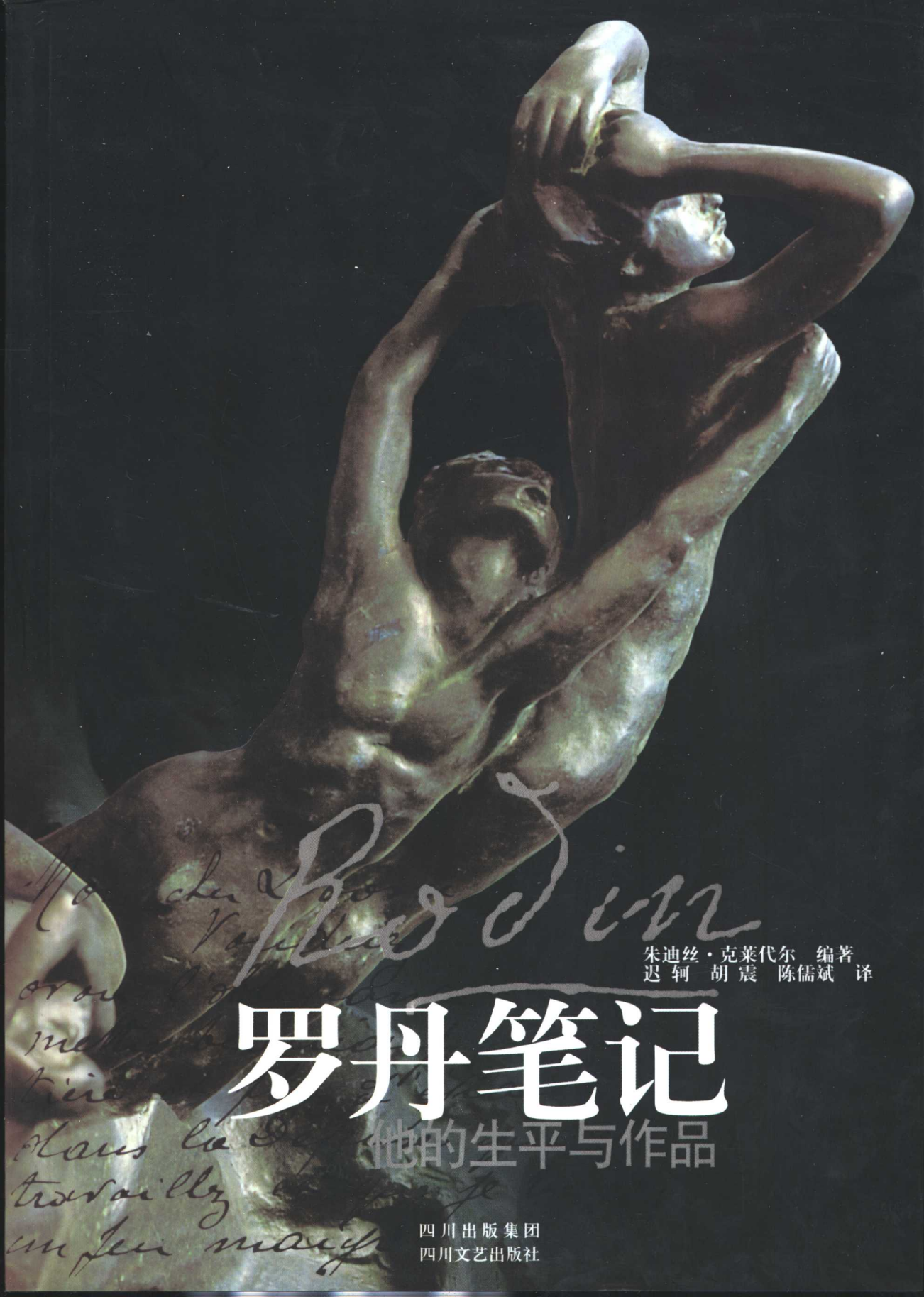

朱迪丝·克莱代尔 编著
迟轲 胡震 陈儒斌 译

罗丹笔记

他的生平与作品

四川出版集团
四川文艺出版社

罗丹笔记
他的生平与作品

朱迪丝·克莱代尔 编著
迟轲 胡震 陈儒斌 译

四川出版集团
四川文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

罗丹笔记：他的生平与作品 / 迟轲、胡震、陈儒斌译.
—成都：四川文艺出版社，2003.12

ISBN 7-5411-2225-4

I. 罗… II. ①迟… ②胡… ③陈… III. 罗丹,
A. (1840~1917) 一生平事迹②罗丹, A. (1840~1917)
—雕塑—艺术评论 IV. ①K835.655.72②J305.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 083423 号

