

探索发现丛书

闻名世界的 精美雕像

WENMING SHIJIE DE JINGMEI DIAOXIANG

探索发现丛书编委会 编

四川出版集团
四川科学技术出版社

探索发现丛书

闻名世界的

精美雕像

WENMING SHIJIE DE JINGMEI DIAOXIANG

探索发现丛书编委会 编

四川出版集团
四川科学技术出版社

闻名世界的精美雕像/探索发现丛书编委会编.
—成都:四川科学技术出版社,2013.11

(探索发现丛书)

ISBN 978-7-5364-7627-1

I.①闻… II.①探… III.①雕塑像—世界—青年
读物②雕塑像—世界—少年读物 IV.①J337-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第074489号

闻名世界的精美雕像

WENMING SHIJIE DE JINGMEI DIAOXIANG

出品人:钱丹凝
编者:探索发现丛书编委会
责任编辑:肖伊 陈敦和
封面设计:泽雨
责任出版:邓一羽
出版发行:四川出版集团·四川科学技术出版社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码:610031)
印刷:四川省南方印务有限公司
成品尺寸:168mm×238mm
印张:10
字数:180千
版次:2013年11月第1版
印次:2013年11月第1次印刷
定价:27.00元
书号:ISBN 978-7-5364-7627-1

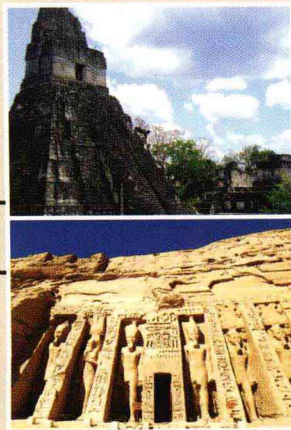
■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

■ 如需购本书,请与本社邮购组联系。

地址/成都市三洞桥路12号 电话/(028) 87734035

邮政编码/610031 网址:www.sckjs.com

目录 Contents

欧洲的精美雕像 / 5

《酒神狄俄尼索斯》 / 6

战盔下的沉思

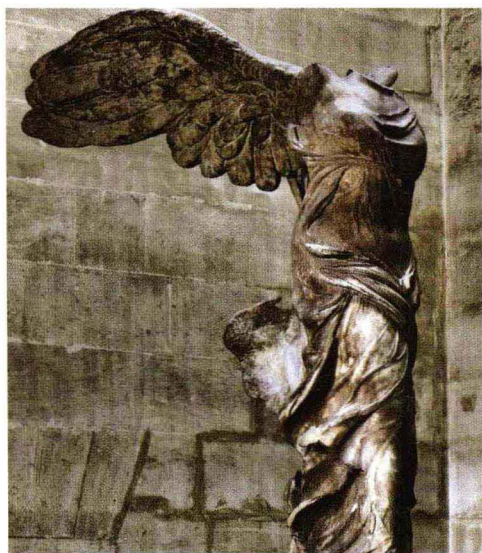
——《伯里克利胸像》 / 8

静止与运动美

——《掷铁饼者》 / 10

死亡面前的理智

——《赫格索墓碑浮雕》 / 16

散发着生活的气息

——《拔刺的少年》 / 18

女神全裸体形态的先河

——《尼多斯的阿佛罗狄忒》 / 20

“胜利的化身”

——《胜利女神像》 / 23

战败后的悲壮

——《自杀的高卢人》 / 27

痛苦挣扎的父与子

——《拉奥孔》 / 30

残缺的美

——《米洛斯的阿佛罗狄忒》 / 34

坚毅冷峻的象征

——《母狼》 / 40

猛将的威严

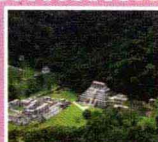
——《阿古利巴像》 / 42

最动人的拥抱

——《哀悼基督》 / 44

生命在石头中释放

——《大卫》 / 47

领袖的神气

——《摩西像》 / 53

沉思的力量

——《思想者》 / 55

义民的愤怒

——《加莱义民》 / 61

不可征服的巨人

——《弓箭手赫拉克勒斯》 / 63

非洲的精美雕像 / 65

埃及历史的见证

——纳美尔石板浮雕 / 66

盛气凌人的“老村长”

