

Completed Series
Of World Fine Arts

世界美术全集

2

雕塑卷

光明日报出版社

Completed Series Of World Fine Arts

世界美术全集

2 雕塑

光明日报出版社

目 录

【古代雕塑】

威兰多夫的维纳斯	4
书记官塑像	5
法老门卡乌与妻子立像	6
王子夫妇坐像	7
皇子柯阿彼尔像	8
卡劳玛玛皇后像	9
人面有翼公牛像	10
男人与幼狮	11
奥尔梅克巨石头像	12
托尔特克武士像石柱	13
复活节岛上的巨石像	14

赫尔墨斯与幼年的狄奥尼索斯 ...	28
色莫雷斯的胜利女神	29
米洛斯的阿芙罗狄特	30
醉婆	32
拉奥孔	33
维爱伊的阿波罗像	34
多台依的马尔斯	35
母狼育婴像	36
青年像	37
妇女肖像	38
演说家	39
奥古斯都·屋大维像	40
金色圣母	41
报喜与访问	42

【古希腊·古罗马·中世纪雕塑】

库罗斯立像	16
库罗斯立像	17
少女像	18
海神波塞冬雕像	20
德尔斐的驾车者	21
里亚切青铜雕像	22
掷铁饼者	23
受伤的亚马逊人	24
束发带的运动员	25
命运三女神	26

【文艺复兴雕塑】

大卫	44
抹大拉的马利亚	45
玫瑰园中的圣母子	46
珀修斯	47
赫拉克勒斯和安泰乌斯	48
酒神巴库斯	49
哀悼基督	50
大卫	51

垂死的奴隶 52

摩西 53

暮 54

晨 55

夜 56

昼 57

飞翔的墨丘利 58

劫夺萨宾女人 59

【十七 — 十九世纪雕塑】

阿波罗与达芙妮 60

圣德列萨祭坛雕塑 62

四河喷水池 63

阿波罗与仙女 64

主教马扎里墓碑 65

隐修院教堂祭坛雕刻

——圣母升天 66

小爱神的警告 68

坐着的伏尔泰 69

丘比特与普赛克 70

甘尼米与鹰 71

马赛曲 72

共和国的凯旋 73

【现代雕塑】

青铜时代 74

行走的人 75

加莱义民 76

巴尔扎克像 77

地狱之门 78

永恒的偶像 79

怔住的女人 80

孩子头像 81

河 82

跪着的女人 83

梅德拉耶 2 84

步行男子 85

躯干 86

在空间中连续的独特形式 87

这是天使 88

斜倚的母子 89

火烈鸟 90

立方体第 18 号 91

自由女神像 92

拉什莫尔山总统雕像 94

威兰多夫的维纳斯

〈石雕〉 奥地利 公元前 25000~前 20000 年

早在旧石器时代晚期，欧洲各地开始出现了一种小型女性石雕像，通常被称为“维纳斯”。图中这尊出土于奥地利威兰多夫的“维纳斯”便是其典型代表。这是人类历史上最早的人体圆雕杰作之一。雕像用石灰石刻成，没有五官，细小的卷发盖住整个头部。乳房、臀部及腹股部均夸张丰满，搭在胸前的手臂却很细小。更有趣的是，人像的肚脐是石块上的天然小孔，这更显示出原始时代的雕刻技术的巧妙高超。

书记官塑像

〈石雕〉 古埃及 公元前 2450 年

这尊彩色石灰石雕像塑造的是一位古埃及书记官的形象，人物盘腿而坐，并撑紧身上的短裙以支撑左手中的纸草卷轴，这是当时书写的习惯姿势，右手的姿势显然是握着一支书写用具。书记官的表情似是凝神思索，又仿佛在仔细聆听，神态刻画十分生动。

法老门卡乌与妻子立像

〈石雕〉 古埃及 公元前 2500 年
古埃及的雕塑艺术在古王国时期(公元前 2664~前 2180 年)便达到了很高水平,并产生了大量优秀的写实主义作品。由于大部分王朝的雕像都要放置在寺庙和坟墓中,因此这些人像多为正面像,这使得寺庙与坟墓永远保持着一种神圣之感。图中的法老呈现为左脚向前的跨步姿势,皇后则两腿并拢站立,这是当时典型的人物立像姿态。这组雕塑于 1910 年出土于吉萨金字塔群中最小的门卡乌金字塔附近,已在地下埋藏了近 3500 年,这是古埃及雕塑作品中最美丽的珍品之一。

王子夫妇坐像

〈石雕〉 古埃及 公元前 2600 年

这是一组呈坐姿的人物雕像。这一类作品的姿态有一个普遍的特征，即人像的一只手摆在膝上，另一只斜交胸前，这种不对称性减轻了正面姿势的刻板，从中我们可以看出古埃及的工匠们为增强作品的生动性所作出的巨大努力。这对正襟危坐的人物是如此的逼真，以致于几千年后，考古工作人员在打开陵墓时，竟被他们吓得落荒而逃。

皇子柯阿彼尔像
〈木雕〉 古埃及 公元前 2475 年

卡劳玛玛皇后像
〈青铜〉 古埃及 公元前 900 年

人面有翼公牛像

〈石雕〉 古代两河流域 公元前 721~前 705 年

亚述帝国曾经是古代两河流域盛极一时的军事强国,这尊巨大的塑像便是由亚述国王萨尔贡二世建造的,作为驱赶恶灵的守护神守卫在雄伟的王宫门口。这件塑像具有人的头像,其面部特征依据当时亚述王的形象塑造,身上长有一对翅膀。为了使它无论从正面还是侧面都有平衡感,工匠们给它塑造了五条腿。塑像高达4米,重14吨。细部刻画精雕细琢:卷曲的胡子、鹰翼上的羽毛、腿上的肌肉与血管等。这尊石头雕像充分展示了亚述人高超的雕刻技术。

男人与幼狮

〈石雕〉 古代两河流域 公元前720年

这是古代两河流域所认同的苏美尔英雄的形象，用石灰石雕刻而成，人像具有浓密的胡须以及向前瞪视的双眼，身躯是正面的形态，有着厚实的腿以及鼓起的小腿肚。其手部、腕部的姿势都非常写实，尤其是怀中的幼狮，抽动的尾巴、伸长的爪子以及扬起的头部，均明显地表现出力图逃脱的感觉。整座雕像刻画非常逼真细腻。

奥尔梅克巨石头像

〈石雕〉 墨西哥 公元前 900~前 600 年

公元前 13 世纪，奥尔梅克文明兴起于湿润丰沃的墨西哥湾沿岸，作为古代中南美洲文明的始祖，奥尔梅克人的艺术水平也是首屈一指的。工匠们用石斧和竹锥等简单的工具制造出栩栩如生、形式多样的艺术品，从巨型石像到小巧玲珑的装饰品，奥尔梅克人处处显示出他们对美的独特理解。图中的巨型头像产生于奥尔梅克文明的繁荣时期，用玄武岩刻成，具有扁平的鼻子、圆鼓的脸颊以及厚厚的嘴唇，这些可能是当时主要民族的特征。

