

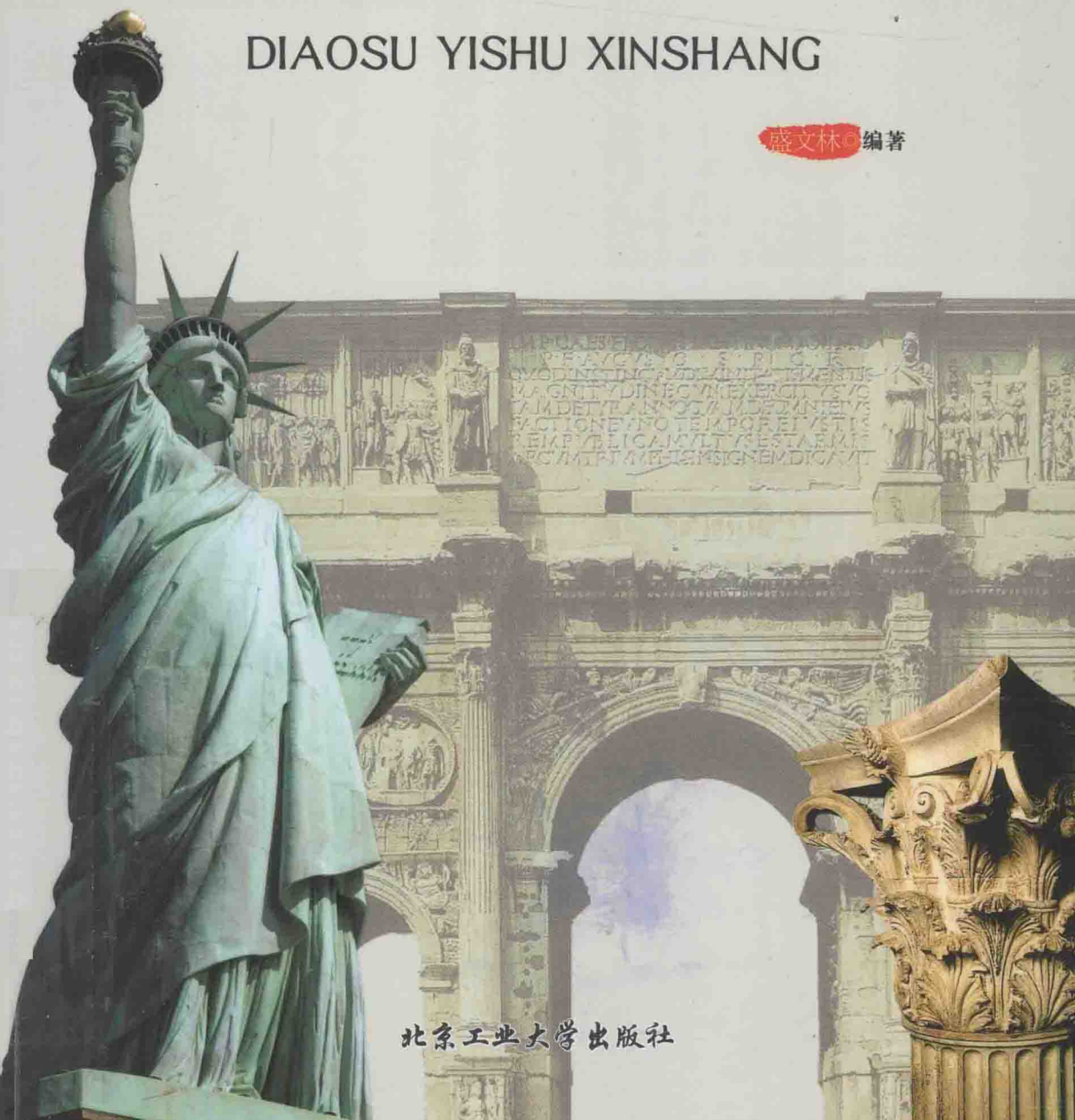
艺术与人文修养

雕塑艺术欣赏

DIAOSU YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

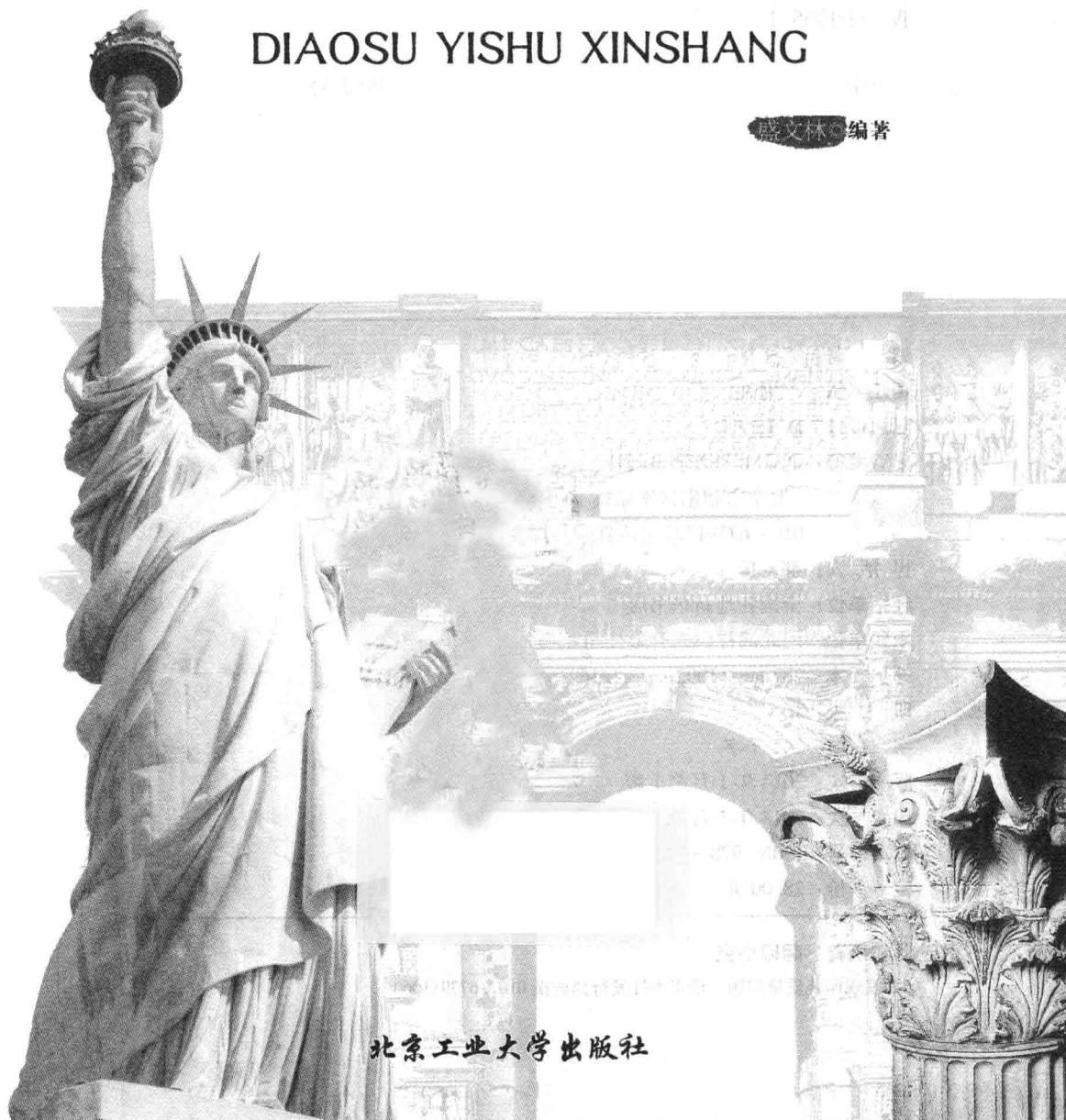
艺术与人文修养

雕塑艺术欣赏

DIAOSU YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑艺术欣赏 / 盛文林编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2014. 1

(艺术与人文修养)

ISBN 978 - 7 - 5639 - 3713 - 4

I. ①雕… II. ①盛… III. ①雕塑 - 鉴赏 - 世界
IV. ①J305. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 274667 号

雕塑艺术欣赏

编 著: 盛文林

责任编辑: 李周辉

封面设计: 映象视觉

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010 - 67391722 (传真) bgdcbbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 河北鸿祥印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 242 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 3713 - 4

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前 言

雕塑也称雕刻，是造型艺术的一种，是雕、刻、塑三种创制方法的总称，指用各种可塑、可雕、可刻材料（如泥土、青铜、云石、石膏、树脂等），创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感和审美理想的艺术。雕塑伴随着人类的诞生而出现，历史悠久，与时俱进，生生不息，是艺术百花园里的一朵奇葩。

