

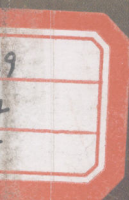

西洋美术家画廊 5

米勒

Gallery Art

Millet

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

5 米勒

艺术家生涯 2

L I F E A N D T I M E S

以写实主义描绘农民生活

风格与技巧 8

S T Y L E A N D T E C H N I Q U E

向劳动者致敬

名作特写 14

M A S T E R P I E C E

■ 拾穗

作品选解 20

G R E A T W O R K S

■ 簸谷者 20

■ 外出工作的人 22

■ 晚祷 24

■ 死神与樵夫 26

■ 春 28

世界著名美术馆 30

T H E G R E A T G A L L E R I E S

波士顿美术馆

* 2 0 2 8 2 3 3 3 8 *

Musee d'Orsay, Paris / Bulloz / Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandirsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dfy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉乔
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-570号

西洋美术家画廊 5 米勒 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

责任校对 / 于丽梅 朱 敏

监 印 / 赵岫山 邱朝阳

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2001年3月第1版第1次印刷

开 本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-10000册

书 号 / ISBN 7-5386-1143-6/J · 850 定 价 / 15.00元

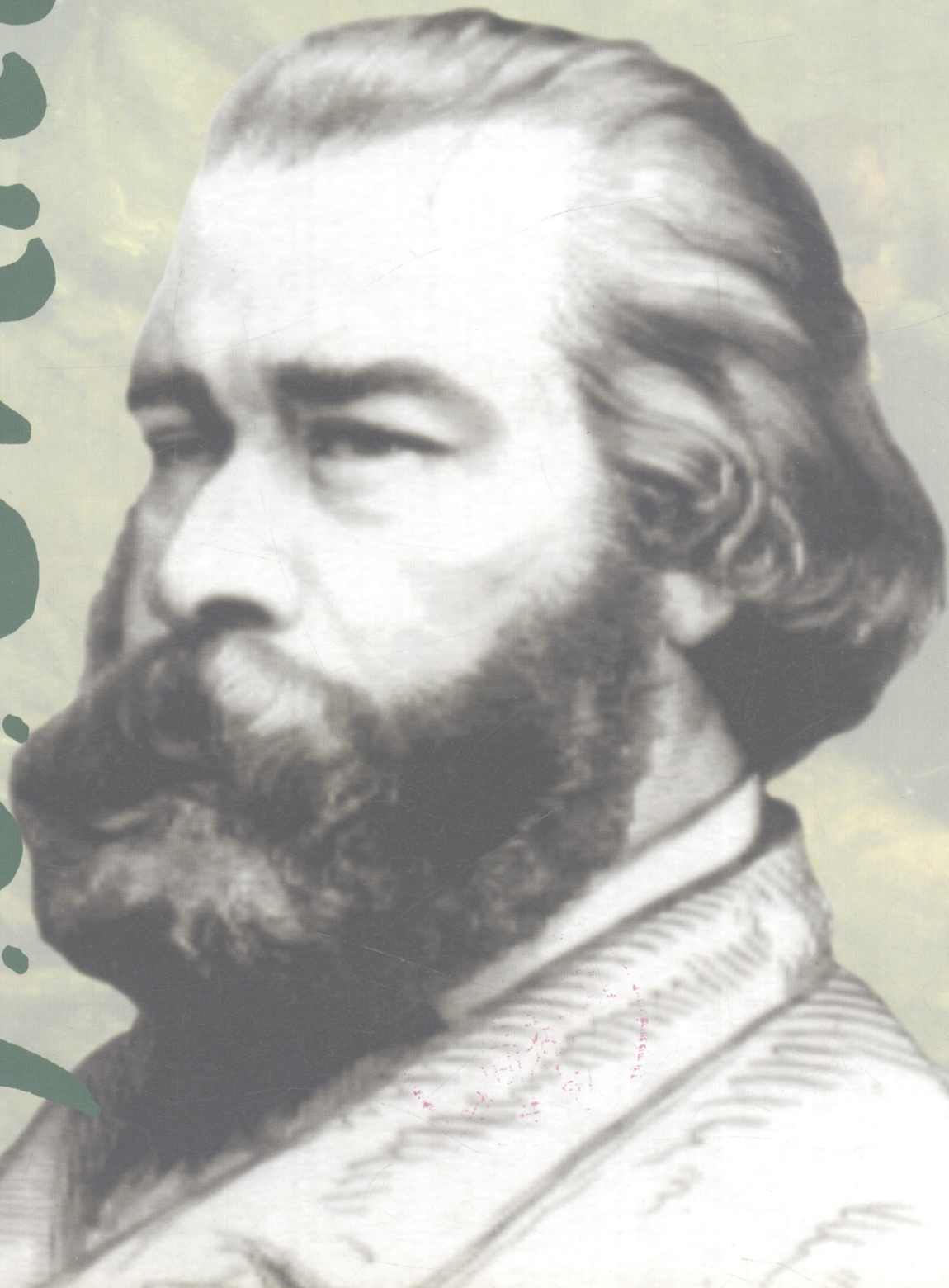
J231.9/14/5

西洋美术家画廊——⑤米勒

米勒在19世纪中期的法国画家中，是风格最为独特的画家之一。出身于农家的米勒，早年曾为找出自己的画风而经历过一段痛苦的摸索时期，但是很快他就发现到他在描绘农民方面的惊人禀赋。米勒画笔下的农民，散发出一种田园画所没有的庄严与崇高，就如同传统宗教绘画中所描绘的耶稣基督与圣母玛利亚一样，投射出伟大的光环。

