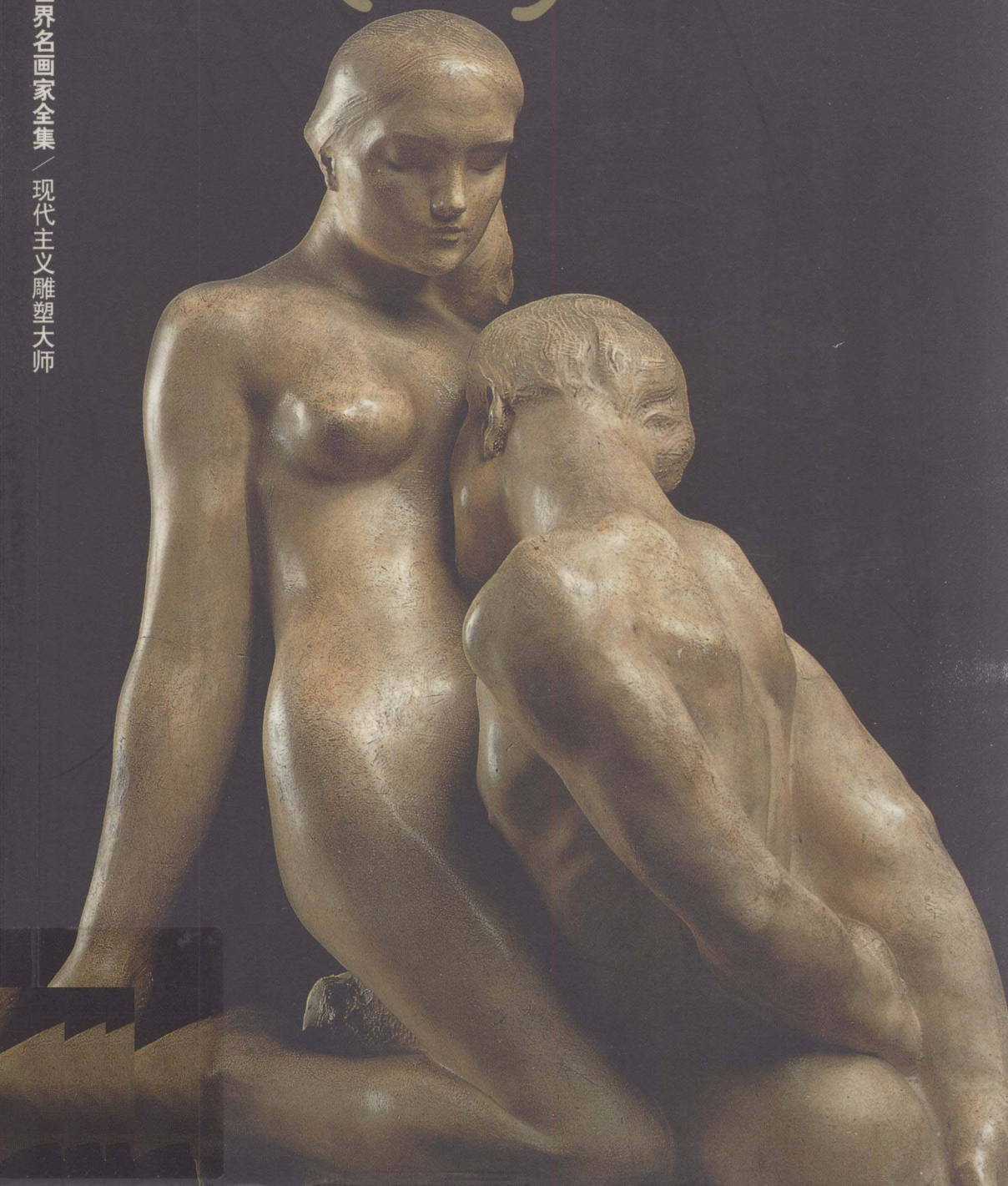

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 现代主义雕塑大师

A. Rodin

罗丹

何政广 / 主编 张光琪等 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

现代主义雕塑大师

罗 丹

Auguste Rodin

何政广 ● 主编

张光琪等 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

罗丹 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社,
2005.1

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5641-9

I. 罗... II. 何... III. ①罗丹, A.(1840~1917)
—生平事迹②雕塑—作品集—法国—现代
IV. K835.655.72 ② J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 122060 号

世界名画家全集

罗丹

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 陈爱儿 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅 贾英

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 14 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

