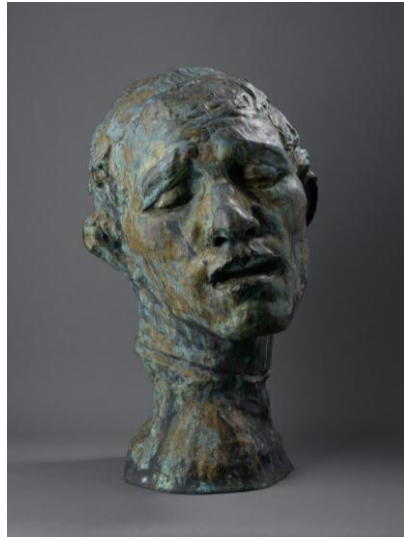

《皮埃尔的巨型头像》

从1884至1895年，罗丹共花了11年时间创作出十九世纪最脍炙人口的公共艺术雕像《加莱义民》纪念碑。在云云《加莱义民》练习作品及随后衍生出来的独立雕像之中，《皮埃尔的巨型头像》(*Colossal Head of Pierre de Wissant*)绝对是最为人动容的一个。头像高82公分，以不规则的底座承托，尽展出六位加莱义民舍身取义的崇高情操。艺术史学家Albert E. Elsen曾评述，「罗丹独立雕制的《悲伤的头像》是《地狱之门》当中的精髓总要，而这单一的义民头像则是六位加莱义士的代表。」

罗丹习惯在工作室放满早期作品的习作及散件，以便他日后不断重复研习，启发创作新雕像的灵感。当法国西北部城市加莱委托罗丹为6名义士雕制纪念碑，他便花了差不多25年时间在这个创作题材上，钻研当中人物特性和容貌特征，更以皮埃尔的头颅作为六位义民的代表，所以纵使纪念碑早于1895年已在加莱揭幕，但头颅的巨型雕像却是在1909年才正式面世。

时至今日，公众艺术的概念仍存在很多难题，如何将艺术家的个人化风格与公众的关注相互配合便是其中一个挑战，纽约世贸中心遗址兴建纪念碑便引起一段漫长激烈的议论风波。反观法国在1870至1940年第三共和国的早期，据估计这段期间拨款兴建的纪念碑比历代要多六倍，兴建纪念碑的竞争亦相当激烈。在《加莱义民》之前，罗丹曾争取过其他纪念碑的创作项目，可惜都不成功。这次，他得到众多知名的艺术家支持，胸有成竹，最后顺利赢得创作《加莱义民》的机会。

一般纪念碑多以传颂战争胜利、丰功伟业或以寓言故事为题，如达卢(Jules Dalou)于1899年创作的《共和国的胜利》(*Triumph of the Republic*)便是当中的范例。据法国艺术史学家A. Le Normand-Romain及A. Haudiquet指出，「这座雕像代表一群战败的人。除非跟1870年战败后的作品一样想煽动国人报复的情绪，否则我们绝少会对向敌国投降的人士

致敬的。罗丹为这六位烈士赋予一种共同的人格，他将《加莱义民》中的主人翁人性化，传神地让他们置身于我们同样能体会的处境，他为当今世代创作出一件专注于肉体 and 内心世界张力的旷世杰作，教人惊艳。」

六名义士的英勇舍己行为对加莱的市民来说尤其令人钦佩。1347年，英国爱德华三世围攻法国加莱市超过11个月，为了让英军停止攻势，加莱市必须交出六名带同城门钥匙的人质到英军军营作为停战的交换条件。罗丹想表达这沉痛的一刻，于是以Jean Froissart的《法国编年史》(*Chronicles of France*)(1360-1365)作为蓝本。

