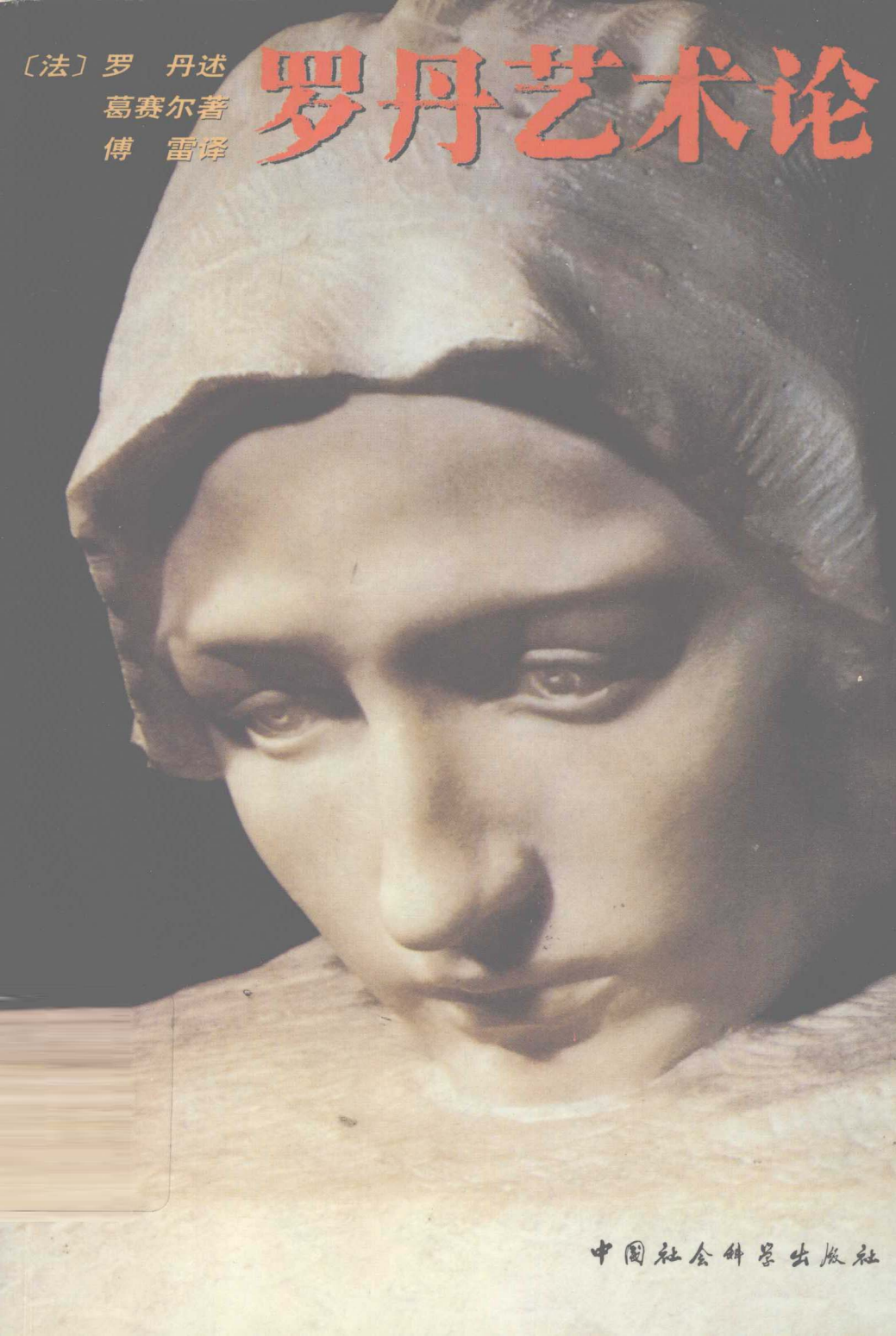

[法] 罗 丹述
葛赛尔著
傅 雷译

罗丹艺术论

中国社会科学出版社

奥古斯特·罗丹 (Auguste Rodin 1840~1917), 法国杰出的现实主义雕塑家。平民出身。十四岁学画, 十八岁师从动物雕塑家巴里 (Barye), 一八六〇年至七〇年间在著名雕塑家卡里耶-贝勒斯 (Carrier-Belleuse) 工作室工作。一八七五年游意大利, 研究多那太罗、吉贝尔蒂和米开朗琪罗等大师的作品, 脱出学院派的桎梏, 从而树立现实主义的创作方法, 对雕塑作了根本性的变革 —— 以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。—— 罗丹一生作品林立, 继菲狄阿斯、米开朗琪罗之后成为欧洲雕塑史第三座高峰。其后期作品呈印象主义特点, 为二十世纪现代主义雕塑开启了大门, 打通了道路。一九一六年, 法国政府为答谢罗丹把全部作品捐献国家, 特建立罗丹博物馆。

傅 雷 (1908~1966)，我国著名文学翻译家、文艺评论家。一生译著宏富，译文以传神为特色，更兼行文流畅，用字丰富，工于色彩变化。