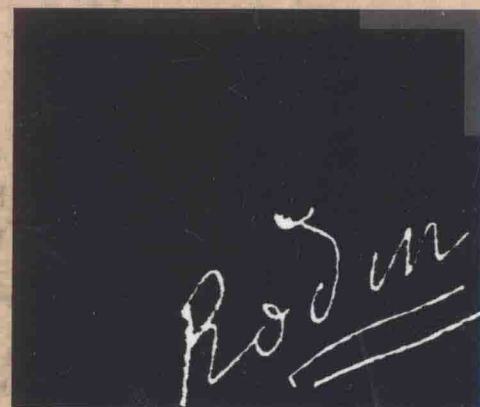

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

罗丹

素描

荆成义 编著

罗丹是19世纪法国最有影响的雕塑家。其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁，是西方雕塑史上一位划时代的人物。罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量的艺术形象。除雕塑外，他还创作了许多插图、铜版画和素描，他的主要著作有《艺术论》，主要雕塑作品有《思想者》《雨果》《阿根廷总统萨米恩托像》等。

素描

画坛巨匠

罗丹

PAINTING MASTERS

Rodin

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·罗丹素描 / 荆成义编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5314-6721-2

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—法国—
现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第055224号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 8 $\frac{2}{3}$

字 数: 90千字

出版时间: 2015年4月第1版

印刷时间: 2015年4月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

责任校对: 徐丽娟 季 爽 范琳琳

ISBN 978-7-5314-6721-2

定 价: 60.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

画坛巨匠
罗丹

Rodin

目
录

102

工作室中的裸女 / 007

男人体 / 008

习作 / 009

骨骼素描 / 010

草图 / 011

有马的习作 / 012

习作 / 013

青铜时代 / 014

习作 / 015

双人体 / 016

和谐之神与喊叫的幽灵 / 017

说教中的洗礼者约翰 / 018

草图 / 019

草图 / 020

草图 / 021

草图 / 022

草图 / 023

人体组合 / 024

草图 / 025

草图 / 026

草图 / 027

草图 / 028

草图 / 029

草图 / 030

草图 / 031

草图 / 032

草图 / 033

草图 / 034

习作 / 035

草图 / 036

草图 / 037

草图 / 038

建筑素描 / 039

青铜时代的素描 / 040

维克多·雨果 / 041

维克多·雨果 / 042

习作 / 043

女人体 / 044

草图 / 045

草图 / 046

草图 / 047

插图 / 048

草图 / 049

草图 / 050

裸女 / 051

头像习作 / 052

自画像 / 053

建筑素描 / 054

目
录

建筑素描 / 055

建筑素描 / 056

建筑素描 / 057

女子肖像 / 058

女人体习作 / 059

习作 / 060

习作 / 061

女人体习作 / 062

柬埔寨的舞者 / 063

柬埔寨的舞者 / 064

柬埔寨的舞者 / 065

柬埔寨的舞者 / 066

柬埔寨的舞者 / 067

柬埔寨的舞者 / 068

柬埔寨的舞者 / 069

柬埔寨的舞者 / 070

柬埔寨的舞者 / 071

柬埔寨的舞者 / 072

柬埔寨的舞者 / 073

柬埔寨的舞者 / 074

柬埔寨的舞者 / 075

柬埔寨人 / 076

柬埔寨的舞者 / 077

马的素描 / 078

女人体 / 079

头像习作 / 080

坐着的裸女 / 081

梳洗的裸女 / 082

女人体 / 083

女人体 / 084

女人体 / 085

女人体 / 086

女人体 / 087

女人体 / 088

女人体 / 089

女人体 / 090

