

ZITO 双子座丛书

Josep Lluís

赫
尔
·
新
易
洛
·
科
米
雷
斯

Joan

雷
安
·
米
雷
斯

LOFT Publications

陕西师范大学出版社

Josep Lluís
Joan
霍安·米罗
塞普·路易斯·霍塞普·塞尔特

LOFT Publications

陕西师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

米罗与塞尔特 / (西) 帕科·阿森修 编著; 郑玮 译.

—西安: 陕西师范大学出版社, 2004.5

(双子座建筑艺术丛书)

ISBN 7-5613-2941-5

I. 米… II. ①帕… ②郑… III. ①油画—作品集—西班牙—现代

②建筑艺术—西班牙—图集 IV. J233 TU-881.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030055 号

图书代号: SK4N0467

版权登记证号 / 陕版出图字: 25-2004-037 号

双子座丛书

总策划 / 黄利 万夏

图文编辑 / 刘晓燕

DUETS: Miró — Sert

Copyright holder of the original edition:

2003 • LOFT Publications S.L.

Miró's work © Successió Miró, 2003

Photographs of Sert © Marc Morneneo, 14—15

© Pere Planells: 17—19, 30—33, 39, 43, 45, 48, 55, 58—59, 67, 69, 71

© Richard Hamilton: 24—29, 34—37, 46, 57

© Jordi Miralles: 13, 38, 50, 59, 64—65

© Roger Casas: 20—22, 63

© Joan Ramon Bonet and Dieter Bork: 17, 19, 61

Special Thanks to Fundació Miró de Barcelona, Ingrid Fontanet, Teresa

Montaner, Successió, Manuel Barbié

本书由 LOFT Publications 授权

在中国内地、香港和台湾地区独家出版发行中文简体字和繁体字版

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片和示意图等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有。

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可。

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载。

双子座建筑艺术丛书

米罗与塞尔特

帕科·阿森修 / 编著 郑玮 / 译

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京国彩印刷有限公司

版次 / 2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16 36 印张

字数 / 130 千字

书号 / ISBN 7-5613-2941-5/J · 51

定价 / 228.00 元 (全六册)

4 霍安·米罗与霍塞普·路易斯·塞尔特
地中海的神话

7 霍塞普·路易斯·塞尔特

8 生平

12 作品

41 霍安·米罗与霍塞普·路易斯·塞尔特

42 协调的世界

48 空间的处理

54 南方的光线

60 纯粹的色彩

66 民间艺术的影响

73 霍安·米罗

74 生平

78 作品

94 中西文对照及索引

霍安·米罗与霍塞普·路易斯·塞尔特 地中海的神话

在20世纪初，欧洲的经济和文化大国以英国、法国和德国为首，而地中海海盆附近的国家被认为是一些具有异国情调的地方，人们可以去那里参观历史的废墟，但是那里绝不会产生进步和现代化。这种情况一直持续到20年代，此时塞尔特和米罗刚刚开始他们的创作生涯，正在铸就他们与南部欧洲之间的情结。他们的创作不仅植根于家乡加泰罗尼亚的世俗社会中，同样也植根在世纪之初巴塞罗那的文化氛围中。他们就这样开启了以他们为代表的现代主义。这两位艺术家，尽管是当时的欧洲先锋主义运动（Vanguardist Movements）的活跃分子，却一直保持着自己独有的特征，这些特征都是非常个人化的，他们还总是跟他们在伊比利亚半岛地中海沿岸所获得的东西紧密相连：米罗深深眷恋着大塔拉戈纳（Camp de Tarragona）地区，他说那里是他的创作萌芽的地方；而塞尔特则对巴利阿里群岛（Balearic Islands）和加泰罗尼亚海岸的经典建筑充满了迷恋——还有他自己那天才的设计，比如中央天井和加泰罗尼亚拱门。