翻译生涯历三十七载，翻译作品达三十四部，主要有罗曼·罗兰获诺贝尔文学奖的长篇巨著《约翰·克利斯朵夫》，传记《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》；服尔德的《老实人》、《天真汉》、《查第格》；梅里美的《嘉尔曼》、《高龙巴》；丹纳的《艺术哲学》；巴尔扎克的《高老头》、《欧也妮·葛朗台》、《贝姨》、《夏倍上校》等名著十五部；译作约五百万言，现已全部收录于《傅雷译文集》。近年来，他的遗著《世界美术名作二十讲》、《傅雷家书》等也深受读者喜爱，一版再版；一百余万言的著述也已收录于《傅雷文集》。傅雷先生为人坦荡，性格刚毅，在文革之初即受冲击，于一九六六年九月三日凌晨，与夫人朱梅馥女士双双愤而弃世，悲壮地走完了一生。

责任编辑 / 汪民安
整体设计 / 傅克勤
编辑策划 / 江奇勇
营销策划 / 彭宇晴

〔法〕罗 丹述
葛赛尔著
傅 雷译

罗丹艺术论

中国社会科学出版社

《罗丹艺术论》是对欧洲雕塑史的科学总结，又是个人经验的精练概括，其中贯穿着罗丹对前人的崇敬、对名作的卓见和创作的喜悦、沉思的刻痕、点滴的自省，可帮助读者去欣赏艺坛之内的群花，思考艺坛之外的事理。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。

