

罗 丹

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

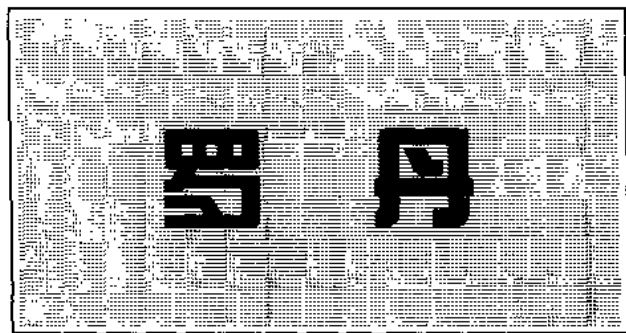
北京)

655.7

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

□ 文/朱国荣

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

罗 丹

走进艺术大师生活丛书

文/朱国荣

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张1.875

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1953-4/J·1837

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、成功与挫折纠缠的一生

——罗丹自述 /1

二、用青铜和石头创造人

——罗丹的故事

1. 包装纸失踪之谜 /8
2. 改学雕塑 /10
3. 模特儿风波 /12
4. 偷塑雨果像 /14
5. 赔钱塑“加莱义民” /17
6. 砍掉巴尔扎克像的双手 /20
7. 一扇没有完成的门 /22
8. 罗丹博物馆的诞生 /25

三、充满激情的人体语言

——与罗丹作品的对话

1. 塌鼻人 /30
2. 罗斯·贝勒 /30
3. 青铜时代 /33
4. 行走的人 /35
5. 号召人民拿起武器 /37
6. 思想者 /38
7. 达娜厄 /40
8. 欧米哀尔 /42
9. 思 /44
10. 吻 /44
11. 加莱义民 /46
12. 巴尔扎克 /49
13. 地狱之门 /50

一、成功与挫折纠缠的一生

——罗丹自述

我叫弗朗索瓦·奥古斯特·罗丹,1840年11月12日出生于法国巴黎阿尔巴莱特大街3号。我父亲杨·巴比斯特·罗丹是个职位低微的职员,后来才升任区级警署的检查员;母亲玛丽·谢芙是个清洁工。我还有两个姐姐,大姐克洛蒂尔德长得很漂亮;二姐玛丽比我大两岁,和蔼可亲,曾在修道院中学习,后来做了修女。

我5岁时开始学画画,但是父亲一开始就反对我的这个爱好,后来在玛丽姐姐的劝说下,才勉强同意我进了设在药物学院街的图画和数学学校。它是专门为培养从事工艺美术的青年艺术技工而设立的,当时称为“小学校”,以区别于公立的美术学院。但是学校里有一位非常了不起的

教授，他名字叫奥拉斯·勒考克·德·布瓦博德朗，他创造的那一套训练记忆能力的绘画教学体系，使我终生受益，也培养出了诸如塞尚、达鲁等一批著名的艺术家。当然我还要感谢教雕塑的弗尔特教授、葛布兰织花壁毯学校的路卡斯教授，以及雕塑家曼德朗。毫无疑问，是他们给我打下了扎实的艺术基础，并教会了我最初的谋生的手段。我曾报考过美术学院，但是三次都遭到了拒绝。

1862年，玛丽姐姐得急病去世。这对我的打击太大了。我觉得有必要去顶替玛丽，于是去了巴黎郊区的圣·贾克街的尤迪慈修道院。大约过了半年，我为修道院院长埃马尔神父做了一座胸像，说心里话，那座胸像做得确实非常好。这时，我才觉得，我必须离开修道院，去搞我真正喜欢的艺术——雕塑。

1864年，我开始跟巴里学习雕塑。巴里是一位擅长雕塑动物的著名雕塑家。我从他那里学到了如何表现处于极

度紧张状态下的动作和力量。这一年，我创作了一件名为“塌鼻人”的雕塑，想不到被拒绝在沙龙展出，我的心情因此而坏极了。这时，罗斯·贝勒姑娘进入我的生活。为了生活，也为了艺术，我又做了雕塑家卡瑞尔·比利厄斯的助手，因为他是老板，我完成的所有作品都得署上他的名字。1871年2月，我随比利厄斯去比利时布鲁塞尔搞建筑装饰。后来我们俩闹翻了，我继续留在比利时，参加股票交易所的建筑装饰工作，就这样我积了一小笔钱。我终于可以实现一个想了许久的愿望：到意大利去了。

