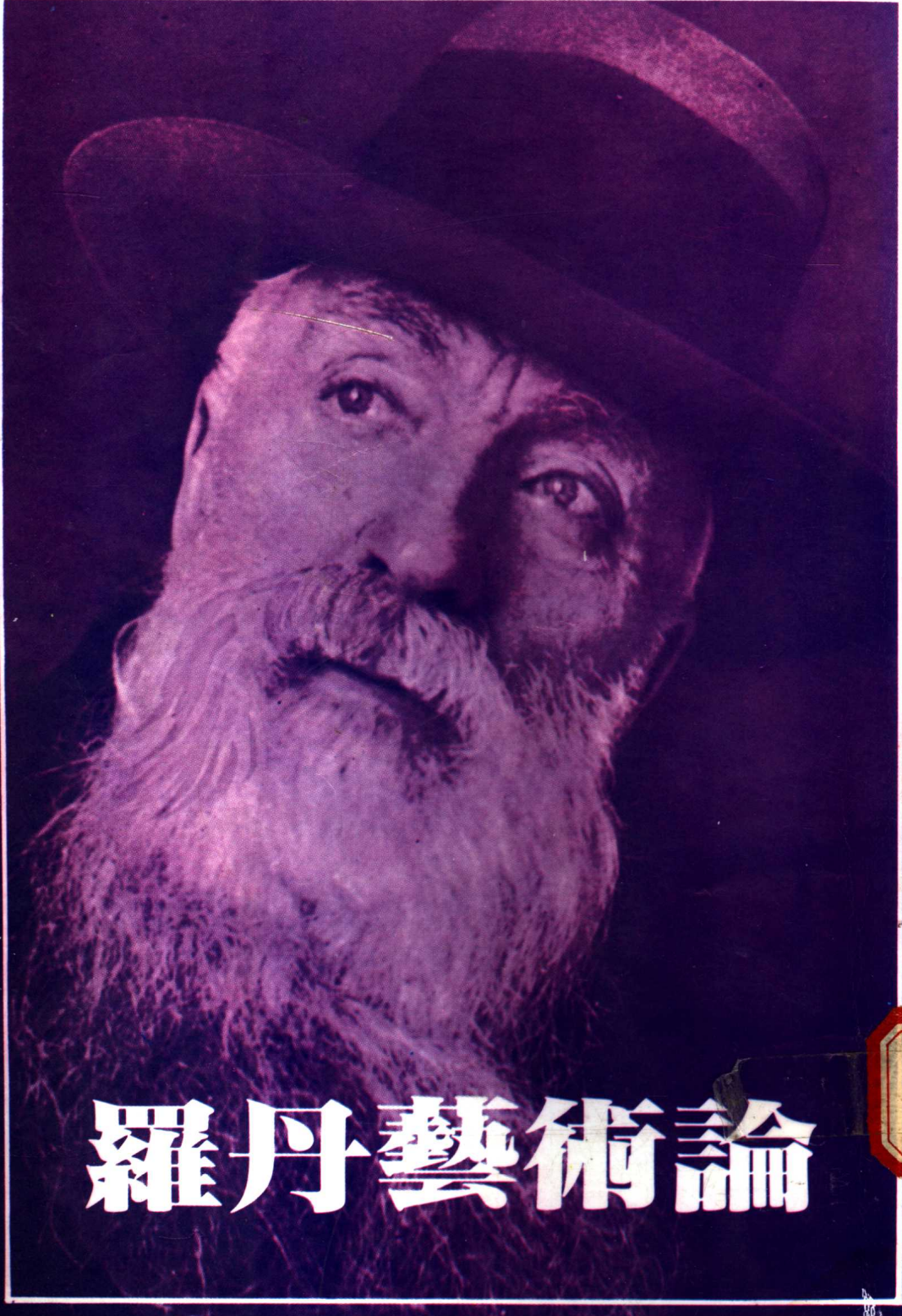

羅丹藝術論

羅丹藝術論

Auguste Rodin's Entretiens Sur L'art
Ed. Paul Gsell

羅丹藝術論

作者 羅丹口述・葛賽爾筆記

發行人 李賢文

出版者 雄獅圖書股份有限公司

地址 台北市中正路四段216巷33弄16號

電話 (02) 772-6311

郵撥帳號 010103713

製版 立全彩色製版公司

印刷 立辰彩色印刷公司

定價 一四〇元

初版 民國七十年五月

五版 民國七十八年四月

行政院新聞局登記證局版台業字第〇〇〇五號

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有・請勿翻印

羅丹藝術論

羅丹是近代浪漫主義的彫刻大師，在藝術史上他最大的成就是提倡直接模擬自然、表達真實的情感，同時他又能精研三度空間的理論和技法，影響當時及其後的藝術界至深且鉅。本書由羅丹口述，文藝批評家葛賽爾筆記，全書採取對話方式娓娓寫來，文筆清新流暢，是一部在西方藝術界裏廣為流傳，膾炙人口的經典之作。

有成書業公司
HK\$47.00

10
L 92

羅丹藝術論

Auguste Rodin's Entretiens Sur L'art
Ed. Paul Gsell

目錄

52	45	33	23	16	10
第四章	第三章	第二章	第一章	序	遺囑
藝術中的運動	塑造	對藝術家，自然中的一切都是美的	藝術中的現實主義		

164	142	132	114	90	84	73
第十一章	第十章	第九章	第八章	第七章	第六章	第五章
藝術家的貢獻	非狄亞斯和米開朗基羅	藝術的神秘性	藝術的思想性	古人和今人	女性美	素描與色彩