这种与他们周围的环境、祖国紧密相关的联系，非但没有将他们拉向地方主义，反而有助于创造一个对人性包容的世界。二者都总是对统觉形式抱有

兴趣：他们的故土教给他们的东西帮助他们理解人性，使他们的创作能够与人类中的任何一员建立起对话，而不管他的出身如何。

塞尔特和米罗是亲密的朋友，他们有共同的兴趣和关注，这不仅是因为他们是同一代人并且生长在同一座城市中，还因为他们共有一种相似的生活经历：对简单的兴趣以及探究事物精髓的执迷。对人的迷恋是这两位艺术家共同的根基。此外，尽管他们的艺术成就在形式上有所不同（考虑到他们二人不同的专业），但是他们作品的相通之处也非常明显。最能感受他们之间的相似性的地方或许就是他们二人曾一起工作过的、位于马略卡岛帕尔马的米罗画室以及巴塞罗那的米罗基金会美术馆。在这些地方，你可以感觉到米罗的作品被安置在由塞尔特设计的建筑里而产生的那种闲逸。

平衡、空间、光线、色彩以及流行的艺术手法，通过这些元素我们可以理解这两位艺术家的共通世界。了解他们的世界，我们必然会感受到一种基本的联系：地中海，其中包容着他们对简单的热情，对故土的热爱、司空见惯的现实面孔下的惊奇，还有就是对纯化了的自然的热爱。

《形体与鸟》

1977年 木板油画 (75.9 × 59.2 厘米)

霍塞普·路易斯·塞尔特

霍塞普·路易斯·塞尔特

(Josep Lluís Sert, 1902~1983)

霍塞普·路易斯·塞尔特1902年出生于巴塞罗那的一个富裕家庭，祖上是高贵的塞尔特伯爵。他从小就在有教养的环境中受教育。在完成基础教育之后，他进入建筑高等学校，从1921年一直学习到1928年。就是在这所学校里，塞尔特第一次与同学一起对学院式的教育提出抗议。其结果之一就是促成了这个团体在达茂画廊(Dalmau Gallery)的展览，这个画廊是当时巴塞罗那最前卫的画廊之一。塞尔特及其团体受到了勒·柯布西埃思想的深刻影响，塞尔特去巴黎的时候也曾买过他的一些书。对柯布西埃的崇拜使得该团体邀请这位瑞士建筑师到巴塞罗那出席了两次会议，这是塞尔特与柯布西埃首次的面对面接触，年轻的加泰罗尼亚人在1927年还到柯布西埃的巴黎工作室里工作过一阵子。以后，两人一直保持着通信。

1929年，加泰罗尼亚建筑师当代建筑促进会GATCPAC成立了。这个协会还有一个由思想相近的西班牙建筑师建立的附属组织GATEPAC。两年后，这两个组织的联合总部在巴塞罗那举行了成立典礼，兴建了一个咖啡馆，同时还举办了一些展览、会议以及其他活动，其中创办A.C.杂志的事情在《当代活动纪录》(Documents d'Activitat Contemporània)没有提到。以上这些活动，包括与欧洲北部国家的联系，在1931年都开始收到成效。当时，第二西班牙共和国宣告成立，在加泰罗尼亚地区当权的自治区政府在推行一个建设学校、医院和公共服务机构的计划，而这个总部位于巴塞罗那的建筑师组织在其中起到了核心作用。在欧洲，人们认为西班牙和加泰罗尼亚是欧洲建筑的穷乡僻壤，即使把现代建筑原则与欧洲南部气候结合在一起也无法改变，这一点从塞尔特与勒·柯布西埃的信件中就可以看得出来。1936年的政变企图、墨索里尼与希特勒的联手，还有后来的西班牙内战(1936—1939年)终

结了所有的现代化希望，这种绝望在不久之后很快传遍了欧洲。

尽管共和国仅仅存在了不到5年时间，但是塞尔特还是与霍塞普·托里斯·克拉夫(Josep Torres Clavé, ?~1938)以及苏维拉纳(Subirana)一起设计建造出了巴塞罗那肺结核防治医院(1935年)、卡萨大楼(1936年)，并与刘易斯·拉卡萨合作设计了1937年巴黎万国博览会上著名的西班牙共和国展厅。

1939年法西斯主义在西班牙上台后取缔了GATCPAC，苏维拉纳留在了巴塞罗那，被驱逐出了巴塞罗那的建筑学院，后来再也没有设计任何建筑。霍塞普·托里斯·克拉夫在前线阵亡；塞尔特流亡海外，先是去了巴黎，后来又因面临纳粹占领的威胁，带着微薄的财产去了纽约。

