

走進 羅丹在台中的家

圖、文/朱瓊芬

為期 三個月的「羅丹雕塑展～地獄門VS.愛」已於9月22日在歷史建築台中市役所展開，開幕至今，已突破市役所以往展覽參觀人數。這也是首次由市府與民間畫廊攜手合作辦理國際性大展，同時有許多企業界朋友的幫忙，讓本展得以順利圓滿展開。

打造市役所成為羅丹住家

此次羅丹展，由台中在地畫廊「現代畫廊」負責策展，畫廊負責人施力仁先生擔任策展人。策展精神著重於打造「羅丹在台中的家」，因為本次展出地點市役所，乃為十九世紀歐陸古典主義建築，此石材建築的路易十三世(Louis XIII)風格，和羅丹故居—比隆別墅(Hôtel Biron)的風格不謀而合。比隆別墅不僅是羅丹的家，也是他藝術展廳和工作室，房子不大卻吸引一群廣泛的人群—他的友人、藝術家、名人和高階層的人。

本展選在台中市役所舉辦，策展人透過大圖輸出的陳列，與展品互為輝映，打造市役所成為羅丹住家，希望能如比隆故居一般匯聚人氣精華。羅丹以其獨特、不凡的藝術氣質，在十九世紀的藝壇佔有一席之地；在二十世紀初，他的影響力已遍及全世界，而他的作品也在各地巡回展出，策展人特別凸顯羅丹創作所呈現永恆、堅韌、親密、感性而不失剛毅的氣質，並強調羅丹一

· 羅丹存世珍貴版畫冊頁於展場中完整呈現。

生中最完整的創作，以「地獄門VS.愛」為副題，將台中市役所大門，以羅丹地獄門包紮，與羅丹的藝術創作對話，呈現台中市是一個充滿關懷與愛的城市。

突破市役所展示格局

「羅丹雕塑展-地獄門VS愛」展出《沉思者》、《巴爾札克》等羅丹著名雕塑作品共32件，和紀錄羅丹思考創作過程中的精神及秘密—極具代表性的版畫冊頁142張。以市役所的空間格局來說，佈展上確實有其限制。歷史建築的使用必須在導入設施

「可逆性」的前提下進行、為了讓眾多展品能夠同時在市役所館內展出，執行團隊在不破壞建築的施工手法下，在一、二樓走廊設置了展版，將所有版畫冊頁集中展出；另外，市役所大門架設大型鷹架，以巨大的地獄門輸出圖像包紮，也是突破市役所開館以來的布置格局，民衆在遠處就可以欣賞到嶄新的畫面，更引人入勝。

佈展工作備極艱辛

本次展出作品，包括近噸重的「巴爾札克」及「沈思者」等

· 遠從國外商借展出的羅丹巨作-巴爾札克

大型作品，市役所本身的歷史建築格局，並非專業展覽空間，因此在佈展上可說是徹底考驗了佈展人員的實力！市役所狹小的入口，無法以傳統載重機具將作品吊掛進場，只好將上千公斤的巴爾札克「躺」著進門；然後以堆高機加上衆多人力，才將他「扶正」。要安置「沈思者」更是困難重重，因作品本身含有底座，高度過高，無法進入展場，而放置「沈思者」的一樓中廳展場，本身為木作地板，無法承重，加上堆高機根本無法進場，只好將作品基座整個拆開，以槓桿原理加上人力，將作品定位，然後再復原台座；前前後後花費了超過八個小時，才將一件作品定位。民衆在參訪，可以觀察展場的空間格局，便能夠想像佈展工作的艱辛了！

文化義工提供解說服務

為了讓民衆更能夠瞭解展出內容，除了市府洽得台灣大哥大贊助建置「手機語音導覽服務」，而且特別聘請美學大師蔣勳老師撰稿及朗讀錄音，讓民衆透過手機聽取蔣老師如沐春風的專業導覽，幸福感十足！另外文化局更發動文化義工大隊，在開展前進行集訓，並且在展覽期間提供定時及預約導覽，為的就是希望提供給民衆一個兼具深度與廣度的解說！

