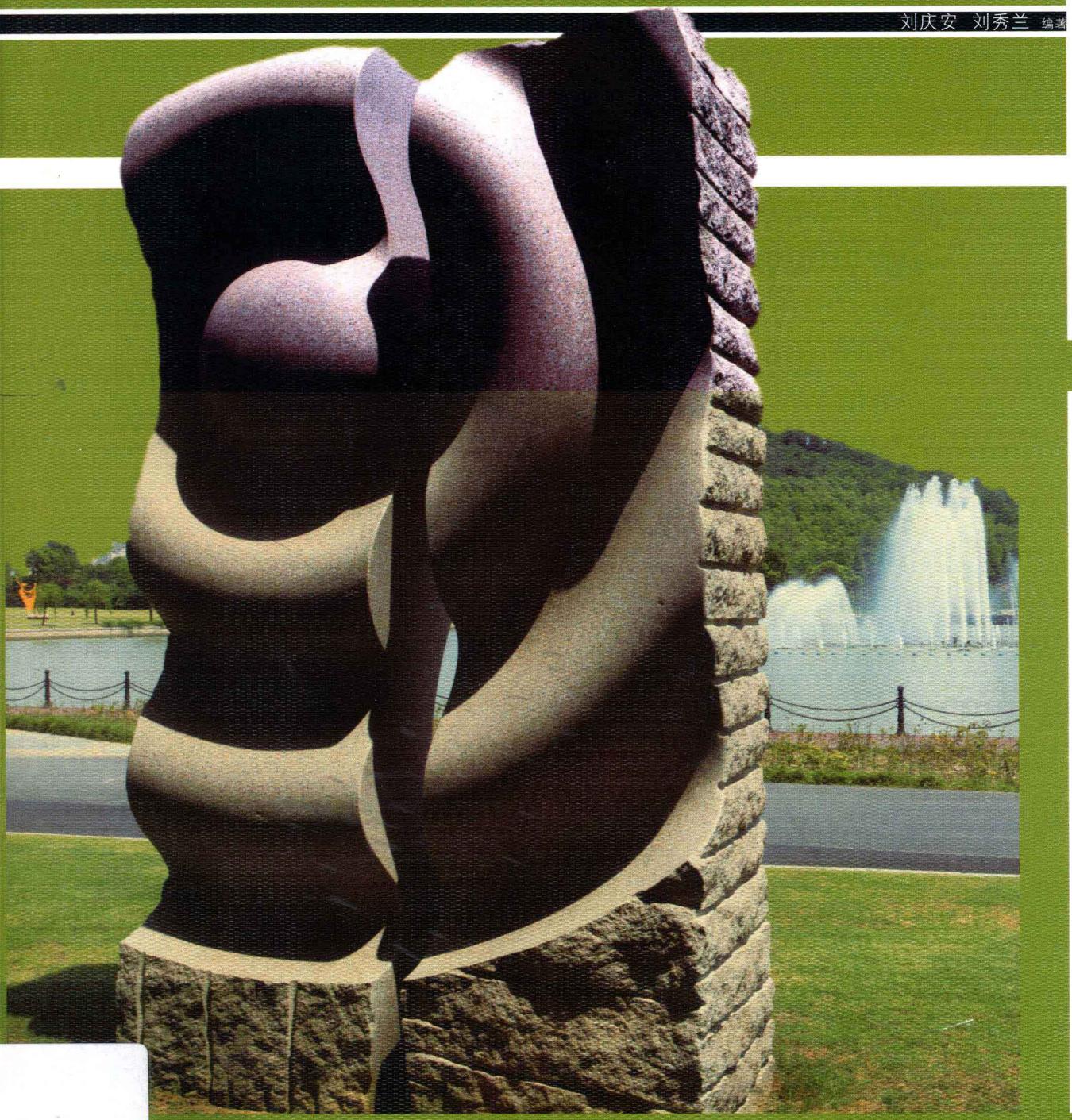

雕塑与建筑和环境

刘庆安 刘秀兰 编著

Sculpture ~ Architecture and the Environment

雕塑与建筑和环境

刘庆安 刘秀兰 编著

图书在版编目(CIP)数据

雕塑与建筑和环境 / 刘庆安, 刘秀兰编著. --上海:
同济大学出版社, 2013.8
(同济大学建筑与城市规划学院美术基础特色课教学
丛书 / 吴长福主编)
ISBN 978-7-5608-5197-6

I. ①雕… II. ①刘… ②刘… III. ①雕塑技法—高
等学校—教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第143096号

雕塑与建筑和环境

选题策划 那泽民
编 著 刘庆安 刘秀兰
责任编辑 那泽民
装帧设计 润泽书坊
责任校对 徐春莲
图文制作 谢一冰 乔 荣
出版发行 同济大学出版社
(上海四平路1239号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn
经 销 全国各地新华书店
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6.25
字 数 200 000
版 次 2013年8月第1版
印 次 2013年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5608-5197-6
定 价 48.00元

丛书主编

吴长福

副主编

黄一如
张建龙
张 奇

执行主编

那泽民

执行副主编

何 伟

选题策划

那泽民

序

几经努力，同济大学建筑与城市规划学院美术基础特色课教学丛书终于付梓出版了。虽然此前同济美术曾有多部艺术著作或画册问世，包括美术教师的集体与个人作品集，部分教师也陆续编撰了一些美术类教材，但整体统筹针对建筑学、城乡规划和景观学等以工程设计为主的专业美术教学系统性丛书，当属首次。本套丛书作为同济大学“十二五”本科教材，凝聚了同济美术教学的最新探索。

同济美术教学始于1952年建筑学等相关专业的创立，也一直以服务专业人才培养为主要目标。早年作为上海地区为数不多设有美术教学的高等学校，这里群英荟萃，云集着留欧、留日归国和国内一流美术院校毕业的顶尖美术家，成为上海美术的一个高地。教师们在传授美术基础知识与技能的同时，立足艺术本体的研究与创作，为提升师生艺术修养与凝练学科思想发展，发挥了重要的作用。进入新世纪以来，随着办学规模的扩大与调整，同济美术的师资群体已达到了空前的规模，其队伍架构与教学组织也日臻完善，并在教学内容、教学方法等诸多方面呈现出多元开放的发展趋势。

