

■ 盛超 → 编

在参观罗丹一生的作品时，
我们也就欣赏了人的生命的全景。
从幼小的婴童到青春的少年，
从成熟的中年到衰弱的老人，
在这些人类的躯体上，
我们品味到了人间的悲欢离合，
生老病死，爱和欲，哭和笑，奋起和疲惫，信念的苏醒，绝望的控诉。
这些作品，倾注了罗丹一生的心力，
几乎都带有宗教的内省和悲悯的基调。
他的人物既有着悲剧的悲惨气氛，
也有着悲剧撼人心魄的力度。

RODIN

罗丹
画传

世界雕塑大师

文化艺术出版社
Cultural and Art Publishing House

RODIN

当
艺
术
遇
上
大
师
全

■ 盛超 → 编

罗丹
画传

世 界 雕 塑 大 师

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

罗丹画传 / 盛超编. —北京: 文化艺术出版社, 2005.1

(当艺术遇上大师)

ISBN 7-5039-2677-5

I. 罗... II. 盛... III. ①罗丹, A. (1840~1917) —生平事迹 ②罗丹,

A. (1840~1917) —雕塑 —艺术评论 IV. ①K835.655.72 ②J305.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140332 号

罗丹画传

编 者 盛 超

责任编辑 董 耘

装帧设计 迷谷设计室

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京瑞达方舟印务有限公司

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 毫米 1/16

印 张 / 10

字 数 / 75 千

书 号 / ISBN 7-5039-2677-5/J·725

定 价 / 36.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

第一章

第二章

第三章

叛逆的少年

- 巴黎出生的艺术家4
- 奥拉斯·勒考克的美术学校6
- 报考美术学院的失败12
- 艾玛神父15

- 附 1. 但丁与神曲17
2. 哥特艺术的天才文艺复兴和18世纪19

青铜时代

- 《塌鼻人》的创作34
- 卡里埃的工作室37
- 青铜时代的诞生39
- 《施洗者约翰》42

- 附 1. 古代艺术与希腊人45
2. 罗马与罗马艺术46

地狱之门

- 《地狱之门》的创作52
- 思想者《地狱之门》的灵魂64
- 三个影子67
- 《地狱之门》中的各个角色68

- 附 圆雕与明暗法75

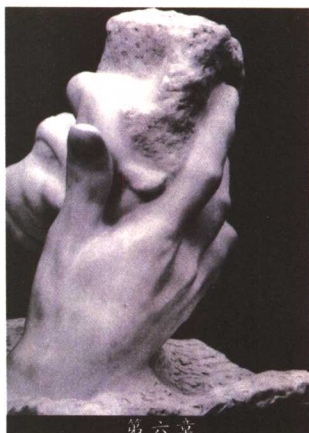
RODIN 目录

第四章

第五章

第六章

加莱义民

- 《加莱义民》80
- 《巴尔扎克》86
- 大文豪雨果93
- 达鲁肖像99
- 罗丹的助手诗人里尔克 102

附 罗丹与波德莱尔109

罗丹作品中的女性

- 罗斯默默等待的女人116
- 克劳岱尔天才的女雕塑家119
- 维康纳夫人巴黎社交界的贵妇人123
- 流动的线条罗丹的人体速写125

附 罗丹作品中的女性美132

大师的晚年时光

- 比隆公寓罗丹的最后栖身之所140
- 芭蕾舞演员尼金斯基144
- 形态多姿的手146
- 大师辞世148

附 罗丹给予雕塑思想性151

第一章

叛逆的少年

叛逆的少年

为

了生活中努力发挥自己
的作用,热爱人生吧。

——罗丹

作为一个承前启后的雕塑家,对罗丹套用这样一句古语来评价并不过分:前不见古者,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。罗丹,他是古典主义时期的最后一位雕塑家,又是现代主义时期的最初的一位雕塑家。因此他一生注定了要孤独。

