

羅丹的雕塑與故事

楊遠薰

羅丹的「地獄門」

羅丹的雕塑與故事

楊遠薰

「生活中不是沒有美，而是缺乏發現美的眼睛」—羅丹(August Rodin)

羅丹是法國二十世紀最著名的雕塑家，享有「現代雕塑之父」之譽，更有人稱之為「自米開蘭基羅(Michelangelo)以來最偉大的雕塑家」。

羅丹(August Rodin, 1840-1917)

他一生創作豐富，著名的作品甚至複製數件，為全球各大美術館所蒐藏。因此蜚聲國際的代表作如「地獄門(The Gate of Heaven)」、「沉思者(The Thinker)」、「三個影子(Three Shades)」...在巴黎的

羅丹藝術館有之，在美國費城的羅丹藝術館與日本東京上野的西洋美術館亦有之。此外，記憶裡，華府的國家藝廊有他的「吻(The Kiss)」等作品，北加州的史丹佛大學校園裡亦矗立著幾尊他鑄的雕像。

我對藝術並無專精，僅是個有機會便多少看一點的旅人。由於羅丹的雕塑被稱為「力與美的至臻結合」，所以每逢有他的作品，我便去見識一番。但直到今秋在巴黎參觀羅丹藝術館，才對他的作品有較完整的認識。尤其在參訪後讀了他與卡蜜兒·克勞黛爾(Camille Claudel)動盪的愛情故事，一種悵惘的情愫竟在心頭縈繞數日。

壞了鼻子的人(*The Man with the Broken Nose*)

羅丹於1840年生於法國巴黎，自幼喜愛藝術，年少即就讀美術學校，但在三十七歲之前的藝術生涯並不順遂。

他三度報考巴黎美術學院(Ecole des Beaux-Arts)，皆名落孫山。二十三、四歲時，以一尊頗為自豪的「壞了鼻子的人(*The Man with the Broken Nose*)」參選法國沙龍，卻連續兩年皆落選。

1870年，

普法戰爭爆發，羅丹在法國失業，只好到比利時謀生，從事裝飾雕刻。五年後，他轉赴義大利，深為米開

蘭基羅的作品所感動，乃用心潛學，自謂米開蘭基羅將他自學院派的雕塑解放了！

在成名前的這段困頓歲月，羅丹身邊始終有一位名為Rose Beuret 的堅忍女性。她為他生育一子，也照顧羅丹失明的父親，長期默默支撐一個家，讓羅丹無後顧之憂地朝當藝術家的目標前進。

1877年，回到法國的羅丹總算以一尊「青銅時代(The Age of Bronze)」的人像入選法國沙龍，引起矚目。隔年，他復以一尊「施洗者約翰」的雕像再度入選沙龍，此後日漸在藝壇發光發熱。

The Age of Bronze (青銅時代)

1880年，法國政府計劃興建一座工藝美術館，委託羅丹為該館製作一扇大門。羅丹對這項委託極為審慎。他思及著名的義大利佛羅倫斯聖約翰大教堂的青銅浮雕大門為「天堂之門」，乃欲以義大利最偉大的文學家但丁(Dante Alighieri)著的《神曲》第一篇〈地獄〉為主題，製作一扇充滿人性情慾、罪惡與悔恨的「地獄門」。

