

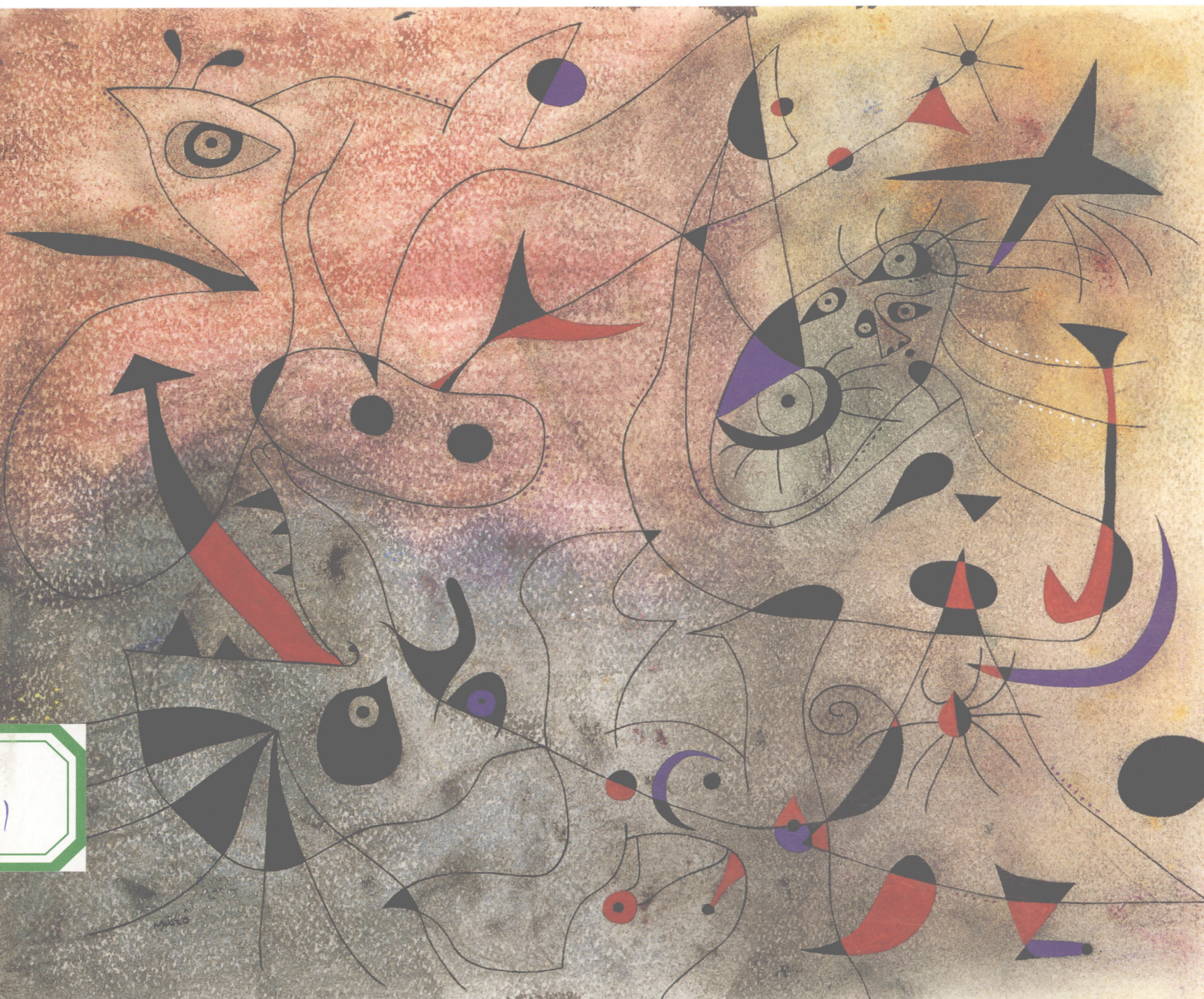

西洋美术家画廊 65

米 罗

Gallery

Miró

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

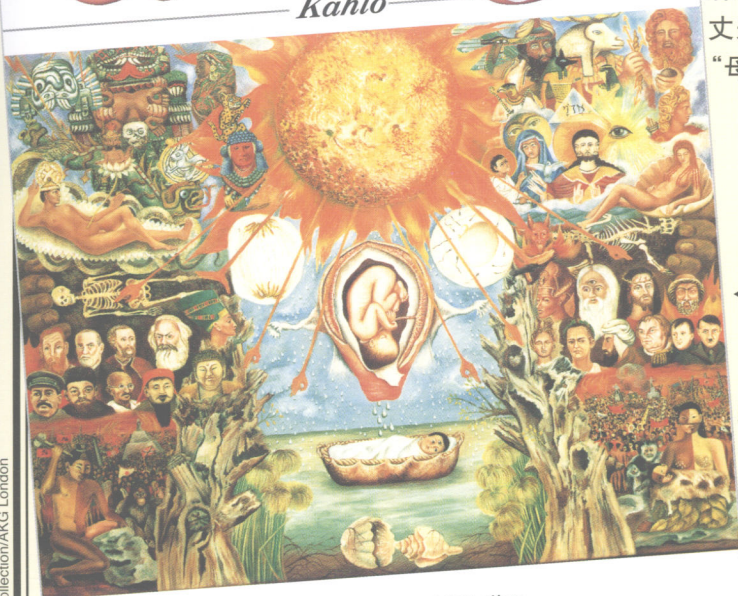

西洋美术家画廊 66

卡洛

Gallery

Kahlo

DEAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

卡洛是现代墨西哥最受欢迎的画家之一，由于交通事故伤及脊椎，在疗养的过程中开始画画，这成为她一生的转折点，最后发展出独特的、混合墨西哥传统与象征主义式的画风。娇小且性感的卡洛深爱墨西哥民俗服饰，照她画家丈夫迪耶哥·里贝拉的说法，她是“母国名誉的化身”。

摩西

61 × 75.5cm 1945年

这件作品表现生与死的壮大循环，以弗洛伊德的著作“摩西与一神教”为根据。摇篮中的婴儿酷似前夫迪耶哥·里贝拉，旁边围绕着阿斯铁加诸神与希腊、罗马、埃及诸神、历史上的重要人物们，象征永远的轮回。