历史上美术教学伴随着艺术发展而演进，基于设计的美术教学更是不断迭换更替、推陈出新。从纯艺术表现或侧重商业的导向、到包豪斯对技术因素的关注、再到强调形式秩序的构成引入，新的艺术教育思想与方法在冲击原有教学体系的同时，无不为学科发展与专业教育提供了充沃的养分。同济前辈美术教师们便十分注重艺术本体表现方法与手段的创新和对艺术与环境的多重探索，从而奠定了同济美术追求基础训练与原创价值的教育思想与教学范式。近年来，共同肩负卓越人才培养使命的同济年轻一代美术教师们，坚守艺术教育第一线，勇于改革进取，在美术教学上又有了新的突破、收获了新的成果。

本套教学丛书选取了美术教学中的几个主要环节或重要方面，分类进行著述。作者分别为相应课程的主讲者，当然，书的形成还离不开所有参与的教师与学生的全力支持。各册依据不同的内容，体例亦有所不同，但都有其共同的特色。一是专业针对性。从艺术分类角度，并无所谓的“建筑美术”，但在教育的受众对象上，确有差异性，本套丛书有着明确的读者指向。二是结合教学线索。书中的教学安排、操作进度以及关注重点等，对相关从业者具有切实的参考与应用价值。三是众多作品展示。书中大量的案例图片集中反映了同济师生在美术教与学过程中的真实成果，且不论高下与否，俱客观地表达了艺术以“作品说话”的硬道理。

希望本套教学丛书对广大读者的学习与工作有所裨益。

陈东升

同济大学建筑与城市规划学院院长

2013年6月

目 录

○01

序

第一章 雕塑概述

- 第一节 雕塑基本概念
- 第二节 雕塑历程
- 第三节 中国传统雕塑的基本特征

○21

第二章 雕塑与建筑

- 第一节 雕塑与传统建筑
- 第二节 雕塑与现代建筑
- 第三节 雕塑化的建筑

○27

第三章 具象雕塑基础学习

- 第一节 泥塑
- 第二节 石膏翻制
- 第三节 雕塑的后期加工

○37

第四章 抽象雕塑基础学习

- 第一节 抽象雕塑的基本定义和艺术特征
- 第二节 抽象雕塑的基本构成元素
- 第三节 抽象雕塑的基本构成方法

○55

第五章 雕塑在公共环境中的运用

- 第一节 公共环境雕塑
- 第二节 公共环境雕塑的种类
- 第三节 公共环境雕塑的构成要素

○69

第六章 雕塑作品欣赏

○91

后 记

第一章 雕塑概述

第一节 雕塑基本概念

雕塑是一门以可视、可触的三维立体形象为载体的造型艺术。

在雕塑中，“雕”与“塑”是针对制作材料而言的两个不同的造型概念。“雕”是指雕刻，去除的意思，将原有的客观形体用人为方式进行刻除而形成新造型，是一个做“减法”的过程。如：石雕、木雕、玉雕、骨雕等。“塑”是指塑造，相加的意思，用泥或石膏等材料将心目中的造型物从无到有慢慢塑造形成，是一个做“加法”的过程。如：泥塑、陶艺等。

体积与空间是传统雕塑最基本的造型语言。体积是形体，空间是形体与形态间的距离变化。在雕与塑的过程中，强调概括的形体和空间组合方式的节奏美感是传统雕塑的重要艺术方法。

雕塑又可以分为圆雕、浮雕和透雕这三种基本形式。

圆雕是独立占有三维空间体积的雕塑形式，它的三维空间特性决定了我们可以从任何角度、任何方向对它进行观赏，优秀的圆雕可以让人得到全方位的审美体验（图1-1）。

图1-1 《抢掠萨宾妇女》 1574—1582年 石雕 Giambologna 佛罗伦萨
一个罗马人不顾一切地抢夺萨宾部落的一个女人，他的脚下是一个无奈的萨宾老人。三个人物紧紧纠缠在一起呈螺旋状上升姿势，无论从雕塑的哪一个角度观赏，都令人震撼不已。

