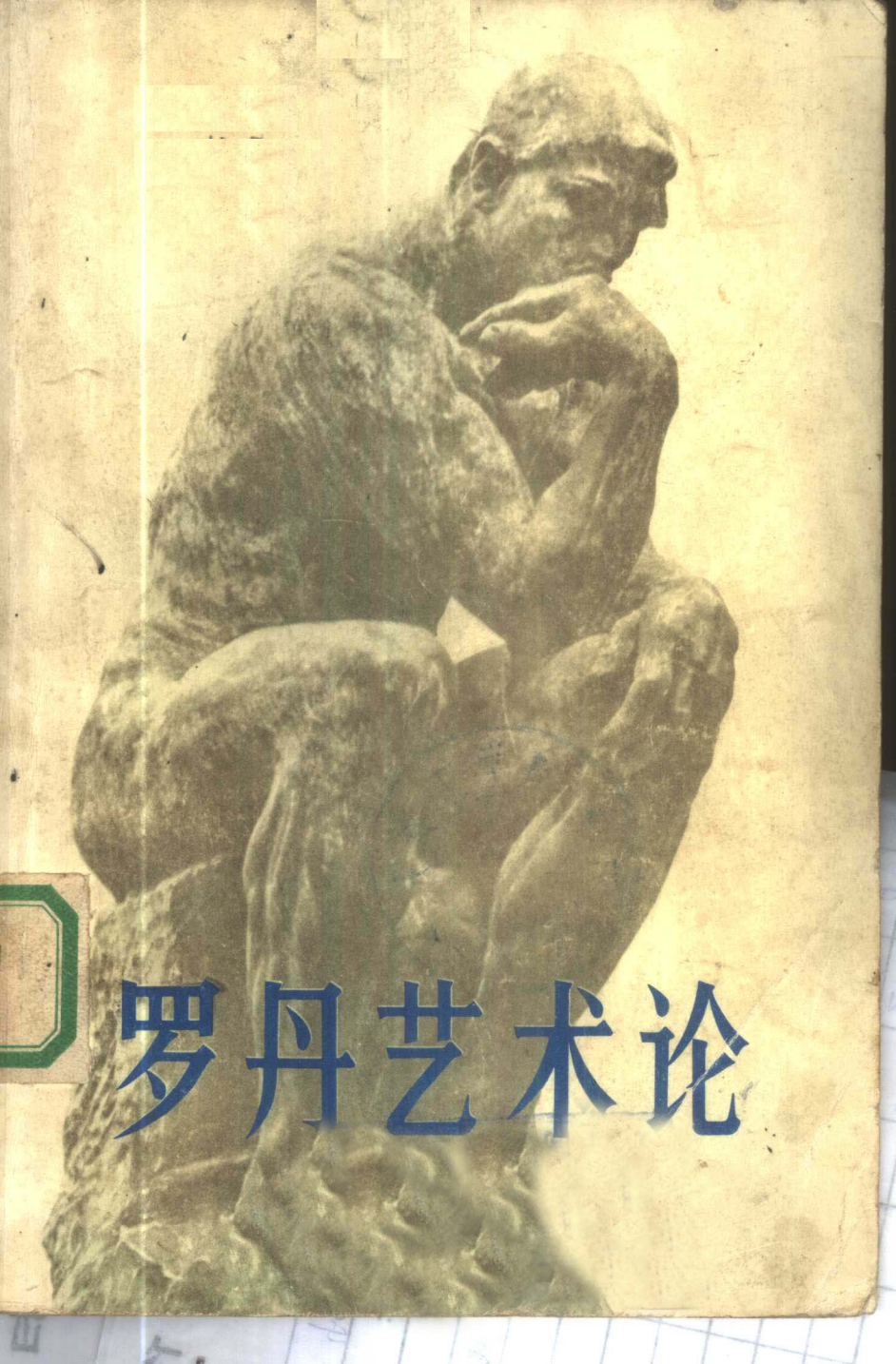

罗丹艺术论

罗丹艺术论

〔法〕罗丹口述

葛赛尔记

沈 琪 译

吴作人校

人民美術出版社

AUGUSTE RODIN
L'ART

Entretiens reunis par PAUL GSELL

罗 丹 艺 术 论

〔法〕罗 丹 口 述

葛 赛 尔 记

沈 琪 译

吴 作 人 校

人 民 美 术 出 版 社 出 版

（北京北总布胡同32号）

人 民 美 术 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

*

1978年5月第一版 1978年5月北京第1次印刷

编号：8027·6750 定价：0.58元

出版说明

奥古斯特·罗丹 (Auguste Rodin), 法国雕塑家。一八四〇年生于巴黎, 一九一七年卒。罗丹生长在平民家庭, 青年时代曾从事装饰品雕刻与临摹工作, 同时研习古代希腊艺术。一八七五年赴意大利, 对于文艺复兴时期米开朗基罗等人的作品十分向往。罗丹早期的雕塑作品, 风格写实, 重视人物性格的刻划, 曾因此受到当时崇尚矫饰、拟古的法国资产阶级官方学派的攻击。罗丹后期的作品倾向印象主义, 有颓废主义、象征主义色彩。罗丹作品中的消极因素, 是资产阶级文化走向腐朽没落的反映。

罗丹的著作, 有《法兰西大教堂》和《罗丹艺术论》。《罗丹艺术论》由罗丹口授, 葛赛尔 (Paul Gsell) 笔记, 成书于罗丹的晚年。其中有罗丹对于艺术创作一般性问题的见解, 也有对于雕塑艺术的规律性的经验谈; 有对于历史上美术家的评述, 也有对于当时美术创作的议论。罗丹反对学院派, 重视古希腊和文艺复兴时期的优良传统, 强调艺术的形式从属于内容, 提倡深入观察对象和刻划人物的内心世界, 这有其可取的一面。但是罗丹的资产阶级世界观决定了他的思想体系是唯心主义的。罗丹同许多资产阶级艺术家一样, 以“人道主义”、“人性论”作为自己重要的思想基础。在艺术与生活关系上, 罗丹主张尊重“自然”, 但“不可知论”又给他的