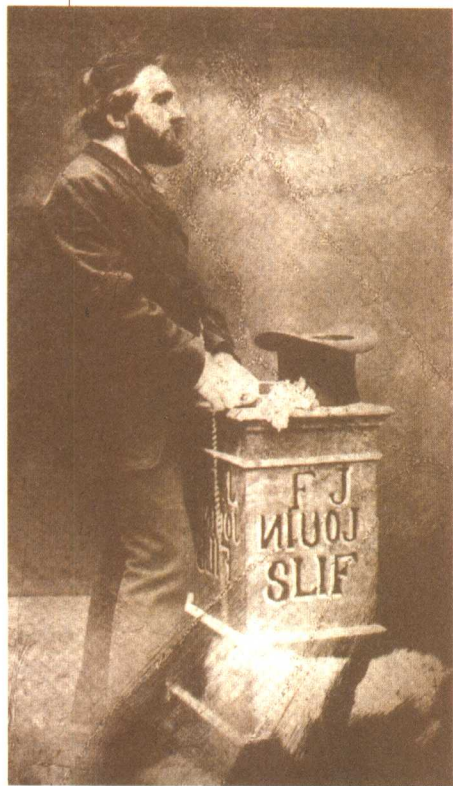
罗丹的一生充满了异议、批评和误解,很难进行——地解释。但其作品,那些不再仅仅只从属于他个人和他那个时代,已经成为了人类社会的美的化身,人类智慧的结晶,一直为后来人所赞叹,所欣赏,也为后人所学习,所模仿着。

多少年来,在罗丹的千百件作品中,我们心悦诚服地欣赏着,我们不无惊叹地感慨着,我们无不将目光转向那双手,创造出奇迹的手。

巴黎出生的 艺术家

让·巴蒂斯特·罗丹来到巴黎后，曾在一个月杂务修士，然后才进巴黎警署任便衣保安警察，1861年退休。他月薪1800法郎，维持全家生活颇为宽裕。小罗丹出生时，他38岁，妻子34岁。

弗郎索瓦·奥古斯特·

罗丹，伟大的雕塑家，

1840年11月12日出生

于巴黎市圣马塞尔的

贫民区。父亲让·

巴蒂斯特在警察局

工作，属于低级公

务员，母亲玛丽·

谢弗来自法国东部

摩泽尔省，1936年与

罗丹的父亲结婚。两人

都是虔诚的基督教徒。罗

丹的父亲38岁才得到惟一的这

么一个儿子，激动不已，夫妻两在积极为罗丹的未来作着规划，

希望他能够接受很好的教育，成为一个有文化有教养的高级警

官。于是当罗丹5岁的时候，父亲便把他送到附近的教会学校。

这是一所专为穷人孩子开办的以宗教教育为主的学校，同时也讲

述算术和拉丁文等。

小时候的罗丹很听话，很害羞，很内向。可是他对学校的功课并没有什么兴趣，常爱沉浸于自己的想象当中。

他惟一喜欢的就是画画，但是那个时候的巴黎，就有几千名画家，他们都不富，更多的还是生活在贫困线上，为衣食担忧。只有少数的为官方所支持的画家才能过上富裕的生活。正因为如此，父亲很是反对他画画。

但是罗丹对画画的爱好却一发不可收拾，没有纸，就用买食物的包装纸，没有桌子就趴在地板上画。尽管父母想尽方法来阻止，小罗丹总能想出方法找到东西来画。画画在学校里也是被禁

止的,有次当老师发现他在教室里画画时,就用戒尺狠狠的抽打他的小手,一个星期他都无法拿笔。但是小罗丹并没有因此气馁,相反他用漫画画出了那个老师毫无人性的、冰冷的脸,表达了他对画画的无法比拟的热爱。父亲对罗丹越来越失望了。