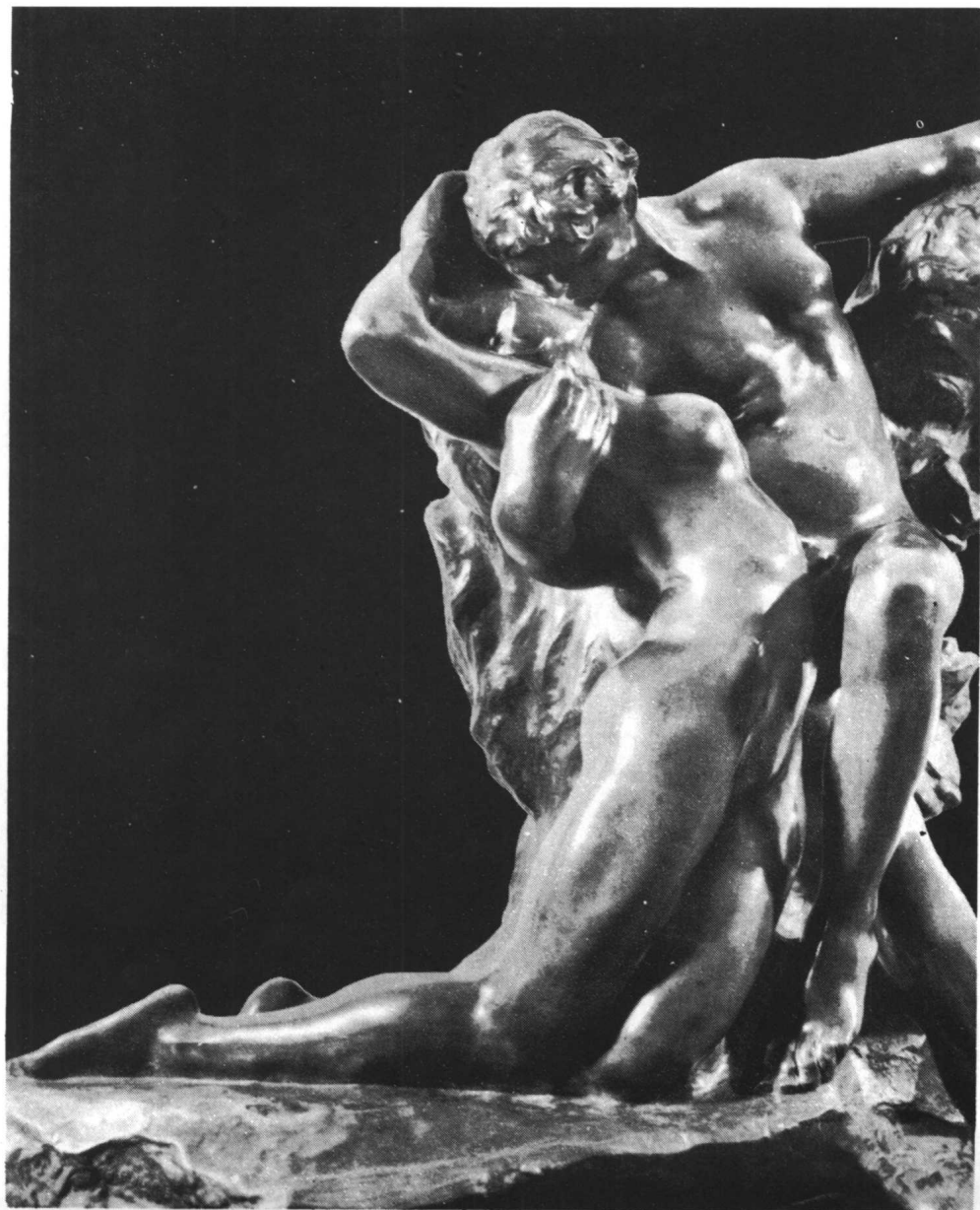
羅丹 巴爾札克頭部習作 微笑

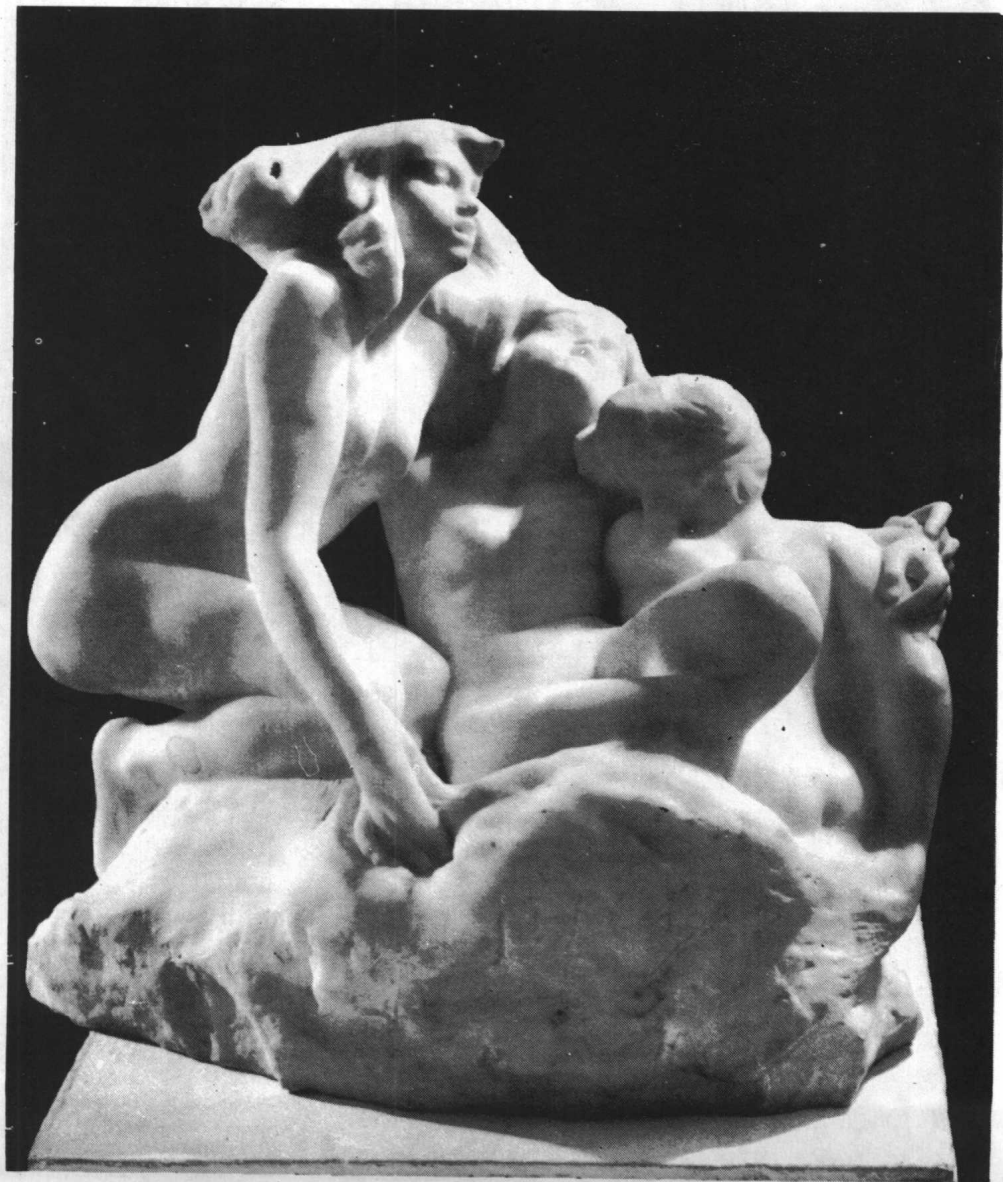
羅丹 吶喊

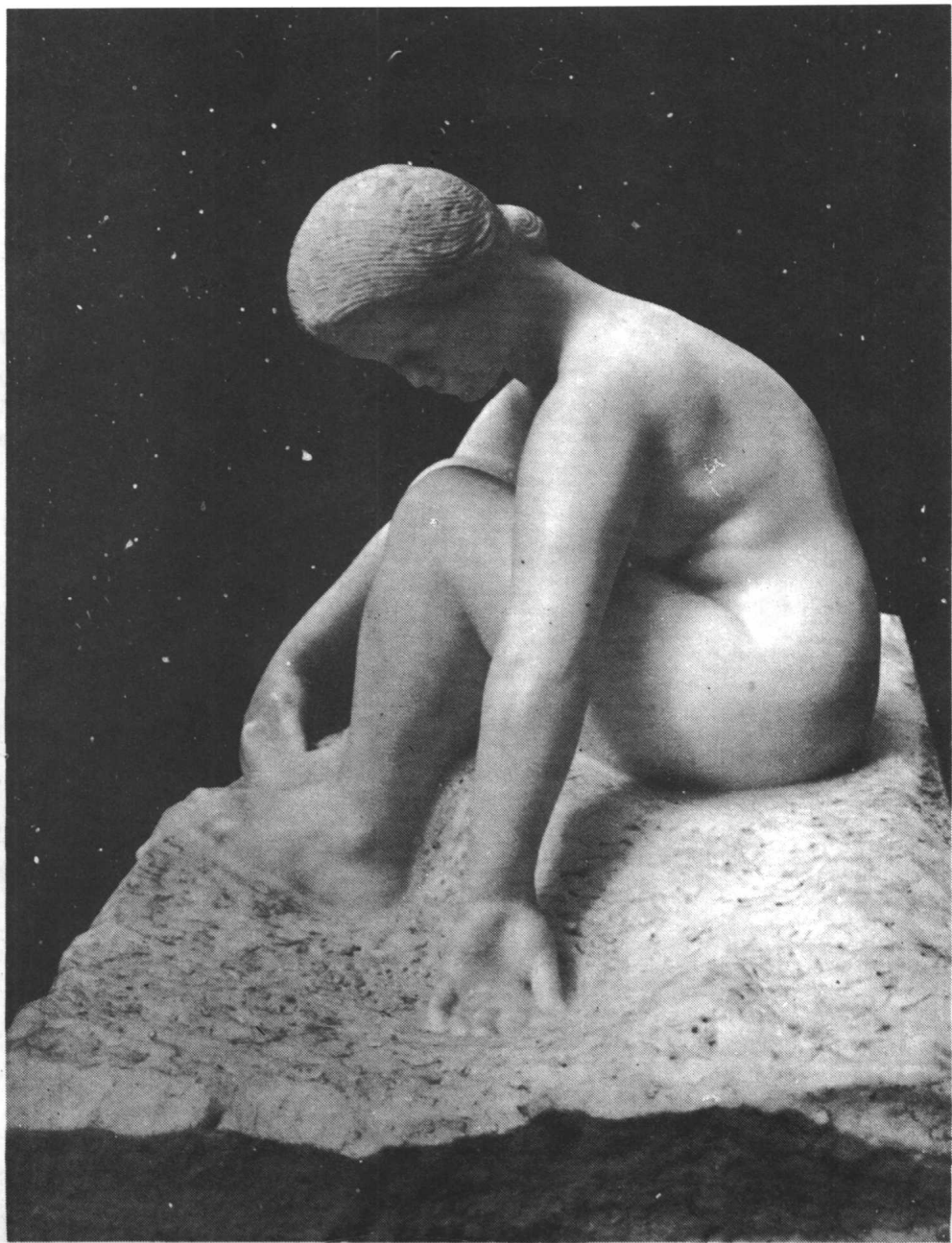
羅丹 吻

羅丹 女妖

羅丹 海邊

布爾代勒
母與子

遺囑

青年們，想做「美」的歌頌者的青年們，在這裡你們找到一個長期經驗的撮要，這對於你們也許是高興的事。

生在你們以前的大師，你們要虔誠地愛他們。

