

人
类
文
明
画
卷
从

罗丹

不朽的雕塑巨匠

周克希 编

重庆出版社

主编 吴岳添 李书敏 赵 伐

罗丹

不朽的雕塑巨匠

周克希 编

重庆出版社

责任编辑 朱荣瑚
封面设计 王 多
技术设计 聂丹英
版面构成 周欣生

人类文明画卷丛书

罗丹——不朽的雕塑巨匠

周克希 编

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)

新华书店 经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 3 插页 2

1999年5月第一版 1999年5月第一版第一次印刷

印数：1—10,000

*

ISBN7-5366-4312-8/J · 594

定价：17.00元

人

类

文

明

画

卷

丛

书

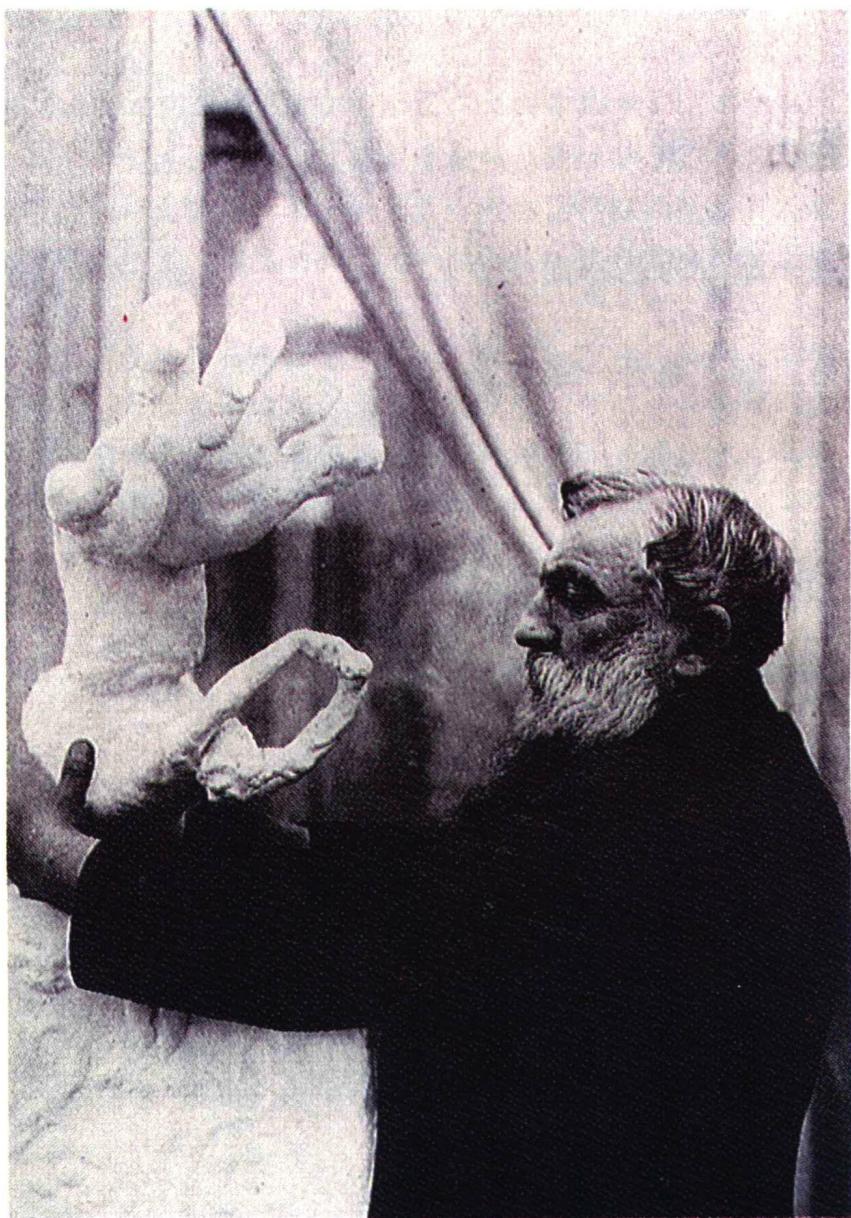

出版者的话

《人类文明画卷丛书》终于同广大读者见面了！这套设计精美、图文并茂的丛书，是重庆出版社献给读者，尤其是青少年的一份真诚的礼物。我们衷心希望你们在汲取丛书里趣味盎然、丰富、翔实的知识的同时，能够获得最美好的艺术享受。