托尔特克武士像石柱

〈石雕〉 墨西哥 公元900~1200年

托尔特克是公元9~13世纪统治墨西哥中部地区的游牧民族，他们的艺术均是表现部落勇士形象的。图中这些高大的印第安武士用玄武岩刻成，头戴羽饰，手持长矛，至今仍屹立于托尔特克首都——今墨西哥图拉古城的金字塔神庙顶端，曾经是支撑庙宇屋顶的柱石。人像高达4.6米，表情严厉，虽然已经历了几千年的风雨侵蚀，仍勇武威严，凛然不可侵犯。

复活节岛上的巨石像

〈石雕〉 智利 公元11~16世纪

复活节岛是位于太平洋上的一个火山岛，1988年被划入智利。早在1722年，第一批欧洲人在复活节那天登上该岛之时（“复活节岛”便是由此得名），首先发现的便是这些围绕着岛排成圆形的数以千记的巨型石雕。这些雕像头部硕大，下巴向外突出，耳朵则向下伸出很长，有些石雕顶部有块红色岩石，仿佛是一顶顶红帽子。他们默默站立着，神秘地凝望着太平洋。他们代表神灵，还是当地居民的祖先？又为何凝望大海？这些始终都是一个未解之谜。

库罗斯立像

〈石雕〉 古希腊 公元前6世纪

“库罗斯”意为“小伙子”，这种青年男子的裸体塑像是古希腊古风时期(公元前8～前5世纪)的典型样式。人物姿态均是正面式，双手握拳，肘部略弯，胳膊紧贴身体，左脚微向前伸，明显是受到了古埃及风格的影响。人物姿态比较刻板，而且面部均有一种类似的笑容，这被后人称为“古风式的微笑”。

库罗斯立像

〈石雕〉 古希腊 公元前6世纪

库罗斯雕塑在公元前6世纪下半期出现了新的变化，最明显的是手臂开始向上屈起，手心一只展开向上，一只半握朝向身体，姿态变得越来越自然，人体比例也变得愈发准确。

少女像

〈石雕〉 古希腊 公元前6世纪

在古希腊古风时期的人体雕像中，通常都是男子裸身、女子着衣的，因此在这些少女像中，衣裾的变化特点就成了表现女子柔美体形的一种形式，无论是长裙还是短衣，总是恰到好处地透露出古希腊女子特有的健美与优雅，曲卷的长发常分为几束披于胸前，脸上带着发自内心的自然的微笑，一种少女的柔媚与清纯扑面而来。

海神波塞冬雕像

〈青铜〉 古希腊 公元前5世纪

公元前5~前4世纪是古希腊艺术的古典时期，此时的雕塑赞美神、英雄以及体育健儿，因此体魄强健、造型优美，并具有昂扬的精神。这尊波塞冬像创作于古典前期，双臂伸展，身体重心集中于有力的双腿上，右手原握着准备投出的三叉戟，海神的强大有力通过这种独特自然的优美造型跃然而出。

德尔斐的驾车者

〈青铜〉 古希腊 公元前 470 年

这是一尊古希腊青铜原作，出土于著名的古希腊圣地德尔斐，塑造的是一名年轻的驾车者，手拉缰绳，神情肃穆，长袍上的衣褶自然流畅，造型严谨高超，人物的五官、双肩以及头、颈等处均符合人体的实际比例。

里亚切青铜雕像

〈青铜〉 古希腊 公元前 506 年

这是一尊混合了银、象牙、琥珀以及石粉的青铜雕像，表现的是古希腊的战士形象。人体重心置于直立的右腿上，左腿微屈，双臂一屈一伸，手掌轻握，姿态自然而放松。高超的铸造技巧突出了其强健发达的肌肉与青筋暴突的臂膀，优美的站姿又强调了其体魄的强壮与身姿的健美，难怪这尊雕像在当年出土时即被称为“最伟大的发现”。

掷铁饼者

〈石雕〉 古希腊 米隆 公元前450年

米隆,生卒年不详,古希腊著名雕塑家,以体育题材的创作闻名于世,善于表现人体在运动中的变化关系,作品均由青铜制成,但可惜都没有保存下来,我们今天所看到的都是古罗马时期的复制品。这件大理石的“掷铁饼者”出色地体现出了原作的神韵:运动员上身侧向右转,前倾成弓状,重心落在右腿上,左臂按在右膝,右手握着铁饼转向后侧,这不仅使前倾的身体获得了暂时的平衡,也预示着下一步铁饼掷出时的激烈。作者巧妙地抓住了这一具有强烈动势的瞬间,以静止的形象表现连贯的运动,成为雕塑史上表现人体运动的典范之作。

受伤的亚马逊人

〈石雕〉 古希腊 波利克里托斯 公元前 430 年

这是波利克里托斯塑造的一组女战士形象，但无论是人体还是造型均是男性的健美多于女性的柔美，塑像的重心落在一只脚上，这使得动态的人体保持了完美的均衡。

束发带的运动员

〈石雕〉 古希腊 波利克里托斯 公元前 420 年

波利克里托斯的作品多表现战士与竞技者，与米隆一样，他的原作也已佚失，这件《束发带的运动员》是古罗马时期的复制品，其轻松的体态与脸上抑制不住的笑容，都充分表现了一个胜利者的自豪与骄傲。

命运三女神

〈石雕〉 古希腊 菲狄亚斯 公元前5世纪

菲狄亚斯(公元前480?~前430?年)古希腊雕塑大师,他一生中最重要的成就即是帕特农神庙的装饰性雕塑。这组雕塑位于古希腊帕特农神庙东山墙,图中的雕像虽已是断臂残躯,但仍可以通过宁静典雅的姿态、纤细繁复的衣褶、成熟优美的体形而感受到

作者精湛的雕塑技巧,尤其是那些随人体起伏而变化多端的希腊式薄衫,其自然的垂落与褶皱、卷曲与缠绕,令人有一种丝丝柔滑的可触摸感。

赫尔墨斯与幼年的狄奥尼索斯
〈石雕〉 古希腊 普拉克西特列斯
公元前350~前330年

这件雕塑描述的是古希腊神话中的一个情节：神使赫尔墨斯要将宙斯的私生子狄奥尼索斯送往别处抚养。作者是善于表现神话人物的雕塑家普拉克西特列斯。作品充满了浓郁的生活情趣：赫尔墨斯一手抱着幼儿，另一只已损的右手仿佛正在逗弄孩童，小狄奥尼索斯也是一派天真烂漫。赫尔墨斯的身姿呈S形，体态修长，面容俊秀，肌肤细腻柔和，这正是普拉克西特列斯作品的呈现女性化倾向的特点，同时他也是古希腊女性裸体圆雕的开创者。

色莫雷斯的胜利女神

〈石雕〉 古希腊 公元前200~前190年

这件胜利女神像是“希腊化时期”希腊本土的作品，原是安放在色莫雷斯岛的海边悬崖上，以纪念当时一次海战的胜利。雕像的基座是一只战船船头的形状，女神屹立船首，面对着茫茫大海，双翅舒展，衣裙飞扬，前倾的身躯与双足的部位显示出强烈的前进动势，仿佛正在乘风破浪行进。立体造型的充分利用，使得这尊雕像即使像现在失去了头部与双臂，仍然可看出优美的女性胴体与引导船队勇往直前的飒爽英姿。

