

世界名家素描全集

23

李薦宏編審

羅

丹

RODIN

1. 母與子

1880年間 18.1×13.0cm 鋼筆、墨水、不透明顏料 Philadelphia Museum of Art

羅丹平面作品所用的技法和畫材，由於時期的不同而異；雖然很難正確的說明，但從1880年左右到80年代前半部的期間，使用不透明的顏料，在紙面大部分的地方塗佈的情形較多。本圖的母子像是本時期的作品之一，但對主題的詳細內容還不甚明瞭。和本圖構圖相同，同樣用不透明顏料，而根據但丁的「神曲」之母子像或希臘神話中的梅底亞（Medeia）兩幅作品。本圖中由於畫有兩個孩子，故比較接近後者；但畫中母親正疼愛着較小的孩子，則不像梅底亞。

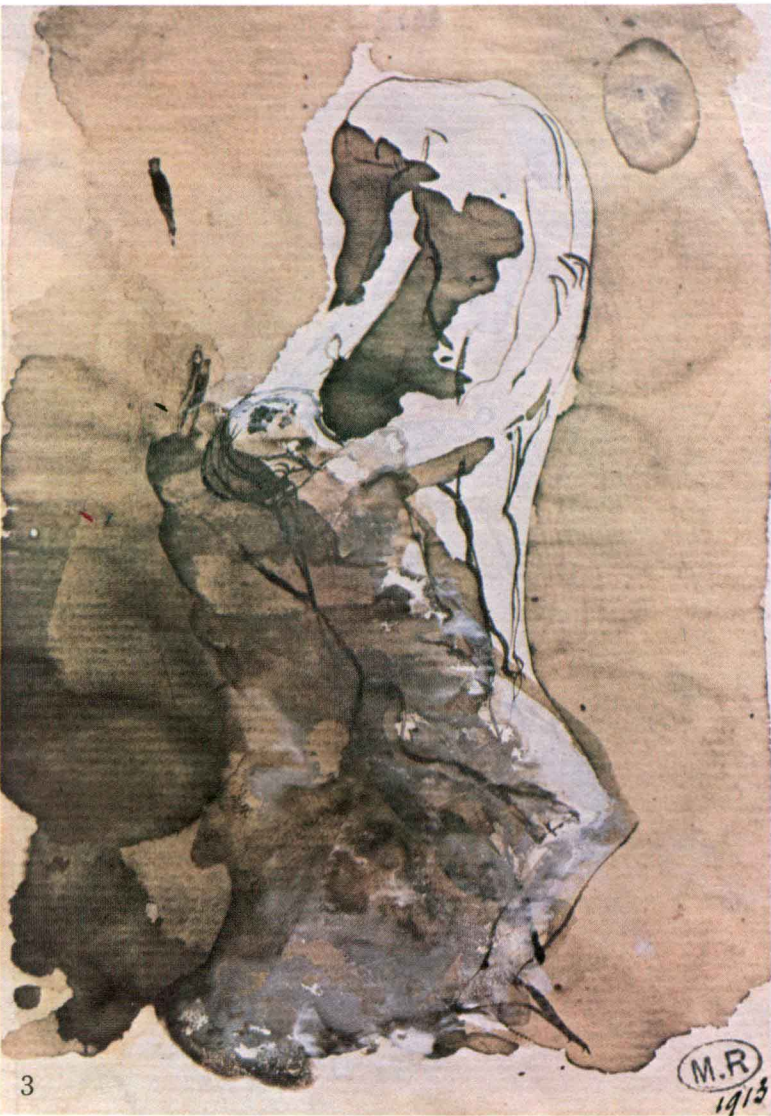
4. 高棉的舞孃們

29.8×19.9cm 鉛筆、筆、褐色墨水、水彩

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

1906年為了參加春始秋終的殖民地博覽會，高棉國王和皇家舞蹈團正式訪問法國。羅丹從東方的舞蹈中看出「在雕刻中、自然中從未有過的動態」

於是大大地受到感動；故他在得到特准之後，很熱衷地為這些舞孃們畫了不少的素描。他使用藍、粉紅、黃三種顏料來畫她們的衣裳。本圖大概曾將穿黃色與白色衣裳的舞孃畫了許多次，尤其在右上方，兩個舞孃重疊畫着，但這部分是無色的，且在其下方寫下了「非常美」的字樣。