这个时候惟一站在罗丹身边,给予他默默扶持和理解的是罗丹的姐姐玛丽,她理解弟弟为艺术的喜爱和向往,她努力说服了固执的父亲,让罗丹得以继续学习美术,并进了工艺美术学校。她用自己挣得工钱来供给他食宿费。因此罗丹从小就深深敬爱他的姐姐,姐弟俩感情非常深厚。■

罗丹和姐姐玛丽。

奥拉斯·勒考克

的美术学校

④ 奥拉斯·勒考克培养出一群杰出的画家和雕塑家。他说：“一个真正的教师，是会在学生面前以自己为榜样的，因为他愈是显得没有个性，就愈能让人感受到他鲜明的个性。”卡尔波（Carpeaux）有时也来修改罗丹的习作。罗丹说学生对卡尔波有一种“出自本能的喜爱”，预感到他会是个“了不起的人物”。

罗丹所进的工艺美术学校是法国国王路易十六的情妇蓬马杜尔夫人宠幸的画家巴歇利埃在1765年创办的，学生在这里学习装帧艺术和制图，这所学校培养的是描图员，而不是画家。

在这里，他遇到了他的启蒙老师荷拉斯·勒考克。荷拉斯·勒考克是个普通的美术教员，但他的学生有后来的印象派画家凡天·拉图尔、卢古罗、埃德加·德加以及官方雕刻家达鲁都和罗丹，勒考克对美术学校非常厌恶，在他看来美术学校就是一座古典主义的学校，平庸无能，无丝毫创造力和生命可言。

在当时，艺术还是由一个官方机构管理控制的，等级森严，政府主管，美术学校、法兰西学校和沙龙等组织控制，画家作品只有经过艺术官员组成的评审委员会评选通过才能正式展出。而那些有所创新，不是一味模仿古典主义作品的画家却受到压制和打击。

奥拉斯·勒考克注重培养学生的观察力，希望他们能凭感觉抓住对象的主要线条和特征，鼓励学生更多地去观察和体会大自然。罗丹在此教导下，认为自然光才能最完美地显现形体，甚至还断言雕塑乃是一门“外光艺术”。

奥拉斯·勒考克从一开始就鼓励罗丹不要按照学院派的教条去循规蹈矩，要忠实于真实的艺术感觉，他曾对罗丹说：“这里有两种学生：一种是制图员，虽然自然界并不只有直线，他们只画直线；虽然生活中并不存在规矩，他们只想循规蹈矩。考上美术学院，临摹古典名作通常就是他们的结局。与此同时，还有第二种学生，他们只有极稀少的几个，你永远也不知道他们从哪里来。就是这些人，像伦勃朗一样，学会了通过自己的眼睛去观察事物。”罗丹沮

丧地意识到自己从未认真观察过什么东西，但他想到了爸爸，他便根据记忆画出爸爸听到他想学画画时生气的样子。勒考

米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Bounaroti, 1475~1564), 意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家和建筑师, 文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。

名人简介 米开朗基罗

1475年3月6日生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯, 他13岁进入

佛罗伦萨画家基尔兰达约(Ghirlandaio)的工作室, 后转入圣马可修道院的美第奇学院作学徒。1496年, 米开朗基罗来到罗马, 创作了第一批代表作《酒神巴库斯》和《哀悼基督》等。

1501年, 他回到佛罗伦萨, 用了4年时间完成了举世闻名的《大卫》。1505年在罗马, 他奉教皇尤里乌斯二世之命负责建造教皇的陵墓, 1506年停工后回到佛罗伦萨。1508年, 他又奉命回到罗马, 用了4年零5个月的时间完成了著名的西斯廷教堂天顶壁画。1513年, 教皇陵墓恢复施工, 米开朗基罗创作了著名的《摩西》、《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》。1519~1534年, 他在佛罗伦萨创作了他生平最伟大的作品——圣洛伦佐教堂里的美第奇家族陵墓群雕。1536年, 米开朗基罗回到罗马西斯廷教堂, 用了近6年的时间创作了伟大的教堂壁画《末日审判》。之后他一直生活在罗马, 从事雕刻、建筑和少量的绘画工作, 直到1564年2月18日逝世于自己的工作室中。

