

傅雷

译作全编

注释版

罗丹艺术论

英国绘画

〔法〕罗丹/口述 葛塞尔/整理

〔英〕埃里克·牛顿/著

傅雷/译

巴蜀书社

傅雷

译作全编

注释版

〔法〕罗丹/口述 葛塞尔/整理

〔英〕埃里克·牛顿/著

傅雷/译

罗丹艺术论 英国绘画

图书在版编目(CIP)数据

罗丹艺术论 / (法) 罗丹著; 傅雷译. 英国绘画 /
(英) 埃里克·牛顿著; 傅雷译. —成都: 巴蜀书社,
2018. 11

(傅雷译作全编: 注释版)

ISBN 978 - 7 - 5531 - 1010 - 3

I. ①罗… ②英… II. ①罗… ②埃… ③傅…
III. ①罗丹(Rodin, Auguste 1840 - 1917)—雕塑评论②罗丹
(Rodin, Auguste 1840 - 1917)—生平事迹③绘画史—英国
IV. ①J305.565②K835.655.72③J209.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 147836 号

《罗丹艺术论》《英国绘画》(法)罗丹著 (英)埃里克·牛顿著 傅雷译

策划组稿	施 维
责任编辑	肖 静 冯征霞
出 版	巴蜀书社 成都市槐树街 2 号 邮编 610031 总编室电话:(028)86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社 发行科电话:(028)86259422 86259423
经 销	新华书店
内文排版	四川泽雨文化有限公司
印 刷	四川省南方印务有限公司
版 次	2018 年 11 月第 1 版
印 次	2018 年 11 月第 1 次印刷
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	17.25
字 数	345 千
书 号	ISBN 978 - 7 - 5531 - 1010 - 3
定 价	45.00 元

本书若有印装质量问题,请与本社发行科联系调换。

目 录

罗丹艺术论 / 1

罗丹美学（美学讲义说明）	3
嘱词	5
序	9
第一章 艺术之写实	11
第二章 在艺人眼中，自然中的一切都是美的	15
第三章 论模塑	21
第四章 艺术中之动作	26
第五章 素描与色彩	36
第六章 女性美	42
第七章 古代精神与现代精神	46
第八章 艺术之思想	59
第九章 艺术中之神秘	68

第十章 菲狄阿斯与米开朗琪罗	75
----------------------	----

第十一章 艺术家之效用	89
-------------------	----

英国绘画 / 97

导 言	99
一 贺加斯以前的英国绘画	100
二 18 世纪：肖像画时代	103
三 威廉·布莱克及其影响	108
四 行猎图	111
五 19 世纪的风光画及其起源	113
六 透纳与康斯特布尔	118
七 瓦茨与拉斐尔前派	121
八 惠斯勒与英国的印象派	124
九 20 世纪	128
一〇 回顾	131
参考书目	133

文学、音乐、美术及其他译文 / 139

圣扬乔而夫 (Saint Giuzolph) 的传说	141
梅特林克的神秘剧 亨利·皮杜	151
美丽的老官女 (Belle Heulmière) [法] 弗朗索瓦·维永	165
拉罗什富科格言	167
屠格涅夫散文诗	171
世纪病 乔治·勒孔特	173
高尔基文学生涯四十周年 弗拉基米尔·波兹纳	177

银灰色的天使	〔英〕高尔斯华绥	181
精神被威胁了	〔法〕朱利安·邦达	191
一个意想不到的美国		
——美国印象之一	〔法〕安德烈·莫罗阿	196
今日之伦敦		
——法国《两球杂志》本年1月号	保罗·哈泽德	200
小学教师	巴比斯	210
怎样管束德国	〔德〕爱弥尔·路德维希	213
给苏联人的一封公开信	〔美〕斯丹利·海伊	221
人不过是一株芦苇	〔法〕帕斯卡	226
关于表达萧邦作品的一些感想	〔波兰〕杰维茨基	227
萧邦的演奏——后人演奏的萧邦及其他		231
近代音乐绪论		234
论萧邦的“随意速度 (Tempo Rubato)”	亨利·皮杜	244
米勒		247
歌辞二首		252
一、当你歌唱的时光	曲：〔法〕古诺 辞：〔法〕雨果	252
二、圣母颂	曲：〔奥〕舒伯特 辞：〔英〕司各特	253
文学对于外界现实的追求	〔日〕外山卯三郎	256