——《卡培尔王子像》 / 69

血色的王权

——《狮身人面像》 / 72

吓跑农民的书吏

——《书吏凯伊像》 / 78

胡须与权威

——《埃及第四王朝哈夫拉坐像》 / 80

厌世的国王

——《谢努塞尔特三世头像》 / 82

古典美的印刻

——《纳弗尔蒂胸像》 / 84

永恒之石

——《阿布·辛贝尔神庙雕像》 / 86

美洲和大洋洲的精美雕像 / 89

竞赛与石头

——《奥尔梅克巨石头像》 / 90

持长矛的羽蛇神

——《武士像巨型石柱》 / 92

战士和女人

——《柯约莎克浮雕》 / 94

自由的象征

——《自由女神像》 / 97

Contents

永恒的塑像

——《林肯雕像》 / 101

“世界之半”

——厄瓜多尔赤道纪念碑 / 105

巨大的十字架

——《巴西基督像》 / 108

“会走路的石头”

——复活节岛石像 / 110

亚洲的精美雕像 / 115

民族信仰与守护神兽

——《人首翼牛像》 / 116

宗教美术的结晶

——《梦殿观音》 / 119

乐观的僧人

——《空也上人像》 / 122

人性与神性的统一

——《药师如来像》 / 124

运动中的静止

——舞王湿婆 / 127

宗教与艺术的撞击

——《鹿野苑说法的佛陀》 / 129

古风式的微笑

——《持拂药叉女》 / 132

时代的纪念柱

——《阿育王狮子柱头》 / 135

世界最大的地下军事博物馆

——秦始皇兵马俑 / 139

平静中的和谐

——卢舍那大佛 / 148

权势与宗教

——乐山大佛 / 153

P 前言

reface

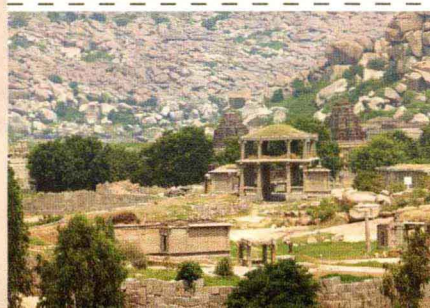
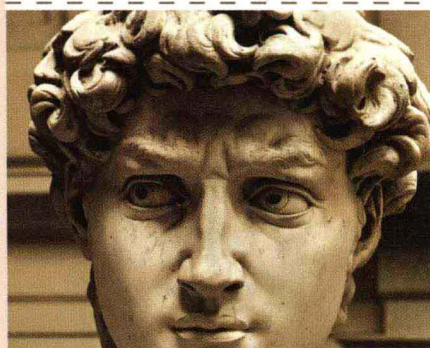
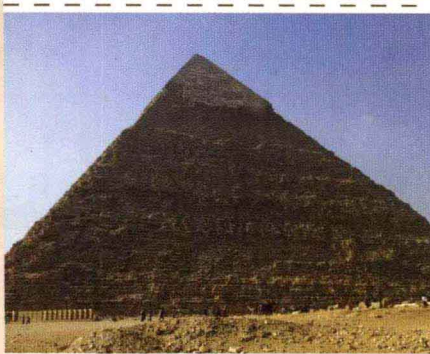
雕像是一种造型艺术，是用各种可塑材料（如石膏、树脂、黏土等）或可雕、可刻的硬质材料（如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等），创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映社会生活，表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

雕像的产生和发展与人类的生产活动紧密相关，同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。在人类还处于旧石器时代时，就出现了原始的雕像。雕像是一种具有相对永久性的艺术，古代许多事物经过历史长河的冲刷已荡然无存，而历代的雕像在一定意义上成为人类形象的历史。

雕像并不是一堆石头、木块或者是其他的材料，它是有灵魂和思想的。在这些雕像的身上我们可以看到对理想主义和浪漫主义的追求。著名的雕刻大师罗丹曾经说过：“至于我，真实的追求者，生命的窥伺者，我存着警惕之心。我把活生生的运动捉住，而不是去硬做出这些运动。”罗丹是一位“真正的思想者”，透过他的雕像，我们可以看到他的灵魂。

雕像，尤其是人物雕塑最能显示一个社会的文化气息。站在塑像面前，不用担心语言不相通。不说话的塑像，其实可以告诉你很多东西，通过作者的一刀一凿，你可以想象它生活的时代，“听”它诉说往事和历史。