3. 雕刻「我很美」的習作

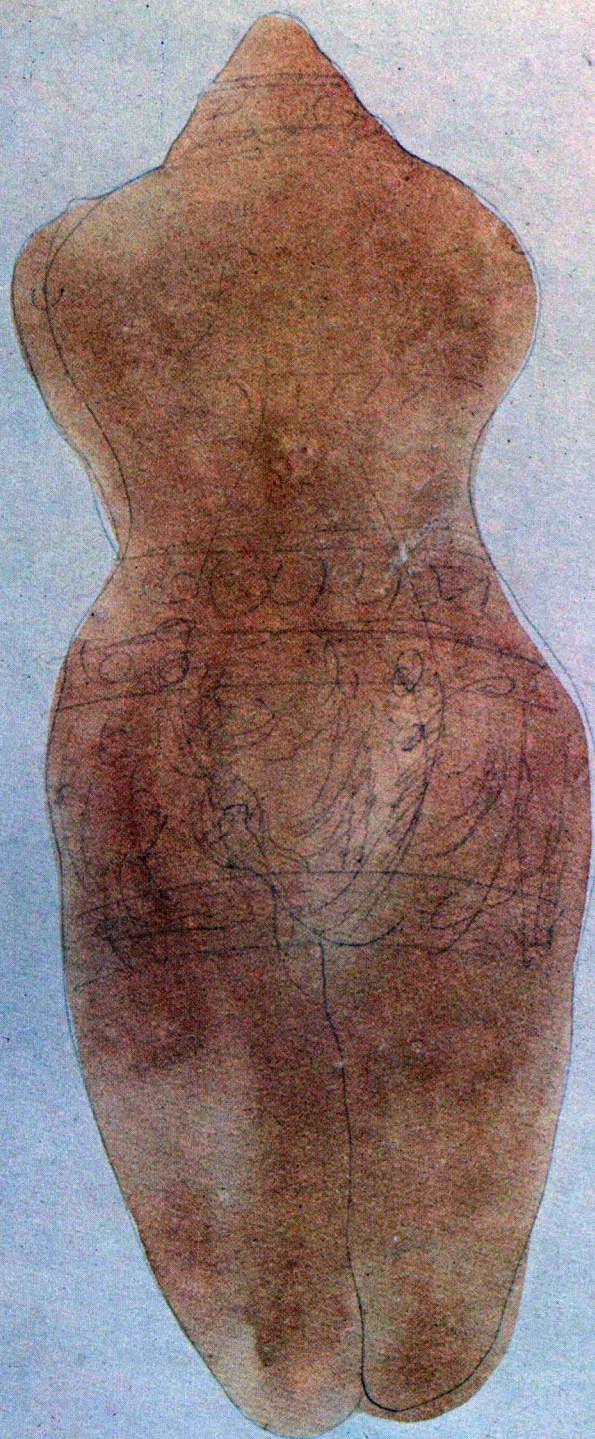
1890年間 17.5×12.5cm 鋼筆、褐色墨水、不透明顏料 Musée Rodin, Paris

本水彩畫和前作「惡之華」的插圖有酷似的一對男女。本圖也是以「我很美」的雕刻為依據，一面做部分的修改，一面加以描繪；但和前作的前後關係，十分難以決定。在二年前羅丹美術館所舉辦的「羅丹與其時代作家」展覽會的目錄中，它被視為是雕刻「我很美」的習作；但從繪畫的畫風來檢討，却是在雕刻之後才畫的，亦被認為比前作更後的製作。畫面上的女體用極簡略的素描，而且人物周圍用黑褐色顏料塗滿，使身體呈白的描寫手法十分有效果，且充滿着繪畫之美。基於上述的說法，本圖被認為是較後期的作品。

