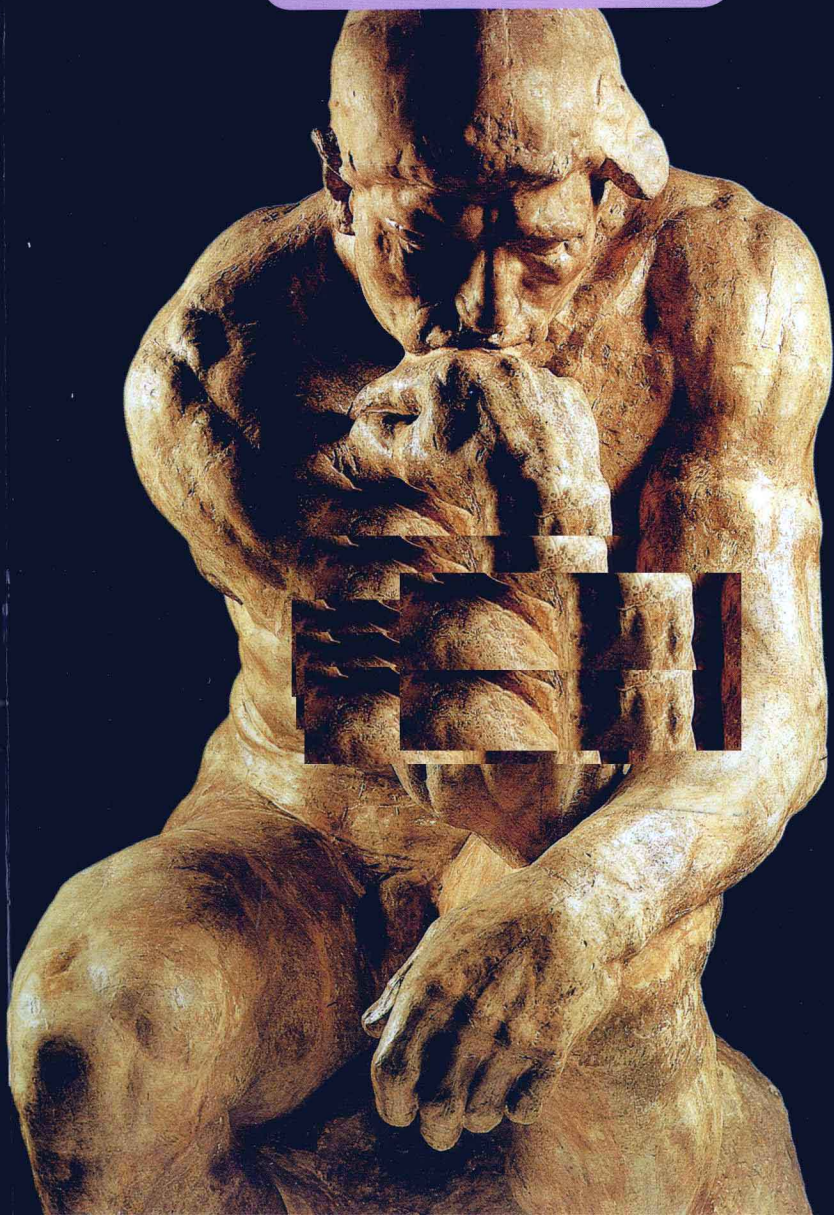

罗丹 关键词

47个关键词解读罗丹艺术人生

丁一晋 编著

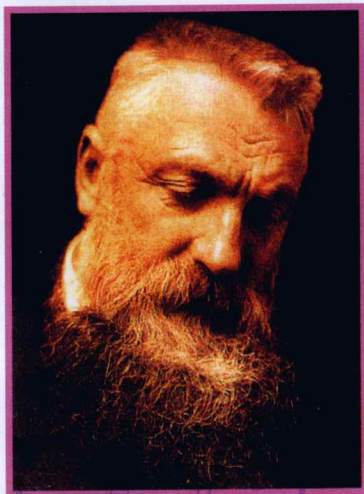
 湖南美术出版社

读图时代

罗丹关键词

47个关键词解读罗丹的艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

罗丹关键词 / 丁一晋编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3898-4

I. ①罗… II. ①丁… III. ①罗丹,
A. (1840~1917) —评传 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177100号

罗丹关键词

出版人: 李小山

编 著: 丁一晋

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3898-4

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

罗丹既是古典主义时期的最后一名雕塑家，又是现代主义的第一位雕塑家，在雕塑史上起着承前启后的作用。罗丹还被认为是欧洲雕塑史上继米开朗琪罗之后最伟大的雕塑家。他用双手，通过形体，不仅表达自己的艺术语言，还塑造出人类的灵魂。

在罗丹的雕塑中，每块肌肉都是情感的符号象征，正如作家萧伯纳所说：“罗丹的手不像是在雕塑，像是生命在飞跃，不断地飞跃……上帝的手，就是他的手。”罗丹的生命是多彩的。他的一生虽饱受挫折，但仍执著地追求着艺术，用雕塑再现了他的艺术生命。他的艺术在火热的情爱中，在灵与肉的纠缠与搏斗中得到了升华。

本书按照时间顺序，以47个关键词再现了艺术大师罗丹富有传奇色彩的艺术人生。书中大量精美的作品插图和详细的解说，对解读罗丹及其作品起到了很好的辅助作用。简洁明了、清晰的关键词形式，便于读者检索和查阅。真的希望这本小书对广大艺术爱好者品读罗丹这位一代艺术宗师，起到抛砖引玉的作用。