Corbis

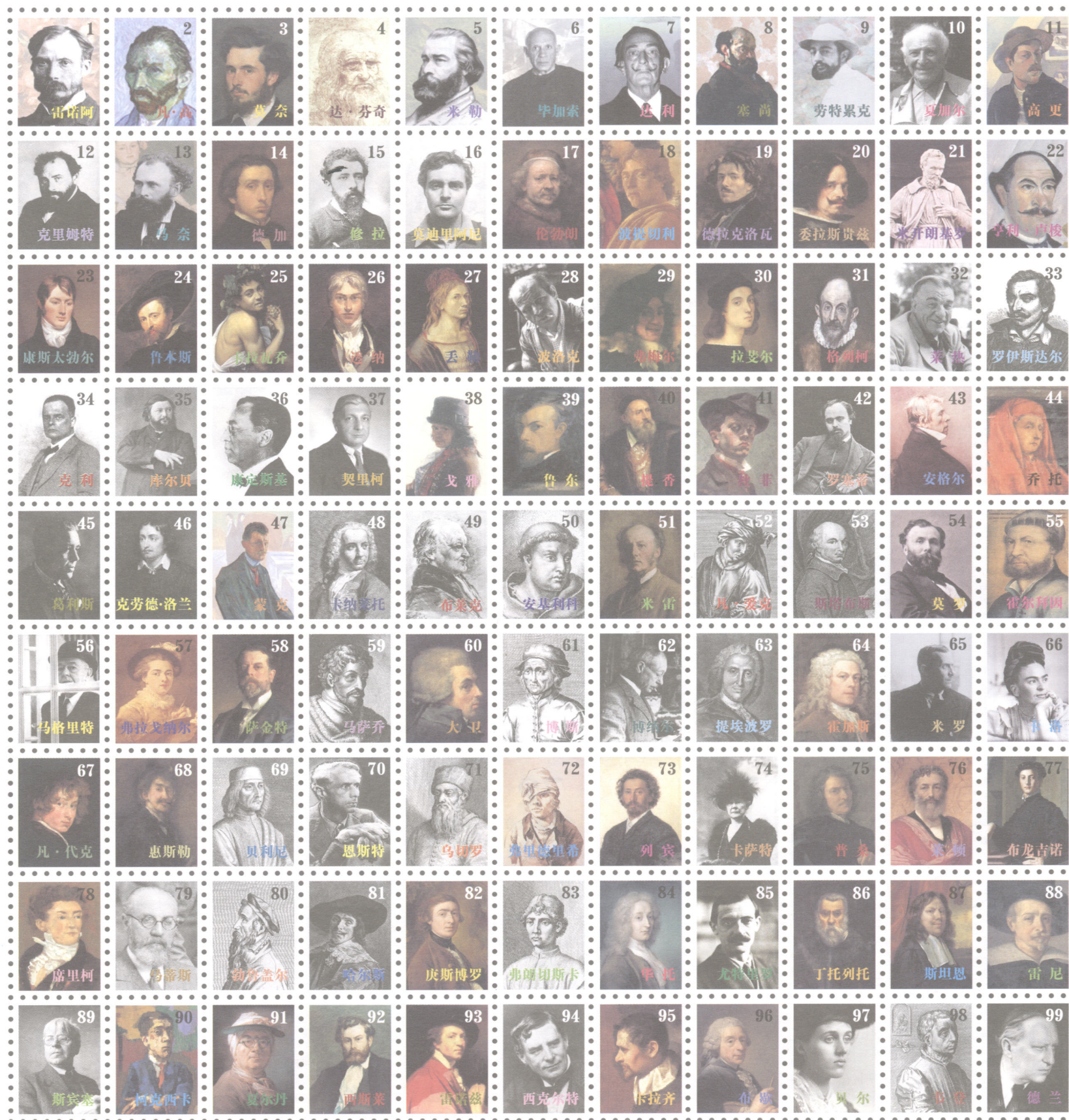
亨利·福特医院 1932年

Fundacion Dolores Olmedo Patino, Mexico City/AGK London

9

折购书【含挂号邮资】

- 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。
- 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021 电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。
- 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

65 米罗

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

自由的灵魂

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

嘲笑无边的空虚

名作特写

14

MASTERPIECE

哈乐群的狂欢节

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 耕地 20

■ 吠月之犬 22

■ 晨星 24

■ 蓝色之金 26

■ 1968年5月 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

米罗美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-776号

西洋美术家画廊 65 米罗 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/姚万来

监印/赵岫山 欧阳彬

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/2002年4月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0324-7/J·134

定价/15.00元

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 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 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 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 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 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯科
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	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 Dufy 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 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

米罗与毕加索、达利是20世纪世人最熟知的三位西班牙艺术巨匠。相对于毕加索宛如魔鬼般的天才和达利病态的魅异，米罗的灵魂无疑是西班牙三杰里最为真挚自由的一位。上个世纪20年代，米罗在巴黎定居后结识了多位志同道合的友人，凭借其杰出的才华，他成为其中重要人物之一。受到1924年布雷东《超现实主义宣言》的影响，米罗一头栽进了超现实主义，并成为代表性画家。但不能仅以超现实主义来概括米罗的创作。看见他的作品，往往会被它纯朴天真的诙谐所打动。米罗认为，只有摆脱悲观性格，才能发挥幽默，这是一种反应，而非与生俱有的本领。米罗的作品，色感与彩度力道兼备，创作原点几乎是不经渲染与装饰的纯感与原性，结果却能自成鲜亮的“活色”与愉悦的装饰性；造型生动鲜活，随手把没有生命的形象幻化为具有生命动态的原型，仿佛是赋予无机的造型世界以有机生命的造物主。

自由的灵魂

FREEDOM IN THE SOUL

从许多方面来说，米罗一直和故乡加泰罗尼亚保持着密切联系；虽然深受法国、西班牙的影响，加泰罗尼亚的精神却丝毫不被左右。

Hulton Getty

霍安·米罗（1893-1983年）是西班牙人，对他来说简直是一种侮辱！他是道道地地的加泰罗尼亚人。加泰罗尼亚位于西班牙东北部，拥有足以炫耀的固有语言与文化。米罗于1893年4月20日出生于加泰罗尼亚的主要都市巴塞罗那，在工匠们的围绕下成长。米罗的父亲是金银工艺师兼钟表匠，而幼年时经常与米罗相处的外公，则是巴塞罗那南方约一百六十公里马罗卡岛帕耳马地方的家具工匠。

米罗从小体弱多病，并不喜欢读书，惟独对绘画表现出兴趣，因此七岁时父亲送他去学画。虽然留下了几本孩提时代的素描簿，里面却只有一些熟练但不特别显眼的巴塞罗那与帕耳马的素描写生，当中更看不出任何征兆，显示日后成为他的作品所具有的独特创意与新奇性等特征。

