

▼走近世界最伟大的艺术家

永恒的沉思者

鬼斧神工话

罗丹

罗珞珈 著

北京少年儿童出版社

走近世界最伟大的艺术家

永恒的沉思者

梵·高作品

罗丹

北京少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

永恒的沉思者：鬼斧神工话罗丹 / 罗珞珈著. — 北京：
北京少年儿童出版社，2002
(走近世界最伟大的艺术家)
ISBN 7-5301-1027-6

I. 永… II. 罗… III. 罗丹, A. (1840-1917) - 生平事迹
~少年读物 IV. K835.655.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093780 号

著作权合同登记号：图字01-2002-4671

© 2002 年中文简体字版由三民书局股份有限公司授权北京出版社出版集团在中国境内
(香港、台湾、澳门地区除外) 独家出版发行。
版权所有，未经著作权所有人书面授权，禁止对本书之任何部分以电子、机械、
影印、录音或其他方式复制或转载。

永恒的沉思者

—— 鬼斧神工话罗丹

YONGHENG DE CHENSIZHE
GUIFUSHENGONG HUA LUODAN

罗珞珈 著

北京少年儿童出版社出版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码：100011

网 址：www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

889 × 1194 16 开本 3.75 印张

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 — 8000

ISBN 7-5301-1027-6/I · 387

定价：15.00 元

通往艺术海洋的栈桥

万千年的积累，人类创造了高度的物质文明与精神文明。艺术和科学是文明的两翼，有如孪生姊妹，密不可分，共同推动着人类社会的进步发展。

像宏伟的科学殿堂一样，艺术的殿堂闪耀着人类的智慧之光。博大精深、丰富多彩。走进它、亲近它，沿着历史的长廊慢慢流连欣赏，人们可以结识许多艺术大师，可以感悟他们的心声，领略那个时代的风采。

艺术的世界又像辽阔的大海，变幻莫测，散发着诱人的神秘色彩。有时似乎是风平浪静，尽可以扬帆远航，赏心悦目；有时又大雾迷漫，几乎是无路可寻，难以解读。

这一套丛书正是一座通往艺术海洋的栈桥，它可以引导青少年走向艺术海洋、走进艺术殿堂。浅显优美的文字介绍，印刷精美的图片，雅致大方的装帧，把世界艺术大师的生活经历、社会环境、创作甘苦，清晰生动地展现出来，带领人们走进那不同的历史年代、走近那许多不同风格的艺术，感受美的熏陶，感悟人生的意义。逐渐提高审美能力，开阔视野，激发出人的创造潜能。

不要说青少年朋友，就连我这个七十老者拿起这套书来也是爱不释手呢！

阎立峰

闻立鹏

中国著名画家、中央美术学院教授、中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。

他曾长期执教于中央美术学院。1978年以来担任油画系主任等职13年。

曾参加历次油画大展并担任评委。代表作为纪念其父亲闻一多先生所画的油画《红烛颂》及其他多幅作品在全国美展、北京市美展获奖，与《国际歌》《秋之祭》《致太行》《致高原》等为中国美术馆、中国历史博物馆、上海美术馆、中央美院美术馆、日本福山美术馆、台湾山艺术馆收藏。

十几年来，曾在巴黎、北京、台北等地举办过五次个人画展。出版画册有《闻立鹏油画选集》《第三代中国油画家研究·闻立鹏》等五种。

他并发表众多美术论文，主编大型画册《20世纪中国油画》。与其夫人张同霞合作主编《闻一多全集·美术卷》、编著《闻一多》《追寻至美——闻一多的美术作品》等。

闻立鹏是与新中国一起成长的优秀画家群体中的一员。

阅读之旅

很早就听说过艺术大师米开朗琪罗、梵高、莫奈、拉斐尔、塞尚等人的名字，可是有关他们的童年故事、成长过程、鲜为人知的家居生活，以及如何走上艺术之路的许许多多有趣故事，却是在主编了这一系列的童书之后，才有了完整的印象。尤其在每一位作者的用心创作与撰写中，读之趣味盎然，好像也分享了艺术丰富的创作生命。

