

名人传记故事丛书

罗丹

法 国 雕 塑 大 师

1835-1918

1835-1918
PDG

致新世纪的新青年

我们已经迈进新的世纪。波澜壮阔的信息革命,正以迅猛异常的速度,推动着全球范围内的社会进步,并引起一系列前所未有的社会变革。21世纪是创造和重建的世纪,是充满机遇和挑战的世纪。站在新世纪的起跑线上,我们更多的是寄希望于新世纪的新青年。因为未来永远属于青年,属于时时自新、与时俱进的新青年。

在人类文明的历史长河中,产生了许多卓越的人物,他们凭借各自的天赋、适宜的环境和宝贵的机会,通过超常的努力,成就了一番不朽的业绩,在人类前进的轨迹上留下了不可磨灭的印痕,为人类文明积累了弥足珍贵的历史遗产。今天,我们在创造新世纪的历史征程中,回顾一下这些已逝的先行者的经历、事迹,从中汲取有益的借鉴,可以淬砺自己的意志、鼓舞自己的勇气,增添自己的文化、历史的底蕴。

《名人传记故事丛书》入选的名人有科学家、文学家、艺术家、政治家、教育家、思想家、军事家、

企业家。这些名人，有的孜孜不倦，探索无限宇宙的奥秘；有的苦心孤诣，驰骋于五彩斑斓的色彩音符之间；有的妙笔生花，构建人性良知的巨厦；有的精思妙想，点燃起睿智的火炬；有的雄姿英发，在血火苍穹中决胜千里……

前事不忘，后事之师，前人的英名与伟业，是后来者的不朽财富。只有站在巨人的肩膀上继续攀登，才能成为新世纪的栋梁之才。

21 世纪是个性全面发展和人类文明高度完善的世纪。当我们在这个激动人心的时代拼搏奋进时，回眸前人留下的足迹，品味名人们的得失甘苦，将会得益匪浅。愿每一位阅读过《名人传记故事丛书》的人，都能从中得到一些启迪，是拿来也好，是借鉴也好；是鞭策也好，是警戒也好，都将能为新世纪的人们，尤其是青年们，增添一份高歌猛进的激情！

不同的时代，催生不同的名人，让我们瞩目新世纪，期待新青年！

中国和平出版社社长 总编辑

赵惠中

2001 年 11 月 1 日

小 传

弗朗索瓦·奥古斯特·罗丹 (1840—1917), 法国雕塑家。生于巴黎市贫民区。

罗丹从小热爱画画儿, 14 岁进入工艺美术学院学画, 后随巴里学雕塑。曾三次报考美术学院, 均遭排斥。此后, 在巴黎、布鲁塞尔等地, 从事种种与雕塑有关的杂活儿。1875 年, 他到荷兰、意大利参观学习, 深受米开朗基罗作品的启发, 从而确立了现实主义的创作方法。

1877 年, 他的《青铜时代》在布鲁塞尔展出, 受到官方学派的歧视和攻击。秋天, 他返回巴黎, 《青铜时代》再次展出, 又受到学院派的歧视和攻击。以后, 其作品《贝洛娜》《雨果》《加莱义民》《巴尔扎克》《思想者》等, 都遭遇了类似的厄运。而包括 186 件雕塑的《地狱之门》的设计, 也因当时官方的阻挠而未能按计划实现, 只完成了《思想者》《吻》《夏娃》等部分作品。

1900 年, 罗丹的才华终于得到公认。法国美术家协会肯定了他的雕塑艺术是一个重要学

派。1903年法国政府给他颁发了最高荣誉勋章。1904年，他又受聘为国际美术家协会会长。1907年，牛津大学聘请他为名誉教授。1910年，法国政府授予他“伟大的公民”的光荣称号。

罗丹苦斗终生，为人类创造了大量宝贵的艺术财富。他善于用丰富多样的绘画性手段塑造出神态生动、富有力量的艺术形象。生平作了许多速写，别具风格，并有《艺术论》传世。

罗丹在欧洲近代雕塑艺术史上，占有承前启后的重要位置。他使长眠的雕塑苏醒，恢复了近代雕塑的生命。人们把罗丹和他的学生布尔德尔、马约尔，誉为“欧洲近代雕塑的三大支柱”。