米洛斯的阿芙罗狄特

〈石雕〉 古希腊 亚历山德罗斯 公元前2世纪

又称《断臂的维纳斯》，由亚历山德罗斯创作，是希腊化时期(公元前4~前1世纪)的经典作品。体现了该时期的艺术新风尚：裸体美神像成为创作主流，风格由庄严崇高向世俗化转变，但仍带有大气磅礴的精神气质。在这件作品中，美神阿芙罗狄特端庄秀丽，表情宁静平淡，身体曲线呈螺旋上升状，起伏变化中暗含着音乐的节律。裸露与遮掩恰到好处，尽显女性的婉丽娇媚之姿，错落有致的衣褶变化又添其优美的神韵，同时，作者对人物整体简洁阔大的处理又增加了雕塑纪念碑式的崇高感。这种优美与崇高的完美结合使这件作品成为古希腊人体雕塑中美的典范。

醉婆

〈石雕〉 古希腊 公元前 230 年

希腊化后期开始出现反映普通人生活的现实性作品。这件作品描绘的即是一位醉酒的老妇，她屈膝坐在地上，怀里紧抱着酒壶，脸上露出哀愁与无奈的表情，富有感染力。

拉奥孔

〈石雕〉 古希腊 公元前1世纪

拉奥孔是古希腊神话中特洛伊城的祭司，由于识破了希腊人的木马计而遭到众神的惩罚，被雅典娜派来的两条巨蟒缠死。罗得岛上的雕塑家阿基桑得罗斯父子共同创作了这件作品，表现了拉奥孔与两个儿子在与巨蟒搏斗时的巨大痛苦，强烈的挣扎令肌肉产生了痉挛，如一座座小山丘相互连接，表达出在痛苦和反抗状态下的极度紧张与力量的迸发。这件作品被誉为希腊雕塑的最高典范。

维爱伊的阿波罗像

〈石雕〉 埃特鲁斯坎 公元前 510 年

在古罗马文明的早期，埃特鲁斯坎的雕塑非常繁荣，成为古罗马文化的基础与源头，这件阿波罗像即是该民族维爱伊神庙的装饰，人物脸上质朴的微笑与古拙的姿态还带有明显的古希腊风格，但人物衣纹的处理却已达到了很高水平。

多台依的马尔斯

〈青铜〉 埃特鲁斯坎 公元前4世纪

马尔斯是古罗马神话中的战神，但埃特鲁斯坎的这件作品却将其完全世俗化了，健壮的身躯与刚毅的脸庞无不显示出一个战士应有的勇敢与智慧，体态真实自然，是明显的写实风格。

母狼育婴像

〈青铜〉 古罗马 公元前500年

这件作品取材于罗马建城的传说：阿尔巴城的阿穆利乌斯篡夺了哥哥努米特的王位，并杀害了其女西尔维亚，西尔维亚与战神的一对双生子也被放入摇篮抛进了台伯河，后来一只母狼救了这对兄弟，用自己的乳汁哺育他们。兄弟俩长大后报了仇，并在台伯河畔建起了罗马城。作品以娴熟的技巧刻画了母狼的形象，并特别突出了其饱满的乳房，而两只婴孩的图像则是后来由意大利雕塑家补充上去的。

青年像

〈石雕〉 古罗马 公元前150年

肖像雕塑是古罗马雕塑的主要成就。这些作品注重写实，强调内心世界的表现，通常以衣纹的变化来表现人体的美感，很少直接塑造裸体。这件《青年像》人物英俊，身姿健美高大，其衣料的质感和下垂感均很真实，是古罗马肖像作品的杰作。

妇女肖像

〈石雕〉 古罗马 公元1世纪

这是一尊美丽的女子肖像雕塑，卷曲的秀发高高地蓬松在额头，环拥着一张肌肤光滑、五官秀丽的脸庞，独特的发型与平静的神情愈发衬托出人物雍容华贵的高贵气质，使雕像具有了无穷的魅力。

演说家

〈青铜〉 古罗马 公元前40年

这是一件等身立像，主人公正在演讲，右手高举似在抒发激情，高扬的脸庞与严肃的神情均具有折服人心的个性魅力，作者抓住了这一声情并茂的瞬间加以表现，既真实地表现了其体貌与动势，又具有艺术性的美感。

奥古斯都·屋大维像

〈石雕〉 古罗马 公元1世纪

这件作品赋予了屋大维一统天下的帝王气概：身穿精美的罗马式胸铠，上面一一镌刻着他所取得的胜利，左手握着权杖，右手伸向远方，威风凛凛，气宇轩昂。这是古罗马最具代表性的帝王全身像。

金色圣母

〈石雕〉 法国 1240~1245 年

金色圣母是法国亚眠大教堂的一尊石雕，因原来涂满金色而得名。作品中的圣母怀抱圣婴，微侧的脸上露出优雅的笑容，仿佛正与儿子嬉戏逗趣，充满了人间亲情的温馨和美丽。

报喜与访问

〈石雕〉 法国 1260~1274年

这是位于法国兰斯教堂西立面的两组人像柱，人物从左向右依次是报喜的天使、圣母、圣母的堂姐马利和圣母的表姐伊丽莎白。左边两组人物表现的是天使向圣母呈报受孕喜讯的情景，圣母表情羞涩拘谨，而天使则生动活泼，笑容满面。右边两组表现圣母的两个亲人前来访问和祝贺，人物全态丰满，衣纹厚重。这是西欧中世纪哥特式雕塑的杰作。

大卫

〈青铜〉 意大利 多纳太罗

多纳太罗(1386~1466年), 文艺复兴早期意大利著名雕塑家,《大卫》是其代表作品。由于深受古希腊、古罗马艺术的影响, 多纳太罗在这件作品中, 将这位古代以色列的第一位国王塑造成了一个英俊的裸体少年。他的脚下踩着巨人歌利亚的头, 沉思的目光仿佛透露出对自身力量的思考。而这种“沉思的人”的形象正是文艺复兴精神的体现。身体呈优美的S形, 人体比例准确。这是古罗马时代结束后第一件裸体雕塑。

抹大拉的马利亚

〈木雕〉 意大利 多纳太罗

马利亚是圣经传说中抹大拉地方的一个妓女，由于忏悔得到赦免，并成为耶稣身边的一名女圣徒。多纳太罗塑造的是经过了长期的沙漠苦修生活后的马利亚，褴褛的衣衫与枯槁的面容均显示出她的极度憔悴，而合拢的双掌则透露出发自内心的虔诚。作者在写实的基础上运用了夸张与变形，取得了不同凡响的艺术效果。

玫瑰园中的圣母子

〈施釉陶瓷〉 意大利 路加·德拉·罗比亚

在陶瓷雕像上施加釉彩，是意大利雕塑家路加·德拉·罗比亚(1400~1482年)作品的显著特色，这件“圣母子”以基督教中象征欢乐的浅蓝色为背景色彩，同时配以红、黄、白等明快的颜色，不仅使人物的甜美神态与柔和的光线效果表现得更加强烈，而且使圣母子这一宗教题材在艺术处理上增添了更多的欢快之感。

珀修斯

〈青铜〉 意大利 切利尼

切利尼(1500~1571年)，意大利著名雕塑家，具有高超的人体塑造能力。在这件作品中，帕修斯手持尖刀，脚踩尸体，高举蛇发女妖梅杜萨的头，左腿弯曲，姿态潇洒而豪迈。这尊雕塑是“样式主义”时期的代表作，该主义的大多数艺术家追求米开朗基罗和拉斐尔的形式美学，从而形成了一个独立的美术流派。

