

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

青铜与石块中的灵与肉

北京工艺美术出版社

弓箭手赫拉克勒斯 布代尔 石膏 高248cm 1909年

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

- 回眸人类美丽的童年
- 漫漫长夜的艺术之光
- 佛罗伦萨的巨人
- 西班牙的巨匠们
- 荷兰的天才
- 古典主义的泰斗
- 浪漫主义的雄狮
- 英国的风景画
- 巴比松画派与写实主义
- 青铜与石块中的灵与肉
- 法国印象派绘画
- 现代绘画的开端
- 塞纳河畔的艺术家群
- 德国表现主义的崛起
- 达达主义到超现实主义
- 立体主义与野兽派

〔从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书〕

青铜与石块中的灵与肉 姚钟华 编著

北京工艺美术出版社出版发行
 (地址: 北京市朝阳区惠新东街8号;
 邮政编码: 100029 电话: 64984927)

全国新华书店经销
 蛇口以琳彩印制版有限公司制版
 东莞新扬印刷有限公司印刷

889毫米×1194毫米 1/16开本 1印张
 2000年1月第1版第1次印刷 印数:1-5000

ISBN 7-80526-380-9/J·198 定价: 10元

ISBN 7-80526-380-9

9 787805 263809 >

北京工艺美术出版社因特网
 网址 <http://www.acph.com>
 E-mail acph@acph.com
 欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

青铜与石块中的灵与肉

姚钟华

欧洲自17世纪以后就没有产生过雕刻的巨匠。雕刻已失去自希腊、罗马、中世纪到文艺复兴时代的地位与辉煌。到了19世纪，仍被一种僵化的古典主义学院派教条所束缚。

罗丹(1840年~1917年)的出现如石破天惊，开启了现代雕塑之先河。他是多纳太罗、米开朗琪罗及中世纪雕刻最伟大的继承者。他以自然为师，以深厚的人道主义精神为旨，以浪漫情怀为契机，以写实主义的手法走出了自己的道路。

罗丹的早期作品《塌鼻男人》被官方沙龙打入冷宫，却体现了他敢于面对真实的现实主义精神。《青铜时代》在1877年入选沙龙，以一个强健的肉体与灵魂的苏醒，成为罗丹的第一个标志。这件高度写实的作品致使有人以为是从真人身上翻下来的。以后他创作了《行走的人》、《吻》、《青春》、《浪子》、《上帝的信使》、《老娼妇》、《蹲坐的女人》、《巴尔扎克像》、《雨果像》等等杰作。这期间，他用了大量时间与精力创作了《地狱之门》和《加莱义民》等纪念碑式的大型雕塑。

《地狱之门》是受委托为装饰艺术博物馆入口而创作的。罗丹从但丁《神曲》得到启示，展现了浪漫主义的激情。艺术语言的流动与变形，使之具有表现主义的特质。从总体而言，这件作品因文学及象征内容太多，削弱了室外纪念碑式的雕塑语言，然而仍不失为伟大的杰作。经过37年的创作过程，作品虽然最后也没有完成，但他将其中的一些局部做成了单体雕刻。如《思想者》、《三个影子》等。《加莱义民》则表现了宁死不屈的大无畏的精神。《巴尔扎克像》是具有表现主义精神的，也可以说是大写意的，当时引起了激烈的争论，受到攻击，直到他去世22年后才铸成青铜像立于巴黎。

作为雕塑家，罗丹极为重视并精通材质。他满怀深情把那半透明的、洁净的大理石变成了血肉之躯，“清辉玉臂”之下如有血液在流淌，并使人感到脉搏的律动；那粘土捏就而又铸成了青铜的肌体，保留手塑时的手感——有如满怀激情的笔触，以及青铜特有的冷峻、分量与庄严。在这些青铜与大理石中蕴含着那么多纯洁的、天真浪漫的、悲怆的、受凌辱的、痴狂的、苦难的、沉浸于情爱的、宁死不屈的、丰富多彩的灵魂。

罗丹少时贫穷，无力上美术学院，但他却带出了几位杰出的学生与助手，如布代尔(1861年~1929年)、马约尔(1861年~1944年)、德斯皮奥(1874年~1926年)。他们都成为了雕塑史上杰出的大师。

