

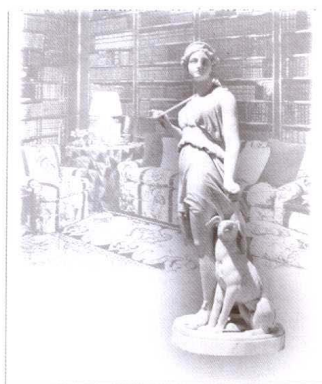
吴晓丁 编

31
548
欧美

室内小型艺雕①

 天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

欧美室内 小型艺雕 ①

吴晓丁 编

● 天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲室内小型艺雕.1 / 吴晓丁编. —天津: 天津人民美术出版社, 2002

ISBN 7-5305-1833-x

I. 欧... II. 吴... III. ①室内装饰—雕塑—欧洲—图集②室内装饰—雕塑—美国—图集 IV. J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 034404 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022)23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2002年9月第1版

2003年9月第2次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/32 印张: 3

印数: 3001—5000

版权所有, 侵权必究

定价: 27.80元

责任编辑：姚重庆 梁雪莲

技术编辑：高 振

图片摄影：吴晓丁

资料翻译：JUANAN WU

装帧设计：姚重庆 梁雪莲

电脑设计：刘 欣

目 录

前言 吴晓丁	1	丽达和天鹅	52
被智慧囚禁的爱	7	妈妈和孩子	54
拔刺的男孩	9	微笑的女孩和玫瑰	55
被绑的丘比特	10	春天	56
小酒神巴刻斯	12	裸女	57
阿佛洛狄特	13	萨福	58
阿佛洛狄特	14	裸女	61
爱之女神阿佛洛狄特	15	人体躯干	62
圣母和孩子	17	沉思	63
克娄帕特拉胸像	18	藤蔓	64
盐盒	19	黛安娜	66
建筑学	20	和声	69
丽达和天鹅	22	维纳斯	70
圣母和小孩	23	芭蕾舞演员	71
圣母、小孩和儿时的圣约翰	24	妇女	72
丽达和天鹅	26	丘比特和塞可依	73
安德洛墨达和海中怪兽	27	亚当	75
畏惧丘比特的箭	29	大卫	78
达姆佩热的仙女	30	大卫	79
包裹着的女人体	33	阿尔斐俄斯和阿尔苏莎	80
女孩和鸽子	34	十字架上的耶稣	82
洗澡的女人	35	奥菲士	83
冬天	36	掠夺萨宾妇女	84
斜倚的娜伊阿得	37	马斯亚斯	86
忠贞护佑天真	40	奥菲士和塞帕瑞斯	88
拾麦穗的鲁思	42	浪子回头	89
黛安娜	44	驯马师	90
庞贝的盲捧花女	45	杂技演员	91
萨福	46	雄狮击蛇	92
维纳斯	50		

前言

吴晓丁

希腊神话中有这样一个故事，塞浦路斯年轻的雕塑家戈马利翁，痴迷于他自己的杰作——一个被他雕琢得无比完美的“女人”，他疯狂地爱上了她，于是他对她百般呵护，大献殷勤，希望她能变成活人。他的痴迷终于感动了爱神维纳斯，维纳斯赋予了那“女人”生命，他的雕塑真的活了。这是一个美丽的神话故事，对于我们这些搞造型艺术的人来说尤其美丽。

圣经《创世纪》第二章记述：耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹进他鼻孔里，他就成为活人，名叫亚当。

在我们中国的传说中，人也是女娲用泥土造的。

即使不相信真的是神用泥土造了人并赋予了我们生命，最起码可以认定，捏个泥人让他（她）活起来，是我们人类最原始的梦想之一。这一原始的幻想情结通过DNA一代一代地传递，积淀在了我们的潜意识里，以至于虽然现代雕塑给了我们许多新的形式和新的雕塑理念，但看到那些很单纯的、雕得像活人一样的雕塑仍不免要动心。

