

傅雷谈艺系列

悦读精赏本

罗丹艺术论

R O D I N L ' A R T

〔法〕奥古斯都·罗丹 口述

〔法〕葛塞尔 记录

傅雷 译

上海书画出版社

傅雷谈艺系列

悦读精赏本

罗丹艺术论

〔法〕奥古斯都·罗丹 口述

〔法〕葛塞尔 记录

傅雷 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗丹艺术论 / (法) 奥古斯都·罗丹口述 ; (法) 葛塞尔记录 ; 傅雷译. — 上海 : 上海书画出版社, 2017.6

(傅雷谈艺系列)

ISBN 978-7-5479-1499-1

I. ①罗… II. ①奥… ②葛… 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 IV. ①J305.565②K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第122151号

傅雷谈艺系列

罗丹艺术论

(法) 奥古斯都·罗丹 口述 (法) 葛塞尔 记录
傅雷 译

责任编辑 朱艳萍
特约编辑 张姣
审 读 曹瑞锋
责任校对 周倩芸
整体设计 品悦文化
技术编辑 顾杰

出版发行 上海世纪出版集团

② 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcp@163.com

印 刷 上海书刊印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/32

印 张 8.875

版 次 2017年7月第1版 2017年12月第2次印刷

书 号 ISBN 978-7-5479-1499-1

定 价 55.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

写在前面的话

膜拜一个丰盈生动的灵魂。

茫茫人海，知音难觅。黄宾虹，近现代最有影响力的中国画家之一，其作品是当今艺术拍卖界热捧的宠儿。然而1943年前，真正识得黄宾虹画者较少，其作成交价格也偏低。那么，谁是黄宾虹的知音，让他非凡的艺术价值展现在世人眼前？

回答是：傅雷。傅雷作为一个眼光敏锐，见解独到的美术评论家，殊途同归的艺术观念、美学追求，让他与黄宾虹发现了彼此。随后，经傅雷的精心策划推广，“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”在上海成功举办，展出作品163件，获得了极大的社会认可和良好的经济效应。高山流水，黄宾虹与傅雷结成忘年之交，成为一段艺术界的佳话。

巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》、罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》、伏尔泰的《老实人》……这些富有哲理的经典法国文学名作，是谁将他们用优美的中国文字带到了我们的阅读视野之中？

回答还是：傅雷。《约翰·克里斯多夫》为我们讲述了一个艺术家，含有丰满无比的生命力、颠扑不破、再接再厉地向着圆满无缺的前途迈进的一生。傅雷以一句极富于音乐意味的、包藏无限生机的“江声浩荡”开篇，以“信达雅”的翻译准则，在中文世界展现了法国文学的精神内在。

傅聪，当代著名钢琴家，在国际音乐舞台上享有“钢琴诗人”之美名，又是谁养育教导了这位享誉国内外的音乐大师呢？

回答依然是：傅雷。历时12年，通信数百封的《傅雷家书》是傅雷夫妇在1954年到1966年间写给傅聪和儿媳弥拉的家信，贯穿着傅聪出国学习、演奏成名到结婚生子的成长经历，从艺术学习、人生修养各方面给予傅聪无微不至的关怀，父爱至深。能和孩子保持一种亦师亦友的关系，共同丰富彼此的世界，是身为父亲的幸福，也是作为教育家的成功。

于是乎，我们惊叹，在二十世纪这个才子佳人、学者名家辈出的璀璨的大时代，傅雷以其独到的艺术见解、人生信仰以及丰硕成果，个性迥异地闪烁其中，不受任何其他光芒的掩盖。他精于艺术鉴赏品评，在芸芸众生中慧眼识出黄宾虹的高妙；他醉心法国文学翻译，将众多的法国文学、艺术名作带给了广大的中国读者；他悉心教导孩子，以十几年不间断的家书，给孩子讲解人生观、艺术观，使《傅雷家书》成为几十年来中国父母教育子女的最佳示范教材。

那么，结合傅雷先生精于鉴赏、善于翻译又悉心教育的诸多闪光之处，我们将他译著的各种艺术书籍，集于一炉，真挚地为当下中国的父母、希望学习艺术的学子、希望了解欧洲艺术文化的朋友们，推出《傅雷谈艺系列》，包括《世界美术名作二十讲》《艺术哲学》《罗丹艺术论》《英国绘画》四种。

《世界美术名作二十讲》为傅雷先生在上海美术专科学校美术史课教席的讲稿的汇编，着重介绍文艺复兴以来近二十位大家及其名作，以质朴凝练的文笔，信手拈来的史实穿插，使原本有些距离感的名作陡然通透展现在我们眼前。

