

AUGUSTE 奥古斯特·罗丹

RODIN

图书在版编目 (CIP) 数据

奥古斯特·罗丹/吉林美术出版社编. —长春: 吉林美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5386-3240-8

I. 奥… II. 吉… III. ①雕塑—作品集—法国—现代
②奥古斯特·罗丹, A. (1840~1917)—生平事迹③罗丹,
A. (1840~1917)—雕塑—艺术评论 IV.
J331 K835.655.72 J305.565

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第091460号

奥古斯特·罗丹 AUGUSTE RODIN

出版人/石志刚
出版者/吉林美术出版社
www.jlmspress.com

撰文/邵亮
责任编辑/高鑫
助理编辑/王镜贞

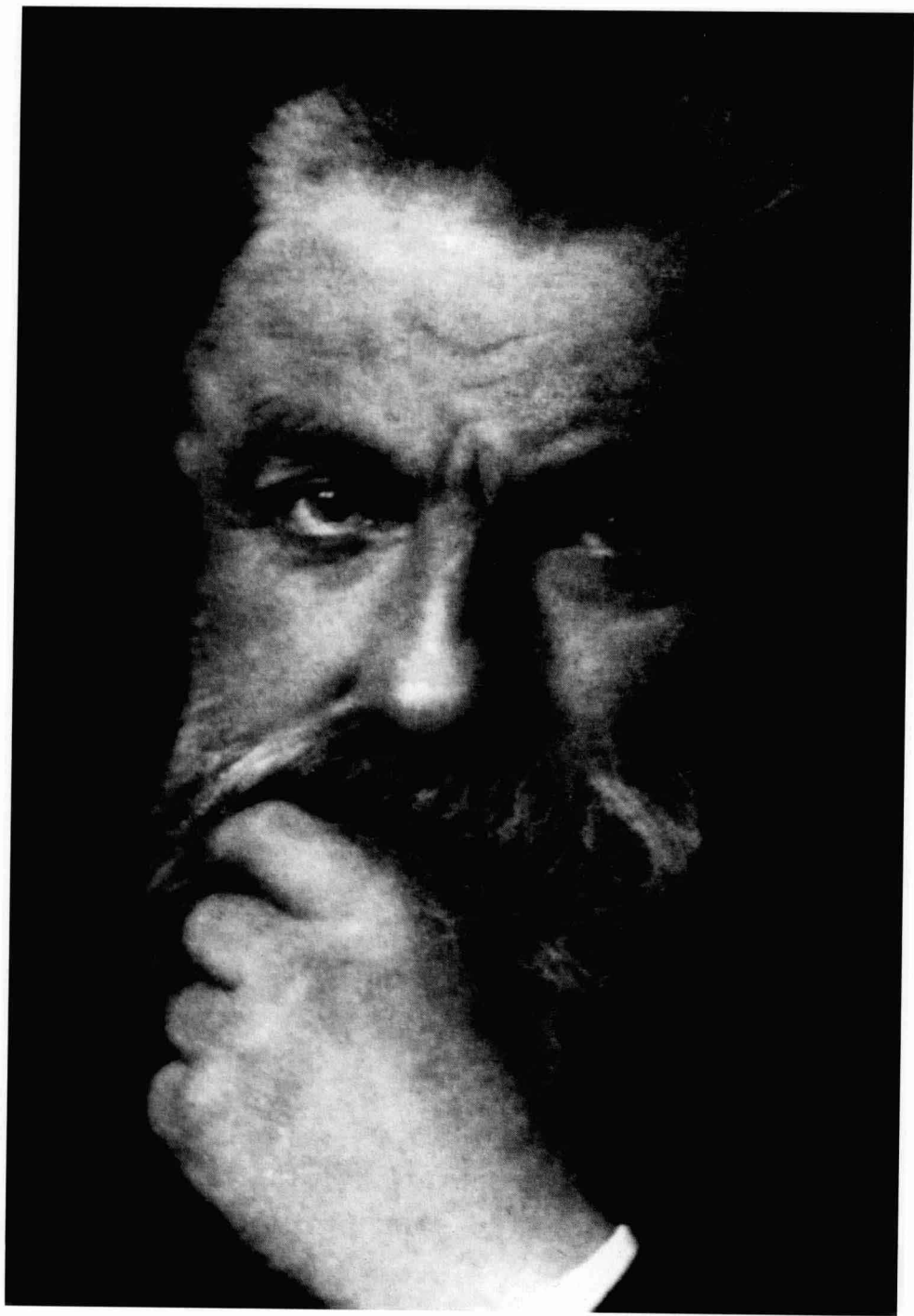
装帧设计/亚力设计工作室
技术编辑/赵岫山 郭秋来
发行/吉林美术出版社图书经理部
(长春市人民大街4646号)