为孩子们编书、写书，一直是我们这一群旅居海外的作者共同的心愿，这个心愿，终于因为三民书局的刘振强董事长，有意出版一系列以中文创作为主的童书而宿愿得偿。这也是我们对国内儿童的一点小小奉献。

西洋艺术家的故事，以往大多为翻译作品，而且在文字与内容上，忽略了以孩子为主的趣味性，因此难免艰深枯燥。所以我们决定以生动、活泼的童心童趣，用儿童文学的创作方式，以孩子为本位，轻轻松松地走入艺术家的真实生活。让小朋友们在阅读之旅中，充分享受到艺术的广阔世界，进而提高孩子们的欣赏品位与创作能力。

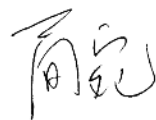
这一套书的作者们，都是旅居海外、怀念乡土的华人，和我一样对艺术更是始终怀有热诚。我们从计划、设计、撰写到出版，历时两年多才完成，在这之中，国内国外电传就有厚厚一大册，我们的心愿却只有一个——为孩子们写下有趣味，又有文学性的好书。

当世界越来越多元化、商品化的今天，许多属于精神层面的东西，逐渐在淡化、消失。然而，人在求安全、温饱之后应有更高层面的精神生活。我们不能仅给孩子们温饱与安全，而忽略了对他们精神世界的陶冶。我想这也是三民书局不惜成本而决心出版这一系

列童书的本意。

令人骄傲的是，这一套书的作者，他们不仅在写作上经验丰富，在艺术上也学有专精。所以下笔创作，能深入浅出，饶然有趣，真正是老少皆喜，爱不释手。譬如喻丽清，在散文与诗作上，素有才女之称，在文坛上更拥有广大的读者群；陈永秀与罗珞珈，除了在儿童文学界皆得过奖外，翻译、创作不断，对艺术的研究与喜爱也是数十年如一日用功勤学；章瑛退休后专心研习水墨画，还时常云游四处欣赏名画；戴天禾有良好的国学素养，对艺术更是博闻广见；另外主修艺术的严喆民，除了对艺术学有专精外，对设计更有独到心得。由这一群对艺术又懂又爱的人来执笔写艺术大师的故事，不仅小朋友，我这个“老”朋友也读之百遍从不厌倦。我真正感谢他们不惜时间、心血，投入为孩子写作的行列。当然，如果没有三民书局的支持、用心仔细的编辑，这一套书也是无法以如此完美的面貌出现的。

让我们一起共同享受阅读之乐、文学艺术之美，也与孩子们一起留下美好的阅读记忆。

简宛

本名简初惠，国立台湾师范大学毕业，曾任教仁爱国中，后留学美国，先后于康乃尔大学、伊利诺大学修读文学与儿童文学课程。1976年迁居北卡州，并于北卡州立大学完成教育硕士学位，从事教职工作。

简宛喜欢孩子，也喜欢旅行。虽然专业是教育，但写作与阅读却是生活重心，手中的笔也不曾放下。除了散文与游记外，也写儿童文学并策划主编三民儿童文学丛书，一共出版30余本书。曾获中山文艺散文奖、洪建全儿童文学奖、海外华文著述奖以及美国专业人员名人榜。最大的心愿是所有的孩子都能健康快乐地成长，并且能享受阅读之乐。

作者的话

如果你问：谁是现代雕塑之父呢？我相信每一个人的回答都是：当然是法国的罗丹。

是的，对于罗丹在现代雕塑中所占有的崇高地位，没有任何人会怀疑。罗丹的伟大，不仅仅在他为世人留下来一尊又一尊高贵精美的塑像，经由他的双手，罗丹创造出自米开朗琪罗后最伟大不朽的作品。罗丹的伟大，更由于他改变了整个立体艺术的面貌。

罗丹并不是一个神童型的艺术家。他并不十分聪明，在学校的成绩也不很好。可是，他对艺术的热爱，对梦想的追求却很坚定。他非常用功，日夜不停地画，稍有不满意的地方，他一定会把模型打破再重塑，一直到他认为完美了才停止。由于他的勤奋和专注，遇到挫折时不屈不挠的精神，他才能够成功。罗丹第一座受人肯定称赞的雕塑是《青铜时代》，那时候他已经37岁了。

