨遭到外国侵略和反动势力复辟时人民内心的写照。作为爱国艺术家的米开朗琪罗，体察到了人民的心声，他为祖国的前途和人民命运忧心忡忡，劳心怛怛。

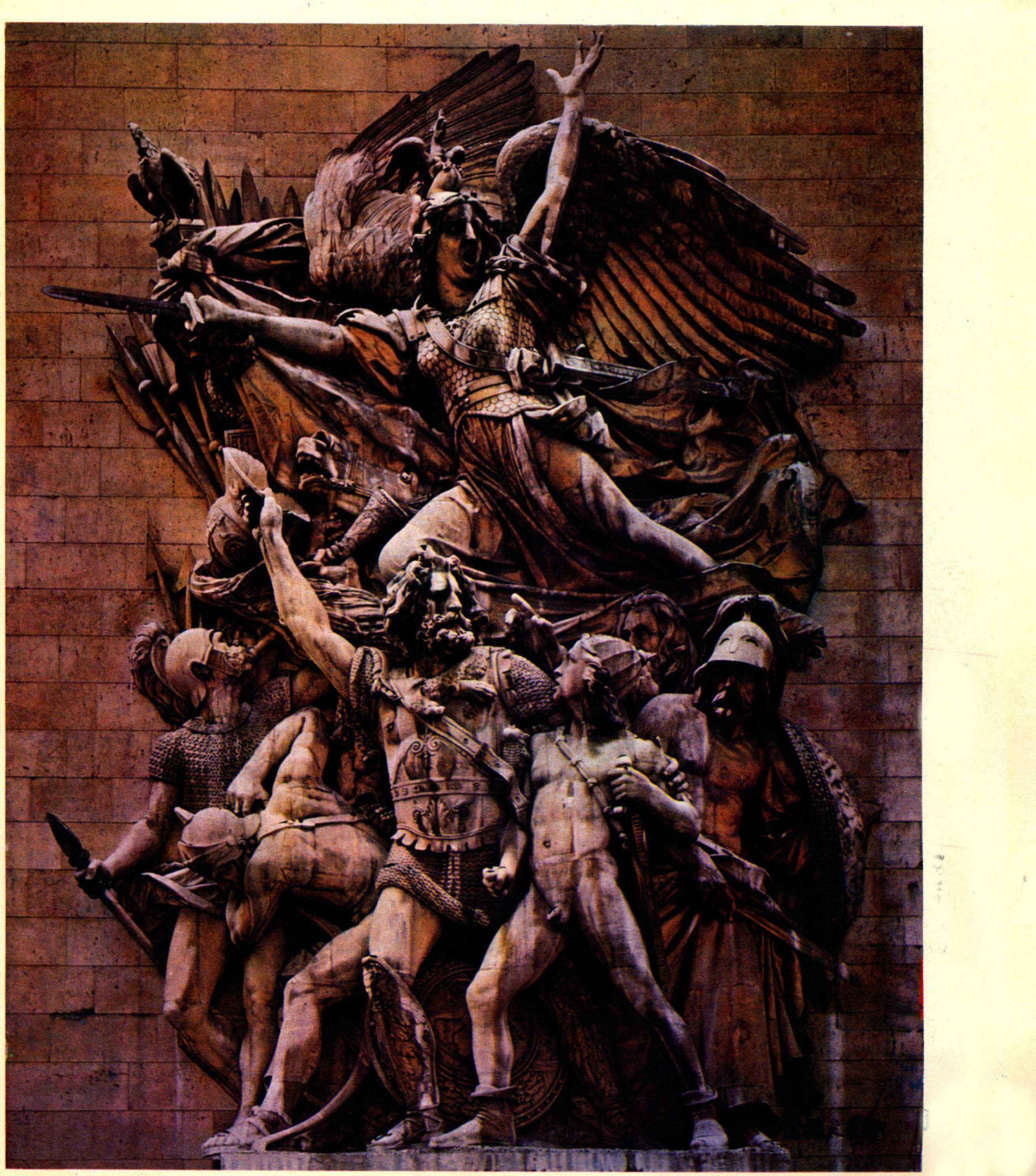
《夜》仿佛从大理石中剥落出来的生命，充满了活力。倘若走近她的身旁，尚可听到她在轻轻地呼吸。那挺直的鼻梁、深凹的眼睛缝隙，紧抿着的嘴唇和轮廓清晰的下巴，以及宁静的脸庞和矫健的体魄，无一不蕴含着迷人的魅力。在人世间还有罪恶和耻辱的时刻，千万不要惊醒她。轻些，再轻些，让她静静地睡吧！

