
现实与理想的凝结

外国雕塑撷英

- 历史上世界各个地区、各个民族都创造出具有鲜明民族特色和地域性特点的雕塑作品，其表现题材丰富多彩，形式不拘一格，表达了古代各民族不同的审美观念和思想情感。古代埃及、两河流域、印度、希腊等国家和地区在雕塑艺术方面均取得了辉煌的成就。

一、雕塑体现了古埃及人对来世的企盼

拉美西斯二世法老像

(石灰岩, 公元前13世纪) 埃及

国王与王妃
公元前1450年
(埃及)

石雕

约公元前1792年—1750年 高约71厘米，现收藏于巴黎卢浮宫

公元前1894年开始，西亚的古巴比伦王国日趋繁盛，到第六代帝王汉谟拉比统治时期，已占有了两河流域的整个中下游地区，强盛的国势一直保持到约公元前1600年。汉谟拉比是古巴比伦是一位具有军事天才和卓越治国才能的君主，而且他还制订了一种“公平的法律”，并推广到全国各地，“汉谟拉比法典”就是当时刻写这个“法律”的石碑。

“汉谟拉比法典”是世界上所发现的最早的成文的法律条文，是人们研究古代巴比伦经济制度与社会法治制度的极其重要的文物；同时，它还是古代巴比伦艺术的代表，尤其因为古巴比伦王国流传下来的艺术品十分罕见，所以这个石碑就更加显得格外珍贵。