策划组稿：金 平 陈 维 吕 泰

特约编辑：刘治贵

责任编辑：吕 泰

封面设计：周 明

责任校对：韩 华等

责任印制：龙小龙

罗丹笔记——他的生平与作品

LUO DAN BIJI—TADE SHENGPING YU ZUOPIN

朱迪丝·克莱代尔 编著

迟轲 胡震 陈儒斌 译

四川出版集团 出版发行
四川文艺出版社

地址：成都盐道街 3 号

邮政编码：610012

发行部电话：(028) 86666700

编辑部电话：(028) 86662959

<http://www.scwys.com>

新华书店经销 四川锦祝印务所印刷

开本 700×1000mm 1/16 印张 18 插页 8 字数 348 千

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

印数：1—5, 000 册

ISBN7-5411-2225-4 / I·1878

定价：38.00 元

版权所有，违者必究，举报有奖。举报电话：(028)86636481 86241146

本书若出现印装质量问题，请与工厂调换。电话：(028)85910167

Prodiu

罗丹与中国

——中译本序言

·迟轲·

罗丹是近百年来西方美术史上对中国影响最大的艺术家。

首先，罗丹敢于打破僵死的传统，勇于革新的精神，激励了“五四”时代的革命者。郭沫若在他的著名诗篇《匪徒颂》中，赞美了许多向旧传统宣战的人，包括克伦威尔、列宁、托尔斯泰、惠特曼和罗丹等人。说罗丹是“反抗古典三味的艺风”的“文艺革命的匪徒”。

其次，中国现代的雕塑艺术，是“五四”以后才发展起来的。这个时期，罗丹在西方艺术界影响巨大。中国青年到西方留学的，无论是学美术、学文学，以至其他学科，大多受到罗丹作品和思想的不同程度的影响。宗白华在1920年夏秋间赴德国，途经巴黎时参观了罗丹纪念馆，罗丹的作品对他是一个重要的启示。到德国后，就在大学学习美学，写了一篇《看了罗丹的

他的相貌普通，目光明亮，眼睛不时在红红的、显得有些病态的眼睑下面眨动。他留着泛黄的胡子，平头，圆圆的脑袋看上去执拗得很——这样一个人，令我想起耶稣基督的门徒。

——龚古尔兄弟
《日记》

罗丹像

雕塑之后》，寄回国内，刊于1921年《少年中国》月刊。半个多世纪后回首，宗先生仍未能忘情。刘开渠回忆他1924年在北京艺专学习时，见到北京《美育》杂志封面上印有罗丹的《青铜时代》，激起了他对雕塑的向往。1929年去巴黎国立高等美术学校学习雕塑，进入了著名雕塑家布歇的工作室。这位教授“在艺术手法上近似罗丹，但不像罗丹那样富于浪漫色彩，更接近于写实主义”。刘开渠学成归国，1933年到杭州艺专任教。当时的学生也都受到罗丹的影响。后来他回忆说：“我第一次走进教室，发现学生的基本练习都接近罗丹的手法。”可见罗丹的影响之广泛。刘开渠任教期间，雕塑系有十几位学生，他们后来都成了中国现代雕塑的先驱者，其中包括后来成为美学家的王朝闻。当然，无论刘开渠或王朝闻，在雕塑创作方面，后来都摆脱了罗丹的影响，而形成了自己具有中华民族特色的个人风格，但对于罗丹的雕塑和理论的重视却贯穿了他们的一生。二十世纪九十年代初，王朝闻以八十多岁的高龄完成他的《雕塑雕塑》专著时，曾在书中多处论述罗丹的雕塑和理论。肯定了罗丹所作的《巴尔扎克像》《老娼妇》等曾受到曲解的作品的独创性；同时对罗丹《艺术论》中有关“雕塑中的运动”，以及对米开朗基罗等人的评价，作了精辟的分析。

罗丹对世人的影响，不单在他的雕塑作品，还在于他的理论著述。对于中国的文化界，这一点也是很明显的。二十世纪二十年代初，美学家朱光潜在欧洲留学时，写了他的《文艺心理学》的初稿。当时他已读到了罗丹的《艺术论》，并且把它与歌德的名著《文艺对话录》都列为美学的重要著作。过了半个世纪，朱光潜在《谈美书简》中