女人体 / 091

女人体组合 / 092

站立的女子 / 093

女人体 / 094

女人体组合 / 095

坐着的女子 / 096

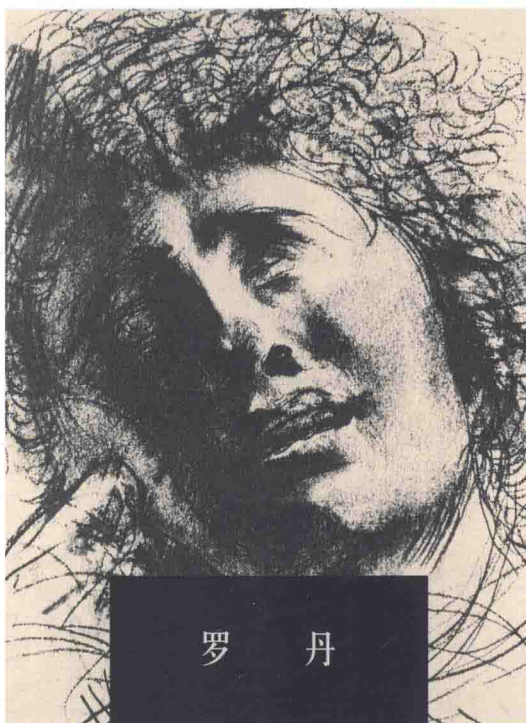
站立的女人体 / 097

坐着的女人体 / 098

人体组合 / 099

坐着的女人体 / 100

躺着的女人体 / 101

罗 丹

PAINTING MASTERS

1840—
1917

Rodin

素描

画坛巨匠

罗丹

PAINTING MASTERS

Rodin

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·罗丹素描 / 荆成义编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5314-6721-2

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描-作品集-法国-
现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第055224号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 8 ²/₃

字 数: 90千字

出版时间: 2015年4月第1版

印刷时间: 2015年4月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

责任校对: 徐丽娟 季 爽 范琳琳

ISBN 978-7-5314-6721-2

定 价: 60.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

罗丹

序

奥古斯特·罗丹 (Auguste Rodin, 1840—1917), 法国最有影响的雕塑家。其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁, 是西方雕塑史上一位划时代的人物。罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量艺术形象。除雕塑外, 他还创作了许多插图、铜版画和素描, 他还写过几部著作, 主要著作有《艺术论》, 主要雕塑作品有《思想者》《雨果》《阿根廷总统萨米恩托像》等。

他一生勤奋工作, 敢于突破官方学院派的束缚, 走自己的路。1917年11月17日, 20世纪新雕塑艺术的创造者、法国雕塑家罗丹逝世。他的作品有《青铜时代》《思想者》《雨果》《巴尔扎克》等人物雕塑。他的创作对欧洲近代雕塑的发展产生了很大的影响。

1840年11月, 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。他14岁随荷拉斯·勒考克学画, 后又随巴耶学雕塑, 并当过加里埃—贝勒斯的助手, 去比利时布鲁塞尔创作装饰雕塑5年。1875年游意大利, 深受米开朗琪罗作品的启发, 从而确立了现实主义的创作手法。他的《青铜时代》《思想者》《雨果》《加莱义民》《巴尔扎克》和《走路的人》等作品都有新的创造, 曾受到法国学院派的抨击。包含着186件雕塑的《地狱之门》的设计, 即因当时官方阻挠而未能按计划实现, 只完成《思想者》《吻》《夏娃》《裸》等部分作品。并有《艺术论》传世。罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。

对于现代人来说, 他是旧时期 (古典主义时期) 最后一位雕塑家, 又是新时期 (现代主义时期) 最初一位雕塑家。他的一只脚留在古典派的庭院内, 另一只脚却已迈过现代派的门槛儿。可以说, 罗丹用他在古典主义时期锻炼的成熟而有力的双手, 用他不为传统束缚的创造精神, 为新时代打开了现代雕塑的大门。当年轻的艺术家们蜂拥而入向前跑去时, 他却已入衰迈之年, 他走不动了。他的创作对欧洲近代雕塑的发展有较大影响。

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, 他始终以一种伟大的人格正确地面对这一切。罗丹一生攀登, 并最终登上米开朗琪罗之后的又一高峰。罗丹坚信: 艺术即感情。他的全部作品都证明了这一观念, 都深刻揭示了人类的丰富情感。罗丹偏爱悲壮的主题, 善于从残破中发掘出力与美, 这使他的艺术具备博大精深的品格。

