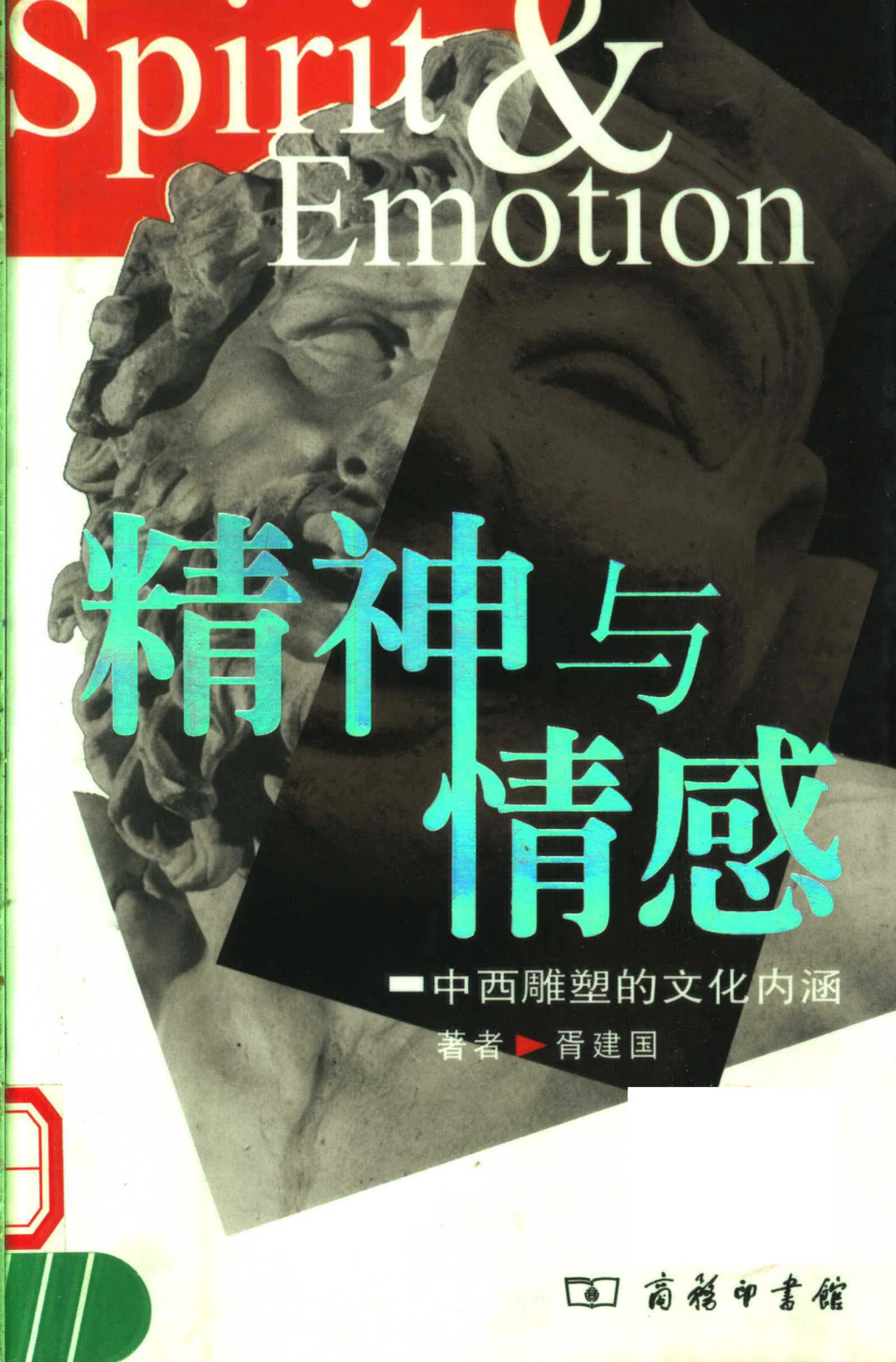

Spirit &
Emotion

精神与
情感

— 中西雕塑的文化内涵

著者 ▶ 胥建国

 商务印书馆

精神与情感

——中西雕塑的文化内涵

胥建国 著

商务印书馆

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

精神与情感:中西雕塑的文化内涵 / 胥建国著. —北京:
商务印书馆, 2003

ISBN 7 - 100 - 03581 - 3

I. 精... II. 胥... III. 雕塑—关系—文化—对比—
研究—中国、西方国家 IV. J302

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 068374 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