米罗十几岁时就下定决心要成为画家，和其他想成为画家的小孩的双亲一样，米罗的父母也非常震惊，主张他应该好好读书，找一份“正当”的工作。1907年，米罗的父亲送他进入巴塞罗那商业学校就读经营与会计。虽然勉强进入学校，米罗却又偷偷地进入毕加索的母校拉柳贾美术学院，跟从约瑟夫·帕斯科与风景画家莫德斯特·乌赫利学习绘画。

饱受饥饿之苦

1910年从商业学校毕业，米罗的父亲就为

▲ 巴塞罗那市中心，Puerta del Borne的圣玛利亚教堂。约摄于米罗出生时。

► 小时候的米罗（图右）与双亲、姐姐。

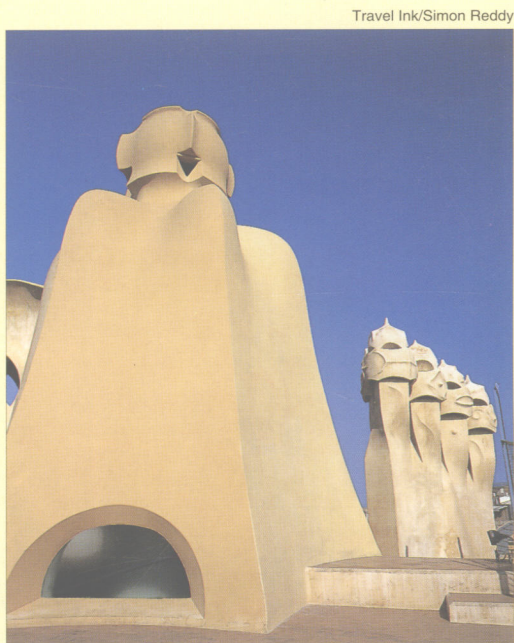
Francisco Catala Roca/Sygma

CATALONIA

加泰罗尼亚

米罗与毕加索的故乡加泰罗尼亚位于西班牙东北部，北邻法国、东临地中海、西接比利牛斯山脉。由于地理上的孤立与独自的语言（与西班牙的官方语言加斯提列语比起来，较接近法国的普罗旺斯方言），加泰罗尼亚人自古以来就拥有极强的自信心。12世纪时加泰罗尼亚虽与阿拉贡王国成立联合王国，仍保有相当的自治权。14、15世纪的繁荣，确立了主要城市巴塞罗那在地中海的重要港口地位。进入18世纪后，由于西班牙继承战争的结果，菲利普五世废除了加泰罗尼亚的自治权，到1932年才又承认了加泰罗尼亚共和国，恢复了某种程度的自治，但任何鼓吹完全独立的运动仍被压制，1939年佛朗哥将军的法西斯政权又夺走了所有的自治权。直到1978年西班牙实行新体制，加泰罗尼亚取回部分的自治权，两年后其设置的立法议会才被承认。

► 位于巴塞罗那的米拉宅邸屋顶上的石烟囱。有机式的曲线是加泰罗尼亚最伟大的建筑家高第典型的设计。

Travel Ink/Simon Reddy

AKG London/Cameraphoto Epochie

▲ 米罗于1955年访问了意大利的佛罗伦萨，照片中是在圣马可广场喂食鸽子的米罗。

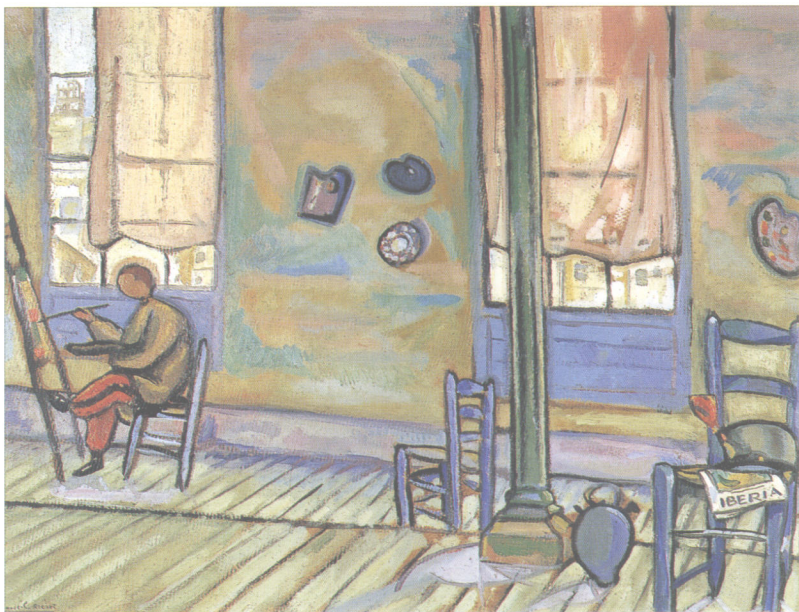
► E·C·李卡特（1893—1960年）的作品《与李卡特共用工作室的米罗》（1917年）。作品中可看出工作场所非常狭小的情形。

他在巴塞罗那的达尔蒙·伊·欧力杯拉斯制药公司找到管理帐目的工作。但米罗讨厌这项工作，甚至在几个月后还因此得了忧郁症，加上原本体弱多病，米罗的父亲终于放弃要他从商的想法。

1912年，米罗克服了各种疾病，进入巴塞罗那的弗朗西斯科·加利所经营的私人美术学校就读。在当时，加利的思想非常前卫，并不拘泥于现代绘画的特定流派，将每个学生视为独立个体而不只是艺术家来教导。然而，即使米罗的作品深受加利赞赏，米罗的父亲依旧不相信儿子会成为一个成功的画家，坚持他应该从事更安定的工作。米罗对父亲的反抗，使得父亲在他毕业后便终止了经济上的支援。米罗靠着姐姐微薄的资助，和加利学校的同学E·C·李卡特（1893—1960年）在巴塞罗那租了一个小小的工作室，在贫苦的生活中继续追逐艺术梦想。1917年，米罗作品被前卫的画廊经营者约瑟夫·达尔蒙看中。达尔蒙是个具有先见之明的人物，于1912年首次举办

立体派作品展。达尔蒙提议米罗举办个展，展览在1918年2月开幕，共展出了六十四件画作与许多素描。但是米罗半抽象的风景画及野兽派风格的强烈用色，都是当时巴塞罗那画坛所无法接受的。不仅如此，前来达尔蒙画廊参观的群众中，就有人故意破坏好几幅作品。不用说，展览到最后一幅画也没有卖出去。