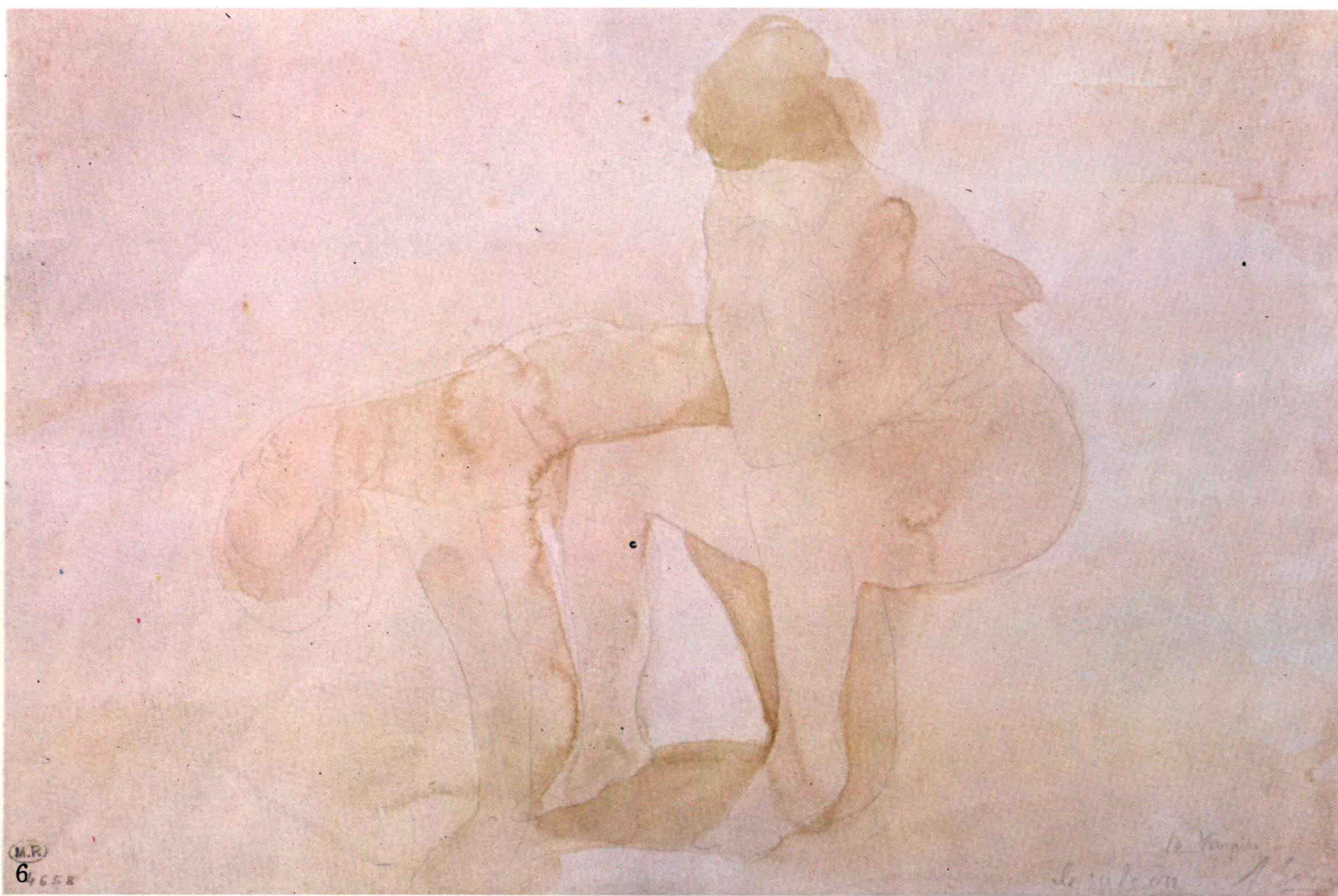
2. 「惡之華」的插圖（由深淵中呼喊）

1888年 17.3×11.2cm 鋼筆、褐色墨水 Musée Rodin, Paris

羅丹在1887年歲末，受到加利瑪書店的委託，繪畫波特萊爾「惡之華」的插圖。第二年的整年，他大概將全副精力貫注於此事，因為這本詩集和但丁的神曲早已迷着了雕刻家羅丹的心。他為了「惡之華」的插圖，將在8年前所製作的雕刻「我很美」，做部分的變更，一方面畫了一對男女。畫中被往上抱的女性，從胸部到腹部，明暗的強弱特別美妙。畫面右下方，寫着詩中最初的兩行，左下方則有簽名。雕刻「我很美」，同樣也是從「惡之華」中之「美」，獲得靈感。（參照插圖17）

M.R.
4771

6. 同性愛的女人們

1900年間 32.2×49.2cm 鉛筆、水彩
Musée Rodin, Paris

女性的同性愛在19世紀後半的法國，常常成為詩（波特萊爾）和繪畫（辛爾培，羅特列克）中的題材。因羅丹作品右下方的幾個字，而被認為和「惡之華」有關。畫中有一個女人跪着，她將上半身後仰，使背脊樑倒靠在另一女人的右膝上，後者不知坐在何處、她交叉雙手，做正在思索的姿勢，有一點類似「沈思者」。描線細細的，水彩淡淡的，但兩個人的平衡狀態十分良好。右邊女人所坐的東西不知是椅子或石頭沒有表現出來，這種情形在羅丹素描中，屢見不鮮。

5. 壺形的女人

49.2×32.3cm 鉛筆、水彩 Musée Rodin, Paris

羅丹很喜歡從女體中去想像壺狀。但這並非羅丹的獨創，在女性中聯想一個壺，或在壺中聯想女性，自古以來就很平常，但羅丹將此事和希臘壺聯想（參照圖版22）。畫面上的女體是跪着，將頭後仰，並將雙手放於背後，造成更近似壺的形象。頭、胸、腹部都畫上了像西臘壺那樣的裝飾花紋和圖畫，是羅丹女性觀的繪畫化作品既珍貴又吸引人。羅丹這類作品另外還有一張，是將壺置於女性頭上而跪於地的優秀美術作品；被收藏在華盛頓國際美術館。