为了使这套丛书尽善尽美，从创意、写作、编辑、装帧到印刷，每位参与者都付出了极为辛勤的劳动。在向他们表示衷心感谢的时候，我们特别要提到的是著名的学者、教授吴岳添、李书敏、赵伐（以上3位系丛书主编）、郝运、郑克鲁、王振孙、马振骋、周克希、何敬业、徐和瑾、金志平、施康强、王文融、余中先等，没有他们的努力和合作，就不会有这套书的成功。

为读者服务是我们的天职，读者的满意就是我们最大的快乐。

目 录

第一章 为艺术而生	1
第二章 杀开一条血路	13
第三章 《地狱之门》	24
第四章 卡米依	38
第五章 历史的回响	54
第六章 《巴尔扎克》风波	70
第七章 孤独的荣耀	82

第一章 为艺术而生

19世纪上半叶，工业革命的浪潮席卷欧洲。

1830年前后，诺曼底的一个年轻人让·巴普蒂斯特·罗丹满怀对新生活的憧憬，来到繁华的巴黎。他先在一个修会里干了几个月杂务，后来机遇来了，他进巴黎警署当上了便衣保安警察，月薪1800法郎，维持全家生活颇为宽裕。1840年11月，家里添了一个儿子，取名勒内·罗丹。小罗丹还有一个比他大两岁的姐姐，名叫玛丽娅。做父母的对孩子的教育原则，一是强调“阳刚之气的坚强”，二是恪守18世纪传统的“礼貌谦恭，举止优雅”。每逢星期天，全家人在圣梅达尔教堂做过弥撒以后，总要散步到植物园或南郊的克拉马尔。有时候，小罗丹的姨妈也带着三个儿子一块儿来。事后看来，罗丹母亲面上的亲戚也许颇有些艺术细胞，小罗丹的这三位表兄

让·巴普蒂斯特·罗丹

罗丹之母：玛丽·谢弗

弟，后来分别成了画家、镌版技师和印刷技师。

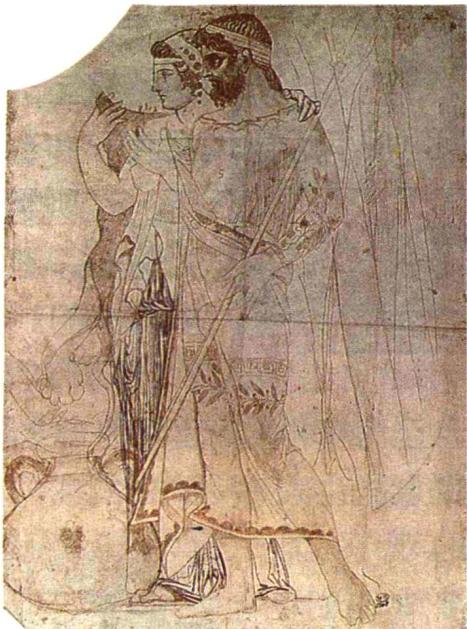
小罗丹跟别的男孩没什么两样，就是看上去更内向些，常常耽于自己的想象。日后，这位雕塑大师回忆说：“就我记忆所及，在久远的童年时代，我就

