

论罗丹雕塑艺术的前瞻性

钟英明

(韶关学院 美术系 广东 韶关 512005)

摘要 雕塑家罗丹大胆地将雕塑艺术的理念、材质、形式和内容推向了一个崭新的领域,树立起现实主义的创作方法。他的拓展性和探索性研究直接影响和推动了现代雕塑的发展进程,起到了跨越时代的桥梁作用。使他成为西方雕塑艺术史上继菲狄阿斯与米开朗基罗后的第三个高峰。本文主要以罗丹不同发展阶段的代表作品来切入分析他的雕塑艺术发展的轨迹与现代雕塑艺术的内在关系。

关键词 罗丹 雕塑艺术 前瞻性

中图分类号 J303

文献标识码 A

On the Foresight of Roden's Sculpture Art

ZHONG Ying - ming

罗丹在雕塑历史上的创新精神正如法国 19 世纪印象主义一样直接引发和推动了一场现代雕塑艺术的革命。继他之后,在欧美雕塑领域里相继出现了立体主义、抽象主义、表现主义、超现实主义、构成主义等现代雕塑流派以至产生当今雕塑模式与传统造型观念之间的反叛与更新,并进入了一个崭新而富有时代感的多元化的视觉雕塑艺术格局。“罗丹是雕塑领域里一位带有过渡性质的大师”^①,为了更加准确地理解罗丹雕塑艺术的发展轨迹与现代雕塑艺术的内在关系,笔者以他不同发展阶段的代表作品来切入分析。

一、从《断鼻人》头像到《女祭司》雕像的毁灭

19 世纪末叶,人们对陈旧的学院派艺术开始厌倦。随着科技的发展,在绘画界出现了印象主义。罗丹与莫奈、雷诺阿、范丁、德加等一批印象派画家之间有着亲密的关系。这批新出现的艺术群体冲击了传统的官方艺术,他们的作品屡次被排斥落选。1864 年,沙龙拒绝接受罗丹创作的《断鼻人》头像(1864 年,青铜 35.5 厘米×22 厘米×24.8 厘米)。评审团认为:“此件作品过于忠实地摹写,太怪异。印象主义画家德加说:“我不知道你是否有一双审美的眼睛,但审丑却有本事”。^②罗丹用一种新的造型方法进行雕塑创作,这与当时学院派的审美观相冲突,以致落选。

在文艺界有关人士和印象派画家们的呼吁和努力支持下,拿破仑三世公开宣布,认为不该拒绝这些艺术作品。为了让大众来进行判断,决定在工业馆展出这些落选作品。罗丹

听说“落选作品展览”是官方举办,他特意赶制了《女祭司》这件作品。《女祭司》是罗丹与罗丝·伯雷邂逅相遇后创作的早期作品。在此期间他曾研究过希腊浮雕和提香的女祭司,这时候他把罗丝雕塑成心醉神迷的、充满野性的女姓形象(高 6 英尺)给人以力量感,并试图通过这件作品进入沙龙展出,但《女祭司》在搬迁工作室的途中却毁于一旦。

《断鼻人》、《女祭司》是罗丹雕塑艺术的处女作,均以失败告终,这是罗丹在他人生历程和艺术道路上的第一次挫折,记录了他早期坎坷的艺术生涯,也为他进入雕塑艺术的辉煌时期埋下伏笔。

二、继承古典传统与变革的《青铜时代》问世

通过罗丹的雕塑我们可以感觉到希腊雕塑渊穆静伟,内敛外张的情调和米盖朗基罗肌肉运动强烈的感情色彩,这是延伸向现代雕塑的承启脉络。他的作品反映了社会的进步发展和艺术自身发展的规律。

1875 年,在罗丹的而立之年,他远赴意大利的主要城市佛罗伦萨、罗马、那不勒斯考察学问,认真观摩、研究了太罗吉贝尔蒂和米盖朗基罗等大师的作品。在米盖朗基罗《大卫》

^① 参见邵大箴《“罗丹之后,马约尔和女性人体——西方现代雕塑史话之一”》一文,《艺术世界》,1988 年,第 40 - 43 页。

^② 参见 [美]大卫·韦斯著,胡日健、李必禄、唐若水等译《罗丹传》,贵州人民出版社,1994 年版,第 88 页。

原作面前,罗丹被那种无法抑制的气势、情感和力量所征服。他对青年雕塑家留下忠告:“在菲狄阿斯与米盖朗基罗的面前,你们应该俯首顶礼。”^①他细致地观摩米盖朗基罗对人体结构的处理,揣摩着那些凹凸的细节与整体的关系,研究着雕像的肌肉骨络,并从每一角落观摩、欣赏着每一条曲线隆起的石头边缘。米盖朗基罗的作品《大卫》,给他上了一堂生动难忘的解剖课,并刺激了他敏感的艺术神经。