这次新修订的插图本，是在一九九九年初版本的基础上，对全书插图作了大幅度调整：不仅增添了大量雕塑名品，而且加强了插图与文字的互动，更便于读者赏鉴名品、领悟名著。

ISBN 7-5004-2611-9

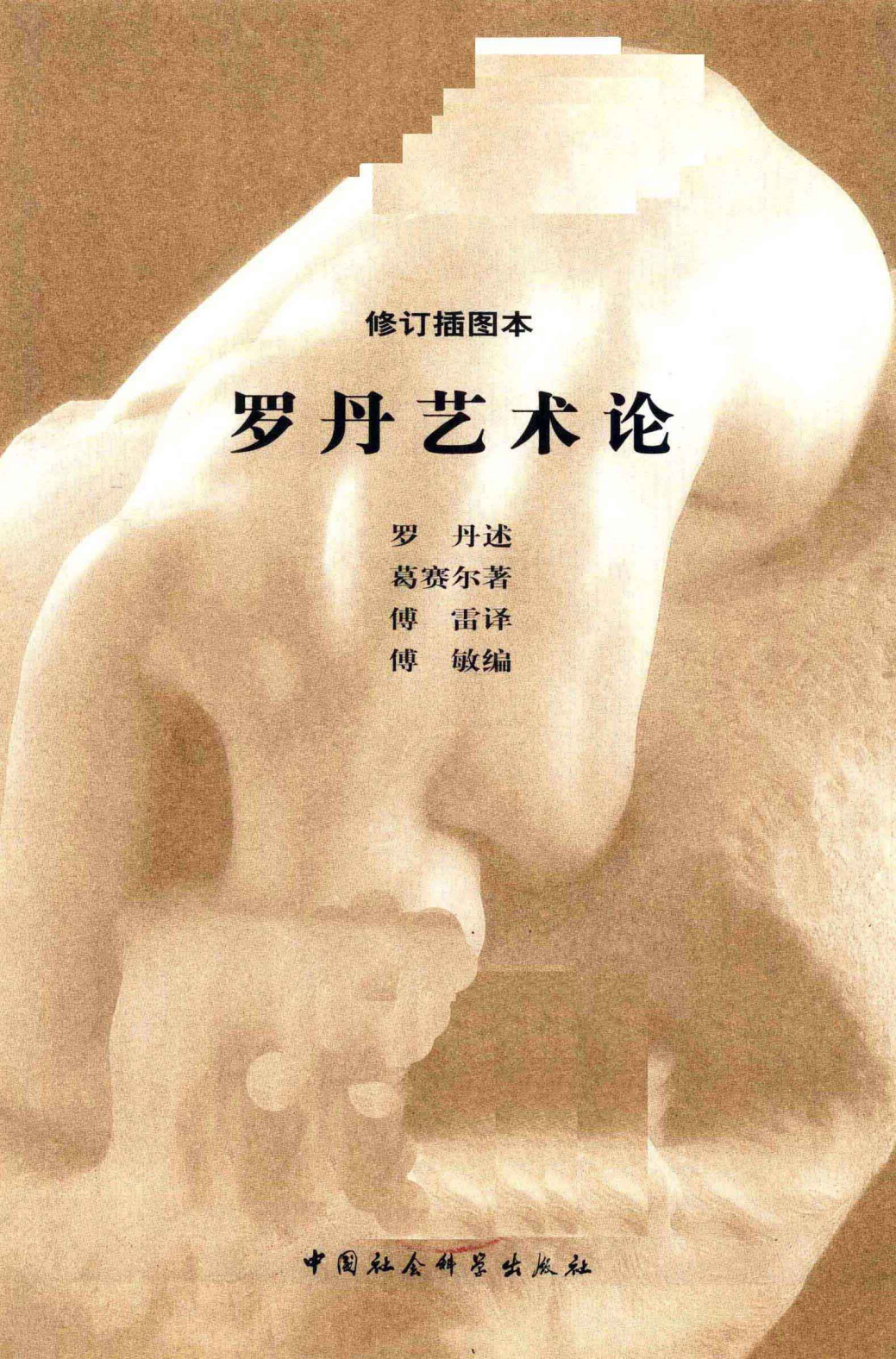

9 787500 426110 >

ISBN 7-5004-2611-9/J·10

插图本定价：29.80元

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

修订插图本

罗丹艺术论

罗 丹述
葛赛尔著
傅 雷译
傅 敏编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗丹艺术论:插图本/(法)罗丹述,葛赛尔著;傅雷译,傅敏编。—北京:中国社会科学出版社,1999.9

ISBN 7-5004-2611-9

I. 罗… II. ①罗… ②葛… ③傅… ④傅… III. ①罗丹 A.(1840~1917)—艺术评论—雕塑—艺术评论—法国—近代 IV.J305.565.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41867 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京雅顿设计有限责任公司设计制版

