

图说 TU SHUO

西方雕塑艺术

XIFANG DIAOSU YISHU

海 蓝
陈 洁
郭志超
谷翠英
阎玉芳
编著

悦读世界雕塑杰作
品鉴艺术大师瑰宝

上海三联书店

图说 Tu
Shuo

西方雕塑艺术

XIFANG DIAOSU YISHU

海 蓝 陈 洁 郭志超
谷翠英 阎玉芳

编著

图书在版编目 (CIP) 数据

图说西方雕塑艺术 / 海蓝等编著; -上海: 上海三联书店,
2009.4

ISBN 978-7-5426-3020-9

I.图... II.海... III.雕塑史-西方国家-图集
IV.J309.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第024240号

图说西方雕塑艺术

编著者/海 蓝 陈 洁 郭志超 谷翠英 阎玉芳

责任编辑/戴 俊 叶 庆

装帧设计/ 灵动视线
TEL: 010-85983462

监 制/研 发

出版发行/上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路396弄10号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷/山东新华印刷厂临沂厂

版 次/2009年4月第1版

印 次/2009年4月第1次印刷

开 本/787×1092 1/16

字 数/140千字

印 张/13.125

ISBN 978-7-5426-3020-9/J · 103

定 价: 34.00元

前言

雕塑艺术是用一定的物质材料制造出具有实体形象的艺术品，由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类，故被称为雕塑。

纵观西方雕塑艺术几千年的历史，各个国家和地区、各个民族、各个时代的作品极其丰富、题材内容广泛、形式风格多种多样。这些优秀作品，一直是世界文化艺术遗产的瑰宝。

史前雕塑的时间漫长，其演变反映了史前人类文化逐渐丰富的过程。这一时期的雕塑没有明显的地域性分别，它标志着整个人类文明的最初探索，并不单一的代表某一民族。一件史前时代的雕塑品展现在我们面前，就像穿越了苍茫的时空，来自遥远的过去的使者，它们或许是质朴、粗糙的形体，或许是破败的残片，却激起了我们无限的惊奇和对于远古的遐思。

西方雕塑的传统发端于古希腊和古罗马文化，但古希腊雕塑又曾被古埃及雕塑深深地影响过。古埃及雕塑有着准确的造型、风格化的语言和相当内在而神秘的精神风貌。无论是狮身人面像，或是法老的肖像，它们都亘古不变地遵循着“正面律”的程式，透过它们，我们可以感受到古埃及雕塑的审美理想是追求“永恒”。而古希腊雕塑吸收了古埃及雕塑的精华，但其审美理想是追求“真实之美”。希腊雕塑家越来越凭灵性和天赋使雕塑作品达到新颖活泼的形式，并一点一点地从平面趋向小的起伏，达到尽善尽美的境界，于是给我们留下了《掷铁饼者》、《米洛斯的维纳斯》等写实性雕塑的千古典范。

罗马帝国征服希腊以后，西方的文化艺术中心也由希腊转移到了意大利早期的城市——罗马。罗马人大量地复制和学习希腊的雕塑，今天所遗留下来的一些古希腊雕塑都是罗马时期的摹制品。他们沿袭了希腊雕塑追求“真实之美”的传统，但比希腊时期的雕塑更加世俗化。罗马雕塑的成就主要表现在肖

像雕塑和纪念碑雕塑上，这些肖像雕塑不仅形似，同时还十分讲究表现人物的性格特征。著名的有《奥古斯都像》和《卡拉卡拉像》。此时的纪念性雕塑以宏伟和庄严取代了过去的优美典雅。

随着公元5世纪西罗马帝国的灭亡，西方进入了所谓的“黑暗的中世纪”，中世纪的到来标志着基督教时代的莅临。基督教的禁欲主义思想禁锢了雕塑家的创作灵感，使当时的雕塑作品大多带有浓厚的禁欲主义色彩，艺术中所体现的宗教精神倾向在中世纪达到了顶点。然而，在基督教精神的哺育之下，作为完全为上帝歌颂光荣的文明信仰反映的哥特式艺术取得了辉煌的成就，杰出典范有巴黎圣母院和夏特尔多大教堂。

从14世纪起，在意大利，由于对人自身价值的重新肯定和对世界的发现导致了文艺复兴运动的发生。在这一时期，艺术家们将人作为美学象征和追求的对象。这种思想在15世纪到16世纪的上半叶得到发展与传播，许多雕塑大师在这时相继涌现，比如多那太罗、委罗基奥、米开朗基罗等。文艺复兴时期的雕塑以完美的技巧、宏伟的气魄和深刻的思想，标志着西方雕塑史上继希腊罗马以后的第二个高峰。

