

雕刻大師羅丹

鄧昌國

粵古斯特·羅丹(Auguste Rodin)到今年的十一月十七日，是他逝世四十二年週年紀念，這四十多年的時光，在世界的雕塑史上有如一日之感。羅丹的作品一直保留着他那豐富的啓發性及藝術教育意義。以他所塑的巴爾札克的像爲例，在造像上之困難正如其外型，這也可以說明羅丹的幻想力及對所雕像精神的描寫，使他的作品的價值永遠是生動有力的。

一八四〇年羅丹生於巴黎，後效於墨東(Mendon)，家貧，到十四歲才開始入學，但從小對藝術繪畫有特殊的喜愛與天才，所以他的父母就讓他學習一種有關藝術方面的技藝，希望他能以此維持生活。

一八六三年，羅丹在尼姑庵修行的姐姐，突然死去，由於這個悲訊的刺激，給他極大的打擊，使他決心出世修行。

在羅丹修行爲僧的時候，一位叫愛瑪的神父(Aymard)(羅丹會爲他塑像)發現羅丹在藝術方面的天才，認爲羅丹若出家在廟宇之中，將無法發揮他的藝術才能，所以勸羅丹不要出家修行，打發他回家去在藝術方面求發展，那時的羅丹是廿四歲。自後他就開始他那一段艱苦的學習生活。

羅丹念完了小學，又在一個美術裝飾學校中受教，受到勒可克(Lecocq)及布娃·包特朗(Bolbaudran)的印象頗深，同年他又在博物館中隨拜葉(Barye)上課，使他受益不淺。他特別崇拜卡波(Garpeau)並且更認識卜卡里葉·貝留斯(Carrier Belleuse)而隨他工作多時，卡里葉不僅給予羅丹在藝術方面的進益，而在羅丹貧飢之時給予接濟，因此他對卡里葉一直保留着極深的印象與感謝的心情。

羅丹雖有天才，但在當時美術學校中，却屢受挫折，後經曼德龍(Maillard)之鼓勵，又爲了生活去做很多手工技藝的工作，這種工作雖然僅是爲了糊口，但他並不厭惡。

他當時所做的工作例如金銀燭臺上之彫塑，各種裝飾浮彫、石刻以及

工藝磨鑽鋸工等等，這種金工與銀工石工，雖說不上是什麼高深的藝術，可是對於羅丹以後在彫塑方面的助益很大，由於這些工作的訓練，使他在彫塑方面造藝之靈巧技術運用自如，含蓄有力，而能有那些崇高的成就。

這種工作一直作到一八七〇年第一大戰開始，他參加這次戰役，爲防衛國家而戰，退武後遷居比利時，爲比國之彫刻家凡·拉斯堡(Van Rasbourg)工作，羅丹爲他做很多裝飾用之人體像，主要的有比京股票交易所前之彫像，一有空餘時間羅丹就自己的工作，那著名的彫像「破鼻人」(L'Homme au nez cassé)就在這個時期中完成的。

這「破鼻人」在一八七六年曾送法國沙龍展覽，不幸這種富有生命力的作品，並未能引人注意，一年後他的作品青銅時代(L'Age d'airain)完成，這件作品是他經過長期的掙扎，而打破過去那些裝飾形式的雕塑，注意直接的感覺與直接的印象，主張表現強烈的生命力，脫穎而出的。那時他正三十七歲。

他的作品成功，並不像一般初露頭角那些成名的作品，有初學的幼嫩感覺；而他的作品却是非常成熟的，含蓄着極大的力量與強烈的情緒。羅丹算是藝術家中多產的一位。他經常勤奮的工作，不畏外界的抨擊，很多作品在這個時期完成，包括十多個大的紀念碑像，二百多人像，很多胸像，及頭像，幾千張構圖。他的青銅時代及先驅聖約翰(Saint Jean Baptiste 1882)被沙龍(Salon)官方的評判員拒絕，認爲太不合潮流。但

克札爾巴

代時銅青

是這些作品的真實性，及豐富的熱情勝過保守貧弱的學院派的傳統作風，這使他們不知究竟何者為是。在鑑賞者及大眾的關注之下經過了好長一段殘酷的爭鬥，羅丹取得最後的勝利，帶着有向他的敵手及對抗者示威的情調下，他創作了偉大的「地獄門」(Porte de l'enfer)。由建築的觀點來看這件大作品是有錯誤的，羅丹不得不放棄它，但是這件作品給羅丹不竭的靈感，他自己時常微笑的叫它是「我的諾亞方舟」，許多作品由「地獄門」產生如「亞當夏娃」(1881)，阿果藍 Ugolin (1882)，許多個保羅及法蘭西斯卡 Paolo et Francesca (1887, 1893, 1905)，吻 (Baiser 1886) 這麼多作品由「地獄門」出來正如許多英雄由凱旋門穿出一樣，這些作品有着最自然的氣氛。接連着就產生「行路人」(l'Homme qui marche) 一八七七年即完成，但只在1900年展出，這些成功的作品又啓發出許多新的作品，繁多不能詳細一一說明。

與這大量出品的人像共同產生的紀念碑像，也有很多其中騎馬像「萊赫將軍」General Lynch 1883「加萊的市民」Les Bourgeois de Calais (1884-86)，柯勞多·羅藍 ((Claude Lornain 1889) 薩米昂脫總統 (Le President Sarmiento 1897) 巴爾扎克 (Balzac 1898) 此外神話及幻想抽象的雕像，及代表性格的頭像等作品，如「思考」(La Pensee) 殉道者 (La Martyre) 「睡眠」(Le Sommeil) 等，各人的雕像，胸像有：Victor Hugo, Puvion de Chavanne, Falguier'e, Dalou, J. P. Laurene, Gustave Geffroy, Clemenceau, Benoit XV, G.

Mahler, Roger Max, Mme Rodin, 有許多抗議指責毀謗對於羅丹的雕像，但是從沒有像對「加萊的市民」的漫罵那樣不使人瞭解的。他的精華所在大師的天才大膽的作風與中世紀法國雕刻相溶和同時他創造的動力透露在裸像上能與西臘作風和諧。加上生命的活力在他的作品上，最後的一件「羞恥」的作品是一八九八年完成的，那就是巴爾扎克 (Balzac) 像這座雕像上情感的真實與力量描出巴爾扎克的個性，在無論那一個角度上看都有同樣感覺，是永古不朽的佳作。

對羅丹的不瞭解與敵視終於到了一個段落，這些與日增加的毒意攻擊只表現了他們的無能。一九〇〇年在巴黎舉辦的世界博覽會，羅丹館的榮譽最高，他的天才名聲一下就傳播到全世界，對他的各種讚美雪片來自各方，使他的名望越來越大，而他對青年藝術家一直是極關心親近的，使青年的一代覓他為「藝術王子」。羅丹的晚年一部份在 Meudon 渡過，還有一部份在 Biron 宮。這時期他還作了不少作品，主要的有 Benoit XV, Clementel 他對建立二未來博物館極感興趣，把他自己的作品及他收藏的藝術品存放在內遺贈給法國政府。(政府借給他住用「比龍」宮 Biron) 第一次大戰的愁雲籠罩住歐洲使羅丹不快樂，可能減短了他的壽命死於 Meudon 一九一七年十一月十七日。