在这挫折的打击下，米罗动身前往位于他拉勾纳县的别墅蒙洛奇农场，在那里米罗几乎没有创作，只是一味地沉思，度过了清寂的一

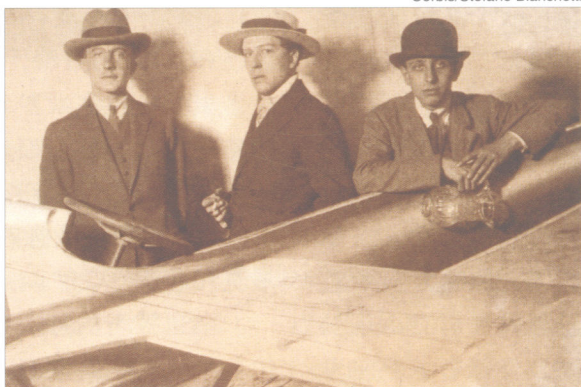

Collection of F.X. Puig Rovira/The Bridgeman Art Library

▲ 《蒙洛奇的乡下风景》(1916年)，描写了蒙洛奇农场周边的景色。米罗在长大成人后也经常回到这里。

► 米罗的友人、法国的诗人们：安德烈·布雷东、保罗·艾吕阿、罗伯·德斯诺司。1923年摄于巴黎蒙马特，与博览会上的道具飞机合影。

Corbis/Stefano Bianchetti

年。虽然确定他在那里完成了四幅朴素的风景画，但这批画作和他之前或之后的作品几乎都没有任何共通点。

1920年米罗第一次前往巴黎，寄宿在一个卡塔罗尼亚人的家庭里，母亲给他的些许零用钱，只够支付房租而没办法租用工作室。

巴黎的知性、艺术刺激

米罗很快就进入了巴黎的艺术圈，与毕加索结识并受到肯定，加上达达主义的领导者特里斯丹·查若的鼓励，米罗开始爱上巴黎，在心中发誓要定居下来。

翌年（1921年）米罗想办法筹了一些钱，在布洛梅街租了一个小小的工作室。之后在这里的六年间，米罗才逐渐崭露头角并开花结果。

米罗曾留下这样的纪录：“在布洛梅街的生活充满友情，经常与志同道合的朋友们激荡灵感并热烈讨论。”当时与米罗来往的作家、画家、知识分子，都可说是20世纪初欧洲文化界的名士，如马克斯·贾克伯、安德烈·布雷东、诗人保罗·艾吕阿、罗伯·德斯诺司、皮耶·若佛第、艾兹拉·庞德、亨利·米乐和小说家海明威等等。

即使巴黎充满知性与艺术的刺激，米罗却仍得不到经济与艺术评论上的肯定。1921年4月，米罗在巴黎的拉·立可努画廊举办个展，结果一幅画也没有卖出去。米罗虽然很失望，但并没有气馁，在很久以后再度回想起这段往事时，曾留下了这样的感想：“那次个展虽然没有引起太多反响，那些即使少数但鼓励我的人，却让我怀抱了更大的希望，并且给我信心相信自己一定会成功。”

1924年布雷东发表第一次《超现实主义宣言》，米罗狂热地一头栽入研究这个理论，并马上依据这项新方法创作了许多作品，其中最引人注目的当属《哈乐群的狂欢节》。根据日后米罗的说法，这些作品并不是靠梦境、酒或毒品得到灵感，而是来自当时饱受饥饿之苦的幻觉。虽然米罗这时的确非常穷困，但他手边一直都留有足够回西班牙的现金。因此针对这种说法，有些美术史家认为米罗对其过去多多少少都有夸大粉饰的倾向。

被内战玩弄的命运

1929年10月，米罗与皮拉·朱科萨结婚，并在女方的故乡马罗卡岛举行结婚典礼，之后他带着新娘回到巴黎，九个月后其妻产下第一个、也是惟一的女儿——玛丽亚·多洛斯。

在多洛斯出生的同时，西班牙政局正产生剧烈变化。1930年8月，普力蒙·德·里贝拉的独裁体制被推翻，诞生了新的西班牙共和国。新政府赋予长久以来追求独立的卡塔罗尼亚前所未有的自治权利：可以拥有独立的地方政府与行政机关。基于这样的自由情势，在巴黎梦碎的米罗决定回到巴塞罗那。米罗对巴黎失望的理由包括艺术上与经济上的问题。当时超现实主义者分裂成好几个流派而互相攻击，米罗

Hulton Getty

▲ 1930年1月，普力蒙·德·里贝拉（中）辞职，让西班牙拥抱了迎向自由的希望，但新共和国在谎言中落幕，西班牙随即陷入内乱。

Galerie Beyeler Basel/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

▲ 《变身》（1936年），画中米罗尝试描绘被西班牙内乱强迫变节、拼命挣扎、试图苟延残喘的国民。

► 照片中戴眼镜、留小胡子的男人是美国的小说家海明威（1899—1961年），他于西班牙内战时，担任美国报社的特派员。

不得已只好从超现实主义运动中抽身，也因此，养家糊口就更加困难了。1932年春天，米罗带着妻小搬回巴塞罗那与母亲同住（父亲早于数年前已去世）。

解决了眼前的经济问题后，米罗将家中阁楼改装成工作室，接连三年间皆埋头于实验新的绘画材料上。他利用捡来的漂流木或人工废弃物等创作立体雕塑作品，还用纸板、纸张做拼贴，又在隔热吸音板、铜板、砂纸等各种材质上作画。

米罗虽然对政治没有兴趣，但到了1935年的春天，他也不能再无视于周围环境的骚动：极右派赢得了选举，左翼阵营以全面性的罢工与之对立；虽然前内阁允诺了卡塔罗尼亚的自治，但新政权破坏了这项协定，这件事成为引发大众反抗的导火线，示威随即被残酷地镇压住。西班牙全国包括卡塔罗尼亚的前景都一片灰暗，左右派的冲突看来是不可避免了！

1936年7月西班牙内战终于爆发，米罗带着皮拉与多洛斯回到巴黎。他以为祖国的动乱会在两三个月内平复，因此寄宿在一家小旅社，没想到内战直到1937年1月还没有结束的征兆，米罗才死了回国的心，从旅社搬到小公寓。由于公寓内并无空间作画，因此米罗只好借用皮耶画廊的二楼进行创作。即便在如此艰难的情况下，这时期米罗的绘画事业反而急速成长，逐渐有少数艺评家与收藏家支持他。