罗丹小传

1840年11月12日，弗朗索凡·奥古斯特·罗丹出生在法国巴黎一个普通的基督教家庭里。罗丹小时候十分内向，他非常喜欢画画，常常偷偷地在食物包装纸上画画。罗丹后来回忆说：“我从久远的童年时代起，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。有时纸上不光有图画，还会有雕塑。我就照样画下来。”

罗丹7岁时，进入耶稣教会学校学习。这所学校除了以宗教教育为主外，还讲授算术和拉丁文。这些课程罗丹都不喜欢，他唯独喜欢画画，而画画是学校禁止的。为此，他还经常逃课到外面去写生。这样，他的功课一塌糊涂。

罗丹的父亲十分反对罗丹画画，到罗丹10岁时，父亲就把他送到法国北部博韦一所寄宿学校，学校校长正好是罗丹的叔父亚历山大。在这里，罗丹的学业仍不见长进，还是只喜欢画画。无奈，亚历山大叔父只好把他送回巴黎。面对儿子不理想的学习成绩，罗丹的父亲只希望他学有一技之长，赚钱贴补家用。后来，在姐姐玛丽亚的资助下，14岁的罗丹进入巴黎一所工艺美术学校就读。在工艺美术学校，罗丹学习很用功，特别是在启蒙老师奥拉斯·勒考克的教导下，他的进步很快，很快就掌握了人体形态。勒考克对罗丹的一些艺术忠告，影响了罗丹的一生。

17岁的罗丹，凭着对艺术的满腔热情、扎实的基本功，报考了巴黎美术学院。然而，三次报考，三次落选的结果，对年轻的罗丹来说，无

疑是一个沉重的打击。他决定继承去世的姐姐的志向，进入修道院做修士，在宗教上寻求解脱。后来在艾玛神父的劝说下，罗丹又重新燃起了对雕塑艺术的热情，离开了修道院。

1864年，罗丹完成了雕塑作品《塌鼻人》，并把它送去参展，结果遭到了拒绝。然而，正是这件雕塑，为罗丹开启了一扇现代雕塑艺术的大门。这一年，罗丹认识了年轻美丽的女裁缝工罗丝·伯雷，他请她担任模特。不久，两人便同居在了一起。然而，直到50多年后，罗丹才和罗丝正式结婚。