米勒描绘农民的画，一开始曾引起激烈的争议，但接近晚年时，这些作品却得到世人高度的评价，单是他最有名的作品《晚祷》的复制品就无可数计。米勒的天赋让他赢得19世纪最杰出的素描画家之名，而他晚年时期的风景画，也同样得到极高的评价。

J.M.W. Milllet

以写实主义描绘农民生活

PEASANT PAINTER

出身于农家的米勒，将他的才华投注在描绘农村的劳动农民上。他为当时社会动荡的法国带来了新的艺术主题，写实主义与当时革命性的崭新风格逐渐为大众所接受后，也奠定了米勒在艺术史上的崇高地位。同时，他笔下的法国农民也在绘画史上留下了不朽的尊严。

让-弗朗索瓦·米勒 (Jean-françois Millet) 于1814年10月4日生于法国诺曼底一个叫做葛胡希 (Gruchy) 的小农村里，家中世代务农，尚称小康。他是家中的次子，父亲是教会的风琴师兼圣歌队的指挥，亲戚中有医生和神父。他的家庭非常重视孩子的教育，因此，小时候的米勒虽然也需要帮忙农事，但他所受的教育却不曾间断过。在所有的学习科目中，米勒最喜欢拉丁语与文学，而童年时期对文学的这份爱好也陪伴他一生。另一方面，米勒从小就展现出绘画天分，

1833年被送到瑟堡去接受专门的教育。瑟堡是离米勒故乡最近的都市，米勒成为当地肖像画家莫西尔的学生。两年后，他转到瑟堡另一位画家兰克罗的画室继续学习。兰克罗最擅长战争画，是当地美术馆的研究员。这个美术馆所收藏的17世纪荷兰及西班牙大师的作品，成为米勒最常学习的对象。

年轻时在穷苦中挣扎

年轻的米勒虽然还在学习阶段，但也经常返乡帮忙农作。在米勒的父亲去世两年后的1837年，他有机会到巴黎继续学习绘画。这一次使米勒的才华得以飞跃的巴黎之行，除了瑟堡的奖学金外，还是仰仗母亲跟祖母的资助才能实现。在巴黎，他进入了法兰德斯的波萨尔

Musee Thomas Henry

▲ 1841年的自画像，坚定望向前方的视线，表现出青年坚强的意志。

艺术学校就读，成为德拉侯希 (Paul Delaroche) 的弟子。德拉侯希是著名的历史画画家，擅长通俗的历史画。与老师画风格不入的米勒，终于在1839年离开了美术学校。次年，他回到了瑟堡市，开始以绘制肖像画谋生，但却不如预期般平顺。有一次，他受托为已故的前瑟堡市长绘制肖像画，完成后却因画像与本人相距甚远而遭对方拒收。为了赚取生活费，有一段时间，米勒甚至还画过招牌。

1841年11月时，米勒与瑟堡市内一家裁缝店老板的女儿宝琳·维茜尼·

奥诺结婚，婚后两人一起搬进了巴黎的新居，然而这对新人仍无法摆脱贫穷的纠缠。结婚三年后，二十三岁的年轻妻子宝琳不幸罹患肺结核，于1844年4月病重不治而去世。同年，米勒返回瑟堡市，随即认识了替人帮佣的十八岁新伴侣卡特丽妮·卢梅尔。米勒跟卢梅尔虽育有九个孩子，但是到1875年米勒逝世为止，他们的婚姻始终不被教会承认。他们在1853年所举行的婚礼，其实不是在教会举行的。

1845年，米勒在卢尔布住了一段时日后，又带着妻子卡特丽妮回到巴黎定居。但他想要成为成功肖像画家的梦想却依旧遥遥无期。不久，他放弃了肖像画，开始改画一些以神话或田园风光为主题的时下流行作品。一段时间之

Private Collection, Christie's / Bridgeman Art Library

Louvre, Paris / Bridgeman Art Library

MILLET'S MASTER

米勒的老师

米勒在巴黎波萨尔艺术学校就读时的指导老师保罗·德拉侯希（1797—1856年）一度相当有名，但名气很快便走下坡。德拉侯希擅长描绘与英国历史有关的史诗名作，当沃尔达·史考特大臣的历史小说大卖后，德拉侯希的作品也连带地赢得许多法国人士的喜爱。德拉侯希的作品相当地写实，对细部的描绘更是细腻，作品中的人物看起来就像是真人大小的蜡像。在他描绘英国历代女皇及国王的作品中，像《伊丽莎白一世之死》、《打开查理士一世棺木的克劳姆维尔》以及《珍·格雷的死刑》等代表作，不但受到当时法国一般大众的喜爱，1830—1840年间，这些带着些许感伤并且有着历史典故的作品，在欧洲也相当有名。但自从德拉侯希死后，他的名气也随着一落千丈，直到最近，他的作品才又再度受到世人的肯定。德拉侯希虽然曾经是米勒的美术老师，但从米勒的作品中却见不到丝毫德拉侯希画风的影子。不过如果仔细深入研究的话，就不难发现，假使年轻时代的米勒没看过德拉侯希的细腻表现手法，他也不会找到自己独特的写实主义风格。就这一点看来，德拉侯希依旧居功厥伟。

AKG London

Guildhall Art Gallery, London / Bridgeman Art Library

▲ 这件作品的正式名称据说应为《珍·格雷的死刑，1553年7月9日至18日》。名称里的日期代表珍·格雷女王在位的时间。

▼ 米勒之妹爱蜜莉的半身肖像画。这件素描习作是米勒最杰出的肖像画之一。

▲ 这是米勒晚年后期作品《葛雷维尔教堂》（1871—1874年）的习作。画中是米勒童年故乡的田园风光。有一些专家认为，画中鲜明的运笔方式可能是受到当时来到巴比松造访米勒的年轻画家们（之后的印象派画家）的影响。

