

<<罗丹艺术论>>

图书基本信息

<<罗丹艺术论>>

内容概要

本书成书于罗丹晚年，其中有他对于艺术创作一般性问题的见解，也有对于雕塑艺术的规律性的经验谈；有对于历史上的美术家的评述，也有对于当时创作的议论。它集中反映罗丹艺术观和美学思想，是对近代西方艺术世界有着深远影响的名著。

<<罗丹艺术论>>

作者简介

奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin 1840-1917）法国杰出的现实主义雕塑家。

平民出生。

十四岁学画，十八岁师从动物雕塑家巴里（barye），1840年至1870年间在著名雕塑家卡里耶 - 贝勒斯（Carrier-Belleuse）工作室工作。

1875年游意大利，研究多那太罗、吉贝尔蒂和米开朗琪罗

<<罗丹艺术论>>

书籍目录

遗嘱序第一章 艺术中的现实主义第二章 对于艺术家，自然中的一切都是美的第三章 塑造第四章 艺术中的运动第五章 素描与色彩第六章 女性美第七章 古人和今人第八章 艺术的思想性第九章 艺术的神秘性第十章 菲狄亚斯和米开朗琪罗第十一章 艺术家的贡献图版目录

<<罗丹艺术论>>

章节摘录

人的面部，通常被看作是灵魂的惟一的镜子；面部眉目的动作，我们以为是精神生活的惟一的流露。

实际上，没有一条人体的肌肉不表达内心的变化的。

一切肌肉都在表示快乐和悲哀、兴奋和失望、静穆和狂怒……伸着的两臂、斜倚的躯干和眼睛与嘴唇同样能温柔地微笑。

但是要体会肌肤的形形色色，必须耐心地锻炼去剖析和研读这部好书的每一页。

古代的大师，由于他们文明的风俗，就是这样做的。

我们今日的罗丹，由于他意志的力量，也就是重新这样做的。

他的眼睛追踪着他的模特儿——他默不作声细味着在他们身上的生命的美。

他赞美这一个少妇的动人的柔软的腰肢——当她俯身去拾雕塑刀的时候，他赞美另一个的细腻优美——当她舒展双臂托起头上金发的时候，他赞美一个走动着的男子的生气勃勃。

而当他或她做出一种使他喜欢的动作时，他要求保持着这个姿态，于是他迅速拿起黏土……一个模型立刻就完成了。

然后，他用同样的敏捷，同样的方法，去塑另外一个。

无疑的，希腊人以他们强烈的逻辑精神，本能地把要点表达出来，他们特别强调人类曲型的主要线形：可是，他们从没有把有生命的细节取消，他们满足于把有生命的细节包括、融化在整体中；因为他们热爱平静的节奏，他们自然地减弱了次要的起伏，以免损害某种运动的宁静；然而他们避免完全去掉。

他们从没有把谎话当作一种方法。

在这种意义上，我是教徒。

现在罗丹正面对着壁炉，随着木柴迅速如波的火光，移动他的视线。

他又说：如果宗教不存在的话，我要创造一种宗教。

……书摘2 一个晚上，我和他一起看他自己画的一系列的习作，我欣赏那些以和谐的阿拉伯风格在纸上表现的各种人体节奏。

那些一笔挥就的轮廓，表达了各种运动，有奋激，有疏懒。

他用大拇指在线上擦了几下，这种十分轻淡的云烟，显露出塑造的妩媚。

在给我看他的素描的时候，他心里又想起画中的那些模特儿，他常常叫道：呀！这个女人的肩膀，多么令人心醉！真是完美的曲线……我的画太笨拙了！……我是用心画的……可是……你瞧！这也是照着同一个女人画的素描，可是这一张更像一些……然而……！你看这个女人的胸部：饱满的乳房，美妙无比，令人爱煞，如此的优美，简直非人间所有！你看另一个女人的臀部：多么神奇的起伏！软玉温香中，肌肉多么美妙！真要令人拜倒！他默默的眼光迷恋着自己的回忆：好像一个东方人在穆罕默德的乐园中。

