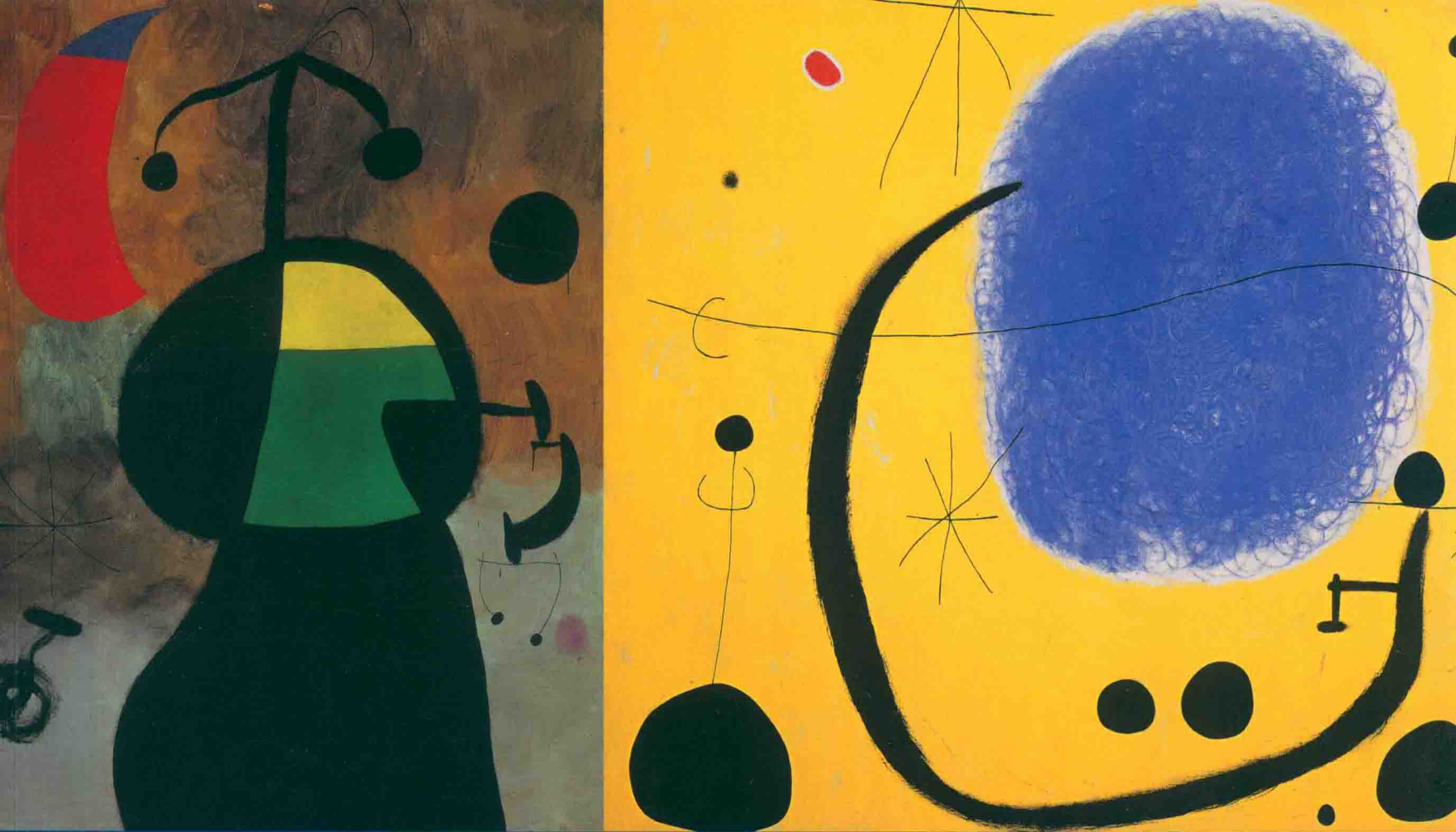
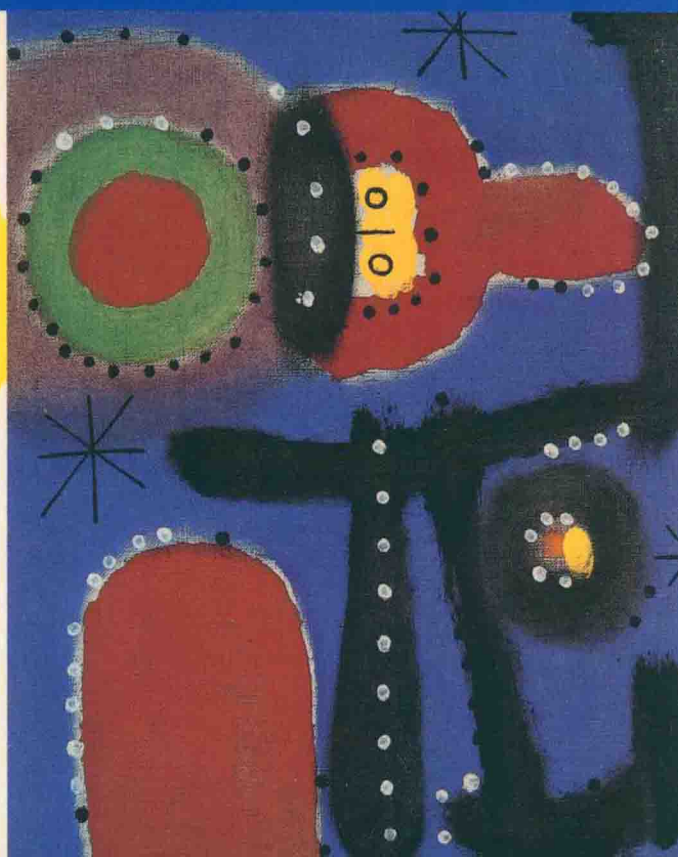