罗丹进的美术工艺学校是蓬巴杜夫人所宠幸的画家巴歇利埃在1765年创建的。勒考克是一个普通的美术教员, 他一开始就鼓励罗丹忠实于真正的艺术感觉, 而不要按照学院派的教条去循规蹈矩。也许正是这种教导影响了罗丹的一生。在此期间, 他常去罗浮宫临摹大师的名画。由于买不起油画颜料, 罗丹转到了雕塑班, 并从此爱上了雕塑。勒考克又介绍他到当时法国著名的动物

005

雕塑家巴耶(1796—1875)那里去学习,使他受到良好的基础训练。在度过三年艰苦而勤奋的学习时间后,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(1801—1884),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,一个年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,未来的欧洲雕塑巨匠,竟被巴黎美术学院永远拒之门外。这对渴望成为雕塑家的年轻的罗丹,是一个沉重打击。

更大的打击接踵而来,罗丹心爱的姐姐玛丽因失恋而入了修道院,两年之后,她柔弱的精神和肉体承受不了失意而又清寒枯索的生活,因病去世。罗丹的精神在这双重打击下彻底崩溃了,他毅然走上姐姐的路,当了一名修道士。但是罗丹强健的肉体供给他源源不断的欲望,其中创造欲望在一颗艺术家的心中燃起了难以遏制的火焰,使对上帝和艺术同样虔诚的罗丹陷入内心的矛盾和痛苦。善良而明达的修道院院长埃玛尔从罗丹受压抑的表情上看出了他的心思。他创造条件让罗丹有机会去画画和雕塑。当他看到罗丹确有才气后,就劝说罗丹还俗,去继续其雕塑事业,“用艺术为上帝服务”,这样鼓励罗丹。罗丹用一颗被抚慰而充满感激的心在修道院为埃玛尔院长做了一件雕像,这件雕像显示出23岁的罗丹已经具备一个雕塑家的洞察力、技巧和手劲儿。

罗丹重新回到勒考克身边,在他的帮助和支持下,开始了边工作边自学的奋斗生涯。雇不起模特儿,他就请一个塌鼻的乞丐毕比给他当模特儿。乞丐的丑陋使罗丹看到了在其被磨损的脸上,有着人类所共有的愁苦和凄凉,同时他也想到了那位终生辛苦劳作而孤独的雕塑大师米开朗琪罗,从而在罗丹眼中生活的美丑和艺术的美丑有了不同意义。他创作时注意光在作品表面的表现,将其所要展现的思想内涵融入作品中去,使雕塑艺术成为一种强有力的语言,人们在思想上所感受的内容要远远超过视觉感受。这一艺术思想正是大师米开朗琪罗在晚年苦苦追求的,而经过三百多年后第一次在罗丹的《塌鼻男人》得以成熟展现,并贯穿其一生,成为其雕塑作品的灵魂和魅力的源泉。

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,哪怕是仅仅有过交往的,都在艺术上深受罗丹的影响。但罗丹作为先生从不在艺术观点上束缚学生们,因此,他的学生都有自己独特的艺术风格。他们学习的是罗丹的创造精神,所以其中出类拔萃者甚多,有些日后与老师齐名。

罗丹是最杰出的现实主义雕塑大师。然而,他的伟大,还在于他的深刻思想:他没有浪漫派中容易见到的那些弊病,如肤浅的热情、空洞的夸张、虚假的内涵。他的作品既动人之情,又启人之思,使我们得以神游于心灵的波涛、生命的奥义、宇宙的玄远、创造的神奇。由此观之,罗丹又超越了浪漫主义,超越了门户派别,超越了时代和区域,成为历史星河中一颗璀璨的巨星。他同情底层劳动人民,热爱自己的祖国,将一生投入到对艺术执着追求和人生种种痛苦的苦苦思索中去。他开创了一个全新的时代,创作了一种全新的艺术手法。他的作品所体现出的思想和精神魅力,永远带给人以深沉的美,启迪着人们不停地思考。