赫拉克勒斯和安泰乌斯

〈青铜〉 意大利 波拉约洛

意大利著名雕塑家波拉约洛(1431~1498年),以善于刻画人体姿态和表现人体在激烈扭动下的状态著称于世,这件作品是体现此特点的代表作。英雄赫拉克勒斯为了阻止大地女神之子安泰乌斯从母亲身上获取力量,奋力将他拖离地面,而安泰乌斯则绝望地作着最后的挣扎,这种使人体脱离底座的形象是西方雕塑史上的首创。

酒神巴库斯

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

作为文艺复兴时期最伟大的艺术家，米开朗基罗(1475~1564年)在雕塑、绘画、建筑的艺术领域内均取得了巨大的成就。他的作品复杂、奇特，强烈的悲剧色彩给人以崇高感和神圣感，开创了新的审美领域。《酒神巴库斯》是米开朗基罗的早期作品，塑像具有完美的人体，本向前倾却反而后仰的造型把酒神的醉态刻画得异常逼真。

哀悼基督

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

这是米开朗基罗最著名的作品之一，表现的是圣母怀抱耶稣遗体的情景。耶稣仰面躺在圣母膝上，瘦弱的四肢无力地垂落下来，圣母右手抚在耶稣腋下，撒开的左手透露出一种无奈的悲怆，微垂的头部和悲戚的面容更显示出内心强抑的巨大苦痛，这种克制令整座雕像弥漫着一种崇高的庄严气氛。当这座雕像出现在公众面前时，整个罗马无人相信这出自一位24岁的年轻人之手，米开朗基罗不得不在上面刻下自己的名字，这成为他惟一一件留有题名的作品。

大卫

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

正如达·芬奇的《蒙娜丽莎》和拉斐尔的《西斯廷圣母》在世界绘画史上的伟大地位一样，米开朗基罗的《大卫》雕塑同样是一件体现人文精神的不朽杰作。在这件作品中，米开朗基罗赋予大卫健美的体格与完美的身材，深邃的目光与坚毅的神情又令人物充满了坚定、昂扬、顽强的精神气质，具有强烈的英雄气概。虽然造型非常轻松，但全身饱满紧绷的肌肉却使蕴含在体内的巨大力量一触即发。这种新形象正是文艺复兴时期时代精神的典型体现。

垂死的奴隶

摩西

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

《摩西》是米开朗基罗为教皇尤利乌斯二世陵墓塑造的最著名的一件作品。摩西坐在椅子上，右手握着《十诫》，左手抚须，脸上怒目圆睁，全身肌肉鼓起——这是他听到以色列人恢复了对异教偶像的崇拜后的巨大愤怒。左脚后屈，似欲站起，似动又静的造型充分表现出人物内心复杂的感情。在这里，摩西被塑造成一个悲剧英雄的形象，具有震撼人心的力量。

暮

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

美第奇家族是中世纪意大利佛罗伦萨的统治者,同时也是出色的文艺鉴赏者和慷慨的艺术保护人。1519年,米开朗基罗开始为该家族设计建造陵墓,并为这座集礼拜堂与陵墓于一体的建筑塑造了雕像。在该家族成员的塑像下面,米开朗基罗创作了象征光阴流逝与生死命运的《暮》、《晨》、《昼》、《夜》雕塑。

“暮”是一位成年男子的形象,身躯雄伟,但肌肉松弛,脸部塑造得很粗糙,似乎毫无生气,象征着暮色将至时的懈怠与晦暗。

晨

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

黎明女神被塑造成一位斜躺的美丽少女，她结实而丰满，浑身洋溢着青春的活力与激昂的精神，正如晨光中一切事物无可阻挡的蓬勃气势。

夜

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

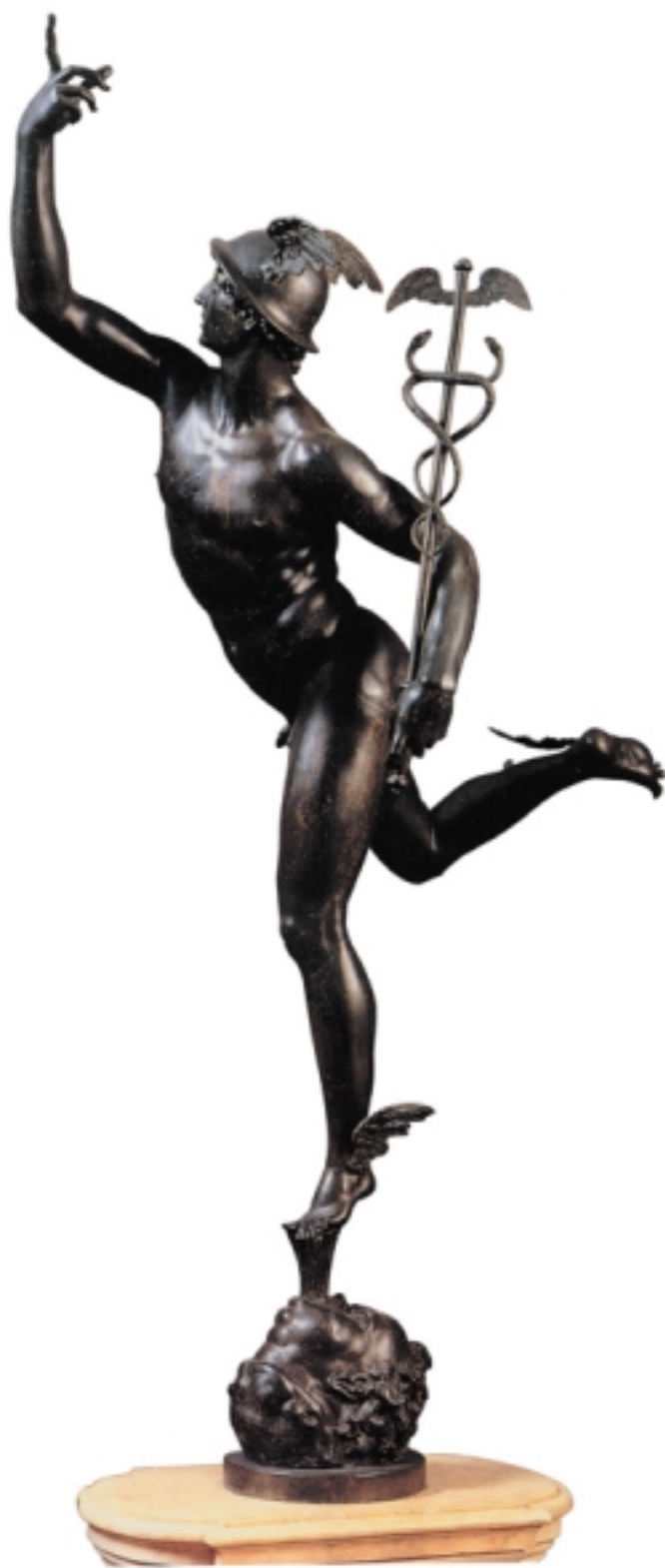
同《晨》一样，夜女神的形象也是以男子的身体为模特的，因此秀美之中散发出阳刚的力量。她支臂垂首，正处于深深的酣睡状态。她身旁的面具是“梦幻”的象征，而左脚边的猫头鹰则代表着“宁静”。

