

世界美术全集

雕塑卷 八

于明 主编

世界雕塑艺术简介(代序)

雕塑艺术是指以雕、刻、塑以及堆、焊、敲击、编织等手段制作的三维空间形象的美术。传统的材料有石、木、金属、石膏、树脂及粘土等。圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)是基本形式。在同一环境下用一种圆雕或浮雕共同表达一个主题内容的叫组雕。

传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,以主体的造型形象和空间形式反映现实。因之有所谓凝固的舞蹈之说,或被比作凝练的诗句。它不长于叙述,只能表现动作的一个片刻。以静态造型表现运动,是作品效果生动的重要原因。随着科学技术的发展和观念的变化,在现代艺术中出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光艺术、动态雕塑以及软雕塑等。这是由于爱因斯坦的相对论出现,冲破了由牛顿学说建立的世界观,改变了人们的时空观念,使现代艺术家有条件站在更高的层次上去认识世界和表现世界,突破传统的三维的静态的形式,朝向多维的时空心态方面探索。

按照材质分类,雕塑分为泥塑、木雕、石雕、铜雕、瓷塑、陶雕等,在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。按着作品题材内容的性质,雕塑分为纪念碑或纪念性雕塑等。按照环境、用途、放置位置,雕塑又分为城市雕塑、园林雕塑、室内雕塑、室外雕塑、案头雕塑、架上雕塑以及奖杯、奖牌等。人像雕塑按部位分割有头像、胸像、半身像和全身像之分。象牙雕、黄杨木雕、东阳木雕、青田石刻、漆雕、树根雕、竹根雕、微雕、贝雕、面人和泥人等也是雕塑,但通常习惯把这类用传统工艺技艺制作的小型作品归在民间美术、工艺美术或特种工艺门类。

雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相联,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。人类雕塑艺术的历史源远流长,最早甚至可以追溯到旧石器时代。在那时,人类不但已

经克服了生存的困难,而且智慧也发展到了足够的水平,可以从社会生活中提炼出艺术。当人类还生活在天然岩洞中,需要与威胁生命的野兽作斗争的蒙昧时期,就已经知道敲打石头,并把它打击磨制成锐利的武器或割削工具,进而运用审美意识和智慧把一些可利用的物体雕磨成脱离实用的装饰品,以至成为单纯的雕塑作品。如在法国发现的15000年前旧石器时代的圆雕裸女和牡马、野猪等动物浮雕,以及中国陕西何家湾和辽宁凌源、建平、东沟发现距今5000~6000年新石器时代的石雕、骨雕、陶塑、人像和女神彩塑头像等。

原始雕塑是在人类对自然力的崇拜和对动物的崇拜,以及描绘人类本身的过程中逐渐认识世界的一种反映。雕塑是一种永久性的艺术,许多历史事物在历史长河的冲刷下已荡然无存,但历代雕塑遗产则在一定意义上成为人类形象的历史。

公元前449年到公元前334年是希腊雕塑艺术的全盛时期,艺术史上称为"古典时期"。 罅坑判愕牡裕茺髯烦堂哉飧鏊逼淞? 米开朗基罗代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰,他创作的人物雕像雄伟健壮,气魄宏大,充满了无穷的力量。他的大量作品显示了写实基础上非同寻常的理想加工,成为整个时代的典型象征。后世的罗丹,现代的摩尔等艺术大师的作品所产生的影响也十分深远。

伴随着人类社会的发展,雕塑艺术愈来愈证明它是时代、思想、感情、审美观念的结晶,是社会发展形象化的历史记载,是一代代人的思想和灵魂向往追求的体现,必将更加贴近和融入人们的生活,在某种程度上带动社会的向前发展。

编者

古代时期 (二)

倚在长矛上的雅典娜	7
尼多斯的阿芙罗狄忒	8
维爱伊的阿波罗像	9
赫尔墨斯与狄奥尼索斯	10
尼罗河神群像	11
赫拉克勒斯	12
驾车的狄奥尼索斯	13
比雷埃夫斯的库罗斯	14
萨摩斯岛赫拉	15
酒神狄奥尼索斯	16
尼克女神像	17
兰姆平骑手	18
尼克女神	19
勒达和鹅	20
克尼多斯的阿芙罗狄忒	21
安蒂诺斯像	22
拉弓的丘比特小尊像	23
神和巨人的战斗(局部)	24
提图斯凯旋门内壁浮雕	25
丘蕾尼出土的阿波罗	26
多台依的马尔斯	27
珀耳塞福涅	28
克尼都斯的戴密塔	29
鹿头罐	30
雅典娜女神像	31
阿尔的阿芙罗狄忒	32
维纳斯蹲像	33
君士坦丁大帝头像	34
奥古斯都全身像	35
卡拉卡拉像	36
安基西拉青年人立像	37
垂死的高卢人	38
自杀的高卢人	39
米洛的库罗斯	40
受伤的阿玛宗人	41