我问他：“大师，美丽的模特儿容易找到吗？”他答：是的。

“那么在我们国内美人不算太少？”他答：不太少，我对你说。

“美貌能保持很久吗？”他答：变化得很快。

我并不是说女人好像黄昏的风景，随着太阳的沉没而不断改变，但是这个比喻几乎是对的。

真正的青春，贞洁的妙龄的青春，周身充满了新的血液、体态轻盈而不可侵犯的青春，这个时期只有几个月。

怀孕期内身体的变化不必说，那欲念引起的疲乏和欲情的狂热，使一个女人的肌肉组织和线条很快地松弛了。

少女变为妇人这是另一种美，还是值得赞美的，但是比较不纯粹了。

“然而，请你告诉我，是否你认为古代的美远胜于现代的美，现在的女性远不能和菲狄亚斯的模特儿相比呢？”他答：绝对不是这样的！“可是希腊的维纳斯像是至善至美……”罗丹说：

那时的艺术家有看得见美的眼睛，而今日的艺术家却是瞎子，所有的区别就在这里。

希腊女子是美的，但她们的的美，大都是存在于表现她们的雕塑家的思想中。

<<罗丹艺术论>>

今日也有和上面所说的完全一样的美女，主要是南欧的女子；譬如现在的意大利妇女，和菲狄亚斯的模特儿一样，同属于地中海型的。

这一类型的主要特征，是肩部和骨盆大小相等。

“但是野蛮民族侵入罗马领土，没有因为异族通婚而损害了古代的美吗？”罗丹说：没有，假定野蛮民族不如地中海的民族那样美，那样匀称，这是可能的，但是时间已担负起这个责任，把那由于血液的混合而产生的缺点消除了，使古代型的和谐重新出现。

在美与丑的结合中，结果总是美得到胜利。

由于一种神圣的规律，“自然”常常趋向尽善，不断求完美。

地中海型之外，尚有北方型。

许多法兰西女子，日耳曼和斯拉夫族的女子，都属于这一类型。

这是一种奇特而注定了的规律：自己形貌的订件者，总是拼命打击他所选中的艺术家的才能。

看得见自己真面目的人是很少的，而且，即使有自知之明，他也是不乐意艺术家老老实实地把他表现出来。

他要求被表现为最没有个性的最平凡的形象。

他要做官样的或流俗的傀儡。

他喜欢他所担任的职务在社会-仁所占的地位，而完全抹煞在他自己身上的那个人。

一个官吏愿意变成一件长袍，一位将军愿意变成一件镶金的制服。

他们对于别人要从灵魂里了解他们，是毫不在意的。

由此可以说明，许许多多平庸的肖像画家和半身像的雕塑家之所以有人捧，是这些人仅仅绘制出他们的主顾的没有个性的外貌，金线的织品和装腔作势——通常最受欢迎的就是这些艺术家，因为他们把一幅富丽堂皇的面具给予他们的模特儿。

一座半身像或一幅肖像画，越是虚张声势，越像生硬矫饰的木偶，主顾就越满意。

也许过去并不总是这个样子的。

譬如15世纪的某些王公大臣，似乎喜欢看自己在皮萨奈洛表现为狼或是鹫之类。

毫无疑问，他们为自己与众不同而感到骄傲。

更可喜的是他们爱好艺术，尊重艺术；他们接受艺术家的坦率，好像遵从教士所吩咐的一种赎罪的苦修一样。

提香毫不犹豫地把一幅黄鼠狼的嘴脸给予教皇保罗三世，又有力地指出查理五世的统治的残忍，或是弗朗索瓦一世的骄奢淫逸，可是他在他们面前，开不减低了声誉。

委拉斯开兹把他的国王菲利浦四世画成一个漂亮的但毫无作为的人；而且他不阿谀，如实地画出了国王的长垂的下颌，而依然得到国王的恩宠——由此，这个西班牙王朝，也就在后人的眼中，获得了保护天才艺术家的莫大的荣誉。

但现代的人则不然，他们惧怕真理，他们崇拜谎言。

就是我们同时代最聪明的人，也显示出厌恶艺术的真挚。

好像在半身像中看见自己的真面目，他们就会生气——他们宁愿神气像个理发匠。

同样，那些最美丽的女子，即是说她们的曲线最具有风格的女子，也害怕她们自己特有的美——当一位有才能的雕塑家把这种特有的美表达出来的时候，她们却要求艺术家把雕像丑化，给她们一幅娇艳却毫无意义的容貌。

所以塑造一座好的半身像，确是一场艰苦的战斗——主要是不可怯懦，和对自己忠实。

假如作品被人拒绝了，活该！或者不如说那就更好——因为，往往这正证明了作品是充满优点的。

.....