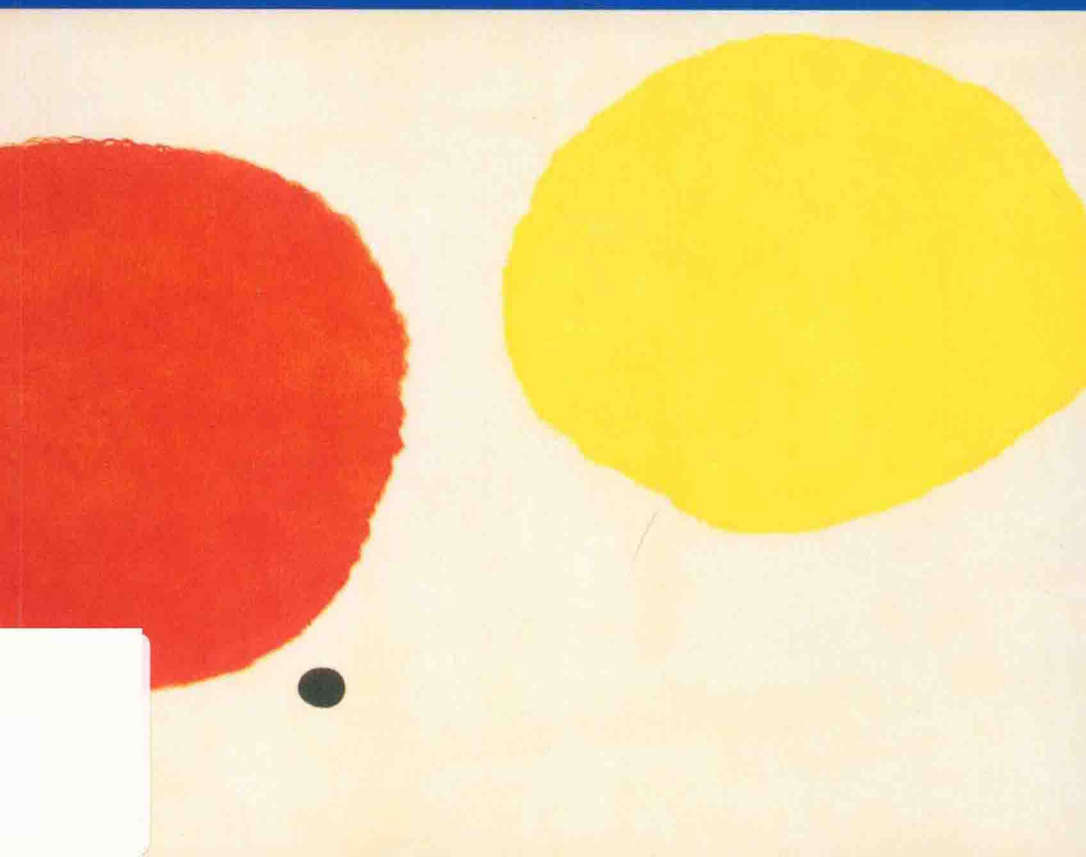