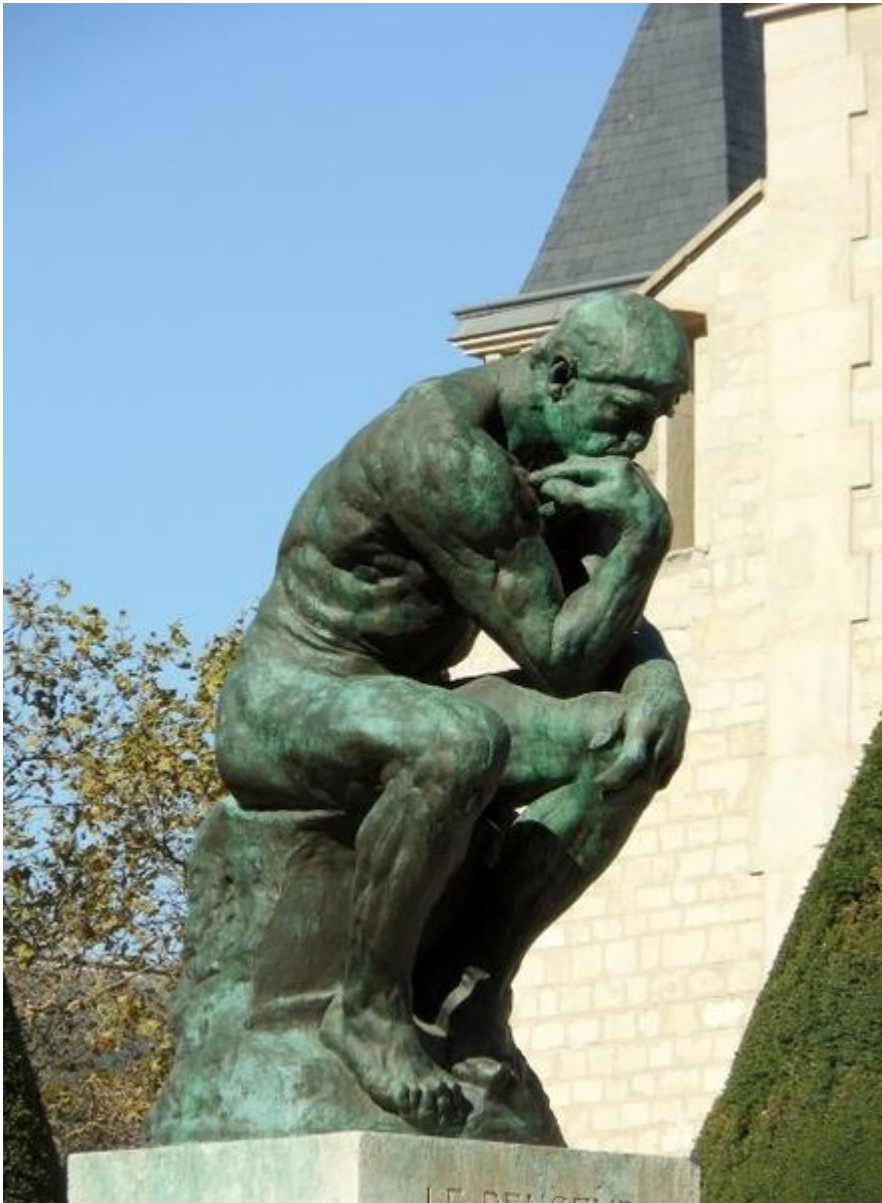
結果，這個工藝美術館沒建成，羅丹卻為這扇門耗盡三十七年之餘生，而這扇門亦將羅丹的藝術生命推至最高峰。「地獄門」上的「三個影子」、「沉思者」與「吻」等浮雕後來皆被複刻成獨立作品，成為家戶喻曉的羅丹代表作。

三個影子(羅丹名作)

「三個影子」座落在「地獄門」的最上端，最左邊者為亞當，其餘兩個是他的影子。亞當因為偷吃禁果被逐出樂園，充滿罪惡感，因此身體彎曲、頭部朝下、臉上充滿痛苦與羞愧的表情。

「沉思者」坐在「三個影子」的正下方。據說羅丹原本要刻《神曲》的作者但丁，讓他坐在高處，縱看慾海人世。然而但丁是一位終年穿著袍子的學者，這尊雕像卻是位裸男，比喻不很適當。後來，羅丹依一位助手之建議，將之命名為「沉思者」。

沉思者(The Thinker, 羅丹名作)

在「吻」的作品裡，一對熱情接吻的男女身體糾纏，係在描述但丁的〈地獄篇〉裡一對偷情的叔嫂被哥哥發現後被殺死的故事。這座雕像原先刻在門上，後被移出，為羅丹另一著名的代表作。

吻(羅丹作品)

羅丹本人想必十分瞭解人性的弱點及情慾與理性的掙扎。他成名後，即不時有緋聞傳出。1883年，他在代友上課時，認識了青春美貌且對藝術充滿熱忱的女學生卡蜜兒(Camille Claudel)，頓時迸出熾熱的愛情火焰。

卡蜜兒那時才十九歲，來自一個富裕的家庭。因為自幼喜愛雕塑，在當時巴黎藝術學院尚不收女生的年代，她即在父親的支持下，至一位名雕塑師處學習。在那兒，她遇上四十三歲的大師羅丹，開始展開一段不尋常的際遇。

Camille Claudel (1864-1943)

羅丹不久聘卡蜜兒到其工作室工作。此後九年，卡蜜兒成了羅丹的情人、繆思、模特兒、助手兼弟子。羅丹為她賃屋，與之同居，但同時亦讓Rose繼續維持他們的家。

有了卡蜜兒後，羅丹的創作力與創作量俱增，各界的委託源源不斷，藝術生涯登峰造極。卡蜜兒追隨在大師身邊，亦陸續完成一些出色的作品，兩人可謂相輔相成，然在看似恩愛甜蜜的同時，卻又暗潮起伏。

羅丹作品

首先，作風前衛的卡蜜兒與持傳統觀念的母親及妹妹不合，播下日後悲劇的種子。其次，她與羅丹的關係亦不平穩。她不甘長期屈居小三，但羅丹不願離棄長期的糟糠伴侶，三人的關係就這麼曖昧不明地發展著。

