

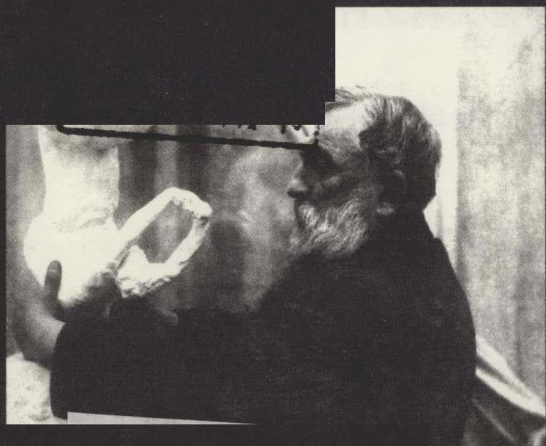

罗丹 | 画传 |

世界艺术大师图文馆

罗丹 | 画传 |

牧童之春 ● 特别企划

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

罗丹画传 / 张建哲编著. — 长春: 时代文艺出版社,
2004.5

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 7-5387-1878-8

I. 罗… II. 张… III. ①罗丹(1452—1529) — 传记 ②罗丹
(1483—1520) — 绘画 — 艺术评论 IV. J055.46

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第122310号

罗丹画传

编 者: 张建哲

责任编辑: 宋效全 张 明

装帧设计: 爱宝隆

出 版: 时代文艺出版社

(长春市人民大街124号 邮编: 130021 电话: 5638648)

发 行: 时代文艺出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 吉林省委党校印刷厂

开 本: 787×1092毫米 20开

字 数: 40千字

印 张: 7.3

版 次: 2004年5月第1版

印 次: 2004年5月第1次印刷

印 数: 1—10000

书 号: ISBN 7-5387-1878-8/J·40

定 价: 20.00元

前言

在欧洲雕塑史上有三座被后人称之为难以逾越的山峰，他们是公元前5世纪希腊的菲狄亚斯、文艺复兴时期的巨匠米开朗基罗和19世纪的奥古斯特·罗丹。罗丹曾经在遗嘱中提及前两位大师：“生在你们以前的大师，你们要虔诚地爱他们。在菲狄亚斯和米开朗基罗的面前，你们要躬身致敬。崇拜前者神明的静穆和后者狂放的忧思吧。对于高贵的人，崇拜是一种醇酒。”

今天我们站在大师们的作品前同样有着深深的敬意和崇拜。无论是《地狱之门》所承载的沉重，还是《加莱义民》所寄托的英雄主义，甚至是《巴尔扎克》所凝炼的深刻以及《依伽之女》所表达的希冀，都令人感觉罗丹作品中特有的精神，那是一种新时代的精神。罗丹在欧洲雕塑史上的地位，正如诗人但丁在欧洲文学史上的地位。他是旧时期(古典主义时期)的最后一位雕刻家，又是新时期(现代主义时期)的最初一位雕刻家。他用他在古典主义时期锻炼得成熟而有力的双手，用他不为传统束缚的创造精神，为新时代敲开了现代雕塑的大门，是在继承和发展前人成果的基础上，成功地脱离开学院派的桎梏，树立了充满了时代感的现实主义创作方法，对雕塑做了根本性的变革。罗丹不仅是一位雕塑大师，同时又是一位伟大的老师。他的学生或者助手甚至朋友都在艺术上深受罗丹的影响。罗丹说过的一句话被后世的学子拱若珍璧：“美是到处可寻的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”他以一个雕塑家个人的认识和深切的感受作为创作的基点，用丰富多彩的绘画手法，塑造有生命力的艺术形象，并赋予深刻的心理内涵和社会意义。这种创作方法在今天仍然有着极强大的生命力。