雕塑是一门古老而常新的艺术，在几千年漫长的历史中，中国古代雕塑形成具有本民族艺术体征的雕塑风格，表现出中国人特有的审美感受和心境。在三千多年前，古埃及的雕塑艺术就体现出十分成熟的水平。古希腊的雕塑则翻开了世界雕塑史上最辉煌的一页，其雕塑作品所体现的一种理想美，成为全世界的精神财富。古罗马的雕塑同古希腊是一脉相承的，最有特色的作品是人物肖像雕塑。随着社会的发展，人类的审美取向和能力不断改变，雕塑也相应地得到不断的发展，雕塑方法得到进一步丰富和提高，这就使雕塑呈现出越来越多样的时代风貌。

雕塑属于静态的空间形象艺术，由于材料和表现手法的局限，在塑造形象时，不可能像小说、戏剧那样表现很多的人物和复杂的关系，也不可能运用自由充分地描述情节，但可以寓动于静。因此，有人说雕塑是“凝固的舞蹈”。雕塑常常以人为主要表现对象，即使表现的对象不是人，而是动物或其他物体，它所揭示的也是人的情感、人的思想、人的精神。这是雕塑的灵魂所在。优秀的雕塑作品总能唤起人们强烈的生命联想，从中获得生命力量的暗示。

雕塑艺术可以突破语言、文字、国家及民族的界限，形象地记录科学、文化、经济、政治、社会生活等各个方面，是全人类共同享受的艺术。本书在多方搜集资料后精心编撰而成，但由于涉及的作品时间久远等原因，定有疏忽不到之处，敬请谅解指正。

目 录

古代东方雕塑

《汉穆拉比法典》石碑	2
阿育王狮子柱头	4
秦始皇陵兵马俑	6
马踏飞燕	9
霍去病墓前石雕	11
击鼓说唱俑	15
敦煌莫高窟	16
龙门石窟	18
昭陵六骏	20
唐代三座皇陵的石刻	22
乐山大佛	25
大足石窟的数珠手观音	27
大足石窟的千手观音	29
杭州飞来峰的弥勒佛像	30
筲竹寺五百罗汉	32
蒋门神泥塑	33
渡海观音	35
唐招提寺鉴真塑像	37

古埃及雕塑

奈费尔提蒂王后头像	40
那尔迈石板浮雕	42
卡培尔王子像	44
门卡乌拉夫妇立像	46
书吏像	48

古希腊雕塑

蛇女神像	52
驭者铜像	53
厄瑞克透斯殿的女神柱像	55
凡尔赛的阿尔忒弥斯	56
濒死的战士	58
海神波塞冬铜像	59
赫格索墓碑	61
贝弗德勒的阿波罗	62
卢多维奇宝座浮雕	64
掷铁饼者	65
命运三女神	67
雅典娜神像	69
荷矛者	70
尼多斯的阿佛罗狄忒	72
赫尔克勒斯雕像	74
勒达与天鹅	76
刮汗污的运动员	78
蹲着的阿佛罗狄忒	80
抱鹅的少年	82
萨莫色雷斯的胜利女神	83

宙斯祭坛的浮雕	85
米洛斯的维纳斯	87
拉奥孔	89

古罗马雕塑

和平祭坛浮雕	94
母狼	96
卡拉卡拉像	98
波尔格塞的角斗士	100
奥古斯都像	101
图拉真纪念柱浮雕	103

古代美洲雕塑

复活节岛石像	106
武士神庙石像	107

中世纪欧洲雕塑

马达腊骑士浮雕	110
查理大帝骑马像	111
逃往埃及	113
圣母马利亚访问伊丽莎白	114
暴力与谨慎	115
手持书籍的圣凯瑟琳	117

文艺复兴时期的欧洲雕塑

摩西井	120
圣母与子民	121
圣母子	123
赫拉克勒斯与安泰俄斯	125

加塔梅拉塔骑马像	127
哀悼基督	129
大卫	131
被缚的奴隶	133
垂死的奴隶	134
摩西	136
夜、昼、旦、夕	138
酒神像	140
布鲁图胸像	141
巴黎贞洁喷泉的女神浮雕	142
俄耳修斯	145
战胜比萨的佛罗伦萨	147

启蒙运动时期的欧洲雕塑

农牧神被孩子嬉戏	152
撒尿童子	153
阿波罗与达芙妮	155
圣安德烈亚祭坛	157
四河喷泉	159
青铜骑士	161
众宁芙侍奉阿波罗	163
路易十四胸像	165
安德罗墨达与怪兽	167
伏尔泰坐像	168