人首飞牛

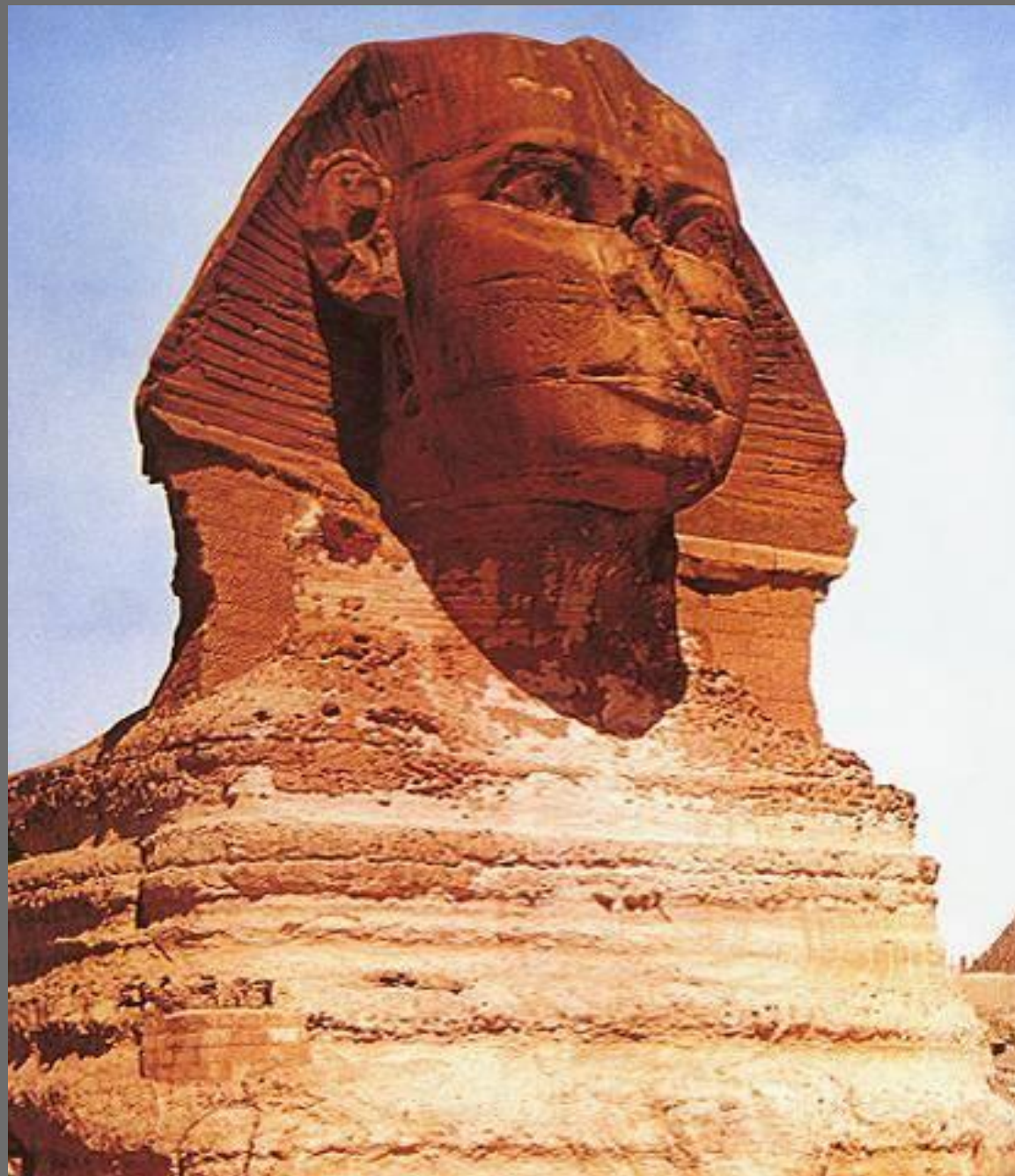
高浮雕 约公元前724—706年
高约3米 现收藏于巴黎卢浮宫

《人首飞牛》即是该王宫大门两侧的守护神兽的雕像。这样的神兽共有两只，被人们称为“舍都”，它的形象非常独特，它是人头、狮身、公牛蹄的组合，生有飞翼。更特别的是它有五条腿。让观众从身边走过时，从大多数角度，都可以看到它的四条腿，以充分显示其完整性。这个神兽的头戴高冠，胸前挂着一绺经过编梳的长胡须，大大的眼睛非常具有威慑力，令人敬畏。整个雕塑姿态凛然，气宇轩昂，极其威武雄壮。

狮身人面像

拉霍特普王子及王妃像

石灰石

公元前2650年

埃及

二、两河流域和古印度雕塑

《垂死的牝狮》

浮雕 约公元前668—627年，现收藏于伦敦大不列颠博物馆。

强盛于公元前9世纪到公元前7世纪的西亚军事强国亚述，在雕塑艺术，尤其是在浮雕艺术上，达到了艺术上的高峰，亚述王宫中的浅浮雕是这方面的代表作品。这些作品大多表现战争功绩、狩猎活动、宫廷宴会和祭祀活动，写实主义的倾向被大大加强了。这幅出自亚述的尼尼微宫《垂死的牝狮》就是这一时期浮雕艺术最著名的代表作之一。

浮雕描绘的是一只勇猛而充满活力的狮子，因身中数箭而发出哀鸣的画面，有一种“困兽犹斗”的悲剧气氛。它满身鲜血淋漓，后半身已瘫软，但强壮的前腿仍挣扎着想站起来；它在昂头怒吼，显示出生命垂危之际的狂怒与嘶鸣，形象极其悲壮，使人们想象到，它一定是误入了陷阱，然后中箭，于是产生殊死的挣扎的力量，发出垂死的吼声，但这一切都无济于事……

垂死的牝狮 浮雕，约公元前668—627年

阿育王狮子柱头

砂石 高2.1米，约公元前273年，
现收藏于印度萨那拉特考古博物馆

公元前322年，印度第一个统一的大帝国建立起来，历史上称为孔雀王朝。到孔雀王朝的第三代皇帝阿育王时代，佛教被尊为国教，佛教美术因而也日趋繁盛。阿育王修建了大量的建筑物以铭记战功和宣扬佛法，其中包括大量的独石纪念碑式圆柱，这些圆柱顶部柱头都是用单独完整的岩石雕刻而成，明显是将波斯、希腊雕刻法与本国传统结合的产物。其中最为著名的就是这尊《阿育王狮子柱头》。

这尊雕塑显示了古代印度艺术家们高超的雕塑技巧，同时也体现了古代印度广为吸收外来艺术语言丰富民族文化的特点。阿育王石柱柱头是印度艺术史上的里程碑，为后世的印度艺术的发展奠定了坚实的基础。

哈达佛陀头像

砂岩

4---5世纪

印度

王子菩萨像（砂岩，2世纪中叶）印度

这尊菩萨像表现的是释迦牟尼出家前身为太子时的形象。菩萨面部带有印度与欧洲混血儿的特征，容貌俊秀，英姿勃发，与希腊阿波罗神像有几分相像，表明其与希腊雕刻艺术的密切联系；其服饰华贵，尤其是头部和胸前的饰物十分奢华，雕刻细致，显示其特殊的身份地位，增强了雕像的装饰效果，体现了古印度本土艺术特征。这尊雕像可以看作是印度贵霜王朝风度翩翩的王子形象的真实写照，只不过为他加上了头光，表示出他非同凡俗的佛教身份。它也是犍陀罗雕刻家将希腊与印度艺术相融合结出的硕果。