米开朗基罗代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰, 他创作的人物雕像雄伟健壮, 气魄宏大, 充满了无穷的力量。他的大量作品显示了写实基础上非同寻常的理想加工, 成为整个时代的典型象征。他的艺术创作受到很深的人文主义思想和宗教改革运动的影响, 常常以现实主义的手法和浪漫主义的幻想, 表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。米开朗基罗的艺术不同于达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考, 而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情。这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现出来的, 他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反应。这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

④ 人体写生

绘于1854年，现藏于巴黎罗丹美术馆。

克见了说：“很难看。画不一定都得美丽，但必须要充满生气。”罗丹得到了极大的鼓励。

罗丹紧张有序的学习生活开始了：上午在工艺美术学校上课，下午同其他人一起到卢浮宫去临摹大师的名画，每周有两个晚上上人体写生课。当罗丹第一次在卢浮宫看到达·芬奇、提香、拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗和米开朗基罗的作品时，他激动万分，他最喜欢的是米开朗基罗和伦勃朗。米开朗基罗的作品充满了生气、充满了力量，而伦勃朗的作品充满了感情、不落俗套。很多年以后，当罗丹游历了荷兰和意大利的时候，特地去参观和学习了这两位大师的作品，这两位大师对罗丹一生的创作产生的影响是至关重要的。在学校这样的学习环境之下，罗丹飞速地进步着，素描很快过关了。但到画油画的时候，罗丹又遇到难题，没钱买颜料，有时他能捡到那些有钱学生扔掉的还没有完全用完的颜料，但最好的颜料总是被挤得光光的，他只有不停地画草图。

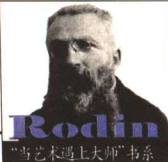
这个时候，罗丹在与同学的交往中，认识到自己的文化修养和艺术修养还远远不够，于是他就泡在像博物馆和图书馆等

名人简介 伦勃朗

伦勃朗(Rembrandt, 1606~1669)。1606年7月5日出生于莱顿一个小康磨坊主家庭。他的一生大起大落。18岁那年他干上专画肖像的热门行业，并成为一位成功的画家，娶了一个富家小姐。妻子富裕的家庭成为伦勃朗事业成功的基础。到1642年之后，他开始走下坡路。妻子和儿子相继过世，他也破产了，伦勃朗开始陷于债务之中。当伦勃朗1669年去世时，除了画作之外，没有任何财产。

其画作体裁广泛，擅长强烈的明暗对比画法，用光线塑造形体。伦勃朗对光的使用给人的印象更深。如同他谨慎地使用亮色一样，他也独到地运用明暗。他自由地戏剧性地处理复杂画中的明暗光线，他利用光线来强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要的因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的情节性绘画中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

维吉尔(Publius Vergilius Maro, 公元前70年~公元前19年)。古罗马诗人。出生于农民家庭,受到良好教育,以《牧歌》成名。维吉尔的主要创作经历一如其墓志铭概括的:

名人简介 维吉尔

“我歌唱过放牧、农田和领袖。”维吉尔一直是屋大维最尊重的诗人。维吉尔

也在他的诗里不断歌颂屋大维的功绩,把罗马帝国的光荣和尤莉娅家族连结在一起。

作品《埃涅阿斯纪》、《农事诗》。维吉尔的最后10年都用在他的最重要的著作12卷史诗《埃涅阿斯纪》。

维吉尔在生前就已被公认为最重要的罗马诗人,在他死后,他的声名始终不衰。在古代希腊罗马文学作家中,一般公认维吉尔是荷马以后最重要的史诗诗人。

① 自画像

绘于1860年,现藏于巴黎罗丹美术馆。

巴黎所提供的不要钱的学习地点,认真地阅读了大量的书籍,更加全面地了解了欧洲艺术发展史和各绘画流派的变化衍生发展的状况。

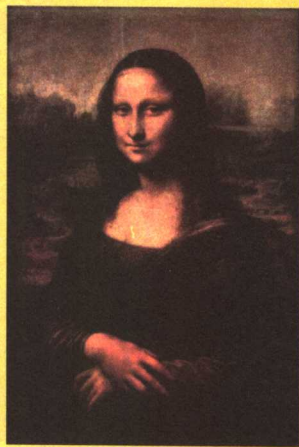
同时罗丹开始阅读文学作品,诸如大文学家雨果、古罗马诗人维吉尔、法国作家缪塞、拉马、米什莱和基内等人的作品,来提高自己在一般文学知识方面的修养。■

名人简介 达·芬奇

莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)是意大利文艺复兴时期第一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。他在几乎每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”,是“第一流的学者”,是一位“旷世奇才”。所有的,甚至更多的赞誉他都当之无愧。他出生在佛罗伦萨附近的一个小镇——芬奇镇。14岁就师从著名的艺术家委罗基奥,开始系统地学习造型艺术。

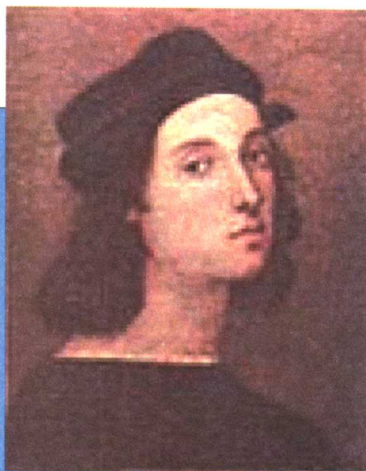
壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。这三幅作品是达·芬奇为世界艺术宝库留下的珍品中的珍品。达·芬奇的艺术作品不仅像镜子似的反映事物,而且还以思考指导创作,从自然界中观察和选择美的部分加以表现。

拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483~1520)文艺复兴意大利艺坛三杰之一。他从小随父学画,7岁丧母,11岁丧父,进画家画室当助手。学习了15世纪佛罗伦萨艺术家的作品,走上了独创的道路。从22岁到25岁创作了大量圣母像,从此声名大扬。他没有达·芬奇那样经验丰富博学深思,也没有米开朗基罗的雄强伟健的英雄气概。他虽然只活了37岁,却成为文

名人简介 拉斐尔

艺复兴盛期最红的画家。他的风格代表了当时人们最崇尚的审美趣味。他是个绝顶聪明的人,他的聪明特别表

鲁本斯(Rubens, Peter Paul, 1577~1640) 1577

年6月28日生于德国的锡根, 1640年5月30日卒于安特卫普, 1598年成为画师, 擅长绘制宗教、神

话、历史、风俗、肖像以及风景画。他是欧

洲第一个巴洛克式的画

家, 他的绘画具有巴洛

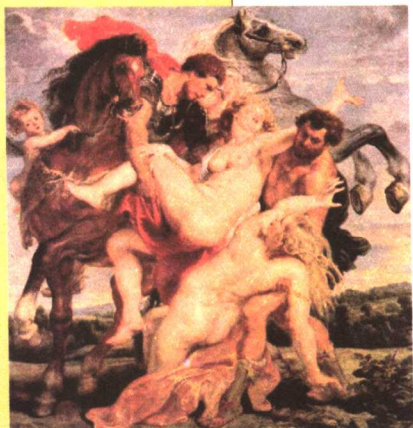
克艺术的壮丽风格。特

点是将文艺复兴美术的

名人简介 鲁本斯

高超技巧及人文主义思想和佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来, 形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的气势宏伟, 色彩丰富, 动感极强的独特风格, 成为巴洛克美术的代表人物。