1917年11月17日，罗丹因病去世。享年77岁。

目 录

小传/1

一、三次落第的穷学生/1

在名师的指引下，罗丹捷足先登步入了雕塑殿堂。但守旧势力的迫害、打击，使初露锋芒的罗丹一筹莫展。

二、丑陋的《塌鼻人》/11

罗丹以塌鼻老仆人为模特儿所创作的塑像《塌鼻人》，被沙龙展以“粗俗、古怪、丑陋”而拒之门外。

三、破碎的《女祭司》/17

女裁缝罗斯在生活等各方面给予罗丹大力的支持。罗丹以她为模特儿，创作了一尊《女祭司》塑像。

四、违心的雕塑工/26

罗丹深刻认识到金钱对于事业成功的巨大作用。为了挣钱，他违心地当了别人的挣钱工具。

五、《被征服者》引发的轩然风波/37

《被征服者》被人嘲讽为“按模特儿之身体浇铸而成”。为澄清事实真相，罗丹被迫即席创作。

六、走出圣经的《施洗者约翰》/48

《施洗者约翰》使罗丹第一次感到，完全有把握让美术学院院士们去吹毛求疵，搬弄是非。

七、宏伟浩瀚的《地狱之门》/58

装饰美术馆大门的设计工作，直到罗丹去世仍未完工。期间，他几乎完全将自己封闭在了这扇“地狱之门”里。

八、三塑雨果像/68

为雨果暗中塑像，不仅使罗丹尝尽了酸甜苦辣，更使他领悟到了爱情的真谛。

九、惊天地、泣鬼神的《加莱义民》/75

《加莱义民》开创了纪念碑群雕的先例，使罗丹名声大震。而个展的成功举办，更使他成了巴黎的名人。

十、《巴尔扎克》像事件/87

集中体现美学原理、代表了罗丹艺术巅峰之作的《巴尔扎克》像，也同样难逃嘲笑、谩骂和攻击的厄运。

十一、永远的《思想者》/103

《思想者》不仅是诗人但丁悲剧形象的化身，也是艺术家罗丹个人的思想寄托。

十二、社会雕塑家/111

罗丹以其卓越的艺术才能，赢得了社会的普遍赞誉，成为了名符其实的社会雕塑家。

十三、凄苦的晚年/115

罗丹死后，一个复制的《思想者》守坐在他的墓前。这是他精神的最好写照。

一、三次落第的穷学生

从小热爱画画儿的罗丹，在名师的指引下，捷足先登步入了雕塑殿堂。但守旧势力的迫害、打击，使初露锋芒的罗丹精疲力竭，一筹莫展。

1844年11月12日上午，在法国首都巴黎弩弓街8号，那幢破楼最高层的一个房间里，身穿破烂衣服的弗朗索瓦·奥古斯特·罗丹，正趴在地板上认真地临摹包装纸上的插画。那是邻居小商贩伯伯送给他的。奥古斯特常常把那些五颜六色的包装纸上的人像和动物，当成他的“模特儿”画个不休。

当他的姨妈泰蕾丝带着画家德罗林作废的画稿和一支铅笔，作为生日礼物送给他时，他才发觉姨妈的到来。他随即拿出自己临摹的画：大人、小孩、鸡、猫、狗、马等，请姨妈观看。那些画片尽管大小不一，但画的人物还是各具特色。泰蕾丝姨妈伸出拇指夸奖说：“画得很好，进步很大，将来一定很有出息。”

泰蕾丝姨妈是罗丹家的贵客，言辞具有相当的权威性。这不仅因为她性格活泼开朗，逗人喜欢，而且还心

灵手巧，在画家德罗林家里当管家时，学会了写字、画画儿。她是奥古斯特画画儿的引路人和导师。她的言词对目不识丁的奥古斯特家来说，自然奉为至宝；有时甚至被视为金科玉律。她对孩子的夸奖，自然产生了很强的反响。