三、古希腊雕塑

赫耳墨斯和小酒神
大理石雕塑，高213厘米
约公元前330年左右
普拉克西特列斯（希腊古典时期）
现收藏于奥林匹亚考古博物馆

公元前4世纪，希腊雕塑中歌颂英雄主义和崇高品德的形象逐渐减少，取而代之的是对人体曲线美的真实描绘。人们开始注意使用柔和细腻的表现方法，使希腊的艺术更加接近于现实生活，艺术家们的技巧也相应得到了很大的提高。这尊《赫耳墨斯和小酒神》就是希腊古典后期著名雕塑家普拉克西特列斯最著名的代表作，更可贵的是现在的人们可以看到原作。由于现存的古希腊雕塑大多是罗马时期的复制品，所以这一尊原作更加显得异常珍贵。这尊雕像发现于奥林匹亚的赫拉神庙遗址中。

拉奥孔

大理石群雕

高约184厘米

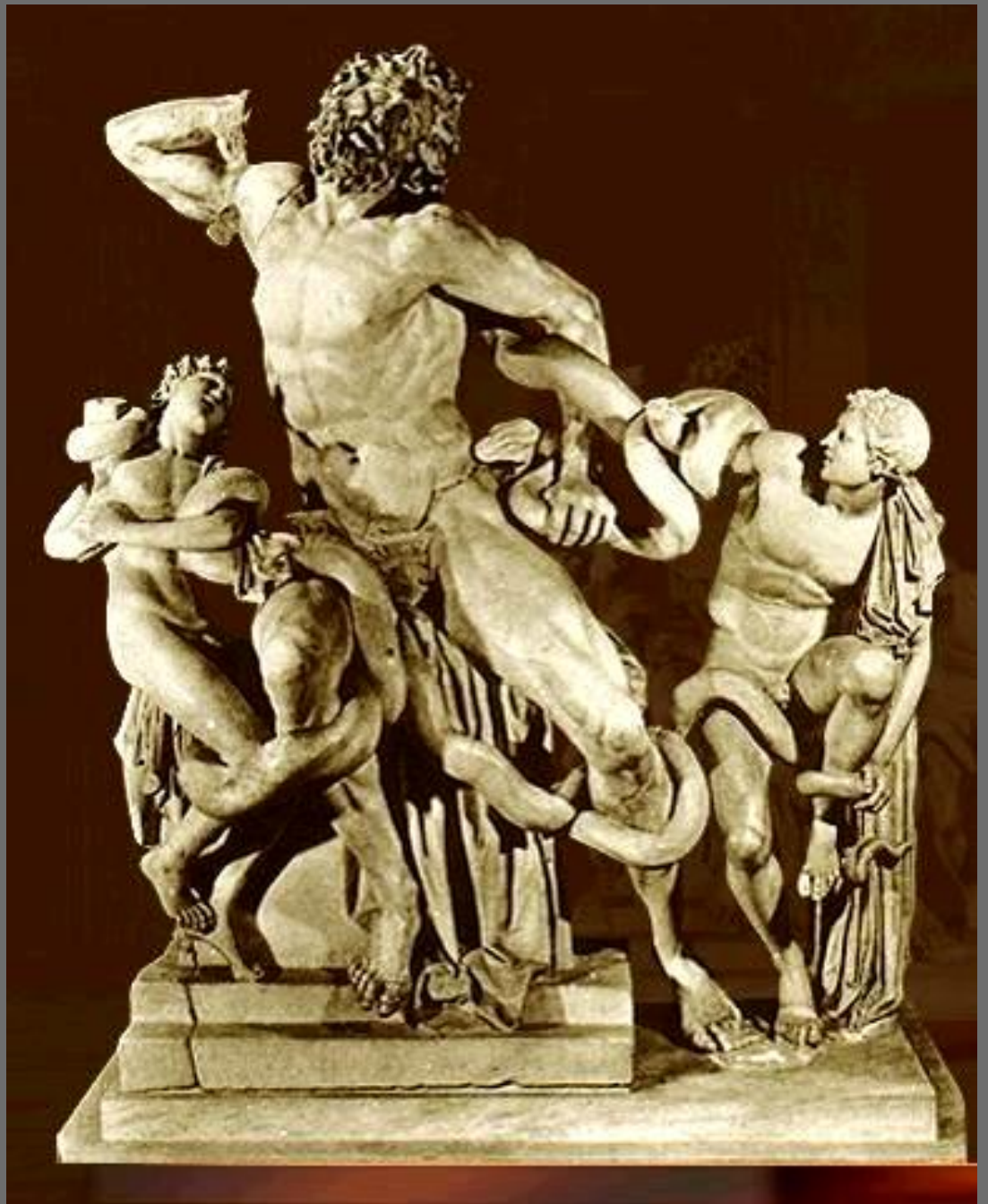
约公元前1世纪

阿格桑德罗斯（希腊）

收藏于罗马梵帝冈美术馆

馆

罗得岛位于爱琴海东部，很早就有灿烂的文明史。希腊化时期，罗得岛社会繁荣，成为当时希腊一个重要的经济文化中心。罗得岛人以他们的财富和智慧，修建了大量的建筑和雕塑美化他们的城市。雕塑艺术在那里尤为发达，曾经出现的被誉为“世界七大奇迹”之一的罗得岛太阳神巨像和这尊鼎鼎大名的雕塑《拉奥孔》，都显示了当时罗得岛雕塑艺术的高超水准。

赫格索墓碑

大理石 约公元前400年 希腊

克尼多斯的阿芙洛蒂特

大理石 公元前350年

普拉克西特列斯（希腊）

公元前4世纪开始，女性形象受到了前所未有的重视，女性人体雕像也开始出现，这种倾向在当时著名雕塑家普拉克西特列斯的作品中也有所体现。史料记载在他创作的46件作品中，有约三分之一是单独的女性人体雕塑。其中审美价值最高的是美与爱之神阿芙洛蒂特，也就是维纳斯的雕像，尤其以这一尊《克尼多斯的阿芙洛蒂特》最为出色。据记载，这是一件惊世骇俗之作，当时作者同时创作了两件阿芙洛蒂特雕像，一件是穿衣服的，一件是裸体的，尼多斯岛人买走了裸体的那一尊，并郑重地供奉在海边神龛里。后来，这尊雕像闻名遐尔，前往尼多斯岛参观的人络绎不绝，竟成为一种风尚。