印刷/北京外文印务有限公司
版次/2009年6月第1版2009年6月第1次印刷
开本/889×1194mm 1/32
印张/13

印数/1—3000册
书号/ISBN 978-7-5386-3240-8

定价/88.00元

AUGUSTE RODIN

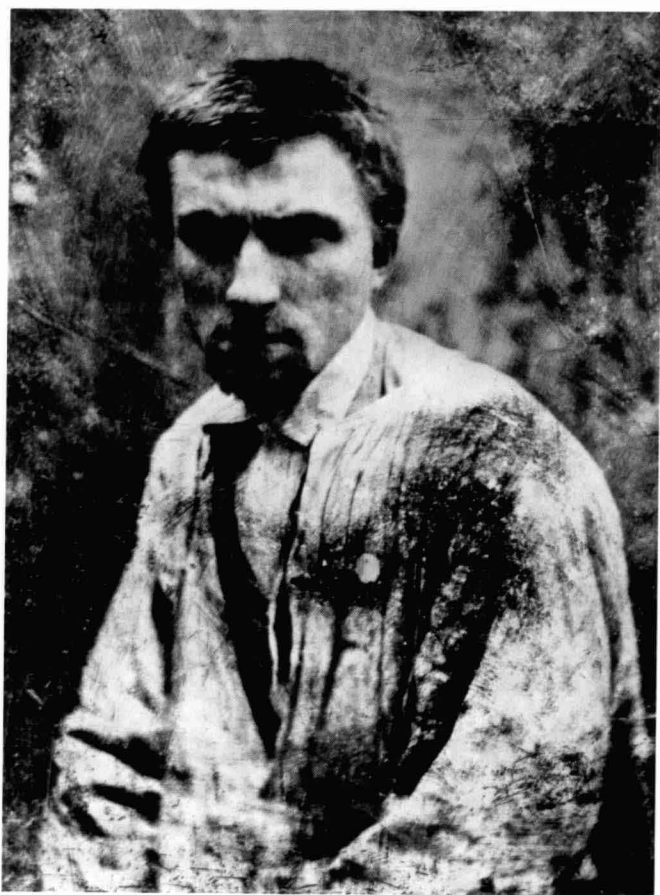

奥古斯特·罗丹

AUGUSTE

RODIN

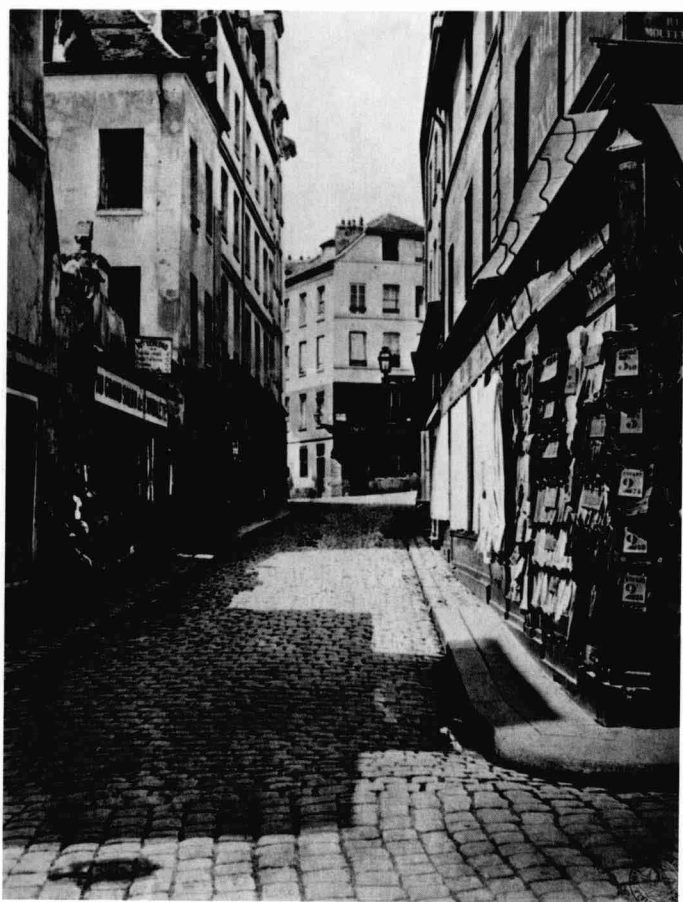
 吉林美术出版社

22岁的罗丹 摄于1862年

目 录 CONTENTS

7	导言
11	父亲的胸像
16	塌鼻子的男人
26	青铜时代
39	行走的人
52	地狱之门
74	思想者
94	吻
128	维克多·雨果
150	加莱义民
212	达娜依德
226	永恒的偶像
286	巴尔扎克
311	上帝之手
356	卡米尔的作品
408	年表

罗丹的出生地，巴黎的穆浮达区阿尔巴莱特路3号 约摄于1860年

在欧洲雕塑史的诸多艺术名家当中，很少有人的地位能像奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin 1840—1917年）那样特殊重要。他可以被归入现实主义雕塑的大师之列，被看做是现代艺术崛起之前传统雕塑的最后一个代表人物；同时罗丹又积极投入到新艺术的运动之中，敢于开风气之先，被公认为现代雕塑的开山鼻祖。