《星座》系列的成功

1940年，汹涌的政治波涛再度打击着米罗的生活，德军逐步占领法国，米罗惟有带着妻

Hulton Getty

Artist's Life

1893 4月20日出生于巴塞罗那的库雷德街四号。

1907 进入巴塞罗那商业学校。同时进入拉柳贾美术学校就读，师事约瑟夫·帕斯科与莫德斯特·乌赫利。

1912 进入弗朗西斯科·加利所经营的私人美术学校就读。

1918 在巴塞罗那的达尔蒙画廊举办第一个个展。

1921 在巴黎与查若·马克斯·贾克伯、安德烈·布雷东、亨利·米乐、海明威等人成为莫逆。于拉·立可努画廊举办在巴黎的第一个个展。

1924~25 受布雷东的《超现实主义宣言》刺激，绘制《哈乐群的狂欢节》。

1929 与皮拉·朱科萨结婚，翌年独生女多洛斯出生。

1932 回故乡巴塞罗那。

1936 西班牙内战爆发，与家人回到巴黎。

1941 完成《星座》系列。在纽约近代美术馆举办大型回顾展。

1942 回到西班牙，在巴塞罗那、蒙洛奇之间生活。

1945 在纽约皮耶·马蒂斯画廊发表《星座》系列。

1947 第一次前往美国，在辛辛那提的露台广场大饭店绘制壁画。

1956 移住马罗卡岛的帕耳马，住在约瑟夫·路易斯·赛特所设计的工作室内。

1975 于巴塞罗那设立米罗美术馆，翌年正式开馆。

1983 12月25日于马罗卡岛的帕耳马工作室去世。

THE DREAM STUDIO

梦寐以求的工作室

米罗年轻时几乎都是在条件恶劣的环境下创作，例如巴黎蒙马特的小工作室、家中阁楼改装的房间、还有友人的画廊二楼等等。没有什么物质欲望的米罗，心中惟一所愿的就是一个宽敞的工作室而已：采光优良，可以有足够的空间进行陶器、蚀刻版画、石版画、绢印版画、雕刻等多方面的制作。1952年，米罗利用在美国所赚到的钱在马罗卡岛的帕耳马买了一大片土地，并委托友人约瑟夫·路易斯·赛特设计他理想中的工作室。赛特不负所望完成了一栋作业空间广阔、具有高拱形天井的建筑。建筑物本身完全是典型的加泰罗尼亚样式，有天然石墙并且铺了地砖。米罗于1956年移居于此，直到1983年去世后，这里就变成展示他作品的美术馆。

Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca

▲ 马罗卡岛米罗住宅的外观。这里设置了他梦想中的工作室。

► 米罗一生孜孜不倦地努力，所获得最大的回报就是这个由赛特设计、他梦寐以求的工作室。

Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca

► 虽然米罗是因为厌恶法西斯政权而离开西班牙，但1940年纳粹军队占领了他的第二故乡——法国，一时令人觉得法西斯还胜过纳粹。照片中是希特勒一行人走在艾菲尔铁塔下的尚·德·马尔斯广场。

Hulton Getty

小逃回西班牙，往来于巴塞罗那、马罗卡岛和蒙洛奇的农场之间。1941年，纽约近代美术馆举办了盛大的米罗回顾展，展出了绘画、拼贴、素描、立体作品、织毯与蚀刻版画等，这次米罗获得了小小的成功。

二次大战期间所制作的一系列绘画，使米罗从二流画家跃升为国际巨星：二十三幅以不透明水彩所画的小品《星座》系列，于1945年2月在纽约的皮耶·马蒂斯画廊发表。这些画在纸上、装在外交用信封中偷偷运送至美国境内的作品，带给美国前卫艺术界非常大的冲击，包括杰克逊·波洛克和阿希尔·戈尔基等画家们均承认米罗的作品对他们的影响非常大。

米罗的作品在美国得到好评，他虽然高兴却更期待能拥有一个可供专心创作的环境，他曾如此说道：“如果能在某处定居，我的梦想是拥有一个大大的工作室。重点并不是为了光线或采光之类的理由，而是想有足够的、可以排列许多作品的空间，因为我是那种越做越投入

Private Collection, Manza/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

的人，对陶器、雕刻、版画我也都非常有兴趣。对我来说绘画只是艺术的一小部分；我始终都以接近一般大众为目标。”

1947年，米罗终于得到签证前往人气急速高升的美国。除了艺评家们的赞赏之外，还有几个重要的展览预约在等着他。米罗的友人、同时也是画廊经营者的皮耶·马蒂斯，为他拿到了辛辛那提饭店壁画的订制契约，纽约的史丹霍普饭店也不甘落后买了米罗一幅画，并选用画中主题来做玻璃杯、烟灰缸和杯垫的图样。经由这些推广的作用，米罗成为了国际知名的壁画家。