塞尔特（左三）在城镇规划事务所的办公室里。

成为一名美国公民之后，塞尔特开始了事业的新篇章，1943年发表了《我们的城市能存活吗？》(Can Our Cities Survive?)。这本书集结了国际现代建筑大会欧洲成员的作品，后来成为美国各大学建筑系里必修的著作。同时，塞尔特开始接受其他欧洲流亡者的邀请，出席各种会议，这些人有纽特拉、布劳耶以及密斯·范德罗等等。在20世纪40年代末，现代主义运动的思想对一个关心社会问题的政府来说似乎很适合，但是麦卡锡主义以及对任何有社会主义倾向的思想——这些建筑师中的大多数人都抱有这种思想——的恐惧将会破坏开发现代主义建筑的任何可能。

1945年，塞尔特与保罗·莱斯特·维耶纳和保罗·舒尔兹合作，3位建筑师共同创立了城镇规划事务所，中心工作是建设大型社区或城市，或者对现存城市（主要是拉丁美洲国家的城市）进行重新规划。

20世纪50年代政治风云的变幻再一次更改了世界建筑业全景以及塞尔特的职业生涯。美国干涉主义和共产主义革命运动之间的斗争终止了在拉丁美洲设计建筑的可能，那里已经变成了冷战时期的一个战场。

1953年，塞尔特接替了沃尔特·格罗庇乌斯，被推选为哈佛大学设计研究所主任。他提出了城市规划学，认为它是对城市结构的小的干预，而这种干预必须是经过充分研究的、非常具体的。从其职业

生涯的角度来说，这意味着塞尔特和杰克逊事务所(Sert Jackson and Associates)的开张，意味着塞尔特摒弃了城镇规划事务所，其工作中心也转移到他在大学里宣扬的思想。

塞尔特当选了国际现代建筑大会(CIAM)的两届主席(1949年和1956年)，第二届大会导致了这个组织的解散，也影响到了塞尔特本人。即便如此，不论是在课堂里，还是作为一名职业建筑师，塞尔特仍然保持着创造平衡、和谐的居住环境的兴趣，认为建筑的支配者依然是与环境紧密相联的人。

1969年，塞尔特以极高声望从哈佛大学设计研究所主任和教授的位置上退休。这时，佛朗哥将军的独裁统治开始松懈，法西斯意识形态被丢弃或者转变成介于资本主义和地方党魁政治之间的一种奇怪思想。塞尔特与家乡加泰罗尼亚的联系开始变得频繁，1975年他公开返回巴塞罗那，这件事以及米罗基金会的建立，都是巴塞罗那标志性的历史事件。

塞尔特于1983年卒于巴塞罗那。他是20世纪最重要的建筑师之一，在哈佛大学所做的教学工作具有非常重要的意义，因而被视为美国现代主义建筑运动的早期倡导者之一。

霍安·米罗画室

1955 年

画家霍安·米罗曾经一直想拥有一个宽敞的工作室，便于他创作大型油画和雕塑。在 20 世纪 50 年代，他拥有了足够的财富来实现这个想法，于是他联系上了他的朋友塞尔特。虽然由于内战之后的政治肃清运动，塞尔特不能在西班牙接受委托，但是他利用所谓的国内流亡政策，即佛朗哥政权在巴利阿里群岛和加那利群岛允许的可渗透边界，接手了这个项目。

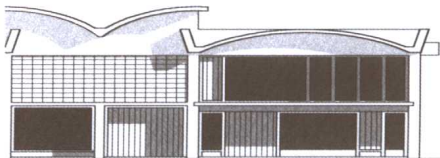
画室是一幢独立建筑，位于帕尔马郊外米罗的住宅旁边。米罗的住宅是一座位于小山坡上的农庄，四周被杏树和角豆树包围着。塞尔特的设计顺应了地势的变化，在两块独立的建筑场所之间有 3 条通道，每一建筑旁都设有一条通道，第三条通道则由住宅的屋顶平台伸出（这是从住宅通往画室最直接的入口）。

塞尔特的建筑中一个典型元素就是拱形窗，它可以改变来自顶部的光线，这是柔化地中海强烈日照的一种理想方法。正是从这个画室，他第一次开始尝试这种元素。他把良好采光的现代概念与南欧的气候结合起来，避开了北欧建筑对大型采光通道的要求，也在一定程度上减少遮蔽强光的建筑结构的使用。