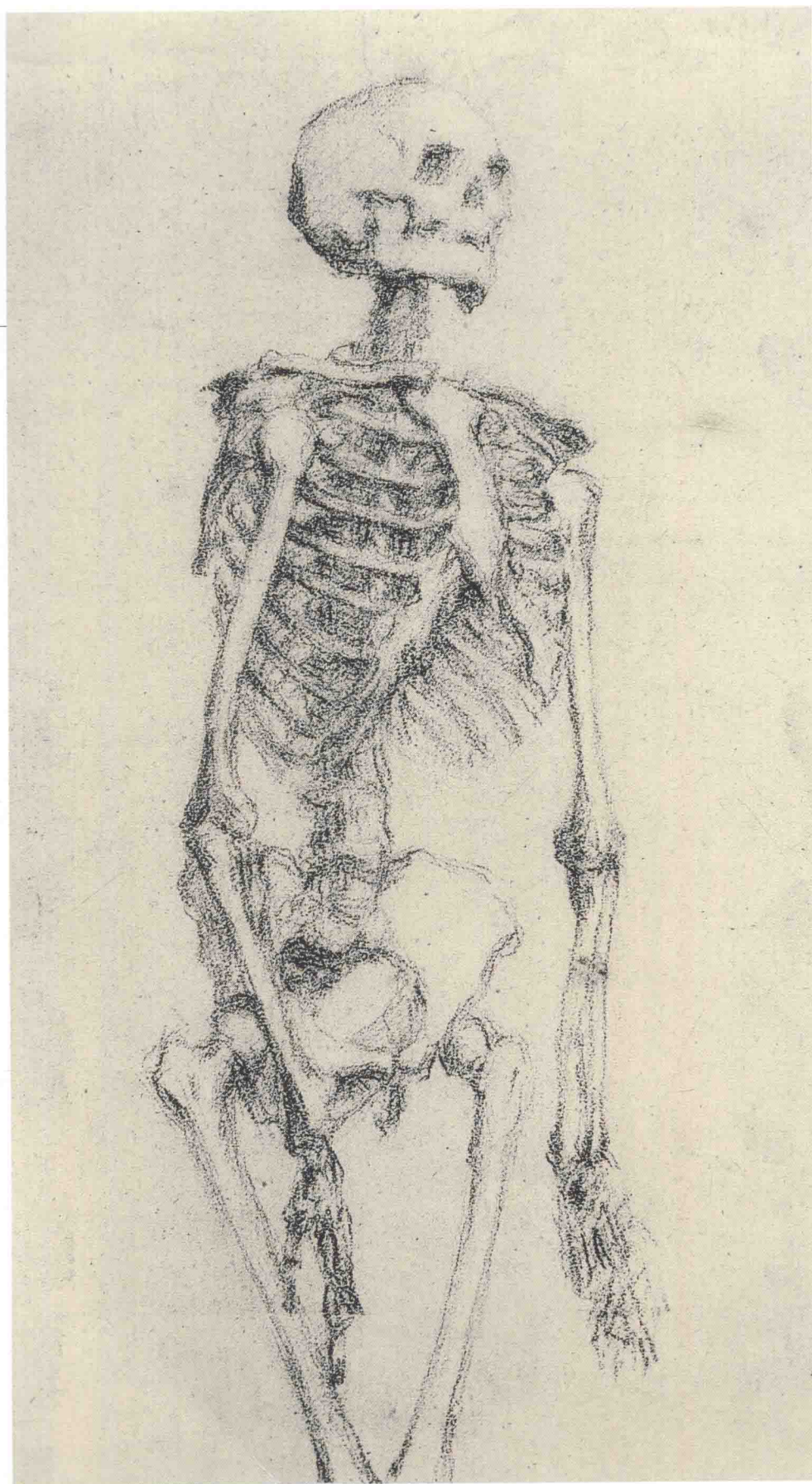
工作室中的裸女
32cm × 21cm
1810 年

男人体
60.9cm × 46.2cm
1854 年