四、文艺复兴时期欧洲雕塑

哀悼基督

大理石

1498---1499

米开朗基

(意大利)

垂死的奴隶
大理石 局部
1550年
米开朗基罗
(意大利)

《垂死的奴隶》两眼紧闭，似乎不是在迎接死亡，好象是在休息。他那安详的脸上，没有垂死挣扎的痕迹，也没有因痛苦而造成的痉挛，却呈现出一种梦幻般的平静和陶醉，仿佛是一种摆脱了苦难的昏迷。他左手支撑着头部，右手扶在胸前，好象刚刚经历过严酷的折磨，精疲力尽，正在进入一种解脱的状态。

这尊雕像和两尊著名的奴隶像都是为当时的教皇朱理二世陵墓雕刻的，是米开朗基罗原计划创作的数十尊雕像中很少的一部分，由于教皇改弦更张，命他去绘制西斯廷教堂天顶画而使这项庞大的工程未能完成。但仅看这尊雕像已不难想见米开朗基罗的创作热情。

摩西

大理石 1513---1515年
米开朗基罗（意大利）

五、17-19世纪欧洲雕塑

洛仑佐·贝尼尼

贝尼尼 (1598——1680年 意大利)，才智超凡，年纪很轻，就技艺超群，成为罗马巴洛克艺术的光辉代表，集雕刻家、建筑家、画家、舞台美术家、喜剧作家于一身。标志着贝尼尼雕塑顶峰的杰作，是他为卡尔那罗礼拜堂所作的祭坛雕刻《圣女德列萨》。贝尼尼是有史以来第一位把建筑、雕刻和绘画结合成一个完整的艺术整体来装饰城市空间的大艺术家，他曾为罗马城设计雕制了大量的装饰雕。贝尼尼的雕刻十分重视生动的情节和人物丰富的内心活动，他大胆地把米开朗基罗的造型风格和提香的绘画风格结合在一起，塑造自己的独特艺术形象。

德列萨是一位16世纪西班牙的修女，少时患病后潜心修炼，每当她发病时就陷入失神落魄，脑海幻觉丛生，她的故事一直流传于民间。雕像是一幅立体的绘画，雕刻家用锤和凿在云石上描绘少女神志昏迷和爱神欲向她胸中刺箭的情态。雕像身上的繁复衣褶展示了雕刻家征服云石的高超技巧，环境和光的配置使这组群雕呈现出舞台造型的戏剧效果。