4岁的罗丹在亲友、父母的鼓励下，画画儿更加勤奋，更加努力。墙壁上、地板上，到处都有他用木炭和煤核画的画。奥古斯特画画儿的技术逐渐提高，在他的笔下，爸爸是威武的，妈妈是温和的，姨妈是乐观的，姐姐是美丽的。

奥古斯特的爸爸让·巴蒂斯特·罗丹，原来是法国诺曼底的一位农民，后来流落巴黎，历尽艰辛成了家。38岁那年，时来运转，当了警务所的编外雇员，又添了儿子，真是双喜临门。他希望聪明的儿子好好读书，快快长大，能当上个小警官，不再过那饥寒交迫的穷苦日子。他决定让奥古斯特早日上学读书，早日成才。

1845年的秋天，奥古斯特5岁时，他在父亲的带领下，到离家不远的圣米歇尔大街耶稣会学校读书。

这是一所培养孩子们对基督虔诚的穷人学校，也是一所进行文化基础知识教育的学校。奥古斯特由于缺乏家庭辅导，对拉丁文、算术和那些机械的宗教教义，逐渐由部分不懂、不会而发展为对这些功课的厌烦。加上营养不良和教室光线昏暗，终于使他的眼睛近视

了。罗丹的学习成绩由中而下，越来越差。课堂提问答错时的批评，作业出错时的训斥，同学的讥笑，家长的白眼，屡屡袭来，逐渐使年幼的奥古斯特处于烦闷、急躁、束手无策的矛盾之中。但他还是一个听话的孩子，天天到学校去努力学习。

一天课后，奥古斯特拾到几个废弃的颜料管，他将管子剥开，利用管皮上剩余的颜料，画了一幅地图。学校是禁止画画儿的，被教师发现后，使用戒尺狠狠地揍了他一顿。当老师再一次抓到他画画儿时，又用皮鞭狠狠抽了他一顿。热爱画画儿的奥古斯特对挨打并不怕，不能在学校画，就在家中画。但是又被望子成龙心切的父亲视为不务正业的行为。为了使孩子集中精力学习，让·巴蒂斯特竟粗暴地将奥古斯特的铅笔、木炭及有画的纸全部投入火炉之中。但这一切都阻挡不住奥古斯特对画画儿的追求。随着年龄的增长，课程的增多，奥古斯特双眼的近视又加深了，学习成绩更差了。嘲笑、讥讽、罚站、挨打，日甚一日。他像堕入苦闷的深渊，无法解脱，不听这种枯燥乏味的课是解脱烦闷的最好法宝，他开始逃学了。

2 纸是包不住火的。1849年春天的一个下午，奥古斯特逃学的行为，被父亲发现了。当

他从巴黎圣母院游玩回家，兴致勃勃跨进房门时，怒不可遏的父亲大声嚷道：“好哇，我算养了一个

逃学精。”说时迟，那时快，爸爸那粗大的左手已抓住了他的红头发，那条又宽又沉的黑皮带早已抽在了他的身上。

奥古斯特一声没哭。妈妈却难过得直掉眼泪。爸爸不断地唉声叹气。4年前送奥古斯特到教会学校读书，渴望他能成绩优异，将来可以当名警官的梦想破灭了。面对这惟一的宝贝儿子，巴蒂斯特为难起来，最后决定把年幼的奥古斯特送到弟弟亚历山大任教的学校去学习。

亚历山大叔叔是一位有文化教养，热爱文学艺术的老教师，他对奥古斯特未来的发展，产生着潜移默化的影响。奥古斯特寄居在叔父家里，一直学习了5年，到14岁才回到巴黎。

让·巴蒂斯特这时已经在警察所当了事务员，增加了工资，家庭生活水平也有了提高。

在6月份的一个星期日，全家非常隆重地举行了一次会餐，爸爸严肃地问道：“奥古斯特，你想学点什么？”

“我想学画画儿。”奥古斯特脱口而出。

让·巴蒂斯特猛地站起来，真想狠狠打他一顿，但又觉得这时打孩子是很不好的。他满面怒容地喊道：“巴黎有几千名画家，个个穷得连饭都吃不饱！你疯了？”