雅昌印刷管理集团 北京印刷学院实习工厂印刷

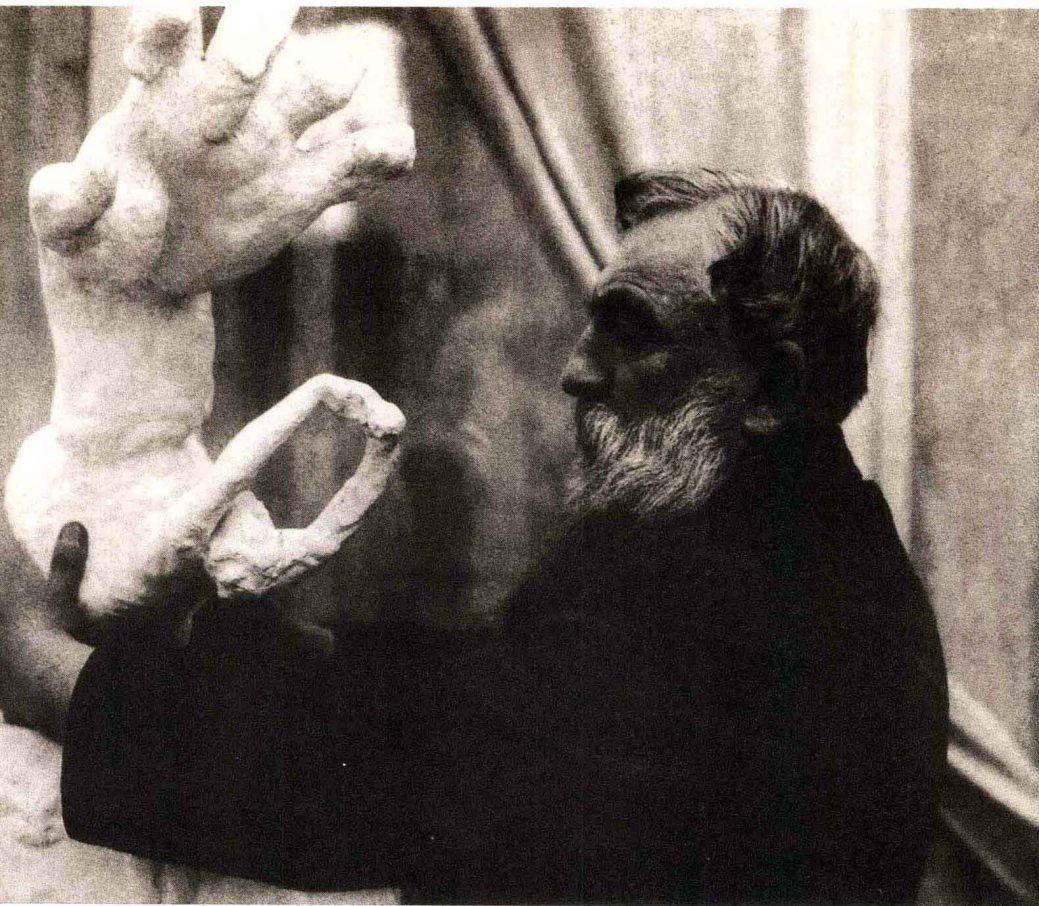
新华书店经销

2001 年 4 月第 2 版 2001 年 4 月第 2 次印刷

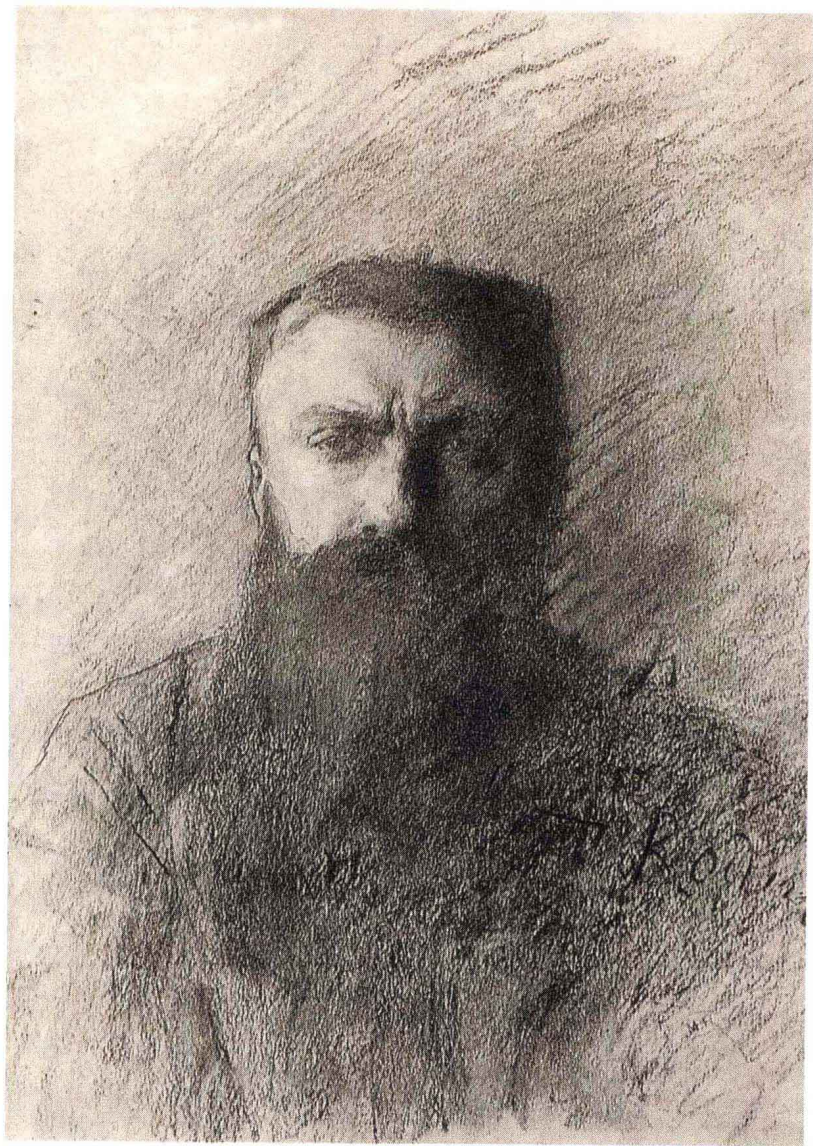
开本: 889 × 1194 毫米 1/32 印张: 8.75

字数: 100 千字 插图: 250 幅

插图本定价: 29.80 元 珍藏本定价: 68.00 元

1 《工作中的罗丹》

2 《罗丹自画像》 炭笔画 1898年 42 × 29.8厘米

目 次

傅雷译《罗丹艺术论》序 / 刘海粟	9
罗丹美学	15
嘱 词	16
序	23
第一章 艺术之写实	27
第二章 在艺人的眼中, 自然中的一切都是美的	37
第三章 论模塑	49
第四章 艺术中之动作	65
第五章 素描与色彩	92
第六章 女性美	115
第七章 古代精神与现代精神	134
第八章 艺术之思想	168
第九章 艺术中之神秘	191
第十章 非狄阿斯与米开朗琪罗	210
第十一章 艺术家之效用	244
插图珍藏本编后记 / 傅敏	269
读后记 / 罗新璋	270
艺术家文学家译名原名对照表 / 傅敏	273

3 《罗丹铜像》 铜 1888年 克洛岱尔作