▲ 这件作于1835年的石版画，把德拉侯希年近四十的容貌特征，描绘得维妙维肖。

后，米勒的心血总算没有白费，1847年间，他灰暗的前程开始出现了一道曙光。他的作品《从树上被救下来的伊底帕斯》首次入选官方沙龙，同时，他也结识了保罗·杜杭-雨尔等当时艺术界有影响的人士，拓展了他在美术界的人际关系。（杜杭-雨尔后来因支持印象派而闻名。）

在农民画上发现天赋

1848年米勒的绘画风格出现了急遽的转变。这时，米勒终于找到了自己最拿手的题材，让他走出窠臼，开创出独特的自我新天地。这些作品与当时流行的画作风格迥异，充满了前所未有的活力与原创力。另外还有一个原因，就是法国社会的巨大变动。这一年，二月革命爆发，法王路易·菲力普被放逐，胜利的共和政府进驻巴黎。这一连串的政变，让他得以将日常劳动者形象的新主题带进绘画中，并取代历史、文学以及神话这些老旧的题材。同年的沙龙展中，米勒展出了他有生以来的首幅巨作，也是首次以农民为主题的作品《簸谷者》，成功地表现出当时农民真实生活的一面。这件作品在沙龙展结束后随即成为新政府的大臣亚历山大·鲁德罗兰的收藏品。米勒因此发现了自己的天分，并以这个时期为分界，开始以这类描绘农民辛苦劳动的作品为主，但

Musee Thomas Henry, Cherbourg / Giraudon

THE BARBIZON SCHOOL

巴比松画派

19世纪初期，已有许多艺术家在枫丹白露森林中建立自己的画室。刚开始时，这些艺术家最喜欢聚集在夏伊村周边地区，但是到了1825年，邻村的巴比松成了艺术家们的新宠。所谓“巴比松画派”就是指40年代住在巴比松一带的一批法国籍风景画家。他们为风景画注入了一股新鲜的气息，这个新绘画方向可能是导引印象派出现的先驱。虽然如此，巴比松画派的画家们，并不像印象派画家有到户外写生的习惯，所有的画作几乎都是在画室内完成的。当时巴比松画派的灵魂人物就是米勒的好友帖迪奥·卢梭（1812-1867年），米勒的成功也要归功于他的热心帮助。除了米勒跟卢梭以外，巴比松画派的画家还有杜比尼（Charles-François Daubigny，严格说来，他并没有住在巴比松）、迪亚兹（Narcisse-Virgile Diaz）、查克（Charles-Émile Jacque）以及特瓦雍（constant Troyon，以牛为主题的画作居多）等。到了1870年，造访巴比松的海外艺术家（以美国跟英国人居多）

愈来愈多，已经超过了法国艺术家，使得巴比松变得热闹非凡。而自从巴比松的人气高涨之后，它的周边地带也诞生了不少艺术文化村。现在巴比松依旧吸引许多观光客到此造访，但是米勒生前的巴比松风貌已不复存在。

Haags Gemeentemuseum, Netherlands / Bridgeman Art Library

▲ 《米勒在巴比松的家》是描绘1900年某日晴朗午后的风光，由擅长风景与海景的荷兰画家威森布鲁克所画。

Artist's Life

Mrs H Lee Higginson / Museum Fine Art, Boston

▲ 米勒的第二任妻子卡特丽妮·卢梅尔是这幅黑色蜡笔肖像画的模特儿，作于1849年。

◀ 《穿着家居服的宝琳·奥诺的肖像画》(1843年)。这是米勒在第一任妻子奥诺去世前一年为她所绘的肖像画，画中女子显得非常优雅恬静。

▶ 《从树上被救下来的伊底帕斯》(1847年)是米勒首次入选官方沙龙的作品，也是米勒少数古典题材的作品之一，其中可明显看出文艺复兴风格的影响。

此后的几年里，他还画了一些神话主题的作品。

米勒从来没有向人透露或发表过对二月革命的看法，但他的友人当中，就有数位是共和政府的忠实支持者。新政府上台后，曾经保证要让画家的未来充满远景与希望。后来，米勒就接受了政府的委托，绘制旧约圣经中有关哈该与以实马利的宗教绘画，但结果完成的却不是这些画作，取而代之的是作品《干草工人休息》。而米勒就是利用这份收入，在1849年时搬到了巴比松。巴比松位于巴黎东南方郊区，距巴黎约有五十公里，是枫丹白露森林内的一个村庄。当时，首都巴黎的政情相当不稳定，市民不但随时可能受到战乱的波及，还有可能染上正在蔓延的霍乱。为此，米勒才会想到要搬到巴比松，希望家人能远离巴黎的战火，居住在一个安全的地方。米勒搬到巴比松不久，即写了一封信给友人，信中提道：“我打算暂时住在此地。”但在这个艺术家云集的人文村庄，米勒很快就找到了同好，并跟他们熟悉起来，遂

决定在此定居。之后，米勒除了在普法战争(1870-1871年)期间，为了躲避战火而回到瑟堡以外，他的下半辈子都在巴比松度过，直到去世。

自从米勒搬离巴黎之后，生活变得更加困苦。为了谋生，他曾与政府官员兼艺术收藏家的友人桑瑟订立契约，桑瑟定期提供米勒金钱与绘画材料，而米勒所完成的绘画或素描则交由桑瑟转卖给画商。此外，住在巴比松的友人也给予米勒不少经济方面的援助。这些友人当中，以在50年代相当富裕的画家特奥多·卢梭(Theodore Rousseau)对米勒的帮助最多。当时许多美国籍画家与收藏家经常造访巴比松，卢梭就曾经假借美国富商的名义高价买进米勒正在画廊展示中的作品。(后来米勒的作品在美国成名并大受欢迎。)米勒搬到巴比松的头十年，虽然来自各方的援助不断，但是依然必须忍受贫苦的生活。