罗丹的一生是被人攻击和嘲讽、同时亦为人理解和支持的一生。但他始终以一种伟大的人格正确地面对这一切。罗丹奋斗了一生，为人类创造了大量的艺术财富，并最终成为继菲狄亚斯、米开朗基罗之后欧洲雕塑史第三座高峰。罗丹的艺术成就还在于他是一位成熟的思想家，他的《艺术论》被认为是同歌德的《对话录》并列的美学宝典。他历年来研究哥特式教堂与建筑的随笔被编辑成《法国大教堂》一书，在诗一样的美丽的词句下是仍然无法遮掩的强烈的艺术性。

和罗丹同时代的有印象派艺术家莫奈、雷诺阿等人，他们共同构成了西方近现代艺术的一个新篇章。他们的艺术思想对西方美术有重大影响。

目 录

一、幸运的学习时代	001
二、初出茅庐的天才	009
三、意大利之行与青铜时代	023
四、沉重的《地狱之门》	037
五、罗丹与克洛黛尔	067
六、史诗般的《加莱义民》	079
七、雨果像与巴尔扎克像	089
八、罗丹的艺术思想	103

—、

幸运的学习时代

奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin, 1840—1917), 1840年11月14日, 小罗丹出生在法国巴黎第五区的圣维多利亚街区。这里有拥挤肮脏的街道, 也有林立的店铺和充满哥特式风格的建筑。他的父亲是一位诺曼底人, 在巴黎做一名警务信使。母亲是荷兰省人, 给了罗丹坚毅勇敢、性格分明的个性, 以及对事物有独特的理解能力。罗丹家境贫寒而又笃信宗教, 罗丹是家里惟一的男孩儿, 父亲给他起名罗丹, 意为“火红”的, 希望他将来能过上殷实的生活。

小时候的罗丹在教会学校里读书, 可惜他的成绩从来也没有让老师满意过。由于经常偷偷地画画, 父亲将他的铅笔全扔进了火炉中, 教会学校的老师用戒尺将他的手打得一个星期也无法拿笔。不过这些都没有起什么作用, 甚至愤怒的老师用皮鞭也没能将罗丹管教过来, 而且他还将老师也画进了漫画里。小罗丹在童年就开始着迷于画画, 画一切能看到的東西, 甚至是他的母亲从隔壁杂货店买米时包装纸上的图案也成了他临摹的对象。

罗丹的叔叔在巴黎西北的博韦开办了一所学校, 九岁的罗丹被毫无办法的父亲送到这里来寄宿。罗丹的叔叔是一个热爱艺术、修养全面的人, 对罗丹的未来发展起了一定的作用。博韦这个地方, 同法国其他地方一样有着优美瑰丽的大教堂, 年幼的罗丹虽然还没有做好准备去欣赏这种瑰丽和神圣的美, 但他仍然好奇地关注着教堂里的建筑和雕塑。这些有着壮丽的穹顶的教堂, 深深地触发了他的想像力, 而教堂里的石制艺术品给了他尤其深刻的印象。

寄宿学校的学习和生活是枯燥和苦闷的。这个时候罗丹的视力问题, 开始影响他的学习。由于看不清黑板上的字, 罗丹几乎什么都没学到。

14岁的时候, 罗丹离开了博韦回到了巴黎。这时的罗丹在艺术上的天赋已经初见端倪。家里人不再坚持, 与罗丹最亲密的姐姐玛丽亚为他支付了上工艺美术学校的学费和食宿费, 这使他的人生真正开始了浪漫的艺术之旅。

罗丹进地这所学校成立于1765年。罗丹能够进入这所学校是幸运的。这所学校表面上是培养实用人才的工艺美术学校, 而且也算不上是享有盛名的艺术学府, 但它能够严格的坚持18世纪古典主义艺术的优良传统, 而且还有一些非常出色的教授, 后来成为罗丹终生挚友的荷拉斯·勒考克(Leconte de Boisbaudran)就是其中之一。学校的创始人是典型的罗可可风格画家布歇(Francis Boucher,