罗丹在青年时期创作的雕像《青铜时代》，成为苦闷青年的象征形象，屡屡被集会的青年们印为海报到处传发。自此，罗丹一举成名。后来，在1880年，罗丹受政府之邀制作巴黎美术馆大门。他以但丁的《神曲》为题材，创作了《地狱之门》。虽然建造巴黎美术馆的计划在数年后被取消了，但《地狱之门》的创作活动，成为罗丹艺术灵感的主要源泉。在这一时期，罗丹的作品中出现了一系列纯洁的男女双人像，如《永恒的偶像》、《永恒的春天》等，与以往沉郁严肃的风格迥然相异。罗丹在创作《地狱之门》的过程中，认识了19岁的卡蜜儿·克劳岱。两颗艺术的心灵强烈撞击，产生了一段长达15年的狂热恋情。

晚年的罗丹，在情欲性主题下，创作了一系列素描和雕塑。这些充满情欲的作品，对解读罗丹作品中的美学，探讨情欲本质，起到了关键性作用。

罗丹留给后人的，不仅仅是一件件雕塑杰作，还有一部著名的艺术著作《罗丹艺术论》。这部艺术著作，既是对欧洲雕塑史的科学总结，又是罗丹个人经验的精练概括。

罗丹，这位雕塑艺术的璀璨巨星，在1917年11月17日，走完了77岁的艺术历程，溘然辞世。他的生命，在一块块石膏和大理石中，凝结成了美的雕塑。

目录

早期生活 (1840 ~ 1863 年) 1

让·巴蒂斯特.....	2
玛丽亚.....	3
工艺美术学校.....	4
勒考克.....	6
巴黎美术学院.....	10
艾玛神父.....	12

初期创作 (1864 ~ 1880 年) 15

《塌鼻人》.....	16
罗丝.....	18
卡里埃.....	22
米开朗琪罗.....	24
《青铜时代》.....	28
《行走的人》.....	31
《施洗者约翰》.....	33

鼎盛时期 (1880 ~ 1890 年) 37

卡蜜儿.....	38
达卢.....	43
《沉思》.....	45
《地狱之门》.....	49
《三个影子》.....	54
《夏娃》.....	58
《思想者》.....	60
《吻》.....	63
《乌戈利诺和子孙们》.....	66

《浪子》.....	69
《加莱义民》.....	71
《恶之华》.....	76
《欧米哀尔》.....	80
马约尔	83
布德尔	86
胸像.....	88

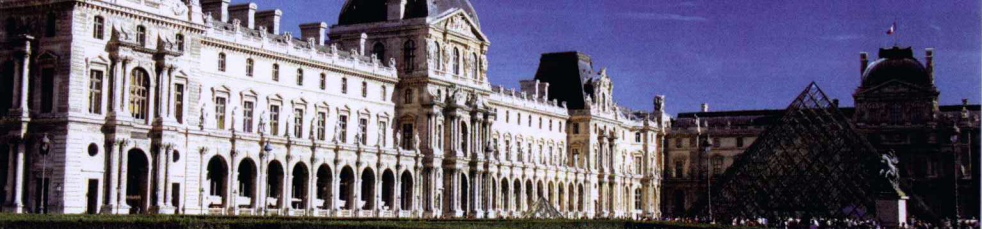
晚年时期 (1891 ~ 1917 年) 91

雨果.....	92
巴尔扎克.....	95
里尔克	100
邓肯.....	102
舞蹈.....	104
女性美	107
情欲.....	112
模特.....	117
素描.....	119
手	123
史泰肯	126
《从罗丹得到的启示》.....	128
组合作品	131
舒瓦瑟尔公爵夫人.....	135
《法国大教堂》.....	137
《罗丹艺术论》.....	138
罗丹美术馆.....	140
遗嘱.....	143