罗丹生于一个贫穷的家庭。他从小各门功课成绩平平，唯独对图画、手工情有独钟。1854年，他靠姐姐玛丽亚打工赚的钱进入巴黎建筑与设计专科学校听课，遇到了终生敬仰的启蒙老师勒考克·德·布瓦博兰德（Lecong de Boisbaudran）。他一开始就引导罗丹走上了一条不拘泥于学院规条的正确路径上。对于艺术而言“最重要的不是美丽，而是感性”，罗丹的整个艺术生涯显然都受到这样教育的影响。之后勒考克介绍罗丹到雕塑家巴耶（Barye）那里去学习，巴耶在法国艺术史上以浪漫主义的动物雕塑闻名，其作品擅长营造猛兽互相搏杀撕咬的戏剧性场面。罗丹在巴耶那里的三年学习为今后的艺术发展打下了良好的基础，其充满激情和想象的手法也让罗丹深受启发。然而罗丹连续三年投考巴黎美术学院却皆告失败。未来的欧洲雕刻巨匠，却被巴黎美术学院拒之门外。

在被巴黎美术学院拒绝之后，姐姐玛丽亚的病故让罗丹受到更为沉重的打击。他一度进入修道院，愿将一生就此奉献给上帝。修道院院长埃玛尔（Eymard）却看清了这个年轻人真正的秉赋与才能，劝导罗丹“用艺术为上帝服务”。1864年一段热恋拯救了罗丹，罗丝·博莱（Rose Beuret）从此走进了罗丹的生活，并最终成为他的妻子。罗丹重新回到勒考克身边，在他的帮助和支持下，开始了边工作、边自学的奋斗生涯。当时的另外一个著名雕塑家卡里耶·拜勒兹（Carrier Belleuse）雇罗丹为他的助手，罗丹的雕塑创作生涯逐渐步入正轨。罗丹请到一个丑陋的乞丐做廉价的模特儿，并由此创作了他的第一件名作《塌鼻子的男人》。这件作品显然深受米开朗基罗晚年创作的影响，它关心雕塑语言本身，毫不修饰人物的缺陷，更从学院主义所回避的“丑陋”当中深刻体现出人类的磨难与受难者的坚韧——正如勒考克当时所说“美并非最重要”——生活中的美丑与艺术中的美丑意义完全不同，罗丹的艺术从这时开始，就已经超越了生活