本书所主要聚焦的欧洲古典主义雕塑，以及美国新古典主义雕塑基本上属于这范畴。一般来说古典主义指古代艺术，或受古代影响的后期艺术，新古典主义则仅指受古代影响的后期艺术。古典主义高度尊崇古代艺术，强调和谐、明晰、严谨、普遍性和理想主义等美学原则。在西方艺术史上意大利文艺复兴是继古代之后第一个彻底的古典主义时期。这一时期公认的杰出范例有米开朗基罗的《大卫》、拉斐尔的《巴尔达萨—卡斯蒂格利昂肖像》和布拉曼特的卡普里尼宫（罗马，已毁）。而17世纪的法国，文艺复兴时的作品和理论引导法国主要艺术家走向了纯粹的古典主义。这一点在本书收集到的17至19世纪法国和意大利古典雕塑中，得到充分体现。18世纪中叶以后古典主义同理性主义发生联系。由于对希腊、罗马或文艺复兴时期典范作品的崇敬，产生了各种新古典主义。到20世纪早期，古典主义所主张的和谐、匀称、

协调，被应用于新出现的工艺材料和技术方面，从而形成许多不同风格。

本书收集的这些精致、优雅、栩栩如生的古典主义雕塑在形式上承袭了希腊、罗马雕刻的传统，内容上则多取材于希腊神话、圣经故事和一些历史传说。

杜里欧-罗巴多的大理石雕像《亚当》(见75页)。此雕像源自意大利威尼斯，雕凿时间约在1490~1495年左右，现收藏于纽约大都会博物馆欧洲雕塑与装饰艺术部门。该部门拥有自文艺复兴至20世纪初的艺术品近6万件，而这件出自杜里欧-罗巴多之手的意大利文艺复兴时期的杰作，被视为是这6万件艺术品中最珍贵的一件。圣经里讲，耶和華神在东方的伊甸立个园子，把亚当安置在那里并吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随便吃，只是分辨善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定死！后来亚当和夏娃受了蛇的诱惑摘下那棵树上的果子吃了。于是，虽然他们的眼睛明亮了，但却因此而被逐出伊甸园，结束了无忧无虑、没有苦恼和贫困的日子，开始了终生劳苦只有汗流浹背才能勉强糊口的生活。这样一个天上地下的转折，吃果子是个关键。杜里欧-罗巴多的雕像恰好反映了这一戏剧性的瞬间，亚当全裸，身体重心偏向一侧，手持分辨善恶的果子，将吃而未吃。最妙的是其对亚当眼神的把握。整个人体塑造得完美、清晰，那眼神却笼罩着一层朦胧和迷茫，再配合微张的嘴巴，准确地表现出始祖亚当在吃果子之前，眼睛未亮、心智未开的混沌状态。亚当手中果子看上去不像个果子，像是一粒健身球。细一琢磨却很有道理，伊甸园什么样，分辨善恶的果子什么样，有谁见过？所以这果子不能雕得像苹果，也不能像梨。弄成一个抽象的圆球来代表那果子反倒更有道理。

圣母和孩子，是雕塑作品中经常见到的题材，基督教艺术中很早就有表现圣母题材的。431年，玛利亚作为“上帝生母”的地位获得确认，耶稣的完备神性受到明确肯定。为着重表现这个观念，怀抱圣婴坐在宝座上的形象乃在教堂的永久性装饰中占有突出位置。圣母像通常用于祈祷，着力于教义或情感上的表现深度，一般伴有圣婴耶稣。另外常伴有婴儿时的圣约翰。圣约翰应该是指施洗者约翰，施洗者约翰

的母亲是圣母玛利亚的表妹，圣母怀圣婴耶稣时曾去看望怀着施洗者约翰的表妹伊利莎白，圣母往见节就是纪念此日。关于圣母玛利亚的地位，基督教和天主教、东正教有不同的解释。抛开宗教上的歧见，艺术作品中的圣母玛利亚慈悲、纯洁、良善、温柔，集中了所有女性的美德。意大利 Benedetto Da Malano 作于 1490 年的大理石浮雕《圣母和孩子》(见 17 页)、法国 Pierre Biardeau 的大理石雕刻《圣母、小孩和儿时的圣约翰》(见 24 页)就是其中之代表。