罗丹年表..... 145

参考文献..... 147

早期生活

1840~1863年

渴望成为雕塑艺术家的罗丹，在三次都没有叩响巴黎美术学院的大门后，一直坚守着理想，永不言弃。

让·巴蒂斯特

让·巴蒂斯特是罗丹的父亲。1830年前后，受工业革命的影响，巴蒂斯特从家乡诺曼底的农村来到巴黎谋生。他在警察局当警务信使，领着不错的薪水。

罗丹的母亲玛丽·谢弗，这个穷苦的平民妇女，29岁时嫁给了巴蒂斯特做续房。婚后两年，大女儿玛丽亚出生。又过两年，罗丹出生。巴蒂斯特夫妇非常虔诚，教育孩子十分严格，他们不但要求孩子学会坚强，还培养孩子养成礼貌谦恭和举止优雅的习惯。他们对罗丹寄予了很大的期望，希望他长大后，成为一名高级警官。

罗丹家族都有着一头红发，罗丹也是一头红发，而且在诺曼底方言中，“罗丹”就是红色的意思。诺曼底农民出身的巴蒂斯特，虽未给从小就喜欢画画的罗丹遗传任何艺术基因，但却给了他健壮的体魄和倔犟的性格。

父亲肖像

1860年，青铜。

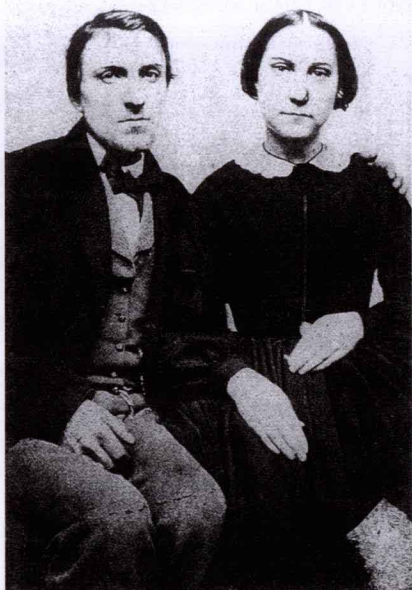
罗丹在三次报考巴黎美术学院落选后，塑了这尊胸像，表明他将坚持雕塑创作的决心。

玛丽亚

玛丽亚是罗丹的姐姐，比罗丹大两岁，温柔、忧郁，和罗丹感情深厚。她非常理解弟弟献身艺术的志向，经常在父母面前袒护他，是罗丹艺术道路上第一个有力而热烈的支持者。

罗丹 14 岁时，父亲想在警察局给他找份工作，让他早点谋生。可是，罗丹想学画画。姐姐玛丽亚说她知道有一所免费的工艺美术学院，虽然这所学校培养的是绘图员，不是画家，但学生毕业后可以当一名雕刻师或家具木工。而且，她可以卖宗教纪念章供弟弟上学。这样，一向温顺的玛丽亚说服了固执的父亲，让罗丹圆了艺术梦。

玛丽亚到谈婚论嫁时，痴情的她，爱上了罗丹的同学巴努万。而贪财的巴努万却跟一个有两万法郎嫁妆的姑娘结了婚。玛丽亚伤心欲绝，失恋的痛苦让她看破红尘，去圣埃蒂姆修道院，当了见习修女。然而，恋爱失败的打击太沉重了，郁郁的玛丽亚始终不能走出情感的阴影。1862 年，就在玛丽亚将成为正式修女的前几个星期，悲观厌世的她，结束了自

罗丹与玛丽亚的合影（照片）

玛丽亚与弟弟罗丹既是姐弟，又是知心朋友。

已 24 岁的生命，抱恨而终。

姐姐的不幸去世，让罗丹悲痛欲绝。他万念俱灰，决定追随姐姐在宗教中寻求精神慰藉。

工艺美术学校

1 854年，14岁的罗丹进入巴黎一所工艺美术学校，学习装帧艺术和制图。

当时的法国，艺术学校受官方管理控制。罗丹就读的这所学校也不例外，教育体制非常死板。幸运的是，罗丹在这里接受了他的艺术启蒙老师奥拉斯·勒考克的教导与熏陶。而且他还结识了学绘画的方丹·拉图尔、勒格罗和学雕塑的达卢、富尔凯、巴努万等人，他们年龄相仿，趣味相投。

