

环球美术家视点系列

Rodin and Camille Claudel

【法国】

罗丹与卡米尔

Rodin

Camille Claudel

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗丹与卡米尔 / 乃佳 编. — 长春: 吉林美术出版社, 2005.6

(环球美术家视点系列)

ISBN 7-5386-1848-1

I. 罗... II. 乃... III. ①雕塑—作品集—法国—近代 ②速写—作品集—法国—近代

IV. ① J331 ② J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第 061931 号

环球美术家视点系列

Rodin and Camille Claudel

【法 国】

罗丹与卡米尔

出版人 / 石志刚

编辑 / 乃佳

摄影 / 盛唐

责任编辑 / 鄂俊大 朱蕙楠

装帧设计 / 晓蒙

平面制作 / 王楠

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

制版 / 北京方舟正佳图文设计有限公司

印刷 / 深圳市美雅奇印务有限公司

版次 / 2006 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194mm 1/16

印张 / 12.75

印数 / 1-3000 册

书号 / ISBN 7-5386-1848-1/J · 1530

定价 / 78.00 元

Rodin

Rodin
Camille Claudé

环球艺术家视点系列

Rodin and Camille Claudel

【法国】

罗丹与卡米尔

Rodin

Camille Claudel

吉林美术出版社

委婉与传奇的大师之间——罗丹与卡米尔

罗丹像

本书向读者展现的是两位赋有绝世才华的且又关系特殊的世界级艺术大师的传世作品。这些作品是两位大师在爱情与生命的碰撞中创造出的艺术结晶。通过他们的作品，展现了一位旷世的艺术大师和一位年青而又才华卓越的女艺术家之间的、令世人为之惊叹的承传与创新。这些作品无一不展现了艺术家心灵的激情和精神的再现。这两位艺术大师就是罗丹和他的情人卡米尔。

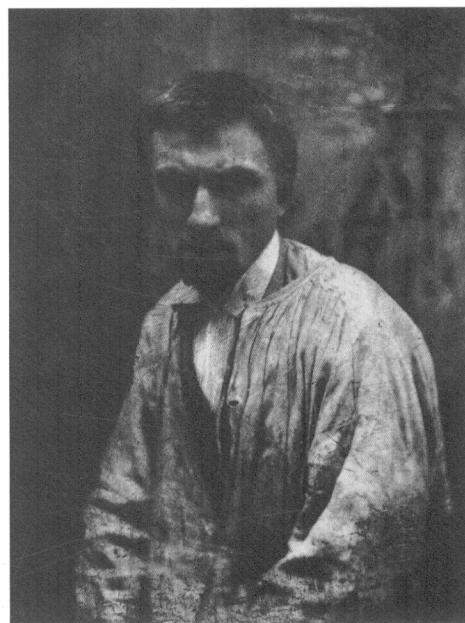
奥古斯特·罗丹是19世纪末到20世纪初期对世界雕塑艺术影响最大的雕塑大师。他以《青铜时代》这一从朦胧中觉醒的形象开启了摆脱古典主义雕塑时代的新里程；以卓越不羁的雕塑形式和手法创造了光影交错的新形式，开创了一代新风。他被后人时而冠以“现实主义大师”的桂冠，时而又被冠以“印象派雕塑的开创大师”。他的创作成就对后世的影响是空前的。

1887年，作品《青铜时代》入选沙龙。在展出时因其卓越的技巧和思想而被猜疑，引起巨大的争议。这一作品也成为他初期最有影响的大型作品。从此之后，《步行的男子》、《施洗者约翰》等一系列作品接连问世，

使其在法国雕塑界的地位得以确立。罗丹的名字开始引起了世人瞩目。

1883年，创作精力旺盛之际的罗丹遭遇了才华流溢、年青貌美的女雕塑家卡米尔，从此他们开始了长达11年的恋情。两人相爱至深，志趣相投。卡米尔以自己的聪明、青春活力和全身心的奉献，激发了罗丹惊人的创造力，惊世之作不断涌出，如《加莱义民》、《青春永在》、《永恒的崇拜》、《吻》、《冥想》、《雨果》、《巴尔扎克》等等。这一系列传世之作是爱情激越的艺术成果。与此同时，我们也在卡米尔的同期作品中看到了罗丹给她的深刻影响。她的有些作品甚至很难区分出到底出自哪位大师之手。不过，仔细观察，我们在卡米尔的作品中还是可以看到那种出自女性的优雅和精致，与罗丹的雄壮和奔放仍有很大区别。相信读者会在本书的作品中感受到这一点。