布代尔出生于牧羊山民之家，从小劳动，在大山之中形成了坚毅、勤劳而善良的品格。他投身于罗丹门下做了大师的学生与助手。这是他一生最大的幸福与转折。罗丹教导他的学生们要真诚地对待自然，要尊重伟大的传统而不要模仿前辈，不要盲从，也不要要求学生像自己，鼓励学生有自己的面貌。他说：“所谓才能到处都有，没有的是性格，而性格是才能的脊髓。”布代尔与罗丹拉开了距离。罗丹的雕塑是“室内雕塑”，很少考虑室外阳光下的因素，有一种近乎绘画性的效果。而布代尔则具有更纯粹的雕塑语言，更具几何形的概括，更宜于大型室外纪念碑式的创作。他吸取了哥特艺术之长，有很强的综合才能，更富于建筑感。他的日本籍学生清水多嘉士说得好，“他把古代的艺术变成了法兰西艺术，把哥特艺术变成了现代艺术。”他们深刻地影响了更年青一代的雕刻家。

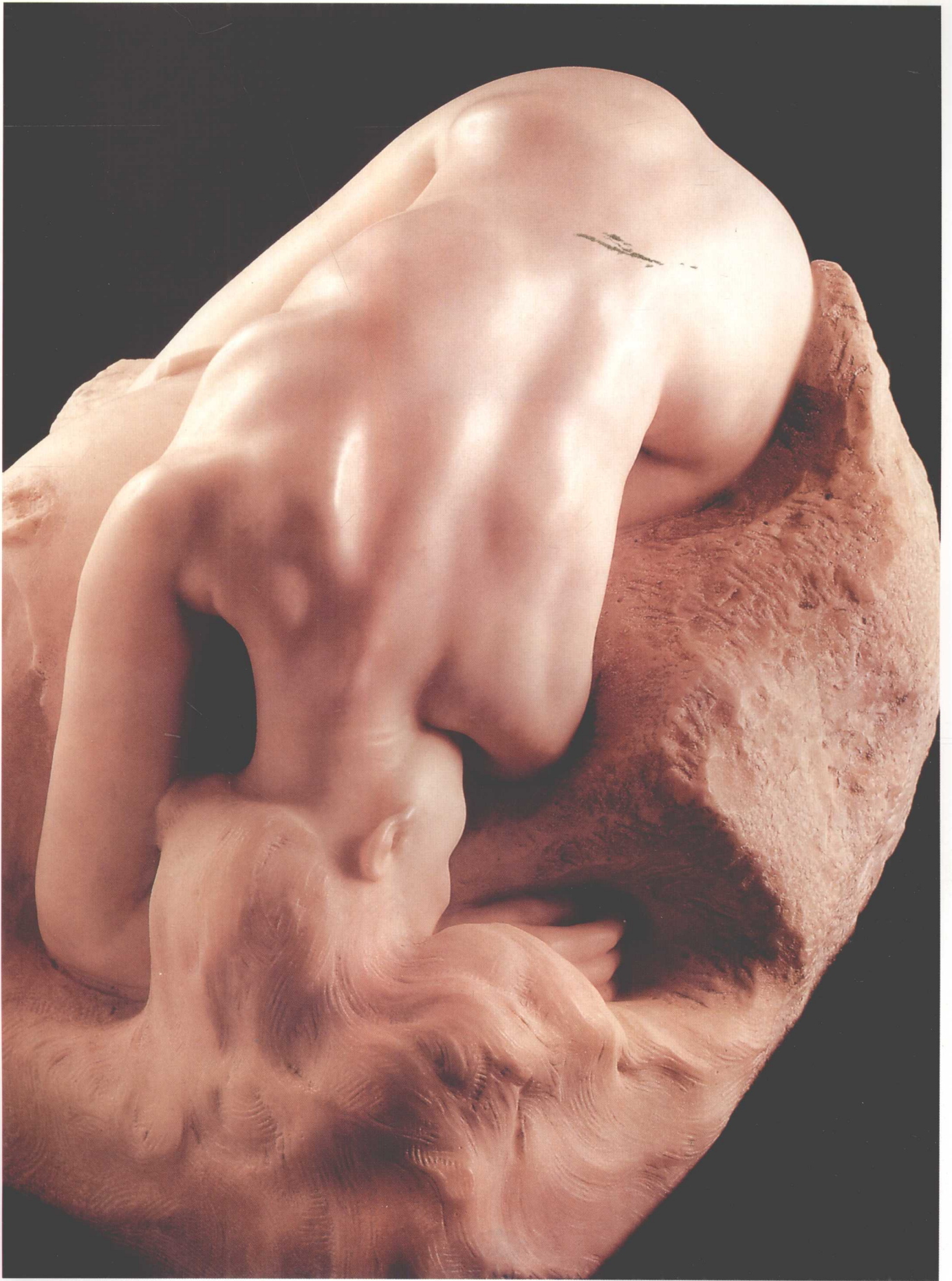