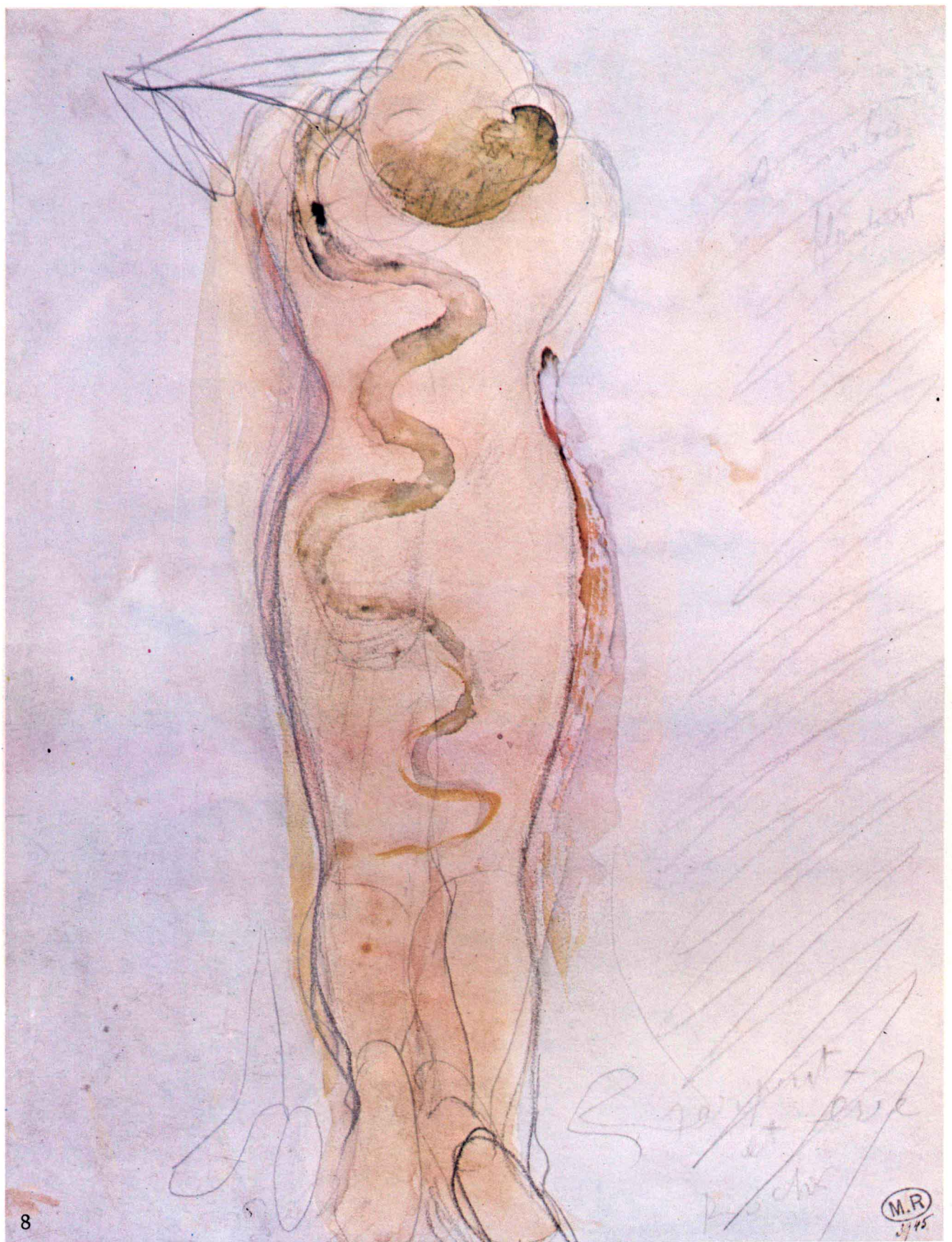

7. 裸婦與蛇

1900~05年 32.1×24.8cm 鉛筆、水彩
The Museum of Modern Art, New York.
Gift of Mr. and Mrs. Patrick Dinehart

自從蛇誘惑夏娃以來，女性與蛇成雙搭配，出現在文學，美術上的情形，不勝枚舉。這幅很有魅力的作品和先行文學或造形作品到底有何關係，我

們不太明瞭，且對畫中裸婦將下半身泡在水中的意義，也不清楚；水中有蛇（在蛇頭部分寫着 serpent），對蛇體的蟠踞情形，也不太清楚。水彩在女體上及女體上方空白部分塗得薄薄的，空白的部分畫着兩條斜線，暗示空間。頭髮色彩使用暈色，十分有效果，且像在入睡或陶醉狀態中女性的表情，亦十分有趣。