傅雷译《罗丹艺术论》序

在西欧历史的黎明时期，古希腊的雕刻竭力将神人化，反映出人对神的怀疑、亲近和畏惧，恰好说明神的威力难以摆脱，同对人的歌颂发生了矛盾。菲狄阿斯在矛盾中寻求幸福、宁静、和谐，形成欧洲雕塑史上第一座高峰。可惜他的“著作”全都“写在”雕像之中，并无文字流传，他思想发展的脉络虽可从石像里去探求，总不免使我们遗憾。不是所有的人都能懂得达摩老祖不立文字这一遗训的丰富内涵。厌弃言筌的禅宗也要通过语言促成渐悟，顿悟之后才可以抛开语言文字。雄鹰在天，双翅不动，那是很高的境地；公鸡斗架时翅膀乱动，羽毛纷纷扬扬，其实并不会飞。可见妙悟之难。这已是题外话。

昏迷与觉醒，束缚与挣扎，对立并存，失去一方，另一方也不存在。文艺复兴时期，人们痛恨宗教裁判草菅人命、僧侣贵族的一切罪恶言行，无不归之于神的意志；为奴隶主贵族卖命冠以“爱国”雅誉，掠夺兄弟国家打上“吊民水火”的金字招牌。奄奄一息的宫廷艺术，依仗贵族富商残羹点缀太平、宏扬教义、麻醉同胞。以人的觉醒与挣扎为重要主题的米开朗琪罗，刻出许多杰作，人的力量强大，侧面反映出神权愚昧专横的事实。古希腊雕刻，渊穆静伟的调子发展为心灵的暴风雨，由内敛而外张，表现了力和狂怒；某些作品也有阴柔静谧之美，并传不朽。米开朗琪罗留有十四行诗和一些书信，没有论证雕塑的专著。米氏作品肌