然後，在藝術的發展上，卡蜜兒起初視羅丹為導師，後來卻視羅丹為對手。她覺得自己的創意與聲譽皆被羅丹攫走，兩人的間隙逐日加深，終至在1892年宣告分手。但實際上，他倆的關係直至1898年才完全決裂。

離開羅丹後的卡蜜兒致力創作，力圖建立自己的藝術地位，但卻拿不到藝術委託或經費贊助。在挫折下，她懷疑羅丹從中作梗，每聽到羅丹的名字，便震怒異常。

種種失意造成嚴重的燥鬱症，卡蜜兒後來甚至精神失常，動手摧毀大量自己的作品。然後，在向來支持她的父親去世後，她的經濟陷入極端困難，生活窘困如街民。1913年，卡蜜兒被家人送入精神病院療養，此後不再創作。

她在精神病院一共住了三十年。期間，她的醫生曾證明她可以出院，數度發函給她的家人。但她的母親以年紀太大、無法照顧她為由，不願將她領回。在這漫長的歲月裡，她的詩人弟弟一共去探望她七次，她的妹妹僅去看她一次，而她的母親則自始至終都不曾去看她。

卡來市民(羅丹名作)

相對於卡蜜兒的落魄潦倒，羅丹的晚年則大鳴大放。1900年，他在巴黎世界博覽會展出150 件作品，奠下他在世界藝術史上頂級大師的地位。此後，世界各國爭相邀請他作巡迴展出。

他擁有一個極優秀的工作團隊，不斷推出新的作品，作品皆為全球各大美術館爭相蒐藏。他交往的對象常是世界名流，一度甚至傳出他十分迷戀美國現代舞星鄧肯(Isadora Duncan)。

施洗者約翰—羅丹作品

但羅丹絕不是無情之人，至少下面兩件事可作證明。

1916年，他與法國政府簽下合同，由他捐贈所擁有的作品與蒐藏品，由法國政府在他租為工作室的拜隆大廈(Hotel Biron)成立羅丹藝術館。羅丹在這合同裡，要求保留一個房間，陳列卡蜜兒的作品，讓卡蜜兒與他一起名留於世。

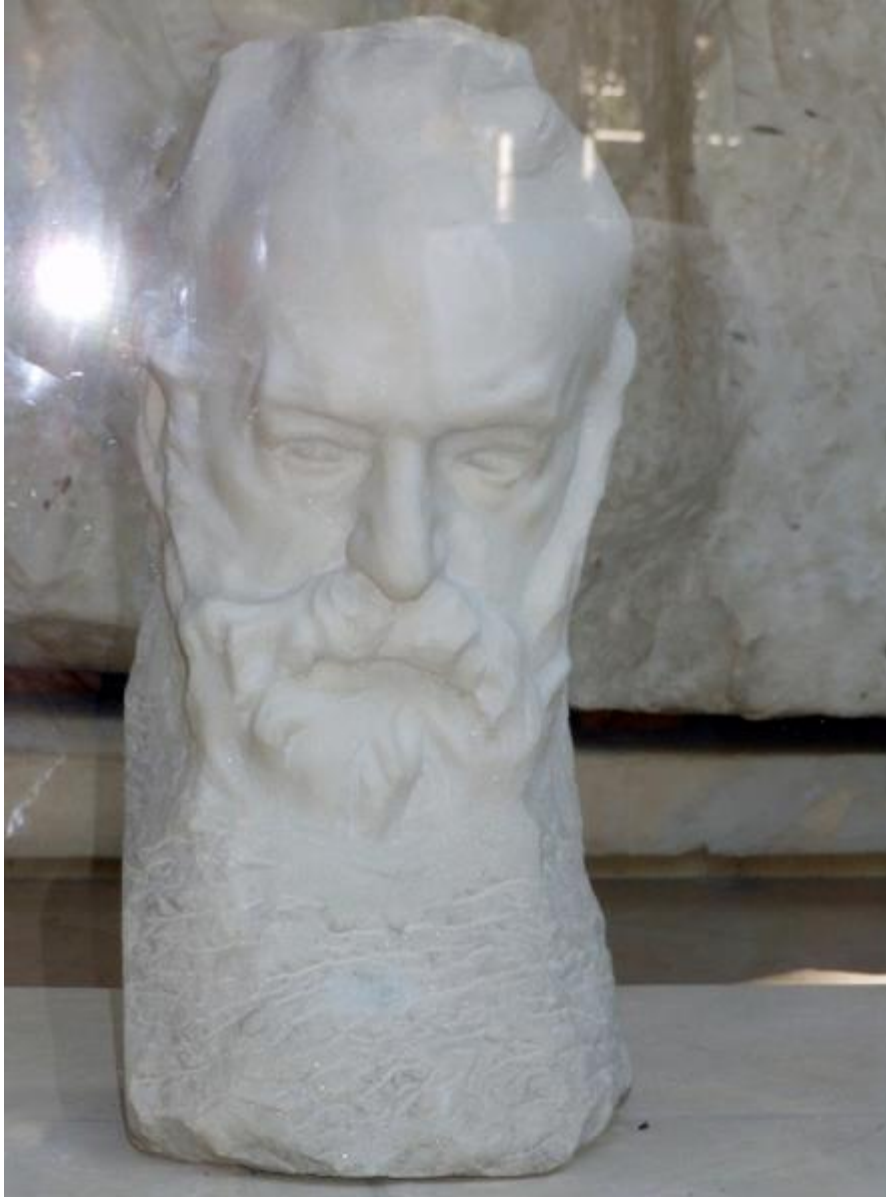
1917年，羅丹終於與共同生活了53年的Rose Bueret 完婚。兩人於那年先後去逝，合塚長眠。羅丹享年77歲。