阿波罗与达芙妮

贝尼尼为罗马红衣主教斯皮奥涅·波尔盖兹的花园装饰了四组群像雕刻，《阿波罗与达芙妮》是其中的一组雕像。

目空一切的太阳神阿波罗瞧不起丘彼特的箭艺，这使小爱神很恼火。当阿波罗走近河神女儿达芙妮时，小爱神立即向他们分别发出两支爱情之箭，射向阿波罗的是钟情达芙妮之箭，而达芙妮中的却是拒绝求爱之箭，这引起神界的求爱追逐。当阿波罗即将追逐到女神时，女神大声向河神发出呼救：“亲爱的爸爸快把我十分喜爱的美貌改变吧！”即刻河神将爱女变成一棵月桂树。无奈的太阳神爱之不得，只得取下月桂枝编织成桂冠，赐给一切有成就的人，这就是“桂冠”的由来。■

吕德与《马赛曲》

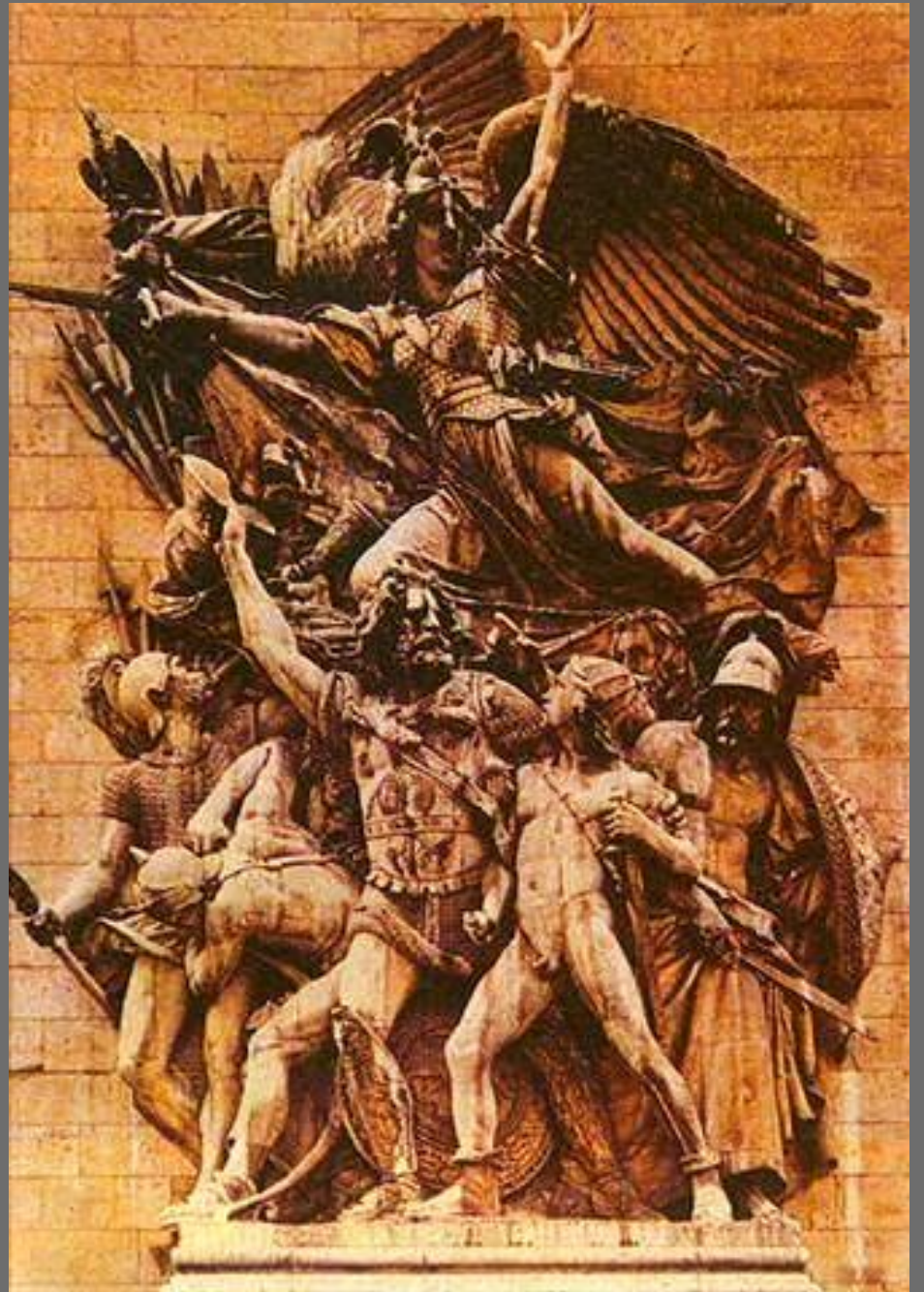
《马赛曲》是1792年，奥国军队武装干涉法国革命时，马赛人民威武雄壮地开赴巴黎战斗时所唱的爱国歌曲。法兰西共和国建立以后，立即被决定用作法国国歌。吕德借用这一曲名作为浮雕的题名，无疑是要在这座雄伟的凯旋门建筑物上宣传革命，宣传法兰西人民的爱国主义思想，让这一尊浮雕成为象征人民民主思想的纪念碑。