开始画画了。母亲常去一家杂货铺买东西，老板用有字的纸来包东西，有时纸袋上不光有图画，还有雕像。我都照样画下来。”他当时读的是教会小学，由于从小近视很深，生来又怕羞，他在老师的眼里，是个表现平平的学生，在父亲眼里，则是个不成器的儿子。后来，父亲让他转学到博韦去读一所寄宿学校，学校校长是小罗丹的叔父。小罗丹的学业似乎仍不见长进，既读不好也写不好，叔叔决定打发他回巴

黎。当时罗丹14岁，已经是该选一门职业的年龄了。

小罗丹对自己的未来还没有一个明确的设想，得闲倒是常去看书。他常去圣热纳维埃芙图书馆。有一回他在那儿看了几本介绍米开朗基罗作品的书，当下茅塞顿开，决定要学画画，将来做画家。可是父亲认为艺术算不得正经行业，一心想让儿子从事体面一些的工作。小罗丹却说什么也不肯改变主意。母亲和姐姐也帮他说话，最后父亲让了步。就在14岁这年，罗丹进了皇家绘画学校，这所学校位于医学院路上，巴黎人管它叫“小学校”，以区别于规模更大、名气更响的巴黎美术学院。

这所免费的皇家绘画学校，1765年由路易十五创立，1877年改名为国立装饰艺术学校。创办这所学校的初衷是进行绘画教学，没想到却培养了不少

罗丹临摹古画的习作

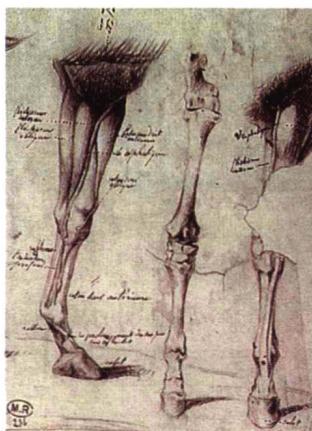
勒科克·德·布瓦博德朗

自己为榜样的，就愈能让人感受到他鲜明的个性。”他强调培养学生的观察力，要求他们能够凭感觉抓住对象的主要线条和特征，鼓励学生师法大自然。罗丹深受老师的影响，认为只

有自然光线才适合表现形体美，这成了他终生恪守不渝的创作信条。

罗丹结识了好些年龄相仿的

艺术工匠：细木工，雕刻工，铜饰匠和铸模工。不过话虽这么说，在贝洛克校长和布瓦博德朗等教师的努力下，这所学校在艺术界还是享有相当声誉，造就了一群杰出的画家和雕塑家的。布瓦博德朗认为，“一个真正的教师，是不会在学生面前以

罗丹素描习作：马的
腿部骨骼和肌腱

罗丹素描习作：持短
棍的男子

同学，大家趣味相投，都想日后能闯一番事业。罗丹和这些朋友们交往以后，很快意识到自己艺术修养还颇为欠缺，于是他尽量利用巴黎两个免费进修的好去处：博物馆和图书馆。

他每天的日程排得满满的：上课前，先到洛泽家去画油画，这位画家是罗丹家的老朋友。8点到12点，在学校上绘画课，通常就在圆形大教室里上习作课。“小学校”不像皇家美术学院那样有真人模特儿，所以基础课的主要内容，就是临摹古典大师的作品。老师一星期只来几次，修改一下学生的作业。

下午，他不是到罗浮宫去临摹大师的杰作，就是到皇家图书馆去看书。然后，他穿过塞纳河，到对岸的戈博兰画室去跟画家吕卡学画，在这儿就有模特儿了，但也要画石膏像。晚上，他把白天所见到的人物、景象凭回忆画在纸上。他还读了许多文学作品：古罗马诗人维吉尔，以及法国的雨果、缪塞、拉马丁、米什莱和基内等作家、诗人的作品，都是罗丹所喜爱的。