马塞鲁斯的雕像	42
里切亚青铜雕像	43
掷铁饼者	44
妇女像	45
马可·奥勒利乌斯纪念柱局部	46
吹笛少女	47
欧罗巴和公牛	48
美杜莎(山墙局部)	49
尊崇荷巴	50
从清白泉而来的仙女们(无罪者喷泉)	51
骑手	52
德米特尔、珀耳塞福涅和特里波特莫斯	53
图拉真纪念柱浮雕细部	54
罗多维奇石棺浮雕	55
献礼少女行列	56
命运三女神	57
垂死的战士	58
厄瑞克忒翁神庙女像柱	59
执蛇女神像	60
怪兽喀迈拉	61
基克拉迪斯偶像头部	62
一个王室神祇的青铜雕像	63
青铜马	64
母狼	65
梳妆盒(局部)	66
骑手	67
拉尔斯的祈祷青铜像	68
一个罗马贵族和他祖先的头像	69
克罗斯雕像	70
四头统治群像	71
波尔格塞的斗士	72
罗马和君士坦丁堡的象征	73
迦梨的一密荼那一浮雕 石	74
石柱雕刻	75
十字架上的基督	76
诺克文化陶塑头像	77
私语	78

古代时期(二)

旧石器时代,人类制造工具的时候,许多工具兼有雕塑的特点,作为一个三维的器物,它的制作必然有雕刻的成分,所以它们也就被算作更早的雕塑了。比如欧洲西南部旧石器时代晚期的马戈德林文化出现的骨雕,有鱼叉和羊与鸟的模仿,造型都有雕塑感,还有一些石片也堪称古老的雕刻品。

大约在公元前4000年左右,埃及的雕塑突然兴盛起来,形成人类雕塑史上的第一个全盛时期。考古上发现的很多埃及雕塑,哪怕是些小型的饰物、器具,都有着准确的造型、风格化的语言和相当内在而神秘的精神风貌。埃及古王朝时期也就是第三、第四王朝的时期,出现的大批纪念碑式的雕塑,是可令全人类骄傲的杰作,最有代表性的是吉萨的狮身人面像。埃及雕塑代表着西亚、两河流域一带早期文明的最高成就。

在早期的克里特文明中,希腊就已经闪烁了她魅力十足的雕塑光芒。古代希腊、罗马的雕塑就是东西方文明分野的重要标识。希腊化时期雕塑的题材非常多,出现的地区也非常广阔,所以它形成一种美的扩张,覆盖影响了整个欧洲。

这块浮雕是为悼念一位为国捐躯的勇士而立的，表现了头戴缨盔、身着无袖长衫、面带悲戚的雅典娜依矛而立的情形。作品呈三角构图，雅典娜体态潇洒，衣褶富有节奏，显示了古希腊高超的雕塑技能。

8 尼多斯的阿芙罗狄忒 约公元前350年 大理石 120厘米

此作是希腊著名雕刻家普拉克西特列斯的作品。原作已佚，残缺的肢体，形成了一种更有张力的美。她的形体转侧和肌肉变化

细致而更含蓄、精致，光影处理增加了作品的抒情性和世俗性趣味。

这是神庙装饰雕塑，是埃特鲁里亚时期雕塑的珍品之一。描绘的是希腊神话中当克律湿亚山的赤牝鹿被赫利克斯勒斯捕去后，阿波罗欲将鹿取回时发生了争执的情景。这一雕像原是维爱伊神庙顶部装饰雕塑中的一个，因出土于维爱伊神庙遗址而得名。

传说宙斯和忒拜国王卡德摩斯的女儿塞墨勒生下了私生子狄奥尼索斯。宙斯担心孩子遭到他的妻子的迫害，便让传信使者赫尔墨斯将孩子送到尼萨的女神那里去抚养。雕像就是表现赫尔墨斯在护送孩子的途中，靠在一棵树桩上稍事休息的情景。