企業贊助回饋中部民衆

本展若不是有企業熱情贊助，恐怕是無法順利展開！包括由鉅建設、聚合發建設、登陽建設以及大城建設等台中縣市建商的實質經費挹注，讓本展得以在充足的經費下策劃，市府也因此特別回餽台中縣市學生免費入場參觀。其他實體贊助還包括永豐餘信誼基金會贊助印製精美畫冊，使本展豐富內容得以延續；華航與華儲的運輸倉儲贊助，使展品順利安全的呈現大家面前；藝術家雜誌免費提供廣告刊登，共同推廣本展；亞緻大飯店全額贊助法方住宿及貴賓們的住宿優

惠...等等。民間企業是本展的幕後推手，在此向他們致上十二萬分的感謝！

系列活動滿足不同族群需求

本展期間還企畫有系列活動，包括「羅丹與卡蜜兒」電影欣賞、家庭親子共組親手做的「我是小小羅丹」的泥塑活動，以及蔣勳老師為本展進行專題演講「羅丹～人性價值的沈思者」，為期三個月展期，將讓民衆沉浸在羅丹的藝術世界中。

邀您分享羅丹的藝術人生

台中閃亮文化季已邁入第六年，已經得到台中市民的肯定與熟悉，除了參與度節節攀升外，民衆對於文化活動的要求也越來越高，將國外知名的藝文展演活動引入台中、也將台中優秀藝文團隊推送至國外，這樣的交流，才能真正深化藝術，台中才能步上國際舞台；另外，政府與民間企業良性合作，共同分擔經費與工作，提供給民衆最好的文化活動品質，創造政府贏、企業贏以及民衆贏的三贏局面。朋友們，秋意雖濃，我們邀請您一同走進「羅丹在台中的家」，共享羅丹的藝術人生，豐富我們的生命！

羅丹雕塑展—地獄門VS.愛

展期：09/22(六)~12/22(日) 展出地點：台中市役所
地址：403臺中市西區民權路97號（市政府旁）
開館時間：09：00~21：00，週一休館
預約專線：04-22293341

本展售票入場，票價NT50元。
本市低收入戶、65歲以上老人及台中縣市學生持相關證件免費入場。其他縣市學生20人以上預約亦可免費入場。

裸體擁抱

激情的純潔

「羅丹雕塑展-地獄門vs.愛」作品賞析

圖、文/葉志雲

這次「羅丹雕塑展-地獄門vs.愛」是歷來羅丹雕塑展最展現羅丹個人風格與特色的展覽，連專程來台的法國借展單位ARTCO FRANCE基金會董事長SERGE GOLDENBERG都讚賞有加；而羅丹最具代表性與最精采的作品，如《沈思者》、《巴爾札克》、《永恆的春天》、《吻》、《青銅時代》等作品，皆遠渡重洋來到台中。

① 台中市役所大門以羅丹著名作品「地獄門」裝置

《沉思者》羅丹代表性的傳世之作

《沉思者》有大中小三種尺寸規格，最大件高達180公分，原名為《詩人》，1888年首度在哥本哈根展出，1890年開始廣為人知；這件作品塑造了一位強而有力的男子，彎著腰沉思，似乎內心陷入痛苦掙扎，最特別的是姿勢相當獨特，右手托著下顎、屈著膝、身體蜷曲，肌肉因緊張而顯得繃緊，益發彰顯作品中人物正深深陷入絕對冥想之中。

《沉思者》散發出深沉的目光，以及拳頭觸及嘴唇的姿態，表現在外的，正是一種極度痛苦的心情；在那深刻沉思中，體現了偉大詩人但丁內心的苦悶，這種深沉的內心情感，經由羅丹對面部表情和四肢肌肉起伏的細膩處理，生動流露，而頗能引起人類的共鳴。

至於羅丹為什麼要用這尊粗壯結實的裸體形象來創造《沉思者》，而且要把它放置在大件浮雕門飾《地獄門》頂上？羅丹自己說：「一個人的形象和姿態，必然顯露出他心中的情感，形體表達內在的精神，裸體當

- ② 沉思者
- ③ 青銅時代
- ④ 置放市役所進門大廳的「巴爾札克銅雕」

然最具豐富意義。」

羅丹在這件作品中，採用現實擬真的精確手法，同時表達出與詩人但丁相一致的人文主義思想，以及他們對人類苦難的遭遇寄予無限的同情和悲痛；也因此，100多年來被世人公認是羅丹最具代表性的傳世之作。