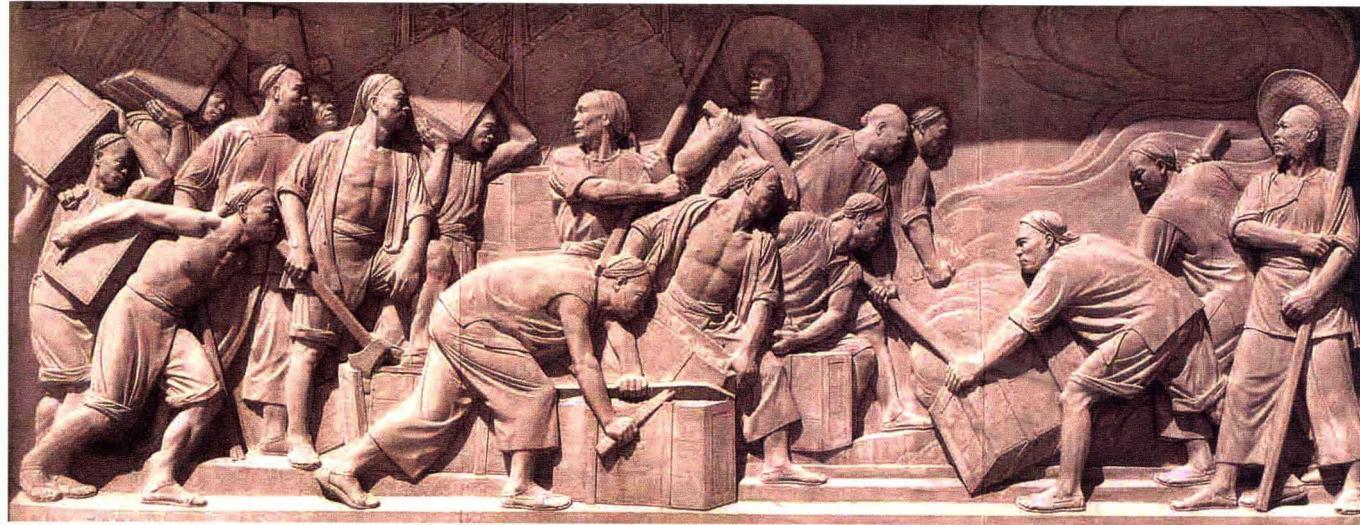

图1-2 人民英雄纪念碑《虎门销烟》 1952年 汉白玉 集体创作

浮雕的平面性决定了它具有故事情节的描写特性。作品《虎门销烟》人物构图生动、前后层次有序，表现了遭受帝国主义欺压的中国人民在销毁鸦片时的动人场面。

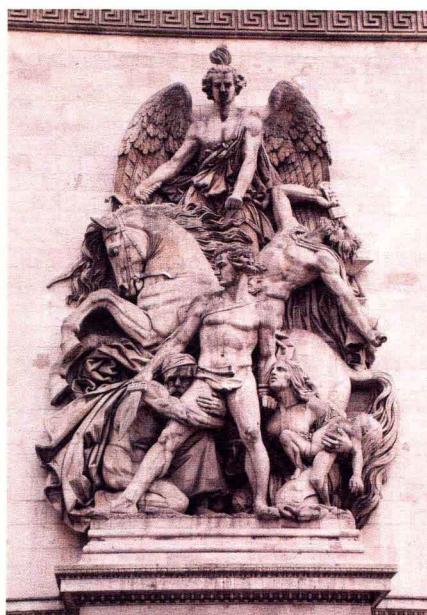

图1-3 凯旋门浮雕之一《抵抗》1810年 花岗岩 让-皮埃尔科特 巴黎凯旋门

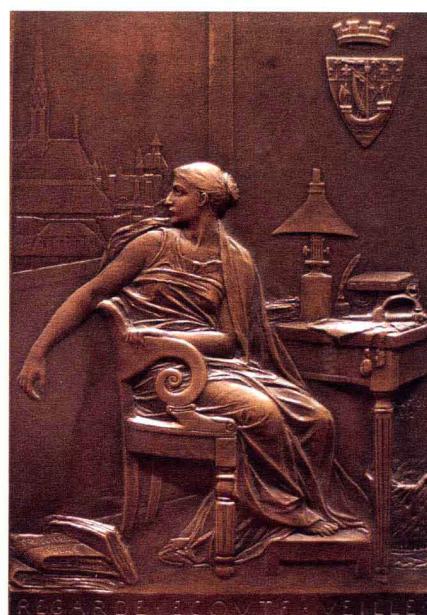
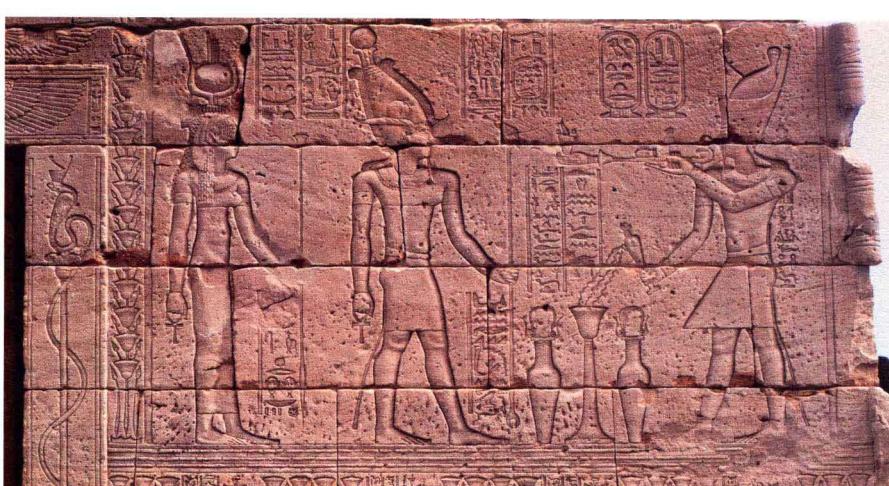

图1-4 法国 浅浮雕的高低起伏不太明显，往往需要特定光线的照射才能达到较好的艺术效果。

图1-6 意大利中世纪宗教雕塑 木雕着色 纽约大都会艺术博物馆
这件中世纪时的教堂木雕，为了突出主要表现内容，将无关紧要的背景全部挖空省略，从而达到主次分明的艺术效果。

图1-5 丹都尔神殿 埃及 公元前5世纪 花岗石 纽约大都会艺术博物馆
古埃及浮雕，以平凹浮雕居多。这种浮雕的特点是以线刻为主、深浅基本一致、图形平面化，具有很强的装饰效果。

浮雕是将三维立体空间进行压缩所产生的雕塑，它是介于绘画与雕塑之间的一种表现形式。它的背面往往依附于物体上，因此，浮雕只有180度的观赏范围（图1-2）。根据空间压缩程度的差异，浮雕又可以分类为高浮雕（图1-3）、低浮雕（图1-4）和浅浮雕（图1-5）。除此之外，属于浮雕范畴的还有凹入浮雕、凸平浮雕、线刻浮雕（图1-6）等等不同的特别形式。

透雕简单地说就是镂空雕塑，是在浮雕的基础上，保留雕塑主要形

图1-7 《人体》 1960年 铜质抛光 让-阿尔普 德国

这件抽象作品，作者的兴趣是金属被打磨光亮以后所产生的材料美感。阿尔普独创了利用有机形体展现其雕塑之美的艺术方法。

体，镂空其背景，将雕塑的主与次、虚与实、疏与密等艺术关系通过镂空方法来表达（图7）。

现代雕塑与传统雕塑区别很大，传统雕塑是以再现客观对象为目的的雕塑艺术。现代雕塑则是以主观为主，轻视客观形象再现，注重雕塑形式意味的雕塑流派。传统雕塑基本上是以具象雕塑进行艺术表现；现代雕塑多采用抽象、半抽象或构成主义的雕塑形式进行创作。