法国雕刻家罗丹（Auguste Rodin, 1840~1917），是一位影响力从法国遍及全欧洲的现代大雕刻家。他和印象派画家属同一时代出生，在他的雕刻艺术中，印象派和象征主义的要素同时并存。在美术史上，罗丹的艺术被评为印象主义，造型表面流动着光影，但在主题上并不像莫奈或雷诺阿那样赞颂生之喜悦，而是潜藏着世纪末浓厚沉重的阴影，使他的雕刻转向象征主义的世界。

罗丹的雕刻作品，最大的特征是追求探索人类内在的表现，全部以人体做主题，不仅雕出躯体轮廓，同时也把血与肉、神经与骨髓生动有力地刻画出来，予人强有力的感动。

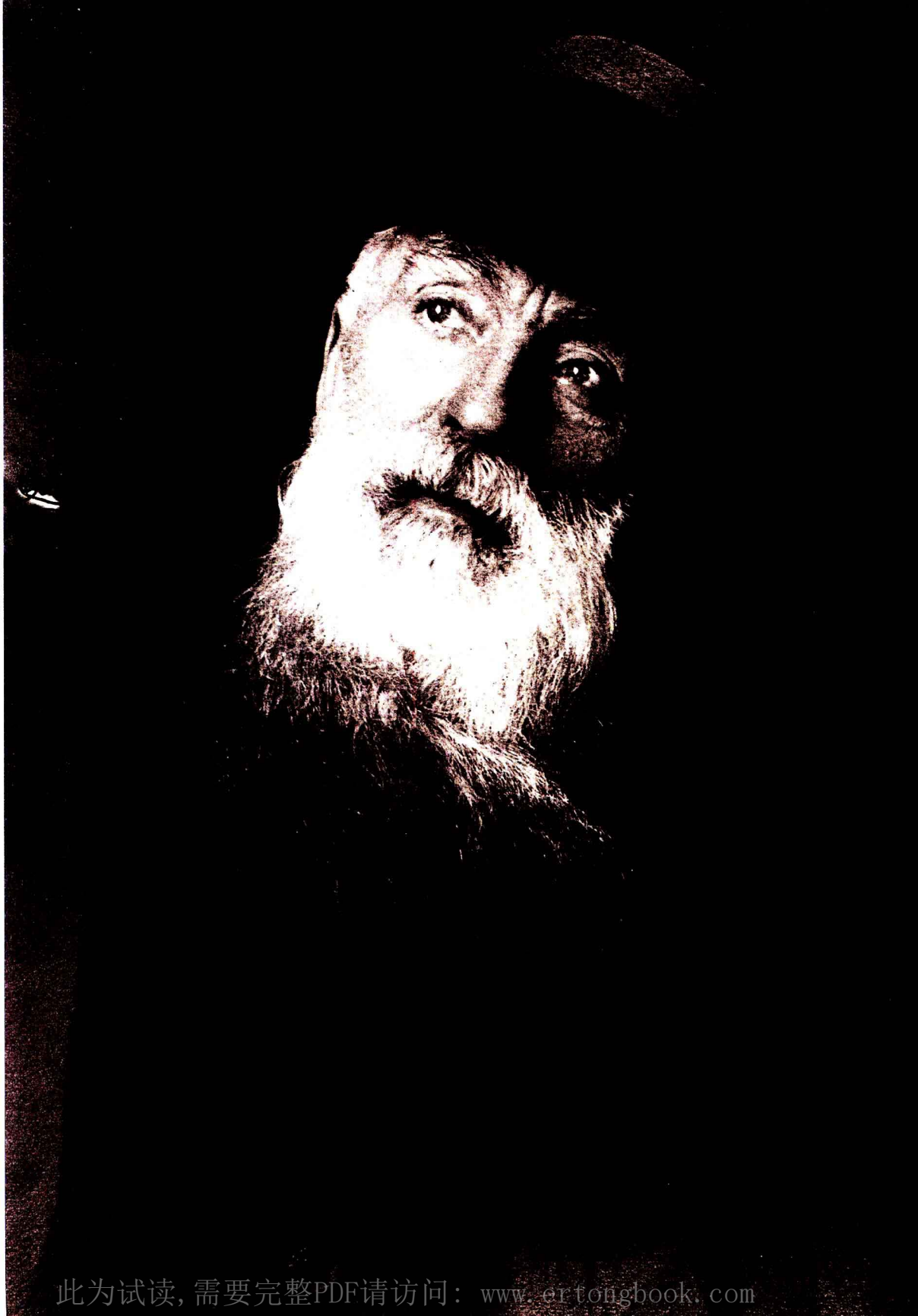
罗丹生于巴黎，父亲是警察。14岁进入工艺技术学校，开始学习美术。他三度参加巴黎的公立美术学校入学考试，都名落孙山。1863年他担任以建筑装饰雕刻为职业的卡利耶·贝勒斯（Callier Belleuse）的助手，自己从事雕刻创作。此时代表作为《伤鼻的男人》（1864年）。普法战争爆发，从1870年开始的7年间，他到布鲁塞尔从事建筑装饰工作。1875年旅行意大利，研究米开朗琪罗、多那太罗的雕刻作品。此时触发了他的创造意念，罗丹决定摆脱古典雕刻的传统，另创新风格。1877年的沙龙展，他以男性裸体像《青铜时代》参展。但是，这件雕像异常的写实手法却遭受批评。罗丹面对这种非难，采取积极的抗辩，他声称《青铜时代》不以追求视觉的写实为满足，而是更深入内在的生命力。1877年力作《行走的人》、1878年《施洗约翰》是此时产生的创作，参加1879年的沙龙展获第三名。法国政府提供他一间在巴黎的雕刻工作室，从此他正式进入艺术生涯，逐渐确立名声。

