

环球艺术家视点系列
Jean-françois Millet

【法国】

米勒

J.F. Millet

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

米勒/吉林美术出版社编. - 长春: 吉林美术出版社, 2008.7

(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-2693-3

I. 米… II. 吉… III. 油画-作品集-法国-近代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第053620号

环球美术家视点系列

Jean-françois Millet

【法国】

米 勒

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

撰文/吴晓欣

责任编辑/尤 雷

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

出版日期/2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/16

印张/8

印数/1-3500册

书号/ISBN 978-7-5386-2693-3

定价/60.00元

J231
74

J. F. Millet

J. F. Millet

环球艺术家视点系列
Jean-françois Millet

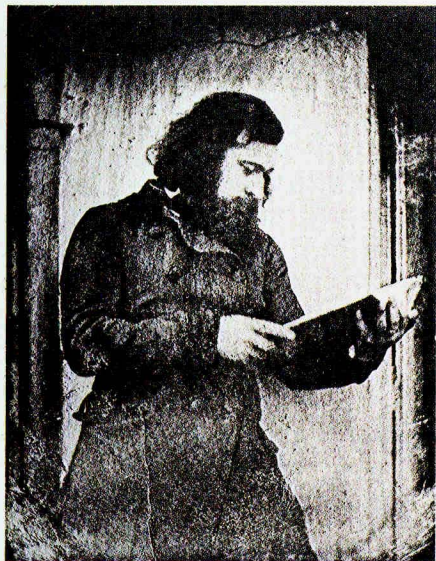
【法国】

米 勒

J.F. Millet

 吉林美术出版社

植根于巴比松沃土的法国现实主义画家——米勒

米勒 约1849年

“我决不向人低头，我也决不让巴黎画室艺术强加在我头上。我生为农民，也将为农民而死。”

让-弗朗索瓦·米勒 (Jean-François Millet, 1814-1875年) 的绘画出现在19世纪的法国，他的艺术似乎是置身于另一个时代，来自另一个地域，有着与众不同的观念形态；用自己真实而朴素的语言讲述着农民和耕耘的故事；他将笔下的法国农民赋与了不朽的尊严与崇高。

大器晚成

1864年，50岁的米勒以《牧羊女》一作在法国官方沙龙展中独占鳌首，引起轰动，他笔下那沉静含蓄的牧羊女，使平凡普通的农民形象具有了永恒的纪念碑般的意义，获得了沙龙评审团的一致好评。

米勒早期几乎每年都要将自己的作品送交官方沙龙，但大都是落选的结果，1847年，他曾有一幅流露出浓重的文艺复兴风格的作品《被救下来的伊底帕斯》首次入选沙龙展。其后虽然有两件作品入选沙龙展，但因作品表现的中心人物是农民，得到的是褒贬两极化的评价。社会政治的动荡让艺术蒙上了强烈的政治色彩，激进的共和派与守旧的保守派分别站在自己的角度来评论米勒的作品。在保守派评论家眼里，农民是社会秩序不安的潜在因素，米勒的画作粗俗、令人作呕、生厌，容易激化社会矛盾，威胁到社会秩序。而激进的共和派则大加赞扬米勒作品中对平凡劳动者的表现，他们认为米勒的作品在呈现出艺术进步的同时，也传达出劳动者的伟大与尊严。1850年，米勒首次使用现实主义手法创作农民题材的经典之作《播种者》与《捆麦秸的人》在沙龙中落选，但这两件作品当时成为艺术界谈论的中心。称赞者认为“是多么富有诗情画意的美丽作品”，而不屑者却谓之为主题交待不清的随兴之作。参选这次沙龙展的还有库尔贝的《石工》、《奥尔南的葬礼》等9件作品；杜米埃的《被萨提洛斯追赶的神女们》、《希莱诺斯》等3件作品，其中库尔贝的《奥尔南的葬礼》也在这次沙龙展上成为了被嘲笑的对象。这就是日后被称为“现实主义画派”的三位代表人物（库尔贝、杜米埃、米勒）重要作品的一次汇集，所不同的是库尔贝满足于社会激进派的赞扬与支持，杜米埃是以艺术为手段，准确地抨击社会保守派，而米勒则无意于此，他只是想展示他所熟知的现实环境与人物，用他自己的话说：有生以来除了大地我什么都不曾见过；我在工作的时候试图竭尽所能地告诉人们我所看到和感受到的……