在西方古典绘画和雕塑中，源自于希腊神话故事的“丽达和天鹅”是最常见的题材之一。纽约大都会博物馆欧洲雕塑与装饰艺术部门藏有好几件《丽达和天鹅》的雕塑，其中有两件雕刻得特别精彩。一件是法国雕塑家 Albert-Ernest Carrier Belleuse 雕刻于 1870 年的大理石雕像(见 52 页)，另一件是名叫 Jaques Sarrazin 也是法国的雕塑家所作的小型塑像(见 26 页)，雕塑时间约在 1640~1650 年之间。在希腊神话故事中，丽达是斯巴达国王泰恩达瑞尤斯的妻子，宙斯变化成天鹅和她结合，生下一儿一女，他们的女儿便是引发特洛伊战争的著名的绝代美人——海伦。

雕塑《丘比特和塞可依》取材自希腊神话故事，是意大利安东尼奥·卡诺瓦的作品，大都会的这件是石膏范模，可以清楚地看到雕塑上有许多翻凿石雕时定点用的铁钉子。(见 73 页)长着翅膀的丘比特和塞可依激情热吻，塞可依后仰成弓状的身体和丘比特张开的翅膀，形成力的传递，不管从哪个角度看都有种旋转飞动的感觉，发散着很强的感染力。丘比特和塞可依之间有一段曲折的故事。塞可依本是一个国王的三个女儿中最小的一个，因生得过于美丽而遭到爱神维纳斯的嫉妒。于是维纳斯派她的儿子丘比特去发一箭，好让塞可依随便嫁给一个什么最丑的东西。爱神有的时候也够狠的。可是丘比特一看到塞可依便失魂落魄，不可抗拒地爱上了她。丘比特从来是制造爱情的，这回他自己堕入了爱河。一方面是母命难违，另一方面自己爱得不能割舍。万般无奈丘比特竟违反天禁私下和塞可依结合了。此事开始时保密到连塞可依都不知道她的丈夫是谁，之后有塞可依姐姐们的挑唆，有塞可依的上当，有丘比特的误会、维纳斯的发怒等等。这事后来闹到宙斯那里，终于让塞可依

晋升为神，和丘比特结为合法夫妻。故事以中国式的大团圆结束。

另一个因美貌遭嫉恨的是埃塞俄比亚国王刻甫斯的女儿安德洛墨达。凡是美人大多都是公主。因她的母亲夸口说她的女儿安德洛墨达比海洋的女仙们还漂亮，惹怒了众海洋女仙。她们耸恿海神发大水淹没了她的国家，还派了一个妖怪，吞没了陆地上的一切。有神谕宣示：如要解救国家，必须将安德洛墨达丢给妖怪喂食。正当国王和闹得沸沸扬扬的国民准备把她喂给怪兽时，她未来的丈夫帕耳修斯救了她。法国 Domenico Gudi 的《安德洛墨达和海中怪兽》(见 27 页)表现的正是这个故事。此件作品摆放在大都会博物馆卡罗尔和米尔顿欧洲雕塑厅中，非常吸引人。大理石雕出的安德洛墨达，晶莹剔透如玉一般细腻润泽，一手高举仰望长天，好像在期待着帕耳修斯的解救。身后的岩石和脚下张着大嘴的怪兽还有束腰搭布的褶皱等，形成相对繁密的衬托，更加突出了主体。

大都会博物馆的大理石雕刻《马斯亚斯》，是 17 世纪法国雕刻家 Christophe Veyvier 的作品(见 86 页)。如果你了解了这个故事的内容，你就不会奇怪，为什么博物馆其他雕塑一般都放置在自然的较暗的光线条件下，惟独这件雕塑置于强烈的光线照射之下。希腊神话里的故事是这样的，雅典娜发明了一种笛子，吹了两下之后觉得吹笛子的时候脸颊不够优雅，就把笛子丢弃了。后来这笛子被森林里的一个叫马斯亚斯的小神偶然拾起，他觉得这是一件奇妙的乐器，终日爱不释手，勤吹不辍。功夫不负有心人，时间久了马斯亚斯练成了个吹笛圣手。千不该万不该，他不该骄傲自大。可他的自我感觉太好了，居然要和太阳神阿波罗叫板。怎么着！比试比试？其实在希腊神话的世界里是挺不讲民主法制的，大神欺负小神，就像有人欺负弱者一样，一点道理都不讲。阿波罗竟然因为这一点小事，把马斯亚斯的皮给撸了。太过分了！这就是我们看到的雕刻《马斯亚斯》，马斯亚斯在太阳的强烈照射下，痛苦地扭动着身体，给他带来灾难的那笛子依然伴随着他。Christophe Veyvier 大概非常同情这位敢和太阳神较量的小神，而绝妙的强光的配合则是博物馆的再创作。

