

ART,
ENTRETIENS
RÉUNIS PAR
PAUL GSELL

AUGUSTE RODIN
PAUL GSELL

〔法〕奥古斯特·罗丹
〔法〕保罗·葛赛尔

记述

罗丹
艺术论

傅雷

译

ART, ENTRETIENS RÉUNIS PAR PAUL GSELL

AUGUSTE RODIN
PAUL GSELL

〔法〕奥古斯特·罗丹
〔法〕保罗·葛赛尔

记述

傅雷
罗丹
艺术论

译

图书在版编目 (CIP) 数据

罗丹艺术论 / (法) 奥古斯特·罗丹 (Auguste Rodin) 口述; (法) 保罗·葛赛尔 (Paul Gsell) 执笔; 傅雷译. -- 上海: 上海译文出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5327-7985-7

I. ①罗… II. ①奥… ②保… ③傅… III. ①罗丹 (Rodin, Auguste 1840-1917) — 雕塑评论 ②罗丹 (Rodin, Auguste 1840-1917) — 生平事迹 IV. ① J305.565 ② K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 029556 号

AUGUSTE RODIN

Art, entretiens réunis par Paul Gsell

All rights reserved
All adaptations are forbidden.

罗丹艺术论

Art, entretiens réunis par Paul Gsell

Auguste Rodin

[法] 奥古斯特·罗丹 述
Paul Gsell

[法] 保罗·葛赛尔 记
傅雷 译

出版统筹 赵武平
责任编辑 张鑫
装帧设计 尚燕平

上海译文出版社有限公司出版、发行

网址: www.yiwen.com.cn

200001 上海福建中路 193 号

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 6.25 字数 59,000

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5327-7985-7/J · 038

定价: 48.00 元

本书版权为本社独家所有, 未经本社同意不得转载、摘编或复制
本书如有质量问题, 请与承印厂质量科联系, T: 021-64855582

罗丹美学

美学讲义

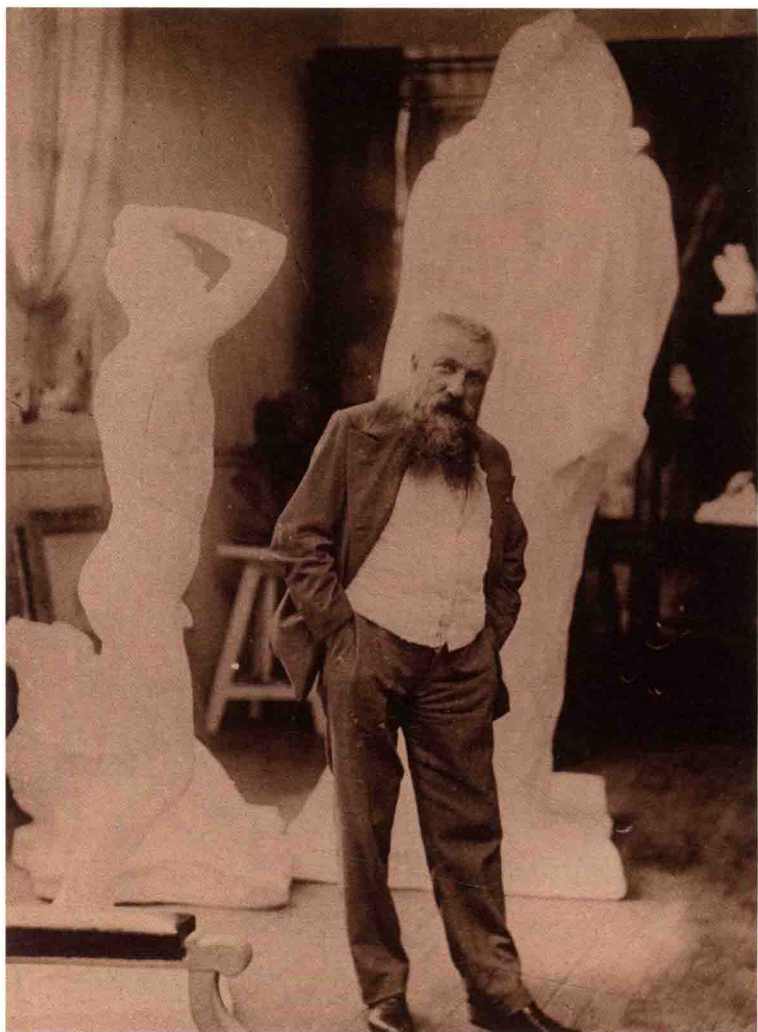
二十年第一学期

上海美术专科学校

本学期美学讲义暂行采用法国雕刻家罗丹《艺术论》
(傅雷译本)。

盖以在未曾涉及纯粹哲学之美学之前，先当对于美术上之各种实际问题（如形式与精神之论辩等）有一确切之认识与探讨也。

嘱 词

罗丹肖像照

罗丹一生，热爱艺术，垂暮之年，犹以忠诚恳切之言作此嘱词，为一般青年艺术家作一详明之指导。

愿做“美”的使者的青年们啊，你们或许会欢喜在这里找到一些深长的经验之谈罢。

虔诚地爱你们的前辈大师罢。