National Gallery of Canada, Ottawa

1814 出生于法国诺曼底半岛葛胡希村内的一个小康农家。

1833 前往瑟堡市，跟住在当地的肖像画家莫西尔学画。

1835 成为擅长战争画的画家兰克罗的弟子。

1837 赴巴黎习画，就读于波萨尔艺术学校。

1840 返回瑟堡市，成为肖像画家，并以此谋生。

1841 跟瑟堡市一家裁缝店老板之女宝琳·维茜尼·奥诺结婚。婚后，搬到巴黎新家居住。

1844 奥诺因罹患肺结核，于二十三岁时病逝。之后，米勒再度回到瑟堡市。

1845 替人帮佣的十八岁的卡特丽妮·卢梅尔成为米勒的新伴侣，两人再次搬回巴黎居住。

1847 作品《从树上被救下来的伊底帕斯》首次入选沙龙展。

1848 开始绘制农民画。画展中成功之作《簸谷者》，为米勒打开了全球知名度。二月革命爆发。

1849 搬到巴比松。

1857 作品《拾穗》在沙龙展中引发正反两面的评价。

1859 完成作品《晚祷》。

1860 名气高涨。与两位比利时画商签约。

1864 作品《牧羊女》展出大受赞誉，使米勒的声誉攀上顶峰。

1867 特奥多·卢梭购买了米勒在巴黎万国博览会中展出的作品《接枝的农夫》。

1868 开始绘制晚年主要的系列作品《四季》。获颁艺术勋章。

1875 与病魔缠斗两年后，逝世于巴比松，葬于夏伊村的教堂墓园。

而雪上加霜的是，米勒的作品在沙龙展中也遭受到两极化的评价。即使米勒曾公开澄清，绝未在作品中加入任何政治色彩，但当时评论家还是站在自身的社会立场妄下断语，毫不留情地批评米勒的作品。在那些保守派评论家眼中，农民是社会秩序不安的潜在因素，而米勒的画作粗俗不堪，正容易引起社会不安。另一方面，左派评论家却认为米勒的作品在呈现出艺术进化的同时，也传达出劳工们的伟大与尊严。此外，就纯粹以艺术价值的角度来评断的一般大众，对米勒的作品也出现褒与贬两种极端的论调。例如，以米勒在1850年所公开的作品《播种者》来说，当时就有人说：“多么富有诗情画意的美丽作品啊！”但另一派则批评说：“这只是一件主题交代不清的随兴之作。”

成功与声名

进入1860年后，米勒的绘画之路开始顺遂。他的作品成为许多收藏家竞相购买的对象。而为米勒开启幸运之门的，却是两位比利时画商布朗与斯泰凡斯。1860年时，米勒跟这两位画商订下契约，同意每年卖二十五件作品给他们。

National Museums and Galleries of Wales

AKG London / Erich Lessing

▲ 米勒晚期以四季为主题的系列作品，充分展现他成熟的技巧，图为最后一件作品《冬》（1868-1874年）。简洁而有力地阐述出米勒的思想“严苛的生活是大自然对人类的试炼。”

◀ 《牧羊女》（1863年）的中心人物形象描绘，展露出含蓄而高雅的女性姿态。背景的鲜明色彩在1864年的沙龙展中，获得参观人士的好评。

▶ 1867年巴黎万国博览会为米勒举行画展。展览会中除了绘画作品外，还展出许多工艺品。这件铜版画作品是描绘穿着盛装的参观人士正在欣赏雕塑作品。

REVOLUTIONARY EVENTS

革命运动与政局动荡

米勒生于法国政治混乱的时代，当时政局动荡不安，变化不断。

1815年拿破仑·波拿巴失势，革命之前的波旁王朝复辟。首先登基的是路易十八，接着其弟查理十世继位。但是查理十世的高压统治引发了1830年的7月革命，他退位后，由路易十三世的直系血亲路易·菲力普继位，建立了所谓的“七月王朝”，一直持续到1848年2月，因拒绝接受选举修定案而成为导火线，再度引发革命。

这一年，欧洲各地纷纷发生革命。推翻路易·菲力普政权的新共和政府被称为第二共和，从历史的记载来看，第二共和政府到1852年为止，维持了四年。但是这段时期，握有法国实际政权的其实是路易·拿破仑（拿破仑·波拿巴的外甥）。他于1848年12月被选为法国总统，但从1852年12月时起，他就自封为皇帝，开始第二帝国。1870年，路易·拿破仑在普法战争中被普鲁士军俘虏，第二帝国瓦解，进入了第三共和时代。而第三共和政府则一直持续到1940年法国再度被德国占领为止。

Louvre, Paris / Bridgeman Art Library

▶ 梅森尼叶 (Ernst Meissonier) 以1848年二月革命为主题，描绘尸体遍布的《莫特列街的防塞》。

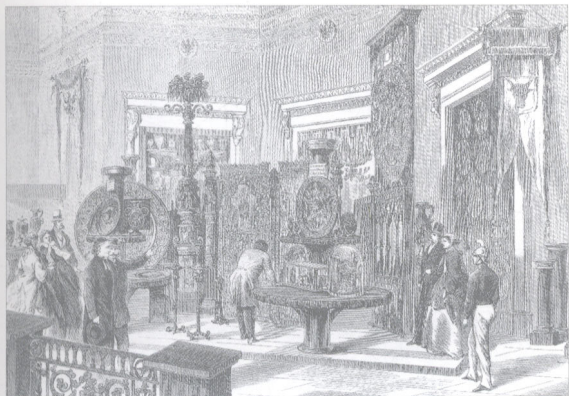
虽然米勒后来因为无法如期交出画作而于1866年解约，但是受这两位比利时画商所主办的画展所赐，米勒的声名远播至全球各地。而米勒

