

世界美术全集

雕塑卷 九

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"。赫拉克勒斯、宙斯、雅典娜、阿波罗、维纳斯、大卫、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,是一代一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

中世纪时期

阿伯特·伊利亚罗马风格宝座	8
白瓷明器	9
青蛙型扁烟斗	10
圣弗伊雕像	11
圣温斯罗与两个天使	12
圣母子	13
圣母子	14
查理曼大帝像	15
圣母生活	16
彩绘棺	17
镀金铜棺	18
三王来朝	19
观音菩萨坐像	20
奥尼王半身像	21
圣母像	22
墓石雕刻	23
纳林醉酒头像	24
基督受难像	25
使徒像	26
暴力与谨慎	27
天使像	28
亚当像	29
抱狮与羊的两个女人	30
圣母子	31
圣母子	32
基督像	33
玛丽亚教堂基督像	34
十字架上的基督	35
基督与圣约翰	36
天使群像(局部)	37
十一月份	38
墓室雕像	39
死者安吉像	40

目 录

查理曼大帝小雕像	41
以赛亚像	42
利佐诺飞升	43
圣母子	44
基督与十二门徒	45
英雄之死	46
梅齐色戴克、亚伯拉罕和摩西	47
圣母之死	48
墓葬雕像	49
伊克罕德与乌塔	50
赫曼与瑞格林迪斯	51
摩西井装饰雕像	52
柱头装饰	53
佛罗伦萨洗礼堂南门	54
洗礼盘	55
拔刺的男孩	56
宝冠佛立像	57
悲伤的妇女	58
说教中的佛陀	59
神像	60
玉蜀黍神的胸像	61
吴哥巴戎佛塔	62
坎达利耶天王寺(局部)	63
陶器	64
乳海翻搅(局部)	65
基督降生	66
彩饰木雕头像	67
正在向神灵奉献供品的山景壶瓶	68
雪花石膏容器	69
白瓷鸭形香炉	70
天使报喜	71
银制斐亚雷	72
伊博文化青铜权杖饰头	73
国王雕像	74
国王和王后坐像	75
卡季拉豪神庙雕刻	76
卡季拉豪神庙雕刻	77
佛立像	78

中世纪时期

欧洲中世纪,按历史学家的划分,其年代大约从公元476年西罗马帝国灭亡起,至公元17世纪中叶,即英国资产阶级革命前夕为止。西方的基督教史也有一个中世纪界定,它把罗马元老院贵族格列高里一世于公元571年在罗马执政时建造七座隐修院这一年作为中世纪史的开端,至于它的迄点,由于各国宗教势力的兴衰不同而有所变化。

在美术史上,对中世纪的界定与上述界定略有出入,这是由艺术本身的发展规律及其所负载的社会思想任务所决定的,一般学者大致把东西罗马帝国分裂和率先在意大利崛起的文艺复兴运动为前后两端的界定线。这个时期大约有千余年时间,还因各国手工业革命的进程不一,而有前后的差别,如法国与西班牙的中世纪就更长些,意大利要早于西欧其他国家摆脱中世纪的桎梏。

欧洲进入中世纪以后,由于基督教成为治理国家的精神支柱,因此兴建教堂成了时代文化的历史新使命。这时的美术,如绘画和雕塑,则大多成为教堂建筑的装饰附件。

中世纪时期,宗教对雕塑构成了深刻的主导性的影响,最值得提起的哥特式的雕刻,一开始它虽然有一些风格上的古板和表现手段上的沉闷,但它作为一种历史的雕塑遗产,还是以它自身的特点被后人关注了。

从宝座的造型与装饰中可以看出古埃及、古希腊、古罗马艺术的影响,而能够将多种艺术门类结合在一起又形成独特风貌,则体现了中世纪艺术的大气与力度。宝座座身雕为圣坛样式,尖状的后靠背与教堂造型十分相像。

明器在韩国的使用历史较悠久,可追溯到当时朝鲜半岛的瓷器制作水平。到石器时代。此器造型简洁,釉色较白,反映

10 青蛙型扁烟斗 公元300—500年 长10厘米

此物属于北美东部林原区Hopewell文化印第安文化特征,如弧线的使用等。化,是印第安人文化时期作品,具有典型的

雕像通体金光闪闪，装饰极为繁缛华丽，人物个性强调非人间化的神圣气势。雕像头戴金冠，身着长袍，端坐于宝座之上，浑身上下布满了各类闪闪发光的华贵装饰品，处处可见受宗教艺术影响的特质与细微处见精神的细节。

这是将不同艺术形式统一在同一作品中的成功尝试。其主体人物异常鲜明而突出,甚至可以看出细致繁缛的装饰与镂空细

致的面容、衣饰,是当时雕刻工艺的集中体现。壁画背景中有各样动物装饰画,与作品整体一致,风格富丽堂皇。

这是委罗基奥不多见的雕塑作品之一。慈祥而略带微笑的圣母,双手呵护着蹒跚学步的小基督,小基督被刻画得憨态可掬,十分可爱。

这是集华贵、写实、崇高、通俗风格于一之情；既极力渲染作品材质的华丽珍奇，又体的作品，既强调圣母子神圣高贵的气质，注重将通俗的审美取向贯穿其中，体现同公又注重大众欣赏口味，吸引观者的爱慕崇敬 众生活心理相通，接近的一面。

这是中世纪艺术中华丽风格的集中体现，雕像所采用的贵重材料与精湛的制作工艺均体现着作品的价值。如此的作品来表现

高高在上、君临尘世的气势真是再合适不过了。雕像是杆状工艺品的一部分，杆身刻有细致的纹样。

象牙一向作为一种贵重的雕刻材料为公众认可,而且它的色泽温润华贵,纹质优美细腻,适于表现繁缛细致的纹样。这件象

牙雕刻,以圣母玛丽亚的生活经历为题材,分为4联,分别是受胎告知、圣子诞生、回归故乡、圣母加冕4个场景。

彩绘棺是一定时期流传的墓葬形式,它将棺材的顶面表现为死者卧姿,有的还是日常的动态,如读书、睡眠等。更多地是抒发生者对死去的亲朋故友的悼念与怀念之情,因此死者的形象刻画以写实为主,也有理想与美化的成分。