现在的雕像不再是单纯的艺术品，它们正在融入百姓的生活，逐渐为越来越多人接受。本书以通俗易懂的语言，流畅清晰地讲述了众多闻名世界的雕像不同的艺术形式，向读者展示了风格迥异的雕像画卷以及这些雕像所包含的故事和传说，让读者在轻松愉悦中了解现代雕像艺术的完整发展历程。

Contents

目录

欧洲的精美雕像 / 5

《酒神狄俄尼索斯》 / 6

战盔下的沉思

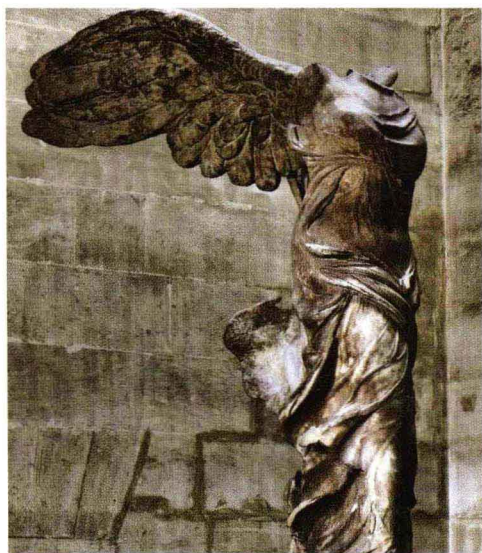
——《伯里克利胸像》 / 8

静止与运动美

——《掷铁饼者》 / 10

死亡面前的理智

——《赫格索墓碑浮雕》 / 16

散发着生活的气息

——《拔刺的少年》 / 18

女神全裸体形态的先河

——《尼多斯的阿佛罗狄忒》 / 20

“胜利的化身”

——《胜利女神像》 / 23

战败后的悲壮

——《自杀的高卢人》 / 27

痛苦挣扎的父与子

——《拉奥孔》 / 30

残缺的美

——《米洛斯的阿佛罗狄忒》 / 34

坚毅冷峻的象征

——《母狼》 / 40

猛将的威严

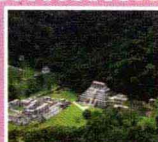
——《阿古利巴像》 / 42

最动人的拥抱

——《哀悼基督》 / 44

生命在石头中释放

——《大卫》 / 47

领袖的神气

——《摩西像》 / 53

沉思的力量

——《思想者》 / 55

义民的愤怒

——《加莱义民》 / 61

不可征服的巨人

——《弓箭手赫拉克勒斯》 / 63

非洲的精美雕像 / 65

埃及历史的见证

——纳美尔石板浮雕 / 66

盛气凌人的“老村长”

——《卡培尔王子像》 / 69

血色的王权

——《狮身人面像》 / 72

吓跑农民的书吏

——《书吏凯伊像》 / 78

胡须与权威

——《埃及第四王朝哈夫拉坐像》 / 80

厌世的国王

——《谢努塞尔特三世头像》 / 82

古典美的印刻

——《纳弗尔蒂胸像》 / 84

永恒之石

——《阿布·辛贝尔神庙雕像》 / 86

美洲和大洋洲的精美雕像 / 89

竞赛与石头

——《奥尔梅克巨石头像》 / 90

持长矛的羽蛇神

——《武士像巨型石柱》 / 92

战士和女人

——《柯约莎克浮雕》 / 94

自由的象征

——《自由女神像》 / 97

Contents

永恒的塑像

——《林肯雕像》 / 101

“世界之半”

——厄瓜多尔赤道纪念碑 / 105

巨大的十字架

——《巴西基督像》 / 108

“会走路的石头”

——复活节岛石像 / 110

亚洲的精美雕像 / 115

民族信仰与守护神兽

——《人首翼牛像》 / 116

宗教美术的结晶

——《梦殿观音》 / 119

乐观的僧人

——《空也上人像》 / 122

人性与神性的统一

——《药师如来像》 / 124

运动中的静止

——舞王湿婆 / 127

宗教与艺术的撞击

——《鹿野苑说法的佛陀》 / 129

古风式的微笑

——《持拂药叉女》 / 132

时代的纪念柱

——《阿育王狮子柱头》 / 135

世界最大的地下军事博物馆

——秦始皇兵马俑 / 139

平静中的和谐

——卢舍那大佛 / 148

权势与宗教

——乐山大佛 / 153

探索发现丛书

欧洲的精美雕像

OUZHOU DE JINGMEI DIAOXIANG

欧洲的艺术在世界艺术史上占有举足轻重的地位，艺术的美从古希腊扩散至整个欧洲，直到今天，我们对雕塑的审美也完全依赖于古希腊艺术大师营造的情趣与氛围。让我们走近那些震撼我们灵魂的雕像，去领略来自远古的美丽。