「不久，市内显赫有名的Eustache de Saint-Pierre爵士自告奋勇表示：『各位，假如有办法助市民脱离水深火热，而我们却坐视不理，那是多可耻的。只要能救助危在旦夕的人民，神定会感到欣慰的。就算我在袭击中丧生，我有信念和信心神会宽恕并引领我，所以我愿意挺身而出，光着头、下身，赤足锁颈的将自己交给英王。』...另一有名望的市民Jean d'Aire起立附和，表示他会陪伴Eustache de Saint-Pierre爵士。第三名自愿献身的是坐拥家族财产的商人Jacques de Wissant爵士，他和兄弟Pierre de Wissant爵士均挺身支持他们的表兄弟，一同为加莱市捐躯。加上另外二人，他们遵守承诺前往英军军营。」

1884年11月，初稿首次公开，六名义民伫立在凯旋门顶(右图)，但罗丹却去信加莱市长，表示「这个设计在建筑及雕塑的层面来说皆平平无奇。其实，主题本身是新颖而饶富英雄意味的，六名舍身救市的人物具有鲜明丰富的表情和情感。底座得具有凯旋的意义，虽没有战车，但却应该蕴含爱国热情、个人克制及刚毅精神。」此后，虽然委托人强硬要求修改，但罗丹仍然立场坚定，就算在往后阶段，纪念碑送到加莱展览，受到报导抨击，他依然从容不迫，坚持以竖立六位义士突出的人物性格和肢体特征为首要目标。故此，如何把六位义士合为一体，而同时能让这座大型雕塑与周围公共空间和谐并存，是罗丹面对的最大挑战。

从《皮埃尔的巨型头像》，观赏者可找到罗丹探索皮埃尔人格的种种蛛丝马迹。在准备第二个草稿时(左图)，罗丹集中为六位烈士塑造个性化的特征，遂一一研究他们裸露及穿戴衣饰的身体。1885年，他着力研究《皮埃尔的裸体》(*Pierre de Wissant, nude*)、《穿衣的皮埃尔》(*Pierre de Wissant, clothed*)的雕像及其他人像，罗丹开始将焦点放在义民的头颅上。他尽可能选用来自加莱市的模特儿

作为参考，而有趣的是，虽然皮埃尔的头像不带情感，但罗丹还是邀请了法国剧院

(Comédie Française)的演员Coquelin Cadet来担当模特儿。《皮埃尔的头像，式样A》(*Pierre de Wissant, head, type A*)相信就是于1885年或1886年初创作的初稿。其后，罗丹因为对比例生疑，于是多做了《皮埃尔的头像，式样B》(*Pierre de Wissant, head, type B*)及《皮埃尔的面具，式样C》(*Pierre de Wissant, mask, type C*)几个不同的版本。而《皮埃尔的头像，最终版》(*Pierre de Wissant, head, final state*)结合以上三款式样，于1887年与另外两名义名的雕像一同在巴黎Galerie Georges Petit画廊首次展出。

1889年，罗丹跟莫内(Claude Monet)在Galerie Georges Petit画廊一起举行展览，六个义民的雕像首次一起展示(右图)。罗丹解释:「我未有将义民神化，因为我认为这样歌颂他们英雄的行为一点也不真实。相反，我将布局设成一人跟在另一人的后方，表现出最后一刻精神上的角力，他们一方面已准备要牺牲，另一方面又对死亡抱有恐惧，所以他们之间各有距离，各怀心事。他们仍反问自己到底能否完成伟大的牺牲...他们的内心呼唤他们前进，可是双脚却不自由地停住了。」

自从加莱市决定兴建纪念碑后，罗丹一直花上多年的时间考虑如何将六个人像组合安放。雕像时而放在支柱上，时而又直立在地上。1895年6月3日，《加莱义民》正式在加莱揭幕，罗丹虽不愿意，但还是妥协将雕像放置在离地五尺的高座上。后来，翻铸品在不同地方展出时都是放在地面或矮台，让近代的观赏者可仔细欣赏每一尊雕像，印证了罗丹在安放雕像的安排上是正确的(右图)。