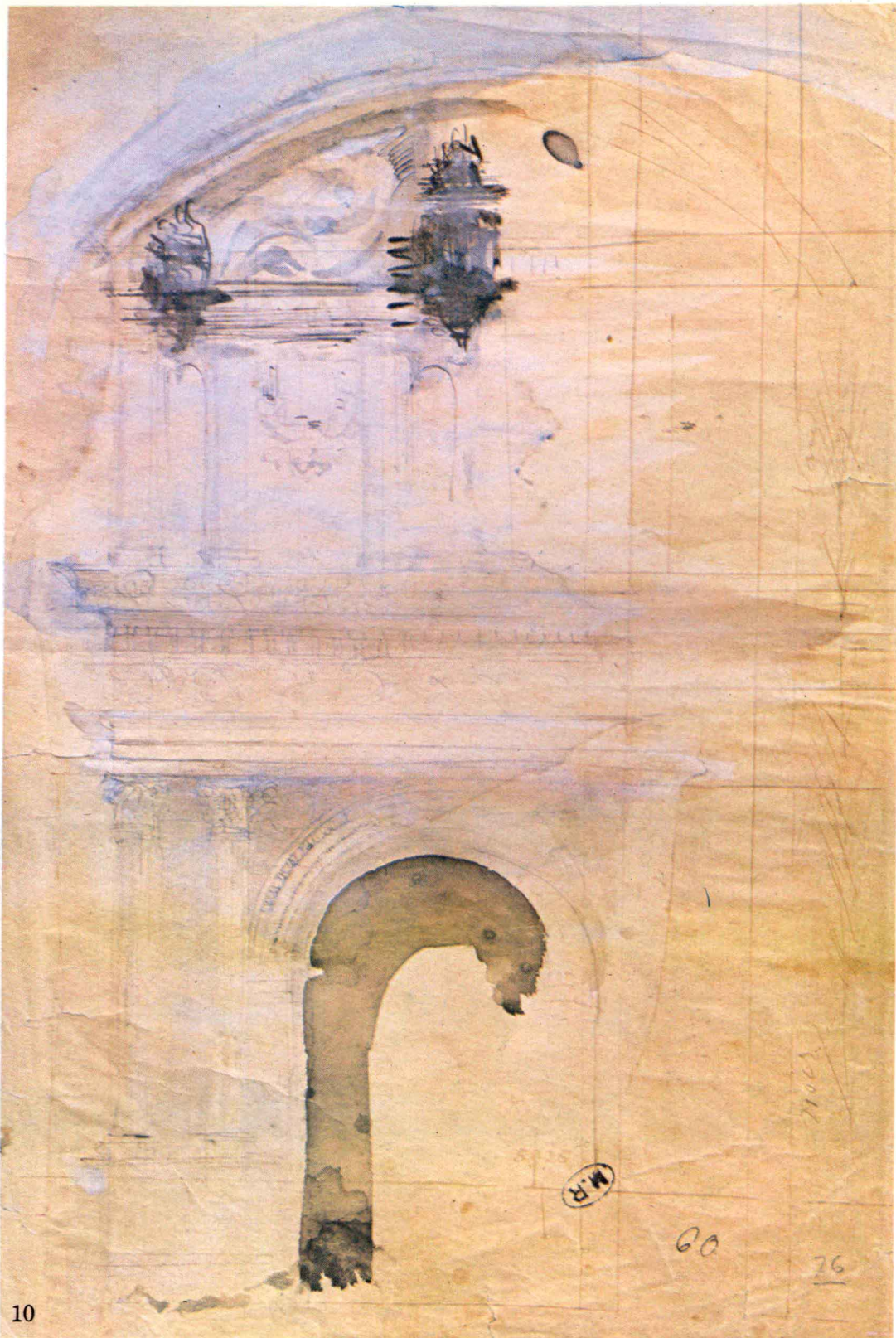

8. 蛇與女人

晚年 32.0×24.8cm 鉛筆、水彩、不透明顏料 Musée Rodin, Paris

本素描右上方書寫着沙郎波 (Salommo)，福樓拜 (Flaubert) 的字樣，右下又寫着蛇與女、岩石。這岩石或許是人名，但詳細情形還不清楚。畫中的一條蛇是從女性的左肩垂下到背部，女性的

頭後仰，雙膝跪地。在腳左右兩側的線條，表示衣裳的下襬，另外頭部和左肩的數條線，似乎和本畫無關，女體肥瘦恰好的曲線和蛇形強烈的曲線互相對照，十分有趣。本圖使用數種色彩，和羅丹一般使用水彩的方法不同。畫面上的數種字樣，好像表示作者豐富的想像力和強烈的聯想力。

10. 自畫像

1890年間 41.9×29.2cm 木炭 Musée

Rodin, Paris

羅丹可說是有天才氣質的人，或許說他是一種天才，也無不可；總之，他對身外之事物都極關心，而對自己本身却很少顧及，不論他的繪畫或雕刻，很少表現自己。從這點上來看，這幅自畫像就變得很珍貴了。他使用木炭柔軟的筆觸，一面強調明暗，一面認真的描繪深瑣雙眉，悶悶不樂的臉孔。從年齡上來看，這幅畫屬於1890年代的製作。像如此鄭重其事畫的素描，對他而言是少有的。在像的左肩上有羅丹的簽名。

