

藝術與醫學(21)

羅丹與助手、繆思、 敵人和兩性平權

文·圖／張天鈞

「所謂大師，就是能用自己的眼睛去看別人見過的東西，在別人司空見慣的東西上能夠發現出美來。」——羅丹

在臺大醫學院的圖書館入口，放了一座雕像，是校友捐的《沉思者》（圖1）縮小版。原作者是羅丹。

奧古斯特·羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）是法國著名的雕塑家，出生於巴黎，家庭並不富裕，14歲隨波瓦柏丹（Horace Lecoq de Boisbaudran）學畫，後隨巴里學雕

塑，並當過加里埃·貝勒斯的助手，然後去比利時布魯塞爾創作裝飾雕刻5年，1875年遊義大利，受到米開朗基羅作品的啟發，從而確定現實主義的創作方法，成為他早期作品的風格。

1875年羅丹為參加巴黎藝術沙龍，開始準備與實物大小相同的男人裸體塑像。他以一名20歲的比利時士兵—奧古斯特·涅特（Auguste Neyt）為模特兒，創作《青銅時代》（圖2），描繪青年人在朦朧中逐漸甦醒，以象徵文明時代的開始。作品於1876年完成，由於是以自然形式塑造出來，沒有希臘和羅馬雕塑那種誇大的肌肉組織，因此1877年在布魯塞爾展出時，被懷疑是直接用模特兒本人的身體翻模而成。但因《青銅時代》，羅丹開始出名，並在位於大學路（Rue de L' Université）182號的著名的大理石工作室（Dépôt des Marbres）創作。

1884年應加萊市的委託，製作了雕像《加萊義

圖1：奧古斯特·羅丹作，沉思者。筆者當年參加於日本召開之國際內分泌學會，與該雕像合影。

圖2：奧古斯特·羅丹作，青銅時代。

圖3：奧古斯特·羅丹作，加萊義民。

圖4：奧古斯特·羅丹作，巴爾扎克像。

民》（*The Burgesses of Calais*）（圖3），紀念在英法百年戰爭期間的6位加萊義民，他們為了防止英軍屠城，而將自己作為人質交給英王愛德華三世。1913年在英國國會公園複製了同樣一座。

1891年受到法國文學家協會委託，塑造巴爾扎克像，但因羅丹10歲時，巴爾扎克就已去世，因此他前後作了四十多件習作，著意刻畫一代文豪的外貌和精神特徵。羅丹認為，創造形似的巴爾扎克不是主要的，「我考慮的是他的熱情工作，他的艱難生活，他不息的戰鬥，和他偉大的膽略和精神。」

羅丹塑造的最終形象是巴爾扎克著寬大的睡衣，雙手被睡袍緊緊遮蓋，面部精神被突現了出來（圖4）。作品完成後，出人意表的是委託人拒絕接受，甚至指責這尊雕像像一隻企鵝。法國文學家協會要廢除合同，理

由是他們在「粗製濫造的草稿」中很難認出巴爾扎克的形象。面對一切批評、指責，羅丹卻說：「我的巴爾扎克像，他的動態和模樣使人聯想到他的生活、思想和社會環境，他與社會生活是不可分離的，他是個真實的活生生的人。」當作品於1898年在沙龍展出時，激起了廣泛的抨擊。作家左拉、法朗士、畫家莫內、羅特列克、音樂家德布西等人，聯名公開支持羅丹。最後，羅丹因不堪忍受長時間的爭執，決定把作品運回自己的工作室，毅然退還了稿費。但他堅信：「假如真理應該滅絕，那麼後代就會把我的《巴爾扎克像》毀成碎塊，若是真理不該死亡，那麼我向你們預言：我的雕像終將立於不敗之地。」1939年，這座雕像終於被鑄成銅像矗立在巴黎，此時，羅丹已逝世22年。

1900年巴黎世界博覽會，羅丹展出了150

件作品。政府於1916年12月24日通過將這棟18世紀精緻完美的洛可可式建築作為羅丹美術館的預算案。而羅丹則於去世前決定將其個人所有作品及個人典藏全數捐給政府。羅丹於1917年11月17日與世長辭，未能一睹美術館落成。兩年後（1919），羅丹美術館終於開幕。當年我去巴黎的這棟美術館參觀時，除了羅丹的作品，還可看到卡蜜兒的雕塑，以及羅丹的收藏品，例如梵谷的油畫。

羅丹的繆思

其實羅丹的藝術生涯與女人有密切的關係。她們是他的靈感、助手、模特兒、性伴侶、朋友，有時甚至還是嫉妒他的敵人。

例如終身伴侶蘿絲（Rose Beuret, 1844-1917），她出身鄉下，家中有一座葡萄園。1864年，她在巴黎遇見了羅丹。可能主要是因為蘿絲的奉獻和對雕刻家的忠誠，他們在一起五十多年（1864-1917）。蘿絲初抵巴黎的工作是女裁縫，在遇見羅丹後則做模特兒。