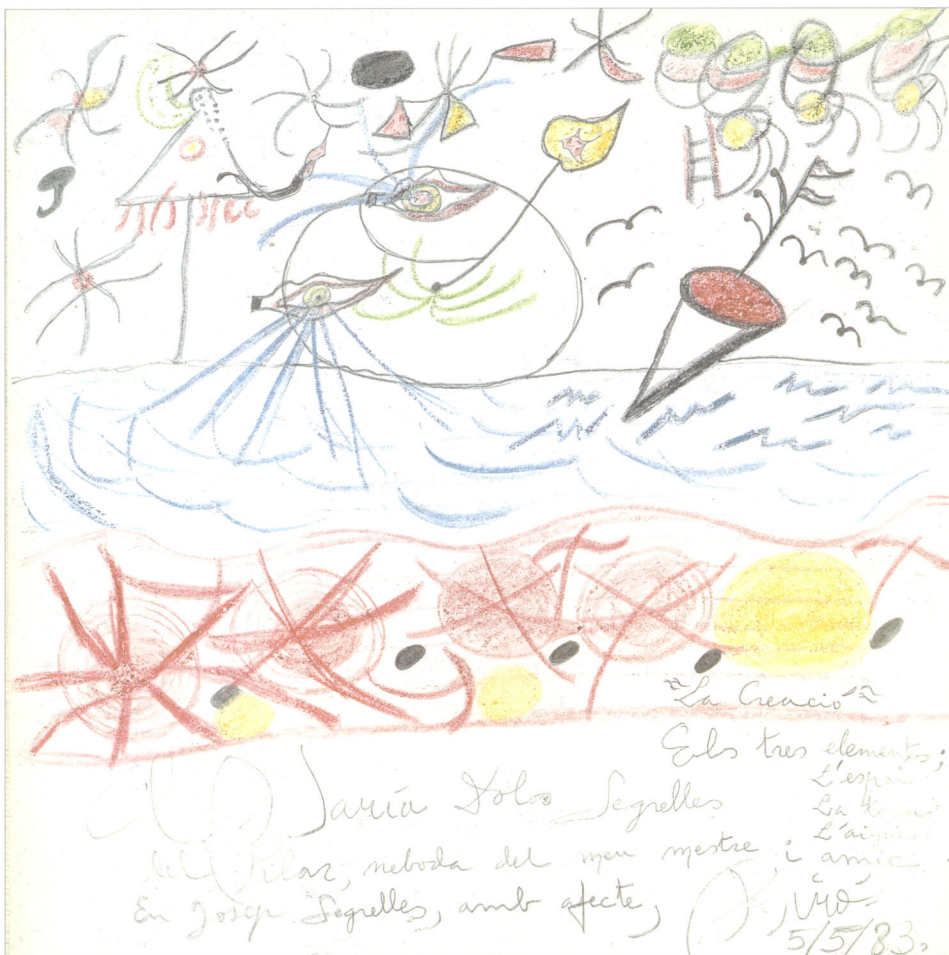
梦想中的大工作室

回到欧洲的时候，米罗有生以来第一次手边有多余的钱，他在马罗卡岛买了一大片土地，并委托同为加泰罗尼亚出生的友人约瑟夫·路易斯·赛特设计他梦寐以求的工作室。1956年工作室完工，六十三岁的米罗终于拥有可以安稳作画的空间。他和欧洲的艺术家人、专业人员（陶艺、版画、染织、金工等）共同制作，创作出许多崭新的艺术表现型态。

米罗晚年最重要的创作媒材应该算是版画，因为版画的制作成本比较便宜，除了可以让作品更为流传外，且更容易被人们接受。公共雕刻也有相同的条件，所以之后的二十年间，米罗以各式各样的素材创作了许多这类作品，

▲ 画家阿希尔·戈尔基1946年所画的这件无题的作品，明显受到米罗的影响。

▼ 米罗去世那年所画的作品《天地创造》。

Sotheby's Transparency Library, London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

而且大部分画幅都很巨大。米罗自己曾这样说明：“在户外要巨大才算是优秀的雕刻作品。我把我的作品放置在室外，任由太阳、风雨、尘埃琢磨，这样会让它更好。”

1975年，本着“艺术属于民众、艺术为民”的理念，米罗在巴塞罗那设立了米罗美术馆及现代美术研究中心（翌年正式开幕），并且捐赠了数千件自己的作品。美术馆开馆并走上正轨以后，米罗就回到马罗卡岛的工作室专心创作，1983年的圣诞节以九十岁高龄去世。

嘲笑无边的空虚

LAUGHING AT THE ABYSS

米罗可以说是20世纪最具影响力的画家之一，他的作品极富创意且以温馨奇特的幽默为人所知。然而，作品所代表的意义却是当时暴力世界的反映，说它们是极为残酷的作品其实也不为过。

米罗学生时代就已在巴塞罗那展览过绘画作品。在1915年完成正规美术教育时，早已接触过数个不同的美术流派：古典绘画、卡塔罗尼亚民间美术，还有印象派、立体派、野兽派的作品，所以米罗初期作品中有着各式各样流派的要素一点也不令人惊讶。但这样的统合并非总是会有

好的结果，比如1918年在巴塞罗那的第一次个展就引来了各方的嘲笑。

1921年米罗移居巴黎后不久，终于发展出他独特的、非常具有个性的画风。生物与象征性符号酝酿出奇异的世界，画面背景颜色既淡且透明，有时甚至平板且暧昧，完全放弃描写现实的

空间或事物。米罗极欲为这项新尝试定位，他曾说过这样的话：“将现实当作出发点而不是终点来运用，以概念美术为目标来努力。”