文艺复兴这一辉煌时代的后继衰落阶段是1520年左右到16世纪末，这时出现了风格主义，艺术家们缺乏个性，缺乏创造性，一味创作出一套完整的雕塑范式，模仿前人的样式。

盛行于16世纪末和17世纪欧洲的艺术为巴洛克风格，与文艺复兴时期的雕塑相比，巴洛克时期的雕塑少了些庄严、肃穆和正襟危坐的感觉，它广泛地进入人们的生活，更加的世俗化。这时最为重要的雕塑家是贝尼尼，他以几乎可以乱真的写实技巧被称为“巴洛克时期的米开朗基罗”。贝尼尼的作品在表达激情或宗教狂热时所使用的人体语言更加复杂，这种“体积”的扭动，夸张的表情，起伏的形体和流畅的线条，使原本华丽的宫廷雕塑以其戏剧性的效果和纪念碑的气势，焕发出强烈的艺术魅力。

18世纪，在法国宫廷中出现了洛可可艺术。这种艺术形式在1720年至1760年间得到了充分的发展。它是从巴洛克背景中自然演变出来的，但自觉脱离了巴洛克风格，在气势上不像巴洛克风格那样有力，而是追求纤细柔弱的艺术效果。洛可可风格雕塑的代表人物有法尔孔奈、卡诺瓦等。

18世纪中叶，新古典主义艺术在罗马兴起，并且迅速扩大到欧洲的其他地方。该运动以绝对美的理论为美学理想，抨击洛可可风格的肉欲倾向及形式繁琐。其代表人物有意大利的卡诺瓦、丹麦的托瓦尔森、法国的乌东等。

18世纪，浪漫主义出现在欧洲，到19世纪50年代左右渐渐衰落。浪漫主义运动宣告了人与个性先于一切的地位，它以强烈的感觉和想象回答了冷酷的理性王国，表现了对新古典主义的反叛，标志着艺术与往昔一切想法的彻底决裂。浪漫主义雕塑的代表人物是吕德、卡尔波等。

19世纪50年代前后，法国的现实主义运动诞生，该运动试图使艺术重新接近于日常生活，在现实中寻找灵感去达到艺术理想。在现实主义雕塑家中，罗丹的成就最高，他被视为继米开朗基罗之后的又一巨匠，是他将西方雕塑艺术推向新的高峰。同时他还在雕塑史上充当了一个承前启后的角色，是他给辉煌的古典雕塑拉上了帷幕，叩响了现代雕塑的大门。从罗丹开始，自古希腊流传下来的这种以尊重客观真实之美为基础的艺术形式基本达到顶峰，此后的西方艺术家转而追求表达心灵的真实。

西方雕塑在进入20世纪以后有了很大的变化，呈现出多元化局面，这一时期的雕塑以艺术家张扬自身个性为特征，艺术的地域性和民族性差异逐渐被消解。代表人物有法国著名雕塑家马约尔、阿尔普和英国的亨利·摩尔等，他们拓展了雕塑的观念，探索了新的雕塑语言，创造了西方雕塑艺术史上的第四个高峰。

作者

2008年12月

一、原始时期的雕塑 / 1

《维伦多夫的维纳斯》 / 5

《劳塞尔的维纳斯》 / 6

二、古埃及的雕塑 / 9

《图特卡门面具》 / 11

《纳美尔石板》 / 12

《卡培尔王子像》 / 13

《门考拉夫妇立像》 / 14

《拉荷太普和诺弗尔特夫妇像》 / 15

《书吏凯伊像》 / 16

《狮身人面像》 / 17

《谢努塞尔特三世头像》 / 18

《纳菲尔蒂胸像》 / 18

《阿布·辛贝尔神庙之雕像》 / 19

三、古希腊的雕塑 / 21

克里特—迈锡尼文明时期的雕刻作品 / 26

荷马时期的雕刻作品 / 28

古风时期的雕刻作品 / 29

古典时期的雕刻作品 / 34

希腊化时期的雕刻作品 / 50

四、古罗马的雕塑 / 61

埃特鲁尼亚雕塑 / 66

肖像雕塑 / 67

纪念性雕塑 / 71

五、中世纪时期的雕塑 / 77

《访问组像》 / 81

《埃克哈德与乌塔夫妇像》 / 83

《夏特尔大教堂的装饰雕像》 / 84

《巴黎圣母院的装饰雕像》 / 85

《米兰大教堂的装饰雕像》 / 86

六、文艺复兴时期的雕塑 / 89

吉贝尔蒂 / 91

多那太罗 / 93

委罗基奥 / 97

波拉约洛 / 100

达·芬奇 / 101

米开朗基罗 / 102

七、17世纪~18世纪的雕塑 / 111

- 贝尼尼 / 115
- 切利尼 / 121
- 波洛尼亚 / 124
- 斯吕特 / 126
- 让·古戎 / 127
- 皮隆 / 129
- 皮热 / 131
- 法尔孔奈 / 132
- 卡诺瓦 / 134
- 乌东 / 137
- 苏宾 / 139
- 托瓦尔森 / 140
- 吉罗 / 142