的表象，而希望直面人类的灵魂。

1870年的普法战争打乱了罗丹的生活节奏，他避乱于比利时，在布鲁塞尔做装饰雕塑工匠整整五年。1875年罗丹游学意大利，对于米开朗基罗等文艺复兴大师的创作有了更多的深切体会。1877年罗丹把他的青铜雕塑《青铜时代》带回巴黎，这件作品基于米开朗基罗和多那太罗的古典传统，在写实主义的细节上更见力度，当时的沙龙评委竟然因为此作“过于逼真”，而怀疑罗丹是直接从模特儿的身体上套上模具翻制出这件作品。罗丹开始引起争议，但他也由此声名鹊起。

1880年，已经颇有名气的罗丹接受了《地狱之门》的订单，这件大型雕塑包括186件雕塑的总体设计，到罗丹逝世之时尚未能按计划完成，《思想者》《吻》《夏娃》等作品都是地狱之门设计的部分完成品。地狱之门的主体参照了意大利雕塑家吉贝尔蒂（Lorenzo Ghiberti）为佛罗伦萨洗礼堂设计的《天堂之门》和米开朗基罗为西斯廷礼拜堂绘制的祭坛壁画——《最后的审判》，其总体风格不仅融合了文艺复兴的古典传统，也包含着后哥特艺术时期的特点；但丁《神曲》中的人文主义的悲悯与波德莱尔（Charles Pierre Baudelaire）《恶之花》带来的世纪末的深沉颓废在罗丹的雕塑设计中纠葛起来，让这件《地狱之门》不仅矗立在生死之间，也矗立在了艺术史的新旧两个世界之间。