《酒神狄俄尼索斯》

OUZHOU DE JINGMEI DIAOXIANG

雕像小档案

原属：希腊

建造时间：前438—前431年

材质：大理石

规格：高129.5厘米

作者：菲狄亚斯及其学生

特点：这是神庙装饰浮雕，是古希腊艺术珍品，生动地展示了古典时期雕刻艺术达到的高度水平

现收藏地：英国伦敦大英博物馆

该作是古希腊著名建筑物帕特农神庙东山墙上雕刻的诸神之一。相传酒神狄俄尼索斯在希腊大名鼎鼎，他的名字的意思是“宙斯跛子”。狄俄尼索斯的母亲是凡间女子，宙斯爱上了她，娶她做了妻子。狄俄尼索斯出生后，受到赫拉迫害，却得到祖母(大地之神)的庇护，他长大后教人类种植葡萄、酿制葡萄酒，成了有名的酒神，也成为人们心中的偶像。

关于他的出生有着更神奇的传说：忒拜国王卡德摩斯有一位特别出众的女儿，名叫塞墨勒(Semele)，她在底比斯总是承蒙宙斯的垂爱。善嫉的赫拉想了个坏主意，她怂恿赛墨

勒向宙斯提出要面见这位雷电之神。

· 知识链接 ·

酒神崇拜昭示了古希腊人对于文明的负担和社会伦理的逃避与反叛。酒神引导着他的信徒们走向沉醉的“激情状态”。这种对酒神的崇拜，满足了人们对于更加本能的、更加热烈的生活的渴望，也满足了人类个体在社会压迫中的自我解放，使得人们从道德的负担和奴役中暂时解脱出来，享受生命的狂欢。

宙斯无奈地答应了赛墨斯。然而，当宙斯以众神和万民之王的面貌，电光闪闪、雷声隆隆地来到赛墨勒面前时，可怜女人的凡人躯承受不了神

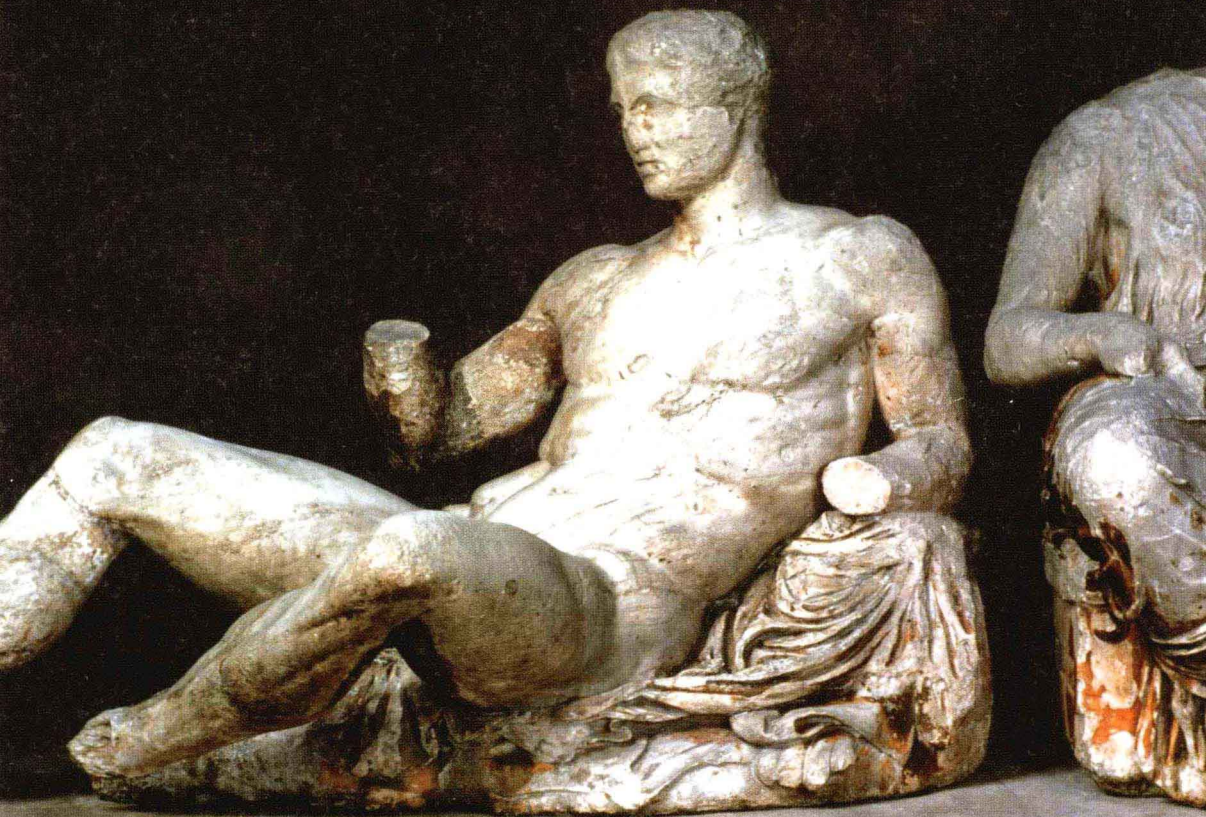
的威严，生下一个不足月的胎儿之后便在雷电之神的烈焰中化为了灰烬。宙斯把胎儿缝在自己的大腿内，狄俄尼索斯就这样在父亲宙斯的体内成长了起来，后来又从宙斯的腿部第二次出生。

