

罗丹

[法] 安托瓦内特·诺曼德·罗曼 著
蔡莲莉 顾珏弘 贾彤 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

罗丹

[法] 安托瓦内特·诺曼德·罗曼 著
蔡莲莉 顾珏弘 贾彤 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

版权声明

© 2013, Editio - Éditions Citadelles & Mazenod
Simplified Chinese edition arranged through Dakai
Agency Limited The title of French edition : Rodin
Author : Antoinette Normand-Romain

图书在版编目 (CIP) 数据

罗丹 / (法) 罗曼著 ; 蔡莲莉, 顾珏弘, 贾彤
译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-80501-695-5

I. ①罗… II. ①罗… ②蔡… ③顾… ④贾… III.
①雕塑—作品集—法国—现代 ②罗丹, A. (1840 ~ 1917)
—传记 IV. ①J331 ②K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 200176 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2014-4805

责任编辑: 钱 颖
执行编辑: 马步匀
责任印制: 彭军芳

罗丹

LUO DAN

[法] 安托瓦内特·诺曼德·罗曼 著
蔡莲莉 顾珏弘 贾彤 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 全国新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司
版 次 2015年4月第1版第1次印刷
开 本 280毫米×260毫米 1/12
印 张 35
字 数 500千字
书 号 ISBN 978-7-80501-695-5
定 价 298.00元
质量监督电话 010-58572393

目录

引言：成为“罗丹”之前 27

童年和教育经历 27

雕塑生涯的开始 28

第一章.不同寻常的成名之路 33

寻求官方认可 35

英格兰和比利时的岁月 45

为名人塑像 50

巴黎：第一批买主和收藏家 57

新的社会地位 62

第二章.《地狱之门》和《加莱义民》 73

“做苦力的地方……” 74

《地狱之门》：一座墙和一群人 79

米开朗琪罗的“秘密” …… 95

加莱义民 111

为参加1889年世界博览会而完成《地狱之门》？ 117

莫奈-罗丹艺术展：选择《加莱义民》 120

第三章. 1889年的罗丹 125

一个“名气与日俱增”的名字 126

《乌戈利诺》：无限接近但丁 128

多种材料来源、反复借鉴：《吻》 133

让身体说话 137

接近大师 140

无限接近自然 142

全新的创作模式 146

组合雕像：《我很美》 149

组合技术：《三个影子》 153

早期的部分作品 156

第四章.《维克多·雨果像》和《巴尔扎克像》：新的不朽之作 159

《儒勒·巴斯蒂安·勒帕热像》和《克劳德·洛林像》

（Claude Lorrain）：第一批革新的形象 162

被拒绝的《维克多·雨果像》第一方案 167

《维克多·雨果坐像》、《维克多·雨果立像》和《巴尔扎克像》：

三项同时进行的设计（1891—1895年） 168

大型雕塑，1894—1898年 175

寻找本质 186

迟到的认可 187

第五章.石膏像和大理石像 190

逐渐在国际上声名鹊起 192

钟情大理石，拒绝雕刻刀 195

石膏像：一种独有的表达方式 196

从石膏像到大理石像：罗丹和他的合作者们 213

象征主义的大理石像 219

洒脱的作品 229

第六章.罗丹与现代艺术：1895—1900年转折期 240

从《亚当》到《沉思》：“非言语交际”原则 246

用雕塑战斗 253

1900年的《地狱之门》：拒绝限制 258

对素描的热爱：“追寻自然” 261

罗丹的方法 268

“艺术是一种爱的形式” 271

素描与雕塑 283

第七章.肖像的偏象征主义化 291

肖像理论：“灵魂是伟大的雕塑家” 293

卡米尔 293

密涅瓦 309

世界各地订单的魅力 315

象征主义的象征 328

第八章.古代艺术品和自然：永恒的美 336

处于名誉顶峰的艺术家 339

收藏和收藏家 340

大都会艺术博物馆的罗丹作品 344

对古代艺术饱含热情 347

《行走的人》：姿势和动作 348

不完整的雕像：纯粹的美 352

一些“杂乱的石膏像……刚刚逃过一场大劫难” 368

大教堂的探索时期 370

《柬埔寨舞女》和《舞蹈的动作》：“一组介于日本风和希腊风之间的快照” 375

古代艺术和自然来自同一个奥秘 385

结束语：罗丹的荣耀 387

生命的最后几年 387

捐赠 387

1917年以后：罗丹博物馆的策略 388

美国的论战 391

共鸣 392

附录

生平年表 397

注释 403

参考文献 415

罗丹

安托瓦内特·诺曼德·罗曼

罗丹

[法] 安托瓦内特·诺曼德·罗曼 著
蔡莲莉 顾珏弘 贾彤 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