在菲狄阿斯 Pheidias，前 480—前 430，“最伟大的古希腊雕塑家”，宙斯神庙和巴台农神庙的建造者与米开朗琪罗的前面，你们应该俯首顶礼。瞻仰激赏前者的神圣清明之气，与后者狂乱悲痛之性罢。瞻仰激赏是一杯慷慨的祭酒，是出于高贵的心灵的奉献。

可是留神不要去模仿前人。尊敬传统，而要会辨别它的永垂不朽的宝藏：即对于自然的挚爱与人格的忠诚。这是天才们的两股热情，他们都崇拜自然，实在，他们从没有撒谎过。传统是这样的授给你钥匙，用了它你可以跳出因袭的樊笼。这便是传统自己教你永远要

探求现实，禁止你盲从任何大师。

奉自然为你唯一的女神罢。

把绝对的信心付托与她，相信她始终不会丑的，收敛你的雄心来效忠于她。

在艺者的眼中，一切都是美的，因为他的锐利的慧眼，注视到一切众生万物之核心，如能发现其品性，就是透入外形，触到它内在的“真”。这“真”，也即是“美”。虔敬的研究罢，你一定会找到“美”，因为你遇见了“真”。

奋发努力啊！

你们，雕刻家，锻炼你们的感觉，往深处去。

一般人不容易体会到这个“深”的意义。他们只会用平面来明晰的表现自己。要从深厚方面去想象形式，于他们是太难了。可是你们的苦功就在这里。

首先，把你雕像的初稿大体建立起来。严密的标明对于各部的倾向：头上、肩下、胸部、腿部。艺术是需要果断的。能把线条推向远处的时光，你才沉浸入空间，抓到了“深”的感觉。当你的稿子完成，一切都寻到了。你的雕像已经有了生命，细微之处，它自己会安排就的。

你雕塑时，切不要从平面着想，而要从高凸面着想。

你对于平面的观念，要想象它如一个立体的周缘，它是折向后

面去的。把形式想作向着你的尖瓣。生命之泉，是由中心飞涌的；生命之花，是自内而外开放的。同样，在美丽的雕塑中，常潜伏着强烈的内心的颤动。这是古艺术的秘密。

你们，画家，也一样从深处去观察现实罢。譬如，看一张拉斐尔画的肖像，他画正面的人时，他把胸部曲折的推远了，就显出第三元的空间了。

伟大的画家深入空间。他们的“力”，就蕴蓄在深厚之中。

牢记罢：只有体积，没有线条。你描绘时，绝对不要注意轮廓，而要着眼于高凸面。是高凸面支配着轮廓的。

不断的磨练罢。把你整个的融化在工作里。

艺术只是情操，但没有体积、比例、颜色的知识，没有灵敏的手腕，最活跃的情感也要僵死。一个大诗人到一个不懂言语的外邦去，他将如何是好呢？不幸，年轻的艺者群中多少诗人不愿学话，只知张口结舌。

要有耐性啊！不要向往什么“灵感”，它是不存在的。艺者的德性只是智慧、专注、真诚、意志。如诚实的工人一般，努力你的工作罢。

青年们，要真实啊！但这并非说要平凡的准确，那就成照相与塑铸了。艺术之源，是在于内在的真。你的形，你的色，都要能传达情感。

只以悦目为务，只知奴隶般再现没有价值的局部的艺者，是永不能成为大师的。如你曾访过意大利的公墓，你一定注意到那些艺匠，曾如何幼稚的去装饰坟墓，竭力要在雕像上面，模仿绣件、花边与发辫，这些东西或许是准确的，但绝非真实的，因为它们并不激动心灵。

我们的雕刻家，几乎全体令人想起这些意大利的坟墓雕匠。在我们广场上的纪念像上，我们只看见礼服、桌子、独脚圆桌、椅子、机器、气球、电报。绝无内在的真，故绝非艺术。深恶痛绝这些古墓罢。