罗丹艺术论

罗丹 口述 葛塞尔 整理

罗丹美学

美学讲义

二十年第一学期

上海美术专科学校

本学期美学讲义暂行采用法国雕刻家罗丹《艺术论》（傅雷译本）。

盖以在未曾涉及纯粹哲学之美学之前，先当对于美术上之各种实际问题（如形式与精神之论辩等）有一确切之认识与探讨也。

嘱 词

罗丹一生热爱艺术，垂暮之年，犹以忠诚恳切之言作此嘱词，为一般青年艺术家作一详明之指导。

愿作“美”的使者的青年们啊，你们或许会欢喜在这里找到一些深长的经验之谈罢。

虔诚地爱你们的前辈大师罢。

在菲狄阿斯（Phidias）与米开朗琪罗（Michelangelo）的前面，你们应该俯首顶礼。瞻仰激赏前者的神圣清明之气与后者狂乱悲痛之性罢。瞻仰激赏是一杯慷慨的祭酒，是出于高贵的心灵底奉献。

可是留神不要去模仿前人。尊敬传统，而要会辨别它的永垂不朽的宝藏，即对于自然的挚爱与人格的忠诚。这是天才们的两股热情，他们都崇拜自然，实在，他们从没有撒谎过。传统是这样地授给你钥匙，用了它可以跳出因袭的樊笼。这便是传统自己教你永远要探求现实，禁止你盲从任何大师。

奉自然为你唯一的女神罢。

把绝对的信心付托与她，相信她始终不会丑的，收敛你的雄心来效忠于她。

在艺者的眼中，一切都是美的，因为他的锐利的慧眼，注视到一切众生万物之核心，如能发现其品性，就是透入外形，触到它内在的“真”。这“真”，也即是“美”。虔诚地研究罢，你一定会找到“美”，因为你遇见了“真”。

奋发努力啊！

你们，雕刻家，锻炼你们的感觉，往深处去。

一般人不容易体会到这个“深”的意义。他们只会用平面来明晰地表现自己。要从深厚方面去想象形式，于他们是太难了。可是你们的苦功就在这里。

首先，把你雕像的初稿大体建立起来。严密地标明对于各部的倾向：头上、肩上、胸部、腿部。艺术是需要果断的。能把线条推向远处的时光，你才沉入空间，抓到了“深”的感觉。当你的稿子完成，一切都寻到了。你的雕像已经有了生命，细微之处，它自己会安排就的。

你雕塑时，切不要从平面着想，而要从高凸面着想。

你对于平面的观念，要想象它如一个立体的周缘，它是折向后面去的。把形式想作向着你的尖瓣。生命之泉，是由中心飞涌的；生命之花，是自内而外开放的。同样，在美丽的雕塑中，常潜伏着强烈的内心的颤动。这是古艺术的秘密。

你们，画家，也一样从深处去观察现实罢。譬如，看一张拉斐尔画的肖像，当他画正面的人时，他把胸部曲折地推远了，就显出第三元的空间了。

伟大的画家深入空间。他们的“力”，就蕴蓄在深厚之中。

牢记罢：只有体积，没有线条。你描绘时，绝对不要注意轮廓，而要着眼于高凸面。是高凸面支配着轮廓的。

不断地磨练罢。把你整个地融化在工作里。

艺术只是情操，但没有体积、比例、颜色的知识，没有灵敏的手腕，最活跃的情感也要僵死。一个大诗人到一个不懂言语的外邦去，他将如何是好呢？不幸，年轻的艺者群中多少诗人不愿学话，只知张口结舌。

要有耐性啊！不要想望甚么“灵感（inspiration）”，它是不存在的。艺者的德性只是智慧、专注、真诚、意志。如诚实的工人一般，努力你的工作罢。

青年们，要真实啊！但这并非说要平凡地准确，那就成照相与塑铸了。艺术之源，是在于内在的真。你的形，你的色，都要能传达情感。

只以悦目为务，只知奴隶般再现没有价值的局部的艺者，是永不能成为大师的。如你曾访过意大利的公墓，你一定注意到，那些艺匠曾如何幼稚地去装饰坟墓，竭力要在雕像上面摹仿绣件、花边与发辫；这些东西或许是准确的，但决非真实的，因为它们并不激动心灵。

我们的雕刻家，几乎全体令人想起这些意大利的坟墓雕匠。在我们广场上的纪念像上，我们只看见礼服、桌子、独脚圆桌、椅子、机器、气球、电报，绝无内在的真，故绝非艺术。深恶痛绝这些古墓罢。