以星空作畫・用色彩寫詩

西班牙超現實主義大師

米羅 MIRÓ

西班牙超現實主義大師——米羅

MIRÓ

閣林國際圖書

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

以星空作畫・用色彩寫詩：「西班牙超現實主義大師」
——米羅 / Domènec Ribot Martin 作；鄭雲英等翻譯。
-- 初版 -- 新北市：閣林國際圖書，2013.06

面；公分

譯自：Miró

ISBN 978-986-292-154-8 (平裝)

1. 米羅 (Miro, Joan, 1893-1983) 2. 畫家 3. 西班牙

940.99461

102010998

以星空作畫・用色彩寫詩

「西班牙超現實主義大師」—— 米羅

出版社	閣林國際圖書有限公司
發行人	楊培中
作者	Domènec Ribot Martin
翻譯	游淳傑、王皆登、鄭雲英暨輔大西班牙語文系研究所
統籌	林欣穎
企劃編輯	藍怡雯、黃韻光
特約編輯	陳程政
特約美術編輯	陳致儒
封面設計	林欣穎
地址	新北市 235 中和區建一路 137 號 6 樓
電話	(02) 82219888
傳真	(02) 82217188
閣林讀樂網	www.greenland.book.com
E-mail	green.land@msa.hinet.net
劃撥帳號	19332291
登記證	行政院新聞局局版台業字第 6192 號
出版日期	2013 年 6 月初版
定價	690 元
ISBN	978-986-292-154-8