八、19世纪的雕塑 / 145

- 卡尔波 / 147
- 吕德 / 150
- 罗丹 / 152
- 布德尔 / 163
- 马约尔 / 167
- 利莫纳 / 172

九、20世纪的雕塑 / 173

- 布朗库西 / 177
亨利·摩尔 / 179
里维拉 / 182
贾科梅蒂 / 182
马蒂斯 / 183
波丘尼 / 185
阿基本科 / 186
杜桑·维龙 / 187
阿尔普 / 187
毕加索 / 188
扎特金 / 190
马赛尔·杜桑 / 191
克尔什尼奇 / 191
劳申伯格 / 192
史密斯 / 193
安德列耶夫 / 194
穆希娜 / 194
《小子连像》 / 196
《美人鱼雕像》 / 197
《自由女神像》 / 198
《总统群像》 / 199

「
一、原始时期的
雕塑
」

这尊鹿角雕诞生于约公元前30000年，被命名为《巴顿或权威的象征》。它取材得当，装饰用心，体现了原始艺术家的高超技艺。

这是一个用驯鹿角雕刻而成的马。它出自公元前15000年左右的晚期智人之手。其形象如此夸张，因为它原本是一根投石器。

原始艺术也可称之为人类黎明时期的艺术或人类童年时期的艺术，发展非常缓慢，也没有相应的文字记载，从这点来说它又可称为史前艺术。可以证明，在公元前3万年左右，西方土地上已经有了雕塑作品。最早的雕塑是在人类为劳动和生活需要创造生产力极低的劳动工具——石器工具的同时创造的雕塑艺术。人们用尖锐的利器，如尖石等，在兽骨上雕刻简单的花纹，于是最初的雕刻产生了，但在技术上是幼稚的，只不过将大概的姿态表现出来而已，形式上圆雕与浮雕皆有。这些旧石器时期的作品是用自然材料创造的，属于比较小型的雕塑，一般只有几厘米高，从题材上看也大多是人类生存与发展过程中所常见的形象。动物的造型一般比较抽象，但能抓住每种动物的主要特征加以渲染；人类的形象则和原始生产力水平，和刀耕火种的日常行为紧密结合着。手法虽然简单，但是却高度抽象，表现了原始人类敏锐的感受能力、出色的操作能力，以及超凡的想象能力。

距今已有一万五千年的雕像《雷斯普革的维纳斯》和《劳塞尔的维纳斯》，有一个共同的特点，即不是自然主义的描写，他们在表现人的时候有些解剖细节放宽了，而人的某些特征，如大腿、乳房、臀部等则被夸张和强调了。旧石器时代另一件知名的雕刻作品《维伦多夫的维纳斯》也是如此。它是女性繁殖能力和多子多孙的象征，它整体近似球形的构图，也可以使人联想到一种象征原始生命的蛋形圣石。这些雕像对女性特征特别的强调，因其与生命的延续有直接关系，在原始社会的部落中，只有那些最肥胖、最健壮的成员存活的几率才越大。在非洲的某些地方，肥胖至今为人所称赞，它被认为是富足、力量和称心如意的表征。