希腊神话中的奥菲士创造了一个用音乐征服冥府、改写生死簿的

传奇，同时也留下了失而复得、得而又失，后悔得连命都没了的悲惨故事。奥菲士本来是个幸福的人，但命运弄人，就在他新婚大喜的当日，他的爱妻在和他一起散步的时候被蛇咬毙命。奥菲士觉得太不公平，怎么也咽不下这口气。于是独闯冥府，要找冥王讨个说法。他破天荒地用美妙的音乐打通了道道关卡，说服了冥王普路同，即哈得斯放他妻子还阳。哈得斯只有一个条件，就是奥菲士在返回的路途上绝对不能回头。奥菲士带着妻子一路回来，就在快到出口的时候，跟在他后面的妻子的脚步声忽然没了，他一着急，回头一看，所有的一切都消失了。于是整日沉浸在痛悔之中的奥菲士终于精神崩溃，凄惨地被消灭了。美国雕塑家托马斯·克劳福德的大理石雕刻《奥菲士和塞帕瑞斯》(见88页)把奥菲士雕成了一个手搭凉棚四处寻找他妻子的英俊小伙，被他的音乐征服了的冥府的看门狗塞帕瑞斯(刻耳柏洛斯)，驯服地跟在他身旁。这狗有三个头，狗嘴滴着毒涎，下身長着一条龙尾，头上和背上的毛全是盘缠着的毒蛇。音乐能摆平这样的恶狗，这种故事也只有酷爱艺术的希腊人才能编得出来。托马斯·克劳福德没有描写悔恨莫及、自我放逐的奥菲士是对的，有些故事只讲一半就好。

意大利安东尼奥·卡诺瓦的大理石雕刻《斜倚的娜伊阿得》(见37页)，看上去要轻松愉悦得多。斜倚在那儿的娜伊阿得被雕凿得细腻光滑，像真人一般。让人不敢直视。不过与其说是表现希腊神话中守护河泉的水泉女神，实际上倒更像是在着意刻画一个罗马贵妇。