JING SHEN YU QING GAN

精神与情感

ZHONG XI DIAO SU DE WEN HUA NEI HAN

——中西雕塑的文化内涵

胥建国 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京新华印刷厂印刷

ISBN 7 - 100 - 03581 - 3 / J · 1

2003 年 8 月第 1 版

开本 880 × 1230 1/32

2003 年 8 月北京第 1 次印刷

印张 11 1/8

定价:21.00 元

《阿卡德国王纳拉姆辛
之胜利纪念碑》

公元前 23 世纪

红色砂岩 高 200cm 宽 105cm

巴黎罗浮宫博物馆

《人首有翼狮身
之守护神像》

公元前 8 世纪

雪花石膏 高 420cm

巴黎罗浮宫博物馆

《黄金抛光护面》

第 18 王朝 公元前 13 世纪

金·宝石 高 54cm 宽 39.3cm

开罗埃及博物馆

《阿玛尔那公主》
第18王朝 公元前14世纪
石灰岩·彩色 高15.5cm
巴黎罗浮宫博物馆

《青铜平顶人头像》
商代晚期
青铜 高41.2cm
四川三星堆

《胁侍菩萨》
北魏
石雕 高155cm
麦积山第127号窟

《阿佛罗狄忒的诞生》(“卢多维奇宝座”局部)
公元前470—460年
云石 140 × 102cm
罗马国立博物馆

《菩萨》

盛唐

彩塑 高 185cm

敦煌 45 窟

《菩萨像》(局部)

宋

泥佛 高 502cm

拉梢寺佛座正中

《罗丹胸像》(局部)

布尔德尔

公元 1909 年

青铜 高 67 cm

巴黎布尔德尔美术馆

《思》

罗丹

公元 1886 年

大理石 高 74cm

巴黎罗丹美术馆

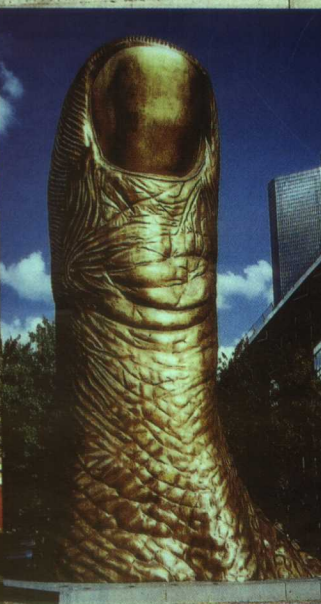
《侧卧像拱腿》

亨利·摩尔
公元 1970 年
青铜 长 442cm

《誓约》

亚历山大·利伯曼
公元 1975 年
钢管
宾夕法尼亚大学

《大拇指》

塞萨尔
铸铜 高 12 m
巴黎德方斯

序《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》

胥建国君给我们奉献出一本很有意义的著作《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》，为写这本书，他在攻读博士学位期间，围绕这个专题，广泛收集资料，深入研究，还时常与雕塑专业圈内的师友们以及文化界的朋友们热烈地讨论。他以这个题目完成了学位论文，现在大家看到的这本著作就是在论文基础上略加润色形成的。

建国之所以选择这样一个题目，是经过一段时间酝酿和思考的。他是一位艺术实践家，已经在雕塑教学和创作领域活动了很多年，并做出了成绩。长期的艺术实践，尤其是教学任务，迫使他关注理论，因为教学与创作中遇到的问题，要向学生和观众说清楚，必须自己先弄明白，理出一个头绪来；此外，也许促使建国对理论产生兴趣更重要的原因，是他在多年的艺术实践中，深感我国当代雕塑在现有的基础上要再上一层楼，钻研技巧固然重要，但更重要的是应该在理论上有所提高。这有两层意思，一是指雕塑家本身，不能只埋头做活，还应该提高自己各方面的修养，尤其是理论修养。中外艺术史上真正有成就的雕塑家，莫不是在社会、文化、艺术诸问题上有思考、有见解的艺术家。可以这样说，他们是雕塑家，也更是文化人。他们的雕塑创作不仅通过形体的塑造来感染人们的视觉，而主要是通过造型中蕴含的意味、思想来影响人们的心灵世界，从而对社会产生影响；二