1880年，罗丹受政府委托，着手制作巴黎装饰美术馆青铜大门群像，取材自但丁《神曲》第一部“地狱篇”，创作了称为《地狱之门》的伟大杰作，此作是他一直到临死前都持续在制作的大作，结果仍以未完成状态结束。

罗丹的主要代表作尚有《思想者》、《亚当与夏娃》、《加来义民》、《巴尔扎克》、《吻》等。尤其是《巴尔扎克》系列作品是罗丹雕刻创作的巅峰之作，如巨石像一般孤立的《巴尔扎克》，翩然走向现代，勾连上了立体主义。他的作品不是在狂热的感情状态下产生的，而是一种充满毅力与高度忍耐，艰苦创造而成的果实，表现了人类崇高精神。

罗丹在雕刻之外，画过许多人体素描、插画和铜版画，著有《艺术论》、《法国大教堂》等著作。他认为绘画、雕塑、文学和音乐之间的关系十分接近。

1900年的巴黎世界博览会中，罗丹在自己的陈列馆举行个展，成了举世闻名的巨匠，来自美国的订单蜂拥而至。此后他便被众人簇拥围绕着，在美丽女性崇拜者间过着演讲、著述的日子。晚年因战乱与疾病，罗丹生命力也日渐消失，于1917年辞世。在巴黎和美国费城都设有罗丹美术馆，丹麦哥本哈根的新卡斯堡美术馆，也有一间罗丹雕塑专室，陈列他一生的代表作。我先后到这三处美术馆参观，对罗丹走向现代主义雕刻革新作品，留下深刻的艺术感动。