座落拜隆大廈(Hotel Biron)的羅丹藝術館

1919年，在巴黎的羅丹藝術館正式揭幕，此後訪客絡繹不絕，為巴黎帶來不少觀光財。如今，在巴黎的羅丹藝術館有兩處，一處是拜隆大廈，另一處則是羅丹與Rose在巴黎市郊的寓所。兩處陳列的作品多達6,600件。

拜隆大廈座落在巴黎市中心Varenn地鐵站附近，交通方便。大廈本身是一棟十八世紀的典雅法式建築，周遭花園環繞。一進門，但見碧草如茵，尖錐狀的樹叢修剪得十分齊整，馳名國際的羅丹代表作「地獄門」、「沉思者」、「三個影子」與「卡來市民」...等散佈在綠意盎然的樹叢間。

法國大文豪雨果頭像(羅丹作品)

自前院到後院，是一長列的玻璃展示窗，陳列著羅丹雕塑的法國大文豪雨果等許多名人的雕塑。沿著走道，逐一欣賞他的作品後，不知不覺已走到後花園。

後花園的林蔭樹下，更立著許多尊擺著各種姿勢、臉帶各種表情的青銅人物雕像，
個個表情逼真，身體的線條勁道十足。

戴小花帽的少女(羅丹作品)

由戶外步入室內，更多的羅丹作品迎在眼前。令人驚喜的是館內陳列不少羅丹用紅陶或白色大理石雕刻的少女與仕女雕像，眼神純真，面榮美麗絕倫，令人看了又看，愛不忍釋。

少女(羅丹作品)

「手」是羅丹另一系列的作品，雕刻得栩栩如生又線條非常優美。由於西方傳統的雕塑係寓意的藝術，早期的羅丹作品曾因太逼真而引起是否造假的爭議。但羅丹一本初衷，堅持不改其傳神傳真的風格，終成現代藝術之父。

手(羅丹作品)

羅丹的作品並且強調整體感與光影的運用，所以有時欣賞他的作品，不妨如看莫內迷濛的油畫般，退後幾步，慢慢觀賞，更能感受其作品的內涵與韻味。

除了雕塑外，羅丹亦作畫，同時也蒐藏不少當代名畫家如梵谷、雷諾...等人的畫。如今，這些畫皆陳列在羅丹藝術館裡，供遊客觀賞。

手(羅丹作品)

藝術館的盡處果然有一間很大的廳，陳列著卡蜜兒·克勞岱爾的大小作品。

身為第一代女雕塑家，卡蜜兒因羅丹成名、亦因羅丹殞落，而在最後卻仍因羅丹而為後人所週知。她的人生是一個大悲劇，令人聞之，不勝唏噓。

然靜靜想來，自古偉人都有偉大的目標，然有偉大目標的人卻不見得個個都能成為偉人。畢竟成就非凡的人除了有遠大的目標外，還需有才華、努力、意志、機會、社會條件成與人際關係...等各方面相配合。這些條件並非人人所能擁有，若無法達成，如何調適，就得看自身的能耐與修養。

羅丹作品

羅丹身後留下許多名言，見證他歷經人生的淬鍊所而產生的內涵與智慧，特摘錄幾句如下：

「藝術家的德行是智慧、專注、真誠與意志。」

「藝術之源在於內在的真，無論形或色，都要傳達情感。」

「雕塑不需要獨創，但一定要生命。」

「任何倏忽的靈感事實上不能替代長期的功夫。」

「工作是人生的價值、歡樂，也是幸福之所在。」

在一個金黃的秋天，在美麗的花都巴黎，欣賞了許多羅丹的作品，是一個賞心悅目的旅遊，也是一種美的學習與感受。(End)