近现代世界雕塑

伊阿宋与金羊毛	172
战神与美神	174
孔代像	175

与龟游戏的小孩	177
狮子踩蛇	178
马赛曲	180
乌戈利诺和他的儿子们	182
青铜时代	184
思想者	186
吻	188
加来义民	190
巴尔扎克像	192
三个影子	194
欧米哀尔	196
共和国胜利纪念碑	197
富兰克林像	199
舞蹈	200
自由女神像	203
贝多芬像	205
绝望者的手	207
阿尔韦亚尔将军骑马像	208
七个人体和一个头像的构图	210
地中海	211
被束缚的行动	214
朗德地区的少女	215
弓箭手赫拉克勒斯	217
波嘉尼小姐像	219
巴西耶稣基督纪念碑	220
拉什莫尔国家纪念碑	221
华沙美人鱼	224
工人与集体农庄女庄员	226
遥指	228

人民英雄纪念碑浮雕	229
艰苦岁月	232
国王与王后	234
斗牛	236
斜卧像	237
被毁灭的鹿特丹市纪念碑	238
云的牧人	240
枢机主教	242
立方体十九号	244

古代东方雕塑

本章介绍的雕塑以我国雕塑为主。我国具有五千年的文明历史，是世界四大文明的发源地之一。我国雕塑历史源远流长，在长期的发展中，逐渐形成了自己特有的传统和风格。

《汉穆拉比法典》石碑

作品扫描

时间：约公元前 1792—1750 年

材质：玄武岩浮雕

规格：雕像高 71 厘米，全碑长 225 厘米

作者：古巴比伦王国时期的工匠

现藏地：法国巴黎卢浮宫

作品背景

1901 年 12 月，一支由法国人和伊朗人组成的考古队进入伊朗西南部一个叫苏萨的古城遗址。他们对遗址进行了仔细的发掘工作。一天，考古学家发现了一块黑色玄武石，几天以后又发现了两块。将三块玄武石小心翼翼地拼接起来后，人们惊奇地发现，那竟然是一个刻着字与浮雕的石柱。

石柱的上方刻着两个人的浮雕像：一个人威严地坐在那里，右手还举着一根权杖；另一个人则站着，好像在朝拜。石柱的下部则刻满了楔形文字。考古学家们一下沸腾了，因为他们发现的这根石柱就是传说中的《汉穆拉比法典》。

《汉穆拉比法典》是古巴比伦王国第六代国王汉穆拉比制定的一部法律条文。史书记载，到了汉穆拉比时期，古巴比伦王国已占有了两河流域的中下游地区，国势日趋强盛。为了统治这个强大的王国，汉穆拉比制定了一种“公平的法律”，并推广到全国各地，《汉穆拉比法典》就是当时刻写这个“法律”的石碑。

考古学家查清了这块石柱的来历，但是，他们随即又陷入了迷惑之中。古巴比伦王国大体相当于今天的伊拉克。刻有《汉穆拉比法典》的石柱又怎么会跑到远离伊拉克的苏萨古城去了呢？

考古学家和历史学家一起查找资料，终于弄清了事情的来龙去脉。原来，在今天伊朗西南部的苏萨盆地有一个非常强大的奴隶制王国，叫埃兰，其首都就在苏萨。公元前 1163 年，埃兰人攻占了巴比伦，并把刻着《汉穆拉比法典》的石碑作为战利品运到了苏萨。

埃兰国王攻克了巴比伦后，自感成就非凡，打算在这块巨大的石碑正面上刻上自己的丰功伟绩，把石柱上的字迹磨掉了。可是不知为什么，并没有刻上去新的字。

最终，埃兰王国被波斯帝国攻占。到公元前 5 世纪的时候，波斯国王大流士把波斯的首都迁到了苏萨，这个石碑便落到了波斯人手中。此后，石碑便留在了苏萨。

作品欣赏

《汉穆拉比法典》石碑是古巴比伦雕塑艺术的杰出代表。而且古巴比伦王国流传下来的艺术品十分罕见，所以这个石碑就显得更加珍贵了。

石碑上部的浮雕表现的是巴比伦人的太阳神沙玛什向汉穆拉比国王授予权杖的场景。作品中，太阳神沙玛什身材高大，身披长袍，正襟危坐。他头戴螺旋型宝冠，胡须编成了整齐的须辫，右肩袒露，正在授予汉穆拉比象征权力的权杖。汉穆拉比国王头戴传统的王冠，神情肃穆，右手高举，仿佛在向神宣誓。