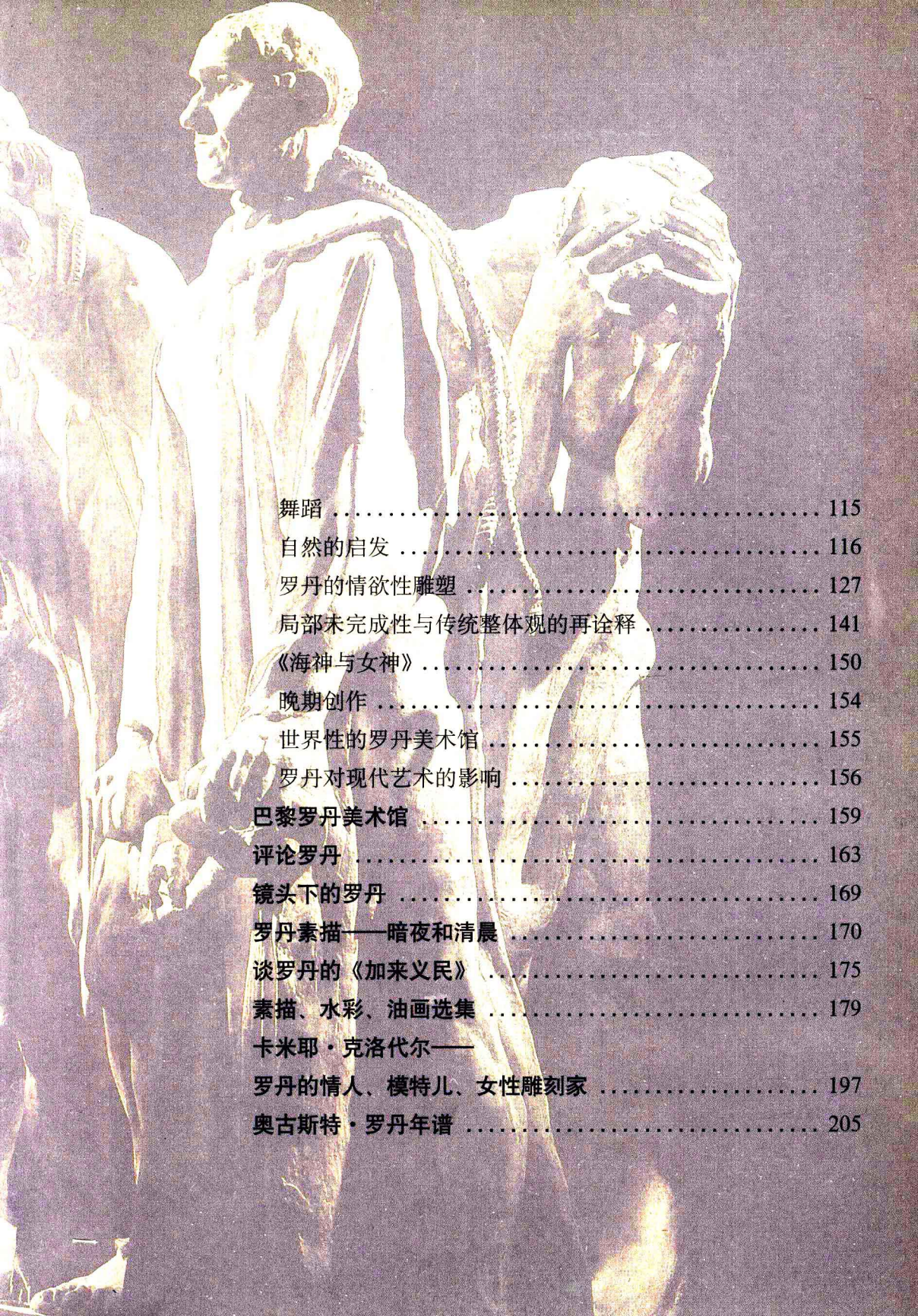

目 录

现代主义雕塑大师——

罗丹的生涯与艺术	2
作品风格简介	2
生平	12
罗丹雕塑的文化意义	22
罗丹的作品哲学	27
出版《法兰西大教堂》素描集等作品	29
素描——临摹、改造及引发灵感	32
早期的雕塑	40
罗丹与现代主义	45
在古典氛围中的雕塑生命力	48
罗丹雕塑的基本语汇	50
关于地狱的主题	56
《加来义民》	80
《巴尔扎克》	91
组合作品	100
肖像	105

舞蹈	115
自然的启发	116
罗丹的情欲性雕塑	127
局部未完成性与传统整体观的再诠释	141
《海神与女神》	150
晚期创作	154
世界性的罗丹美术馆	155
罗丹对现代艺术的影响	156
巴黎罗丹美术馆	159
评论罗丹	163
镜头下的罗丹	169
罗丹素描——暗夜和清晨	170
谈罗丹的《加来义民》	175
素描、水彩、油画选集	179
卡米耶·克洛代尔——	
罗丹的情人、模特儿、女性雕刻家	197
奥古斯特·罗丹年谱	205

现代主义雕塑大师—— 罗丹的生涯与艺术

罗丹（Auguste Rodin，1840～1917）的雕塑以充满现代主义的精神，融合了尼采哲学与对波特莱尔诗意之领略，将材料与内容、古典及创新的表现发挥到极致。伴随着因创新所受到的争议，罗丹的作品深具个人神话隐喻性。