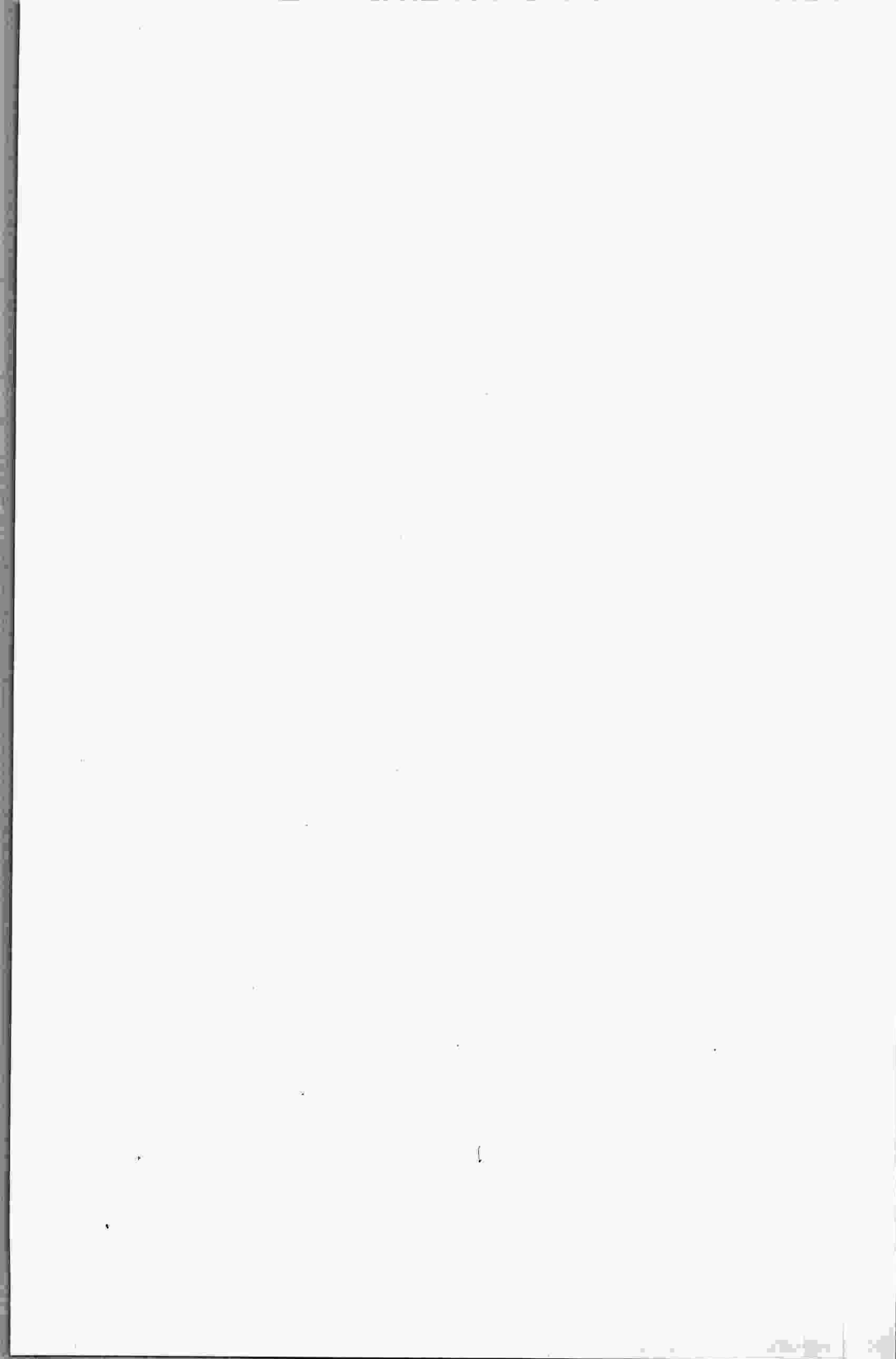
大约在1882年，罗丹与他的学生和工作助手卡米尔·克劳黛儿（Camille Claudel）坠入情网，他们的恋情持续了16年最终破裂，也是在这十几年间，罗丹不断接到许多重要的订件，包括《加莱义民》《巴尔扎克》和《维克多·雨果》等，如果说此前罗丹的作品主要与传统的雕塑相关联，在这一系列新作品当中罗丹则受到了新艺术思潮的更多的激励。19世纪后叶的雕塑艺术此时正在发生一场史无前例的深刻变革，这场变革与绘画和工艺设计领域的现代主义潮流是相呼应的。但是，雕塑中的“现代意识”并非能够想当然地从其他领域移植过来，由于19世纪的社会对于绘画和雕塑的看法和要求不尽相同，故而激发它们变革的条件以及它们变革的目标和成效也不尽相同。对于相对笨重的雕塑而言，它们主要服务于公共场所，而较少用于私人宅邸，从习惯上来说比较保守的公共意识，也就让雕塑家在尝试新的艺术元素时遭遇到比画家更多的阻力。罗丹坚定地挑战着这种困难，他像世纪末