要彻底地桀骜地真实。要毫不踌躇地表白你的感觉，哪怕你的感觉与固有思想是冲突的。也许你不会马上被人了解，但你的孤独的时间是很短促的，朋友们不久会来归向你，因为对于你是绝对真实的东西，对于大家也必绝对真实的。

可是不要装腔作势故意去勾引群众。要单纯，要天真！

最美的题材在你的面前，便是你最熟知稔悉的对象。

我至爱的伟大的欧仁·卡里埃（Eugène Carrière），不幸早死。他在画他的妻子儿女的时候，我们已看到他的天才了。只在歌颂母爱这一点上，便足成就他的崇高与伟大了。大家望着的东西，大师是用自己的眼睛去看的。常人以为习见的事物，大师能窥见它的美来。

拙劣的艺者，常戴着别人眼镜。

最主要的是要感动、爱憎、希望、呻吟、生活。要做艺术家，先要做起人来。帕斯卡（Pascal）有言：“真善言辞的人，蔑视巧鼓簧舌的佞人。”真的艺术一定痛恶技巧。我又说回到欧仁·卡里埃了。在一切画展中，大家的图画，只是图画罢了，他的却似一扇开向人生的天窗。

领受公正的批评罢。你将不难辨识它们。是它们把使你惶惑的疑团打破，使你更有定见。不要任凭那些为你良心所不许的人们支配。

也不用怕那偏枉之论。它会激怒你的朋友，他们会省察他们对于你的诚意，当他们仔细认清之后，将更要坚持他们对你的信心。

如果你的才具有簇新的，最初只能有少数的同情者，而仇敌倒可赢得

不少。不要灰心。同情者会占胜利的，因为他们知道为何爱你；你之仇敌，则不知因何憎你。前者是热心真理的，会不断的替你征集爱真理的新同志，后者则对于他们自己的谬误的见解，永远没有坚持的勇气。前者是坚定不移的，后者则望风而靡。真理可操必胜之券。

不要荒废你的光阴于社交政治中。你将看到你的同伴中途得了荣誉富贵，但他们决非真艺术家。他们之中也有聪慧之士，如果你去和他们角逐名利，你将和他们一起牺牲，你再无一分钟的余暇去做艺术家了。

热爱你的使命罢。再没有更美满的了。它的崇高是为庸俗的人们所意想不到的。

艺术家自身就是一个好例。

他醉心他的事业：他最宝贵的酬劳，便是成功的喜悦。可叹今日的人们，教工人们憎恶工作、怠工、滥造，这是工人们的不幸。要世界幸福，只有教人人有艺者心魂^①，就是人人爱好他自己的工作。

艺术还是一个忠诚的教训。

真正的艺者不惮干犯一切既成偏见，诚实地表现他的感觉。

他是这般地把坦白的榜样给他的同伴。

哦，当绝对的真实统治全人类的时候，将有何等神奇的进化会实现了啊！人们想望不？

社会真要赶快改革它的错误与丑态才好。那么，我们恶浊的尘世，就可立刻变为幸福的天堂了。

奥古斯特·罗丹

^① 心魂：心神、心灵。

序

默东治下的瓦弗勒里村的高处^①，山岗上簇拥着几间明媚秀丽的华屋，裔丽堂皇，可以令人臆想是艺者之家。

这正是奥古斯特·罗丹卜居之所^②。

这是红砖巨石、屋顶特高的路易十三式的楼阁，旁边还有环以圆柱的回廊的广厅一所。1900年时，他曾开个人展于巴黎阿尔马桥畔，此圆柱的广厅，即在那时从巴黎移此，改建为工作室。