1703—1770)，他曾经被路易十五最喜欢的情人蓬巴度侯爵夫人所赏识，并负责掌管宫廷里面的设计工作室。蓬巴度夫人实际上是法国路易十五时期真正掌管法国艺术的人，她的思想对法国的艺术也起过很大的促进作用。

进入美术学校的罗丹，如鱼得水。在那里他发现自己处在一大批初出茅庐的年轻艺术家之中，他们在一起学习素描、油画和雕塑。贫穷而又精力旺盛的罗丹，暗下决心要求自己，要在这里学习所有种类的艺术。他特别喜欢布歇的粉笔画以及动物植物和花卉的雕塑。由于是工艺美术学校，在这里还可以学到挂毯、装饰、铁艺、石雕等手工艺。

罗丹在学校的第一年还只是学习绘画。当时他一心想当油画家，总是对意大利画家提香(Tiziano Vecellio, 1490—1576)和荷兰画家伦勃朗(Rembrandt, 1606—1669)情有独衷。但贫穷的他没有钱买画布和颜料，只好专攻素描，因为临摹古代的雕塑，只需要纸和铅笔，就足够了。同大多数少年人一样，年轻的罗丹很快就感到了厌烦，有一次甚至要撕掉自己的草稿，当时他的老师勒考克先生看出了这个年轻人的冲动，将这些草稿抢了下来，并生气地对他说只有他才有权力决定处理这些画。勒考克告诉罗丹：“保留这些草稿，它可以使你看到你的进步。”“有两种学生，一种像制图员，只会机械地临摹。还有一种就像伦勃朗，会用自己的眼睛观察事物。”这些话给了罗丹很好的教益，并逐渐引导他走上了创作的道路。

一天，罗丹去学校的雕塑工作室去，看到其他同学正在用黏土摹塑古代大师的石膏像，他被这手指间产生的立体空间迷住了，并自己试着捏了几个小小的人像，罗丹被自己的作品激动得脸涨得通红，高声喊叫着：“啊，真像上了

《罗丹雕像》石膏 1909年 布尔德作

《默东工作室全貌》 摄影 热普卡

天堂一样！”后来，在古代大师作品的临摹课结束之后，罗丹开始了专门的雕塑学习。这个专业的魅力压倒一切地占据了罗丹的心，使他开始把全副精力地投入到了用黏土塑造各种各样的东西。他不再像其他同龄的少年人一样迷惘，他找到了自己的道路。

罗丹曾经对别人说过：“最初我一心想做画家，色彩把我迷住！我常到这里来欣赏提香和伦勃朗的画，但是，唉！我没有足够的钱来买画布和颜料。而临摹古代雕塑只需要纸和铅笔。所以我只好下面的陈列室里工作；不久以后我就对雕塑有了浓厚的兴趣，不再想其他的东西了。”

在学校的生活可以用紧张和艰苦来概括。每天天刚刚亮，罗丹就要起床去

罗丹站在默东的工作室的石膏雕塑群中

《罗丹铜像》 铜像 1888? 克洛岱尔作

《戴着毡帽的罗丹》

23 × 17.1cm

摄影 舒莫夫

一位画家那里学习油画，上午的时间在学校里和五六个同学一起做雕塑，中午的时候他会伴随着学校隔壁的索而邦学院的钟声，嘴里叼着一块面包，徒步到卢浮宫去临摹大师的作品。卢浮宫里的稀世珍宝令他兴奋不已。在这里他画了大量的速写和素描，有时还到皇家图书馆中的复制品画廊里借阅米开朗基罗(Michelangelo Buonaroti, 1475-1564)和拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483-1520)作品的复制品加以研究。下午还要回到学校里参加素描的练习和人体写生。晚上回到家里，在家里人的谈话和餐桌旁整理白天在卢浮宫和图书馆匆匆勾勒的速写。这种忘我的工作严重地伤害了他的健康，使他患上了胃病。