理论蒙上了浓厚的神秘色彩。《罗丹艺术论》的某些章节中还宣扬了唯心主义的“天才论”和艺术至上、自我奋斗等意识形态，这些都打上了深刻的阶级和时代的烙印。

罗丹艺术思想存在着许多矛盾，这些矛盾也反映在罗丹的创作中。罗丹思想上的悲观、消极的一面，反映了十九世纪后期很多资产阶级、小资产阶级知识分子的共同的心理状态。马克思说：“资本主义生产对于某些精神生产部门是敌对的，例如，对于艺术和诗歌就是如此。”罗丹一生的艺术活动和他理论上的矛盾再次表明，资本主义制度阻碍了艺术的正常发展。

本书是近代西方艺术界较有影响的一本著作。解放前我国曾有译本问世，书题“美术论”。现在根据法文本重译并校订，改用了“罗丹艺术论”这样一个书名。书后附有一篇读后记，供读者阅读和研究本书的参考。

人民美术出版社编辑室

目 录

遗 囑	1
序	9
第 一 章 艺术中的现实主义	15
第 二 章 对于艺术家, 自然中的一切都是美的	20
第 三 章 塑造	29
第 四 章 艺术中的运动	35
第 五 章 素描与色彩	49
第 六 章 女性美	58
第 七 章 古人和今人	64
第 八 章 艺术的思想性	82
第 九 章 艺术的神秘性	95
第 十 章 菲狄亚斯和米开朗基罗	104
第十一章 艺术家的贡献	122
读 后 记	沈 鹏 133

3202108

遗 囑

青年们，想做“美”的歌颂者的青年们，在这里你们找到一个长期经验的撮要，这也许对于你们是高兴的事。

生在你们以前的大师，你们要虔诚地爱他们。

在菲狄亚斯和米开朗基罗^(注)的面前，你们要躬身致敬。崇仰前者神明的静穆和后者犷放的忧思吧。对于高贵的人，崇仰是一种醇酒。

可是要小心，不要模仿你们的前辈。尊重传统，把传统所包含永远富有生命力的东西区别出来——对“自然”的爱好和真挚，这是天才作家的两种强烈的渴望。他们都崇拜自然，从没有说过谎。所以传统把钥匙交给你们，而靠了这把钥匙，你们会躲开陈旧的因袭。也就是传统本身，告诫你们要不断地探求真实，和阻止你们盲从任何一位大师。