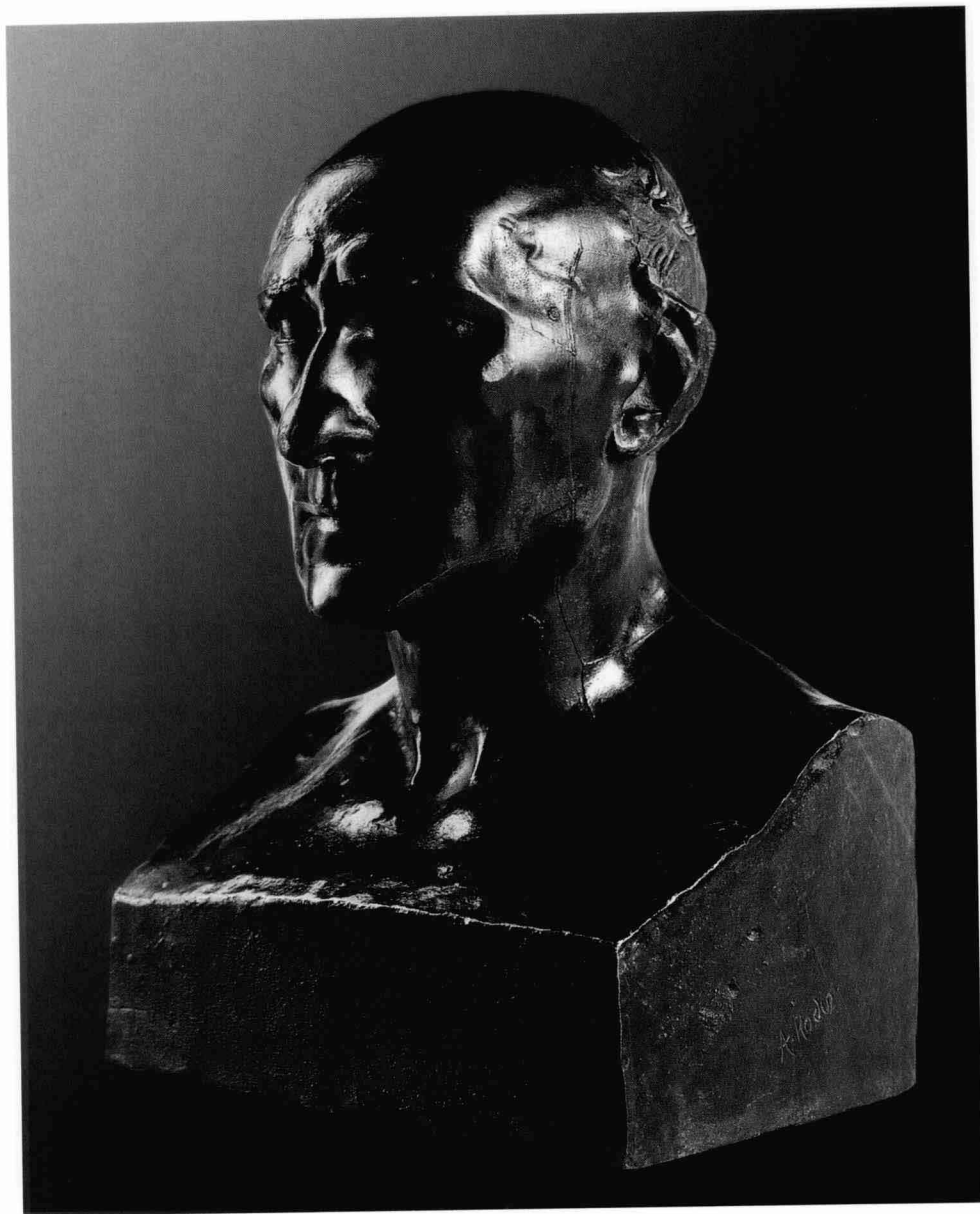
的那些先锋派画家，莫罗、勃克林甚至高更那样关注生死、欲念和宿命的神秘主题，也像印象主义画家突出“笔触感”那样突出媒介材料的肌理效果并强调光线的作用——愈到后来，罗丹的艺术就愈发地超越了传统雕塑的形式，在1898年制成的《加莱义民》当中，上述倾向已经十分明显。