在菲狄亞斯和米開蘭基羅（註①）的面前，你們要躬身致敬。崇仰前者神明的靜穆和後者擴放的憂思吧。對於高貴的人，崇仰是一種醇酒。

可是要小心，不要模仿你們的前輩。尊重傳統，把傳統所包含永遠富有生命力的東西區別出來——對「自然」的愛好和真摯，這是天才作家的兩種強烈的渴望。他們都崇拜自然，從沒有說過謊。所以傳統把鑰匙交給你們，而靠了這把鑰匙，你們會躲開陳舊的因襲。也就是傳統本身，告誡你們要不斷地探求真實，和阻止你們盲從任何一位大師。

但願「自然」成爲你們唯一的女神。

對於自然，你們要絕對信仰。你們要確信，「自然」是永遠不會醜惡的；要一心一意地忠於自然。

在藝術家看來，一切都是美的，因爲在任何人與任何事物上，他銳利的眼光能夠發現「性格」；換句話說，能夠發現在外形下透露出的內在真理，而這個真理就是美的本身。虔誠

地研究罷：你們不會找不着美的，因為你們將要遇見真理。奮發地工作罷。

諸位雕塑家，你們心裡要加強領會深度的意義。心靈是不易和這個概念融洽起來的，這個概念明顯地表現的，無非是些平面；從厚度來想像形體，這件事會使心靈感到困難，但這正是你們的任務。

首先，要明確地安排你們要雕刻的形象的大的一「面」，要鮮明地強調你對人體每個部位，頭、兩肩、盤骨、腿所支配的方向。藝術要有決斷。由於線條的顯然的來龍去脈，你們才能夠深入空間而獲得物體的深度。當你們把面處理好以後，一切也就找着了；你們的雕像已經有了生命——其他細節自己會來，而且自會安排。

塑造的時候，千萬不要在平面上，而是要在起伏上思考。

希望你們領悟到，所有面積，好像是正在它後邊推動的體積的最外露的一面。你們要設想形象正迎着你們，向你們突出。一切生命皆從一個中心上迸生出來，然後由內到外，滋長發芽，燦爛開花。同樣，在美好的雕刻中，人們常常猜得出是有一種強烈的內在衝動。這就是古代藝術的秘密。