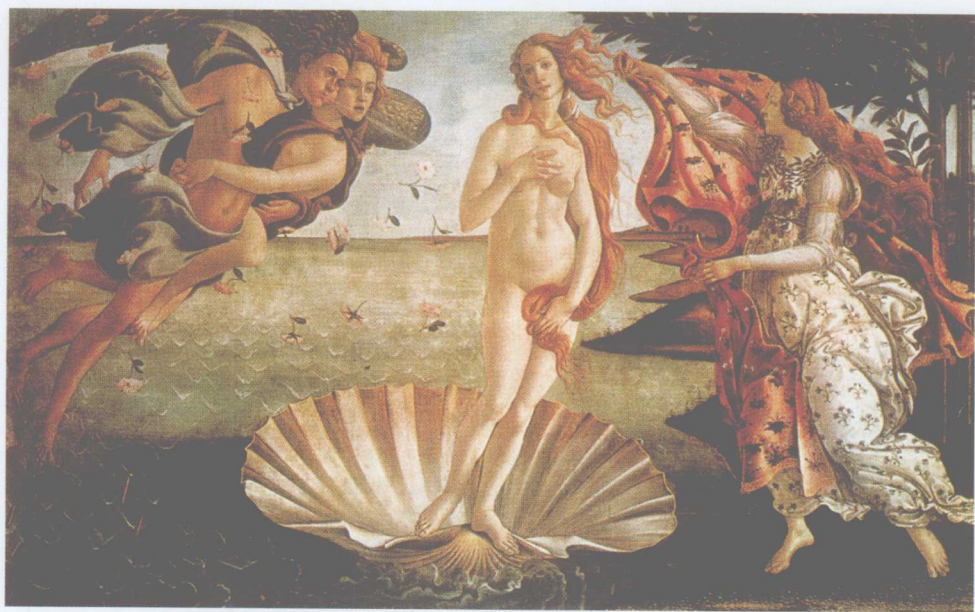
还有一种较为修长，近似雌雄同体的雕像，有时肿胀的臀部可被理解为睾丸，而拉长的脖子则可以理解为男性生殖器。在今天也许人们理解它的时候存在着奇异的心理，但在旧石器时代，人类在生产能力非常低下的环境中生存，有两种最不可分的现实联系，即食物和生殖，食物主要为渔猎，而疾病的困扰、短命或夭折，使人们更加依赖于多生殖。

在古希腊的原始艺术中，以生殖崇拜为内容的雕刻艺术也非常丰富，如题为《坐像》的女性雕像，就属于鼓励生育和繁殖的女神形象。但艺术风格上已有所不同，古希腊雕刻家有一种简化人体的特殊天才，他们省略了面孔仅保留了概念化的鼻子，用凸出的量块来表现大腿、肚子和乳房等部位，分割得十分自然谐调，这种处理手法，甚至影响到20世纪现代雕刻家们的表现手法。出自塞普鲁斯岛上的《小雕像》也属于女性形象的表现，但它有了眼睛和发育较健壮的身段，双手托着乳房，这仍是生殖与养育的一种象征。

在新石器时代，人们过着原始的部落生活，即使到了铁器和铜器时代也未改变这种生活状态。尽管如此，在英格兰南方建于约公元前20世纪~公元前18世纪的圆形石林，也称“巨石阵”，是具有重要意义的原始时代的纪念性环境雕刻。这一石林分三期建成，石块是从36公里远的沙丘运来，共80块砂岩，每块长达9.14米，重50吨，石块间距离相等，石块之间上架石条，中央摆着一块类似祭坛般的石头，整个朝着一个方向，就是夏至太阳升起的地点。这组石林在宗教和建造方面颇具神秘性，留下了许多

出土于法国拉蒙什的一块石板。其上面凌乱的线条，雕刻出一个隐约有可辨的马头。它是公元前12000年人类祖先驯养野马的见证。

油画《维纳斯的诞生》。这是意大利画家波提切利的代表作之一。作品表现了维纳斯随着贝壳浮出海面的瞬间。她全身赤裸，姿态优雅，神情羞怯而略带幽怨。

未解之谜。

在北美，有着黄褐色的皮肤，粗直的黑发，高高颧骨的印第安人，他们没有姓氏，只有荣誉的称呼，如有的酋长叫“站着的水牛”、“黑熊”、“乌鸦”或“杀人者”等等。他们的艺术也形成了一个特异的文化圈，他们崇拜祖先，重视宗教和祭祀，艺术创作发达。其艺术特别表现在图腾柱的雕刻上。图腾柱可高达30~45英尺，上面刻有动物和海怪，立柱时要举行仪式作为荣誉的炫耀。

北美的爱斯基摩人艺术也很有特点，也许他们是世界上最早从事海象牙雕刻的种族。爱斯基摩人的艺术大体分为三期：公元前1000~200年为一期，这时风格由写实、简单发展为较优美和复杂，常见有箭头、插座等所谓的飞行器，还有一些人体雕刻；二期为公元前300~100年，雕刻线浅，盛行曲线构图，较熟练地运用圆形椭圆形，典型的为狩猎工具和日用品；三期大约在公元300~500年，通

常称为爱斯基摩人的黄金时期，圆雕、动物雕刻均得到发展，造型独特，艺术精湛。

在原始时期，人类食物和生命的存在和延续靠的什么力量，只能解释为不可理解的自然力即神力，因此巫术不仅成为解释现实问题的依据，也是取得更多猎物成果的精神支柱。巫术的另一种表现是“图腾”崇拜，它起着象形文字和交际的作用。所以，原始时期的雕塑在很长的一段时间里主要是为图腾、魔法和宗教服务的。