现代雕塑虽然只有近百年的历史，但现代雕塑的艺术思潮却发展得很快，各种雕塑流派相继涌现，使得现代主义雕塑流派纷呈，气象万千（图1-8、图1-9、图1-10）。

and three nights in Taipei Recorded by

图1-8 LIVE 2002年 铜着色 罗伯特·印地安纳州 美国

现代雕塑十分关注艺术与现实生活之间的联系，这件作品将人们最常用的LIVE，大胆地转换成一件环境雕塑，让所有看见这件作品的人都能产生瞬间的微笑。

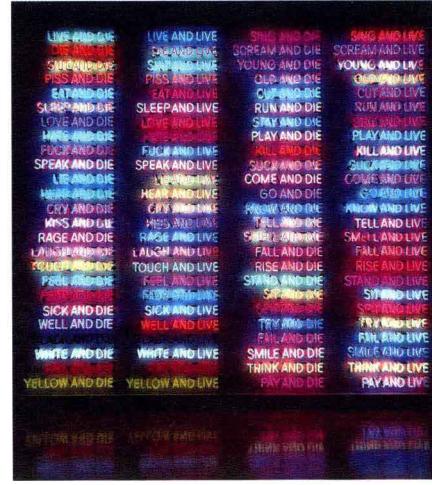

图1-10 《一百个生命与出世》1984年 霓虹灯 布鲁斯·瑙曼 美国

这件作品由霓虹灯条创作的艺术品，已经不能再说这是雕塑作品了，但它依然被放在雕塑馆内，作为现代装置艺术而展出。

图1-9 凹面镜 2004年 不锈钢片装置 美国

这是一件由镜面金属片装置成的作品，当观众接近它时能产生像哈哈镜一样的影像效果。作品具有很强的参与性和互动性。

图1-11 巨石雕像 约公元600—1680年 南太平洋复活节岛
这排石像，高7~10米，重达30~90吨，石像由整块火成岩雕凿而成。石像鼻梁高挺，眼窝深凹，嘴巴噘翘，表情冷漠，原始民众在没有任何起重设备的情况下，如何会树立起这样规模的图腾雕塑？精神力量应该是他们取之不尽的源泉吧！

第二节 雕塑历程

雕塑是人类最古老的艺术表现方式之一。

早在人类社会初期，用于膜拜、祈祷、祭祀用的图腾雕塑的出现，意味着雕塑活动就已经产生。雕塑同巫术、舞蹈、音乐、绘画等艺术形式一起，成为早期人类精神活动的重要方式（图1-11、图1-12）。随着人类生活财富的不断积累，等级观念的形成，雕塑被更多地运用到宗教、庙堂、礼器、墓葬、建筑、器具等社会生活用品的各方面，同时，也具有了社会属性，用来彰显社会等级，维护社会秩序，实行思想统治，雕塑的社会教化功能得以充分发挥。古代雕塑多以石刻为主，具有相对的永恒性。

掸除历史的尘埃，还原历史的面貌，我们可以清楚地看到，无论是在东方还是西方，雕塑对于古代先民的社会作用都是极为重要的（图1-13、图1-14、图1-15）。

一、古希腊雕塑的伟大成就

西方美术注重理性表现，以严谨的写实主义手法再现理想之美，这种艺术传统是从古希腊雕塑开始的。因此，从整个西方美术历史来看，古希腊雕塑占有十分突出的重要地位，她的艺术精髓滋润着西方美术走了近

图1-12 史前女性躯体图腾 石雕 公元前3000—公元前2500年 地中海地区
这件雕塑，简略了无关紧要的一切，突出表现了女性的生殖部位，反映了原始人类对女性躯体的崇拜，这种心理情结意味着图腾雕塑开始出现。

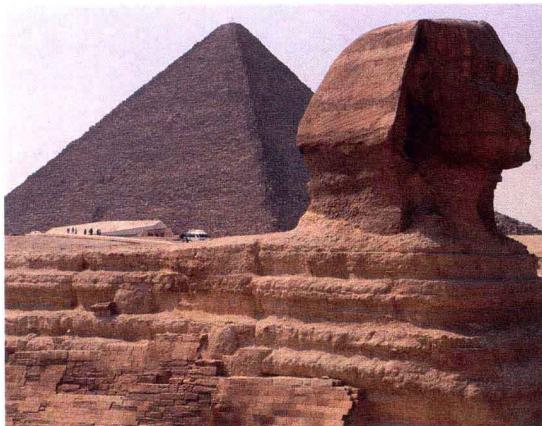

图1-13 《狮身人面像》 石雕 公元前2600年 埃及
狮身人面像是按照埃及国王法老的脸型雕刻的一座陵墓石像，像高20米，长57米，脸长5米，其用石之多，工程量之大，可见一斑。

图1-14 礼器《鬲》 青铜 公元前1200年 商
商周时期是我国青铜器发展的鼎盛时期，青铜器的象征意义大于使用意义，青铜器的大小、多少直接反映出拥有者的尊贵程度。这件青铜器不论在艺术造型、纹饰雕刻、铸造技术等方面都达到了高超的艺术水准。

图1-15 秦始皇兵马俑 公元前200年 西安
秦始皇兵马俑雕塑，不论规模还是人物造型，都堪称奇迹。比真人还大的陶俑行装齐备，排列整齐，严阵以待，犹如秦始皇身前威严的再现。