4 康宁柯夫 《陀思妥耶夫斯基》

石膏 1933 年

肉具有强烈的情感色彩，但还不完全达到自觉的追求。

罗丹的作品，代表西方雕塑史上第三个高峰。在他之后的布尔德、马约尔、康宁柯夫(前苏联雕塑家，1874~1971)、摩尔等大家的雕刻丰富了人类文化宝库，就总体的博大精深和历史影响而论，还没有全面超越罗丹而形成第四个高峰。

罗丹的创作，思考人间的疾苦，歌颂人的创造力、人的尊严和维护它而付出的代价。神的形象消失了，他在表现丑得惊心动魄的对象如《丑之美》时，所用的手段仍然是美的。他抄袭甚至剽窃过克洛岱尔小姐的佳作，始乱而终弃，人格上比米开朗琪罗要差，但没有人否定他是一流大师。

三位雕塑巨匠都是人，把他们想象得完美无瑕，是我们造神意识的残余在作怪，发现神的缺点才使我们痛苦，至于人无完人，这是革命导师也不否认的。对菲狄阿斯，年代久远，难以发现什么史料。米开朗琪罗也是古人。罗丹离我们稍近，作品比较容易理解，缺点也容易发现。

发现前人缺点并不难，论莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰等巨人缺点的文字何止千种，但大多数已经为时间所扬弃。而超过巨匠艺术成就的人，比指责他们的人要少得多。我们无意于为大

师辩护，靠他人辩护过日子的不会是真大师。添上一块石头，去掉一筐土，都不会改变山峰的高度。我只讲超越前哲们长处之难，不是宣扬他们永远不可企及。绝对化与辩证法是绝缘的。

罗丹首先是创造家，其次才是理论家。

没有一系列雕刻，他谈不出《艺术论》。

退一万步讲，即使没有雕塑作品，能谈出一部《艺术论》，也足以不朽。此书是对欧洲雕塑史的科学总结，又是个人经验的精练概括，其中贯串着对前人的崇敬，有对许多名作的卓见，有劳动的喜悦、沉思的刻痕、点滴的自省。他对雕塑语言的创新上，强调自觉地体现肌肉本身的节奏与表情，对前人学术有所发展，启悟来者，开示法门。

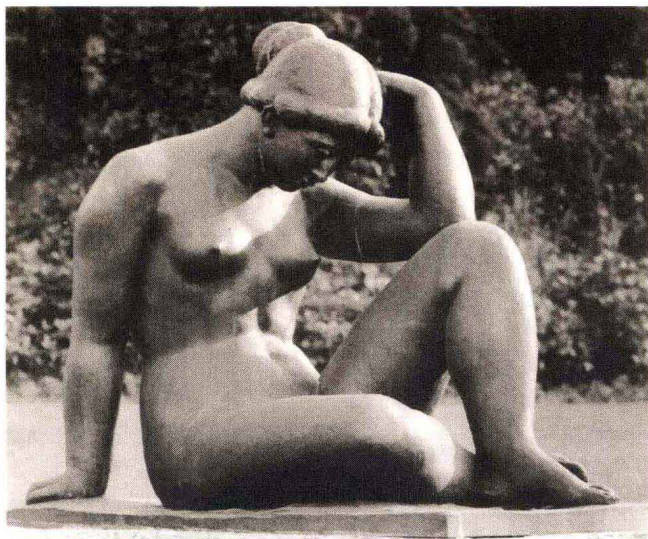
原子中子时代，时间宝贵，此书以少胜多，反复咀嚼而不厌，从这口“井”里可以汲上不竭的“水”，那便是睿智、平易近人、更新自我的渴望，帮助我们去思考艺坛之内的群花，艺坛之外的事理。在深邃上或有不及柏拉图对话集之处，却可以与《歌德对话录》《同时代人回忆托尔斯泰》具有同等价值。

世界文化史上的巨人很多，被作家、批评家、学者记录下来的对话集却很少。中国先秦时代许多子书，多为门人记载，此后仅宋儒语录、明清两代个别和尚有语录外，此类著作寥寥，艺术家谈话则多随风吹散，损失极多。