此雕像虽然残缺，但人体结构严谨，比例准确，裸体健美，肌肉饱满，头部雕刻细腻，符合神话传说中酒神俊美的形象。雕刻家对人体结构的深入理解，使躯体看上去健美、恬静、生动。

它是希腊古典时期雕刻艺术的精品。

狄俄尼索斯不仅握有葡萄酒醉人的力量，还因布施欢乐与慈爱在当时成为了极有感召力的神，他推动了古代社会的文明并确立了法则，维护着世界的和平。此外，他还护佑着希腊的农业与戏剧文化。古希腊人对酒神的祭祀是秘密宗教仪式之一，类似对于德米特尔与普赛芬妮的艾琉西斯秘密仪式。在色雷斯人的仪式中，他身着狐狸皮，据说是象征新生。而专属酒神的狄俄尼索斯狂欢仪式则是最秘密的宗教仪式。

※ 《酒神狄俄尼索斯》

战盔下的沉思

——《伯里克利胸像》

OUZHOU DE JINGMEI DIAOXIANG

雕像小档案

原属：希腊

建造时间：原作于公元前430年

材质：原作为青铜，现存为大理石复制品

规格：高48厘米

作者：原作者克雷西勒斯

特点：雕像面部刻画简练，虽有一点理想化因素，但整体是写实的

现收藏地：伦敦大英博物馆

克雷西勒斯是古希腊著名雕塑家菲狄亚斯的学生，生平事迹的资料很少，其最著名的传世之作就是这尊《伯里克利胸像》。

伯里克利（前500—前429年）是当时一位著名的政治家，曾连任15年雅典城邦的“首席将军”，史称伯里克利时代。他积极推进奴隶主民主政治改革，发展经济，同时，他本人还有很高的艺术素养，喜爱结交学者和艺术家。由于他对文化艺术的爱好和赞助，希腊艺术蓬勃发展起来，许多著名学者和艺术家纷纷来到雅典，使雅典成为希腊文化的中心。在这尊雕像中，体现的是伯里克利中年时期的形象，头上戴的战盔代表了他军事

家的身份，战盔下露出的是卷发和络腮的胡须，显得庄重老成。他头向左偏，目光深沉而安详，仿佛正处于沉思之中，表现出这位政绩卓著、才华横溢的执政官的思想性格。他那安详深沉的眼神、挺秀的鼻子、憨厚自信的嘴角，使人感到他是一位足智多谋、沉着冷静、胸有城府的将领。雕