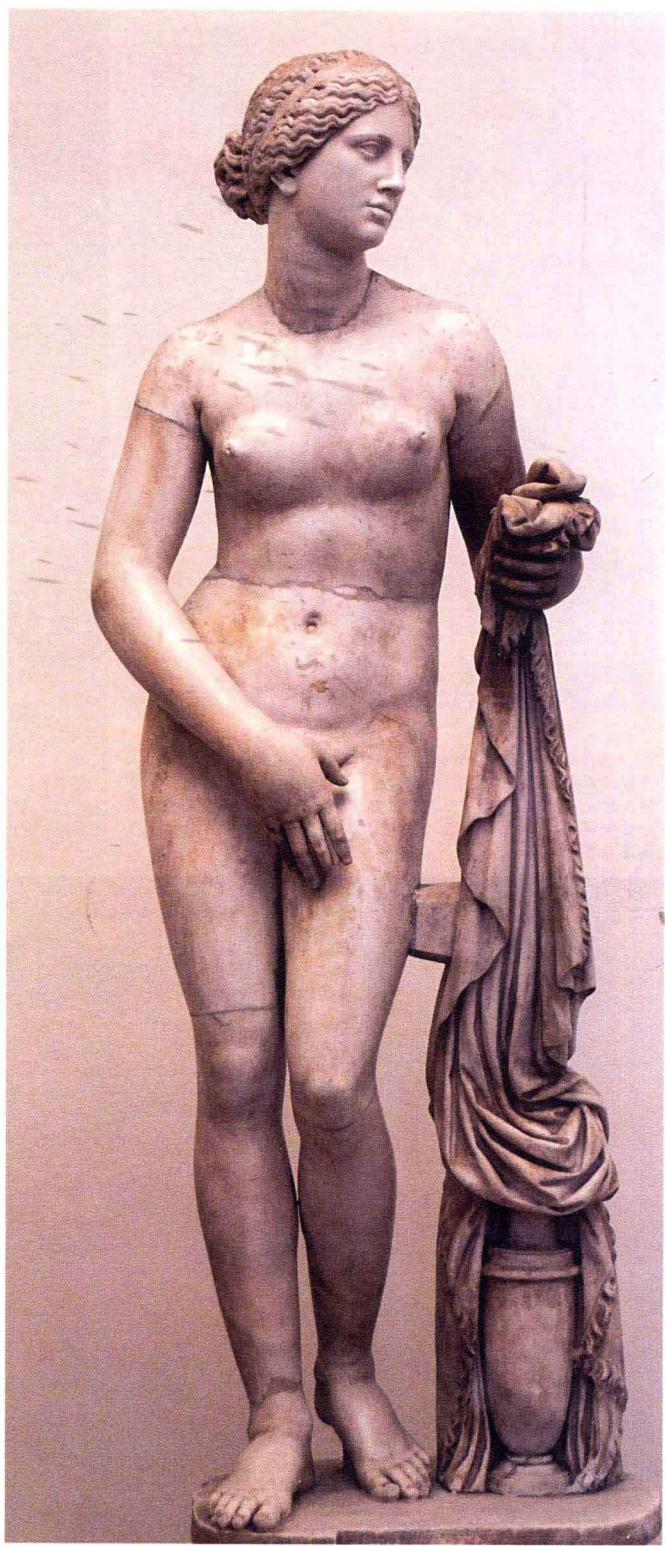

图1-16 《国王与王妃》 花岗岩 公元前22—公元前12世纪 埃及

“正面律”和略带微笑的脸部是古埃及雕塑的特有风格，这种表现形式给人庄严、神秘的感觉，这种雕塑传统几乎延续了古埃及雕塑的整个过程。

图1-17 《青年》 大理石 公元前6年 古希腊

图1-18 《克尼多斯的维纳斯》 大理石 公元前2世纪 普拉克西特列斯 古希腊
这尊维纳斯雕像表现了女神亭亭玉立的人体美感，左手轻持衣饰，右手向前随意地垂下，左腿弯曲，重心落在右腿上，形成S形姿态，形象轮廓线起伏流畅而富有韵律。

2500多年。

希腊雕塑的伟大成就同任何其他事物的发展一样也经历一个成长过程，大致可分三个阶段：古风时期、古典时期、希腊化时期。

“古风时期”（公元前7世纪~公元前5世纪）是希腊雕刻的开创阶段。早期希腊雕塑深受地中海对岸更古老的埃及雕塑“正面律”和“装饰风格”的影响，人物雕塑基本处于一种平面化的状态，形成了“古风”程式。所谓“正面律”就是按正面化方式雕刻人物、动物和植物（图1-16）。也有可能是因为受到当时石雕技术的限制，这种雕像形体大都比较古板、僵直，雕像左右对称，人物重心总是落在双足之间（图1-17）。到了公元前5世纪左右，希腊人物雕塑的这种程式化样式才被突破，雕塑家制作雕像时有意让人体的重心落在了一只脚上，另一只脚弯曲放松，开始有了空间感。然后进一步让人的头、躯干、臀部和双腿之间各种雕塑要素进行空间变化，从而使整个人体产生节奏美感，被雕刻的人物形象自然显得更加真实可信，也更加优美动人。这种有意强调人物体积方位与空间变化的造型方法，对后世雕塑意义重大，意味着西方传统雕塑艺术语言的初步建立（图1-18）。

“古典时期”（公元前5世纪~公元前4世纪）是希腊雕

刻的全盛时期，也是希腊其他各学科领域如：建筑学、解剖学、几何学、力学、美学、哲学的丰硕期。得益于古希腊人侧重于逻辑思维与理性思考的特性，雕塑家们为了追求雕塑更加完美，借助解剖学、力学、几何学等

图1-21 《持矛者》 青铜 公元前4世纪 波利克里托斯 古希腊
这位身体发育完美、体格强健、肌肉发达、充满朝气的青年，体现了古希腊崇尚英雄气概的社会风气。在这件作品中，艺术家以艺术的“法则”确定了其身长与头的比例为7:1。只有这个比例才是最美的，符合社会的审美观。