石碑的下部表面高度磨光。上面刻满了楔形文字，全文 280 条，对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判制度等都进行了详细的规定。法典由序言、正文（282 条）和结语三部分（共 3500 行）组成。内容从道德说到国家义务，又说到私人社会生活的各个领域，其内容包括诬陷、盗窃、窝藏、抢劫、兵役、租地、关于土地的经济纠纷、果园、实物租赁、商贸、托送、人

《汉穆拉比法典》石碑上部的浮雕

质、债务、寄存保管、婚姻、继承、收养、人身伤害、医疗、理发、建筑、船业、出租业、委托放牧、雇工、关于奴隶的纠纷等，涉及面之广、规定之细，令后人赞叹不已。

浮雕的画面庄严肃穆，表现了古巴比伦人的王权观点——“君权神授”。《汉穆拉比法典》石碑所采用的这种将法律和艺术结合起来的形式影响很大，后世的很多纪功碑都采用这种形式。

阿育王狮子柱头

作品扫描

时间：约公元前 273—前 232 年，一说为公元前 265—前 238 年

材质：砂石雕刻

规格：高 128 厘米

作者：古印度孔雀王朝时期的工匠

现藏地：印度萨尔纳特博物馆

作品背景

阿育王（约公元前 304—前 238/前 232 年）是孔雀王朝第三任国王，名字是“无忧王”之意。阿育王在 18 岁时被父亲频头娑罗任命为阿般提省总督。后来，他在平定且叉始罗城叛乱中立下大功，积累了政治资本。约公元前 273 年，老国王频头娑罗病重，阿育王回国与其哥哥争夺王位。约公元前 269 年，他正式登基。

为了巩固统治和扩大版图，阿育王发动了一系列统一南亚次大陆战争。公元前 262 年，阿育王领兵远征孟加拉沿海的羯陵伽国，战争进行得异常惨烈。据佛家史籍记载，面对着面前的这幕人间惨剧，他的内心被深深地震撼了。曾深深埋藏在他心中的佛性终于被恻隐之心唤醒了。他主动找到佛教高僧优波毯，

请他为自己解开心结。经过多次长谈之后，阿育王被感召了，他决心皈依佛门，彻底改变以往的统治策略。不过，他此时已经基本统一了印度。

阿育王宣布，从此以后再也不主动发动战争了，即使为了抵抗外族入侵的战争也会尽量减少伤亡。他宣布佛教为国教，并将他的诏令和“正法”刻在崖壁和石柱上。这就是著名的阿育王摩崖法敕和阿育王石柱法敕。阿育王是古印度第一个将佛教提到正统位置的国王。他将佛教尊为国教，是真诚地对自己前半生杀生太多的忏悔。可以说，他的后半生是一个虔诚的佛教徒。

阿育王不但向其他国家和地区派遣了很多佛教使团来传播佛教，还邀请其他国家的商人到印度来做生意。他的这一举措不但使佛教走出了印度，传播到了世界各地，还使得古印度文化得以吸收其他地区文化的精髓。古希腊和波斯帝国的文化艺术就对古印度产生过深远的影响。其中最明显的表现就是雕塑技艺和材料的改变。阿育王之前，印度的雕塑多使用木材、象牙和黏土等材料来制作。到了阿育王时代，由于古希腊雕塑的传入，人们越来越多地使用大理石创作雕塑了。

阿育王狮子柱头

据说，阿育王宣布佛教为国教之后在全国各地兴建了 84 000 多座佛教建筑，其中很多建筑上都雕刻了精美的装饰性雕塑。阿育王狮子柱头就是在古希腊雕塑艺术的影响之下雕刻

在佛教圣地萨尔纳特（相传为佛陀初转法轮的鹿野苑）的杰出作品。

阿育王死后，孔雀王朝很快走向了灭亡，印度又重新陷入了分裂割据的局面。不过，佛教在他的支持之下走向了世界，并产生了重要的影响。

作品欣赏

这件雕刻的最顶端，四只狮子背靠背，颈脊相连，面向四方，前肢挺立在圆鼓形顶板上，眼睛各自注视着前方。从造型上看，狮子的轮廓鲜明，均衡对称，其头颈和胸部的鬃毛如火焰般排列，雕刻得非常生动，将雄狮的威武雄壮