在1864年沙龙展中的作品《牧羊女》却散发出前所未有的吸引人吸引力，造成了轰动，使米勒的声名一度达到了巅峰。之后，米勒的收入渐趋稳定，名气也节节攀升，到了1867年时，巴黎万国博览会为米勒举办了大型个展，次年，获颁艺术勋章。

晚年的米勒，渐渐将心力转向纯风景画的创作上。米勒本来就很擅长风景画，但在以往的作品中，风景都只是画作的背景而已，之所以转变，应该是源自于画家友

人卢梭的影响。米勒在1868年到1874年间，为收藏家弗列德里克·亚鲁特曼绘制了一套以四季为主题的系列作品。在这件米勒晚年评价最高的作品当中，除了第一件作品《春》是纯风景画以外，其余三件作品都画有人物。系列作品中最后一件作品《冬》的主角是一个在野外捡柴的女孩。在这件并未完成的作品中，传达出一种萧瑟凄凉的寂寞感觉，仿佛是看到自己的生命行将到达终点。

1873年，身患重病的米勒已几乎无法再作画了。但是1874年时，他还是受托为巴黎市内伟大的建筑物万神庙绘制内部的守护圣女壁画，结果却仅在完成数张草图之后，于1875年1月20日去世，告别了他在巴比松的六十年岁月。他的遗体被埋葬在巴比松附近夏伊村的墓园中，就在他的好友帖奥多·卢梭的旁边。

AKG London

向劳动者致敬

DIGNITY IN LABOUR

王室与共和派对立而引燃革命战火，普法战争后巴黎成立共和政府。在这动乱的时代中，米勒的作品也遭到保守派与激进派的强烈批判。但是，他对于农民劳动不倦地探求，并未被政治意识形态所迷惑，这样的作法，最后还是赢得了许多人的共鸣。

米勒并不是第一个以农民为主题而留下杰作的画家。回顾法国艺术源流，在17世纪有勒南兄弟 (Le Nain)，回溯到中世纪的话，更可以从许多绘画中找到杰出的范例。而再把范围扩大到西欧美术的话，最有名应该就是16世纪的荷兰伟大画家布勒哲尔 (Pieter Brueghel)，他的农民画温馨而充满活力。农民画发展到19世纪，还曾短暂流行过，但都是一些牧歌式的伤感作品，画中的农民仿佛从未辛苦劳动，一身干净无垢的样子。米勒用截然不同的新手法，画出农民的世界。在传统的宗教感情与进步的社会观念融合之下，画面中呈现出一种壮阔与崇高。米勒是大器晚成的画家，花了很多时间才找到属于自

AKG London

以肖像画维生

与那个时代的大多数画家一样，米勒在刚开始也想成为一个肖像画家。绘画的流行口味不断改变，唯独肖像画，还是有固定的订制量。事实上，在40年代，肖像画的酬劳就占了米勒微薄收入的大半。从《卢弗兰夫人》(上 1841-1842年)及《海军军官画像》(左 1845年)，可以发现米勒的肖像画具有明暗对比强烈、笔触细腻的特征，而且构图简洁有力。1845年以后，米勒就很少绘制肖像画了，但是唯独对于第二任妻子卡特丽妮·卢梅尔的人物素描却没有间断过(本书5页的素描作品是米勒在1849年搬到巴比松后所完成的作品)。

Mus. des Beaux-Arts, Rouen / Peter Willi / Bridgeman Art Library

AKG London

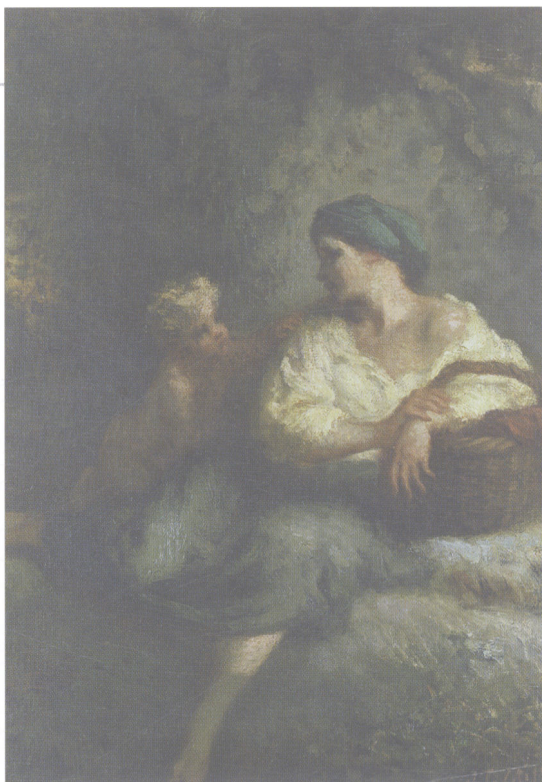
米勒与版画习作

米勒在50年代初曾制作过铜版画。但或许是米勒对技法还不够有自信，因此1855年的沙龙展中并未用真名参展。后来，曾经购买过米勒作品的友人桑瑟建议米勒以铜版画来吸引顾客。在他的鼓励之下，米勒从50年代后期开始到60年代期间，制作了许多版画。当时，一般是将画作的一部分复制为版画，但米勒却常常是先在版画上构想成形，之后再用于绘画中。上为《搅拌牛奶的女子》（年代不详），下图为《缝衣服的女人》（1855年）。