理性手段对雕塑进行全方面的运用。如：著名雕塑家波利克里托斯发现了人体的比例，他认为人体的比例要依靠“数”的关系，人体最理想的比例

是头与全身的为1:7，同时还对人体骨骼、肌肉做理性的解剖研究，总结其运动规律。他受哲学家毕达哥拉斯学派关于“美”体现在合理的或理想

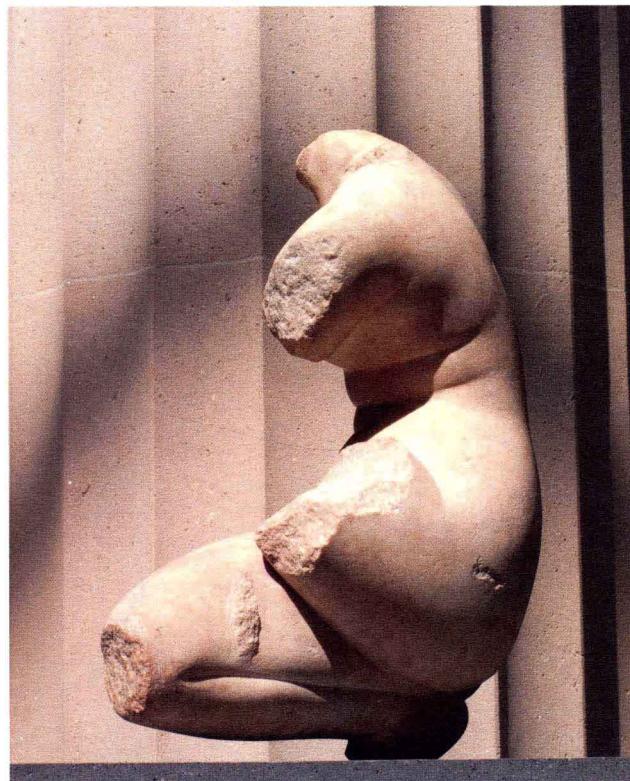

图1-19 《蹲曲的爱神》 大理石 公元1世纪 古罗马仿制
雕塑家利用大理石细腻的质感将女性的肌体表现得真实、完美，仿佛具有生命的温度。

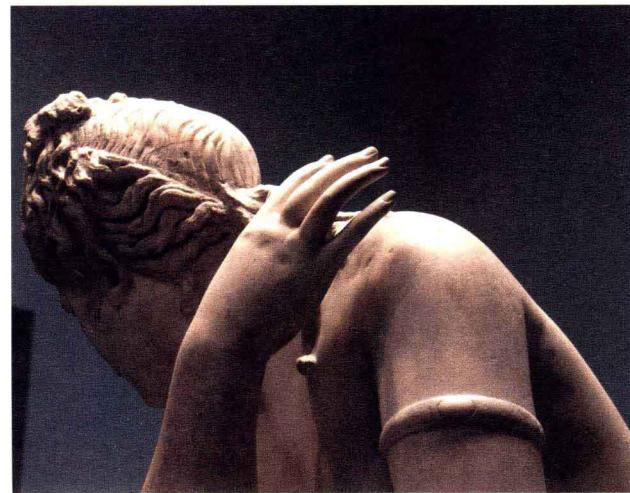

图1-20 《爱神局部》 大理石 公元前3世纪 古希腊
雕像的局部被表现得完美无缺，这充分体现了古希腊艺术家们所追求的“理想”之美。

的数量关系之中的观点的影响，撰写了《法则》一书，专门论述人体比例和结构。体现波利克里托斯理论的雕像有《持矛者》，这位裸体青

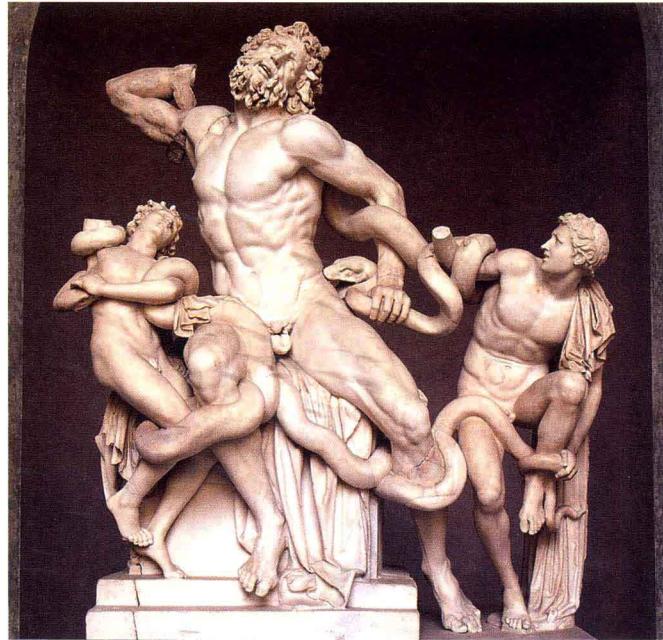
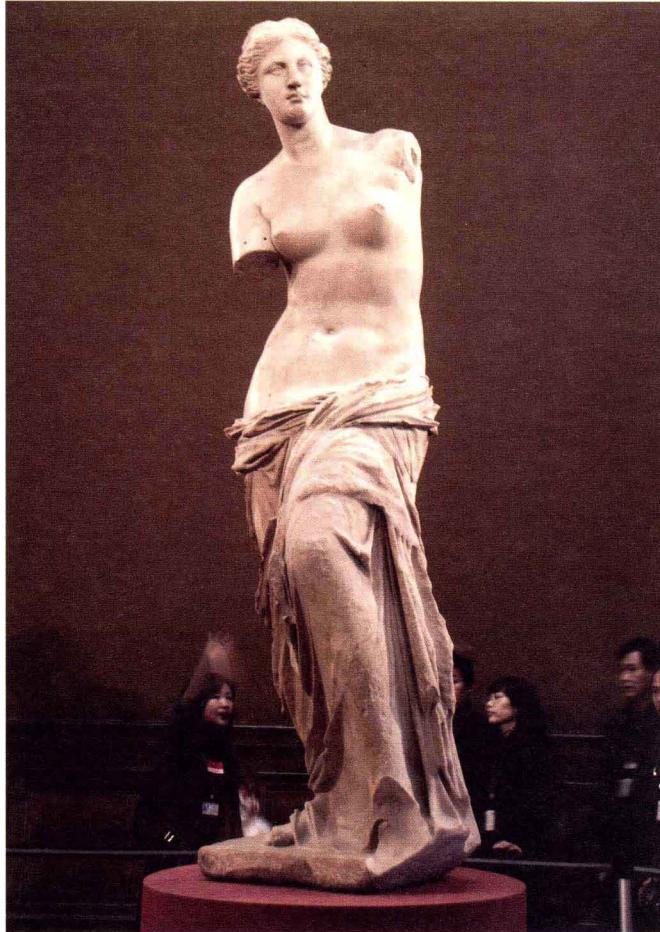