1875年，我到了罗马、佛罗伦萨、威尼斯和那不勒斯，拜谒了多那泰罗、吉贝尔蒂、米开朗基罗的作品。我能从学院派禁锢中解脱出来，全亏是米开朗基罗给我的无限力量，使我胆敢跨出那决定性的第一步，与那些陈旧的东西彻底决裂，是这位巨人搀扶我逾越那险峻的路，依靠他的引路，我才能从艺术的这个世界进入另一个世界。当时我

心中只有一个念头：赶快回法国，赶快创作，创作我自己的作品。

1876年，我完成了一件青铜雕塑“青铜时代”。尽管它在沙龙展出时遇到了一些麻烦，被污蔑是从模特儿身上翻制的模型，我现在觉得这真是一件值得庆贺的好事，因为从那时起，公众开始注意我了。后来政府为了弥补我的损失，也特意授予我三等奖章。接着我创作了“圣徒约翰”。这两件作品都被卢森堡博物馆收藏了，我的订货开始多了起来。

1880年，政府要我为巴黎装饰艺术博物馆的大门作装饰浮雕。这可是个难得的好机会。一个奇妙的构想很快在我的脑海中形成，“地狱之门”，对，只能是“地狱之门”。从那以后，我一直在为这扇门而激动，而苦闷，我画了许许多多的草图，为它倾注了最大的精力，但是我总感到远还没有到达完成它的时候。不过，在创作“地狱之门”的时候，我

把一些已经成熟的雕像，如“思想者”、“三个幽灵”、“亚当”、“夏娃”、“乌谷利诺”、“欧米哀尔”等放大成为独立的雕塑作品。为了改善我的工作条件，政府于1882年从劳尼维斯路国家大理石仓库中专门拨给我一间工作室。在这间工作室里，我先后完成了劳伦斯、达鲁、雨果等人物肖像雕塑。

1883年，父亲病逝。一位名叫卡缪·克洛代尔的19岁的姑娘因想学雕塑而来到了我的身边。她聪明美丽，热情洋溢，使我心中重新燃起爱情之火，而且我发觉从那以后，我创作的人像渐渐地由雄健的男性转向了柔美的女性，“永恒的春天”、“达娜厄”、“吻”、“永恒的偶像”等美妙的作品像喷泉般的涌现了出来，充实了“地狱之门”中的人物形象。

1884年，加莱市政局委托我创作一座欧斯塔施·德·圣皮埃尔纪念碑。圣皮埃尔是为保护加莱市民免受英王掳

掠而自愿牺牲的一位民族英雄。但是当我查阅了历史资料以后,发现当时牺牲的有六个人。我觉得应该让这六个人都流芳百世,于是做了六个人像,我想把这些雕像一个接着一个依次安置在加莱市政府面前的广场上。我相信,这样必然会使人们深深感动。然而我的计划不被采纳,市政局定要我加上一块石座,既不好看,又显得多余,我认为这是不对的。

1889年,我和莫奈在巴黎帕蒂画廊举办雕塑、绘画作品联展,舆论反映非常好。1890年,我在拉尔玛宫的一间专室里又举办了一次雕塑展,我明显地感到,我成功了。我的朋友们发动捐款买下了“思想者”,并把它捐给了巴黎人民,于1906年安置于先贤祠的对面。

我是个富有传奇色彩的人物,从“青铜时代”开始,几乎所有的重要作品都引起过激烈的争论,其中最为剧烈的要数“巴尔扎克”纪念像了。从1892年起的5年中,我为“巴

尔扎克”纪念像曾做过30多个小稿，其中有17个裸体人像，最后确定了现在的这个样子。我在收集创作素材时，了解到巴尔扎克习惯于穿着睡衣工作，这使我有机会让他穿着松弛的大袍，于是“巴尔扎克”有了最好的线条和外轮廓。可是定货的作家协会却最终拒绝接受它，不过我已经习惯了这种结局。我把它放在自己的工作室里，我声明，它将不建立在任何地方。我相信，我的雕像终将立于不败之地。