罗丹的新的创造，一再受到法国学院派和保守舆论的抨击。《巴尔扎克》和《维克多·雨果》那样富于表现张力的属于新艺术时代的作品，当时都被订件人拒绝。当时的不少人并不能够理解：与那些古典主义雕塑不同，罗丹已不再仅仅追逐排场上的修饰，而意图直接体现来自心灵的力量。在有意无意之间，罗丹的雕塑不再企图制造一种无懈可击的标准，而更倾向于提出一个问题，并引起观众的情感主动。在历史与现实、艺术与观众之间，一种新型的对话关系正在取代原来单一权威的布道，仿佛是忽然之间，现代的艺术创作观念和审美观念已经离人们如此接近了。

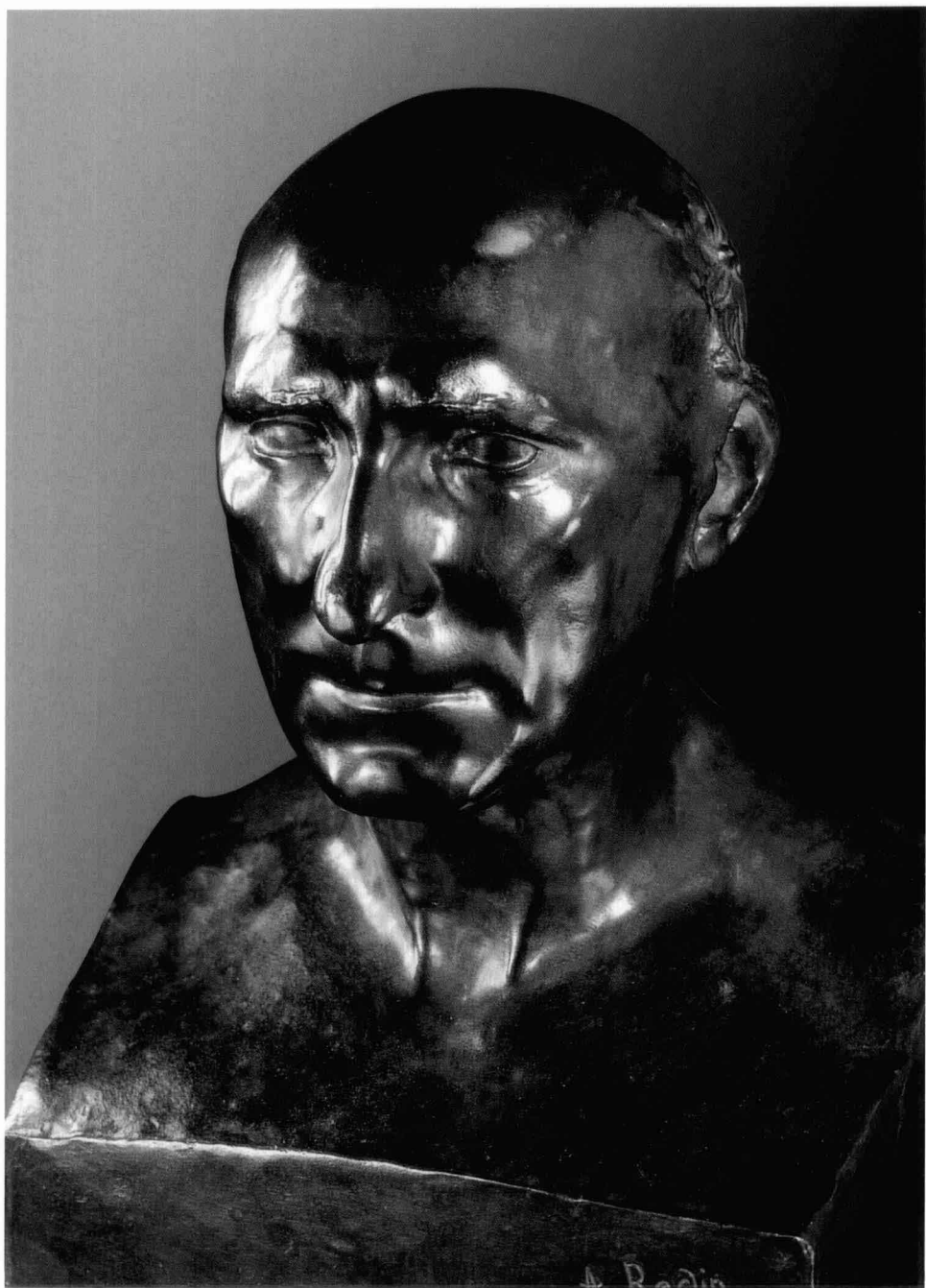
1900年之后，罗丹的成功已经得到世人的公认。奥地利诗人赖内·马利亚·里尔克（Rainer Maria Rilke）于1905年成为罗丹的秘书，建议罗丹租用比隆宅邸为工作室，后来这间工作室成为了罗丹美术馆。1916年，罗丹把自己的作品与收藏捐赠给国家。翌年，罗丹病故。

罗丹在欧洲现代雕塑史上的地位，正如但丁的诗歌在欧洲文艺复兴的地位。正是从罗丹开始，雕塑这门三度空间的艺术也逐渐走向了谋求“变形”和表现的道路上。《加莱义民》和《巴尔扎克》当中，那种岩石般的体量和交响式的节奏已经跨过了传统的写实主义的范畴，而在罗丹的几位学生和继承者手中，这种新的趋势表达得更为强烈，并最终汇聚为现代主义雕塑的洪流。罗丹不仅是一位雕塑大师，同时又是一位伟大的老师。他的学生或者助手，哪怕是仅仅有过交往，都在艺术上深受罗丹的影响。但罗丹作为先生从不在艺术观点上束缚学生们，因此他的学生都能拥有自己的独特风格并脱颖而出。他们学习的是罗丹的创造精神，所以其中出类拔萃者甚多，有些日后与老师齐名。罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔，被誉为欧洲雕塑“三大支柱”。这些艺术家与他们的老师罗丹一道，成为了沟通19世纪与20世纪雕塑的坚实桥梁。