Manson F Backus Coll. / Seattle Art Museum

National Gallery, London / Corbis

米勒与“华丽风格”

1840年中期时，18世纪曾风行一时的洛可可风又再度流行，米勒也得画一些迎合潮流的的作品以换取生活费。这类作品大都取材自神话和寓言，背景则是牧歌式的田园风光，其中有好几幅如《斜躺的裸女》（下）是以神话仙女宁芙和浴女为主题的高雅裸女像。这些作品中所出现的田园并不是劳动的场所，而是气氛悠闲且深具魅力的地方。米勒对于这类形式，曾以轻蔑口吻称之为“华丽风格”。

《轻声细语》（左 约1846年）别名为《农妇与小孩》。

Musee du Petit Palais, Paris / Peter Willi / Bridgeman Art Library

己的世界，但找到之后，便不断的创作出伟大的作品。米勒的著名作品都有一种独特的庄严气氛，都有紧紧抓住人心的真正魅力。不管是艺术家或收藏家，都会深受吸引，米勒也因此成为了当时最具影响力的画家之一。

从米勒生前到现在，世人对他的作品有着各种各样的诠释。有的评论家认为他念旧保守，但也有人认为他是革新派。前者认为米勒的作品正反映了他从

乡下来到都市，因而对田园生活怀旧的保守派思想。而后者则认为米勒的作品是一种为农民宣传请命的激进派作风。米勒所运用的绘画手法，正是传统与新绘画技巧的融合，酷爱古典大师作品的米勒，无疑地已经把他们的特色融入到自己的画作中。另一方面，身为写实主义代言者的米勒，舍弃了长期以来以历史、神话及宗教等题材为主流的“贵族派画风”，改以描绘凡人的日常生活为主。

悲天悯人的胸怀

其实米勒对政治并不太感兴趣。普法战争失利后，巴黎公社短暂执政巴黎期间，曾邀请米勒加入艺术家组织，但被米勒所拒绝。米勒的农民画，是要表达他对这块土地上劳动男女的认同与肯定，而非借此来威胁或讽刺过着安乐生活的富裕人家。此外，从米勒的作品中，也可以看出他长期的苦闷和坎坷的生活体验，他所描绘的世界，是上帝为了惩罚亚当与夏娃所犯的罪，要人类永受艰苦单调的劳动煎熬之苦。然而，这些作品并不在于表现导致革命的不满，只是太平而富裕的世界。米勒曾在他的书简里留下了这样一段话：“即使我知道有被误认为社会主义者的危险，我仍然要先作表白。艺术最令我心动的地方，就在于表现人性。……我不知道什么才是人类真正的快乐，我也不知道这种快乐要到哪里去追寻，因为我从来就没有过

类似的体验。对我来说，可以尽情享受森林原野那一片沉默与静寂，就是我人生最幸福的一刻。”

而“沉默”与“静寂”，正是米勒作品最常让人联想到的字眼。而他最有特色的作品中，通常都是有一两个默默埋头苦干或劳动中暂歇的农民。这些一生仿佛与华服美屋无缘的农人们，在米勒的画笔下却依然表现出堂堂的威严。透过描绘农民的日常生活，也透露出某种严肃的生活态度，借用米勒自己的话来说，就是：“表现一般日常生活的崇高性。”

米勒画中的农民表现出一种崇高的气质，应该是受到普桑（Nicolas Poussin）的影响。米勒年轻时很喜欢去卢浮宫，众多大师的杰作都对他产生影响，尤其是构图简洁、擅于表现崇高气氛而著称的普桑，对他的影响最大。米勒从这些大师的杰作中学到了构图的

方法，并充分地将这种技巧引用在自己的画作上。他常为了一张画，事先绘制无数的草图或素描。这些习作有些是出自于记忆或想象，有些则是以画室中的模特儿为描绘对象。相传他也曾使用过普桑的方法，使用黏土或蜡做成的小人偶，来测试多种构图及光线变化的效果（但传说中的小人偶却一个也没有被发现过）。而且他的创作虽然有少许变化，但基本上还是重复同样的主题，而且会经常花很多年的时间，把一个想法琢磨得更加精纯。米勒热爱大自然，他曾说：

与德加有共通点的粉彩画

米勒用粉彩画草图始于40年代的中期，但真正使用粉彩当媒材，却是在漫长的二十年之后。看这幅《雏菊花束》（上）就可以明白，米勒的粉彩技巧经常表现出独特的创意，他运用了多种不同的笔触，营造出多彩的朦胧效果。这种技巧所带来的效果，在某些方面与米勒之后的印象派画家德加（Edgar Degas）的粉彩画也有相通之处。米勒的粉彩画大多是巴黎的建筑师兼收藏家艾米尔·加维所委托制作的，其中包括《正午》（左 1865年）等系列作品。

Philadelphia Museum of Art / Corbis

农村风景画

米勒自从1849年在巴比松定居，一生执迷于对枫丹白露森林的喜爱。即使如此，米勒真正开始画风景画，却是60年代以后的事情。米勒与巴比松画派的其他画家一样，并不喜欢原封不动的风景写生，也没有想过要描绘令人醉心的森林景致。令他最感兴趣的，反而是凭着速写与记忆所画的农村风景画。其中有些是描绘他从小生长的诺曼底风景，而有些则是维琪（Vichy）周边各种田园风光的速写作品。米勒在60年代时曾为了病弱妻子的健康，数度拜访以矿泉疗养闻名的维琪。当然，米勒的风景画，也不单只有这几种形态，米勒后期的杰作之一《暴风》（右 1871-1873年），描写的是一株被狂风连根拔起的大树。这件作品被某些人认为是描写普法战争中败北的法军。而相当推崇米勒的凡·高，其作品《星月夜》的灵感，应该就是来自米勒这件散发出神奇魅力的作品《星空》（上 1855-1867年）。