封面：思想者 罗丹 青铜 高 186cm 1904 年

行走的人 罗丹 青铜 高 84cm 1877 年

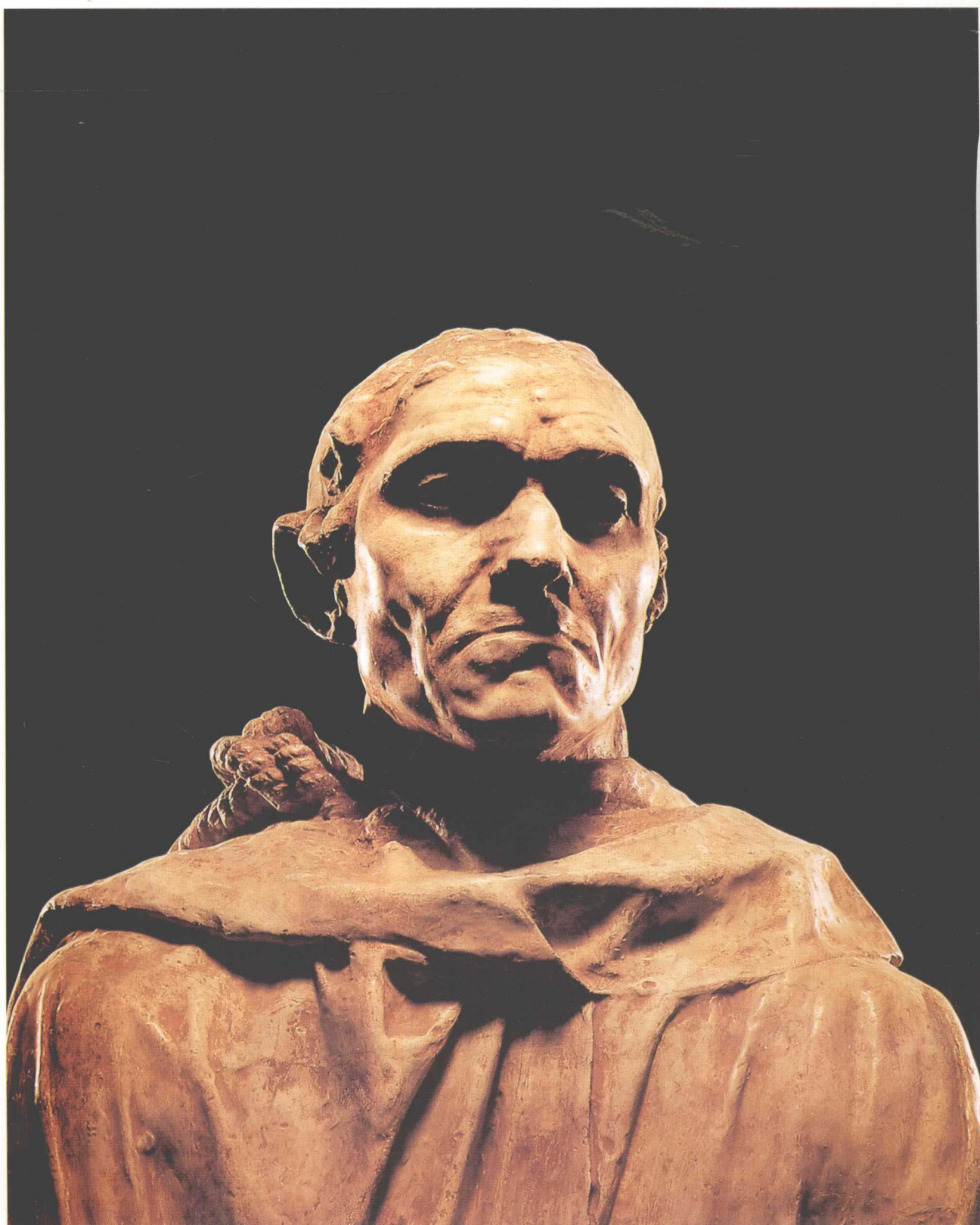
塔娜伊达 罗丹 大理石 高35cm 1885年

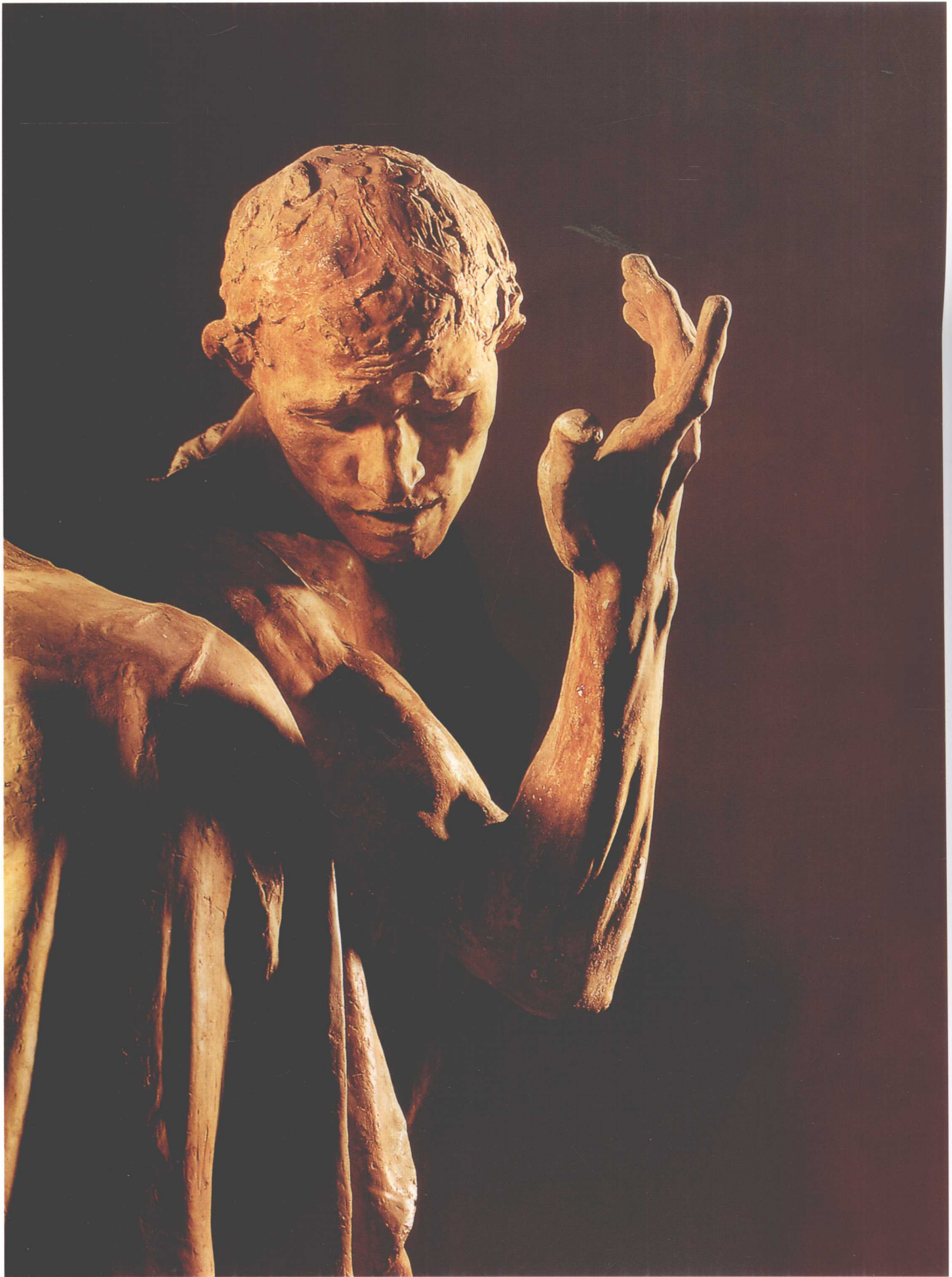
加莱义民 罗丹 青铜 230cm 1884年~1888年

加莱义民 (局部)