再次谈到罗丹，并且为罗丹受到的不公正的批评作了有力的辩护。

朱先生指出，国内曾有人批评说罗丹“受到了颓废思潮的很深的影响”，“罗丹思想上同颓废派的联系，使他不能正确辨认生活中的一切美丑现象”。朱先生对此反驳说：“试问罗丹既不能辨认生活中的一切美丑现象，他不就成了白痴吗？还凭什么创造出那些公认的杰出的作品呢？”“请问广大读者，《罗丹艺术论》和罗丹的作品究竟在哪一点上表明他是个颓废派呢？和他联系较多的人是雨果和巴尔扎克，他替这两位伟大小说家都雕过像，此外还有大诗人波德莱尔，他和罗丹是互相倾慕的。波德莱尔的诗集命名为《罪恶之花》，一出版就成了一部最畅销的书。”在这里，朱先生还纠正了《罪恶之花》译名的不够确切，按照法文原意，译为“病了的花”更为恰当。最后，朱先生指出这种简单化的批评，“其实就是‘割断历史’的虚无主义，与马克思主义毫无共同之处。”

多年来，罗丹引起中国文化艺术界的重视，这一点也表现在翻译和出版方面。

最早出版、影响最大的，是二十世纪二十年代末曾觉之译的《罗丹艺术论》，1930年上海开明书店出版。封面印：《美术论》，罗丹讲，吉塞尔记，曾觉之译。译者不是学美术的。在作家孙福熙的鼓励以及留法同学的帮助下，参阅了大量当时法国出版的书籍，译成此书。除吉塞尔的正文外，译者还写了很长的介绍罗丹生平和作品的文章，材料很丰富。译者采用的是早期“直译”的办法，文字不够通达，甚而艰涩。

翻译家傅雷 1931 年与画家刘海粟由法国同船归国，

住在刘海粟家，并在刘海粟主持的上海美专任教。为了给学生讲授美学课，傅雷把《罗丹艺术论》译出，作为“美学讲义”发给学生。一共只印了三十册。当时，曾觉之的译本已经流行，傅雷可能觉得译文不太理想，遂亲自再译一次，并在译文前说：“自学一遍，方便后生。”表现出高度负责的“傅雷精神”。这个译本在傅雷去世三十多年以后，才在傅敏主持下于 1999 年由中国社会科学出版社正式出版。

《罗丹艺术论》的第三个译本是 1978 年由人民美术出版社出版的。曾觉之三十年代译的书早已绝版，而经过了文革的“十年浩劫”之后，人们渴望得到西方文化的知识。所以，此书一出即成为畅销书，以后一再重版。书名《罗丹艺术论》，罗丹口述，葛赛尔（即吉塞尔）记，沈琪译，吴作人校。译文通达流畅，是个比较好的译本。葛赛尔是文学家，他还记述过作家法朗士、戏剧家耶米尔的思想言论。他曾说自己喜欢听智者的谈话，站在高处可以看得更远。又说常常从罗丹十次二十次谈话中才整理出一篇谈话。可见其严肃认真，实际上带有创作的性质，并非简单的记录。

翻译家梁宗岱 1929 年在法国留学时，翻译了奥地利诗人里尔克写的《罗丹论》前一部分，曾于四十年代出版，1962 年梁先生在广州又补译了后一部分（《一个报告》）。这两部分经整理，1985 年由四川美术出版社出版。里尔克做过罗丹的秘书，他以一个诗人的情怀去理解和赞颂罗丹，文中充满诗的语言。

有关罗丹艺术和思想的著述，大多是别人记录整理而成的。惟独《法国大教堂》一书，是罗丹自己撰写的。罗

丹在考察大教堂过程中亲自记下了许多笔记，评论家摩里斯担负了文字的整理工作，1914年3月印行问世。此书的中译本译者啸声曾赴巴黎研究法国美术史，精通法语、熟悉艺术，译文是可信的。

曾在巴黎任教的熊秉明教授，把他1947年留学法国后有关罗丹和雕塑问题的日记，摘抄成书。1986年由雄狮图书公司出版。后经修改，1991年由四川美术出版社出版。书名《关于罗丹——日记择抄》。书中叙述了许多作者亲身的艺术感受，也提供了许多有关罗丹的史料，十分可贵。

1982年陕西人民出版社出版了美国通俗传记作家戴维·韦斯写的《罗丹的故事》。姚福生、刘廷海译，孙新元校。作者按照通俗传记小说的要求，力求生动有趣。书中写了罗丹重要的艺术活动和作品，也写了一些生活轶事，包括罗丹和他的女学生卡密尔·克劳代尔的爱情纠纷。作者也强调了罗丹一生所经历的艰难坎坷。