“我想学画画儿，我热爱画画儿。”

奥古斯特垂着头，坐在桌子的一角。爸爸怒气冲冲地瞪着他。好久，姐姐玛丽轻声柔气地说道：“爸爸，也许他该学美术吧。”一阵沉默之后，玛丽又接着说，“我知道一所免费的美术学校，就是工艺美术学校。”

“他在家吃住倒可以，可谁给他付费用呢？”

“我可以给他想想办法。”理解弟弟的玛丽说。

“什么？”爸爸吃惊了，玛丽也同情起不争气的弟弟来了，这可是完全出乎意料的。

“爸爸，这所学校是培养描图员的，不是培养画家的。他到那里能学到一门手艺。”

“你怎么知道？”

玛丽红着脸说：“我遇见一个青年，名叫巴努万，他就在那所学校学习。”

“可你怎么知道学校会收他呢？”

“会收的。”玛丽肯定地说。

奥古斯特高兴地跑过去吻了姐姐，又吻了妈妈。他多想吻吻爸爸呀，但他未敢轻举妄动，爸爸还怒气未消呢。

几天以后，巴努万把奥古斯特领到工艺美术学校，在画室见到了布瓦博德朗老师。布瓦博德朗让他随便画了画之后，就让他进了入门班。

入门班 8 点上课，中午下课，全班 40 多位学生。布

瓦博德朗告诉学生们，首先要学会按照记忆来作画，这是一种观察方法的训练。奥古斯特按老师的要求用木炭画出爸爸恼怒时的形象。虽然逼真，但缺乏生气。布瓦博德朗为了提高他的技艺，便让他参加了晚上的人体写生班。

晚上上课的人很多，学员的年龄也较大。他们白天做手艺活儿，晚上来学画画儿。这天晚上的写生课，是照着模特儿画人体。布瓦博德朗说：“这是一个典型的女性体型。现在要靠想像力赋予她女性美，先从臀部和大腿开始，画出整个身体的方向。”

为了帮学生们画出模特儿的动作神态，布瓦博德朗便让模特儿转动起来。奥古斯特看着，不由得吃了一惊：模特儿已年近50岁了，那干瘪下垂的乳房，圆而凸出的肚子，肥硕颤动的臀部，粗壮的下肢，同他想像中的女性体型毫无共同之处。但他还是认真地画了下去。下课后，布瓦博德朗对他的画评价说：“正确，但毫无生气。”

布瓦博德朗对这位年龄最小的穷学生很喜欢。教给他多种绘画技术，并且指出：“要使用自己的眼睛，观察出模特儿的性格，包括她的思维活动；不仅要看出她的喜怒哀乐，更要发掘出她内在的气质。只有捕捉了模特儿的内心世界和性格特征，才能画出生气，画出感情，才能将人物画活。”

奥古斯特的学校生活，很快走上了轨道，上午在学校上课，下午同其他人到罗浮宫去学习或临摹大师的名画，每周有两个晚上写生。

罗浮宫对奥古斯特展开了一个五彩缤纷的新天地。达·芬奇、提香、拉斐尔、伦勃朗、米开朗基罗等的名画，整齐摆放在宫内的各个殿堂。特别是荷兰画家伦勃朗，用聚光及透明阴影突出主题，表现人物性格的画面，感情突出，不落俗套，使奥古斯特在表现人物情感上有了较为具体的借鉴。米开朗基罗的作品生气勃勃，苍劲有力，气魄雄伟，给了他以力量和毅力。他时而临摹、时而根据观察记忆复制。经过几个月的努力，这两种方法的使用，都能得心应手。他不管走到哪里，都随身带着写生本，偶有所得，就动手画起来。

一天，布瓦博德朗审视了他的画，认为他眼睛的观察能力和手的表现技巧都有了点罗浮宫的味道。于是他说道：“你已经够格了，应该认认真真开始画水彩画和油画了。应该进油画班了。”