目錄

童年及養成階段 7

佛朗西斯·加利藝術學校 10

若瑟·達爾茂畫廊及米羅首次個展 12

超現實主義及前衛藝術 18

第二次個展 20

「農莊」——一個階段的結束 20

轉變期 23

超現實主義及第三次個展 24

俄國芭蕾舞團 30

「荷蘭室內景物」系列 30

超現實主義的終結與謀殺繪畫 33

結合舞台藝術的創作 35

戰爭 40

1937 年西班牙共和國展館 42

諾曼第的天空 43

重返西班牙 46

發現陶瓷 46

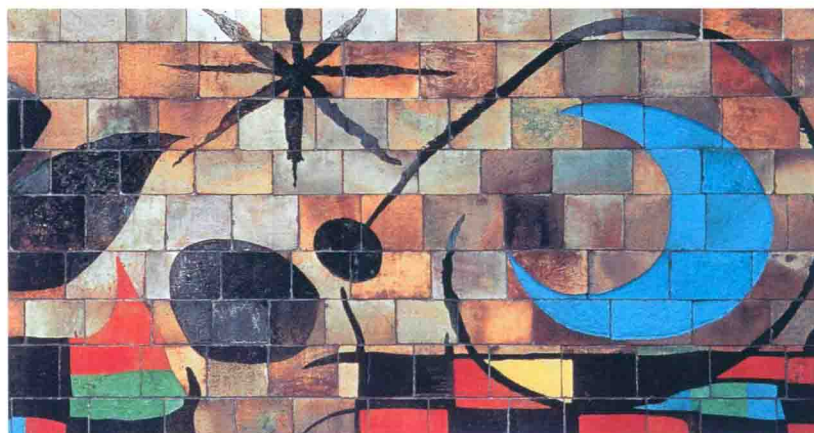
藝術語言的巔峰 48

在紐約與巴黎的成功 52

第一次到紐約 52

巴塞隆納的生活 54

陶瓷、雕塑、物件 59

回歸馬約卡島 62

國際肯定 67

繪畫的留白 68

雕刻創作的全面發展 73

從日本到巴塞隆納 74

書目 91

米羅相關評論 92

作品目錄 95

晚期 76

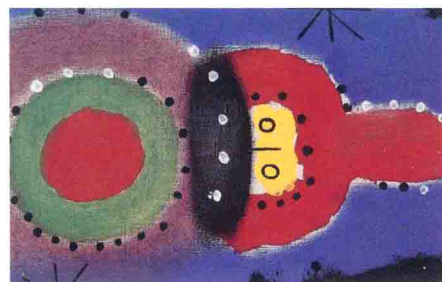
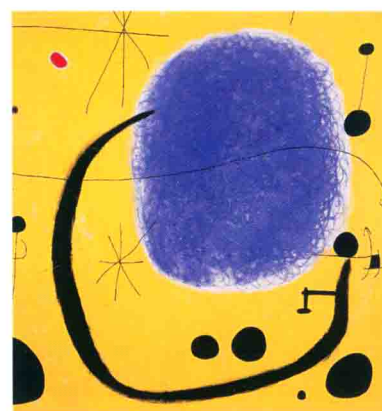
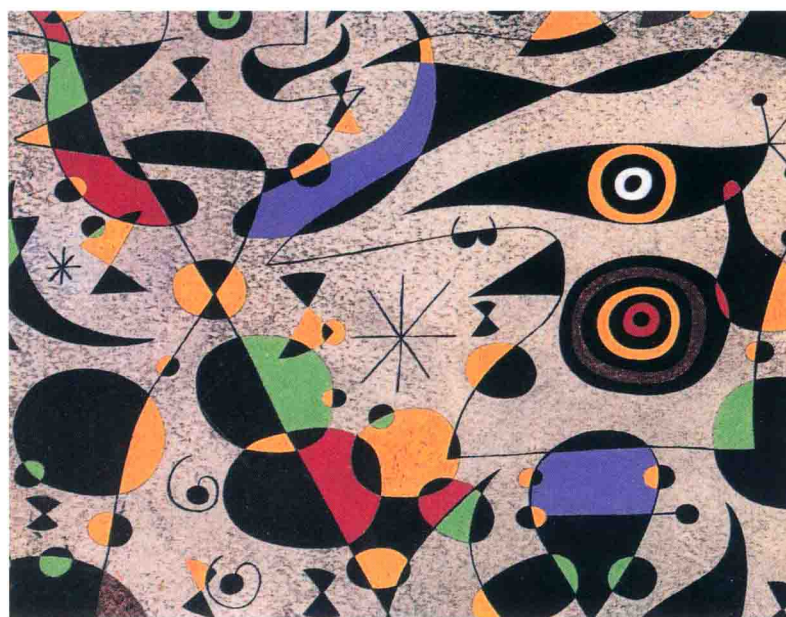
晚期畫作 77

巴塞隆納米羅基金會 82

公共藝術與織物藝術的創作 82

馬約卡的碧拉與米羅基金會 88

最後貢獻 89

西班牙超現實主義大師——米羅

MIRÓ

目錄

童年及養成階段 7

佛朗西斯·加利藝術學校 10

若瑟·達爾茂畫廊及米羅首次個展 12

超現實主義及前衛藝術 18

第二次個展 20

「農莊」——一個階段的結束 20

轉變期 23

超現實主義及第三次個展 24

俄國芭蕾舞團 30

「荷蘭室內景物」系列 30

超現實主義的終結與謀殺繪畫 33

結合舞台藝術的創作 35

戰爭 40

1937 年西班牙共和國展館 42

諾曼第的天空 43

重返西班牙 46

發現陶瓷 46

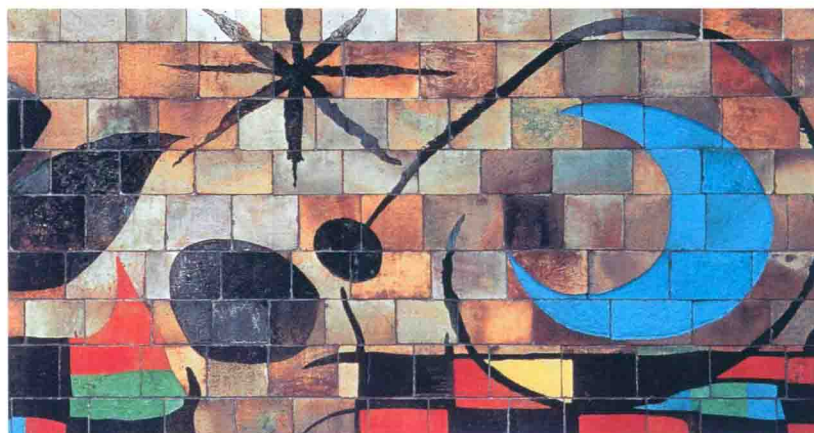
藝術語言的巔峰 48

在紐約與巴黎的成功 52

第一次到紐約 52

巴塞隆納的生活 54

陶瓷、雕塑、物件 59

回歸馬約卡島 62

國際肯定 67

繪畫的留白 68

雕刻創作的全面發展 73

從日本到巴塞隆納 74

書目 91

米羅相關評論 92

作品目錄 95

晚期 76

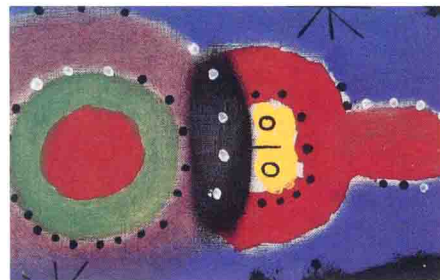
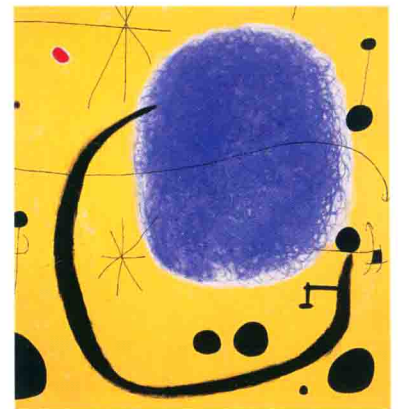
晚期畫作 77