他在一次意外事故中让窗玻璃划破了脸，留下一块很大的瘢

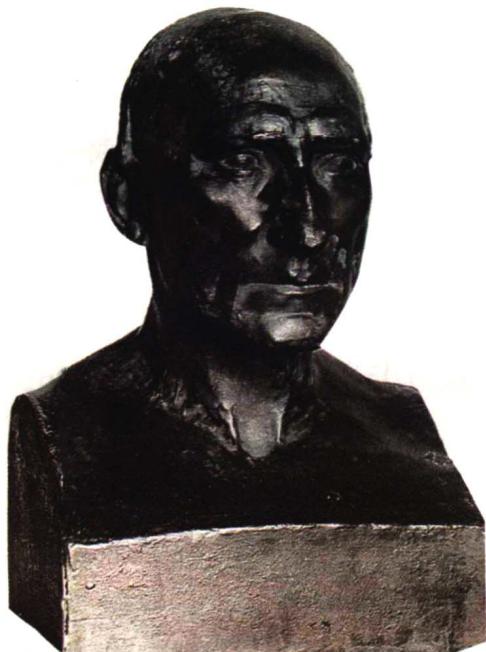

《戴鸭舌帽的男子画像》，
罗丹铅笔自画像

疤，所以来他蓄起了胡子。当时罗丹画过一幅自画像。从这幅自画像上，我们可以看到，在这个腼腆的年轻人身上，有一种强烈而又不自觉的自信。还没有留胡须的脸蛋，依稀透着孩子气的前额，笔挺的鼻子，抿得紧紧的嘴唇，仿佛蕴藏着一个秘不示人的决心。尤其是那两道聚敛如弓的眉毛，眉宇间犹如凝聚着不可摧毁的意志和力量。

罗丹在学校的第一年只学绘画，对雕塑还一无所知。有一天他无意间推开雕塑工作室的门，看见了里面的雕塑成品和堆放在一边的黏土，顿时觉得眼前一亮。“我第一次见到黏土，欢喜得仿佛飞上了天”，他后来回忆道，“我一段一段捏好手臂、头和腿，然后把它们拼成一个整体。我一下子就抓到了窍门，心头充满喜悦”。

1857年，17岁的罗丹有两幅临摹作品先后获得头奖。他在老师的鼓励下，准备报考皇家美术学院。对儿子的这种抱负，做父亲的不知是该给他鼓气呢，还是该给他泼点冷水，于是就带了儿子去请教风头正健的雕塑家曼德隆。罗丹把自己的绘画作品和雕塑的石膏像（其中包括他为父亲塑的胸像，现在一般都认为这是罗丹的第一件雕塑作品）——用手推车送到曼德隆那儿。大师看了这些作品，当场肯定了罗丹

让·巴普蒂斯特·罗丹。青铜胸

名。一连三次受挫，罗丹情绪不免有些消沉。做父亲的在一封“关于工作问题”的信上，提醒儿子“我看你有点优柔寡断，因为在我看来，你是在听凭自己消沉下去”。罗丹的同班同学、好友富尔凯委婉地批评他说：“你跟其他那些人不同，你所缺少的并不

的才能。看到儿子得到大师的奖掖，做父亲的终于下了决心，支持儿子报考皇家美术学院。不料罗丹出师不利，发榜时名落孙山。

罗丹心犹不甘，又接连两次报考皇家美术学院，结果仍是榜上

罗丹与富尔凯

是才能，而是显示才能所必需的毅力”，他热情地鼓励罗丹：“你是为艺术而生的”。

罗丹报考皇家美术学院落榜，其实并不是坏事。罗丹日后说过，他当初没有受美术学院的束缚真是“万幸”。原来，当时的皇家美术学院在观念上远比“小学校”保守得多，它还始终把拿破仑的御用画家大卫的新古典主义观念奉为圭臬，而罗丹所服膺的艺术观念和行为方式，虽说在“小学校”里颇为流行，却是跟大卫的观念大相径庭的。