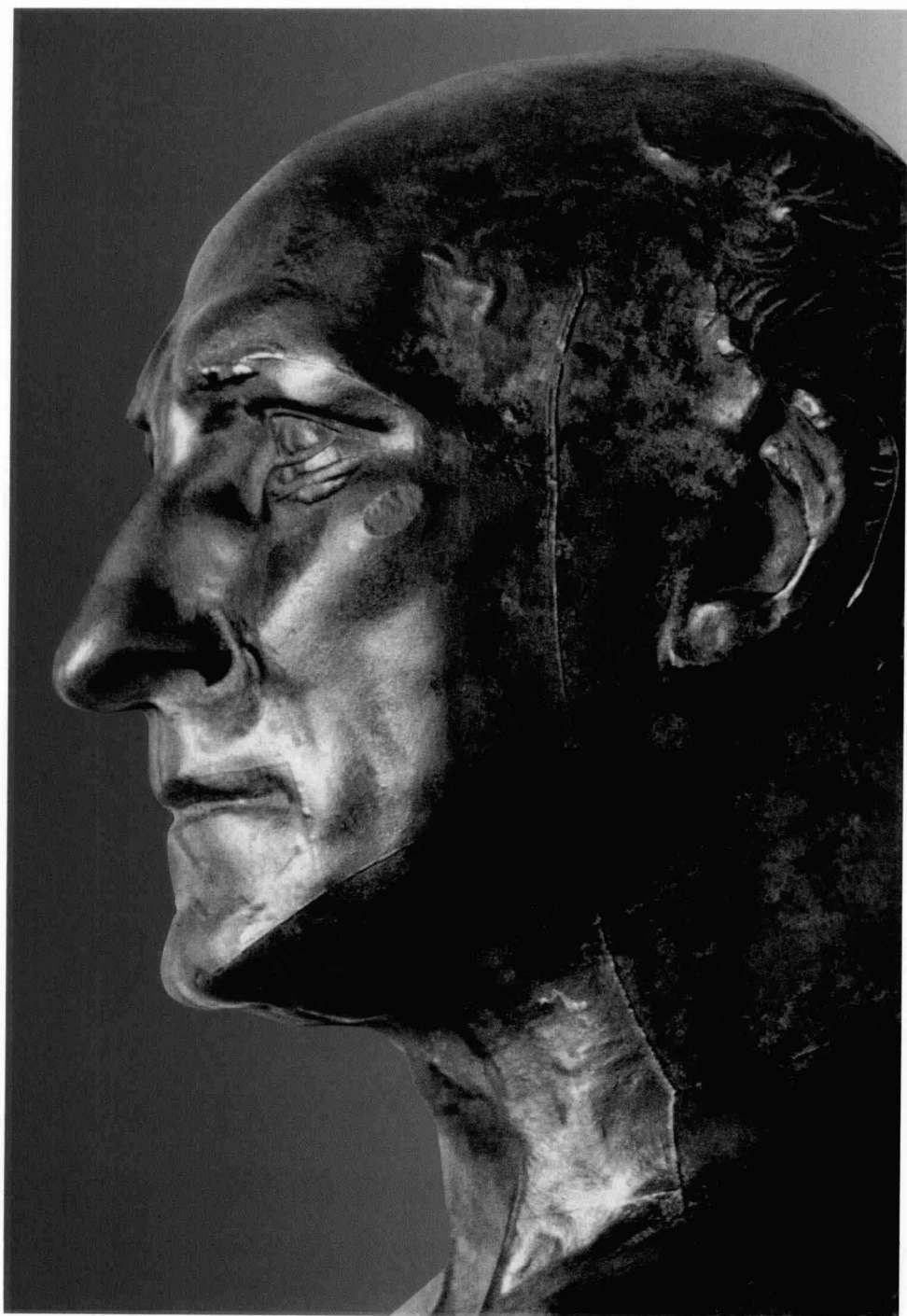

父亲的胸像 1860年 青铜 41×28×24cm 巴黎罗丹美术馆藏

父亲的胸像（局部） 1860年 青铜 41×28×24cm 巴黎罗丹美术馆藏

戴玫瑰花帽子的年轻女孩 约1865年 赤陶 52×32×31 cm 巴黎罗丹美术馆藏

伊塞尔牧歌 1864年 青铜 53×41×41.5cm 罗丹美术馆藏