米罗非常喜欢这间画室，不仅仅是大型作品，还把他所有的创作都拿到这里。当他想审视一下作品的进展程度时，他喜欢坐在作品前的摇椅上，研究整个下午里光是怎么地照亮画布上的各种颜料的。内部的光线控制不仅令画家感觉十分舒服和满意，又充分尊重了外部环境，这对塞尔特来说称得上一次巨大的挑战和成功。

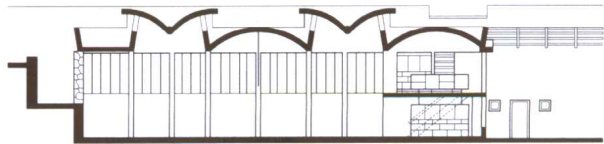

西班牙马略卡岛帕尔马胡安·萨里达基斯路 (Joan de Saridakis) 29 号

立面图

0 2 4

纵剖面图

0 2 4

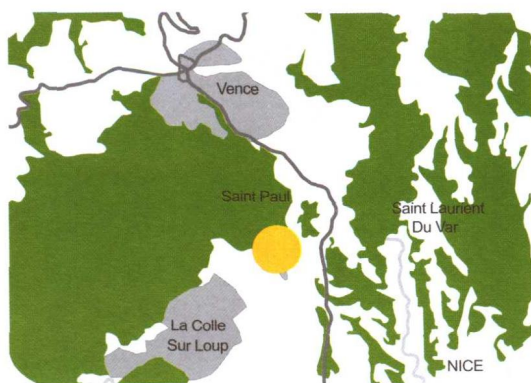
迈特基金会

1959 - 1964 年

米罗在巴黎的经纪人埃默·迈特多年来一直想要为自己的私人收藏开辟一间展览馆，但是头脑中又没有具体的方案。一次去帕尔马拜访米罗时，迈特被画家的工作室所打动，于是就跟塞尔特签订了设计合约。迈特认为这位加泰罗尼亚建筑师是建造展览馆的理想人选：塞尔特比较了解他的藏品的作者，有独创思想，愿意听取收藏者的意见并与之协同工作。这样，迈特基金会就因此诞生了，它的会所特别强调展示在墙壁上的画作，以及在连续的展台上扩展空间的可能性——确切地说应该是必然性。初期的建筑非常偏重艺术作品：在一个中央天井的四周，分列着4间展室为观众展示永久收藏品，每间展室都专属于不同的艺术家，分别是米罗、布拉克、夏加尔和康定斯基。后来方案中又增加了一处展示年轻人作品的空间。基金会主席的住宅在离核心建筑稍远的地方，看门人的房子则位于它的后面。

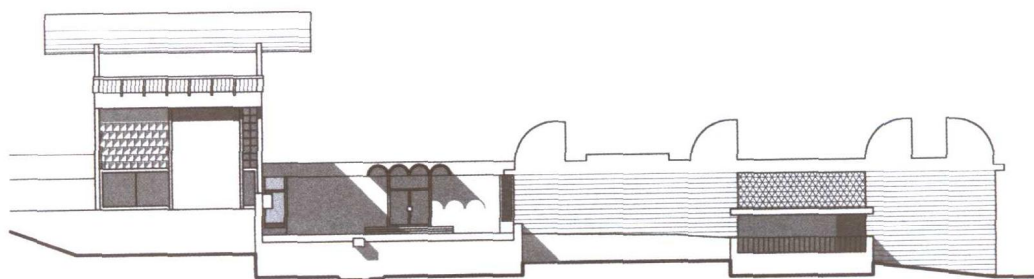
与米罗的画室的情况没有什么不同，外形新颖的带拱天窗为所有房间透漏进均匀光线。墙壁因没有设置窗户而保留了大量面积，以龛嵌或者悬挂各种艺术作品，而采光孔的作用仅仅是与包括花园在内的外部空间相联系的视觉界面而已。

1973年扩建完成后，整个建筑更多地重申了“小城镇”（small-town）建筑结构：它不是一座单一的

法国圣保罗德旺斯市加尔德特路（Chemin de Gardette）

建筑，而是一系列相互联系的建筑物。各个建筑整合了内部天井和外部绿化区，而整个建筑群再进一步与北部阿尔卑斯山和南部地中海的迷人风光结合成一道风景。

纵剖面图

0 2 4