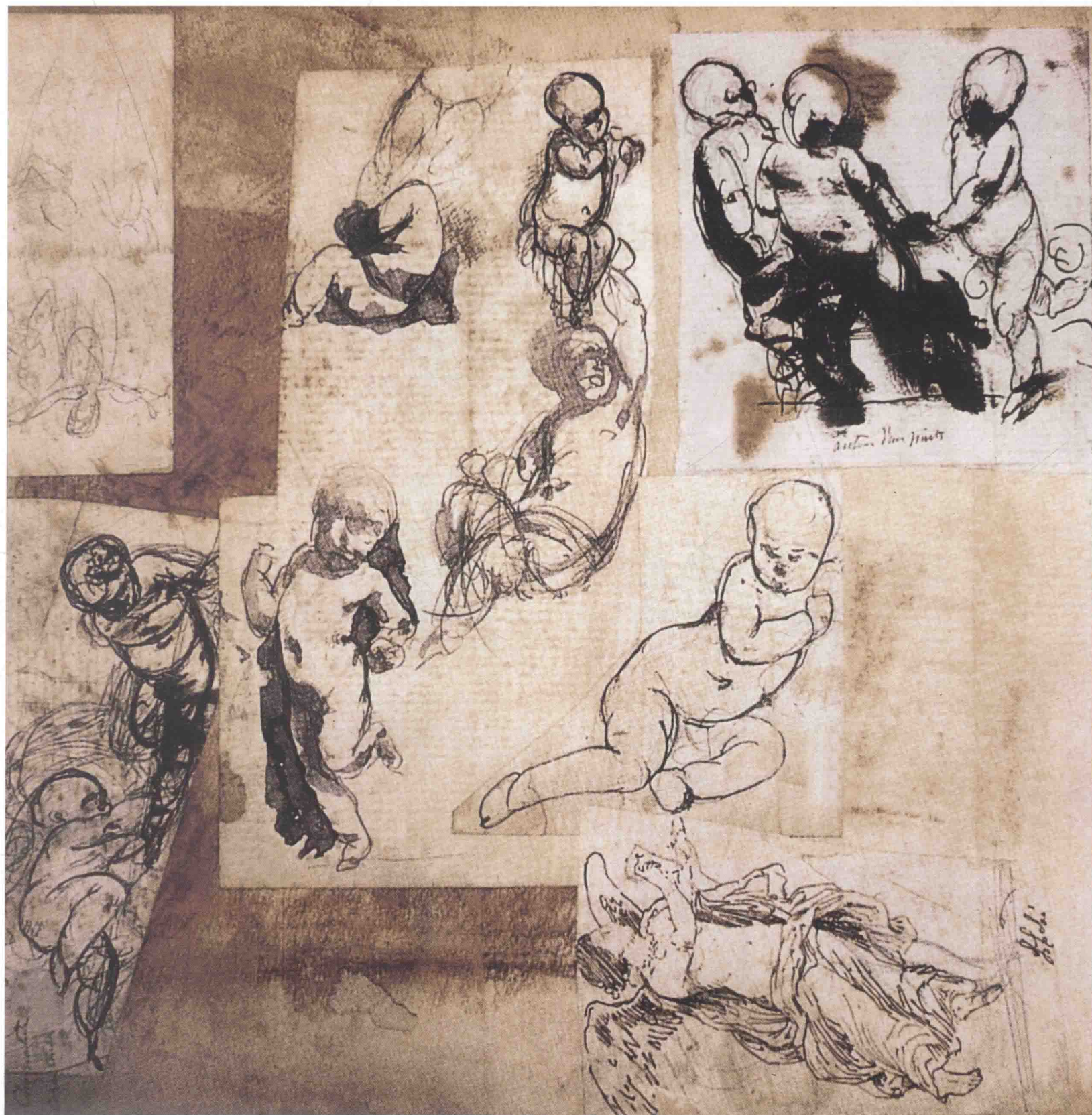
习作
23.2cm × 23cm
1860 年

骨骼素描

19.9cm × 11.5cm

1870 年

草图

26.3cm × 26.4cm

1875 年