

世界美术全集

雕塑卷 十一

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

十七、十八世纪

通报节	8
克罗托拉的米罗	9
凡尔赛宫公园立像柱	10
牧神被孩子嬉戏	11
被神女侍候的阿波罗	12
极乐的贝尔冬妮	13
男孩和龙	14
康士坦察·布奥诺丽可胸像	15
多拿胸像	16
黎塞留之墓	17
帕瑞斯诱拐海伦	18
忏悔的圣徒彼得	19
萨提儿和巴坎特	20
三兄弟像	21
预言板	22
人物明器	23
持盾牌的天使	24
上帝的胜利	25
将军和卫士	26
狮马之搏	27
骑士尊像	28
爱神丘比特用赫拉克勒斯的粗木棒作弓	29
安德洛墨达与怪兽	30
垂死的奴隶	31
浴女	32
女立像	33
吓唬人的爱神	34
斜倚海兽的维纳斯和丘比特	35
卡松加拉拉人像	36
好消息	37
瓷雕人物	38
饰有人物肖像的木制钟表	39
银制煮水壶	40
旁伯希铜像	41

青铜祭坛	42
------------	----

十九世纪（一）

乌戈利诺及其子孙	44
战神与美神	45
着加冕礼服的拿破仑	46
永生的拿破仑	47
伊阿宋与金羊毛	48
奥达利斯克坐像	49
希腊少女	50
那不勒斯渔童	51
克林姆斯·艾塞尔	52
拿破仑之母	53
悲伤	54
夏洛布瑞德	55
玛丽·罗宾逊胸像	56
维克多·努阿尔之墓	57
舞蹈	58
马赛曲	59
维辛基托瑞克斯	60
吻	61
思想者	62
青铜时代	63
巴尔扎克	64
被发现的裸女	65
查利麦格里与伙伴们	66
护身符	67
米勒瓦	68
永恒的春天	69
圣彼得的厄斯塔什着衣像	70
保罗与弗兰切斯卡	71
圣乔治	72
带屉小橱	73
饮酒的人	74
彩绘神像陶器	75
会点头的山羊	76
母子	77

印第安雪茄仓库象征雕塑	78
共和国凯旋门	79
世界四部喷水池	80
雄狮斗蛇	81

十七、十八世纪时期

17世纪时期，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，比如在贝尼尼创作的大卫这个形象上，他对原有的形态就有了一种以动式和生活的面部表情为特征的变化，启发了18世纪以后的西方艺术的许多大师们。

18世纪法国大革命强烈震荡了整个欧洲社会，人们对自然科学和物质精神需求的重视超过以往，这是资产阶级带来的现代文明的必然反映。在这一发展过程中，由于法国所处的位置和其在16世纪前后开始的整个民族崇尚意大利文化的追求与建设中形成的凝聚力，使她成为西方文明的一个大中心。一个重要的人物是乌东，他一生以法国为基地，创作了大量的雕塑杰作。另一个重要的雕塑家是法尔孔奈，他创作的《浴女》等，也使法国的文化有了形象的代表，其他如俄国的苏宾，也在18世纪这个时间段里成为无愧雕塑成就的代名词。

这件雕像是表现玛丽亚听到天使报信后的惊慌神情。雕像人物动态自然,衣纹处理十分舒展、流畅,恰到好处地衬托出玛丽亚年轻动人的女性曲线。人物充满惊恐的神情与扭动的身躯相呼应,有古典主义遗风。

作品中人物躯体强烈扭曲，站于一树桩之上，张口、瞪眼，面部表情十分痛苦，下有一狮正咬住他的屁股。二者呈三角形构图，力。

作品以传说中的尼思、弗拉若、卜安为原型塑造了一组优美而典雅的艺术形象，体现出他力图把艺术曲线与音乐共鸣结合起

来，通过他们向精神领域过渡，从而达到总体净化艺术追求。整组雕塑充满了理性与和谐。

作品内容表现牧神帕内被孩子们嬉闹取乐的场面。运动与喧闹是这件作品的中心，整个作品以一个树干为倚靠点。这组雕塑构图生动活泼，到处充满动感，人物造型失去了文艺复兴时期的恢宏气势与力感，而是轻快与流动。

作品表现众神女正在给阿波罗沐浴的场面。阿波罗处于布局的中心。人物塑造秀丽,姿态活泼,神女们的神态和手势与阿波罗的神态和手势互相呼应,互相配合,协调统一,富于动感。雕刻线条圆润流畅,在风格上很接近希腊化时期的作品。

该作表现的是圣教徒迷醉于宗教情绪中的情景。人物呈卧姿，仰卧于床中，右手抚胸，闭着眼睛，嘴巴张开，流露出心醉神迷的表情。该作形象完整，准确地表现了面部皮肤的娇嫩和手的柔软，是表现宗教题材的优秀作品。

作品中的男孩面部表情恬静、自然，面带微笑。腿部自然伸展，一手握住龙角，一手扶住龙尾。整件作品中看不出什么冲突，完全是一幅顽皮的男孩同温顺的小龙嬉戏的情景。该作品刻画精细，形式活泼，是一件不可多得的艺术精品。

康士坦察·布奥诺丽可是贝尼尼的情人，这件作品作者融入了所有感情创作的，与他的矫饰主义风格不同，手法显得更加自由。他没有过多注重衣纹的刻画，而是抓住她瞬间的神情：头发蓬松，头部略微扭动，似乎在被情所动而呼吸着。

该作品表现的是人物胸像，结构准确，刻画细致，限于胸像的形式，作者通过细腻的手法，对作品进行了精细的刻画。作品表现的是一中年男子，他面容庄重，目光深邃，似在眺望着远方，透露出深沉并略有忧虑的面部神色。

这件组雕表现黎塞留垂死时,被使女服侍的悲痛场面。黎塞留在他临死时还不忘从使女手中接过圣书,他的眼神中充满了虔诚与期待,他相信灵魂可以升天;在他的脚旁哭泣的使女很引人注目。作品造型准确,富有戏剧性的表现情节。