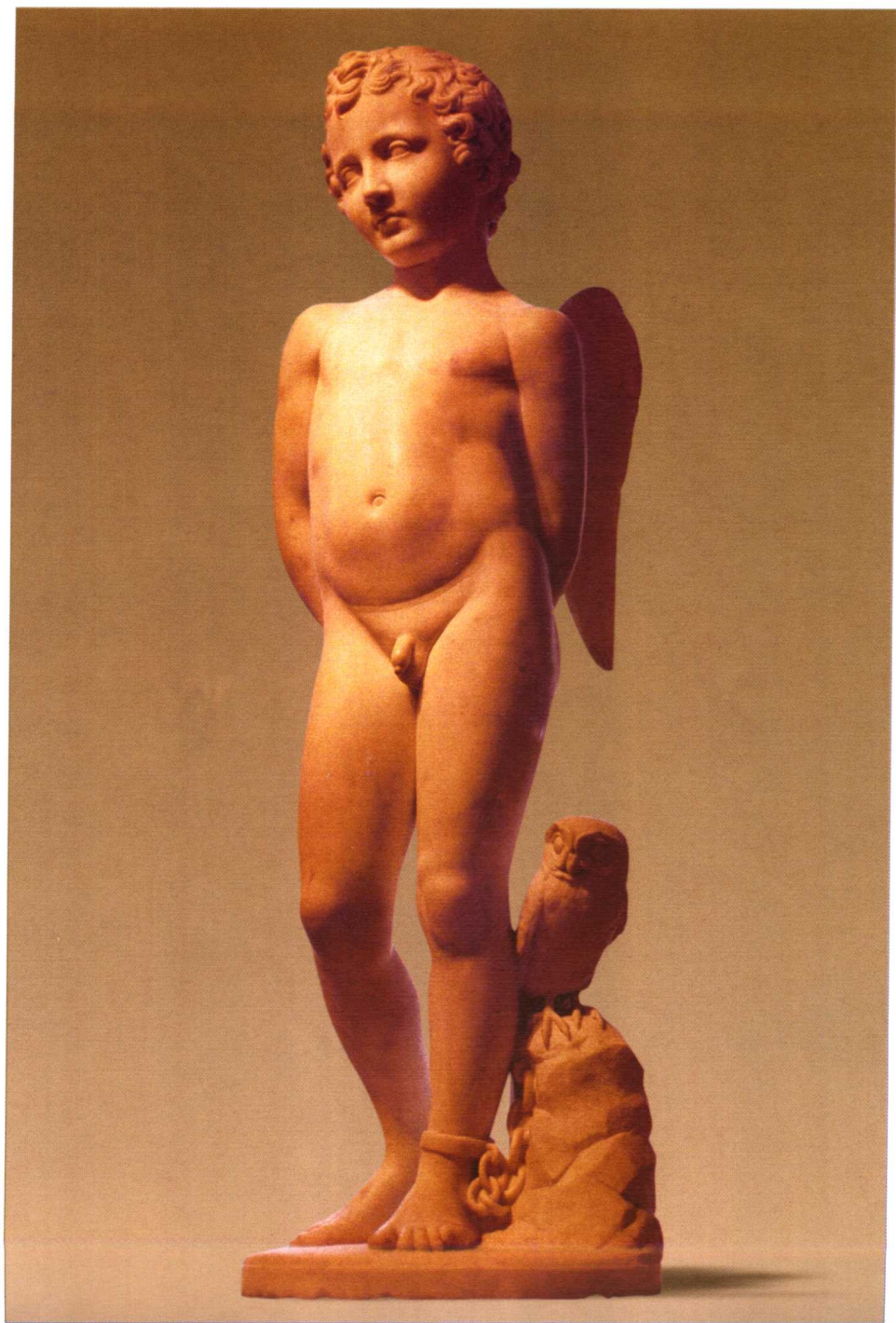
《阿尔斐俄斯和阿尔苏莎》(见80页)也是出自希腊神话，一看雕像就知道这是一个男子正在纠缠一个女人。印象当中希腊神话里，从众神之神宙斯、太阳神阿波罗到这些不很出名的小神，全都有这个毛病。雕塑中的男子是阿尔斐俄斯河的神，女人是阿尔苏莎泉的神。一日阿尔苏莎正在河边洗澡被阿尔斐俄斯看到，阿尔斐俄斯对她一见钟情，紧追不舍。阿尔苏莎则惊慌恐惧避之惟恐不及，情急之中向处女守护神黛安娜求救，黛安娜将她变成一股泉水，以逃避阿尔斐俄斯的追赶。没想到仍不死心的阿尔斐俄斯却也化成河水，与阿尔苏莎泉合为了一股。到底追到手了，真是好女架不住赖汉磨。