图1-22《米罗岛维纳斯》 大理石 公元前2世纪 亚力山德罗斯 古希腊
这是世界上最负盛名的雕像之一。维纳斯永恒的艺术魅力来源于端庄的身材，丰满的肌肤，典雅的面庞，娟美的笑容和微微扭转的站姿。

年男子雕像是完全依人体比例为1:7的法则创造的（图1-19）。他的体格壮健，肌肉发达，雕像还从力学上探索和解决了人体重心和各种动态之间的关系，为适应人体重心的平衡，人体各部分的动作与肌肉也随之作了相应的塑造，体现出了力量之美。

古典时期的雕塑注重理想化的人物形象刻画，在女性人体表现方面，其细腻肌肤的质感，已经不单纯是雕塑技术上的完美，而是雕塑家对人体之美认识的美学新发现。古典时期希腊雕塑在古希腊神话领域所创造的雕塑形象，数量之大、人体之美、境界之高一直成为后世的艺术典范（图1-20、图1-21）。

“希腊化时期”（公元前3世纪~公元前1世纪）是希腊雕塑内容和风格趋向多样化时期，同古典时期雕塑相比，希腊化时期的雕塑风格更加丰富，既有同古典艺术接近的风格，如《米罗岛维纳斯》（图1-22）等一系列维纳斯雕像，也有体现这一时期生死搏斗、美丑相争的时代精神、掺入悲剧性风格的《拉奥孔》（图1-23）等，由于希腊帝国向外不断扩展和注重竞技体育锻炼的传统原因，反映战争题材和表现英雄人物的纪念性雕塑大批出现，另外还有从人的生活出发，肯定人生、赞美人的美、

图1-23 《拉奥孔》 大理石 公元前1世纪 阿耶桑德罗斯 古希腊
雕刻家在作品的构图上有精心的安排，三个人物的动作、姿态和表情相互呼应，充分体现了当时艺术家们非凡的构图想象力。在作品中，人物被刻画得非常逼真，表现了雕塑家对人体解剖学的了解以及纯熟的雕塑技巧。

赋予人的肉体和精神以崇高的现实题材雕塑，这一切让后期希腊雕塑走上了多样化的繁荣局面。

希腊被罗马征服以后，落后的罗马国几乎全盘继承了希腊文化，包括希腊雕塑。希腊的古典雕塑并未受到摧残，相反，罗马以希腊雕塑艺术为典范，用来为自己服务，颂扬帝王和表现他们好战勇猛的英雄气概和征服世界的丰功伟绩，如：凯旋门和记功柱等。由于罗马帝国的不断向外扩张，客观上，罗马人为希腊雕塑向外传播起了很大的推动作用。而罗马雕塑对后世的主要影响，仅体现在纪念性的人物肖像和运用大型公共建筑雕塑这两个方面（图1-24）。

二、米开朗琪罗雕塑的艺术丰碑

欧洲在经历了1000多年中世纪漫长而沉闷的黑暗封建历史以后，终于迎来了文艺复兴运动（公元14~17世纪）。这是一场以正在形成中的资产阶级为主体，以复兴希腊罗马古典文化为名义，为弘扬人文主义精神为核心的思想文化运动。这场复兴运动推动了整个西方社会对人性、自然科学、文化艺术等全方面的重新认识，是西方近代思想启蒙运动的开端。

图1-24 《君士坦丁凯旋门》 公元4世纪 古罗马

图1-25 《大卫》 大理石 1501~1504年 米开朗基罗 佛罗伦萨

文艺复兴时期，所倡导“尊重人性，以人为本”的理念，在雕塑方面，尽管表现的题材和内容仍以宗教为主，但艺术家们已经撇开了中世纪建筑装饰雕塑的概念化倾向，通过具有强烈表现生命力的雕塑作品，来体现对人性的肯定与赞美。

意大利雕塑家米开朗基罗（1475~1564）是文艺复兴时期整个欧洲雕塑艺术最重要的代表人物，他的艺术创作深受人文主义思想的影响，是一位极具灵魂和思想内涵的雕塑家。

他早年的石雕巨作《大卫》是雕塑史上的伟大经典（图1-25）。雕像全裸站立，人物重心落在一只脚上，形成静中带动的内在力量，头与身轻微旋转并怒视前方，表现出面对强敌毫不畏惧，胸有成竹的精神状态。雕塑像瞬间凝固而成的一件有血有肉的生命体，雄伟健壮，气魄宏大，充满着青春活力，它代表了人类的觉醒，成为了一个伟大时代的标志。

米开朗基罗有很多雕塑是通过极度的形体空间扭动来获得动感和力量的。《被缚的奴隶》便是其中一例（图1-26），雕像让人物的头、躯干、臀和手脚呈现在不同的空间方位，并让壮实的躯体呈螺旋形拧动，同时获得一定的平衡，雕像力图挣脱身上的束缚，呈现强烈的运动节奏感，突出的肩肌和隆起的胸肌蕴蓄着极大的力量，这种动势表达了作者的巨大内在激情，似乎迸发出一股无比强大的反抗力量。

除此以外，米开朗基罗还创作了两组著名的《昼》、《夜》和《晨》、《暮》男女石塑，同样是以强烈的雕塑语言，完美地体现人在悲哀与折磨中的人性之美。米开朗基罗为之奋斗一生所创作的每一件不朽雕塑巨作，不仅继承和发扬了古希腊雕塑的传统语言，更将自己的艺术灵魂注入其中，树立了属于他个人，更属于整个时代的丰碑。