不遵照大卫派的规范行事，就意味着没法接到订货；而对一个雕塑家来说，得不到订货，就意味着难以维持生计：工作室、材料要花钱不说，请人帮忙浇

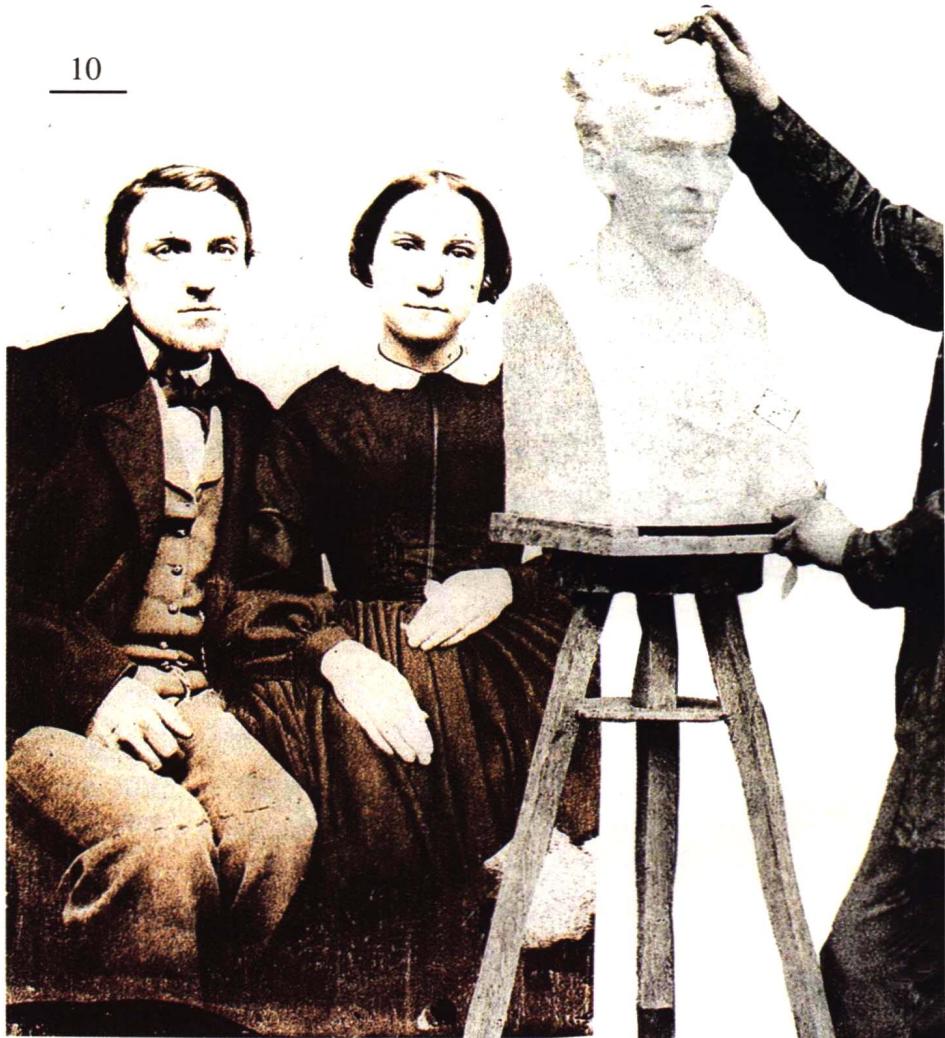
画展评委

铸青铜雕像，为雕像上色，配备助手，也都得大把大把花钱。1861年，罗丹的父亲退休，退休金很菲薄。比罗丹只大两岁的姐姐玛丽娅早就在一家圣器店帮工，现在罗丹也分担家计了。

从1853年起，在拿破仑三世和建筑师奥斯曼的推动下，巴黎经历了一场急遽的变革。奥斯曼扮演的角色，实际上相当于一位部长。他提出的建议举足轻重，巴黎市容如何整饬，一大半取决于他的想法；重

巴黎街景

罗丹与姐姐玛丽娅

罗丹在《埃马尔神父胸像》前