《被智慧囚禁的爱》是美国雕塑家霍雷肖·格里诺的作品(见7页)。

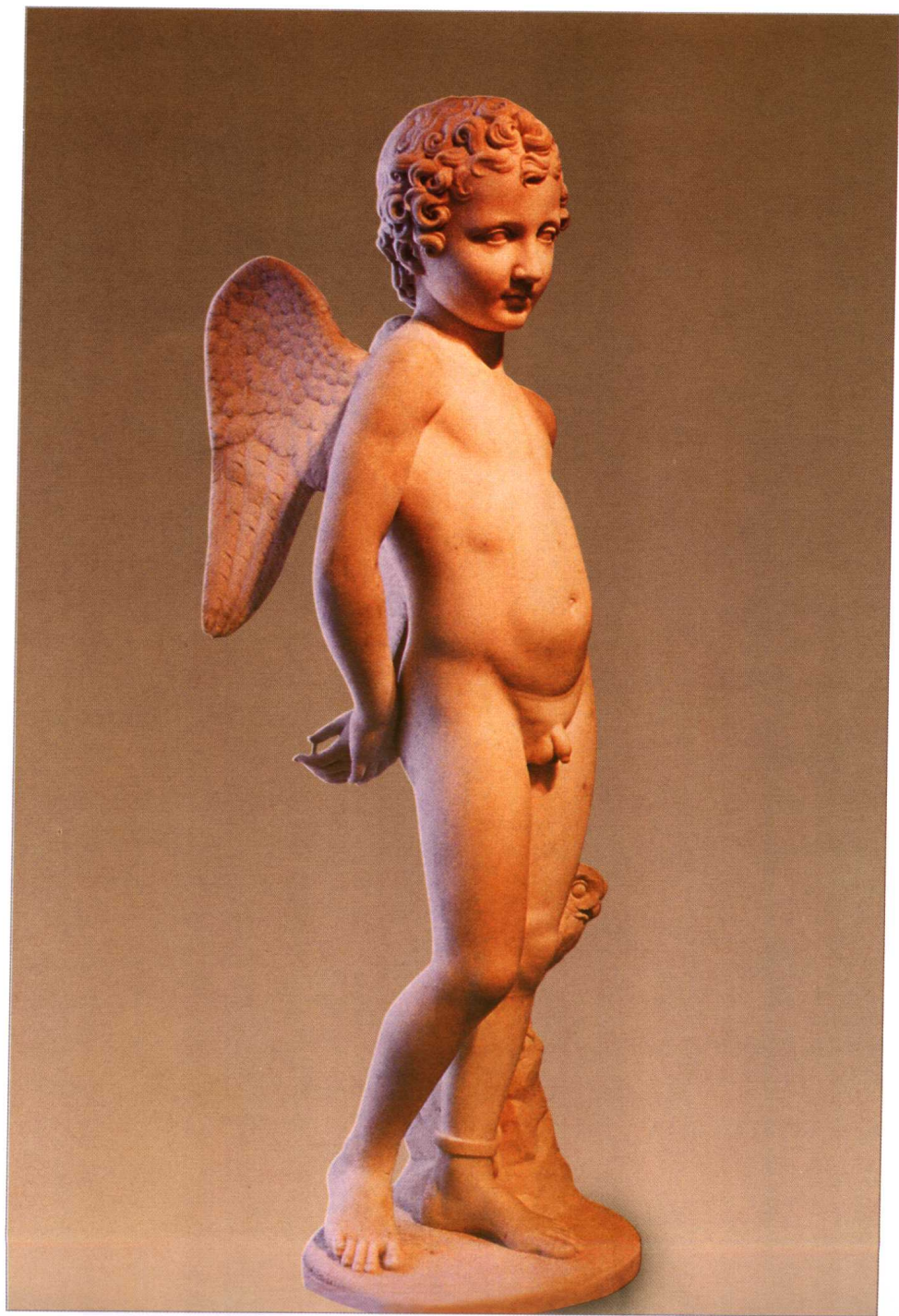
这个雕塑描写年轻而易冲动的爱神丘比特,被属于智慧女神玛娜娃(雅典娜)的猫头鹰所约束。似乎是在说明一个合乎道德的理念:被约束的爱才是智慧的。

公元前7世纪的希腊女诗人萨福,似乎是雕塑家们喜欢的素材,大概因她美貌姣好有才情偏又际遇不幸,是那种典型的最易遭人怜惜的女性。由波士顿美术博物馆收藏的美国雕塑家 William Wetmore Story 的《萨福》(见 46 页),纯白大理石雕成,前后左右从各个角度看都很完美。因失恋而伤痛欲绝的女诗人无力地坐在那儿,一脸茫然。雕像前面低垂的玫瑰花和解去了琴弦的七弦竖琴,象征着女诗人和那个船夫失败的恋情。大都会博物馆收藏的 Comte Prosper Depinay 的《萨福》(见 58 页),作于意大利罗马,雕刻时间是 1895 年。外观上看起来比 William Wetmore Story 的《萨福》壮硕,气质上似乎更像当时的希腊女诗人。

美国新古典主义雕塑,在雕刻的形式上与希腊、罗马以及文艺复兴时期雕塑一脉相承。内容上不局限于圣经、希腊神话故事,出现了许多具有象征意味的和特定人物、故事的作品。仔细欣赏自有不同的味道。