远处崖畔，有一座18世纪的官邸，在此只能望到它的前部与美丽的三角门框及铁栅大门。

这些屋舍，浮现于花果遍野的田园中。这种景色确可说是巴黎近郊胜地之一了，自然把它装饰得清幽，复经这位名雕刻家二十年来把惨淡经营的作品^③，点缀得更为壮丽了。

去年5月里一个晴朗的傍晚，我和罗丹在绿荫夹道的山坡上漫步，我诉说我记述他关于艺术的论见的愿望。他微笑了。

“真是怪事！”他说，“你对于艺术还感到这样浓厚的兴趣吗？这已不是我们这时代的爱好了。

“今日的艺术及爱艺术的人们都被视为地层下的化石。我们给予人家的印象，恰似一个陈腐的木乃伊在巴黎街上行走。

“我们的时代，是工程师、实业家的时代，绝非艺术家的了。

① 默东：位于巴黎西南的一个森林小镇，文人蔚集。

② 卜居：指选择地方居住。

③ 惨淡经营：原指作画前先用浅淡颜色勾勒轮廓，苦心构思，经营位置。后引申指苦心谋划并从事某项事情。

“现代生活所需求的，只是‘实用’，人们唯想用物质来改善生活：科学天天在发明新的营养、衣饰、交通的利器，用经济的方法大量制造粗滥的货品。固然它对于人类的需求的确改进不少，然而精神、思想、幻梦，却无立足地。艺术是死亡了。”

“艺术就是默想。洞察自然，而触到自然运行的精神；瞩目宇宙，而在方寸之中别创出自己的天地：真是心灵的莫大愉快。艺术是人类最崇高、最卓越的使命，既然它是磨炼思想去了解宇宙万物，并使宇宙万物为众生所了解的工具。”

“但是今日的人类以为可以无须艺术。他不再愿冥思、默想、幻梦，他只要物质享受。高超的、深邃的真理于他是漠然了，他只求肉体的满足。现在的人群沦为兽类，无所求于艺人。”

“艺术，并也是一种趣味，经过艺人之手的東西，都反映着他的心，房屋家具上也浮现着人类心魂的微笑……这是实用生活中的思想的美、感情的美。但今日还有几人感到居住陈设之美化的需求？从前，在古法兰西，艺术则到处皆是。一个中产者，甚至一个乡人，都喜欢要美丽的家具。他们的椅桌、釜锅，都是悦目的。今日则艺术是被放逐于日常生活之外了，说是有用的东西不必要美观。一切都是丑的，都是蠢笨的机器在急急忙忙中赶制出来的。艺术成为仇敌了。”

“啊，我的葛赛尔，你要记录我一个艺者的默想吗？让我仔细来端相你一下，你倒真是一个非凡的人物。”

“我知道，”我回答他说，“艺术是现代人最忽视的东西。但我希望这册书成为对谬误思想的抗议。我视为你的晨钟暮鼓唤醒一般迷梦昏聩的人，使他们觉悟绝对不应抛弃我国传统中的精华，即我们祖传的爱美、爱艺术的热情。”

“让神明来谛听你的说法罢！”罗丹说。

第一章 艺术之写实

在大学长街的梢头，尚特马尔斯左近，荒凉静寂，有内地风的街道的一隅，有所“白石存栈”。一个广阔的天井中，蔓草丛生中洒满了灰白的石屑。这是国家专备委托艺术家造像时所用的白石存放之处。

院子的一边，十几间工作室，分住着雕刻家。这寂静的艺者之村，宛似一所修院。

罗丹占据了两间小屋，一间内放着他的大作《地狱之门》的泥塑，另外一间就是他工作的地方。

我常是在薄暮时分去访他，那时他正结束着一天高贵的劳作。我拿了一张椅子，坐待着黑夜来催他休息，一面又凝神鉴赏他的动作，他趁着黄昏的微光，兴奋地舞动着刀笔。

我这次又见他捏着泥团，迅急地作几种雏形，这是他寻思时的消遣。一块塑上大模型的泥团，要费他几番踌躇，因为这是要抓住稍纵即逝的美丽的姿态，如果研究过深，动作稍慢，那就很易放过这昙花般的“真”的浮现。

他的工作法是很奇特的。

工作室好几个裸体的男女模特儿蹀躞着^①，罗丹特地雇用他们，要他们不断地呈露着肉体，映出人体在自由活动中的形象，他长期观察他们，故能熟知动作时的筋肉状态。现代人之能见裸体，已是极端例外的了，就是雕塑家们，也只能在 pose 时见到 pose 即模特儿在台上摆定某种姿势，然于罗丹，却成为视觉中最习见的东西了。这种对于人体的深切的认识，原为古希腊人于角力竞技中所习见，而为当时的艺者所完满地表现出来的，罗丹竟恢复了与裸体相习见的古风，因此他终能抓住全部肉体所表现的情感。

面貌是通常被认为唯一的心灵之镜的，面部线条之动作，我们以为是

① 蹀躞（diéxiè）：指小步走路。