宗白华在八十二岁高龄时，翻译了德国女作家海伦·娜丝蒂兹写的《罗丹在谈话和信札中》。1982年北京出版社出版的《宗白华美学文学译文选》中收入了这篇长文。宗先生在译后记中说，这位女作家“记述她和罗丹的亲密接触，和罗丹共享意大利风光，欣赏古典艺术，年老的罗丹倾泻他丰富的艺术体会的这篇文章，对我们启发极多；而文笔描绘的优美，也给我们愉快的享受”。

二

这本《罗丹笔记》的法文原作，由朱迪丝·克莱代尔编著。她的父亲里昂·克莱代尔是位作家。罗丹爱读其作

品，和他成为好友。朱迪丝自幼即熟识罗丹，后来入罗丹门下学习雕塑，并且多年担任罗丹的秘书，处理许多与罗丹有关的事务，包括 1916 年与大作家罗曼·罗兰等人向政府交涉，建成了罗丹博物馆（毕隆府）。

朱迪丝编著此书时，葛赛尔的《艺术论》，里尔克的《罗丹论》，罗丹的《法国大教堂》都已出版。所以她在撰写时，既涉及到以上书中论述的重要方面，同时又避免了重复，保持了独自的特点。

比如，葛赛尔的记录，把罗丹的意见提炼概括，近于格言式的美文，易于记忆和传诵。而朱迪丝不但熟知雕塑专业，并以一个女性的细致的情感和缜密的思维，对问题的阐释更为具体和深入。

她为了记述罗丹成长的道路，亲自到罗丹的故乡，研究那里的环境与风习。同时索取了罗丹少年时期的日记和速写画册作为参考。尽管罗丹后来从没有创作过动物的圆雕，但他少年时代喜画动物，甚至不顾危险挤到马群里去画了大量速写。这和他热爱大自然的天性是一致的。朱迪丝本人是雕塑家，所以当她说罗丹谈论雕塑技巧时，能够表达得更为翔实确切。比如，“塑造是什么？”罗丹说：“塑造是无数本质的、次要的或是充满活力的凸起与凹进的断面的连接。”“艺术家的眼睛看到无穷的凸起与凹陷组合而成的外观与质感，较之最周密的平面拼接要更为严密更为精确。”罗丹还说：“今天，对于圆雕的感觉已经完全丧失。”“这是一个平面的时代。”“而在古代，中国和日本的艺术是非常伟大的，可与古代希腊比美。”

罗丹经常赞美东方（包括中国）艺术的伟美，表明他绝不是一个狭隘的民族主义者。但同时他又的确是一位热

爱法兰西民族的伟大艺术家。他用了几十年时光研究法国大教堂，认为大教堂哥特式的建筑不仅反映了法国的民族精神，也反映了法国特有的阳光云彩、原野森林的美。林语堂曾经说过，中国古代建筑的美在于与中国的山川林木特别协调。不知是否也受到了罗丹的影响。

朱迪丝曾跟随罗丹奔走于著名的大教堂之间，记下了罗丹关于哥特建筑的结构和线条、平衡和对比、雕刻和装饰等种种的规律的见解。这些经典性的意见，载于本书的卷二中，是罗丹艺术思想的直接表述，对于建筑家、雕塑家以至画家都是很有启发的。

罗丹的艺术道路，可以说是在对抗学院派的斗争中发展起来的。在本书的卷一、卷三中，朱迪丝都有生动的记述和真切的评价。

罗丹年轻时，三次报考美术学院都未被录取。并不是罗丹的水平低，而是他追求的艺术表现不符合学院考官们的口味。虽然后来他的好友、雕塑家达鲁说：“罗丹没有进美术学院，是罗丹的幸运。”可是，与学院派的矛盾所带来的压力和坎坷，却贯穿了罗丹的终生。

十八世纪官方美术学院的权威，法国的勒·布朗和路易·大卫，英国的雷诺兹，都强调模仿古人，轻视甚而反对向自然学习和反映现实生活。勒·布朗把绘画题材分为三等：历史和英雄题材为一等，风俗和肖像为二等，风景为三等。雷诺兹向皇家学院作的《艺术演讲录》再三强调：“应该勤奋地学习前辈大师的杰出作品”，“不要过分地摹写自然本身”，“因为自然的创造物充满了不匀称，而且缺乏真正的典范的美”。