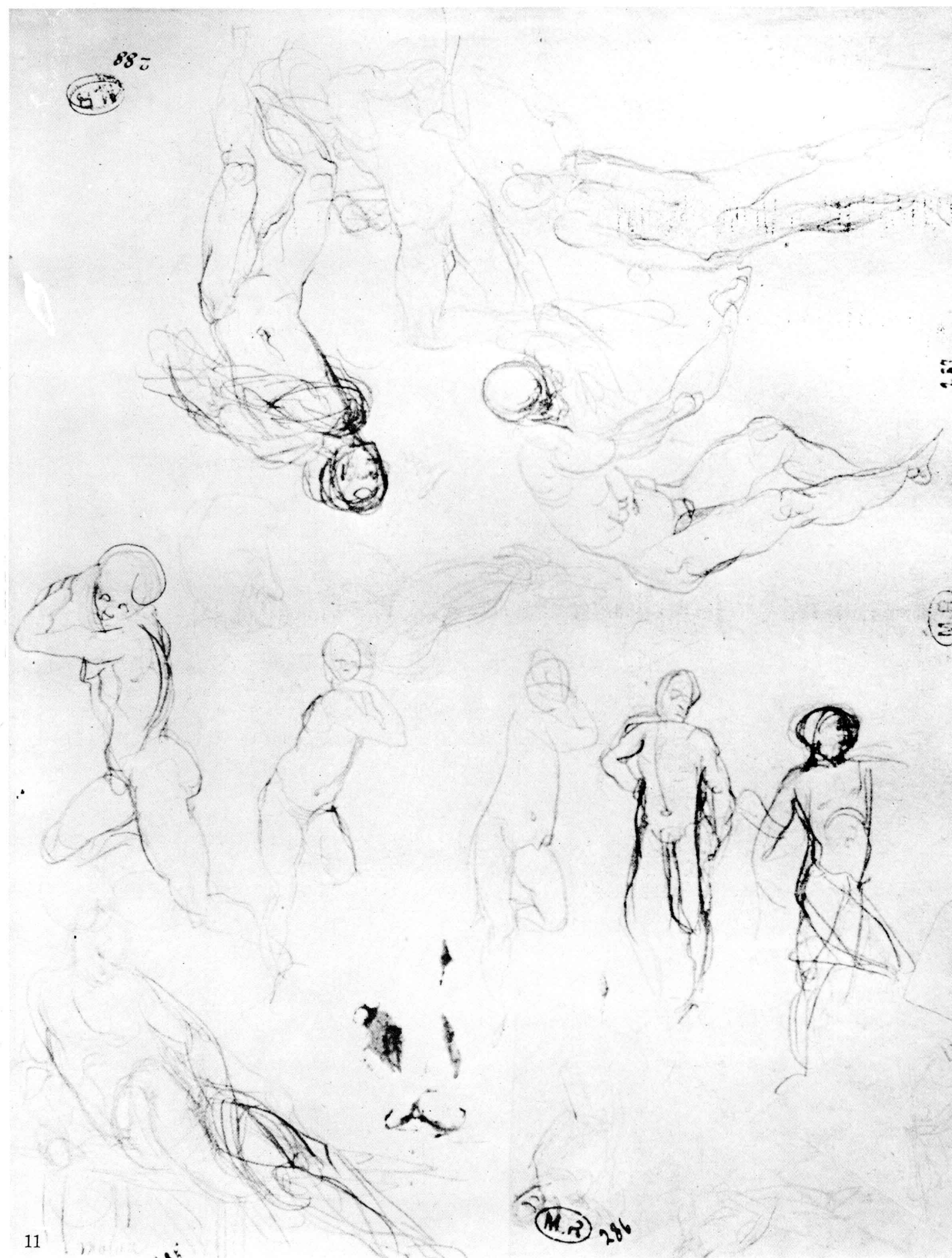
9. 奧塞爾 (Auxerre) 的聖·彼爾修道院大門

24.8×15.9cm 鋼筆、鉛筆、水彩 Musée

Rodin, Paris

彙集羅丹所寫的數篇文章，編成「法國大神殿」，在1914年出版。本圖就是為了做為這本書的插圖，所收集的羅丹建築素描之一。他所畫的是布爾哥尼地方，奧塞爾城的聖·彼爾聖堂所附屬的古老修道院大門。這修道院是屬於文藝復興時期的建築物，當然有些微的損傷，但二層樓的大門正面左半部被正確描繪，且強調了明暗的效果。位於最上端，兩個人橫臥像之中左邊的賽列斯，畫得還算清楚。右邊上方寫着「白」字，下方寫着「黑」字。但對製作年代則無任何線索。

12. 雨果頭部的習作

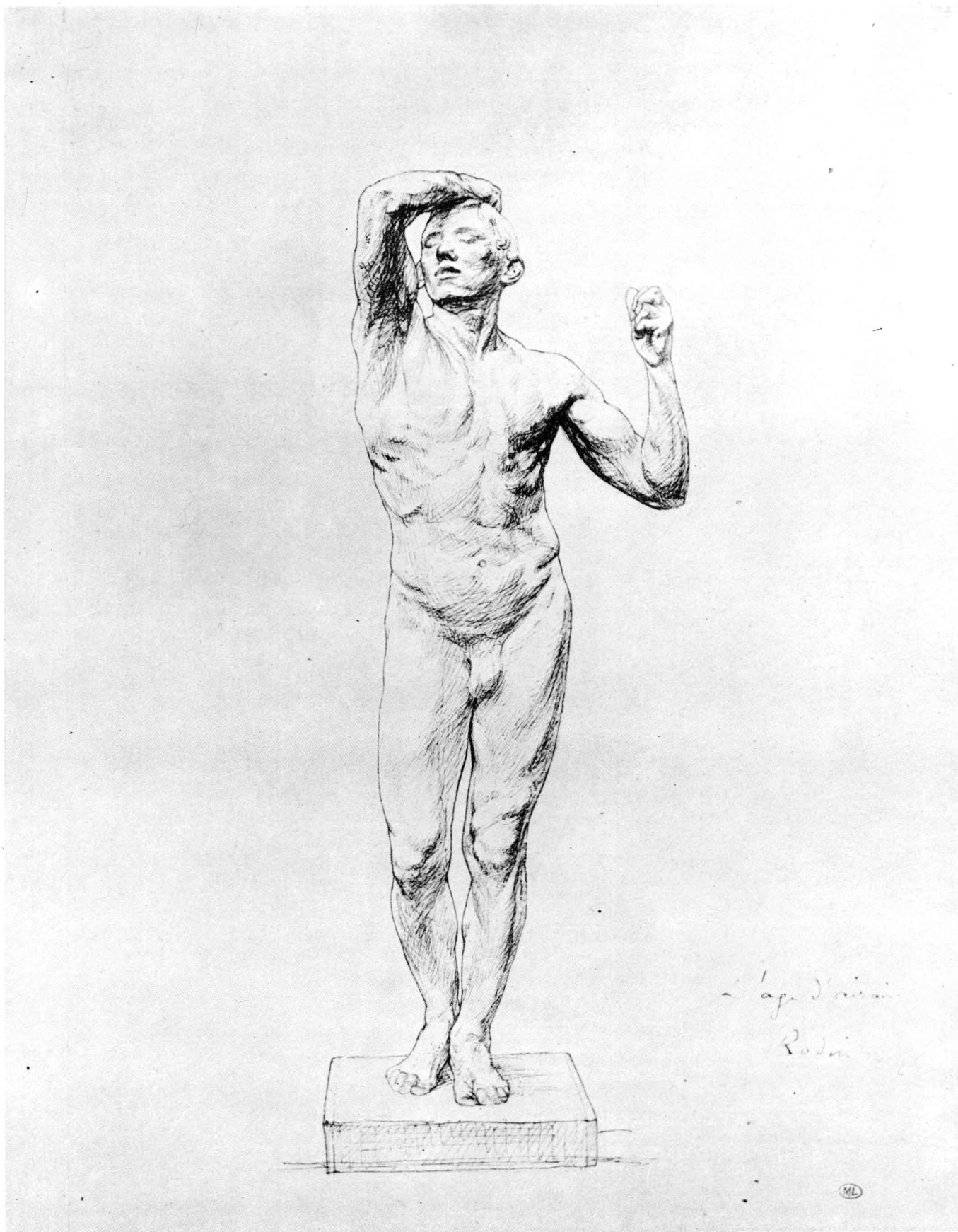
1883~85年 25.2×21.1cm 木炭、淡彩
Musée Rodin, Paris