《巴爾札克》 是羅丹藝術生命的邏輯

270公分高的《巴爾札克》，是這次羅丹雕塑展最高大的一件作品，矗立進門大廳，最具氣勢；作品人物是知名作家巴爾札克（1799-1850），得年51歲，過世不久，就有人提議塑像，但直到1888年才成立巴爾札克雕像委員會，羅丹在1893年提出雕塑計畫，但遭文藝協會猛批，說它是「一陀怪東西」、「肥妖怪」和「巨大的胎兒」，但審查委員

卻一致支持羅丹，羅丹為此創作更謹慎，對巴爾札克更深入作研究，另增作《裸體巴爾札克》、《大肚子的裸體研究》等半身像及石膏作品。

巴爾札克石膏像於1898年在沙龍展亮相，但外界反應不佳，被評論家以「怪異」形容，如「巨大的小丑」、「未拆封的雕塑」和一個「雪人」等負面評價，甚至被判定為「世紀之交最驚人的畸變」，藝評家各種侮辱及請願書一封接一封送進審委會。

但也有人大力相挺，在文藝協會拒絕《巴爾札克》，評論它殘缺不全後，羅丹的朋友湊了三萬法郎，要求將它翻鑄成銅雕，不過羅丹拒絕這個提議，寧願自己保留作品，將《巴爾札克》安置於穆東的比隆別墅。

此件石膏作品後來展示在

1916年成立的羅丹美術館，而《巴爾札克》直到第二次世界大戰前夕才被翻鑄成銅雕，放置於哈士派大道及蒙帕那斯大道十字路口，從那一刻起，《巴爾札克》成為永恆，且成為人類歷史的一部份；面對創作過程一路艱辛，羅丹調侃說，《巴爾札克》是他藝術生命的邏輯。

《青銅時代》 羅丹因而開始出名

《青銅時代》是羅丹首件雕塑創作，他於1875年開始為巴黎藝術沙龍創作，目標是與實體大小相同的男人裸體塑像，模特兒是個20歲比利時士兵，羅丹很喜歡模特兒擺出不符常規且不太學術的自然體態，於次年完成。

《青銅時代》雖是傳統的裸體題材，但羅丹以自然形式塑造，並沒希臘和羅馬雕塑誇大的

- 5 胡市長伉儷歡喜為「沉思者」銅像啓幕
- 6 巴爾扎克銅雕與羅丹像

肌肉組織，1877年在布魯塞爾率先展出，但真實性備受爭議：回到巴黎，在藝術沙龍同樣遭到質疑，由於身體比例太過精準，被懷疑並非雕塑，而是直接用模特兒身體翻模而成，甚至有人說是由屍體鑄造。

羅丹因這件作品遭受到毀謗，整整3年，直到新任文化部長杜爾戈上任，《青銅時代》才獲得平反，得以在巴黎藝術家沙龍展出，1880年巴黎市並購買了一件石膏及銅雕作品，羅丹也因《青銅時代》開始出名。

《永恆的春天》 甜蜜愛情生活寫照

《永恆的春天》是羅丹以「永恆」為主題系列雕塑中的代表作。作品表現一對依靠岩石熱吻著的情人，男子舒展左臂搭在岩石上，雙腿矯健修長，左腿向

右跨出一步，右臂環抱少女雙肩，少女臉高高向他揚起，他的臉向下望，對著懷中少女的臉，整個人如同一隻展翅俯衝的雄鷹，少女將身體重心向上迎接熱吻；少女娟秀腴潤的身軀，在男子強健臂膀摟抱下，美妙彎曲，像是從愛神丘比特手中掉落的彎弓，在這弓形的上端，兩人深深接吻。

《永恆的春天》和其他同系列雕塑一樣，都是羅丹和他那美麗學生與助手卡蜜兒甜蜜愛情生活的寫照。

《吻》時空運轉為之靜止

《吻》則是羅丹與卡蜜兒激情的另一寫照，最早因《地獄門》而生，後來成羅丹反覆創作題材，共有六種不同尺寸：1886年先創作大理石作品，隨後又做了高190公分的巨型紀念碑式雕

塑。

羅丹作《吻》，靈感源自但丁《神曲》中愛情悲劇的男女主角保羅和法蘭西斯卡，1887年首展時，並未得到好評，還被攻擊為色情之作，原因是，《吻》為當時最大膽作品，但展出後觀眾反應熱烈，大受歡迎，法國政府於是要求羅丹製成大理石雕像，於1889年法國萬國博覽會上再次展出。