表现得淋漓尽致。它们隐喻佛陀唤醒世人的狮吼，也显示了孔雀王朝远震四方的声威。原先，它们的头上托着一个法轮，现已残缺。雄狮下面的顶板四周雕刻大象、奔马、瘤牛和老虎的形象，象征宇宙四方。四只动物被四个法轮隔开，法轮是佛法的象征，又是征服世界的“转轮圣王”的标志。再往下是钟形的倒垂莲花雕饰，显得十分整齐而华丽。

这件雕刻采用了浅褐色的楚那尔砂石，表面明显经过打磨处理，像镜面一样光滑、圆润，透露出玉石的明净。雄狮粗犷的形象与细腻的材质形成了一种艺术张力，使作品呈现出了雄浑而柔和的审美效果。它体现了雕刻者的观念：作为“转轮圣王”的阿育王要凭佛法的威力对世界进行精神的征服。

这尊雕刻显示了古代印度艺术家们高超的雕刻技巧，同时也体现了古代印度广为吸收外来艺术语言丰富民族文化的特点。阿育王狮子柱头是印度艺术史上的里程碑，为后世的印度艺术的发展奠定了坚实的基础。

秦始皇陵兵马俑

作品扫描

时间：约公元前 221—前 209 年

材质：陶土

规格：武士俑平均高 175 厘米，陶马平均高 172 厘米、长 203 厘米

作者：中国秦朝时期的工匠

现藏地：陕西省西安市秦始皇兵马俑博物馆

作品背景

1974 年 3 月，陕西省临潼县遭遇大旱，很多地方都在积极打井抗旱。西杨村也在村南 160 米处的骊山脚下的柿树林畔开始打井。挖到 3 米多深时，土壤和大家平时见到的有些不同了，那是红烧土、烧结硬块、炭屑灰烬以及一些残

砖断瓦，人们以为碰上了老砖窑址。再往下挖的时候，传说中的“瓦王爷”出现在了人们的面前。村民们纷纷建议将这口井埋起来，换个地方再打。恰巧公社干部房树民在此时来检查打井的进度，他发现村民挖出来的残砖断瓦和秦始皇陵附近发现的秦砖一模一样，就急忙让村民们暂停打井，并火速赶往县文化馆报告了这一事件。

被西杨村几代人传说的“瓦王爷”终于以文物的面目与世人见面了。这就是今天看见的“秦始皇陵兵马俑”。随后，人们发现这些兵马俑并不是以单个形式出现的，而是以兵马俑群的形式出现的，而且规模非常庞大。至目前，共发现约 8000 件兵马俑。

为什么要建造这么庞大的兵马俑群呢？对此，史学界说法不一，其中最具有说服力，传播最广的说法是兵马俑群是秦始皇的陪葬品。秦始皇是我国历史上第一个中央集权的封建王朝的开国皇帝。秦始皇姓嬴，名政，秦庄襄王之子。公元前 247 年，嬴政即位为秦王。公元前 230—前 221 年，他先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，完成了统一中国的大业，并于公元前 221 年称“始皇帝”。公元前 210 年，秦始皇东巡途中驾崩于沙丘平台。秦始皇统一中国的伟大功绩，以及所推行的“书同文、车同轨”的政策对中国历史和文化产生了深远的影响。

自 13 岁即位开始，秦王嬴政就开始为自己在骊山修建陵墓。统一六国之后，他又从全国各地征调了几十万民夫继续修建，直到他 50 岁死去，共修了 37 年。据史书记载，秦始皇陵极其华丽，不但“上具天文，下具地理”，还珍藏了很多奇珍异宝。为了防止盗墓贼，设计者在墓中安装了一触即发的暗器。兵马俑群应该是在始皇帝统一六国之后制作的，据说这支庞大的“地下军队”完全是为了保护秦始皇不受阴间侵扰的。

► 作品欣赏

出土的兵马俑阵容严整，规模雄壮，配合有序。1 号坑内的武士将俑面朝东，3 列横队共 204 名弓弩手为前锋部队，3 个领队的军官身穿铠甲，其余兵士免盔束发，身着甲衣，扎裹腿，穿薄底浅帮的鞋，紧系鞋带，体现了冲锋陷阵的战士“轻足善走”的特点。强大的后续部队由 38 路纵队和几千个武士俑簇拥着战车组成。它们面向东方，似乎在浩浩荡荡的行进之中。军队两旁及后面都