杰出的素描才华

19世纪的画家当中，米勒是素描功力非常杰出的一位。有些评论家甚至认为，素描最能发挥他的才华，这样的观点，从很早就已经有了。印象派风景画家毕沙罗曾在1887年写给孩子路西安的信中提道：“米勒的艺术精髓就在素描里。”米勒一生中留下了许多素描作品，从速写到绘画草稿都有。他最擅长的就是使用木炭、蜡笔和黑色炭笔，表现光与影的对比。《归途》（右 1873年）和《田园风景》（下 年代不详）均为木炭素描。

Private Collection /
Bridgeman Art Library

Corbis-Bettmann

“我生来是农夫，死了也还是农夫。”但实际上，他从来没有在户外作过画。而且他的作品都是经过严密思考，完全没有即兴的成份。因此他的画作看起来像是写生的实景，但其实基本上是出自于想象的。

另外，从颜料的运用技巧上，也可以看出米勒具有19世纪画家的特质。米勒用强劲的笔触描绘人物，光与影的对比鲜明。另外为了在画面营造出立体效果，他经常使用一种技巧，在颜料未干的时候就用画笔去拖曳。此外，他所画的人物画，背景通常淡而清爽，画布上的各处，都可以看到米勒各式各样的特有专长。而这些特质，在他以农民为描绘主题的初期就已经看得出来了。米勒的作品《簸谷者》首次在沙龙展出现时，评论家迪欧菲尔·高契就曾赞叹道：“米勒将没含任何松节油或溶剂的颜料像是移植般的涂上画布，像砌砖师傅一样，用这种方法把颜色一层层地叠上去。”

晚年作品

米勒的作品具有坚固的形式和明确的轮廓，构图上也相当干脆。但是到了60年代以后，就像《纺羊毛的少女（欧维涅的牧羊少女）》（右 约1867年）一般，运笔更加奔放。专家认为米勒之所以会改变长久以来的一贯风格，理由应有两点。

第一点是，米勒发现了描绘风景画的新角度，如果要让风景显得更加生动自然，就应该使用轻松写意的柔性笔法。另一个理由是，米勒已经习惯使用粉彩笔，而粉彩笔同样可以达到使画面柔和的效果。

当然，从精确的画面构图转变为全凭直觉而创作，也是所有画家迈入晚年后的共同必由之路。米勒晚年后期的作品之一《找鸟巢的人们》（右 1874年）描绘农夫挥舞着火炬，企图烧死鸟儿的景象，像是一场恶梦情境。

这件作品一点都不像是出自米勒之手。画布上的颜料在米勒尽情挥洒之下，看起来就好像飞溅出来一般，戏剧化的火炬更增添了中央颜料的厚实感。这幅描绘他儿时记忆的作品，有一种异样的强度，让人预知他1875年1月来临的死亡命运。

Louvre, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

Philadelphia Museum of Art / Corbis

颜料完全干了之后，任何釉药也无法抚平那种干燥的状态。再也没有像这样栩栩如生而鲜明的颜料了。”这真是再恰当不过的赞美了。

强大的影响力

米勒作品中的特色之一，就是他那力道强劲的笔法。凡·高曾为之深深着迷，赞许不已，他还曾崇拜得拿米勒的版画作品当作自己创作的参考。

除了凡·高以外，受到米勒风格影响的还有不少人。例如风景画家布丹（Eugène Boudin）初为画家时，便得到过米勒的宝贵建议和鼓励；毕沙罗（Camille Pissarro）所描绘的人物，往往

让人联想到米勒作品中的人物；而米勒简洁精湛的素描功力，也深深影响了修拉（Georges Seurat）。米勒的作品后来更成为共产主义国家的社会主义写实典范，当时有许多描写集体农场生活的画，就是以米勒的作品作为范例。

不可思议的是，达利（Salvador Dalí）的作品里竟然也出现了仿米勒的作品。达利对《晚祷》十分迷恋，于是制作了一件超现实主义版。《晚祷》是米勒在1858年到1859年间所完成的，米勒死后，虽然借这幅作品而声名大增，但另一方面，它所得到的评价，也为米勒的其它作品带来负面的影响。有人认为这件作品带有伪善的气息，因而为米

勒贴上“感伤艺术家”的标签。尽管米勒曾经在书简中写道：“感伤的作品真是叫人作呕。正因为如此，我尽可能地不让自己的作品染上丝毫感伤的色彩。”之后，直到20世纪的1975年至1976年间，米勒的作品出现在巴黎与伦敦举办的大型展览之后，米勒才又重拾往日声名，再度被肯定为是19世纪最有影响力的画家之一。

名作特写

Musee d'Orsay, Paris / Bulloz / Bridgeman Art Library

拾穗

巴黎奥赛美术馆藏 Musée d'Orsay, Paris
THE GLEANERS
1857年
83.5 × 110cm

这是以农民为主题、创造出新艺术价值的经典之作，描绘的是在小麦田里弯腰拾穗的三个农妇。当时，在收割后的小麦田里捡拾散落的麦穗，对贫穷农民来说，是不无小补的收入来源。这件作品首度公开时，曾经遭到来自各界的严厉批判，但不久却又受到法国政府当局的高度评价与肯定。至今为止，世人对这件作品的评价，随着时代的变迁，曾几度游移在肯定与否定中间。