巴塞隆納米羅基金會 82

公共藝術與織物藝術的創作 82

馬約卡的碧拉與米羅基金會 88

最後貢獻 89

童年及養成階段

米羅（Joan Miró Ferrà）於1893年4月20日晚上九點出生於巴塞隆納（Barcelona）。當時正值上弦月，太陽入金牛座之時。他的誕生之地，位於巴塞隆納舊市區中心，由於市區再造才剛整建過的一條小街上。

父親名米蓋爾·米羅（Miguel Miró），是加泰隆尼亞（Cataluña）自治區南部戈努德亞（Cornudella）村人，以金銀匠及鐘錶匠為業，工作不久便離鄉背井，前往工商經濟繁榮的巴塞隆納發展。

母親為多蘿絲·費拉（Dolors Ferrà），馬約卡（Mallorca）人，木匠之女。她在單身時期，曾住在巴塞隆納的祖父家中一段時日。米蓋爾與多蘿絲婚後經營手工藝業，育有一對兒女：長子胡安（Joan）生於1893年，女兒多蘿絲（Dolors）生於1897年。

父親的職業雖然平凡，但比工人階級要好得多，養家活口綽綽有餘，算得上是那個年代的小資產階級。正如米羅基金會主席馬雷（Rosa María Malet）所言：「矛盾的是，父母處心積慮要讓子女明瞭，藝術家的生活多麼不踏實，中產階級家庭，卻往往最適合培養藝術家及建築師。」巴塞隆納的城市環境充滿了現代風格，喚醒這位未來藝術家的創作天賦。

米羅小時候就讀學區的私立小學，雖然這段時期的文件資料早已佚失，大致而言，米羅是位循規蹈矩、紀律良好的學生。巴塞隆納的米羅基金會（la Fundació Joan Miró de Barcelona），保存了米羅最早的畫作，分別畫有一隻彩色烏龜、一隻藍色木鞋、一把雨傘等，這些標示年代為1901年的作品，可能是米羅的母親為他保留下來的童年之作。

米羅與父親的關係並不十分良好。身為鐘錶匠的父親，要求兒子有條理、有紀律，並想強迫米羅找一個受人尊敬的職業。父親的想法顯然奏效，年輕的米羅雖然擁有想像力及創造力，卻一直謹守社會規範，不像畢卡索（Picasso）及達利（Dalí），都做出驚世駭俗之舉。

米羅對繪畫的喜愛及憧憬，隨著年歲漸長與日俱增。每當暑假前往祖父母家時，總不忘帶著筆記本及鉛筆。1906年，米羅畫了父親的出生地——「戈努德亞」，仍然保留至今；畫中前景有一排屋子羅列於漆黑夜色中，只有月亮綻放清輝。同一年在《馬約卡的帕爾馬市》（Palma de Mallorca）這幅畫中，他畫了幾艘小漁船停靠在海灘上，畫作構圖動感十足，風帆及船棹畫得就像是從海中所見的角度。米羅在1913年之前的作品都很寫實，大致是鄉間的風景及樹木。隨後幾年，他總是在前

《自畫像》
1919年，油彩，畫布
70×60公分
巴黎畢卡索美術館收藏

米羅於1919年冬天創作此畫，毫無修飾地，如實畫下鏡中的自己。他的眼神誠懇，頭髮覆蓋在寬廣的額頭上，嘴巴不大。米羅呈現在我們眼前的，是為了實現繪畫夢想而奮鬥的26歲青年，歷經早年的苦學與藝術研修之後，已具備統合藝術形式達成整體和諧的能力。由這幅自畫像的臉部，可以窺見米羅在庇里牛斯山地區的羅馬式壁畫影響下，蛻變為分析立體主義風格的微妙轉化，不注重背景，用色自由而大膽。

景畫上三、四棵樹來強調垂直景深，就像1907年所畫的《樹景》（Paisaje con árboles）即是。

14歲時，米羅表明想就讀猶哈（Llotja）美術學校的心願，並不符合父親對他的生涯規劃。米羅的父親希望他唸商校，學有專長，以提高未來的社會地位。當時的加泰隆尼亞自治區中產階級，普遍都以父母的想法為主導，兒女只能選擇順從。米羅只好依順父親的意願，進入商業學校，但也同時利用晚上，去上猶哈美術學校的夜間部課程。