学校里的生活也是丰富多彩的，学校里陈列着18世纪以来的艺术品，这些艺术品大都是充满了热情和真实感的雕塑，就像那个时代的艺术一样的真实和容易触摸。

学校里还有一些非常出色的艺术家，卡尔波(Jean Baptiste Carpeaux, 1827-1875)就是其中之一。创作过杰出的高浮雕大理石群像《舞蹈》的卡尔波是雕塑家吕德(Francois Rude, 1784-1855)的学生，也是一个集朝气与雅致于一身的大师，他的作品里糅合了18世纪的典雅与新时代的浪漫，他给罗丹的早期的作品以很深的影响。罗丹崇敬卡尔波，不放弃任何可以被卡尔波修改作品的机会。在罗丹的一件名为酒神的作品上，卡尔波式的优雅和柔和是如此强烈地反映出来。

罗丹在这里学习了绘画和雕刻的一些基本知识，并逐渐显露出不同凡响的才能，使得老师和同伴们都为之惊异。在此期间他立下了要当一个雕塑家的志愿，更重要的是他在此学习到了观察事物的方法和凭借记忆创作的能力，这种能力为他的将来赢得了声誉也带来了一点小麻烦。

二、

初出茅庐的天才

1857年，17岁的罗丹要毕业了，作为学校的高材生，学校自然而然地希望罗丹去报考著名的巴黎美术专科学校。他的同学们也认为出类拔萃的罗丹一定能够考取。然而事实并不总如人们预料的那样。第一年的考试没有什么悬念，其他考生的作品都是些光滑而没有生气的东西。罗丹的作品尽管没有完成，尽管他仍被认为是最好的一个，他的老师勒考克先生甚至请来当时著名的雕塑家曼德隆(Hippolyte Maindron, 1801—1884)，让他作为推荐人在罗丹的入学申请书上签字，但他还是落选了。第二年也一样，第三年罗丹使用了希腊式的艺术风格进行了创作，作品好得“令其他考生投来了嫉妒的眼光”。不幸的是，罗丹仍然名落孙山，最有讽刺意味的是，监考的老师毫不客气地在他的名字旁批注道：“这名考生毫无才能，继续报考纯属浪费时间！”

一连三次都没有被录取使得罗丹有点灰心了，尽管多年以后雕塑家达鲁(Dalou Aime Jules, 1838—1902)，也是罗丹的好朋友说：“罗丹没有进入美术学院是罗丹的幸运。”但对于一个17岁的年轻人来说，还有什么事情能比这更令人沮丧呢。今天我们对罗丹的落选不感到意外，但在当时，很多人，包括他的老师和同学都表示不能理解，最后还是罗丹的一位同学一语中的，说出了真相，那就是：罗丹和当时的学院派艺术风格从一开始就是敌对的。

罗丹生活的19世纪中叶到20世纪初的法国是一个政治动荡、社会剧变的法国，正处在一个风云际会的时代。1848年6月，法国人民率先掀起了波及整个欧洲的资产阶级民主革命。它为后来建立资产阶级共和国扫清了障碍。到1871年的巴黎公社运动，更是建立起了人类历史上第一个无产阶级政权。但在艺术上，以达维特(Jacques Louis David, 1748—1825)为代表的古典主义艺术进入了狭隘僵化的境地，以安格尔(Ingres, Jean Auguste Dominique, 1780—1876)为代表的学院派仍然将过去那种没有时代气息的艺术视为科典。所有创新的东西几乎都被视为异类而遭到打击。这样看来，罗丹没有入选并不意外，因为他的老师卡尔波那件充满生气的杰出雕像《舞蹈》在当时甚至还被无知的人洒过墨水呢。

离开了学校的罗丹陷入了一生最为多变的职业生涯。为了谋生，罗丹当过金银匠、装饰工人、木匠、泥瓦匠等等，虽然这这些杂七杂八的工作算不上艺

《罗丹自画像》 炭笔画 1898年 42 × 29.8cm