由于《青铜时代》这座人像太栩栩如生了，大家都说罗丹是在活人身上取模型塑成的。一直到大家到他工作室去参观，得知罗丹对人体解剖学有深厚的知识和了解，才明白罗丹根本不需要在活人身上取模型，也能把人体雕塑得生动而逼真。

罗丹最著名的作品，就是那座题名为《沉思者》的塑像，我想每一个学生、每一位对艺术稍有涉猎的人，都很熟悉那安稳坐着、以手撑着下颌、沉思默想的男人。他是什么人？他在想什么？罗丹从来没有给我们任何答案。

我们几乎在世界各地的博物馆、大学校园、繁华的商业中心、大都市的街道路口，都能看到罗丹的雕塑。这说明了罗丹不但是现代雕塑之父，更是广受世人爱戴的艺术家。他鬼斧神工的作品，将永垂不朽，永远常存。

羅珞珈

罗珞珈

出生于四川省重庆市，但是爸爸妈妈却用湖北省的珞珈山当做她的名字。为什么呢？大概因为珞珈山在爸爸妈妈心中留下许多美好甜蜜的回忆吧。

8岁时，随同妈妈离开家乡，在台湾找到了爸爸。从此在花莲和台北过着快乐的日子。从国立师范大学英语系毕业后，她结了婚，生了一双既捣蛋又会念书的儿女。1979年，她带着儿女到美国定居。

孩子念书时，她也重回圣荷西加州州立大学念书，得到图书馆资讯学硕士学位。现在在斯坦福大学东亚图书馆做编目工作。

除了写儿童书之外，她也从事翻译工作，作品包括《约翰生传》《老人与海》《悲剧性的开端》《我——凯撒琳·赫本传》等多种。

罗丹

小档案

- 1840年 11月12日，出生于法国巴黎。
- 1849年 到一所贵族学校寄读，开始沉迷于绘画与雕塑。
- 1859年 替父亲塑制胸像。
- 1862年 姐姐玛丽亚因病去世，罗丹陷入极度的悲伤中，决定出家去当修士。
- 1863年 修道院长老劝罗丹离开，专心去从事艺术工作。
- 1864年 塑造比比的头像《塌鼻人》。认识以替人缝衣为生的露丝小姐。
- 1872年 以雕制房屋家具为生，贫困潦倒，但仍不放弃对艺术的追求。
- 1876年 完成成名作《青铜时代》。
- 1877年 《走路的人》引起争议。
- 1880年 接受塑制《地狱门》的任务。完成《沉思者》。
- 1882年 《青铜时代》得奖，终于被世人认可为现代最重要的雕塑家。
- 1884-1886年 完成《六市民》。
- 1891年 为法国大文豪巴尔扎克塑像。
- 1900年 在巴黎世界博览会场展出二百件作品，《走路的人》为作品之一。
- 1917年 2月14日，露丝病逝。逝世前两星期，罗丹正式娶露丝为妻。11月17日，罗丹去世。他生前居住的房屋改建为罗丹博物馆，供后人参观。