是指社会对雕塑的认识与理解,人们往往把雕塑看作是点缀和装饰,对雕塑的审美意义与价值,对它的文体功能,缺乏应有的认识。更有甚者,有人还把雕塑艺术仅仅视为一种与文化无关的、等而下之的“技艺”。在这种社会文化氛围内,雕塑艺术的水平要得到真正的提高,是有难度的。正是基于以上的认识,建国选择了这样一个专题潜心研究,终于拿出了令人赞赏的学术成果来。

建国以大量的中外艺术史实为依据,阐述雕塑是人类的精神产品,是社会文化不可分割的组成部分。雕塑的语言和形式的制约因素很多,但基本的制约因素是社会文化,文化内涵决定着雕塑的形式、语言,但反过来雕塑的创造也起着丰富社会文化、充实其精神内涵的作用。建国继而指出,雕塑既是人类情感外溢的物化形式,它必然地体现着不同历史时期人们的宇宙观和人生观,蕴含着人们灼热的生命热情,而在历史长河中,对雕塑文化内涵起重要作用的是神话、宗教和社会习俗(世俗)。值得称道的是,建国在对中西雕塑艺术作比较时,运用了科学的历史辩证观点,从文化和艺术形式两个角度,分析中西雕塑的同和异,从而给人们在思考艺术本质与规律时,提供了许多有益的启示。总之,这是一本史料丰富、观点新颖和有独特学术切入点的著作。它的出版是对我国雕塑学理论建设的贡献,相信会受到艺术界与广大读者的欢迎。

是为序。

奚 静 之

2001年9月20日,于清华大学美术学院

目 录

序

导 言

5 第一章 中西雕塑比较研究的价值取向与基本范畴

第一节 中西雕塑比较研究的现状与意义

第二节 中西雕塑的文化内涵概念诠释

1. 何为“中西”

2. “文化”与“文化内涵”

17 第二章 中西雕塑与中西文化的关系

第一节 雕塑是中西文化最古老的艺术形式和组成部分

第二节 文化内涵决定雕塑的形式，雕塑形式又丰富着文化的内涵

第三节 中西雕塑的演变史贯穿于中西文化的发展史

37 第三章 中西雕塑的文化历时形态

第一节 神话·意识初创与文化积淀

1. 中国古代神话的文化自发性与西方古希腊神话的文化继承性

2. 中国古代神话的创造性、悲怆性与西方古希腊神话的借鉴性、娱乐性

3. 中国古代神话的“帝系”特征与西方古希腊

神话的“神系”特征

第二节 宗教·佛教与基督教

第三节 世俗·人文与科学

67 第四章 中国雕塑的盛衰与文化的变异

第一节 类型与形式

1. 陵墓雕刻

2. 墓俑雕塑

3. 宗教雕塑

第二节 理性与务实

第三节 写真与归纳

第四节 深沉与博大

第五节 宗教与艺术

第六节 融合与圆满

第七节 内敛与世俗

167 第五章 西方雕塑的演进与文化的变革

第一节 借鉴与创造

第二节 理想与典范

第三节 承袭与发展

第四节 束缚与变异

第五节 人文与天才

第六节 古典与浪漫

第七节 承继与回归

第八节 传承与演进

第九节 解析与建构

281 第六章 中西文化特质、精神与中西雕塑基本特征

第一节 中西文化特质与精神

1.	地理环境条件
2.	物质生产方式
3.	社会组织结构
4.	文化延续内核
5.	思维模式
6.	哲学思想
7.	文化精神与艺术精神
第二节	中西雕塑基本特征
1.	题材与形式
2.	写意与写实
3.	功能与类型
4.	雕塑家与雕塑理论

311 第七章 20 世纪中西雕塑的发展状况

第一节	文化传通的概念
第二节	20 世纪初中国的文化背景
第三节	20 世纪中西雕塑发展的基本状况
1.	中国古代雕塑在近代的衰落与西方现代雕塑 对传统雕塑的反叛
2.	二三十年代中国对西方雕塑系统的引进
3.	中国写实主义雕塑道路的确立, 以及八九十 年代现实主义雕塑与现代主义雕塑的冲突与 并进