昼

〈石雕〉 意大利 米开朗基罗

《昼》的形象与众不同，肌肉虬结的肩背面朝观众，而背后的脸似乎有意作成未完工的样子，仿佛在那样一个激情澎湃、万象更新的时代，一切都还不太清楚，却已经充满了无限的力量，无限的生机。

飞翔的墨丘利

〈青铜〉 意大利 波洛尼亚

波洛尼亚(1529~1608年),意大利著名雕塑家,他的作品多具有人体群像的复杂构图,艺术风格体现了米开朗基罗的宏伟庄严向巴洛克艺术的过渡。在这件作品中,波洛尼亚把墨丘利(即希腊神话中的神使赫尔墨斯)塑造成了一个行走如飞的美少年,身轻如燕,右脚腾起,一手指向天空,姿态轻盈优美,令人赏心悦目。

劫夺萨宾女人

〈石雕〉 意大利 波洛尼亚

据说罗马建城之初，城市挤满没有妻室的流浪汉，于是首领罗慕洛指挥罗马士兵，去强抢邻近的萨宾部落的全部未婚女人。从此“劫夺萨宾女人”成为艺术家们经常表现的题材。波洛尼亚的这件作品是一个可以从不同角度去观赏的多视点雕像杰作，雕塑中的三个人物抱成一团，一根无形的轴线支撑着他们向上扭动旋转，构图独特巧妙。

阿波罗与达芙妮

〈石雕〉 意大利 贝尼尼

贝尼尼(1598~1680年), 17世纪最伟大的雕塑家, 巴洛克艺术的代表人。这件作品表现了一个动人的神话故事: 太阳神阿波罗爱上了美丽的河神之女达芙妮, 达芙妮为了拒绝他, 在逃跑途中变成了月桂树。贝尼尼选择了故事的最后场景令整件作品处于强烈的动势中, 乘风奔逐的运动令人物具有轻盈、优美的上升感, 形象刻画亦极其柔润、逼真。这尊雕塑被认为是巴洛克风格的典型代表。

阿波罗与达芙妮(局部)

圣德列萨祭坛雕塑

〈石雕〉 意大利 贝尼尼

这组雕塑表现的是西班牙修女圣德列萨在一次幻觉中遇见上帝的瞬间：一个小天使正举起一把象征着爱情的金箭刺向她的胸口，这痛苦而甜蜜的幸福让少女几欲晕眩，她脸色苍白，微张的嘴似乎正在呻吟，四肢无力地垂落下来，柔软而动荡的披衣象征着圣爱无以抗拒的影响力。同时，光线从上面投射到特意安装在塑像后的金属条上，金色的散光落在白色的大理石上，产生一种奇异的美和天国般的神秘。在这件作品中，贝尼尼令人惊异的将雕塑、绘画和光线完美地结合在了一起。

四河喷水池

〈石雕〉 意大利 贝尼尼

这件作品是贝尼尼城市雕塑的杰作,这座规模巨大的雕塑由一座假山和四个巨型人像组成,四个人像分别象征着世界四大河流:尼罗河、多瑙河、恒河以及南美洲的拉普拉塔河。作品气势庞大,风格雄浑。贝尼尼的城市雕塑对17~18世纪的西欧国家产生了深远影响。

阿波罗与仙女

〈石雕〉 法国 古拉尔东

古拉尔东(1628~1715年),法国宫廷艺术家,其作品最能代表法国贵族趣味。《阿波罗与仙女》是为凡尔赛宫花园创作的群雕,表现阿波罗在女神们的服侍下沐浴的场景。人物姿态活泼,风格圆润闲逸,是古拉尔东最著名的作品。

主教马扎里墓碑(右页)

〈大理石·青铜〉 法国 柯伊塞佛

柯伊塞佛(1640~1720年),法国宫廷雕塑家。其作品以风格朴素、技巧娴熟著称。这件作品构图稳定,人物形象典雅,最上方捂胸口的男子即墓主人马扎里,旁边是一个抱着其家族徽章的小天使,最下面是分别代表和平、忠贞和节俭的三位女神。两组人物用中间雕塑精美的石棺隔开。作品具有古典主义和巴洛克相结合的特色。

隐修院教堂祭坛雕刻——圣母升天(局部)

〈石雕〉 法国 埃·阿森姆

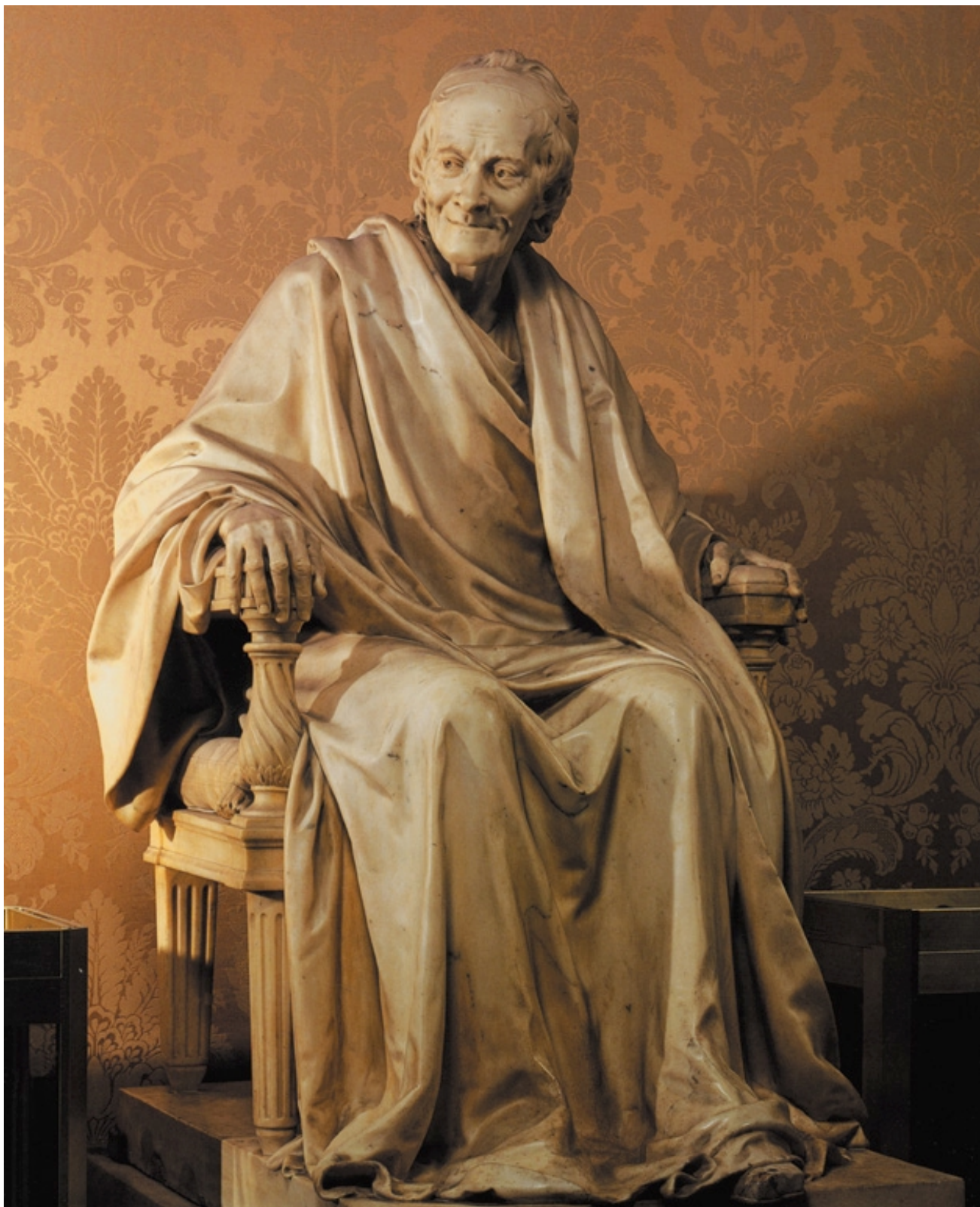
这是一组大型祭坛雕塑，表现圣母升天时的情景：圣母被两个天使托着，正在升上天空，上面是一群前来迎接的天使。圣徒们聚集在下方，表情、姿态都很夸张激烈。圣母的衣纹和天使的飘带都是镀金的，天花板更是被装饰成金碧辉煌的天堂的样子，具有罗可可艺术特有的富丽堂皇。