罗丹凭借他的睿智,意识到米盖朗基罗已将古典雕塑的崇高美达到了极限。自己必须以深切的认识和感受作为创作的基点,重新开辟了一条更接近生活、贴近世人情感的,能进入深层生命本源的艺术研究领域,他要对雕塑作了根本性的变革,要向传统和自己进行了挑战。米盖朗基罗所表现的是神和英雄形象,罗丹将题材的范围下移扩展,将活生生的真人形象移到雕塑创作中,打破了以往的视觉欣赏习惯,让观众产生一种真实的亲切感。这种观念转换的同时也的确奠定了他的创作方向和基调构架,将现实生活中的人和事件借助纯粹的艺术语言植入雕塑艺术的创作中。

《青铜时代》180×80×60 厘米,史料记载为私有财产局断归国立博物馆局,1952 年进入罗丹博物馆(编号·雕 468)。原名为《数者》,历经几次改名和修改。是表现 1870 年反普鲁士战争中法国的溃败。是罗丹这个时期的代表作,它经历了罗丹雕塑艺术从失败到成功、绝望和兴奋的历程。这件作品在布鲁塞尔展出失败后,罗丹接受同仁好友所指出弊病,认为作品的细节具有过分的叙事性,影响了作品的内涵深度。经过缜密的思考,重新构思立意,罗丹将人物形象从具体动作束缚中解脱出来,将全部的核心力量集中去表现雕像人物的内在品质,使之具有普遍的象征意义,让雕塑艺术升格为更纯净、更具有想象的艺术空间中去。

《青铜时代》是代表罗丹成熟的标志性杰作,是他对米盖朗基罗倾心研究后所感悟到的灵感能量聚集后创作激情的爆发,是他艺术生命走向辉煌的一个转折点。在其中最初的构思中,罗丹以退役军人做人体模特,尝试构建创作意图,并将米盖朗基罗的精神逐渐汇入到自己的作品中,罗丹说:“我研习米盖朗基罗,而且我相信伟大的魔术师将可能显露几个他的秘密给我。……我并非跟随米盖朗基罗之后,而是试图了解他的意图,然后在我的想像中建造。”

94 届沙龙画廊上展出 200 多种为油画和数百件雕塑,《青铜时代》在展出后成为一尊观众最多,同时也是指责最为严重的雕塑作品。由于媒体和观众舆论的压力,沙龙画展的评判委员会最终下令将《青铜时代》搬出展厅。

罗丹的《青铜时代》被拒之门外原因分析恰恰证明了罗丹雕塑艺术的前卫。首先,由于罗丹的艺术观念更新和超前意识,当时的社会习惯于学院派所欣赏的模式化的人体造型,不接受罗丹极其真实的人体雕塑,这是当时审美观念陈式僵化的问题。其次,从技法上看,罗丹坚实的造型基本功和写实技巧,对人体的空间结构处理及其一些细节塑造得既真实又富有个性,整体和局部的关系和谐流畅、形神兼备、气韵生动,这种在当时出人意料的真实感技巧,令世人吃惊,在布鲁塞尔展出时被社会评论为“活人模型”,普鲁士报刊批评“照搬生

活”,当时整个巴黎闹得沸沸扬扬,这次轰动事件反而使罗丹一举成名,成为著名的雕塑家。再者,他以青铜作为创作雕塑的重要材质,并巧妙地利用了铜质表面的反射作用来体现雕塑表面结构造成的起伏变化,使整个雕塑呈现出片虚光,给人产生一种幻觉和假想,有不知庐山真面目之感,让观众产生一种神秘而特殊的魅力。

《青铜时代》是罗丹学习古典传统的一次艺术尝试和创作,罗丹对裸体男子具体的描写,为雕塑艺术表达自然和真实开辟了反古典传统的形式,使之更接近人性的感情世界,让雕塑的主题在真正意义上的进入人本的现实主义创作中,开凿了通向现代艺术的通道。