罗丹喜欢先独立为不同部位塑造模型，再将各部份整合成雕像。他又会以不同来源的成分相互组合，这种创作模式让罗丹从旧的作品里得到新作品的启发(左图)。罗丹会局部利用皮埃尔充满肌肉线条的身躯创作独立的雕像，至于手掌和头颅同样能单独成为雕塑。1895至1900年创作的《放大的皮埃尔头像》(*Pierre de Wissant, head, enlargement*)，相信是他放大了缩小版的头颅像。

罗丹在创作生涯的后期，对放大雕像所产生的变形世界尤其感兴趣。他与「艺术及业界」(7)的缩放专家Henri Lebossé合作，而且合作愈来愈频密，新作《巴尔扎克像》(1897年作)及重新放大早期的雕塑作品如《走路的人》(1905年作) (*The Walking Man*) 及1909至10年首次公开的《伊利斯的巨头像》(*Head of Iris*)等，都是两者合作的成果。《皮埃尔的巨型头像》于1909年2月首次在柏林皇家艺术学院公开展出。这件艺术品丝毫没有表现主义的夸张，但却能具体表达出最深切的伤感，让人联想起旷世的《加莱义民》，所以旋即引起极大回响。不少人会推测罗丹的灵感来源，Albert E. Elsen觉得罗丹可能是在罗浮宫看到十六世纪的《耶稣头像》及其他中世纪后期的雕塑而有所启发。他又认为《皮埃尔的巨型头像》比《Jean d'Aire的头像》更为展览，「很可能因为《皮埃尔的巨型头像》跟《耶稣头像》类似，故天主教国家对这件雕塑情有独钟。」罗丹无疑钟情于中世纪的雕像，然而他坚信透过制作模型的过程能够真实地观察到事物的本质，故此发生任何雷同的事情定必是自然而非自觉的。

柏林展举行期间，德勒斯顿(Dresden) 著名 Albertinum 艺术馆的馆长对此巨型头像深表欣赏，他要求一个翻铸作为艺术馆的馆藏。得悉这项请求，罗丹受宠若惊，于是他在同年3月5日向艺术馆捐赠了一尊同款的石膏像。此外，在比利时根特(Ghent)由艺术促进会(Société pour l'Encouragement des Beaux Arts) 举办的沙龙展上展出了另一同款的石膏像，更引来根特市以2,500法郎购入该石膏及铜像。据知在1909至1916年期间，Alexis Rudier至少铸造了两个此款头像。及至1933至1948年间，罗丹美术馆任命Alexis Rudier额外翻铸五件头像。此外，美术馆还于1969至1975年及1980至1981年分别委托Susse铸铜坊及Emile Godard铸造工作室各翻铸五件头像，铸造编号为3至7号及8至12号。

罗丹在遗嘱内列明他全部的财产，包括未修改的作品原模皆全数交给法国政府，而罗丹美术馆作为遗产受益人则获授权从原模翻铸雕像12件。罗丹生前曾与多家铸造工作室合作，当中以Alexis Rudier最为驰名。除了因为其工艺超凡外，很大程度因为罗丹在1902至1917年间多次选用此工作室铸像。罗丹死后，罗丹美术馆一直沿用此工作室铸像，直至1952年铸造大师Eugène Rudier逝世为止。此后，美术馆将翻铸的工作交给Eugène的侄儿Georges Rudier。罗丹于1917年与世长辞后，多个城市如美国费城及日本东京均纷纷建立罗丹的重要珍藏系列，而主要作品如《地狱之门》及《巴尔扎克像》亦相继被首次铸造出来。毫无疑问，在罗丹美术馆的监督下，罗丹的雕像得以流传世界，流芳百世，为二十世纪雕塑的艺坛注入举足轻重的影响。

本作品将刊载于《罗丹雕像鉴论全集》(*Catalogue Critique de l'Oeuvre Sculpté d'Auguste Rodin*)。该刊物现正由勒博磊(Jerome LeBlay)督导的罗丹委员会(Comité Rodin)筹划。