杨学昭

世界名画欣赏

7/5

马赛曲(1833—36)

大理石(1270×600cm)

[法国] 吕 德(Francois Rude, 1784—1855)

吕德是法国浪漫主义雕塑家。

高浮雕《马赛曲》又名《一七九二年志愿军出发》，是巴黎凯旋门上组雕中最精彩的一件。它反映了法国资产阶级大革命时期，人民争民主、反暴政的革命意志和爱国热情；也表达了当共和国处于危急的关头(一七九二年普、奥联军武装干涉法国革命)，人民奋起保卫祖国这一伟大的历史主题。

吕德在这座作品中，继承古典主义的技艺和纪念碑性的雕塑造型，把主题和人物形象作了高度概括和理想化处理。浮雕的上半部，女神身穿铠甲展开双翅，跨大步伐挥剑指向前方，又振起左臂唤起民众奔赴沙场；她那修长的战裙加强了动势和威力，疾风一般向前飞奔，充满了不可征服的力量和信心。下方的群像是蜂涌而来的老老少少的爱国志士。蓄着长发、大胡子饱经风霜的老军士，领着身边的儿子一起远征，这情节置于构图的中央。其他有头戴战盔手握盾牌利刃转身冲上前去的；有吹着号角召唤人们前进的；有俯身弯弓检验武器的；有从后面涌向前来的。整个浮雕虽只有七个人，配上些许的军旗和战矛，却给人有千军万马之势。

作者倾注了对革命的热情，花了三年的时间表现了这一伟大史实。他巧妙地运用了联想和呼应的手法，使上下左右统一在总的运动中，以强大的造型表现力歌颂了英雄的人民大众，犹如霹雳般的音响动人心魄，使这座至今仍屹立在巴黎广场上的雕塑，成为世界文化的瑰宝、爱国主义的征象。

曾进顺

舞 蹈(1869)

大理石(高 330cm)

[法国] 卡尔波(Jean Baptiste Carpeaux, 1827—1875)

《舞蹈》标志着法国著名雕塑家让·巴蒂斯特·卡尔波艺术的最高成就。他曾经留学意大利，深得米开朗琪罗雕刻的精髓。作品结构严谨，形象鲜明，体态活泼。

在热烈、欢乐的音乐声中，人们象过狂欢节般地载歌载舞。作品上只有几个人，给人的感觉却极其丰富，生动地表现了优美自怡欢乐的情绪：一个青春少年扮作“舞神”站在中央，击着手鼓。少女们合着鼓点，跳跃着，欢笑着，象风一样地围成圈在旋转，笑语盈人。在手舞足蹈间，人们还会找到一个安琪儿般的小孩躲藏其间，他倚在地上，也手舞足蹈。整座雕塑表现得那么生动活泼，好似春回大地，和煦欢畅，千姿百态，美不胜收。甚至人物的每一个小指尖尖也都充溢着狂欢时的热情。这是歌颂生命的欢乐，是对人们青春的礼赞。

雕塑家在这件作品中倾注了极大的热情。为寻找舞姿，他深入观摩芭蕾舞演员舞蹈，画了大量速写。并打破陈规，把圆雕和浮雕巧妙地捏在一起，维妙维肖地表现了狂欢的人们在欢畅舞蹈时的神态。

可是这座雕塑揭幕时，却有人指责它低级下流，败坏道德，有伤风光！美终于战胜了丑！历史考验了这件杰作，它至今仍屹立在巴黎歌剧院门口，被当成是戏剧舞蹈的象征。

林 雯