至於卡蜜兒·克勞德（Camille Claudel, 1864-1943），她出生於法國北部，是一位雕塑家，詩人和外交官保羅·克勞德是她的弟弟。卡蜜兒於1881年與她的母親、兄弟和妹妹搬到巴黎蒙帕納斯，她的父親則不得不下來工作以支援他們。小時候的卡蜜兒就迷上了石頭和土壤，就讀法蘭西少數幾個開放給女學生上課的學校學習雕塑（當時，高等美術學院禁止招收婦女）。1882年，卡蜜兒與其他年輕女性租了一個講習班，布歇（Baucher）成為她的導師。在布歇前去佛羅倫斯時，請羅丹接管他的學生，這就是羅丹和卡蜜兒·克勞德認識的開始（1882）。

但卡蜜兒的未婚狀況使其公眾形象備受爭議，羅丹又不肯離開蘿絲。他為了留住卡蜜兒的心，還虛情假意地簽署了一份承諾書，指出他會離開蘿絲，而且不會與其他女性交往，但他從未實踐諾言。

利茲大學社會和藝術史評論教授格瑞瑟達·波洛克（Griselda Pollock）教授指出，當卡蜜兒步入中年且情緒變得更加不穩定時，兩人的關係也隨之崩解。「作為一個獨自奮鬥的女性，卻無法和與自己有性關係的男人結婚，也許讓她深刻感受到失去愛情，並對其生命產生重大變化；當她眼見自己的雕塑概念使羅丹變成了法國雕塑大師，或許也讓她的心裡崩潰。」

羅丹將卡蜜兒介紹給巴黎的著名人物，而她則在雕塑方面改變了羅丹的作品風格。像是在《華爾茲》（*The Waltz*）（圖5）

和《浪潮》（*The Wave*）等作品裡，她試圖捕捉流逝瞬間

圖5：卡蜜兒·克勞德作，華爾茲。

的概念。後人對於卡蜜兒模仿了羅丹，或是卡蜜兒影響羅丹有許多的討論。曾有人如此描述：「你能觀察出她出現之前與後羅丹作品的差異性，還有一些作品我們並不知道是羅丹或卡蜜兒所製作。他們沒有在作品上署名，但很明顯這是出自兩人的雙手。」

但卡蜜兒具象的裸體雕塑招來了公眾的憤怒，她是「羅丹工作室裡藝術創作方面實驗與變革的主要力量」，但她的作品時常挑戰傳統性別規範，與陳腐的道德觀，也面臨社會偏見造成的差別待遇。

波洛克教授表示：「當時若想把黏土模型製作成青銅雕塑，除了需要資金外，還必須送件給官方機構批准。當稽核員來到卡蜜兒工作室評估時，他們拒絕授予鑄造《華爾茲》的許可，理由是這兩個裸體塑像太靠近和親密。女性製作前衛大膽的概念不被當時社會所接受，卻允許羅丹製作許多受卡蜜兒影響的作品，因為偏見認為男性『能夠明白』情慾和身體。」

卡蜜兒逐漸地意識到這種迫害和歧視，甚至指責羅丹背地裡對抗她。

卡蜜兒才華洋溢但欠缺足夠資金，羅丹有時還為其工作室支付租金。儘管卡蜜兒出身富裕家庭，父親也支持她的雕塑事業，是

她唯一的精神依靠，但最後她出現了被害妄想症。自從1913年父親逝世，質疑她生活方式的兄弟與母親不但停止經濟協助，更將卡蜜兒送去精神病院。1943年秋，卡蜜兒在阿維尼翁附近的收容所裡默默地去逝。

2016年春天，第一座卡蜜兒博物館（Musée Camille Claudel）於塞納河畔開幕，展出部分仍留存於世的作品。在這裡卡蜜兒終於不再只是「羅丹的情人」，而是一位超越時代的女性和藝術家。

兩性平權

其實不管是蘿絲或是卡蜜兒，她們悲劇的發生，都是因為當時將女性認為是男性的附屬品，對女性的不公平所致。現代講究兩性平權，將可以讓蘿絲或是卡蜜兒的悲劇不再發生。^[5]

參考文獻：

- [1] <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/奧古斯特·羅丹>
- [2] <https://www.mplus.com.tw/article/1633>
- [3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Rose_Beuret
- [4] <https://fineartebooks.wordpress.com/2016/10/28/rodins-muses-camille-claudel-and-rose-beuret/>

張天鈞小檔案

臺大醫學院醫學系內科名譽教授，曾任臺大醫學院內科特聘教授。臺大醫學系畢業，臺大醫學院臨床醫學研究所博士。專長甲狀腺及內分泌學疾病之診治，主要成果有：甲狀腺疾病之細針吸引細胞學診斷及其與預後之關係，甲狀腺眼病變致病機轉及治療，甲狀腺機能亢進症（葛瑞夫茲氏病）遺傳基因研究，輻射鋼筋污染之建築其對甲狀腺之影響，甲狀腺未分化癌再分化方法之研究等。曾任中華民國內分泌學會理事長、臺灣臨床細胞學會理事長。