读完此书，我们深感

5 布尔德《蹲伏的浴女》铜

6 马约尔《地中海》铜 1901年

罗丹难得，而葛赛尔更难得。盖谈艺者不乏其人；能将吉光片羽聚腋成裘，有创见、有情感、有色彩、渊博精淳的散文家，百年无几。这一点值得深思！

艺术家成就愈高，享受光荣愈多，周围谄媚者也随之增多。廉价恭维几句不要学问，创造一本学术著作，不仅仅要才，还要有德，有放弃自己著作甘为他人作嫁衣的牺牲精神，要淡于名利，善于发现，心胸博大，不怕流言，坚忍不拔，甚至处于清客幕僚地位，完成大业，难处远非文字可以尽述。即使伟大艺术家，也不是各方面都伟大。奴才听话无用，才人傲物，未必俯首帖耳。容人与容于人都难。掌握老艺术家思维方式、语言风格，本身就是创造。主仆关系非合作关系，宽松、容忍、尊重个性，才有平等的成功的合作。把作家批评家看成录音机是愚蠢的偏见。要重视、理解这种特殊行业——无能的干不了，有能者不愿干的工作。这样，我们的学术会进一步繁荣。一些体力好的人，可以创作为主，

口述书稿为辅；一些体力差而思维能力好的老专家，可以在学术上后继有人，死后有书。抢救知识与史料，是战略性、时间性很强的大事，抓迟了要后悔。

怒安于一九三一年“九一八”前夕，与我同船自巴黎回到上海，住在我家，始译此书，次年春天竣稿，油印过三十多册，发给毕业班学生作课外参考读物。他善于教书，讲美术史课时，墙上放有名画幻灯，学生又发给明信片或小画片，互相对照，条分缕析，鞭辟入里，使学生听得入迷。他讲罗丹的代表作，将此书主要精神介绍给学生，不搞死背硬记，希望发挥主观能动性，思考作品的精神实质。

当时也有人劝他：“坊间已有精装道林纸印的译本《美术论》流传，何必重译费事而又费时间？”

怒安说他逐译为自学一遍，方便后生，无意出版。这种治学态

7 摩尔《着衣卧像》铜 1952~1953年

度，多么难得！后来他在翻译上的成功是冰冻三尺，非一日之寒！

历经浩劫，孤本译稿奇迹般地保存下来了。袁志煌弟好学，恭楷抄录一边，文辉见而称赞不已，告知故宫博物院彭炎副院长，彭老转告傅敏，傅敏请不忘怒安教泽、精于法国文学的罗新璋先生搜罗原文及有关资料，反复校勘，保存译文风格，纠正誊抄中的笔误及排列不当，用心良苦，使这颗明珠拭去尘翳，射出精光。出版社为之精印，对我和怒安亲友来说，都是平生一大快事！预计此书将在信达雅三方面不逊于怒安其他名译而见重学林。

一本外国名著，多出几个译本，读者可以从比较中体味原作的风神，译者们各显身手，精益求精，各逞瑰艳，是大好事。钱锺书夫人杨绛自西班牙文译出《唐吉珂德》，体现塞万提斯文采，犹若唐临晋帖，风骨劲健，没有女作家驱词用语的纤秀之气，固然足珍，而林琴南文言译本，傅东华(伍实)白话旧译本，传神或有欠缺，尺有所短，寸有所长，不必偏废，读书也要有点气度，不能褊狭。

一九八六年，我和伊乔同游巴黎，看过很多博物馆与美术馆，在罗丹与布尔德故居，二公许多杰作经高手放大，陈列在露天草坪上，供游客与市民欣赏，这和在室内观摩不同，又添一番新意。我还到当年和怒安一起参观过的罗浮宫，重睹名画芳华，顷刻之间，忆起在艾菲尔铁塔上的同游，在威尼斯、日内瓦、罗马等地的快谈和争论(争论也是巨大的享受，从不伤害友情)，想到漫长而又短促的一生中，有这样一位好兄弟相濡以沫，实在幸运。而今书在人亡，是悲伤，是怀念，是欣慰，是兼而有之，我也茫茫然难以言喻了。

柯文辉先生根据刘海粟先生的谈话整理编撰