为了保存我自己的作品和我收藏的作品，我租借了比隆宫，我要把我一生的艺术全部献给我的祖国——法兰西。

1917年11月17日，罗丹在巴黎病逝，数以万计的市民在先贤祠前的“思想者”雕像周围为罗丹举行了极为隆重的葬礼。

二、用青铜和石头创造人

——罗丹的故事

1. 包装纸失踪之谜

罗丹自小喜爱画画，对于这一点，他父母怎么也搞不清楚，因为在罗丹的家庭里，没有一个人是搞美术的，唯有罗丹的姨妈泰莱兹和美术沾一点边。泰莱兹姨妈是画家德罗林的管家兼模特儿。她很爱罗丹，看见罗丹喜欢画画，就经常送给他一些铅笔和颜料。

罗丹要画画，最紧缺的就是纸了。他发现妈妈买菜回来总有一些包装纸，于是包马铃薯的牛皮纸便成了他最初的画纸。画什么呢？他觉得泰莱兹姨妈很漂亮，就想画她，但他马上想到首先应该画爸爸。于是罗丹画了一道道又黑

又粗的线条，把爸爸那紧抿的嘴唇、微皱的眉头画得还真有点传神。而用来包鱼的纸大都是报纸，这些报纸便成了罗丹临摹的本子，因为在报纸上总有许多画。罗丹最喜欢妈妈买奶油、乳酪和鸡蛋等食品，他并不是嘴馋，而是因为这些东西都是用白纸包的，白纸在小罗丹的眼中是最珍贵的财富。由于爸爸不同意他学画画，他只能偷偷地学。一看到白纸，他就马上把它们藏起来。这使得他妈妈老是问他：“奥古斯特，包装纸都弄到哪里去？我要生火都找不到纸了。”从此以后，妈妈把包装纸都藏起来了。

一天，妈妈买菜回来，把乳酪等食品收拾好，无意中把白纸弄到了地上。她刚一转身，罗丹就拿起一支铅笔趴在地上画了起来。不料就在这时，爸爸进来了，看到小罗丹又在画画，生气得把那张纸揉成一团扔了。罗丹悄悄地把那张纸捡回来，弄平了，又画起爸爸的鞋来。爸爸正在吃饭，画得入神的罗丹竟然撞到了桌子腿上，把汤都撞翻了。爸

爸气得要罗丹自己把那张画着画的纸,还有铅笔都一起扔到火炉里去。小罗丹再三哀求,还是没有用。图画和铅笔从一双颤抖的小手中终于滑到了火炉中,窜出一丛亮亮的黄色火焰。

但是罗丹并未就此放弃画画,爸爸的打骂和妈妈的劝说,都动摇不了他学画画的决心。最后,爸爸也不得不作了让步,罗丹终于进了一所工艺美术学校,那年他14岁。

2. 改学雕塑

罗丹进了工艺美术学校后,每天上午在学校上课,下午则到美术馆去临摹大师们的名画,非常勤奋,深得勒考克老师的赏识。在勒考克的鼓励下,罗丹进了油画班。

罗丹兴奋地把这个好消息告诉了泰莱兹姨妈,同时又担心地说,他那个学校是免费学校,不向学生提供颜料。泰

莱兹姨妈一听就懂了，但是她也没有钱给罗丹买颜料，无奈之下，就把她东家的一盒刚用过一点点的颜料拿出来送给了他。这盒颜料真是太漂亮了，罗丹小心翼翼地把它带到了学校里。上课时，他便到处找一块空白的油画布，等到他找到了一块油彩可以刮掉的旧画布后兴致勃勃地回到自己的坐位上时，他惊呆了，那盒他梦寐以求的颜料竟不翼而飞了。他强忍着眼泪，在那里一直坐到下课。泰莱兹姨妈很同情他的遭遇，但是她的东家已经发现颜料丢失，把所有的东西都锁起来了，泰莱兹姨妈再也不能为力了。

“我得走，我买不起颜料和画布。”罗丹对着他敬爱的老师勒考克说。勒考克眼看自己最好的学生因为缺几个钱而将要毁掉前途，就劝他说：“到雕塑室去吧，罗丹，至少你可以有点事可做。”勒考克领着罗丹来到雕塑室。出现在罗丹面前的是许多著名的雕像仿制品，还有一堆堆湿乎乎的粘土、一块块洁白的大理石，以及他过去从未见到过的支