但丁、波特萊爾和雨果對羅丹而言是偉人。1883年羅丹要製作雨果胸像時，雨果不為他擺姿勢。雖然如此，雨果並不阻止羅丹出入其門，因此羅丹能自由觀察這位偉人起居生活的舉止。他將由各個角度見到的雨果臉部，在許多種紙上畫了很多，鋼筆、木炭、鉛筆，及他身邊攜帶的各式紙張等材質都是他作畫材料。根據龔古爾的說法「羅丹這一類素描的總數大約有60張」其中的一張被日本人個人收藏。

11. 人體研究的速寫

1875~76年 29.8×22.3cm 鉛筆 Musée Rodin, Paris

本作品被視為與羅丹1875年初期之義大利旅行有關。羅丹在初次義大利旅行中，受到多那太羅（Dohatello）和米開蘭基羅作品的強烈震撼；尤其後者親手雕刻的梅底契家墓，更永留心頭。於是結束這趟旅行，回到比利時之後，遂開始對素描熱衷起來。他要模特兒擺出米開朗基羅雕刻的姿勢，而來繪素描，這種情形常有。從本圖中，可見到類似「大衛」，所謂「奴隸」，或像梅底契家墓中的「曙光」或「黃昏」的人物姿勢。但手的位置與腿的組合方式，都不相同；可見羅丹不一定要模特兒做與雕刻一模一樣的姿勢。

