

世界美术全集

雕塑卷 十二

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”。犛坑判愕牡格茺麟烦莹哉飧鳌逼淞?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

十九世纪（二）

模仿维纳斯姿态的波利娜·波拿帕特	8
女人体	9
思	10
地狱之门	11
生命	12
果汁罐	13
女像花瓶	14
圆桌	15
枝状大烛台	16
金属浮雕罐	17
木制首领座	18

二十世纪

张弓的赫拉克勒斯	20
林肯坐像	21
布列斯特要塞遗址雕像	22
哀求的女人	23
毕加索头像	24
地中海	25
悲恸	26
河	27
欲	28
情侣	29
拉什莫尔国家纪念碑	30
裸体背视图	31
摇椅第2号	32
硫磺岛海战纪念碑	33
权杖顶饰	34
跳舞的女人	35
自由女神像	36
山羊	37
皇家之潮4号	38
红色金属柱体	39
女神鼓	40

泰诺牧师像	41
点头老妇人	42
彩绘偶人	43
拉迪女神	44
谷神	45
阿兹特克“日历石”板	46
玉雕双熊	47
木雕熊	48
煤精石雕狮子	49
太阳鸟	50
千里马纪念碑	51
市场的驭手	52
市场的驭手	53
祖国—母亲	54
斯大林格勒战役英雄纪念碑宁死不屈像	55
彩釉恋人像	56
民间舞	57
反法西斯战争烈士纪念碑	58
工人和集体农庄女庄员	59
石雕群像	60
男人和女人	61
玛德林	62
烦恼的夜	63
被缚的身躯	64
人形	65
横躺的裸体	66
陶质玛雅人头像	67
后记	68

十九世纪时期(二)

19世纪的欧洲资本主义开始繁荣,雕塑艺术的发展也开始多样化,出现了许多流派和主义。比如新古典主义,它的代表人物是意大利的科罗瓦,讲究理想的古典美,忠实地把精力用于传播希腊和罗马的雕塑的魅力上。出现于19世纪20年代的浪漫主义,是继绘画之后,通过雕塑来影响欧洲文化的。法国浪漫主义的代表人物是弗朗索瓦·吕德,他是巴黎凯旋门著名的《马赛曲》的雕塑创作家,大卫·安格尔斯也创作有大量经典的浮雕,巴地斯特·卡尔波以其《花神》、《舞蹈》奠定了他在浪漫主义雕塑家群中的地位。

这个时候,浪漫主义和现实主义实际上是并存的。虽然写实主义的雕塑家们在艺术趋向上有成心跟古典主义和浪漫主义唱对台戏的意图,但实际上他们是合力地,都在推动19世纪艺术的发展。有时候也在把他们批判的对象变成自己的营养,结合新古典主义和现实主义的手法进行创作,产生更强烈的、更有意味的真实感。代表人物是埃米利斯达。



这是作者为拿破仑一世的妹妹所作的圆雕。雕塑整体显得温情柔美,被一种赞美、恭誉的氛围笼罩。此作品虽然明显是对皇室



罗丹是公元19世纪享有盛誉的法国雕塑家,这件作品表现了一个俯卧的女人体。罗丹用细腻写实的手法深入刻画了女人的背部和头部,而人体俯卧的石块却粗加雕琢,使细腻的人体与略显粗糙的背景对比,更加突出了人体的美感。



此系罗丹所作的一个头饰朴素简单、容貌清秀的年轻妇女头像。沉思的女人微微低头，默默无语，紧闭的双唇，挺俏的鼻子，眼

睛凝视下面，目光专注而忧郁，突出地表现了这位美丽淡雅的年轻女子陷入思考的面部表情和悲愁的精神状态。



《地狱之门》是罗丹花费20年仍然没有真正完成的作品，其全部约200个形象，错综复杂，自成一个世界。为了这扇伟大的门，罗丹放弃了在门面上分格的传统观念，塑造出许多分散题材的形象和肢体，用以组合或重新组合。



作品的两边两位精疲力尽的少女拉着一位丰满的女神，乞求她不要离开，女神神情显出坚定的无奈。或许作者主题在于提醒人们不要在时间流逝后，才意识到痛苦忏悔，生命是何其宝贵。这件作品的象征意义很有进步性。



这件锡合金果汁罐以浅浮雕手法在外壁上装饰以写意花丛,而最有特色的就是那以裸体女人体制成的把手,那优美的“S”曲

线,完美的将实用与审美统一为一体。此罐是难得的工艺品。



拉里克原本以他设计的珠宝首饰而著名,公元1909年起他开始设计花瓶、碗、灯具等等玻璃装饰工艺品。这件花瓶即为其中之一。这件花瓶以少女的裸体像为装饰图案,线条流畅,是难得的艺术珍品。



这是一件受新古典主义影响下产生的客厅用小圆桌。构思非常独特,用一人托起圆桌桌面,人呈单膝跪倒的姿势,用双手和头部三点共同托起桌面,此人长有两个翅膀,若桌面上放满食物点心,就像是献给主人的礼物,很有意思。



这件枝状大烛台可以说是新艺术运动的典型代表作。以雪花石膏为底托,其上以银雕铸而成弯曲、盘绕的枝蔓及如火焰般的

花,象牙裸女怡然置身于枝蔓间。此件作品使三种材质自然而有机的组合成为一体。



金属罐高颈，肩部有带纹，罐身铸有人物浮雕。此罐的口部有残缺口，外观雕刻细密。这是公元19世纪的作品，它的造型反映了当时俄罗斯工艺品制作的风格，是不可多得的金属工艺品。