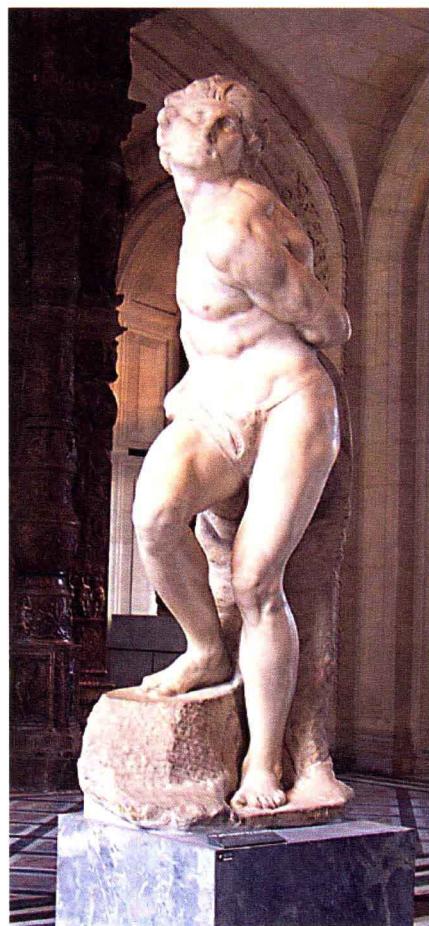

图1-26 《被缚的奴隶》 大理石 1513~1516年 米开朗琪罗 巴黎卢浮宫

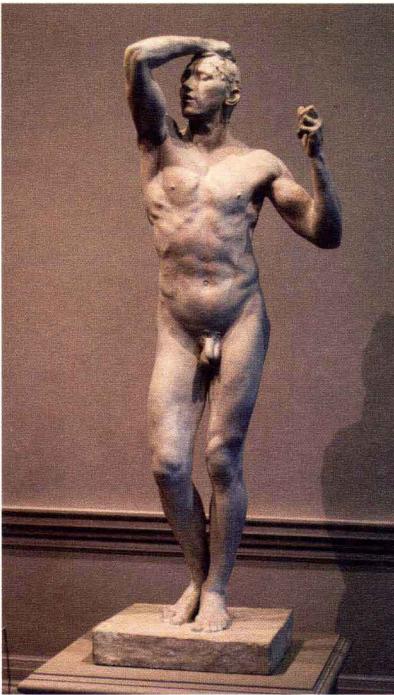

图1-27 《青铜时代》 石膏 1876~1877年 奥古斯特·罗丹 美国国家艺术馆
这个匀称而完美的青年人体，好像从梦中醒来，正舒展全身，解脱一切束缚，发出内在的力量。作者想要表达人类从愚昧黑暗过渡到青铜时代，象征着“人类的觉醒”。

图1-28 《老娼妇》青铜 1885年 奥古斯特·罗丹
自古希腊、罗马以来，雕刻家创造的女性形象都以丰满柔美为目标，唯有罗丹创作的《老娼妇》有所不同，这位全身布满皱纹、骨瘦如柴的妇人，恐怕没有人会认为这形象是“美”的，可罗丹却认为：“在自然中一般人所谓丑，在艺术中能变成美，在艺术中，有性格的作品才算是美的。”显然她是罗丹艺术中的杰作，是罗丹独特美学思想的具体体现。

图1-29 《费尔南德·奥利维尔头像》 青铜 1909年 毕加索 纽约 现代艺术博物馆
这是毕加索最早引进立体主义绘画概念，所做的雕塑。作品具有明显的立体主义风格，人物头像只是他进行雕塑创作的一个符号，体积分解和组合才是他创作的动力。这件作品对后世雕塑影响巨大。

三、罗丹雕塑的重要意义

继文艺复兴以后的数百年时间里，西方艺术在资本主义经济发展和政治变革的带动下，经历了相对快速的思想潮流变化。在雕塑方面，先后出现了细腻华丽、热情奔放的巴洛克雕塑和追求纤细、柔和的洛可可雕塑；注重和谐、单纯的新古典主义雕塑和主张与之截然相对的浪漫主义雕塑等等，直到19世纪中叶出现了现实主义雕塑。

罗丹（1840~1917）是法国现实主义雕塑家的代表，被公认为继米开朗琪罗之后又一位伟大的雕塑大师，他的伟大之处在于他取得了现实主义雕塑的巨大成就，开辟了新的美学思想，摆脱了千百年来雕塑一直是为宗教、皇权、政治、贵族服务的工具地位，将雕塑独立成为一门表现艺术。尽管他仍然是用传统的人体语言来进行他的雕塑创作，但着眼点与传统雕塑已经完全不同，由此拉开了现代雕塑的序幕。

在他以前尽管有部分画家参与了雕塑形式的个人化探索，但都影响不大，在他身旁也无雕塑家与他并肩，因此，他的雕塑成就更像一座突兀的高山。

他的全部作品都证明了一个观念：用自己的眼睛观察世界，哪怕生活是丑的、残破的，经他雕与塑之后作品被赋予新的思想内涵和精神魅力，带给人们的是更深

沉的美。他的代表性雕塑作品，有《青铜时代》、《老娼妇》等（图1-27、图1-28）。他完全抛弃了古典主义理想中的表面完美，努力让雕塑形象更贴近生活，更加鲜活和具有生命力。“生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。”这是他的名言，他明确地把创作立场从外部转移到自身方面，主张“颂扬自己的灵魂”，并在创作上大胆表现个性，发挥自由的创造精神。

在雕塑手法上，他关注激情的表达，将泥巴在雕塑表面的自然效果有意保留，强调人体动态的瞬间感受，关注光影在雕塑中的艺术效果等等，这些个人化雕塑手法都为他的雕塑带来独特的艺术魅力。这也是罗丹被后世认为是拉开现代雕塑序幕的重要原因。

四、现代雕塑的形成

20世纪初是西方文化最具有开创性的年代。这种文化变革有其深刻的社会原因，当时欧洲资本主义经济盲目发展，社会矛盾激化，各国为摆脱困境掠夺资源最终导致战争，使得社会政治结构发生巨大变化。反映在思想文化领域方面，是人们对传统的理性主义思想产生极大的怀疑，导致各种非理性主义哲学思想的泛滥；另外，随着科技的发展，照相技术的诞生对以再现为目的的写实主义艺术观产生巨大的冲击和反思；还有，西方