米羅經常懷念當年養成階段的美好回憶，尤其感謝恩師莫德斯·烏赫爾（Modest Urgell）。米羅很欣賞他的留白風景畫，以簡潔的水平線一筆隔開天與地。米羅在1907年有幾幅畫作，與恩師的畫風頗為相似。

米羅的另一位老師若瑟·巴斯可（Josep Pascó），以熟知當代藝術潮流廣受推崇，他經常教導學生要避免淪為裝飾藝術家。米羅1909年的某些畫作中，就可以看出巴斯可老師的影響，他的畫具有現代畫派美學風格。

《水果與酒瓶》

1915年，油彩，畫紙

48×61公分

私人收藏

米羅在佛朗西斯·加利藝術學校研習期間，接觸過印象派時期的塞尚作品，以及野獸派作品的用色技巧，米羅在這幅靜物畫中融合這兩種技巧，轉化成自我風格，且似乎相當留意物體輪廓線條的處理。

《玫瑰花》

1916年，油彩，紙板，77×74公分，私人收藏

下筆豪邁，隨心所欲而毫不遲疑。以面積的疏密對比形成布局，凸顯出下方構圖帶有漩渦的效果，浮現於其中的玫瑰花，成為此畫題名。令人暈眩的色彩運用，表現出壓抑憤怒的感覺，是米羅早期作品中經常出現的特色。

1910年，米羅修完商業學校課程，父親便幫他安排至行政部門作見習會計。對於這位年輕藝術家而言，可說是一大悲劇。會計工作與他的創作性格及藝術家靈魂格格不入，米羅在那樣的環境壓抑下，儘可能利用手邊可以拿到的廢紙來作畫，以忘記煩人的帳務工作。

年輕藝術家與父親的衝突，為米羅的內心帶來痛苦煎熬，但為了順服父親，他也只能默默承受，幾乎喘不過氣來。這段苦於找不到出口的日子，憂鬱成疾，終於在1911年病發，後來又染上傷寒、發高燒，使得病情更加惡化，引來父母的高度關切。

當時米羅的雙親剛在蒙洛伊（Mont-roig）買下一座農莊。蒙洛伊是個漂亮的小村落，與米羅父親的出生地戈努德亞屬同一鄉。米羅就在蒙洛伊休養、治療，一有空就畫畫，並在此發現了他的世外桃源，可以與大自然對話的內心世界。同時他也藉著仔細觀察農作及農具，找到新的繪畫布局及類型，創作量因此大增。

在那一年，米羅父子終於有了更多對話的機會，父親想要說服兒子從商；兒子卻向父親表明志趣在於藝術。米羅之父是位工匠，在他的小資產階級思想中，容不下藝術家的觀念。對他來說，藝術家意味著叛逆、離經叛道，所以他無法接受兒子的志向。然而，米羅畢竟已經成年，父親的威脅起不了作用。1912年，米羅終於進入由佛朗西斯·加利（Francesc Galí）興辦的藝術學校。

米羅表示，在他與父親爭執的過程中，母親扮演了決定性的角色。她表面支持丈夫想法，不去挑戰他在家中的權威地位，私底下又暗中資助米羅，儘可能地提供顏料、畫布等畫具，以讓米羅盡情作畫。