走近世界最伟大的艺术家

永恒的沉思者——鬼斧神工话罗丹

非常印象非常美——莫奈和他的水莲世界

孤傲的大师——追求完美的塞尚

金黄色的燃烧——梵高的太阳花

生命之美——维梅尔的秘密

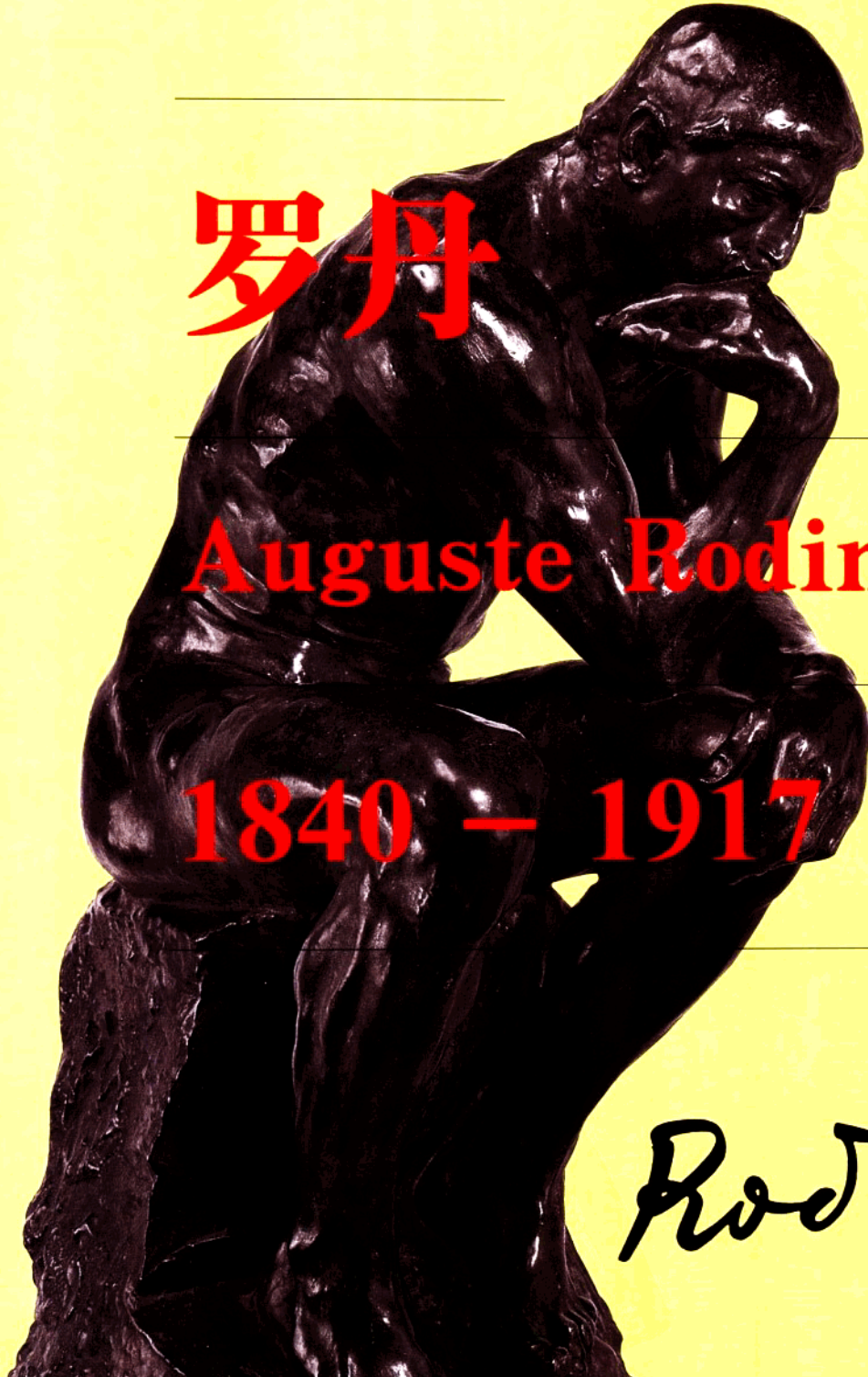
寂寞的天才——达芬奇之谜

拿着画笔当锄头——农民画家米勒

超级天使下凡尘——最后的贵族拉斐尔

石头里的巨人——米开朗琪罗传奇

流浪的异乡人——多彩多姿的高更

罗丹

Auguste Rodin

1840 — 1917

Rodin

1. 雕塑的起源

在所有的艺术形式之中，雕塑是最特殊的。因为它是立体的，所以，它能够运用的空间比平面的艺术多很多。譬如我们观赏一座雕像，站在不同的角度，些许不同的造型，都可能造成这座雕像完全不同的效果。因此，要做一个成功的雕塑家，需要最严格的训练、最丰富的专业知识和最高超的艺术造诣。他们经历的甘苦，往往是外人无法了解的。