· 知识链接 ·

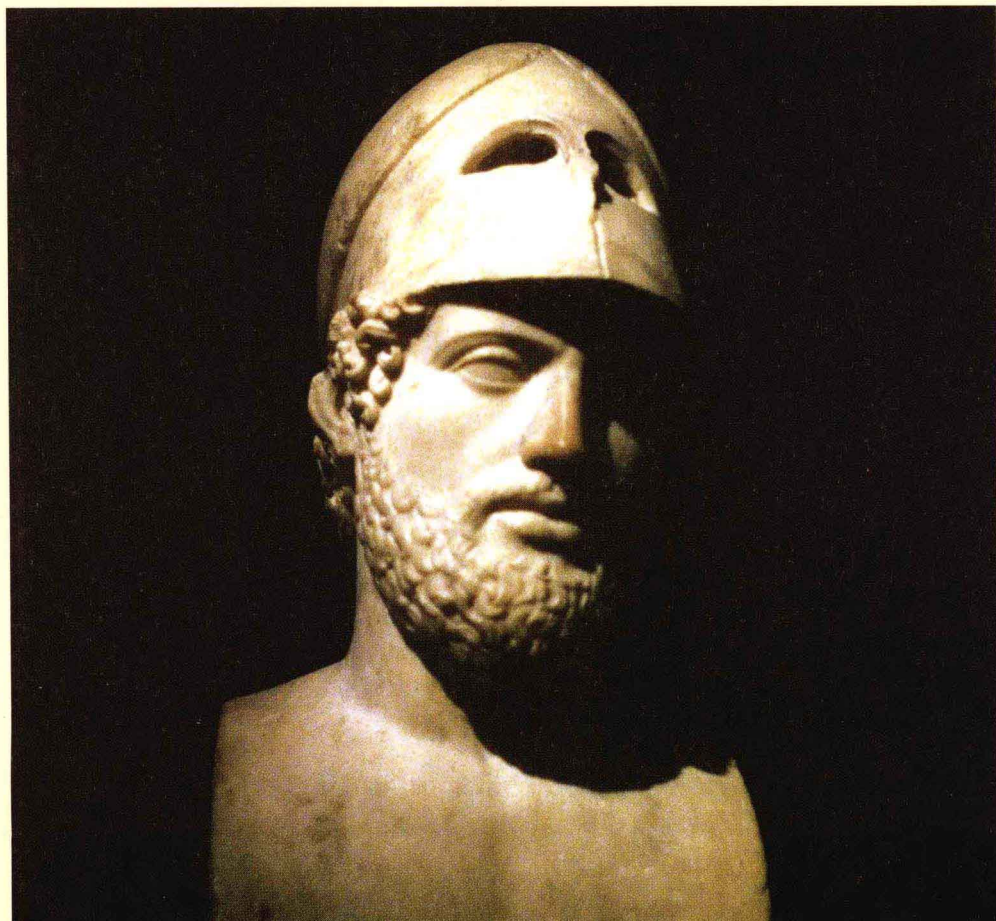
公元前430年，雅典突然发生严重的瘟疫，居民大量死亡。公元前429年，伯里克利也在瘟疫中丧失生命。从此，伯里克利时代结束。

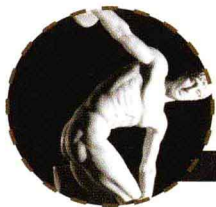
像的面部刻画十分简练，虽然也有一点理想化因素，但整体是写实的，恰如其分地表现了一个在普通相貌中潜藏着的非凡的人物思想性格。

伯里克利的时代是希腊古典文化高度繁荣的时代。这一时期，世界著名的学者文人和艺术大师都荟萃于雅典，聚集在伯里克利的周围，杰出的哲学家阿那克萨戈拉、雕塑家菲狄亚斯和悲剧家索福克勒斯与伯里克利过从尤密。伯里克利的妻子阿斯帕西亚是米利都人，才华出众，智慧过人，受到苏格拉底的推崇，不少哲学家和艺术家成为她的座上客，很多雅典人甚至一些妇女都来向她求教。伯里克

利年轻时就主办戏剧演出，主政期间又采取了给贫苦公民以观剧津贴、举行节日音乐竞赛和修筑奏乐馆等措施。公元前447年，伯里克利开始大规模修建雅典卫城，而且还动用同盟金库贮存，先后兴建帕特农神庙、雅典卫城正门、赫菲斯托斯神庙、波塞冬海神庙、埃列赫特伊昂神庙以及附属于这些建筑的各种塑像、浮雕等精美绝伦、千古不朽的造型艺术杰作。伯里克利为发扬光大希腊古典文化作出了卓越的贡献。