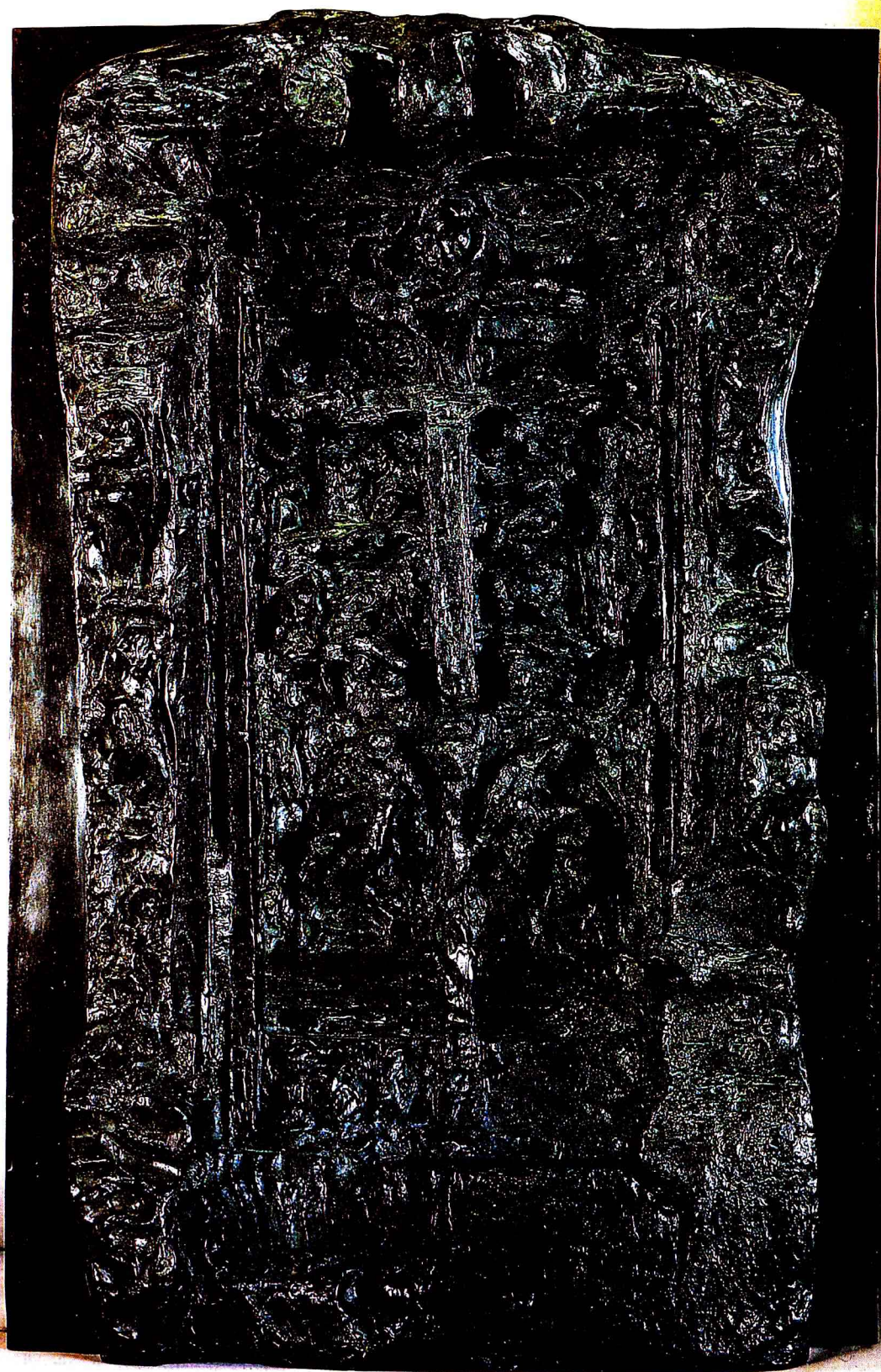
作品风格简介

《青铜时代》栩栩如生的肌肉变化转折，被指责为当时学院所不见容的真人模型；跨时空与但丁这位佛罗伦萨诗人的思路结合，以个人悲观思想重新诠释《神曲》为《地狱之门》等，是罗丹最著名的代表作品。《地狱之门》虽在罗丹有生之年未能完成，但其中许多组合雕塑的单元，却成为罗丹为人称道的作品，例如《思想者》。另一方面，作品充满争议性也为罗丹带来了知名度，使大众开始邀约罗丹制作肖像或纪念碑形式塑像，如大文豪《巴尔扎克》《雨果》纪念碑等。随着名声越来越响亮，在威尼斯、柏林、布拉格、伦敦等地的展览也逐渐开展，“局部未完成性”及罗丹在老年时期所专注的