雕塑的起源可以一直追溯到石器时代的初期。那时候的洞穴人，就知道怎么样在自己磨的石头刀柄上，在牛骨做成的矛杆上，刻上各种图案：小猫小狗，小花小草，非常好看。

冬天来了，洞穴人怕冷，躲在洞穴里面不敢出来。他们闲着没有事可做，就在山洞的墙壁上雕刻出各种故事，记录发生在生活中的一些有趣的事情。后来，只是在洞壁上雕刻，已没有多大乐趣了，他们就开始用泥巴捏出各种物件。老王打猎时遇到一

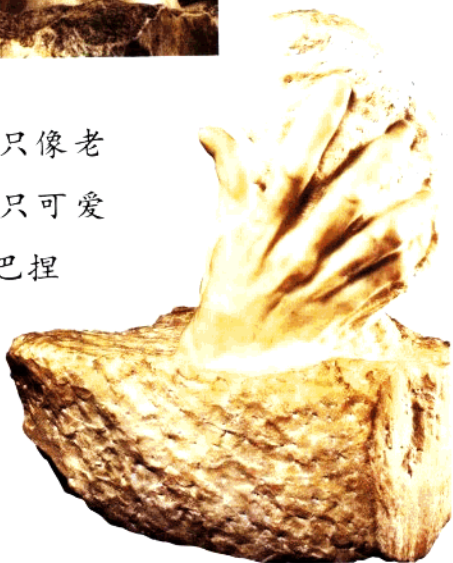

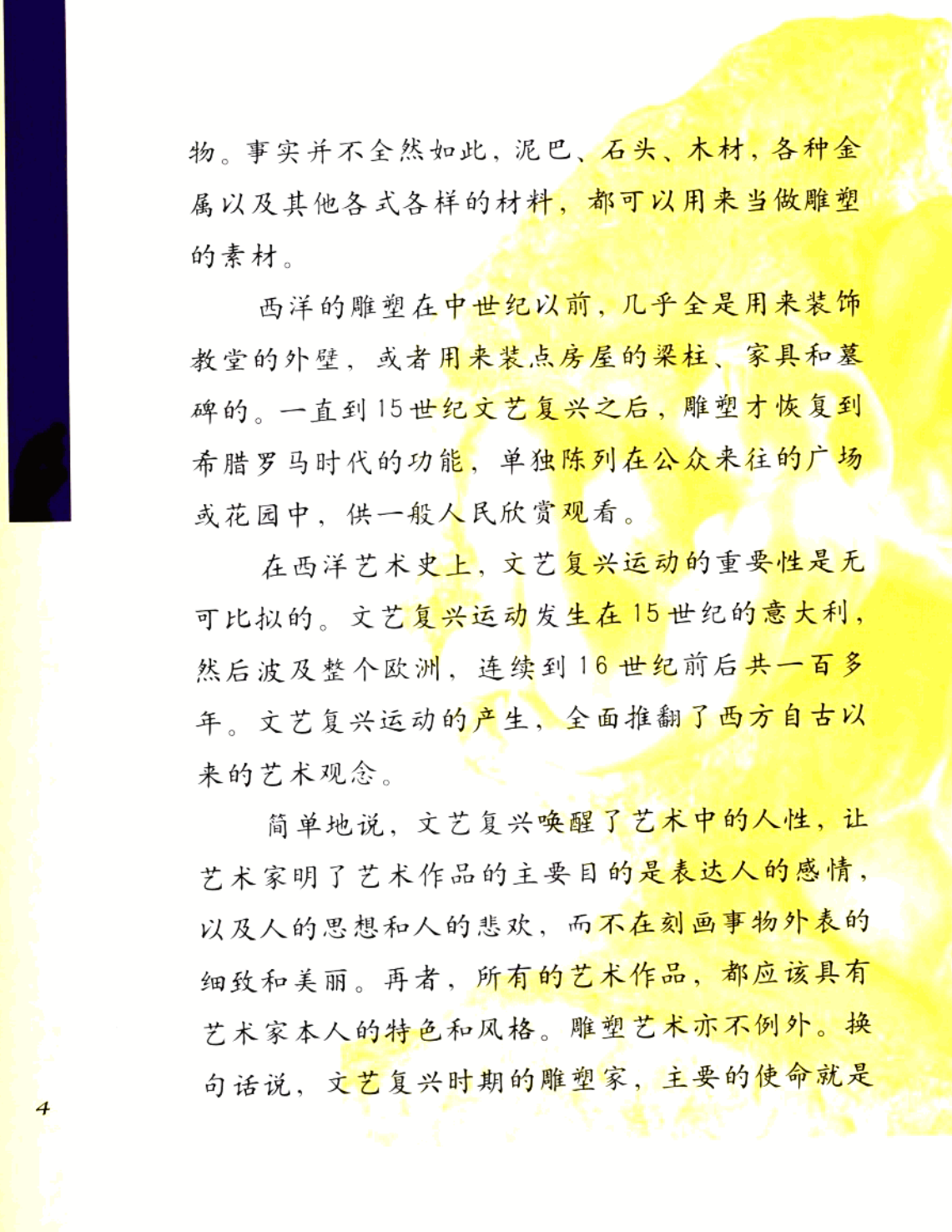
上帝之手 1897年

(大理石 94cm × 82.5cm
× 54.9cm 法国巴黎罗丹
美术馆藏)

只老虎，他们就捏出一只像老虎的动物。小张看到两只可爱的小白兔，他们就用泥巴捏出一只小兔子的模型。

现在，我们一想到雕塑，就想到大理石的塑像，青铜刻花的器

物。事实并不全然如此，泥巴、石头、木材，各种金属以及其他各式各样的材料，都可以用来当做雕塑的素材。

西洋的雕塑在中世纪以前，几乎全是用来装饰教堂的外壁，或者用来装点房屋的梁柱、家具和墓碑的。一直到15世纪文艺复兴之后，雕塑才恢复到希腊罗马时代的功能，单独陈列在公众来往的广场或花园中，供一般人民欣赏观看。

在西洋艺术史上，文艺复兴运动的重要性是无可比拟的。文艺复兴运动发生在15世纪的意大利，然后波及整个欧洲，连续到16世纪前后共一百多年。文艺复兴运动的产生，全面推翻了西方自古以来的艺术观念。