浮雕《马赛曲》分为两个部分：上部是一位象征自由、正义、胜利的自由女神，她右手持剑，左手高举，在号召人民向她指引的方向冲去。她那张开的羽翼，飞舞飘动的衣裙，和召唤性的内在激情，表现出急速的运动和奔放的革命热情。两腿大步向前迈进，更加强了浮雕形象的前进感。女神占据整个浮雕的上半部，正从人们头顶上疾驰而过。下半部是一群志愿军战士，在女神的热情号召下蜂拥前进。

马赛曲
石制雕像
1836年
吕德
法国

伏尔泰像

大理石
1781年
乌东（法国）

作品中，伏尔泰被表现为身穿古代宽敞的长袍，身躯前倾，面带嘲讽微笑的形象。宽松的长袍几乎遮盖了年逾80的伏尔泰的孱弱身躯，其流畅概括的衣纹又显示出稳重的造型感，使人物产生一种庄严高尚的气质，俨然是一位古代先哲。这位思想家虽年岁已高，但面容仍然焕发着锐气逼人的智慧和魄力，特别是眼部的雕刻，妙不可言地表现了眼睛的透明晶亮和由此流露出的人物内心的无穷奥秘。

罗丹

法国著名雕塑家。他生于一个贫穷的基督教家庭。他的父亲是一名警务信使，母亲是穷苦的平民妇女。罗丹从小喜爱美术，其他功课却很糟糕。在姐姐玛丽的支持下，失望的父亲不得不同意把他

送进巴黎美术工艺学校。姐姐玛丽靠自己挣得的工钱来供给他食宿费，因此罗丹从小就深深地敬爱他的姐姐。

- 罗丹踌躇满志，准备投考巴黎美术学院。勒考克把罗丹介绍给当时著名的雕塑家曼德隆，让他作为推荐人在罗丹的入学申请书上签字，但这也没用，罗丹落选了。第二年依然落选。第三年，一个老迈的主持人在罗丹的名字旁边干脆写上：“此生毫无才能，继续报考，纯系浪费。”就这样，未来的欧洲雕刻巨匠，竟被巴黎美术学院永远拒之门外。
-

思

大理石雕像，75厘米×55厘米×52厘米，法国雕塑家罗丹创作于1866年，现收藏于巴黎罗丹美术馆。

罗丹的一位好友回忆道：“罗丹常常一个人孤独地迷恋着一块大理石，对着它细细揣摩，盘算着，静静地度过几个小时，直到从石料中幻视到美好的形象时才动手。”大理石雕像《沉思》，就是在这种创作灵感的火花中闪现的艺术构思。这件作品别出心裁，在端庄的正方形基座上烘托着一个秀美而淳朴的女性形象，她低着头正沉浸在默默的沉思之中，那忧郁而凝视的目光，紧闭的双唇，表露了她复杂的内心世界，她那恬静、执着的沉思神情，的确令观赏者从这块石头中幻化出无数美好的想象来。可是在这美丽的头部下面，却既没有肩颈身躯，也没有手足，而是一块粗粗凿成方形的石头。

思

罗丹曾经解释说，他是要以这个雕像集中地表现“冥想”，因而抛弃了一切与此不相关的东西。他认为，在一些和主旨无关的局部上加工雕琢，只会损害对中心主题的注意，因此是不必要的。这就是他在这个年轻妇女头像下面保留了一整块粗糙石头的原因。人们在看这件作品的时候，初时会感觉好象未做完，形象似乎不完整，但渐渐地，注意力就会完全被这个仅有头部的美丽女性所吸引，会随着她的沉思冥想而驰骋在自己的想象中，而不会再因为她没有手足，没有身躯而深感困惑。