但愿“自然”成为你们唯一的女神。

对于自然，你们要绝对信仰。你们要确信，“自然”是永远不会丑恶的；要一心一意地忠于自然。

(注) 菲狄亚斯(Phidias)公元前五世纪希腊雕塑家。

米开朗基罗(Michel-angelo Buonarroti, 1475—1564)意大利文艺复兴时期雕塑家、画家、建筑师和诗人。

在艺术家看来，一切都是美的，因为在任何人与任何事物上，他锐利的眼光能够发现“性格”，换句话说，能够发现在外形下透露出的内在真理；而这个真理就是美的本身。虔诚地研究罢，你们不会找不着美的，因为你们将要遇见真理。奋发地工作罢。

诸位雕塑家，你们心里要加强领会深度的意义。心灵是不易和这个概念融洽起来的，这个概念明显地表现的，无非是些平面；从厚度来想象形体，这件事会使心灵感到困难，但这正是你们的任务。

首先，要明确地安排你们要雕刻的形象的大的“面”，要鲜明地强调你对人体每个部分，头、两肩、盘骨、腿所支配的方向。艺术要有决断。由于线条的显然的来龙去脉，你们才能够深入空间而获得物体的深度。当你们把面处理好以后，一切也就找着了；你们的雕像已经有了生命——其他细节自己会来，而且自会安排。

塑造的时候，千万不要在平面上，而是要在起伏上思考。

希望你们领悟到，所有面积，好象是正在它后边推动的体积的最外露的一面。你们要设想形象正迎着你们，向你们突出。一切生命皆从一个中心上迸生出来，然后由内到外，滋长发芽，灿烂开花。同样，在美好的雕刻中，人们常常猜得出是有一种强烈的内在冲动。这就是古代艺术的秘密。

而你们，画家们，也要从深度上去观察现实。譬如说，

你们瞧拉斐尔^(注)的一幅肖像画吧。当这位大师表现一个人物的正面像的时候，他使胸部斜侧，因此给我们深度的幻觉。（参看附图4）

一切大画家都是探测空间的，他们的力量就在这一厚度的概念中。

你们要记住这句话：没有线，只有体积。当你们勾描的时候，千万不要只着眼于轮廓，而要注意形体的起伏。是起伏在支配轮廓。

你们要毫不松懈地锻炼，必须专心致志。

艺术就是感情。如果没有体积、比例、色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的。最伟大的诗人，如果他在国外，不通其语言，他能做什么呢？不幸在新一代的艺术家里面，有不少拒绝学习怎样说话的诗人，所以他们只能含糊其辞了。

要有耐心！不要依靠灵感。灵感是不存在的。艺术家的优良品质，无非是智慧、专心、真挚、意志。象诚实的工人一样完成你们的工作吧。

你们要真实，青年们；但这并不是说，要平板地精确。世间有一种低级的精确，那就是照相和翻模的精确。有了内

（注） 拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483—1520) 意大利文艺复兴时期画家、建筑师。

在的真理，才开始有艺术。希望你们用所有的形体，所有的颜色来表达种种情感吧。

只满足于形似到乱真，拘泥于无足道的细节表现的画家，将永远不能成为大师。要是参观过意大利境内的墓地的话，无疑地你们会注意到那些负责装饰墓地的艺术家，多么幼稚地，在他们的雕像上，专以模仿刺绣、花边、发辫为能事。也许这些做得精确，但既然不是出于自己的心灵，也就不会真实。

几乎我们所有的雕塑家，都使人联想起意大利墓地的雕塑。在我们公共广场的雕像上，所能识别的只是些衣服、桌子、椅子、机器、轻气球、电报机，没有一点内在的真理，也就没有一点艺术。你们要厌恶这些旧货铺里的东西。