就读期间，罗丹很快意识到了自己艺术修养的不足。于是，他经常去卢浮宫临摹大师的名画，去博物馆和图书馆阅读雨果、弗吉尔、缪塞、拉马丁、米希雷和基内等人的文学作品，来充实自己的学识。

他每天上课前先到洛泽家去画油画，8点到12点在学校上绘画课，下午不是去卢浮宫临摹古典主义大师的杰作，就是到图书馆看书。他还经常穿过塞纳河，到对岸的戈伯兰工场听美术老师吕卡的绘画课，晚上再凭记忆把白天所看见的艺术作品画在纸上。

卢浮宫里珍藏着大量的雕塑艺术作品，如古希腊雕塑名作《米洛的维纳斯》与《萨莫色雷斯的胜利女神》，米开朗琪罗的雕塑杰作《垂死的奴隶》和《被缚的奴隶》。这些雕塑作品深深地震撼着罗丹，为他后来的雕塑创作提供了典范。罗丹晚年回忆当年求学经历时，对在卢浮宫临画的那段经历记忆犹新。他说：“卢浮宫是最好的艺术

学校。我十五六岁时经常来这里。起初我只想当画家，色彩把我迷住了，我常到楼上欣赏提香和伦勃朗的画。然而，我没有足够的钱买颜料和画布，只好用纸和铅笔在楼下临摹古代雕塑。不久，我就对雕塑产生了浓厚的兴趣。”

在工艺美术学校的第一年，罗丹只学绘画。有一次，他无意中闯进了雕塑室，这里的一切吸引住了他。他吃惊地看着那一座座完美而有力感的著名雕像复制品，意识到这才是他想要从事的事业。罗丹一段一段地捏好手臂、头和腿，然后把它们拼成一个整体。他感到自己浑身充满了新的激情，一下子领悟到了人体的整体结构。做一名雕塑家的梦想，成为他的人生目标。

1857年，罗丹有两幅临摹古典大师的作品获得了头奖，这让他万分高兴。在老师奥拉斯·勒考克的鼓励下，他踌躇满志打算报考巴黎美术学院。罗丹的这种艺术志向和抱负，也得到了他父亲的支持。这样，罗丹就信心百倍地迎接着来自巴黎美术学院的考试。