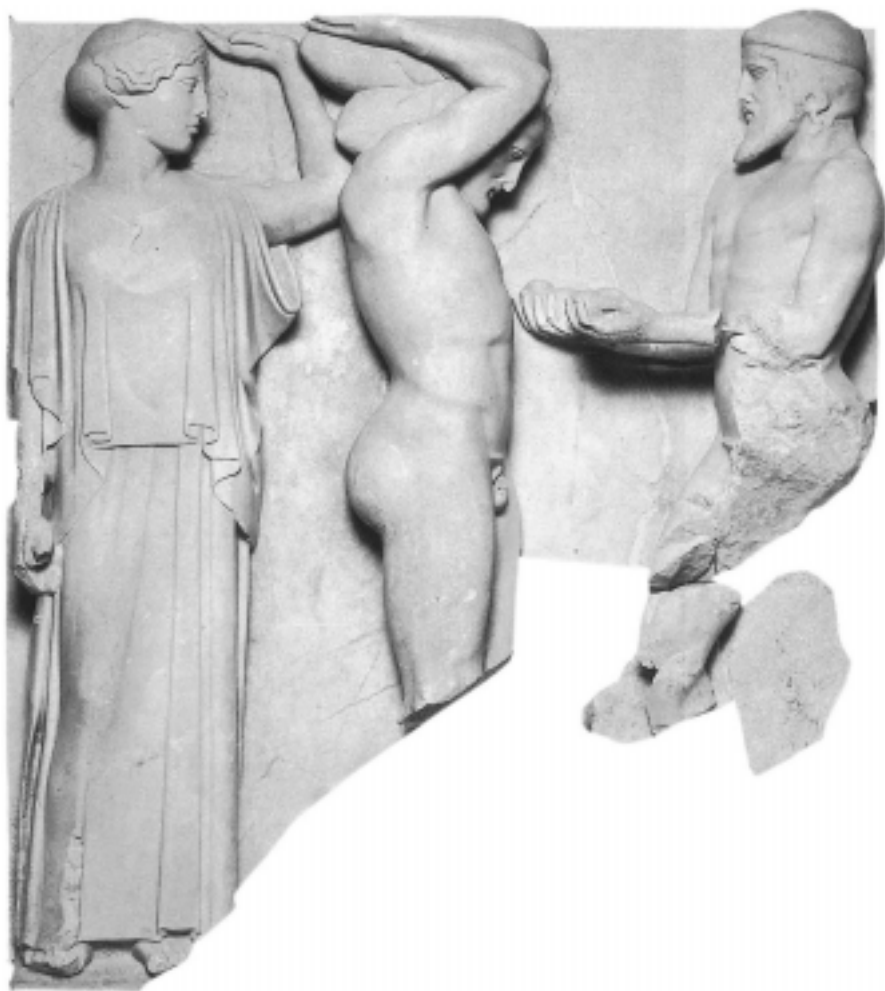

这位尼罗河神，斜靠在狮身人面像上，型生动，寓意深邃，明显地把希腊雕塑的某一手拿着象征丰收的谷物，一手扶着象征大地的树木，与16个小孩和谐地相处。人物造了一种新风格。

这是间板浮雕，也是希腊现存建筑性雕刻中最重要的代表之一。表现赫刺克勒斯依靠阿特拉斯取得女神赫斯珀里斯守卫的金

苹果的故事。雅典娜、赫刺克勒斯和阿特拉斯是三个主要人物。

这是剧场祭坛的山墙浮雕，体现了这一时期剧场浮雕的风格。整幅浮雕构图宏伟，塑造的是一个大的狂欢场面。前面拉车的动物已经很难辨别，但依稀可以看出是两头，后面人物塑造得相当精彩。

库罗斯青铜雕像,造型优美,人体比例匀称,此像左手拿着弓(已残缺),右手放开弓弦,双臂弯曲伸向前方做着手势动作。人体细部运用了圆雕手法,有较强立体感。空间的表现方法摆脱了体块的限制,增强了雕像的空间感。

这是希腊最早的非建筑性雕刻。现存的雕像的头部及左手均已损失，成为一尊失去头部的萨摩斯的女神像。造型宛如一根圆柱，只在下摆处露出脚尖。衣纹下垂，构成纤细而有韵律的纹理。整个雕像富于装饰性，充满抽象的朴素美。

16 酒神狄奥尼索斯 公元前438—431年 大理石 高129.5厘米

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,使躯体健美、恬静、生动。它是希腊古典时期雕刻艺术的精品。

雕像原有双翼，现在双翼、头和手均已致。迎风招展的纱衣，丰满高挺的脸脯，坚定有力的步态，烘托出整个雕像洋溢的胜利的豪情。