你们要有非常深刻的、粗犷的真情，千万不要迟疑，把亲自感觉到的表达出来，即使和存在着的思想是相反的。也许最初你们不被人了解，但你们的孤寂是暂时的，许多朋友不久会走向你们——因为对一人非常真实的东西，对众人也非常真实。

可是不要扮鬼脸、做怪样来吸引群众。要朴素、率真！

最美的题材摆在你们面前：那就是你们最熟悉的人物。

不幸早逝的我的亲爱的、伟大的欧仁·加利哀^(注)，就

(注) 欧仁·加利哀(Eugène Carrière, 1849—1905)，法国画家。

是以画他的妻子和他的子女而显示出他的天才的。歌颂母爱，足以使他崇高(参看附图5)。所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。

拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。

要点是感动，是爱，是希望、战栗、生活。在做艺术家之前，先要作一个人！巴斯加爾^(注)说过，真正的雄辩是看不出雄辩的；同样，真正的艺术是忽视艺术的。这里，我再举加利哀为例：在每次展览会里，大部分的画幅不过是画而已；至于他的画幅，在别人的作品之中，好象开向生命的窗子！

你们要欢迎正确的批评，这是你们容易识别的。当你们被围在疑难之中，使你们不再犹豫的就是这些批评。可是不要被自己的良心不能接受的批评伤害了你们。

不要怕不公平的批评，这种批评会激起你们的朋友的反感，会逼得他们在对于你们的同情上加以思考；而当他们明白并戳破这些批评的动机以后，他们对你们的同情更会明显地表露出来。

如果你们的才艺是新颖的，那末最初志同道合的只能很少，而敌人很多。但你们不要失望，前者将会得到胜利，因为他们知道为什么爱你们；而你们的敌人不知道为什么你们

(注) 巴斯加爾(Blaise Pascal, 1623—1662)，法国著名数学家与哲学家。

使他们讨厌。前者热爱真理，时时替真理吸收新的信仰者；后者对于自己的谬见，不会有经久的热诚。前者坚忍不拔，后者随风而转。真理的胜利是决然的。

你们不要浪费时间，在交际场中或政治圈里去拉关系。你们会看到许多同行，勾心斗角，谋求富贵——这些不是真正的艺术家；可是其中不乏聪明的人。如果在他们的地盘上打算和他们争名逐利，你们将和他们同样浪费时间，就是说耗尽你们的一生——那就再剩一分钟的时间给你们去做一个艺术家了。

你们要热爱你们的使命——没有比这个使命更美好的了。它比世俗所想的高尚得多。

艺术家留下伟大的榜样。

他尊重自己的事业：他最珍贵的酬报是做好工作的喜悦。现在，唉！有人劝工人——为了他们的祸患——去憎恨自己的工作，破坏自己的工作。当一切人都有艺术家的灵魂，就是说人人都快乐地从事他们的职业，那时候，世界才会幸福。

艺术又是一门学会真诚的功课。

真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。

因此他教同道们要率直坦白。

试想多么神奇的进步立刻就能够实现，如果人类都是绝对爱好真理的话！

啊！我们的社会将要多么快地把过去存在的错误与丑恶除掉，而且我们的世界将会何等迅速地变成乐园！

奥古斯特·罗丹

序

在侏𩇁管辖的瓦弗娄里村落的山冈上盖着一组有画意的建筑。

想必是属于一位艺术家的，因为它是那么悦目。

果然，奥古斯特·罗丹就定居在那个地方。

一座红砖方石的路易十三式的房子，带着高耸的三角形的屋顶，作为他的住所。

旁边是一座圆形的大屋，屋前是有列柱的廊道。就是这个房屋，在1900年曾经储藏过他在阿尔玛桥畔的个人展览会的作品。因为他喜欢这个屋子，他就在这块地方重新修盖房子，当作他的工作室。