罗丹作为一个艺术大师，他像帝王一样总是想把他人完全纳入自己的轨道。但任何一个真正的艺术家都有自己的信念和追求，尤其是充满活力而又有才华，同样对艺术创作持有执着精神的女艺术家卡米尔，她对生活、对艺术更有自己的观念和看法。在经过长达11年的激情与合作之后，两位大师都不放弃自己的观念和对对方的要求和

着工作服的罗丹

罗丹与公爵夫人

创作中的罗丹

愿望及奋斗目标，从思想到感情开始出现裂痕。疏远已成必然。于是，罗丹又回到了甘愿服奉自己而不作任何要求的罗斯身边。而卡米尔一开始就期望在双方结合中能够始终互相激励、共同升华而创造出自己的新境界，但最终的结局却不是这样。她把自己的青春、才华和对事业的投入以绝对的信任全部奉献给了罗丹，最终获得的却是一种无法承受的精神打击。我们从《绝情的分离》这座雕塑中就可以看到卡米尔那

种无法理解的失落和绝望；从《悲伤而无望的女人》和《飞去了，我的神》中可以体会到她的那种哀苦和茫然。而世俗对此结局不但没有同情，反而雪上加霜。从《长舌妇的唠叨》这座雕塑中我们可以看出，卡米尔已被这种小市民的偏见和流言蜚语从精神上逼入了绝境。她最终精神崩溃住进了精神病院。这一悲剧不仅仅有卡米尔自身的原因，罗丹也有其不能推脱的责任。两位大师的爱恋经历，成了近代美术史上一个令人叹息不已的绝世悲剧。

罗丹的晚年虽然声名显赫，其创作也有新的成就，但与卡米尔相恋时的那种激情如潮、精品如涌的雕塑创作高峰期再也没有出现过。而《地狱之门》的

14 岁时的卡米尔

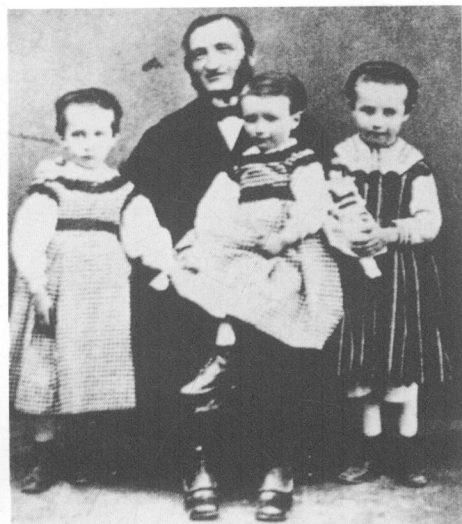
19 岁时的卡米尔

卡米尔的父亲：路易·布罗斯贝鲁

卡米尔的母亲：伊·斯·塞鲁奥

父亲和孩子的合影(左立者为卡米尔)

创作也不能不说是罗丹这个旷世的雕塑大师内心痛苦的一种表现。

我们将这两位大师的作品汇集到此书中,并不是为了猎奇,只是想同广大读者一道,在共同分享大师们为我们带来的艺术享受的同时,也让我们可以进一步研究两位大师的作品,从中感悟生活对艺术家的创作所产生的那种无形而又巨大的潜在作用。

此书将以一种区别于以往的阅读方式,供读者比较着,研究着,学习着……

创作中的卡米尔

66岁时在精神病院的卡米尔

邻松老人草于塞北望湖小居 时在2005年7月7日

罗丹 思想者 青铜 200 × 130 × 140 cm 1880 年

罗丹 思想者 青铜 71 × 40 × 61 cm 1880 年

罗丹 思想者 青铜 37.7 × 22 × 27 cm 1902 年

罗丹 思想者 青铜 182.3 × 108 × 141.3 cm 1880年

罗丹 厄斯塔什·德圣皮埃尔缩小像 青铜 47 × 25 × 15 cm 1900 年

罗丹 安德里厄·德安得烈缩小像 青铜 47 × 25 × 15 cm 1900 年

罗丹 夏娃 青铜 172.7 × 43.8 × 64.8 cm 1881年(乙)
罗丹 爱娃 青铜 195 × 90 × 60 cm 1881年

罗丹 堕落的人 青铜 59 × 37 × 29 cm 1882年

罗丹 青春永在 青铜 40 × 53 × 50 cm 1884 年

罗丹 吻 青铜 87 × 51 × 55 cm 1886 年 (右)