霍雷肖—格里诺(美) 被智慧囚禁的爱 1836年 大理石

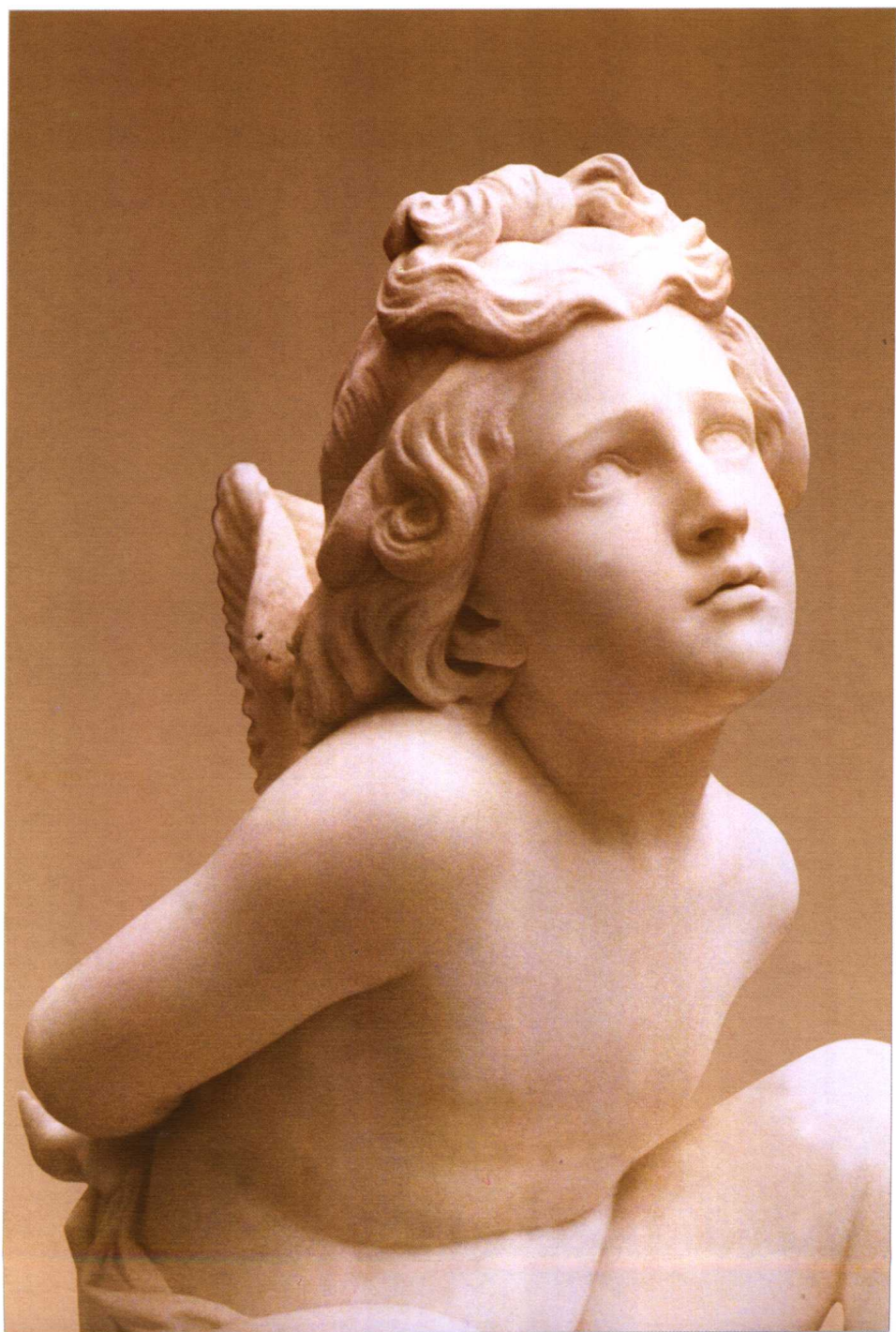
被智慧囚禁的爱（侧面）

安托耐洛·格基尼（意大利） 拔刺的男孩 1500年 青铜

理查德·格里诺(美) 被绑的丘比特 1863年 大理石

被绑的丘比特（局部）

威廉·韦特莫·斯托里(美) 小酒神巴刻斯 1863年 大理石