

世界美术全集

雕塑卷 十

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"。 罅坑判愕牡裕茺骥烦堂哉飧螯逼淞?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

文艺复兴

赫拉克勒斯与安泰	8
卡迪纳·简·德·拉乔治墓雕像	9
“基督家系”树(局部)	10
格太梅拉达纪念像	11
圣母子	12
苏醒的奴隶	13
费利克斯的维纳斯	14
圣凯瑟琳	15
圣母与修女	16
哀悼基督	17
圣母永眠	18
哀悼基督	19
圣母与子民	20
祭坛装饰雕塑	21
祭坛装饰	22
基督受洗	23
圣母子	24
圣母与圣灵	25
阿波罗	26
骑者像	27
“瓦尼塔”	28
拔刺的女人	29
晨	30
多里斯(局部)	31
哺乳的女人	32
墨丘利劫走普赛克	33
女巫雕像	34
司法女神	35
盖阿·芳汀家的成员	36
夏娃	37
教育圣婴	38
圣母子与两圣徒	39
哀悼基督	40
基督入墓	41

圣·乔治	42
大卫	43
圣徒西瑞库斯	44
巴托罗缪·柯莱奥尼骑马像	45
圣母子	46
拉庇泰人和马人之战	47
亨利二世和凯撒琳·德·美第奇在祈祷	48
最后的晚餐	49
墓地哀悼者	50
钟塔装饰雕塑	51
伊查亚·德尔·卡特罗之墓	52
基督入墓	53
奔跑的墨丘利	54
哀悼基督	55
拉奥孔(复制)	56
摩西	57
举起梅杜萨头的珀耳修斯	58
女性雕像	59
忏悔的抹大拉的玛利亚	60
维纳斯和丘比特	61
圣母子	62
圣母子	63
布鲁日圣母	64
菲利普·波特墓	65
查理五世和伊莎贝拉	66
十字架上的基督	67
大卫	68
洛伦佐·德·美第奇雕像	69
夜	70
劫夺萨宾女人	71
佛罗里达战胜比萨	72
国王查理五世制服大力士	73
德拉洛克的头像	74
恰露其托里克像	75
奇哥米哥阿托像	76
雄鹰战士	77
王后头像	78

目 录

青铜国王头像	79
圣灵之像	80
墓石雕刻	81
弗朗索瓦一世盐缸	82
银制镀金人像形圣遗物盒	83
一件神父弥撒礼服的后背	84
彩绘陶盘	85
黄金头像	86

文 艺 复 兴 时 期

文艺复兴开始把中世纪的雕塑放在了陪衬自己的对立统一的位置，通过后者的沉闷、僵化、单调，倍增了自己的活跃、非凡和生动。

人类的群体的人文觉醒赋予了雕塑内在的魅力，许多雕塑大师也在这个时期出现了，在米开朗基罗之前有多那太罗，米开朗基罗之后有乔万尼·达·博隆纳，一直到贝尼尼。当然继希腊和罗马时期之后，米开朗基罗是世界艺术史上一个重要的标志性人物，他一生创作了无数精美的雕塑作品，构成了这一时期的最经典的范式。文艺复兴的惯性发展在北欧国家依然持续到文艺复兴的盛期过后的很长时间，这一时期出现了巴洛克的风格，巴洛克的雕塑是西方雕塑过程中一个重要的文化反映，他连通建筑、绘画，合力构成一种潮流，推进了欧洲的文明。

由于文艺复兴和巴洛克的产出中心都是在罗马，所以有人也把巴洛克的雕塑看成是文艺复兴时期雕塑的逻辑发展和继承。到了贝尼尼的时候雕塑出现了比米开朗基罗有所不同的变化，强调美于动中，讲求气韵生动、流动如生，也就是强调生机，不似原来的雕塑那样关注庄严、肃穆。巴洛克艺术广泛进入了人们的生活，这和贝尼尼为代表的巴洛克艺术家的努力是分不开的。



这件作品展现了赫拉克勒斯与安泰搏斗的情景。作品看起来充满动感与危机。富于戏剧性的表现,是意大利文艺复兴雕塑艺术的主要特征之一。作者塑造的这两个男人裸体像,造型强劲有力,富有感染力。



雕像表现死者升天后天使环绕,侍从陪伴的美好祥和场景,一派宁静、平安气氛;人物死后升天的尊贵凝重被刻画得淋漓尽致,充满神圣感,从另一方面讲,这样风格的艺术品也对社会心理形成与发展起着巨大的作用。



“基督家系”树则是指象征基督家族的 究,使画面效果满而不乱,繁而有序。枝形装缠绕的形式,程式化的处理非常讲



这尊雕像被安置在广场上,为了突出它的雄伟,给予它很高的底座,并与广场周围建筑物保持着一一定的距离。广袤的蓝天,辉煌的城堡,宽阔的街道,一个随时准备征战的意大利民族英雄保卫着帕多瓦城



意大利帕多瓦城桑托广场

圣母子是基督教艺术中最为常见的题材之一，自从这题材产生起，其艺术风格就一直在不断的变化，从早期的虚幻空灵到后

来的世俗写实。在这一组圣母子中，最早的也带有浓郁的写实主义风格，是从人物神态中透出的依然是非人间的神圣气质。



这是米开朗基罗为罗马教皇朱理二世
的陵墓而作的4个奴隶之一,但因为种种原
因并未完成。雕像中的奴隶似乎刚刚苏醒过
来,正在努力地挣扎,想从大理石的束缚中
解放出来。以表现渴求解放和摆脱奴役的反
抗精神。



这尊雕像描绘爱神维纳斯的优美体态。扬起的左臂表明她正在吩咐什么。此雕像她也许刚刚沐浴归来,青铜的质感给予肌肤中,维纳斯的头发、衣饰及底座上银币是镀恰好处的光泽。人物塑造丰满,姿态优雅,金的,眼睛用银镶嵌。



作品表现的是圣女的形象,人物的头发很明显,细柳眉、大眼睛、挺直的鼻梁、小巧鬋曲浓密,发际很高,而且已经开始流行将前额头发剃去为美的风气。人像面部特征也



从作品中可以看出,两个女子的动态、神情是朝着同一主题、同一意义的,二人的视线均是同一方向,局部也细致地表现着主

题。从二人雕像中依然可以看出当时表现圣哲人像所经常持有的神化、美化倾向。



这组群雕表现了这样的情景：圣母、使徒们、圣女们为基督遗体的即将下葬而悲痛。人物几乎被放在同一个水平线上，躺下的基督打破了这一单一格局，成为画面的中心。整组雕塑布局紧凑，人物表情鲜明，他们都沉浸在对基督深切的哀悼中。