《艺术哲学》为法国历史学家、文学家、哲学家丹纳原著，对文艺复兴时期的意大利绘画、尼德兰绘画和希腊的雕塑等方面讲解透彻，是傅雷先生为中国学子选择的最佳了解欧洲艺术哲学起源与脉络的图书。

《罗丹艺术论》原著作者奥古斯特·罗丹，介绍了罗丹的艺术观和美学思想，对近代西方艺术世界影响深远。当年傅雷先生任教上海美术专科学校，翻译此书作“美学讲义”发给学生，意在未曾涉及纯粹美学之前，先对于美术名作的形式与精神有一确切认识与探讨。

《英国绘画》为英国艺术评论家埃里克·牛顿的著作，是关于英国绘画的简略导言，主要侧重18世纪的肖像画与19世纪的风光画等……

对于艺术和人生，傅雷先生坚持“先做人，其次做艺术家”。他以一种近乎纯粹的爱憎分明的态度面对人生、面对艺术。傅雷的一生告诉我们，没有艺术的人生是不唯美的，但唯独拥有纯洁灵魂的人生，方才有资格谈论艺术。我们何其有幸地能畅游在他为我们构建的这一干净而美好的艺术世界里，有机会欣赏《傅雷谈艺系列》所呈现的深广和博大。

我们以为，这些作品体现了傅雷先生的艺术教育理念，这些都是为孩子们从小培养艺术素养，最好的入门读物。在《傅雷家书》中，傅雷先生为了让时在欧洲学习音乐的傅聪更好地理解欧洲的艺术脉络，用端正小楷完整地抄录了“希腊的雕塑”一节。傅雷先生认为，艺术是相通的，无论你的孩子学习的是音乐、绘画还是文学，首先要了解艺术的起源、艺术的历史，其次才有可能为你想要学习的任何一种艺术门类打下思想的基础。

当然，在时下众多国人跨出国门，踏上欧洲这块艺术热土的时候，我们也需要傅雷先生选定的这些艺术教科书，它们能让我们在去到英、法、意、德、荷兰、比利时等艺术国度的时候，不会茫然四顾，分不清那些名画、雕塑、教堂的时代、造型、艺术家创作的缘由……这些书籍的内容就好比一幅活地图，傅雷先生给我们写下的轨迹，让我们可以亦步亦趋地进入美妙的欧洲艺术殿堂。

最后，还想告诉亲爱的读者，当你拿到这本书的时候，首先，你会发现我们尽心地保留了傅雷先生的语言风格，除了少量的人名地名改成现下通用的译法，其他包括语句、标点在内完全遵照傅雷的本意。其次，我们精心地为原书配备了清晰美观的图版，让大家在阅读文字的同时，还能身临其境般欣赏

这些名作的精美；最后，我们还贴心地为大家用绿色着重号标出了书中配图所涉及的名家名作或重要讲解，使大家可以随时随地翻阅到你最喜爱的那幅画与对应的文字。

傅雷先生已经故去50年了，但是他的艺术精神、人格魅力却一直在影响着我们一代又一代的孩子、父母。让我们以一颗赤子之心，热切地去感受这个世界，领略永恒不朽的艺术，充盈自己的灵魂的厚度。

今天，希望我们的这种形式，是对傅雷先生最好的纪念。

上海书画出版社

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。

愿做“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。

在菲狄阿斯与米开朗琪罗前面，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，是出于高贵的心灵的奉献。

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，从没有撒过谎。传统是这样的授给你钥匙，用了它你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”。虔敬地研究罢，你一定会找到“美”，因为你遇见了“真”。

奋发努力啊！

你们，雕刻家，锻炼你们的感受，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、肩下、胸部、腿部。艺术是需要果断的。能把线条推向远处的时光，你才沉浸入空间，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，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。

不断地磨炼罢。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！不要向往什么“灵感”，它是不存在的。艺者的德行只是智慧、专注、真诚、意志。如诚实的工人一般，努力做你的工作罢。

青年们，要真实啊！但这并非说要平凡的准确，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。如果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，模仿绣件、花边与发辫，这些东西或许是准确的，但绝非真实的，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。

要彻底的桀骜的真实。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,大师是用了自己的眼睛去看的。常人以为习见的事物,大师能窥见它的美来。

拙劣的艺者,常戴着别人的眼镜。

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。帕斯卡尔有言:“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。

也不用怕那褊枉之论。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,将更坚持他们对你

的信心。

如果你的才具是簇新的，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，会不断地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，就是人人爱好他自己的工作。

艺术还是一个忠诚的教训。

真正的艺者不惮于犯一切既成偏见，诚实地表现他的感觉。

他是这般的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！人们向往不？

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