小爱神的警告

〈石雕〉 法国 法尔孔奈

法国雕塑家法尔孔奈(1716~1791年)是罗可可雕塑艺术的代表。这件作品中的小爱神造型准确,形体优美,食指放在唇边,仿佛正在对爱情中的人们发出警告,形象活泼可爱。

坐着的伏尔泰

〈石雕〉 法国 乌东

乌东(1741~1828年),法国新古典主义雕塑大师,是罗可可艺术向新古典主义过渡的代表人物,以杰出的肖像作品闻名于世。《坐着的伏尔泰》是其代表作之一,同时也是18世纪法国雕塑最杰出的作品。伏尔泰身着长袍,身躯孱弱,祥和的微笑挂在脸上,目光睿智、犀利,虽已是风烛残年,却仍透露出慑人的威严与力量。

丘比特与普赛克

〈石雕〉 意大利 卡诺瓦

卡诺瓦(1757~1822年), 意大利雕塑家, 新古典主义艺术最主要的代表。其作品多取材于古希腊神话, 风格柔和宁静。这件作品展现爱神丘比特使濒死的普赛克复活的那一刻, 表达一个激情与爱恋、爱与死的主题。丘比特温柔的拥抱与普赛克无尽的依恋巧妙地结合在一起, 似一曲低回婉转的音乐, 顺着流畅的线条缓缓流动, 又随着丘比特未及收拢的双翅徐徐上升, 具有一种极美的意境。

甘尼米与鹰

〈石雕〉 丹麦 特尔瓦德逊

丹麦雕塑家特尔瓦德逊(1770~1844年)的这件作品风格严谨细腻、静穆冷峻,甘尼米单膝跪地,右手提壶,左手托碗,正在给雄鹰饮水。作品构图稳定均衡,形象刻画生动逼真。

马赛曲

〈石雕〉 法国 吕德

《马赛曲》是法国巴黎凯旋门上最引人注目的雕塑，为纪念1792年法国人民抵抗普奥军队而作。作者是法国浪漫主义雕塑大师吕德(1784~1855年)。作品造型巨大，每个人物都有5~6米高，浮雕上半部是一位双翼女神，她号召人民向敌人进军，是自由、正义和胜利的化身；下面是响应号召的激昂的人群，有热情勇敢的年轻人，也有稳重从容的老者，风格雄伟庄严，具有强烈的动感，是一件纪念性与装饰性完美结合的作品。

共和国的凯旋

〈石雕〉 法国 达鲁

这是一组极具象征色彩的雕塑作品,由法国著名雕塑家达鲁(1838~1902年)为巴黎民族广场设计。其中双轮无篷车象征着共和国,驾车的雄狮代表普选权。自由女神高高在上,两边则是分别寓意正义和劳动的少女和青年,他们正与车首的丰收神协力推动着“共和国”前进。

青铜时代

〈青铜〉 法国 罗丹

奥古斯特·罗丹(1840~1917年),世界上最伟大的雕塑家之一,其作品利用人物造型来表现复杂、强烈的情感,尤以人体肖像著称,被誉为雕塑史上最伟大的肖像雕刻家。《青铜时代》中的人物原型是一个青年士兵,罗丹将他塑造成一个犹豫、羞怯的普通人物,而非充满英雄气概。他右手抓住自己的头发,眼睛微闭,仿佛很忧伤,青铜的质料同时增加了人体肌肤的美感。

行走的人

〈青铜〉 法国 罗丹

在这件作品中，罗丹将一个“行走的人”塑造成了一个无头、无臂的男子裸像，他迈着大步，全身肌肉饱满，紧绷有力，焕发出异常蓬勃的精神力量。罗丹用高度概括的现实主义手法塑造了一个极具生命力的形象。

加莱义民

〈石膏·青铜〉 法国 罗丹

14世纪英法百年战争期间，英国军队即将攻陷法国加莱市，英王提出赦免该城的苛刻条件：派出6个最受尊敬的加莱市民自愿赴死。为使加莱免遭洗劫，6位市民挺身而出，步行到英军军营接受死刑。虽然英王最后赦免了他们，但这6位市民从此成了法国最著名的民族英雄。罗丹即以这一历史悲剧为题材创作了这件作品。6个人物被放在一个五英尺高的底座上，各有不同的姿态与表情，但无论是义无反顾还是稍显犹豫，他们都在默默地前进，组成了一个令人崇敬的英雄整体。

巴尔扎克像

〈石膏〉 法国 罗丹

罗丹的巴尔扎克雕像是一件举世闻名的艺术珍品，当时罗丹曾经创作了近20座雕像泥稿，经过五年的努力，终于成为现在的样子：巴尔扎克身披睡袍，昂首注视着前方。雕像原本还有一双交叠在胸前的手，但由于雕刻得太完美，被罗丹砍掉了，他认为，“一件真正完美的杰作，是不允许有任何一部分的光彩超过整个雕像的”。

地狱之门

〈青铜〉 法国 罗丹

《地狱之门》以文艺复兴时期诗人但丁的《神曲》“地狱篇”为题材，描绘了一幅人类在痛苦的深渊中挣扎的情景。门的中央是著名的“思想者”，蜷曲的身体弯成弓状，运动员般强健的肌体内蕴藏着巨大的力量，但面对着地狱的情景，他被“思想”的重担重重地压迫着，门的下方则是无数正在呐喊挣扎的人体。这个巨大的带有纪念碑性质的作品充满不确定的构图以及令人眼花缭乱的方向变化，强有力地表达出世纪末特有的悲观、焦虑和绝望情绪。

永恒的偶像

〈石雕〉 法国 罗丹

这件作品是《地狱之门》的一部分，它以大胆而又真实的形式赞颂青春和情爱，给传统的旧思想以猛烈的冲击。人物形象刻画得生动逼真，肌肤具有细腻的质感，新奇的构图表达出青春的激情与爱的力量，使他们看上去仿佛是一对如巨石一般长久坚韧的恋人，象征着爱的纯洁与高尚。