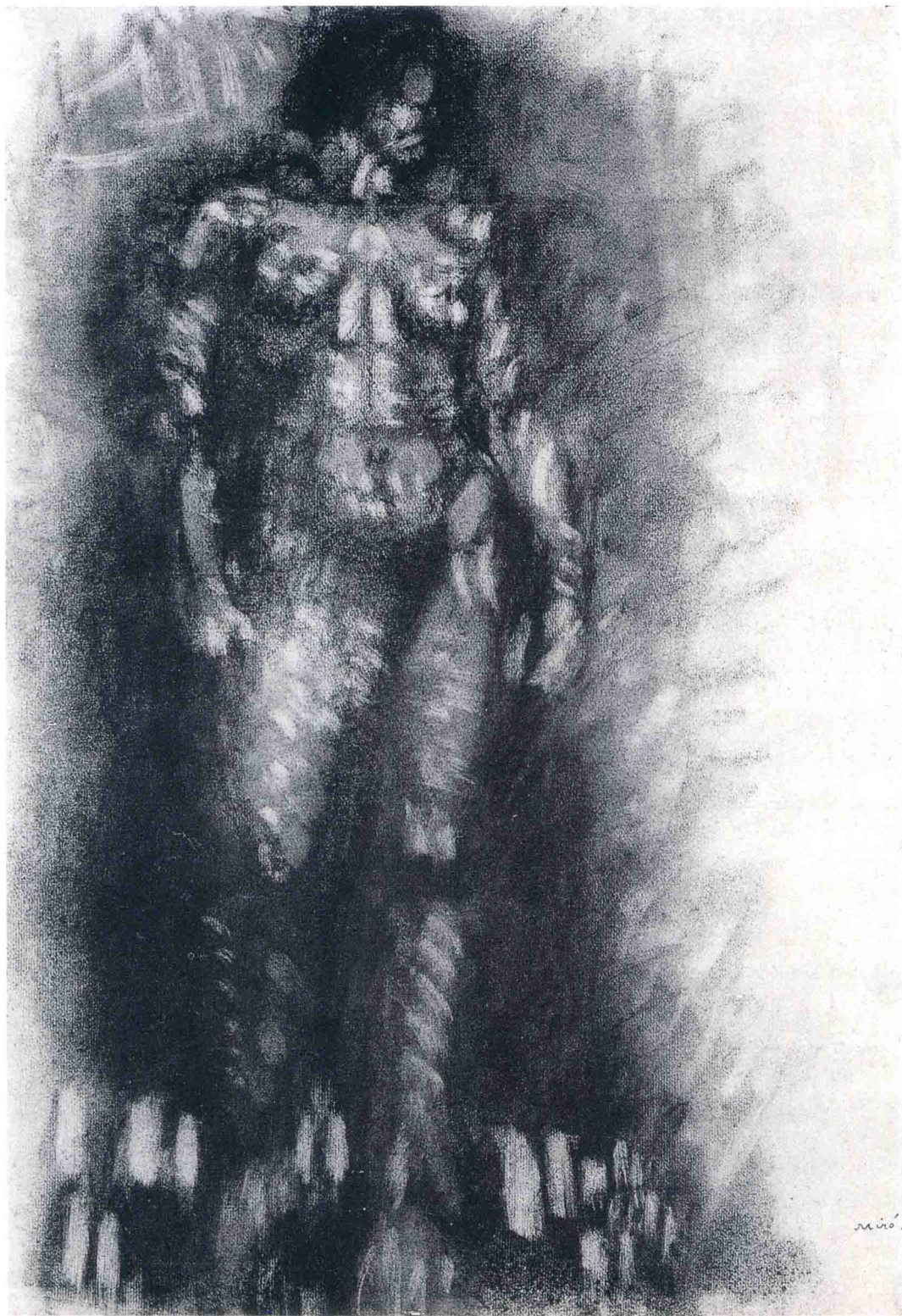
佛朗西斯·加利藝術學校

痊癒後的米羅，重新返回巴塞隆納，進入佛朗西斯·加利的藝術學校就讀。校長加利的獨特性格，為校風注入非傳統的氛圍，教學法在當時顯得非常前衛。米羅認為，這段藝術養成階段，對他來說非常重要，也因此結識了若瑟·尤連斯·阿提加斯（Josep Llorens i Artigas）、恩立克·克里斯多佛·里卡（Enric Cristòfol Ricart）與若瑟·拉佛斯（Josep Ràfols）等許多傑出的藝術家。多年之後，米羅與恩立克·克里斯多佛·里卡兩人共用畫室，在陶瓷領域也和尤連斯·阿提加斯密切合作。

加利在他所創辦的私立學校，推動「1900主義」的文化思潮作為教學養成計畫。（「1900主義（El Noucentisme）」是20世紀初期，加泰隆尼亞的文化復興運動，Nou具有「九」與「新」的雙關語，主張迎向新世紀的同時，回歸加泰隆尼亞的原生文化價值，對造型藝術、文學與政治都造成深遠影響。）

加利嘗試去引導學生重視藝術的跨領域價值。學生跟著他一起走出校園，認識加泰隆尼亞的羅馬式藝術、聆聽音樂或是朗誦詩歌等。在學校裡，學生談論及分析梵谷（Vincent van Gogh）、高更（Paul Gauguin）、塞尚（Paul Cézanne）等人以及野獸派畫家作品，並致力於鑽研形式、材質及色彩。米羅提及的練習，包括不用眼睛去看，而只用手去碰觸物品，再將觸覺感受到的物品畫下來。

米羅較為人所知的早期作品完成於1914年，畫風相當寫實，大多描繪鄉間生活

《裸體立像》

1915年，炭筆畫，畫紙

62.5 × 47.8 公分

巴塞隆納米羅基金會美術館收藏

米羅在「聖盧克藝術圈」期間所畫的素描，可以看出米羅畫風的轉變。在素描簿中呈現出，米羅致力於塑造形體的同時，也企圖表達形體內在能量；想要兼融兩者，令他備感棘手，於是發展出強而有力的筆觸構成的陰影包圍著人物形體。