奥古斯特将一切告诉了泰蕾丝姨妈，并从姨妈手中接到一盒刚用了一点点的颜料，可惜因为颜料太好，当天就被别人偷去了。贫困的奥古斯特眼噙泪水，再也没心画油画了。他向姨妈和布瓦博德朗求援，都无济于事。布瓦博德朗面对这个连颜料和画布也买不起的穷学生，不能眼睁睁地让他失学而毁掉前途，在无可奈何

的情况下,让他进了自己的雕塑室。

奥古斯特被领到雕塑室里,看到学生们和雕塑家正在揉搓粘土,雕刻塑像。一尊尊有血有肉的雕像,是那样富有力度,使他情不自禁地用手去抚摸。这是一个崭新的世界,他被这里的一切吸引住了。

奥古斯特用他那粗壮的手指捏着粘土,浑身有说不出的喜悦。这里用的是触觉,视觉退居次要的地位,近视的缺陷得到了弥补。他更爱雕塑了。直到一天晚上,布瓦博德朗给他送来了颜料,他吃惊地说:“先生,我离不开这个雕塑室啊!”

“雕塑家必须懂得画画儿,你还得到写生班去学习画画儿,最重要的是学好素描。”奥古斯特感激地点了点头。

“到目前为止。你画了多少幅画?”

“五六百幅吧!”

“如果你成了雕塑家,你会画更多的画儿。”

1857年,奥古斯特学业期满。他的好友
4 巴努万、德加等考上了美术学院,虽然他们把这所高等院校说得一钱不值,但在当时的法国,它仍是国家在艺术方面的最高学府。奥古斯特暗暗下定决心,报考美术学院。

在此后的几年里,奥古斯特没日没夜地刻苦学习。他按照美术学院的风格,给爸爸塑了头像,还塑了

不少的胸像和整体人物像。并寻找了有名望的雕塑家推荐他。但连续两年的入学考试，都意外落选了。

1861年，奥古斯特经过充分准备，满怀信心地又参加了美术学院入学考试。他以传统的希腊风格进行创作，当塑像完成时，他看到其他考生都投以忌妒的目光。这可是个好兆头。可主考官又在他的表格里填了“落选”二字，并且还在旁边写下：“此生毫无才能，继续报考，毫无意义。”

奥古斯特立即感到两眼发黑，一阵头晕，赶快扶住自己制作的那座塑像来支撑瘫软的躯体。他筋疲力尽，泪水夺眶而出；他全身颤抖，感到雕塑的前途已暗淡无光。

在考场的出口处，朋友凡天·拉图尔看到他的表情就明白了一切，便安慰他说：“落选并不是坏事。我和德加都从美术学院毕业了，有了学位，可作品都被沙龙拒绝了。这样看来，美术学院对我们又有什么好处呢？”

奥古斯特说：“凡天，你是专门等在这里安慰我的吗？”

“罗丹，你是个天才的雕塑家。”凡天说，“但你是布瓦博德朗的得意门生。他们永远也不会录取你的。录取了你就等于赞成布瓦博德朗那一套了。”

奥古斯特如梦初醒：“你为什么不早告诉我呢？”

“早告诉你有什么用呢？你能离开布瓦博德朗吗？”

“我怎么能离开他呢？”

“现在你想干什么？”凡天又问。

奥古斯特伤心地说：“雕塑算是完了，我得挣钱糊口。没有美术学院的学位，谁也不会买我的塑像。”

“去跟布瓦博德朗谈谈，他也许会有好主意。”

布瓦博德朗根本不认为落选是什么悲剧。他说：“这是你遇到的最好的事情。罗丹，美术学院已经变成一所复古主义的学校，刻板仿古，千篇一律，毫无感情，看了叫人恶心。全是骗人的古董，单调极了。你认为米开朗基罗需要进美术学院吗？”

“可我不是米开朗基罗。一共 44 人，他们把我排到第 41 名，我能这么差吗？”

“所以你想自杀，如果自杀了，他们才快活呢。”布瓦博德朗改换了一下腔调，“从我这里，你已经学到了能学到的一切。我给你介绍一个较为适当的工作吧。”

“谢谢您，先生，但我还想继续跟您学习。”

“罗丹，这很好，这对你有好处。”布瓦博德朗笑了，奥古斯特也笑了。