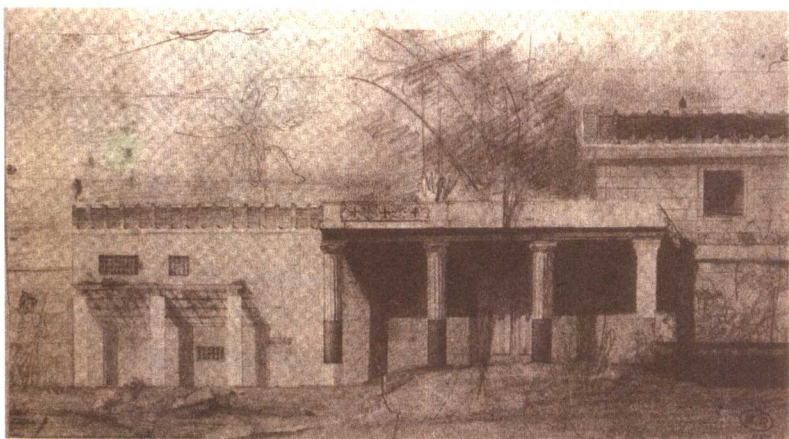
他的创作以对生活的富于诗意的表现来歌颂生活, 首先是歌颂作为宇宙最完美的造物的人类。他在20年代所画肖像, 绝大部分是盛装的、外表上十分华贵的贵族肖像, 还有比较朴素的便装肖像的为数甚少。他画的肖像之所以引人入胜, 不仅由于绘画技巧的完美, 同时还由于他在肖像里表现了脉搏在热烈地跳动、目光中充满了生命力、富有弹性的皮肤的栩栩如生的人物。鲁本斯在30年代, 也即是他的生命最后十年, 尤其喜欢画肖像、风景与神话画。这些作品几乎全出之于亲笔, 比早期的作品更加朴素, 更能予人以亲切之感, 这些作品以其画法的潇洒与极度精确及洋溢着内在热情的感染力而引人入胜。

现在善于汲取他人之长, 而后加以综合的创造。他一生创作了不少作品, 其中《大公的圣母》和《教皇利奥十世》等, 还作了一些建筑设计, 并为西斯廷小教堂设计画稿。他的才能又表现在他创造出最合乎当时人们的口味的形象。风格被特称为一种“秀美”的风格, 不仅使当时人倾倒, 并且延续了400年之久, 成为后世古典主义者认为不可企及的典范。

报考美术学院 的失败

① 素描写生习作

绘于1870年，藏于巴黎罗丹美术馆。

由于经济上的窘迫，罗丹觉得无法再继续自己的学业了，准备向学校提出退学。这时勒考克伸出援助的手，罗丹是他最有才华的学生，绝不能因为钱的原因看着这个小伙子荒废了才华断送了前途。他对罗丹说：“罗丹，要不来雕塑室吧？你是个身

强力壮的小伙子，即使不能成为一名雕刻家，也能成为一名很好的造型工或铸工。”然而当罗丹来到雕塑室时，他就明白自己再也放不下这里的一切，那一堆堆黏土和一块块大理石好像有魔力似地吸引着他，他知道自己不会只成为一名铸工，那一座座完美而有力感的著名雕像复制品使他浑身充满了新的激情。他清楚规划着自己未来的职业：“我要成为一名雕塑家。”

勒考克给他泼冷水：“这个职业要过贫穷的生活。现在，政府和博物馆是雕刻品的惟一的买主。雕塑所需的材料十分昂贵，而且你找不到有钱人的资助。”然而，艺术狂热已经使罗丹顾不了这些现实，只沉浸于对雕塑的热爱之中。

罗丹把自己想当雕刻家的理想告诉了家里，父亲深深地为罗丹的未来开始担忧。而罗丹却满怀信心，他认为自己在5年之内肯定能有所成就，一直支持罗丹的玛丽姐姐向