简单地说，文艺复兴唤醒了艺术中的人性，让艺术家明了艺术作品的主要目的是表达人的感情，以及人的思想和人的悲欢，而不在刻画事物外表的细致和美丽。再者，所有的艺术作品，都应该具有艺术家本人的特色和风格。雕塑艺术亦不例外。换句话说，文艺复兴时期的雕塑家，主要的使命就是

要把自己内心的世界，以及人性中内在的力量，用作品去表达出来。这时期最伟大的雕塑家是米开朗琪罗。他的人物塑像栩栩如生，每一块肌肉、每一条筋络，都充满了生命力。

米开朗琪罗以后的三百年中，西洋的雕塑依然依循着他的风格，以人物逼真，线条优美，造型华丽，外表光滑柔润，细节完整真实为标准。

这种标准一直持续到19世纪中期罗丹的出现。罗丹以革命性的创造力打破了雕塑艺术的陈规，使雕塑艺术和印象派的绘画同步，携手进入了现代艺术的领域。

罗丹打破了雕塑的传统，他用破碎不完整的造型，粗糙凹凸的表面，反映出塑像本身强烈的明暗和光影。他继承了米开朗琪罗高妙深厚的人体解剖知识。但是，他经常只强调塑像中的主要部分，而完全忽略其他不重要的部分。罗丹抛弃了惟美的企图，他的某些雕塑，不但不美丽，反而可以说是相当丑陋。罗丹要表现的不仅仅是外表的形象，而是艺术家内心的观念和主张。他说过一句名言：世界

上任何一个人、
任何一样东西
都是美丽的！

这正代表
了现代艺术的
精神。因此，每
当我们提起罗
丹，我们都尊称
他为“现代雕塑
之父”。

(青铜 69cm × 30.8cm
× 31.9cm 法国巴黎罗
丹美术馆藏)

我是美丽的 1882年