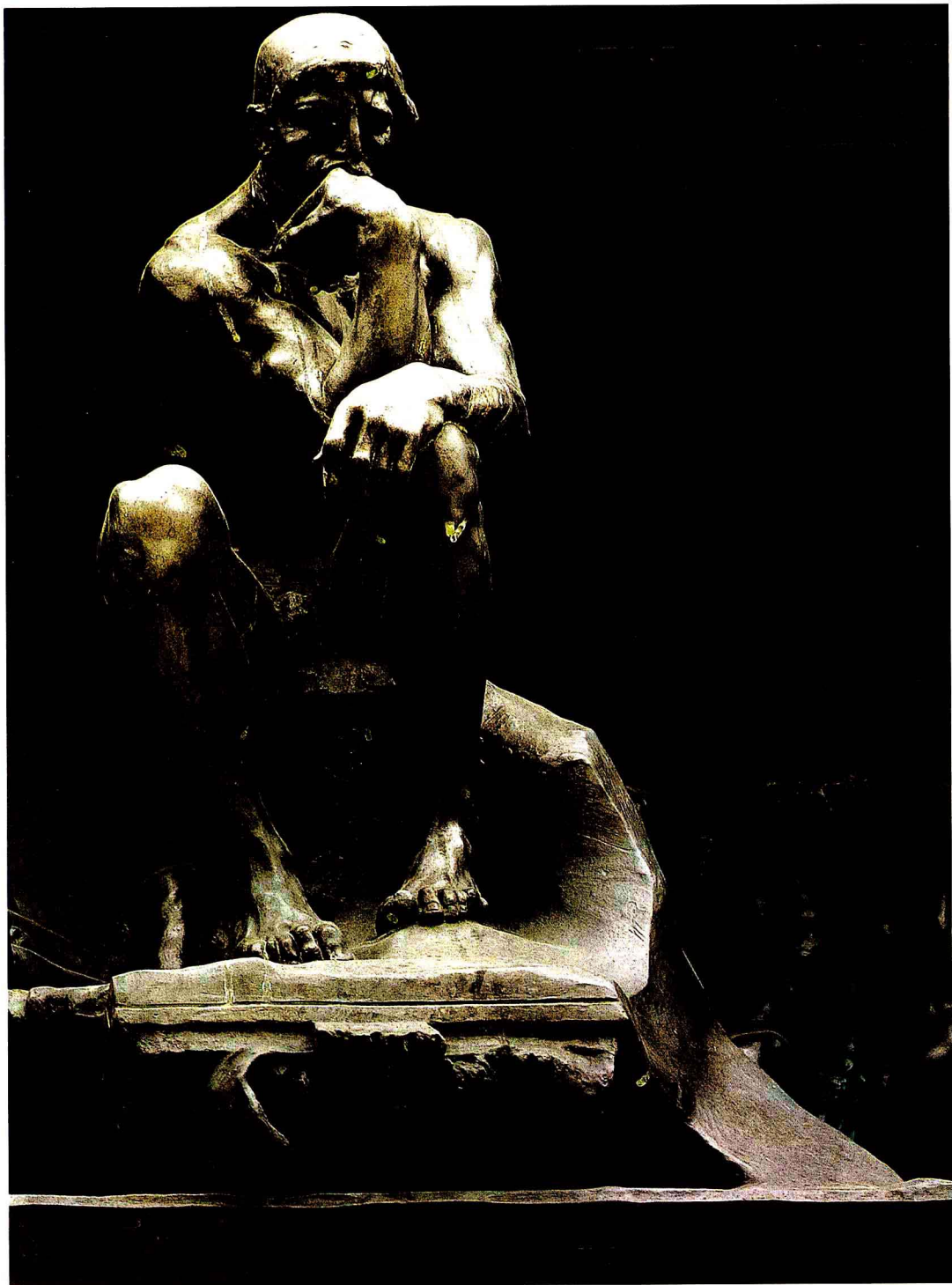
图见53～55页

地狱之门 第三稿
1880年 青铜
110cm × 74cm × 28cm
罗丹美术馆藏
(右页图)

卡米耶·克洛代尔
罗丹画像 1888年
炭笔画纸
42cm × 35cm
私人收藏 (前页图)

地狱之门（局部：《思想者》） 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏

地狱之门 1880~1917 青铜 609.6cm × 327.7cm 罗丹美术馆藏（左页图）

地狱之门（局部） 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏

地狱之门（局部）左楣部分细节 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏（左页图）

地狱之门（局部）《门》左方中央群像 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏（8页图）

地狱之门（局部）堕落地狱许多人中的男女两人 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏（9页图）

地狱之门（局部）1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏（10页图）

地狱之门（局部）堕落地狱许多人中的小人物像 1880~1917 青铜 罗丹美术馆藏（11页图）