羅丹的《吻》深刻表達男女情愛間令人悸動心蕩的激情，男女相擁的緊密姿勢，嚴密而無間隙，成為不可分割的一體，心心相印中，似乎除了急促的呼吸之外，一切時空運轉都靜止下來，完全與外面世界隔絕。

羅丹曾為此作辯護說：「裸體同淫猥或放蕩無關，它表現的是真實；這擁抱滿含激情而又無比純潔。」

羅丹

Auguste Rodin

的藝術生涯

圖、文
葉志雲

羅丹的藝術生涯，可以說從十八歲開始，當時巴黎正處於變革時期，需要許多裝飾城市、廣場、公園的雕像和其他裝飾雕塑，許多工作室雇用藝術家做公共案子，羅丹為工作餬口，但也因此有了機會接觸藝術創作。

早期創作曾遭受許多批判

羅丹22歲時，受姊姊過世衝擊，進入修道院做修士，修道院院長艾瑪爾神父覺得羅丹不適合修道院，鼓勵他畫畫和雕刻，離開修道院後，更積極嚮往當個雕塑家。

羅丹23歲參加沙龍競賽，第一次聘用模特兒創作半身像，羅丹觀察他的特點，細膩描繪他殘破鼻子，完成《斷鼻的人》胸像，但沙龍兩次拒絕他的作品，但羅丹自認是他早期最重要作品，也是塑型最完美的一件。

羅丹早期創作曾遭受許多批判，但1880年仍獲得法國藝術部委任創作大型公共雕塑，裝飾藝術博物館大門，亦即著名的《地獄門》，他著名的雕塑作品如《沉思者》、《吻》和《三巨影》等，其實都是《地獄門》227件作品的一部分，可惜裝飾藝術博物館的工作在1880年底喊停，並不再建造，《地獄門》工程因此未完成，但羅丹後來繼續該系列創作，一直到過世為止。

羅丹為卡蜜兒做了許多雕像

羅丹創作《地獄門》時，僱用許多助手，在此遇見第二個情婦19歲的卡蜜兒，是學生、模特兒，也是合作者，對他創作有很大影響，兩

2

3

- ① 羅丹像
- ② 羅丹的銅雕「吻」
- ③ 羅丹最具代表性作品「沉思者」
- ④ 羅丹作品「永恆的春天」

人彼此傾慕，創造出許多雕塑。

卡蜜兒與羅丹在一起10年，羅丹為她做了許多雕像，尤其熱情相擁之作，如《吻》等；兩人相愛，不過，羅丹並未離開終身伴侶羅絲，而於1898年和卡蜜兒分手。

法國加萊市長於1884年委託羅丹製作紀念英雄大型紀念碑，內容為1347年戰爭戲劇英雄，加萊市6個市民自願成為英國國王愛德華三世人質，以解除長達11個月的圍城，羅丹被故事感動，創作6人一組的作品。

藝術成就在1990年達到巔峰

1880年晚期，羅丹持續接受委任創作公眾紀念碑，包括畫家克羅德·勞蘭和法國小說家維克多·雨果等名人紀念碑；1891年再由作家協會委任創作大文豪巴爾扎克紀念碑雕像，因巴爾扎克已過世40年，羅丹透過相片研究，並向裁縫師訂做一套巴爾扎克衣服了解體型，7年期間，總

共做了50個研究雕塑，重點擺在頭部，用以強調巴爾扎克崇高的智慧，但1898年完成的紀念碑及9英尺石膏模型遭受抨擊，作家協會並拒絕接受，對羅丹造成莫大打擊。

羅丹藝術成就在1990年達到巔峰，歐洲貴族稱頌，並將巴黎萬國博覽會一整館供他展覽，同時展示168件銅、大理石及石膏作品，來自世界各地觀光客參觀他的展覽，羅丹頓時躍為國際級人物，作品廣受歡迎，並受邀到東京展出。

羅丹成名後並未減緩創作，他拿出以前塑造的名人胸像，繼續完成幾個大型雕塑如《雨果》紀念碑和大件《沉思者》：晚期對舞蹈感興趣，專研運動，委任更是不斷，最忙碌時曾雇用達50個助理。

羅丹於1908年搬到巴黎

黎近郊，集住家、藝術展廳和工作室等用途的比隆別墅，渡過餘年；直到1917年1月29日才與終身伴侶羅絲結婚，但婚後3個月羅絲即過世，羅丹也於1917年11月17日與世長辭，走完77歲人生。

4