《维伦多夫的维纳斯》

为什么会有这样的名字呢？因为它1909年发现于奥地利的维伦多夫，故被称作“维伦多夫的维纳斯”。她采用石灰石雕成，是西方史前时代最美、最著名的女性雕像。

提起最美的女性雕像，人们自然会联想起那位姿态优雅、精美绝伦的维纳斯，而很难与眼前这件粗犷、简陋的雕像相联系。而当我们细细品味她时，就会发现其中不同凡响的美，体会到后人冠之以“维纳斯”美誉的高妙之处。

《维伦多夫的维纳斯》约产生于公元前三万年。虽然她的身高只有11厘米，宽5厘米，雕刻手法单纯、洗练、简括，写实与抽象并重，却具有极强烈的表现力：

知识链接

关于维纳斯女神

维纳斯，也称阿芙洛蒂忒，是古希腊神话中的爱与美神，也是象征丰饶多产的女神。

传说她在大海的泡沫中诞生，在三位时光女神和三位美惠女神的陪伴下，来到奥林匹斯山，众神被其美丽容貌所吸引，纷纷向她求爱。宙斯在遭其拒绝后，恼羞成怒把她嫁给了丑陋而瘸腿的火神赫菲斯塔司，但她却爱上了战神阿瑞斯，并生下小爱神厄洛司。后曾帮助特洛伊王子帕里斯拐走斯巴达国王墨涅拉俄的妻子、全希腊最美的女人海伦，引起希腊人远征特洛伊的十年战争。

《维伦多夫的维纳斯》

该石雕现藏于奥地利维也纳自然史博物馆。其强调乳房和生殖器官，有单纯化和抽象化倾向。她是史前时代男性对女性的崇拜偶像，她那赤裸裸的性感特征包含着远古时代的幻想。

她的头发呈波浪形，颇有现代的流行发式的风格；虽然面容没有被刻画，而且头部与臃肿的身躯也不成比例，但女性的生理特征十分夸张并且被强烈地突出，丰满的乳房、宽厚的腹部、肥胖的大腿、高耸的臀部，都格外的引人注目。这彰显着她旺盛的生育能力。

历史学家们指出，《维伦多夫的维纳斯》向外突出、呈三角形的腹部和过于明显、不太雅观的外阴刻画象征着出生、死亡和生命的再生。女神丰满而下垂的乳房被描述成是“养料和快乐的宝库”，她的肚子如同“球状的宇宙，在这个宇宙的中心，史前时代的人可以看到自己”。女权主义者甚至认为，应该是一个史前时代的女性制作了这个“反映她世界观的、可以用手触摸的象征符号”。

还有一些艺术史学家把她看成是史前时代男性对女性的崇拜偶像，她那赤裸裸的性感特征包含着远古时代的幻想。她是祭奠的中心，人们围绕在她的四周祈福，她代表了女性的宿命，也为后代女性确立了女性的天职，曾经广受人们的尊重，反映出了原始社会的生殖崇拜观念和祈求物质丰盛的愿望。

尽管到了现在，这位身材极为肥胖、养尊处优的生殖女神早已不符合当代的审美观念，但是她的艺术魅力依然未减，很多人们依然对这位世界上最古老的女神五体投地。

《劳塞尔的维纳斯》

这是法国劳塞尔洞穴岩壁上的一块浮雕，因出土于法国的劳塞尔，所以，称《劳塞尔的维纳斯》。

雕像中的女性面部和足部的刻画十分模糊，而能体现女性生殖特征的部位却刻画得十分夸张。她右手拿着一只牛角，左手搭在隆起的腹部上，披肩的长发绕过了她的左肩。这件雕像强调妇女巨大的乳房、臀部和隆起的腹部。她那没有五官的脸似乎正注视着她右手所握着的一件祈求生育的吉祥物——牛角。她那母性的潜力不再隐藏在自己的身体内，而是寄托于神秘的象征——牛角。从形象上看，她似乎是在主持一种巫术仪式，也许是在祈祷本族人狩猎满

又名《持角的维纳斯》，是旧石器时代晚期洞穴艺术中的浮雕杰作。图中的女性形象似乎是在主持一种巫术仪式，或在祈祷本族人狩猎满载而归，也许是在祝愿氏族的昌盛。

载而归，也许是在祝愿氏族的昌盛。

对于旧石器时代的原始人来讲，他们的理想十分简单：有很多可吃的野兽和会生育的女人，从而使部落得以延续，这是最重要的。这种典型的女性雕刻形象表现了原始人类对种族繁衍的崇尚，被认为是原始艺术的开端。