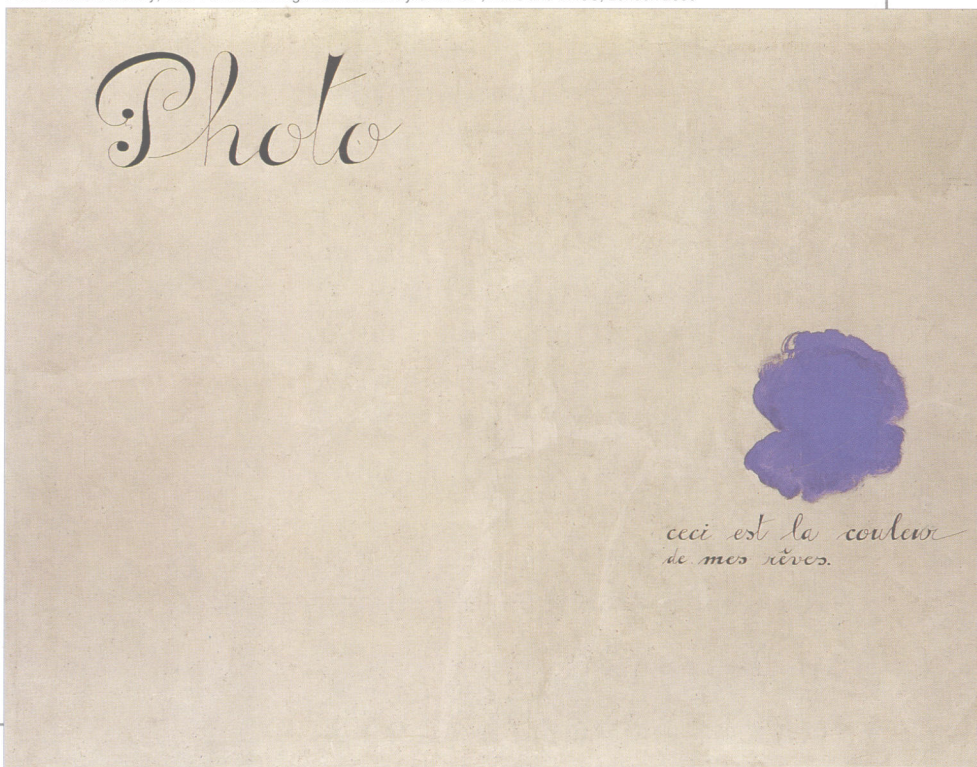
超现实主义者的米罗的绘画诗

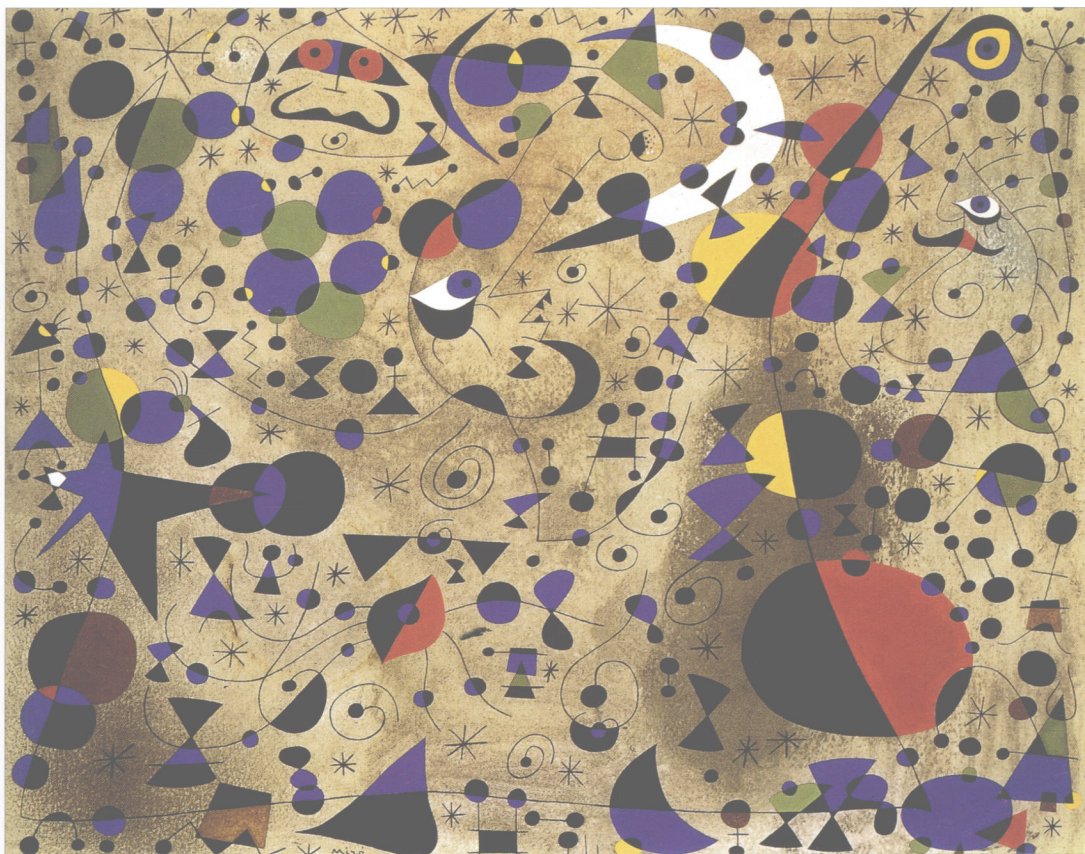
1924年冬天，米罗认识了

绘画诗

如同20年代投身于超现实主义运动的画家与雕刻家一样，米罗对阿波里涅、贾力、艾吕阿、查若等诗人、作家的作品都了如指掌。米罗与同时代的几位画家都厌恶不同艺术领域之间的隔阂，而开始尝试将单词、语句、甚至一首诗与绘画结合。米罗制作了好几幅“绘画诗”，其中最有名的是《这是我梦的颜色》(右 1925年)与《我的褐发的女体》(1925年)，将诗与民谣的第一句与自己的绘画语言相结合。60年代末，米罗有了新的灵感，他尝试结合词汇和视觉形象，并以“文字绘画”的方式呈现，例如《被烟火吸引的文字》(1968年)，在红底中就浮现了黑色文字与数字。

Pierre Matisse Gallery, New York/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Christies Images, London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

《星座》系列

二次世界大战爆发后不久，米罗即开始着手进行《星座》系列，这里的《女诗人》（左 1940年）与《被蜗牛的蓝光轨迹引导的人们》（下 1940年）即其中的两幅。《星座》系列描绘了米罗对天际的想象，星星、月亮、太阳、人物一道连结在宇宙的细网中。每一张都不大，平均是三十五乘以四十五厘米的大小。这二十三张连作于1945年在纽约公开展示，带给同时代的美国画家们，尤其是波洛克等人强烈的冲击。

安德烈·布雷东，开始接触超现实主义。超现实主义原本是一个文学运动，在布雷东的长篇超现实主义宣言的注解中，才提到了视觉艺术。参加这项运动的画家有保罗·克利、乔吉奥·达·基里柯、马塞尔·杜桑、马克斯·恩斯特等人。布雷东与超现实主义的成员们很快就接受了米罗，此运动的哲学理论在20年代中至后期深深影响了他的画风。米罗绘制了一系列自称“绘画诗”的作品，单一词汇或诗句与其原本的抽象形体出现在同一画面中。《我的褐发的女体》（1925年）与《这是我梦的颜色》（1925年）等作品可说是超越了绘画的范围，是一种结合绘画与诗的崭新尝试。

1927年米罗从布洛梅街搬到尚·阿尔普、雷内·马格利特、恩斯特的工作室附近，与他们比邻而居。这三人对米罗的影响都很大，尤其是阿尔普的弯曲形体的造型更令他振奋。这期间米罗发展出柔软的有机形体以取代他在20年代后半期所常用的立体派（充满棱角、几何学）的形状。姑且不论以轮廓线描绘形体或色彩大胆的素面背景，“形体”

Philadelphia Museum of Art/Corbis/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

都是米罗艺术中不可或缺的元素，这是其后半生信守不渝的理念。

1932年米罗回到巴塞罗那，他的画风再度呈现重大变化：用色更明亮，形体更单纯，构图也减少了混乱与无秩序。形体虽然还是很抽象，虽然单纯却非常易懂，充满机智且拥有故事性的主题。

内乱孕育了“野蛮的绘画”