※ 《伯利克里胸像》

静止与运动美

——《掷铁饼者》

OUZHOU DE JINGMEI DIAOXIANG

雕像小档案

原属：希腊

建造时间：约公元前450年

材质：原作为青铜，复制品为大理石

规格：高约152厘米

作者：米隆

特点：突破了艺术上时间和空间的局限性，传递了运动的意念，解决了雕塑的一个支点的重心问题

现收藏地：罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特尔梅博物馆均有收藏

静止中展现动感

公元前449—前334年是希腊雕塑艺术的全盛时期，艺术史上称为“古典时期”。这一时期涌现出了大量优秀的雕塑作品，《掷铁饼者》就是现存流传最广的艺术杰作之一。《掷铁饼者》是古希腊著名雕塑家米隆的代表作，原作为青铜，高约152厘米，现在已经遗失。现存者为大理石雕复制品，在罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特尔梅博物馆均有收藏。

《掷铁饼者》取材于希腊现实生活中的体育竞技活动，作者米隆刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中

最具有表现力的瞬间。雕塑中，这个掷铁饼人的双臂张开，仿佛一张拉满的弓，加强了观众对于铁饼就要被飞速掷出的联想；铁饼和人头部的两个圆形左右呼应，支撑身体的右腿如同轴心，使大幅弓起的身體保持平衡。作者抓住的这个瞬间，概括了掷铁饼这一动作的整个过程，最强烈地展示了人体肌肉的健美和力量。雕塑选择的铁饼刚摆回到最高点、即将抛出的刹那，有着强烈的“引而不发”的吸引力，这样的构思设计显示了米隆的艺术匠心。这是一个非常难处理的动作，作者能达到如此完美的程度，显示了他对于人体结构知识的极度熟

· 知识链接 ·

希腊文明主要表现在希腊神话、建筑和雕刻上。其中雕塑分4个时期，即荷马时期(前12—前8世纪)，因荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》是这一时期的文字史料而得名；古风时期(前750年—前6世纪末)，因这时期的雕刻艺术呈古朴稚拙的风格而得名；古典时期(前5世纪下半期至前334年)，指希波战争结束至马其顿亚历山大大帝开始东侵的时期；希腊化时期(前334—前30年)，指罗马灭亡埃及托勒密王朝这一历史时期。

悉和高超的雕塑技巧。同时我们也可以想象作者所在的那个时代追求“健美、庄重、和谐，洋溢着青春活力的美”的艺术风格。

虽然《掷铁饼者》是一件静止的雕塑，但雕塑家把握住了从一种状态转换到另一种状态的关键环节，达到了使观众心理上获得“运动感”的效果。这个作品是古希腊雕塑艺术的里程碑，雕塑赞美了人体的美和运动所饱含的生命力，表现了作者高超的艺术技巧，显示出希腊雕刻艺术已经完全成熟。作为后世艺术创作的典范，《掷铁饼者》原作虽已失传，但从复制品中，我们仍能感受到那种生命力爆发的强烈震撼。

《掷铁饼者》创造了一个出色的充满活力的运动员形象。此作品中，作者米隆出色地概括了掷铁饼这一运动的整个连续的过程，表现的是投掷铁饼的一个典型瞬间动作：人体动势弯腰屈臂成S形。这使单个的人体富于运动变化，但这种变化也常常造成不稳定感。然而，作者把掷铁饼的强烈动感与雕像的稳定感结合得非常好：他让雕像的重心落在右腿上，这样右腿就成了使整个雕像身体自由屈伸和旋转的轴心，左足尖点地以辅助支撑，以头为中心两臂伸展成上下对称，从而使不稳定的躯体获得稳定感。这样的处理方式极其智慧地解决了雕塑的一个支点的重心问题，为后来的雕塑家创造各种运动姿态动作树立了榜样。

这座雕像的构图把复杂矛盾的动作归结成为数不多的鲜明生动的富有说服力的姿态，这些姿态给予人以一种集中、全神贯注的感觉，尤见作者匠心独具，他出色地表现了一种和谐理想的动态美。掷铁饼者张开的双臂带动了身体的弯曲，呈现出不稳定状态，使人产生一种发射的联想。但雕像张开的双肩和扁担似的手臂很对称，这里又可以看出古典时期的雕刻喜欢用正面律。雕像身体的正侧转动，下肢的前后分列，既符合掷铁饼的运动规律，又造成单纯中见多样变化的形式美感。同时掷铁饼者两只手臂的线条和他拖在后边的左大腿的线条联合形成了一个半圆形，其轮廓如