

Auguste
Rodin

真實與自然

從時代背景談羅丹的藝術特色

文/施淑萍（國立台灣美術館助理研究員、東海大學美術系兼任講師）
圖/現代畫廊

藝術家的創作似乎
永遠反應著所處

的時代，十九世紀末偉大的雕塑家羅丹（Auguste Rodin, 1840–1910），可謂是在面臨時代交替之下，各種文化觀念相互衝擊孕育而生的藝術家；他經歷了「寫實主義」、「印象派」的美學革命的年代，自然而然在其創作中，也同時兼具各種時期的藝術美學層次，並融合對波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821–67）詩意的領悟，將雕塑藝術改革發揮到極致。雖然羅丹此種特有的藝術質地，在當時引起許多爭議，然而卻開創出雕塑藝術的新局面，在法國藝術史研究領域因此將其藝術風格稱之為「羅丹主義」（Rodinism）。「羅丹主義」在十九世紀末、二十世紀初期的歐洲地區發光發亮，影響後起之輩甚鉅，成為現代雕塑藝術的典範。

寫實與浪漫的抗爭年代

在談論羅丹藝術創作之前，為了對他的藝術有更全面的瞭解，就讓我們從他所處的時代特徵描述起。

生於西元1840年的羅丹，正處在寫實主義對抗浪漫主義虛幻的時代。1848年，隨著智識的高漲，法國再度

· 沈思者

· 青銅時代

爆發革命，路易·拿破崙對革命運動的鎮壓，以及政治上的獨攬大權，使得人民對於民主制度感到失望；中產階級公然抨擊階級鬥爭是背信叛義，抵制新聞自由，設立新的官僚制度，法國文化出現前所未有的分歧。普羅大眾逐漸從現實生活中客觀、真實、絕對的經驗性等「實在論」

的哲學觀念中去尋找生存答案，轉而關注到平凡卑微人們的生活；一如藝術家庫爾貝（Gustave Courbet, 1819-77）的中產階級人民、米勒（Jean-François Millet, 1814-75）的農民畫、杜米埃（Honoré Daumier, 1808-79）的諷刺政府閣員的畫等，皆是反抗當時盛行的文化道路之例。

波特萊爾的文學影響

受到此時期的思潮洗禮，羅丹的藝術創作後來自寓於古典主義之外，崇尚自然的創作原則，強調用自己的雙眼觀察周圍世界，從特殊的人、事、物中去表達內心的感受。此舉正與寫實主義文學家福婁拜（Gustave Flaubert, 1821-80）、龔古爾兄弟（Edmond and Jules Goncourt, 1822-96 & 1830-70），以及和藝術家庫爾貝、杜米埃等人有著相同的想法：從一般平民生活中，凸顯現實生活中的真實。

1850年代以後，日常生活、交通工具等物質發展比以往進展許多，造成當時人們紛紛對於奢侈品的需求，以及對於娛樂的享受產生狂熱。針對此種現象，詩人波特萊爾以出版《惡之華》（“Les Fleurs du Mal”）一書揭發人性底層虛無、荒誕、孤寂、慾望等道德問題震驚世人，引來喧騰一時的美學狂濤，並使人們從多元的角度去探索人性的可能。《惡之華》正好是羅丹相當喜愛的一本著作，從他主動表示對此書畫插圖的意願中可以知曉；無可疑義地，《惡》書必然提供了羅丹許多創作上的靈感，尤其是對於原罪、孤獨、個體、自然等的視覺意念產生一定的影響。羅丹曾為《惡之華》描繪素描插圖，但儘管在文字與圖像之間忽略了關聯性，卻在作品間散發出更多感官上的愉悅意涵，為素描形塑出新的定義：一種內在情感表達勝於實際作品理性描繪的藝術特質。顯然地，羅丹從波特萊爾的思想中，尋找到生命中偉大而沉痛的感受，愉快地掌握到對自然之美的追求。

稍縱即逝的永恆觀

1870年代的法國是個經濟發展穩定的時代，此時的經濟生活從自由生產進入高度資本化的階段。保守的第三共和國驅逐了激烈的革命政府和它的支持者，並且在民衆渴求和平的意願下順利掌管國家，中產階級取得勝利，但也隨著勝利而來的是一種不安的恐懼，這種不安造成理想主義與神秘主義的抬頭，也在此社會發展情況下產生盲目求變的觀念，工業家因此被迫不停地改良產品。這種無止境的喜新厭舊，逐漸的使人們對精神物質的擁有感產生疲乏，對於生命的整個態度也隨之轉換，尤其是對「速度」（speed）及「變異」（change）的看法改觀，就如當時所盛行的印象主義中瞬時的、短暫的、突變的和尖銳而刺激的視覺印象，所代表的一種更新更猛烈的視覺感官便是明證。

中年時期正處在印象主義思潮盛行的羅丹，自然難以抗拒印象主義的影響。此點可從羅丹對於雕像的表面肌理方式觀看出來。他以類似手指輕觸或滑動所製造的壓痕（le touché），在作品的表面上形成一種跳躍、韻律的節奏感，使作品在光線的照射下產生靈動，猶如肌肉「自然起伏」般地栩栩如生，如同印象派繪畫「片刻」（moment）操縱著「永恆」（permanence）與連續（continuity），隨著視覺角度的不同而形成不同的視覺感受。此種隨著光影變化沒有「正確」的觀看點，呈現出羅丹顛覆傳統雕塑手法的獨特藝術觀。

開啓現代雕塑的新面向

透過不同美學的融合，羅丹的作品自然呈現出一種不遵循古典創作方式的新美學觀，他拓展了二十世紀初期人們對於美的欣賞角度。然而，羅丹並非全然去否定古典，而是從古典美學中汲取創新的靈感。他曾經到義大利旅行，並且摹繪米開朗基羅在梅迪

奇禮拜堂的作品，透過米開朗基羅的作品，他領悟到不自然的肢體動作可象徵出情感的強度，並且從中產生豐富的想像力。因此，不論是沒有鼻梁的人、或是沒有頭、手的軀幹，雖然超出當時所習以為常的美的標準，但是卻因此引發觀者對於作品各多面向的思考，彰顯作品的深度。

羅丹開啓現代雕塑的先鋒，對於十九世紀末、二十世紀初的歐洲雕刻影響很大，而其不畏當時的藝術規範，以自我意識為準則尋求雕塑藝術的新方向，偉大的勇氣令人折服。或許這種潛伏在他內心的理想性格，才得以去面對社會強大的反對浪潮，抗拒傳統的藝術手法，進而創造出傑出而永恆的不朽佳作。

· 巴爾札克

羅丹雕塑展—地獄門VS.愛

展期：96/09/22(六)~96/12/22(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，開展後開放預約。

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。