而你們，畫家們，也要從深度上去觀察現實。譬如說，你們瞧拉斐爾（註②）的一幅肖像畫吧。當這位大師表現一個人物的正面像的時候，他使胸部斜側，因此給我們深度的幻覺。一切大畫家都是探測空間的，他們的力量就在這一厚度的概念中。

你們要記住這句話：沒有線，只有體積。當你們勾描的時候，千萬不要只着眼於輪廓，而要注意形體的起伏。是起伏在支配輪廓。

你們要毫不鬆懈地鍛煉，必須專心致志。

藝術就是感情。如果沒有體積、比例、色彩的學問，沒有靈敏的手，最強烈的感情也是癱瘓的。最偉大的詩人，如果他在國外，不通其語言，他能做什麼呢？不幸在新一代的藝術家裡面，有不少拒絕學習怎樣說話的詩人，所以他們只能含糊其辭了。

要有耐心！不要依靠靈感。靈感是不存在的。藝術家的優良品質，無非是智慧、專心、真摯、意志。像誠實的工人一樣完成你們的工作吧。

你們要真實，青年們；但這並不是說，要平板地精確。世間有一種低級的精確，那就是照相和翻模的精確。有了內在的真理，才開始有藝術。希望你們用所有的形體，所有的顏色來表達這種情感吧。

只滿足於形似到亂真，拘泥於無足道的細節表現的畫家，將永遠不能成為大師。要是參觀過義大利境內的墓地的話，無疑地你們會注意到那些負責裝飾墓地的藝術家，多麼幼稚地，在他們的雕像上，專以模仿刺綉、花邊、髮辮為能事。也許這些做得精確，但既然不是出於自己的心靈，也就不會真實。

幾乎我們所有的雕塑家，都使人聯想起義大利墓地的雕塑。在我們公共廣場的雕像上，所能識別的只是些衣服、桌子、椅子、機器、輕汽球、電報機。沒有一點內在的真理，也就沒有一點藝術。你們要厭惡這些舊貨鋪裡的東西。

你們要有非常深刻的、粗獷的真情，千萬不要遲疑，把親自感覺到的表達出來，即使和存在着的思想是相反的。也許最初你們不被人了解，但你們的孤寂是暫時的，許多朋友不久

會走向你們——因為對一個非常真實的東西，對衆人也非常真實。

可是不要扮鬼臉、做怪樣來吸引羣衆。要樸素、率真！

最美的題材擺在你們面前：那就是你們最熟悉的人物。

不幸早逝的我的親愛的、偉大的鄂簡·卜里葉（註③）就是以畫他的妻子和他的子女而顯示出他的天才的。歌頌母愛，足以使他崇高。所謂大師，就是這樣的人：他們用自己的眼睛去看別人見過的東西，在別人司空見慣的東西上能夠發現出美來。

拙劣的藝術家永遠戴別人的眼鏡。

要點是感動，是愛，是希望、戰慄、生活。在做藝術家之前，先要作一個人！巴斯噶（註④）說過，真正的雄辯是看不出雄辯的；同樣，真正的藝術是忽視藝術的。這裡，我再舉卡里葉爲例：在每次展覽會裡，大部分的畫幅不過是畫而已；至于他的畫幅，在別人的作品之中，好像開向生命的窗子！

你們要歡迎正確的批評，這是你們容易識別的。當你們被圍在疑難之中，使你們不再猶豫的就是這些批評。可是不要被自己的良心不能接受的批評傷害了你們。

不要怕不公平的批評，這種批評會激起你們的朋友的反感，會逼得他們在對於你們的同情上加以思考；而當你們明白並觀破這些批評的動機以後，他們對你們的同情更會明顯地表露出來。

如果你們的才藝是新穎的，那末最初志同道合的只能很少，而敵人很多。但你們不要失望，前者將會得到勝利，因為他們知道爲什麼愛你們；而你們敵人不知道爲什麼你們使他們討厭。前者熱愛真理，時時替真理吸收新的信仰者；後者對於自己的謬見，不會有經久的熱