卢浮宫（照片）

卢浮宫这座艺术宫殿，对罗丹雕塑艺术的成长产生了至关重要的影响。

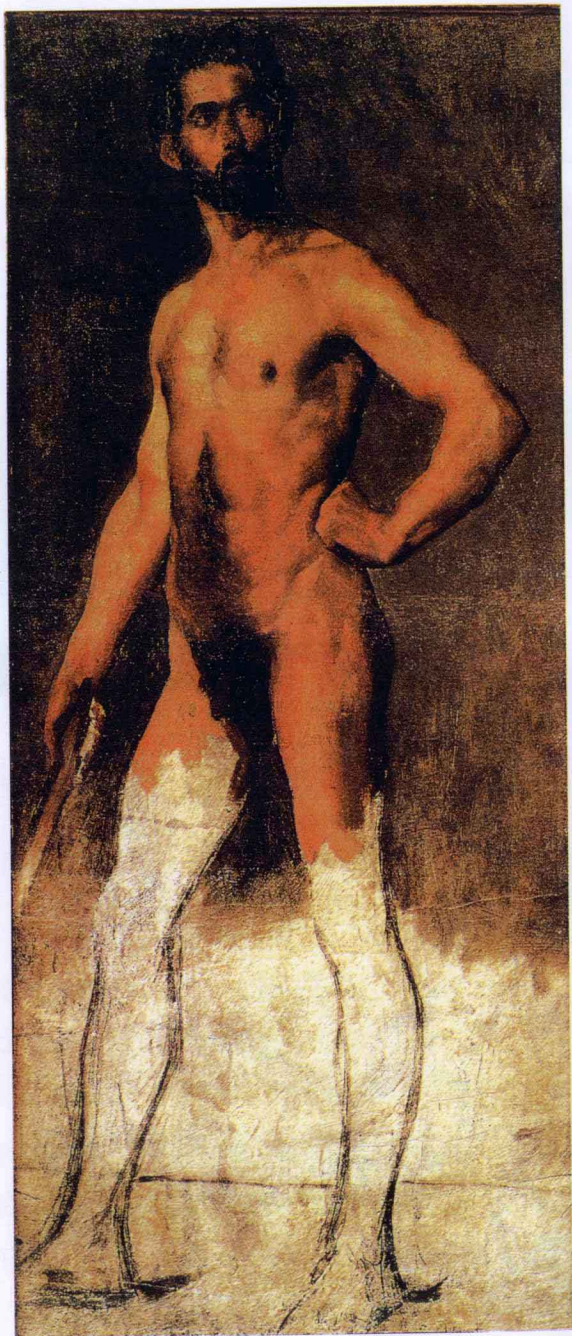
勒考克

奥拉斯·勒考克是罗丹在工艺美术学校遇到的一位难得的好老师。勒考克对美术学校四平八稳的教育体制和循规蹈矩的教学风格非常厌恶。在他眼里，古典主义的美术学校平庸无能，没有丝毫创造力和生命力可言。

勒考克的学生有后来的印象派画家凡汀·拉图尔、卢古罗、埃德加·德加，以及官方雕塑家达卢和罗丹。在教学中，勒考克着力培养学生的观察力。他经常鼓励学生们去观察和体会自然，从大自然中获得艺术感觉。勒考克曾对罗丹说：“学校里有两类学生：一类是只画直线、循规蹈矩的制图员。他们临摹古典名作，最终考上美术学院。另一种是像伦勃朗一样，通过眼睛来观察事物。这类学生只有稀少的几个人。”罗丹深受熏陶和启迪，逐渐寻找到了陪伴他整个一生的真实的艺术感觉。他认识到唯有自然光线才能使形体的美感最完美地显现，并断言雕塑是一门“外光艺术”。

罗丹在工艺美术学校学习期间，经济窘迫时曾打算向校方提出退学。这时，勒考克阻止了他，并向他伸出了援助之手。勒考克不想看到他的好学生因为缺少几个法郎而荒废学业。他对罗丹说：“罗丹，来雕塑室吧！你这个身强力壮的小伙子，如果不能成为一名雕刻家，也能做一个很好的造型工。”

在罗丹决定要成为一名雕塑家的时候，勒考克又善意地对罗丹说：“雕塑不是个理想的职业。目前，雕刻品的唯一买主是政府和博物馆。雕塑所需的材料十分昂贵，况且你很难得到有钱人的资助。”然而，立志要当雕塑家的罗丹，把困难转化为前进的动力，将自己的一生都献给了伟大的雕塑艺术。

人体习作

1857年，油彩
画布，78cm×35.5cm，
罗丹美术馆藏。

在老师勒考克的
教导下，出于罗丹
少年之手的人体
素描，显露出成熟
的笔力。

雄狮斗蛇（巴里作品）

1832 ~ 1835年，青铜。

栩栩如生的动物形象，在罗丹眼里，实际上是作为死的形象存在着。

罗丹 24 岁时，勒考克还介绍罗丹到当时法国著名的动物雕塑家巴里（1796 ~ 1875）和浪漫派雕塑家卡尔波（1827 ~ 1875）那里学习雕塑。巴里的作品以生动著称，代表作有《狮子》、《雄狮斗蛇》。卡尔波创作的《舞蹈》，人体的舞蹈动作洋溢着欢快的节奏。巴里和卡尔波的雕像像有一股魔力，感动着罗丹。在他们那里，罗丹学到了动作是这一个姿态到另一个姿态的过渡，并获得了良好的雕塑基础训练。