加莱义民 (局部)

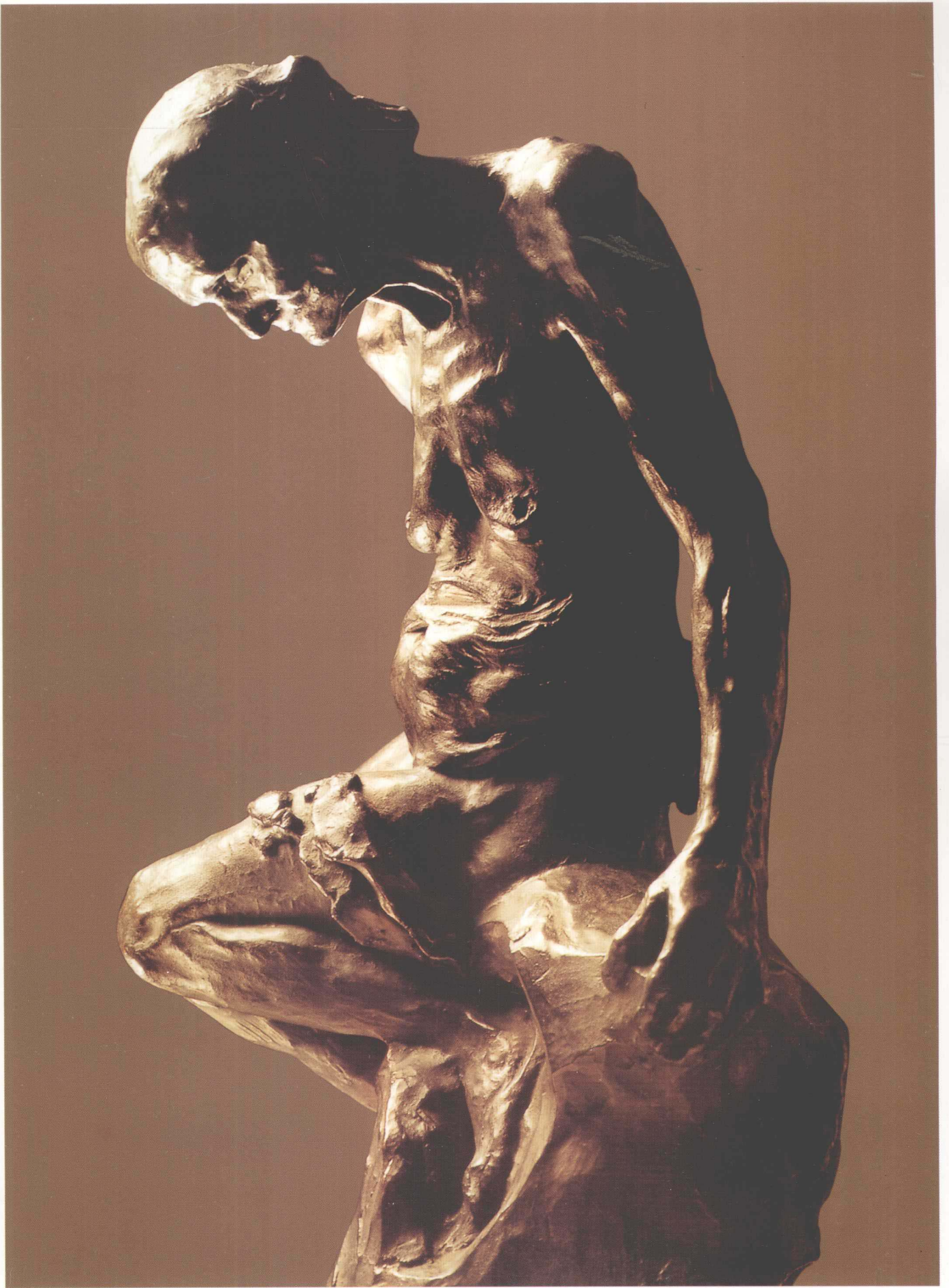
加莱义民（局部）

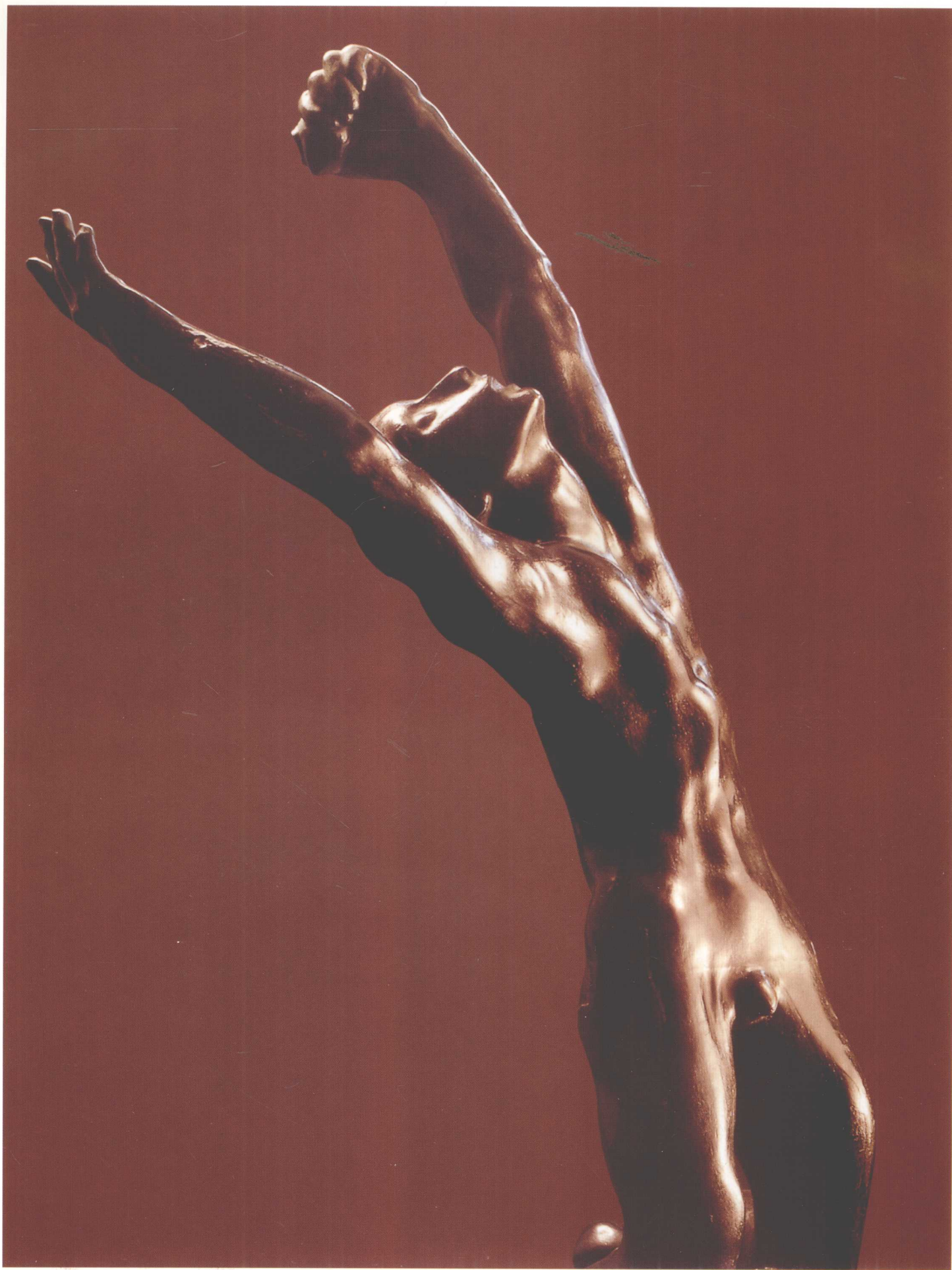