三、《物》标志着罗丹雕塑艺术高潮时期的来临

罗丹的情感经历对其艺术的影响是巨大的,激起他的艺术灵感最大的动力来自两位不同阶层的女性,罗丝伯雷和另一位女性卡米耶·克洛代尔,这两位女性对罗丹的生活和雕塑艺术创作予以了感情波澜和创作灵感。一位是罗丝伯雷 Rose Beuret (1844—1917 年) 缝衣工一个宗教家庭的女儿,虔诚的天主教徒,少女时身材颀长、丰满挺拔的体态,让罗丹为之倾倒,是罗丹最初的恋人,并成为罗丹创作《宝贝》、《女祭司》的原型。1866 年生一子奥古斯特·伯雷,1917 年罗丹与罗丝·伯雷在默东结婚并伴随终生,是一个典型的传统女性。

另一位是他艺术生涯中不可或缺的神奇女性卡米耶·克洛代尔 Camille Claudel (1864—1934 年)。卡米耶·克洛代尔出身名门,受过良好教育。于 1884 年进入罗丹工作室,早在创作罗丹头像时就显示出雕塑家的天赋,卡米耶是位绝色女子,这在艺术爱好者中间广为流传,他的哥哥保罗·克洛代尔 (1868—1955 年) 是 20 世纪最著名的作家之一,职业外交家,先后在上海、福州、天津任外交领事,他在 1951 年描绘她道:“她有美妙的额头、剪水的双瞳、眸子蓝的少见,只有在小说里方能见得……”。这两位雕塑家有一段缠绵忧怨的恋情。

卡米耶接触罗丹时,正是罗丹从事《地狱之门》创作时期。尔后在 1884 年,罗丹接受了《如莱义民》的订件。卡米耶在这段艺术相互渗透时期创作出一批罗丹风格的素描和雕塑作品。与此同时,她的天资丽质给罗丹的身心激起了无以伦比的激情和创作灵感,这是罗丹雕塑创作中的鼎盛期,使他体会到一种深沉的理解与愉悦,这对他的艺术影响是不可否定的。卡米耶是罗丹最喜爱的模特,她具有贵族气质的姿态、容貌极适合大理石材质的雕塑,她的青春活力为罗丹的创作带来了丰富的想像和无限的新意。1887 年—1892 年,卡米耶正是艺术才华洋溢的时期,这期间罗丹以她真实人体为参照,创作出许多雕塑杰作,如《思》、《晨》(带便帽的卡米耶克洛代尔)、《永恒的青春》、《物》等一系列具贴近人性的抒情作品。罗丹利用大理石特有的细腻光滑的特质与这类抒情题材结合得淋漓尽致。

作品《物》(青铜 87×51×55 厘米,史料记载为 1916 年罗

^① 参见 [法] 罗丹述,葛赛尔著,傅雷译,傅敏编《罗丹艺术论》,天津社会科学院出版社 2006 年版,第 11 页。

丹捐赠(编号 雕 1025),在罗丹的全部作品中属精品大作,表现悲剧性的爱情。取材于但丁《地狱篇》一对情侣因偷吃禁果被打入地狱的情节。罗丹将这一悲居恋情的艺术表现渲染上了浓郁的人性色彩。这件作品被当时社会认可,在 1893 年的芝加哥展览《辟专室陈列此件》被当作轰动之作而大受欢迎,并被芝加哥博物馆收藏。

与真人等大的大理石作品展于 1898 年的沙龙,在罗丹表现的男女雕像中,《吻》并非最大胆的,但无疑是最著名的。罗丹凭他高超的造型技巧和对两个身体的绝妙安排,他塑造的裸体不加任何虚构毫无保留地将两个裸体男女直率坦然而柔情地扭缠在一起,他精妙地强调了他们的轮廓,将人体内在心理和生理上的激情动荡和柔情蜜意传达给了观众。罗丹将《吻》雕塑制作成多种形式的缩小铜像,1898 年后由巴布迪安(Barbedienne)大量翻铸,使之广为流传。罗丹将大型雕塑转为桌面上的小型雕塑,这在当时从商业和宣传的角度都有着创造性的价值并成为他的一项创举,20 世纪 60 年代后被雕塑领域中普遍接受。

四、作为雕塑形式重大创新的历史巨作《如莱义民》

《如莱义民》这件作品取材于法兰西历史上著名的历史事件,是法兰西崇尚英雄主义精神的典范。法兰西人民要求为此事件树碑立传,树立一座雕塑来歌颂历史事件中的英雄壮烈行为。1884 年政府有关部门向全国征稿。罗丹构思设计了一组六人形象的组雕吻合十九世纪学院派传统英雄群雕的要求,他的设计稿脱颖而出。设计铸造此铜像的经费由美术、内政和加莱市长协商后向全国发放 45000 法郎彩票聚集资金。《如莱义民》群雕前后经历了十年完成,将六人群雕铸成青铜安放在加莱市一座公园的前面。