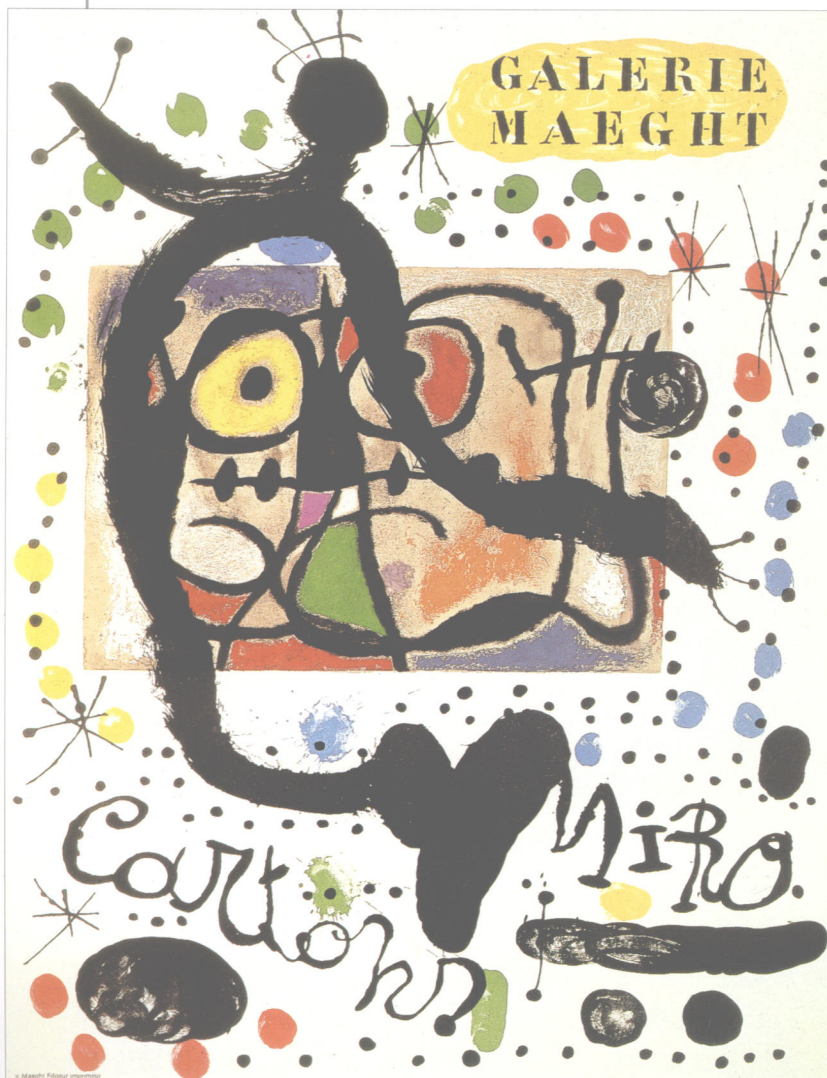
1935年西班牙内战已成定局，米罗开始着手进行一系列他称为“野蛮的绘画”的作品。在《绞首与民众—1》（1935年）以及《坐着的人们》（1936年）等作品中，他以暗沉的色调描绘令人难以忘怀的残酷景象，成功地传达了

Phillips, UK/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

为大众所作的版画

对“艺术只是少数人的特权”，米罗年纪越大越觉得不满，因此下定决心要让更多的人接触自己的作品，有几件公共场所的壁画和雕刻作品就是在这样的信念下进行的。米罗虽然不富有，但仍努力使自己的作品价格大众化，而不是那么高不可攀。基于同样的理由，米罗制作了许多复制版画，除了既有的三千五百多件作品外，还有取材自加力戏剧的作品《乌希王》（左）和马各画廊的海报（左下）等各种版画。《星座》（下）系列的蚀刻版画、绢印版画、孔版印刷等作品也很多。大部分都有签名，以五十张至七十五张的限量方式发行，价格比原本的油画便宜很多。

Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst, München/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Encre et gouache

Christie's Images, London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Fondation Maeght, St-Paul-de-Vence/AKG London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Christie's Images, London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

雕刻与立体作品

米罗从40年代开始尝试雕刻，但真正制作作品则是到了60年代以后。他的雕刻作品基本上可分为两大类，一类如作品《人物与鸟》（左下）：以青铜翻造出黏土模型或实物后再加以组合，再拿到巴黎或巴塞罗那铸造。有一部分青铜由于抑制效果发挥作用而附着在模型上，这令人联想到杰克梅第的作品。与这类成对比的作品如后期的《蛋》（左），它更加超现实，仿佛是把米罗的绘画直接转换成雕刻一般。

将这些古怪的青铜雕刻和第二类多色立体作品并列时，它们看起来相对地保守许多。其中有大部分作品都类似《男与女》（下）般，由捡来的家具、废材构成；也有用金属铸造后再上色的。无论如何，这些作品大多是表现幻想的人物，而且都以充满机智且出人意表的炫目色彩装饰。《逃走的女郎》（参考30页）与《陛下》等作品则完全属于现代艺术，而这些都是他将近八十岁左右的作品。米罗最好的雕刻作品，收藏在巴塞罗那的米罗美术馆与圣保罗·德·凡思的马古美术馆雕刻公园；两者均迎合作者的要求把作品展示在户外。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

陶器

二次世界大战后，米罗决定扩展自己的艺术领域，除了绘画之外也尝试其他表现形式，他最初着手的是陶艺。1945年与友人（同时也是知名陶艺家）约瑟夫·劳伦斯·阿提加斯合作。一开始是阿提加斯先做出米罗指定的壶、水瓶、花瓶、盘子等的形状，然后再由米罗画上独特的抽象画。但不久米罗就厌烦了这种方式，为了追求材质与造型结构的整体感，在阿提加斯的指导下，米罗开始尝试自己揉土制作，结果就出现了《大火的地球》（右）般造型奇特的作品。

对陶器的偏爱，处理黏土等可塑性材料的体验，这些都深深影响着米罗其他方面的创作，特别在壁画的制作上尤为显著。设于联合国教科文组织本部的《日之墙》（1955—1958年）与《月之墙》，以及马古美术馆的壁画，都是用米罗和阿提加斯一起制作的数以千计的装饰砖所构成。

画家对内战迫近的幻灭之情感。米罗后来曾这样写着：“我对那些即将发生、惨绝人寰的事情，总是有一种感觉，就像即将下雨之前，手脚会酸痛、无法呼吸似的压迫感。”

1939年，米罗以“麻布”系列再一次创造了新的画风。这一系列作品画在织得非常粗糙的麻布上，画面主要是以黑色描绘的一群奇特的人物。他用白色、原色的小色块画出亮部，与背景的麻布原有的自然色调互相烘托。这批连作有一种阴沉的恐怖气氛，反映了米罗心中那种内心的宁静又将被扰乱，却无能为力绝望感觉。

活生生的米罗世界

第二次世界大战爆发后不久，仍待在巴黎的米罗开始着手制作一连串不透明水彩的小品，即有名的《星座》系列。米罗小时候对星星就很有兴趣，由于父亲喜欢观测星象，米罗经常和父亲一起

用望远镜窥测，还一起看着天象图讨论。《星座》包含了宇宙所有的要素——由星星、月亮、太阳、宇宙记号与人物所构成的世界。纤细的黑线横切出许多大块，米罗有系统地改变这些相交区块的颜色——由红到黑、从白到蓝；画中各要素仿佛在背景中呼吸、生存。

《星座》可说是米罗创作的新里程碑。布雷东在感动之余曾留下这样的文字：“它们像是化学的芳香族或环状化

合物的元素，虽然彼此属于同一种类却又各不相同。把作品约略展开时，若以整体来看，它们各自具有数学级数的构成要素中的必要性与价值，而且始终毫不间断地连续赋予‘系列’一词特别的意义。”

全数二十三件的《星座》系列于1945年在纽约第一次公开展出，深深感动了收藏家、艺评家与艺术家们。1941年在美国的个展已让米罗声名大噪，