稍远一些，紧挨着斜坡的外缘的小山界边，可以看见一座十八世纪的别墅；或者不如说，只看见房屋的正面，上有三角形额墙，中间是一扇镶有铁栅的美丽的大门。

这些不同的建筑，浮在一片具有野趣的果园上。

这个胜境无疑是巴黎郊区最令人神往的去处之一；加以卜居此间的雕塑家二十余年来的刻意经营，真是人杰地灵。

* * *

去年，在明朗的五月的一个黄昏，丛树荫蔽着那可爱的小山冈，我和罗丹在树下散步的时候，向他说出我的心愿，想借他的口述，写下他对于艺术的见解。他微笑了。

他对我说：你多么率真！你对艺术倒还感到兴趣。我们的时代里几乎没人有这种关怀了。

今天，艺术家和喜爱艺术家的人们，好象化石动物那样邈远古老；试想一头太古的巨兽或是一头恐龙在巴黎街道上散步吧——这就是我们在现代人心目中所能产生的印象。

我们这个时代是技师和厂主的时代，而绝不是艺术家的时代。

在现代生活中，追求的是功利。人们力图改善物质方面的生活——为了人类的衣食住行，科学每天在发明新方法，制造出廉价的劣货，使绝大多数的民众得到一些不纯粹的快乐。但是确实，科学也带来了许多真正完善的东西，来满足我们种种需要。

然而心灵、思想、美梦，再也没有人提了。艺术是死了。

艺术，就是所谓静观、默察；是深入自然，渗透自然，与之同化的心灵的愉快；是智慧的喜悦，在良知照耀下看清世界，而又重现这个世界的智慧的喜悦。艺术，是人类最崇高的使命，因为艺术是要锻炼人自己了解世界并使别人了解世界。

但是今天，人们以为艺术是可以缺少的，不再要沉思、默察、梦想了；他们要的是肉体的享受。各种高深的真理对于他们漠不相干，能满足他们肉体上的嗜欲就够了。现在的人类是兽性的，他们用不着艺术家。

艺术，也是趣味。艺术家一切的制作，都是他们内心的反映，是对于房屋、家具……人类灵魂的微笑，是渗入一切供人使用的物品中的感情和思想的魔力。但是我们这个时代能有几个人，感觉到住房与家具应合乎趣味的需要呢？从前，在古老的法兰西，到处是艺术，最普通的平民，甚至农民，也都使用美观的东西。他们的桌椅，他们的锅、壶，是好看的。今日，艺术是被摒弃在日常生活之外了。有人说，实用

的东西不必要求其美。一切是丑的，一切是用蠢笨的机器赶忙地毫无美感地制造成的。艺术家成了仇人。

呀！我亲爱的葛赛尔，你竟乐意把一个艺术家的空想记录下来。让我看看你——你真是古怪的人！

我对他说：我知道，在我们这个时代，艺术是最不被关心的了；但是我希望这本书成为对于当前意识的一个抗议。我希望你的声音唤醒我们同时代的人，使他们明白他们的罪过是把祖国遗产的最好的部分任意抛弃——我指的是失去了对于“艺术”和“美”的那种热爱。

诸神听见你的话！——罗丹说。

• • •

我们沿着圆屋，他的工作室，行走。在走廊下，安置着不少古代的纪念物——一个轻纱半遮的小型的女祭司，面对着一位裹在长袍中的严肃的演说家；离此不远，又有一个小爱神，威严地骑着一头海怪。在这些形象间，两根优美可爱的科林斯式柱子，竖起浅红大理石的柱身。这些珍贵的断片的收集，显示出主人对于希腊和罗马的崇敬。

在深水池的边岸上，两只美好的天鹅朦胧欲睡。在我们经过时，它们伸展长颈，向人作出忿怒的叫声。由于它们的野性，我不禁说出我认为这一类鸟儿是缺乏智慧的。

它们有线条的智慧，这就够了！——罗丹笑着回答。

一处又一处，在树荫下可以看见大理石的圆形小祭台，上面装饰着花带和牛头的雕刻。一棵槐树的丛荫盖着一个凉棚，凉棚下年轻的没有头的米杜拉神在宰圣牛。在四面八方有路可通的圆形的中心，小