《如莱义民》是罗丹以非传统手法表现纪念性雕像主题的例子,他在艺术构思和表现形式上对 20 世纪雕塑的重大创新,是他艺术观念的一次重大突破。影响、启迪乃至实现了现代艺术观念的转变跨越,并涉及辐射其它美术领域的形式发展,它的创新影响波及至今。笔者对《如莱义民》雕塑艺术观念转变分析如下。

1、它对古典纪念性雕塑传统法则的突破——将雕像从传统台座上移至地面。

照一般学院古典的传统,此类英雄事迹必然会以歌颂人物的方式,表现一种对英雄的崇敬情感,但罗丹却以表现当时人物所遭遇事件的忠实原貌,表现人物前往敌营屈从求全的神态,并且坚持不使用台座的构想,以使原本高高在上的雕塑“纪念意义”降下落在一般人所共同生活的土地高度上,增加了人们感同身受英雄牺牲的精神力。罗丹说:“我原想将这些雕像固定在加莱市政府楼前,直接安放在广场的石板地面上,前后排开,仿佛是一组活生生的苦难与牺牲行列。我相信那才会给人以极其深刻有力的印象。可是他们否决了我的方案,非要一个又难看又多余的底座不可。”^①直到 1895 欧洲进入艺术多元化的时期,历史尊重了雕塑家的意愿,把雕塑群移到他最初设想的地点。随后,在巴黎费城和东京的《如莱义民》群雕都逐一效仿。

2、将雕像置立于地面,像征着一切直接视觉、触觉经验的革命。

罗丹早在 1875 年起,在意大利学习研究米盖朗基罗雕塑时就认为将雕像与观念之间的距离和所体现的崇高美,盖朗基罗已做到了极致的程度。他要改变这种状况,消除传统雕像与观念之间的界线。酝酿着将雕塑的台座抛弃,并将雕塑人像做成与真人等大,使之更真实。让观念与雕像之间形成零距离,观众可以随心所欲地从雕像的各个方向部位,选择各种角度视点,去观赏想像。并可以在雕塑之间穿梭,形成接触感并参与到作品中去,让观众产生亲身体验与心灵的感触。这种设想在历史上是空前未有的第一次。《如莱义民》这座重达 2200 公斤的群雕终于实现了罗丹的构思和愿望,成为 20 世纪艺术革命的里程碑。

五、结语

纵观罗丹的雕塑艺术和他对现代雕塑的影响,可以归纳如下:

1、罗丹对传统的重新认识,促使了雕塑的大步革新。从他早期的作品的发展轨道中寻觅到他以传统作为他前进的坚实土壤。但他不拘泥与传统,以一种新的造型方法进行雕塑创作,从主体情思和客观现实的独特艺术表现的规律中寻求独特创意的真正艺术价值。他不受学院和古典程式的束缚,在创作中大胆表现个性和自由创作的精神,正如傅雷在《罗丹艺术论》中对他的评价:“他对雕塑语言的创新上,强调自主地体现肌肉本身的运动节奏与表情,对前人学术有所发展,启示来者,开启法门”^②对于现代雕塑艺术家来说,罗丹是一面旗帜,他影响了整整一代人,他的门生马约尔、布尔德勒和德斯比奥,布朗库斯等在他的影响下也成为西方雕塑史上一批有影响力的雕塑大师。

2、罗丹将人性本源的艺术主题倾述于现实生活与创意之间,创造出富有时代特征的作品,并用新的思维方式和审美角度,将传统模式彻底打破,创造出一种超乎寻常的范型。满足了观众的心理,视觉、触觉和内心深处的感受与精神互补。以独具匠心的构思布局,从多种风格、材质和支座,将传统的模式抛弃,使观众在自由地多角度、多方位选择观赏并参与其作品之中。引导出现代艺术“多重观点”的出现。为 20 世纪现代主义雕塑打开了道路。他对小型桌上雕塑的创新显示了他在雕塑艺术上的超前意识,尽管他的雕塑作品在当时受到诸多方面的批评和争议,但这恰恰是对他在雕塑艺术上的前瞻性的另一种诠释。

(责任编辑 楚小庆)

^① 参见何政广编《罗丹》,河北教育出版社 2005 年版,第 91 页。

^② 参见[法]罗丹述,葛赛尔著,傅雷译,傅敏编《罗丹艺术论》,天津社会科学院出版社 2006 年版,第 6 页。