要彻底的笨拙的真实。要毫不踌躇的表白你的感觉，哪怕你的感觉与固有思想是冲突的。也许你不会马上被人了解，但你的孤独的时间是很短促的，朋友们不久会来归向你，因为对于你是绝对真实的东西，对于大家也必绝对真实。

可是不要装腔作势故意去勾引群众。要单纯，要天真！

最美的题材在你的面前，便是你最熟知稔悉的对象。

我至爱的伟大的欧仁·卡里埃 Eugène Carrière, 1849-1906, 不幸早死。他在画他的妻子儿女的时候，我们已看到他的天才了。只在歌颂母爱这一点上，便足成就他的崇高与伟大了。大家望着的东西，大师是用了自己的眼睛去看的。常人以为习见的事物，大师能窥见它的美来。

拙劣的艺者，常戴着别人的眼镜。

最主要的是要感动、爱憎、希望、呻吟、生活。要做艺术家，先要做起人来。帕斯卡有言：“真善言辞的人，蔑视巧鼓簧舌的佞人。”真的艺术一定痛恶技巧。我又说回到欧仁·卡里埃了。在一切画展中，大家的图画，只是图画罢了，他的却似一扇开向人生的天窗。

领受公正的批评罢。你将不难辨识它们。是它们把使你惶惑的疑团打破，使你更有定见。不要任凭那些为你良心所不许的人们支配。

也不用怕那褊枉之论。它会激怒你的朋友，他们会省察他们对于你的诚意，当他们仔细认清之后，将更坚持他们对你的信心。

如果你的才具是簇新的，最初只能有少数的同情者，而仇敌倒可赢得不少。不要灰心。同情者会胜利的；因为他们知道为何爱你，

你之仇敌，则不知因何憎你。前者是热心真理的，会不断的替你征集爱真理的新同志，后者则对于他们自己的谬误的见解，永远没有坚持的勇气。前者是坚定不拔的，后者则望风而靡。真理可操必胜之券。

不要荒废你的光阴于社交政治中。你将看到你的同伴中途得了荣誉富贵，但他们绝非真艺术家。他们之中也有聪慧之士，如果你去和他们角逐名利，你将和他们一起牺牲；你再无一分钟的余暇去做艺术家了。

热爱你的使命罢。再没有更美满的了。它的崇高是为庸俗的人们所意想不到的。

艺术家自身就是一个好例。

他醉心他的事业：他最宝贵的酬劳，便是成功的喜悦。可叹今日的人们，教工人们憎恶工作、怠工、滥造，这是工人们的不幸。要世界幸福，只有教人人有艺者心魂，就是人人爱好他自己的工作。

艺术还是一个忠诚的教训。

真正的艺者不惮干犯一切既成偏见，诚实的表现他的感觉。

他是这般的把坦白的榜样给他的同伴。

哦，当绝对的真实统治全人类的时候，将有何等神奇的进化会实现啊！人们向往不？

社会真要赶快改革它的错误与丑态才好。那末，我们恶浊的尘世，就可立刻变为幸福的天堂了。

奥古斯特·罗丹

目 录

罗丹美学

嘱词

- 001 序
- 007 第一章 艺术之写实
- 015 第二章 在艺人的眼中，自然中的一切都是美的
- 027 第三章 论模塑
- 037 第四章 艺术中之动作
- 061 第五章 素描与色彩
- 073 第六章 女性美
- 083 第七章 古代精神与现代精神
- 107 第八章 艺术之思想
- 129 第九章 艺术中之神秘
- 145 第十章 菲狄阿斯与米开朗琪罗
- 169 第十一章 艺术家之效用

序

默东工作室全景

默东治下的瓦弗勒里村的高处，山岗上簇拥着几间明媚秀丽的华屋，雋丽堂皇，可以令人臆想是艺者之家。

这正是奥古斯特·罗丹卜居之所。

这是红砖巨石、屋顶特高的路易十三式的楼阁，旁边还有环以圆柱的回廊的广厅一所；一九〇〇年时，他曾开个人展于巴黎阿尔马桥畔，此圆柱的广厅，即在那时从巴黎移此，改建为工作室。

远处崖畔，有一座十八世纪的官邸，在此只能望到它的前部与美丽的三角门框及铁栅大门。

这些屋舍，浮现于花果遍野的田园中。这种景色确可说是巴黎近郊胜地之一了。自然把它装饰得清幽。复经这位名雕刻家二十年来，把惨淡经营的作品，点缀得更为壮丽了。

去年五月里一个晴朗的傍晚，我和罗丹在绿荫夹道的山坡上漫步，我诉说我记述他关于艺术的论见的愿望。他微笑了。