1
《思想者》（局部）
1881 — 1883 年
石膏，大型雕塑，1903 年
183.5cm × 102.5cm × 149 cm
德累斯顿国家艺术收藏馆

旁页

2
《上帝之手》，模型
1903 年
详图见插图 208

3
组合雕塑：《两只左手》，2 号
时间不详
石膏
14.5cm × 10.2cm × 6.3 cm
巴黎，罗丹博物馆

4
《逝去的爱》
约 1885 年
大理石，约 1910 年
60.5cm × 105cm × 42.5 cm
巴黎，罗丹博物馆

5 和 6
《我很美》
1885 年？
详图见插图 140

7
《短暂的希望》
约 1895 — 1900 年？
详图见插图 211

8
《天使的坠落》
1908 年
详图见插图 218

9
《美人鱼》
约 1890 — 1895 年？
详图见插图 221

10
《玛丽·佛那叶》胸像
约 1898 年
详图见插图 306

11
《母亲和垂死的女儿》
（梅林太太和她的女儿）
1910 年
大理石
105cm × 94cm × 70.7 cm
巴黎，罗丹博物馆

12
《皮埃尔·德·维桑》，头部，A 型
约 1885 — 1886 年
陶土
27cm × 21cm × 24.5 cm
巴黎，罗丹博物馆

13
《乔治·克列孟梭》
1911 年
详图见插图 313

14
《花子》
1907 年
水彩为石墨
38cm × 25 cm
巴黎，卢浮宫，
现展于奥赛博物馆

15
《柬埔寨舞者》
1906 年
水彩、石墨
32.2cm × 24.9 cm
波士顿美术馆

16
《被抛弃的女人》（局部）
时间不详
石墨
19.4cm × 30.4 cm
纽约，大都会艺术博物馆

致谢

首先，我要感谢雅克·维兰。他于1987－2006年间担任罗丹博物馆馆长。我在他身边工作了12年，非常感谢他一直以来对我的研究工作的支持和鼓励。

没有他对罗丹博物馆的关注，本书也不会面世。同时也要感谢博物馆馆长凯瑟琳·舍维约，博物馆工作人员弗朗索瓦·布朗舍蒂埃、贝内迪·加尼叶、纳迪·勒尼、依莲·马罗、依莲·皮内的合作，感谢桑德拉·布约、塞西娜·吉弗鲁瓦和委罗尼克·马蒂西为本书提供的档案和参考文献，尤其要感谢埃德维奇·里代尔、杰罗姆·马努甘和安妮·玛丽·夏波所做的编辑和商务工作。

同克里斯蒂娜·布雷·乌里布、罗斯·巴特勒和安妮·里维埃尔的对话给我提供了源源不断的信息和反馈。在此，我还要感谢安德烈·布隆伯格、尼古拉·桑和所有慷慨让我使用他们作品或文献的人。同样要感谢的还有在数年来一直给我解惑各大公共收藏馆的馆长。还有我的丈夫菲利普·罗曼、西塔代勒和马泽诺出版社的吉内维埃·鲁道夫、波琳·卡里埃，没有他们就没有这本书。

最后，向所有帮助我写成这本书的人致以诚挚的感谢。

文中提到的作品，如未在书中再次出现，也未标明地点，均藏于巴黎罗丹博物馆。

目录

引言：成为“罗丹”之前 27

童年和教育经历 27

雕塑生涯的开始 28

第一章.不同寻常的成名之路 33

寻求官方认可 35

英格兰和比利时的岁月 45

为名人塑像 50

巴黎：第一批买主和收藏家 57

新的社会地位 62

第二章.《地狱之门》和《加莱义民》 73

“做苦力的地方……” 74

《地狱之门》：一座墙和一群人 79

米开朗琪罗的“秘密”…… 95

加莱义民 111

为参加1889年世界博览会而完成《地狱之门》？ 117

莫奈-罗丹艺术展：选择《加莱义民》 120

第三章. 1889年的罗丹 125

一个“名气与日俱增”的名字 126

《乌戈利诺》：无限接近但丁 128

多种材料来源、反复借鉴：《吻》 133

让身体说话 137

接近大师 140

无限接近自然 142

全新的创作模式 146

组合雕像：《我很美》 149

组合技术：《三个影子》 153

早期的部分作品 156

第四章.《维克多·雨果像》和《巴尔扎克像》：新的不朽之作 159

《儒勒·巴斯蒂安·勒帕热像》和《克劳德·洛林像》

（Claude Lorrain）：第一批革新的形象 162

被拒绝的《维克多·雨果像》第一方案 167

《维克多·雨果坐像》、《维克多·雨果立像》和《巴尔扎克像》：

三项同时进行的设计（1891—1895年） 168

大型雕塑，1894—1898年 175

寻找本质 186

迟到的认可 187

第五章.石膏像和大理石像 190

逐渐在国际上声名鹊起 192

钟情大理石，拒绝雕刻刀 195

石膏像：一种独有的表达方式 196

从石膏像到大理石像：罗丹和他的合作者们 213

象征主义的大理石像 219

洒脱的作品 229

第六章.罗丹与现代艺术：1895—1900年转折期 240

从《亚当》到《沉思》：“非言语交际”原则 246

用雕塑战斗 253

1900年的《地狱之门》：拒绝限制 258

对素描的热爱：“追寻自然” 261

罗丹的方法 268

“艺术是一种爱的形式” 271

素描与雕塑 283

第七章.肖像的偏象征主义化 291

肖像理论：“灵魂是伟大的雕塑家” 293

卡米尔 293

密涅瓦 309

世界各地订单的魅力 315

象征主义的象征 328

第八章.古代艺术品和自然：永恒的美 336

处于名誉顶峰的艺术家 339

收藏和收藏家 340

大都会艺术博物馆的罗丹作品 344

对古代艺术饱含热情 347

《行走的人》：姿势和动作 348

不完整的雕像：纯粹的美 352

一些“杂乱的石膏像……刚刚逃过一场大劫难” 368

大教堂的探索时期 370

《柬埔寨舞女》和《舞蹈的动作》：“一组介于日本风和希腊风之间的快照” 375

古代艺术和自然来自同一个奥秘 385

结束语：罗丹的荣耀 387

生命的最后几年 387

捐赠 387

1917年以后：罗丹博物馆的策略 388

美国的论战 391

共鸣 392

附录

生平年表 397

注释 403

参考文献 415