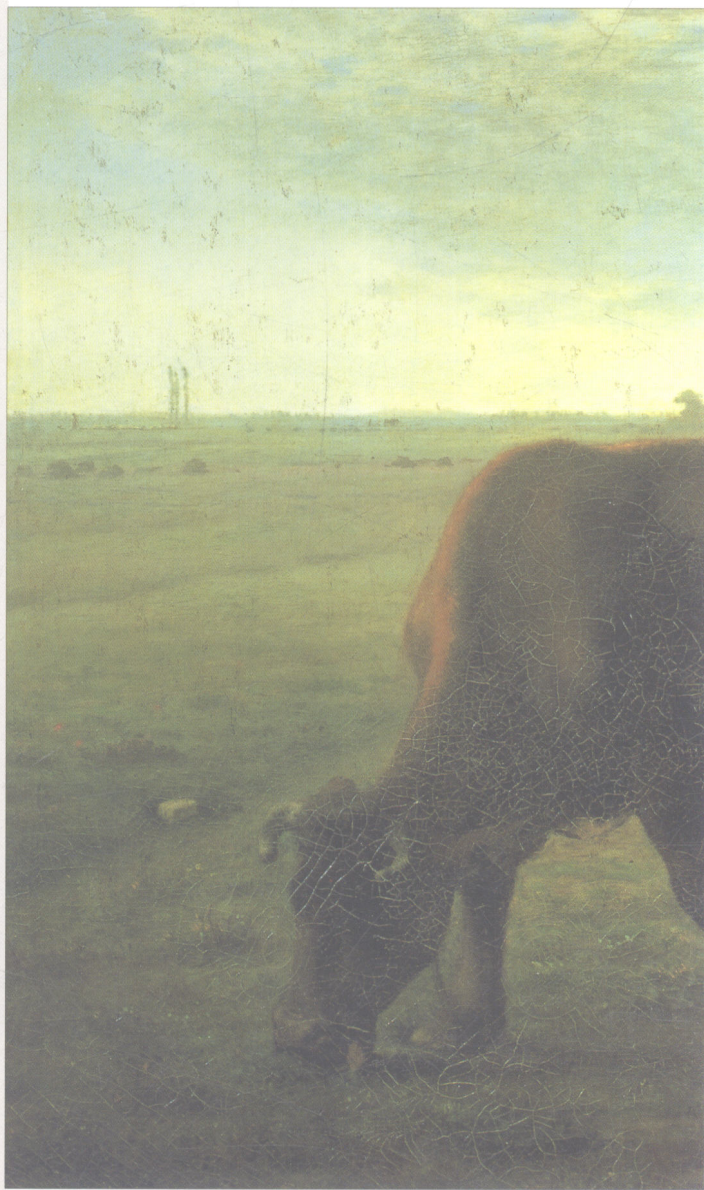
《拾穗》首度出现在1857年的沙龙展中，这一年农民首次拥有参政权，在那些将农民视为革命分子且严加提防的保守派人士眼中，认为这幅画危险且不怀好意。但是到了1914年第一次世界大战爆发后，这件作品却被视为爱国爱家的精神象征，并且被制作成招募自愿兵的宣传海报。虽然至今依然有人批判这是一件感伤之作，但是没有人会否认，它是刻画农村生活的代表作品之一。画中三个农妇的双手与表情隐藏在一片阴影下，描绘出难以言喻的美感，但是她们弯着腰辛苦捡拾麦穗的画面，却宛如古典建筑墙壁上的浮雕般，散发出高雅尊贵的气质。也和背景远处堆积如山的干草堆相呼应。干草堆所暗示的大丰收与农妇的穷苦，形成了强烈的对比。

AKG London / Erich Lessing

▲ 凡·高曾写过这样的话：“我认为，最具现代性的画家不是马奈，而是米勒。米勒为许多画家开创了新的领域。”从《午睡》（1889-1890年）开始，凡·高临摹了许多米勒的农民画。

▼ 静谧、高雅，但不流于感伤的《女人凝视母牛》（年代不详），是米勒描绘农民与大地的典型风格代表作。

Musee de l'air, France / Giraudon / Bridgeman Art Library

优美的背景

远处的地平线上，收割后的金黄色小麦并排高高堆起，农民正把丰收的小麦装上牛车，十分美丽。而这个田园诗般的背景，与画面前方捡拾麦穗的农妇所造成的现实感，成了强烈的对比。

衔接远景与前景的红点

远处地平线中央一位农妇的红色头巾，跟前景中央捡拾麦穗的农妇的红色头巾与袖子前后呼应，使远景与前景产生联系。

远处的小麦看守者

远景中，骑马的人是农园的看守者，他正在看管收割的小麦，以免被偷。

手指向地面的姿势

在欧洲的绘画中，经常可以看到手指向天的画面，这是尊敬上帝的精神性象征。但是捡拾麦穗的农妇所伸出的手指却正好相反，指向大地。

地平线的视觉效果

黄土色的头巾与灰暗的表情，让农妇的脸显得更加结实黝黑，甚至还带着点阴沉的感觉。而头巾的形状与颜色跟女子头部左上方的干草堆相互呼应。从地平线突起的干草堆，对照着地平线下方的农妇。而弯着腰的农妇背部，看起来仿佛像是被地平线压得直不起身来。

雕塑般的厚实感

原本是想强调三位农妇在劳动中的丑陋，但奇异的是，却营造出一种威严的气氛与美感。这种美感来自于简洁有节奏感的轮廓，以及雕塑式的圆实造型。阳光洒落在中间女子的头上，形成了阴暗与明亮的层次，使女子的头部与肩膀更具量感，感觉很坚固厚实。

光线与收割后的麦田

刚收割完的暗浊色麦田里，一片有如光点般金黄色的短麦秆。麦秆上的亮点，代表拾穗者的收获少之又少。