與農事，尤其是鄉間生活的基本要素：土地。米羅運用自己的方式、色彩及結構來表現風景，在《蒙洛伊的景色》（Paisaje de Mont-roig）畫中，米羅以山為背景，前景是片耕地，筆觸粗獷，色彩鮮明。米羅眼中所見不同於別的藝術家，因此，他從不接受他人對風景所採取的觀點原則。

然而，米羅認為藝術與任何其他行業皆然，為能徹底完全掌握，必須認真投入學習。於是在1913年，米羅加入「聖盧克藝術圈」（Círculo Artístico de Sant Lluc），以進修素描課程。「聖盧克藝術圈」是由胡安·義梅納（Joan Llimena）為首的藝術家發起成立的組織。當時現代主義（Modernismo）風潮正盛，「聖盧克藝術圈」雖

仍屬保守，但在人體素描課聘請真人模特兒，且允許模特兒裸體入畫，對米羅及其他會員帶來相當大的影響。在這個公開的社團，藝術家來自不同年齡層，米羅在此結識名建築師安東尼·高第（Antoni Gaudí），高第對這位年輕的藝術家十分推崇而肯定。

米羅在此人生階段，建立不少新友誼，其中包括他一生中最要好的摯友——胡安·普拉特（Joan Prats）。他們兩人聯合同樣推崇塞尚及畢卡索藝術的朋友，創立「維拉諾瓦學派」（Escuela Vilanova），這個藝術團體的成員大多是維拉諾瓦人，故以之為名。幾年後，米羅結識作家且多才多藝的藝術評論家塞巴斯提亞·嘉斯（Sebastià Gasch），他伴陪塞巴斯提亞聽了多場演奏會，經常流連在劇院林立的巴塞隆納巴拉雷洛（Paralelo）林蔭大道；米羅習慣在口袋中帶著小畫本，以便隨時可以取出作畫。

簡言之，米羅在加利（Galí）學校的訓練，以及在「聖盧克藝術圈」所建立的友誼，逐漸塑造米羅成為一位積極追求前衛藝術、渴望現代世界及廣納國際潮流趨勢的藝術家。

若瑟·達爾茂畫廊及米羅首次個展

前衛藝術既受質疑，卻又持續發展，身兼畫家、修復師、古物商、藝品商及畫廊主人的若瑟·達爾茂（Josep Dalmau），成為巴塞隆納推動前衛藝術的重要關鍵人物。曾住過巴黎的達爾茂，熟諳國際藝壇風向，自1911年定居巴塞隆納後，就開始在他的畫廊策畫展覽；達爾茂經營藝術品買賣、策畫展覽的角色，促使他成為前衛藝術的重要推手。達爾茂於1912年推出的立體主義畫展，展出畫家尚·梅金傑（Jean Metzinger）、費南·勒澤（Fernand Léger）、璜·格里斯（Juan Gris）等人作品，以及杜象（Marcel Duchamp）代表名作《下樓梯的女人》（*Desnudo bajando la escalera*）。其他由達爾茂畫廊策展，米羅應曾躬逢其盛的展覽，還包括1913年展出的《波斯細密畫》（*Miniaturas persas*）、1915年的奧托·韋伯（Otto Weber）、1915年的奇·凡東榮（Kees van Dongen）、1916年的艾伯特·葛列茲（Albert Gleizes）等人的展覽。其中，最讓米羅印象深刻的是1917年的「法國藝術特展」（*Exposición de arte francés*），展出莫里斯·德尼（Maurice Denis）、寶加（Edgar Degas）、波納爾（Pierre Bonnard）、馬諦斯（Henri Matisse）、莫內（Claude Monet）、塞尚（Paul Cézanne）、庫爾貝（Gustave Courbet）、高更（Paul Gauguin）、馬內（Édouard Manet）以及羅特列克（Henri Toulouse-Lautrec）等多位名家作品。達爾茂畫廊在當時的巴塞隆納，是唯一推廣上述藝術家的畫廊，掀起前衛藝術的新風潮。

米羅於1918年2月16日至3月3日，在達爾茂畫廊舉辦首次個展，展出60多幅油畫及素描作品。

藝評家及作家若瑟·馬利亞·朱諾（Josep M.ª Junoy），在展覽的畫冊撰文推薦米羅，將米羅的姓氏Miró拆成四個字母，以此四個字母作詩來介紹米羅的畫作特性，令人印象深刻。

首次個展意味著米羅結束養成階段的修練，讓我們見識到米羅融混真實世界續