怔住的女人

〈青铜〉 法国 德加

20 世纪的西方雕塑出现了革命性的变化。一方面是抛弃了文艺复兴以来的自然主义的传统手法，使雕塑的表现手法更加多样化，同时发展了非具象艺术，即视雕塑为完整的三度空间表现形式，而不再拘泥于具象的人体或动物主题。法国印象派画家德加(1834~1917年)的这幅作品体现出现代雕塑风格的初探，人物形象的处理已表现一种简化的趋势。

孩子头像

〈石膏·蜡〉 意大利 罗索

意大利雕塑家罗索(1858~1928年)的作品非常特别,他善于在石膏上着蜡,通过蜡的消融来简化、削弱物象的结构和造型,形成形状、光感都不确定的表面,从而产生一种特殊的艺术效果。罗索通过这种方式捕捉瞬间场景,创作出反映生活细节的大量作品。这件《孩子头像》即属此例。

河

〈青铜〉 法国 马约尔

马约尔(1861~1944年),现代雕塑的先驱者之一,善于刻画女人体,并着重表现其雄健浑厚的一面,尤其强调雕塑的体积感与形体的厚重感,在庄重沉静中创造出一种紧迫感和力度。这件名为《河》的作品表现一个倒在地上的裸女,姿态特别,仿佛是因强大的外力而跌倒,又仿佛是在嬉戏玩耍。其中人体的塑造是马约尔作品中一贯的敦厚丰润而不失优雅的风格。

跪着的女人

〈石膏〉 德国 莱布鲁克

德国雕塑家莱布鲁克(1881~1919年),是20世纪初写实表现主义的代表人物,其作品深受中世纪哥特风格的影响,形态纤细、虔敬。《跪着的女人》是他的后期作品,身体丰腴质朴,面部表情深沉忧郁,形体被拉长,具有一种古希腊式静止、朴实的风格。

梅德拉耶 2

〈铁皮·玻璃·木·油布〉 俄国
阿基本科

这是俄国雕塑家阿基本科(1887~1964年)的一件立体主义作品,现藏于纽约。立体主义雕塑的技法,是将自然的形体分解成简化的面,再将这些造型重新构成有凹凸面的半抽象作品。阿基本科在这件作品中运用了木材、玻璃、铁皮、油布等多种材料,并使用了拼贴技术。

步行男子

〈青铜〉 瑞士 贾科梅蒂

贾科梅蒂(1901~1966年),瑞士艺术家,以雕刻瘦削修长的全身人像著称。这些形态特别的肖像大小不一,或单或群,生动地呈现出20世纪人类生存的焦虑、孤独和恐惧。在雕塑技法上,贾科梅蒂抛弃了传统的量、块的观念,而以线作为人体的基本构成要素,因此作品中的人物总是瘦长、憔悴,如同幽灵,给人以强烈的视觉印象和心理刺激。这件《步行男子》就明显体现出了这种风格特点。

躯干

〈铜〉 法国 佩夫斯奈

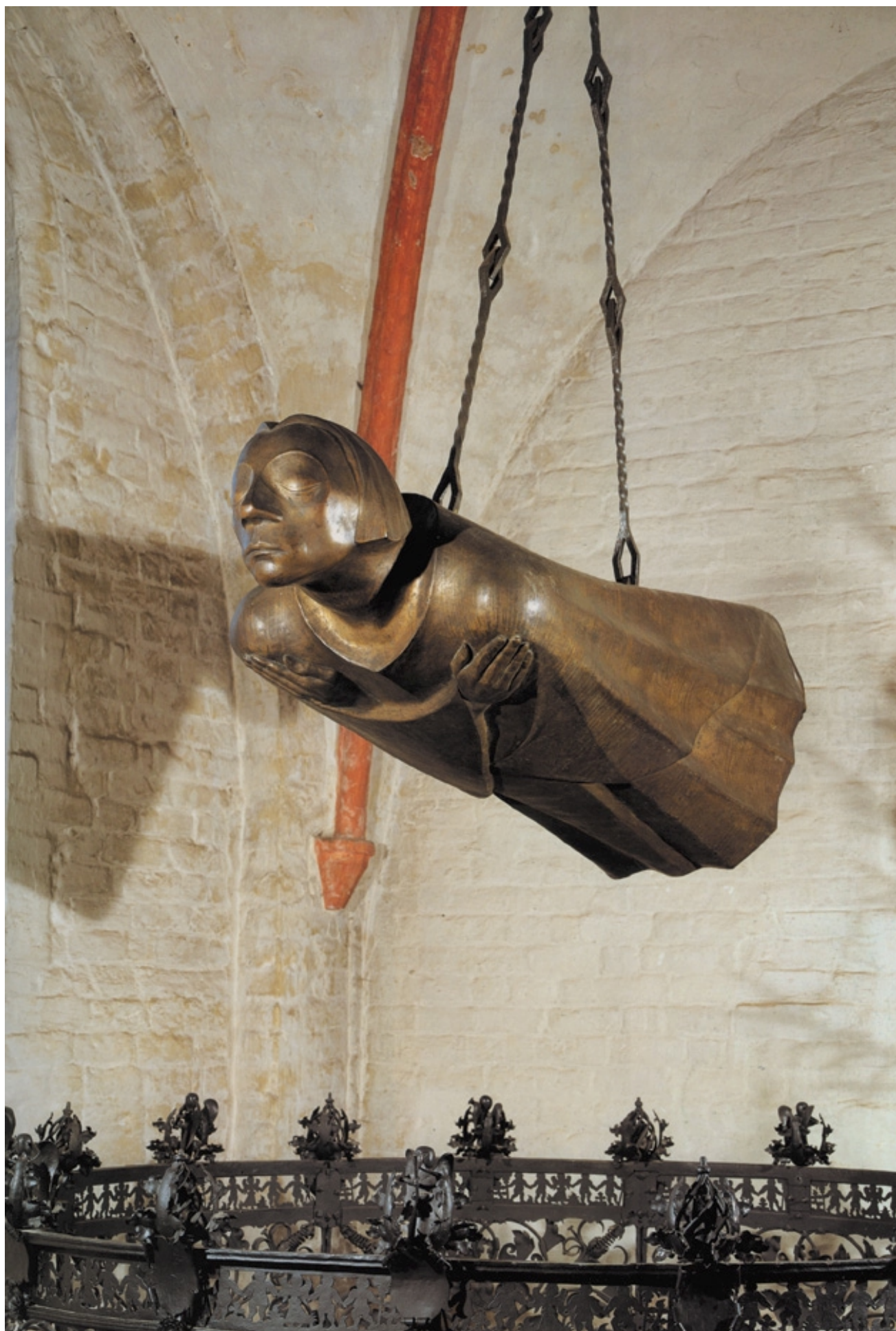
佩夫斯奈(1886~1962年), 构成主义雕塑艺术的主要代表。此类作品强调空间感, 多用金属片、铁丝、线及棍等材料。在《躯干》这件作品中, 佩夫斯奈主要运用金属材料, 将其卷曲、旋转以形成各种形态的空间, 或实或虚, 或开放或封闭, 具有独特的风格和成熟的雕塑技巧。

在空间中连续的独特形式

〈青铜〉 意大利 波丘尼

波丘尼(1882~1916年)是意大利未来主义雕塑的代表。他的作品侧重表现速度、力量及竞争等时代特征,强调雕塑的动感。这件作品从外形上看极似一个穿宽大衣服的人在风中行走,其飘动的衣服仿佛发出猎猎声响,蕴含着速度和力量。