<<罗丹艺术论>>

媒体关注与评论

序 在侏峒管辖的瓦弗娄里村落的山冈上盖着一组有画意的建筑。

想必是属于一位艺术家的，因为它是那么悦目。

果然，奥古斯特·罗丹就定居在那个地方。

一座红砖方石的路易十三式的房子，带着高耸的三角形的屋顶，作为他的住所。

旁边是一座圆形的大屋，屋前是有列柱的廊道。

就是这个屋，在1900年曾经储藏过他在阿尔玛桥畔的个人展览会的作品，因为他喜欢这个屋子，他就在这块地方重新修盖房子，当作他的工作室。

稍远一些，紧挨着斜坡的外缘的小山界边，可以看见一座18世纪的别墅；或者不如说，只看见房屋的正面，上有三角形额墙，中间是一扇镶有铁栅的美丽的大门。

这些不同的建筑，浮在一片具有野趣的果园上。

这个胜境无疑是巴黎郊区最令人神往的去处之一；加以卜居此间的雕塑家20余年来的刻意经营，真是人杰地灵。

去年，在明朗的5月的一个黄昏，丛树荫蔽着那可爱的小山冈，我和罗丹在树下散步的时候，向他说出我的心愿，想借他的口述，写下他对于美术的见解。

他微笑了。

他对我说：你多么率真！你对美术倒还感到兴趣。

我们的时代里几乎没人有这种关怀了。

今天，艺术家和喜爱艺术家的人们，好像化石动物那样邈远古老；试想一头太古的巨兽或是一头恐龙在巴黎街道上散步吧——这就是我们在现代人心目中所能产生的印象。

我们这个时代是技师和厂主的时代，而决不是艺术家的时代。

在现代生活中，追求的是功利。

人们力图改善物质方面的生活——为了人类的衣食住行，科学每天在发明新方法，制造出廉价的劣货，使绝大多数的民众得到一些不纯粹的快乐。

但是确实，科学也带来了许多真正完善的东西，来满足我们种种需要。

然而心灵、思想、美梦，再也没有人提了。

艺术死了。

艺术，就是所谓静观、默察；是深入自然，渗透自然，与之同化的心灵的愉快；是智慧的喜悦，在良知照耀下看清世界，而又重现这个世界的智慧的喜悦。

艺术，是人类最崇高的使命，因为艺术是要锻炼自己去了解世界并使别人了解世界。

但是今天，人们以为艺术是可以缺少的，不再要沉思、默察、梦想了；他们要的是肉体的享受。

各种高度的真理对于他们漠不相干，能满足他们肉体上的嗜欲就够了。

现在的人类是兽性的，他们用不着艺术家。

艺术，也是趣味。

艺术家一切的制作，都是他们内心的反映，是对于房屋、家具……人类灵魂的微笑，是渗入一切供人使用的物品中的感情和思想的魔力。

但是我们这个年代能有几个人，感觉到住房与家具应合乎趣味的需要呢？从前，在古老的法兰西，到处是艺术，最普通的平民，甚至农民，也都使用美观的东西。

他们的桌椅，他们的锅、壶是好看的。

今日，艺术是被摈弃在日常生活之外了。

有人说，实用的东西不必要求其美。

一切是丑的，一切是用蠢笨的机器赶忙地毫无美感地制造成的。

艺术家成了仇人。

呀！我亲爱的葛赛尔，你竟乐意把一个艺术家的空想记录下来。

让我看看你——你真是古怪的人！我对他说：我知道，在我们这个时代，艺术是最不被关心的人；但是我希望这本书成为对于当前意识的一个抗议。

<<罗丹艺术论>>

我希望你的声音唤醒我们同时代的人，使他们明白他们的罪过是把祖国遗产的最好的部分任意抛弃——我指的是失去了对于“艺术”和“美”的那种热爱。

.....

.....

<<罗丹艺术论>>

编辑推荐

在艺者眼中，一切都是美的，因为他锐利的慧眼，注视到一切众生万物之核心；如能抉发其品性，就是透入外形触及其内在的“真”。此“真”，也即是“美”。

<<罗丹艺术论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>