331 结 论

343 参考文献

347 后 记

21 世纪是信息的世纪，也是文化整合的世纪。这次文化的融汇与整合不仅是人类有史以来规模最大的一次，也是涉及最广、触及最深的一次。在各种不同思想、观念、意识，不同宗教、文化、习俗的碰撞下，传统的宇宙观、人生观和价值观念都会受到不同程度的冲击。作为雕塑这门既古老又现代的艺术，它所面对的这种世界文化的融汇潮流也必然的会对其文化的内涵产生重大的影响。尤其是在新的世纪即将到来的今天重新认识蕴含在中西雕塑中的文化内涵，揭示出它们的内在精神，对当今的雕塑发展都将具有现实的意义。

面对发展迅疾、变化纷繁的时代潮流，雕塑也必将会在一个新的层面上展现出新的面貌，显示出新的生机。因而，如何更准确地把握时代的脉搏，如何从几千年中西雕塑发展的历程中抽出中西方雕塑的精神内涵，寻找到既符合当代人文精神、又适应当代历史发展的东西，这不仅是当今雕塑艺术需要解决的问题，也是当代雕塑所面临的中心问题。

作为中西文化体系中两个并行的艺术形式，无论是中国的古代雕塑、还是西方的传统雕塑，在宗教、文化、表现题材以及表现形式上都有着许多本质的差异。这种差异也正是各自形成文化的民族性与独立性的前提。从另一面来看，中西雕塑艺术在反映人类共同的发展规律、共同的精神追求等方面又显示出了许多共同的因素。所以说，对中西雕塑进行比较的研究、做出客观的论述对当代的雕塑创作实践也同样具有着重要意义。

限于多种原因，以往的雕塑理论主要表现在三方面。

一、对考古资料进行分析或以历史年代汇编的方式来编写雕塑史；二、侧重历史纵向延续的方式来论述有关的时代艺术特征

与风格；三、零散发表的评论性与感想性文章。而把中西雕塑放在一起进行综合性的比较，尤其是把雕塑置于中西两个不同文化的图景中来探讨人类精神的共性、来论述雕塑的文化内涵，寻找出它们的异同，是一件十分有益的事情。所以，对中西雕塑进行较系统的比较，分析它们在各自发展历程中的作用，了解它们共同的性质与不同的特征，总结并提取各自雕塑艺术中的精华，为当代雕塑的兴盛与发展提供参照，既是一件十分重要、也是一件十分有价值的事。

《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》一书正是在这种思考下，以中西方文化为依托，以世界雕塑史为基础，通过比较的方式对中西两大雕塑体系进行的分析与论述。论文力图打破以往编年史的陈述方式，将中西两种不同雕塑艺术的发展轨迹容纳到一个文化的统一体中，既纵向、历史地进行客观分析，又横向、联系地进行综合论述。因为只有借助于比较，才能发现存在于中西雕塑文化中的异同，发现各自文化内涵的独立性与兼容性，才会寻找到各自不同的生长点和创造源，才会探求出蕴藏在雕塑艺术中的人类共同精神和情感，并在不同历程的延展中为当代雕塑文化发展提供有益的东西。

为了能够在人类文化这样一个大的背景中，准确而严谨地把中西雕塑文化产生、发展、演变的复杂历程较为清晰地揭示出来，使所论述的内容在紧扣着雕塑这一核心的同时能够多方位、多视角地将影响雕塑生成与发展的人文因素、自然因素清晰地论述出来，本书分七个章节来加以论述。依次为中西雕塑比较研究的价值取向与基本范畴，中西雕塑与中西文化的关系，中西雕塑的文化历时形态，中国雕塑的盛衰与文化的变异，西方雕塑的演进与文化的变革，中西文化特质、精神与中西雕塑基本特征，20世纪中西雕塑的发展状况，另附有结论。

从宏观上看，中西雕塑的文化内涵离不开各自文化所依附的土壤。也只有从这样一个文化的整体性上来看待雕塑艺术的生成与演变，才能在生命的深处和精神的本源中探索出雕塑内在的生命力与雕塑创作的原动力。因此说，只有从客观的视角去把握处于全然不同文化图景中的中西雕塑，借助人类发展的文化史才能较好地揭示出中西雕塑的文化内涵。