斜倚的母子

〈青铜〉 英国 亨利·摩尔

亨利·摩尔(1898~1986年),英国雕刻家,强调观察自然的外形,主张直接在木、石上雕刻,创作出许多抽象生物形态风格的大型雕塑,被誉为20世纪最伟大的雕刻家之一。这件作品是摩尔经常表现的母子主题,形体光滑流畅,富于韵律和形式美。

这是天使(左页)

〈青铜〉 德国 巴拉齐

巴拉齐(1870~1938年),德国雕塑家及版画家,表现主义艺术运动的先驱。这件雕像被悬吊在德国一礼拜堂的穹顶上,他双目紧闭,双手交叠在胸前,就像一个在空中飘荡的幽灵,令教堂的气氛显得肃穆而悲伤。这正是巴拉齐的创作意图——这本是一座德国小镇上的第一次世界大战阵亡者的纪念像。

火烈鸟

〈金属〉 美国 考尔德

美国雕刻家考尔德(1898~1976年)是第一个成功地将动作融入雕刻的艺术家，以动态雕刻闻名于世。其作品多为大型雕刻，多以不规则的金属板相接，在风力或马力的推动下产生晃动和摇荡的韵律。1950年后，考尔德开始创作巨大的静态雕刻，这件《火烈鸟》即其中之一，高约3米，具有非凡的造型和触目的色彩。

立方体第 18 号

〈不锈钢〉 美国 史密斯

在世界雕塑史上，20 世纪 50 年代被称为现代雕塑的“铁器时代”，此时期的许多雕塑家放弃铸造方法，而直接以金属进行焊接、铸打。史密斯(1906~1965 年)是运用这种材料的最优秀的雕塑家。这件作品采用的是不锈钢，它高度反射的、光饱和度极强的表面创造出一种鲜明清晰的视觉效果。

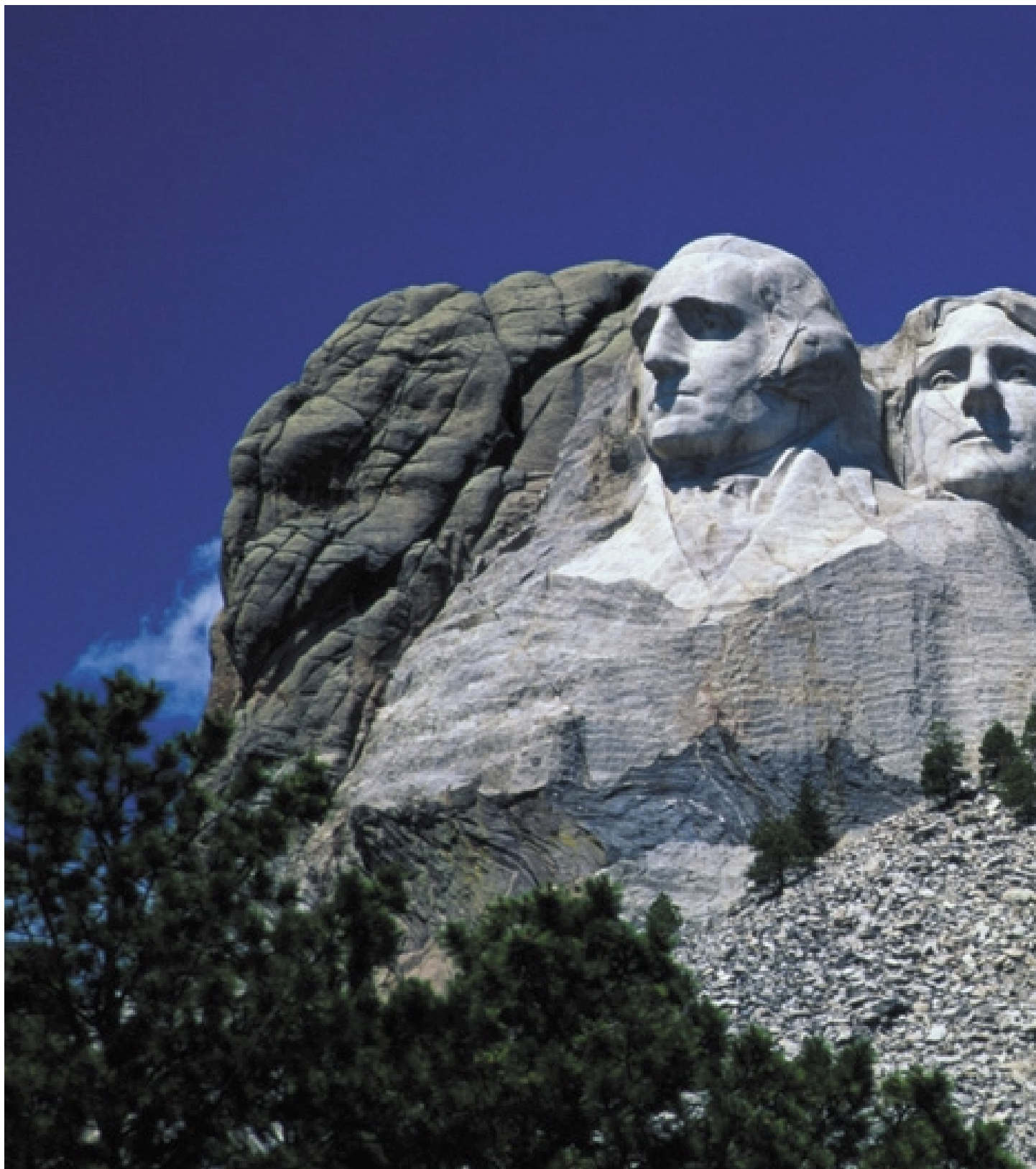
自由女神像

〈石雕〉 美国 巴托迪

自由女神像座落于美国纽约港港口的自由岛上,是1886年法国人民赠予美国的礼物,如今已成为美国以及自由、正义、希望的象征。设计者是法国雕塑家巴托迪,而工程师则是埃菲尔铁塔的建造者埃菲尔。女神高46米,基座有47米,整体上相当于一座12层高楼,女神像的脚上有象征推翻暴政的断铁镣,左手握美国《独立宣言》,右手高举自由火炬,头冠上的七道射线分别代表着七大洲,体内有直通头部的螺旋形阶梯,站在神像头冠部位的观景平台上眺望,景色美不胜收。

自由女神像(近景)

拉什莫尔山总统雕像

〈石雕〉 美国

在美国南达科他州的拉什莫尔山，海拔1745米的花岗岩壁上，雕刻着四尊巨大的人头像，他们分别是美国总统华盛顿、杰斐逊、罗斯福和林肯(左起)。每座雕像从下巴至头顶高18米，比古埃及狮身人面像的头像大了一倍，人物表情凝重，仿佛凝视着

整个世界。最初的提议者是该州的领导人鲁宾逊，整个工程主要由美国雕像家博格勒姆主持，历时共14年，1939年最后一个人头像揭幕，次年已逾古稀的博格勒姆即去世。这座不足5平方公里的纪念区，现在已成为著名的观光区。

世界美术全集

Completed Series Of World Fine Arts