接吻 罗丹 大理石 高190cm 1886年

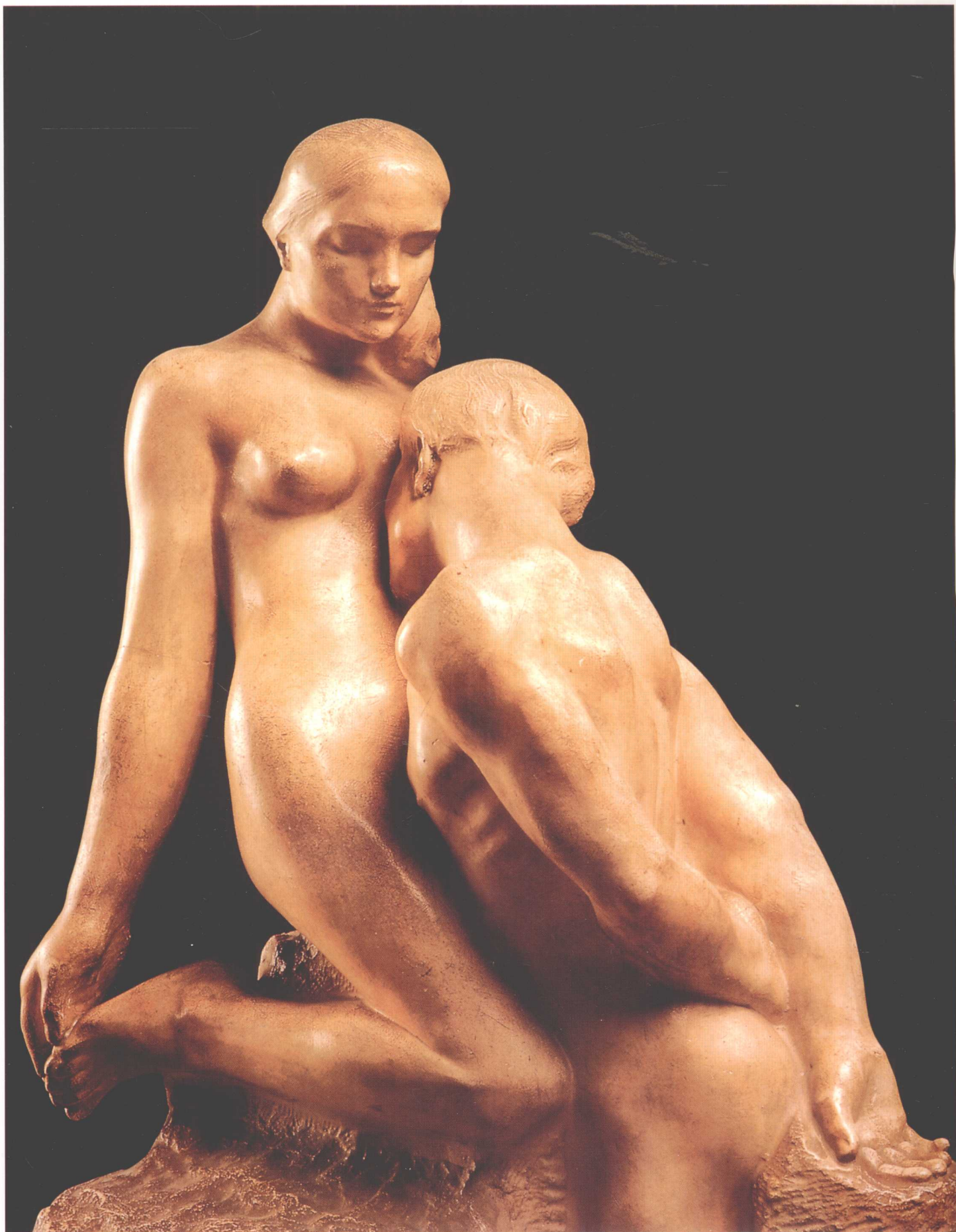
老娼妇 罗丹 青铜 高50cm 1888年

浪子 罗丹 青铜 高140cm 1889年

永恒的偶像 罗丹 大理石 高74cm 1890年

维克多·雨果 罗丹 青铜 高70cm 1897年

贝内洛波 布代尔 青铜 高 61cm 1907 年