出身贫苦的罗丹，自幼即与工匠为伍，直到成名之后

还常常自称为“工匠”。他热爱大自然中的一草一木，以至所有的生命。他所说的“对于艺术家，自然中的一切都是美的”，当然含有“典型化”的意思，即透过作品的外貌显示出人物的性格本质，从而加深对于社会人生的理解。他的创造确实能使平凡的形象焕发出动人的美质，正像他所赞美的米勒笔下“粗笨”的农民形象一样。

《加莱义民》就是一个很好的例子。

加莱市政府为了纪念十四世纪法英战争时甘为全城人民牺牲的欧斯塔奇，委托罗丹为这位英雄做一个纪念像。如果按照学院派的传统，这座雕像应该是高大完美仪表堂堂，甚至头上要有“光环”。罗丹亲身到加莱了解到，当年去英国军营代替全城受死的，是六位市民，而不是一人。依据史实他做了六个人的群像：或坚定或沉思，或悲痛或留恋亲人。这种“凡人”真实的形象，更能显示那段特殊的历史情境，也更动人，可是，加莱市政府却很不满意，不仅只付一座雕像的酬金，而且把群像放在极不显眼的地方。反而是当年的敌国——英国政府出重金购买了《加莱义民》，安置在伦敦最美的地方——威斯特敏宫前。

罗丹所有重要的作品，从《青铜时代》《施洗者约翰》《地狱之门》到《雨果像》《巴尔扎克像》……几乎全都受到压制和攻击。罗丹从不妥协，在与保守势力的奋战中，终于被人民与时代所承认。他坚决反对学院派粉饰现实的所谓“理想化”。尽管他的作品中常常带有浪漫的激情，但他始终宣称自己是坚定的“现实主义者”。他敢于面对社会中一切美好的和丑恶的东西。他赞美青年男女纯真的爱情——《吻》，也揭露不合理的社会把如花的少女变成丑陋的弃妇——《老娼妇》；他歌颂为祖国献身的英雄

们——《战斗的号召》，也批判因争权夺利而被囚“饿塔”，从“人性”堕落为“兽性”的典型——《乌谷利诺》。《地狱之门》可以说表现的是“人间的苦海”，而坐在门顶上的诗人《思想者》，“似乎要在这地狱深渊中寻求无限怜悯的词句，解救令人悲伤的人类世界。”

生活在十九世纪后半期的罗丹，深感资本主义社会的弊端。他认为劳动已经不能给人们带来快乐，只会损害人性。除了自己的生活实践外，他也受到同时代的艺术家、作家，如约翰·拉斯金、威廉·莫里斯和萧伯纳等人的社会主义思想影响。雕塑家达鲁因参加巴黎公社起义被判过刑，罗丹怀着深切的同情为他做的赤身的胸像，就像受难的基督一样。

朱迪丝在本书卷二第五节中，详细地记述了罗丹晚年想建立一座国际性的《劳动纪念塔》的计划。在这座塔里，雕塑出城市劳动者中各行各业的人物形象：工人、海员和矿工的形象，农业劳动者和牧民的形象，以及为人类造福的各种脑力劳动者——科学家和艺术家的形象。朱迪丝称这座纪念塔“其主题是对劳动的赞颂，是我们现代文明胜利的表征”。虽然《劳动纪念塔》终未建成，只留下一个小型的草稿在梅东的工作室里，但它却有力地显示了罗丹晚年所怀有的一种崇高的梦想——劳动者成为社会主人的“大同世界”的梦想。

Broder

目 录

罗丹与中国——中译本序言 迟 轲 / 1

卷一 罗丹的生平

第一节 早年的学习 / 7

第二节 罗丹与美术学院 / 18

第三节 在比利时——《人的觉醒》

——写实主义与石膏作品 / 36

第四节 弗兰德斯绘画——意大利、法国之旅 / 53

卷二 罗丹的笔记

第一节 古代作坊与现代学校 / 63

第二节 关于花卉的漫想 / 76

第三节 女性美写真 / 84

第四节 艺术家的一天 / 98

第五节 哥特式建筑的结构与线条 / 119

第六节 艺术与自然 / 135

第七节 哥特艺术的天才——文艺复兴和十八世纪 / 155

卷三 罗丹的作品

第一节 大教堂的研究——哥特建筑对罗丹艺术的影响

——《施洗者约翰》——《地狱之门》 / 171

第二节 《加莱义民》——罗丹与维克多·雨果

——《巴尔扎克像》——1900年的博览会

——埃维昂的浮雕——罗丹与战争 / 201

附 录 奥古斯特·罗丹 詹姆士·胡涅克 / 252

Rodin

卷一

罗丹的生平