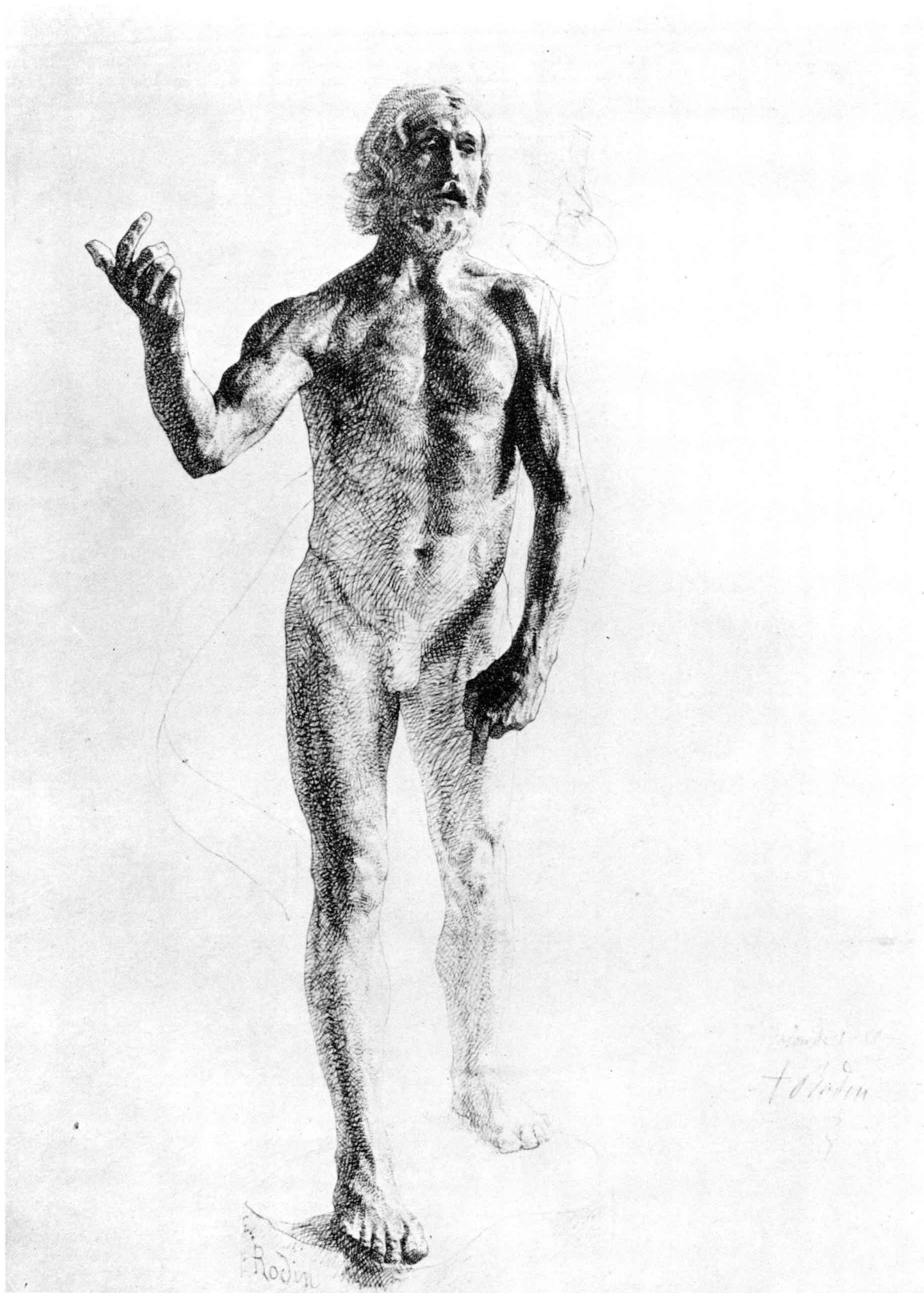

13. 青銅時代

1877年 31.5×23.4cm 銅筆、墨水 Musée du Louvre, Paris

由羅丹親手雕刻，最著名的雕刻之一「青銅時代」於1877年在布魯賽爾與巴黎同時發表，而引起議論紛紛。在發表的當時，這兩處的作品是石膏像；這石膏像被鑄成青銅是二、三年以後的事。羅

丹時常將自己的雕刻繪成素描；本素描是根據石膏像所製作的鋼筆畫。使用鋼筆比用鉛筆或木炭更能藉線的交錯，來表現明暗的推移。尤其需要研究腹部與大腿部，柔軟有凹凸情形時，更依賴鋼筆。將本圖和下幅作品圖14相比較，就能明瞭羅丹對微妙的潤飾，明暗緩慢的變化，及光線對身體各部分造成的效果十分留意。

14. 說教中的洗禮者約翰

1880年 32.3×22.2cm 鉛筆、鋼筆、墨水
Fogg Art Museum, Harvard University,
Cambridge, Mass. Bequest Grenville L.
Winthrop

洗禮者約翰正在說教的姿勢之等身大小石膏像，曾參加1880年沙龍畫展；但此時的十字架被取

除了。故此素描可說是在石膏像完成之後，尚未搬入沙龍之前所描繪的。如圖13「青銅時代」用細微鋼筆的線更緻密地畫了全身，明暗變化也較豐富，帶着憂鬱的潤飾，畫出強健的骨架和堅實的肌肉。任何人都能看得出，本素描比前作素描有更明顯的進步。最初有輕輕地用鉛筆畫過痕跡，這是經由實物的調查而確定的。（參照插圖2）

C. J. B. 1840

16

16. 「地獄篇」的幻想

1880~81年 19.3×10.3cm 鋼筆、褐色墨水、
強光部分加白粉筆 Fogg Art Museum, Harvard
University, Cambridge, Mass. Bequest Gren
ville L. Winthrop

1880年夏天，羅丹接到雕刻「神曲」中「地獄門」的訂購，至於主題，則由他自定。以後他告訴別人說：「一年來我專注地閱讀了『地獄篇』。」他將「地獄篇」中的那一部分繪畫化，則不清楚。不過畫中兩個人體，每一位的骨骼都很堅實，乍見之下，像被剝皮的標本，相當有趣。它使用廉價有格的紙，畫面上四處都寫有文字。題名則是根據右上方的兩行文字而來；本素描又讓人很容易想起在1880年用石膏製作的「為（地獄門）的第2試作」捐上位於左端的一對人物。

15. 黃金時代

1878年間 46.8×30.5cm 木炭 The
Metropolitan Museum of Art, New York

以前數次雇用羅丹為助手的雕刻家喀利埃·貝爾茲，在1879年任職於國立賽威爾陶器工場，做為監督員，他又以每小時3法郎的微薄薪水雇用羅丹，這樣持續了三年。此時羅丹的工作是製作淺浮雕來裝飾壺表面；據說羅丹每小時做一件作品。本素描似乎和他所做的工作有關，不知是否畫在壺上。因此他有裝飾性的素描，由這種作品可以窺見；當然這種素描反應着喀利埃·貝爾茲的樣式。同樣地也讓人感覺出羅丹有18世紀洛可可的作風；尤其是和克勞迪昂（Clodion）的作品有關。

17. 蹲地的裸體男性

1900~05年間 19.7×29.8cm 鉛筆、水彩

Philadelphia Museum of Art

晚年的羅丹很少像本圖一樣，將男性模特兒以裸體來畫。當然在畫本素描之後，曾以俄國芭蕾舞團的主角尼辛斯基為模特兒，製作小雕刻。假如本素描是進入本世紀之後不久的製作，則模特兒就不是尼辛斯基。畫面右邊的臉部與手腕，是用又短促又銳利的線來描繪的，故讓人有生硬的感覺；相反的，臀部與大腿部是用又細長又舒暢柔和的線來描繪。同時重新修改成右脚朝上，左脚往後，且修過的部分塗有黃色的水彩。左下有簽名，右上方有haut bon relief的字樣。