米勒与他的妻子和儿女

米勒在格鲁什 (Gruchy) 的居所

在欧洲绘画史中，展现农民生活题材的艺术作品不乏佳作，但传统的绘画风格大都是略带伤感的牧歌式作品，画中的农民仿佛从未辛苦劳作，一身洁净无垢，农妇清新可爱、农夫眺望美景，这也是官方沙龙展评审团确定一幅乡村题材画作优劣的评判标准。1857年的沙龙展同时有两幅《拾穗》参选，米勒和布雷顿 (Jules Breton) 各送一幅。米勒的作品遭到了来自各阶层的严厉批判，他的农民形象被指责带有革命的意味，是在控诉贫困，尤其是他将生活在社会最底层的农民描绘得像英雄或圣人一般崇高，被认为是背离了艺术的传统。而布雷顿的作品则以理想化的农民形象使他大获成功。虽然米勒曾公开声明自己的艺术观点与政治无关，也不想作品中加入任何政治色彩，但这件作品仍成为政治家们手中的工具，站在各自不同的立场妄下断语。

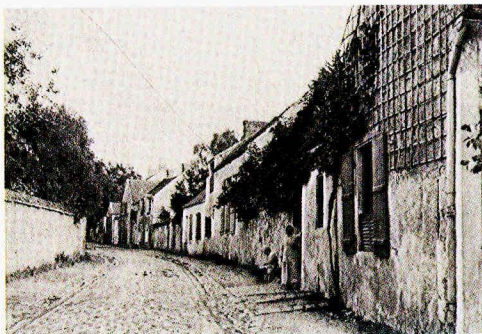
1860年后，米勒的绘画之路开始顺畅，他的作品竟相成为收藏家们的收藏品。在画商的帮助下，《拾穗》、《晒草的女人》、《傍晚，牧羊人带回他的羊群》、《死神与樵夫》等作品不断参加展览，他还与两位比利时画商签订了合同：在3年内，由米勒提供中等水平的作品25件，作品价格1000~2000法朗不等。虽然米勒后来因无法如期交出作品而于1866年解约，但是这两位画商所举办的画展使米勒的声名传播至世界各地。

1865-1869年间，米勒创作了一生中最优秀的百余幅粉彩画，1867年巴黎万国博览会为米勒举办了大型个展，曾经备受争议的作品《晚祷》、《拾穗》等多件作品展出，第二年法国政府又授予他艺术荣誉勋章，表彰他在艺术方面为国家作出的贡献。同年的沙龙展展出了他的《入浴的牧鹅女》，并再次获得一等奖。

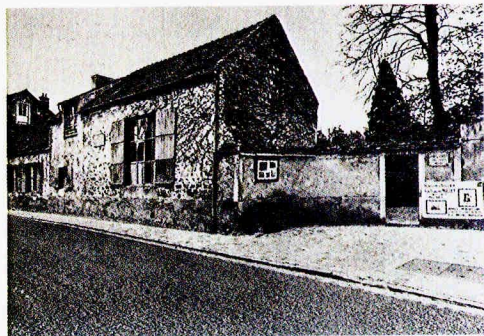
1869年，马赛美术馆收藏了他的《喂孩子的女人》，这也是法国国内美术馆第一次收购米勒的作品，多年来备受国内冷淡的情形终于结束了。1870年，米勒成为了官方沙龙展的评审员，那些曾经被嘲笑的作品，这时都会以高价售出，向他订购作品的人源源不断。此刻，他的身体已开始衰老，病痛持续不断地折磨着他，但他充满了温馨的家庭则给予他无限的关怀，1875年1月20日，在家人的守护中，这位一生讴歌农民的绘画大师永远地闭上了眼睛。

静寂之美

让-弗朗索瓦·米勒是法国诺曼底人，于1814年10月4日出生在诺曼底北部港口城市瑟堡附近的一个叫格鲁什的小村庄里。这是一个民风淳朴、偏僻荒凉的村

巴比松 (Barbizon) 道路旁米勒的住所

米勒在巴比松的画室

米勒在巴比松的画室，现为米勒纪念馆

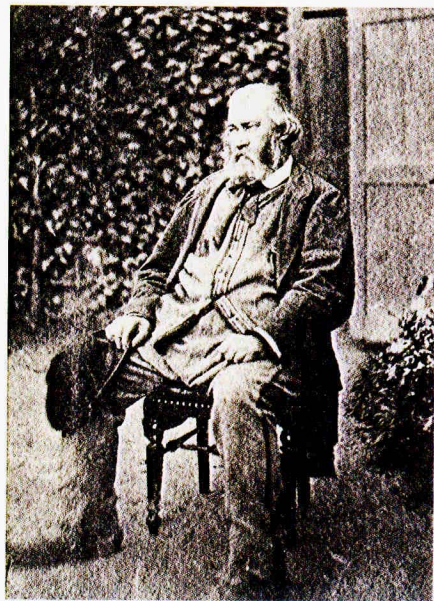
庄，米勒是他父母8个孩子中的第二个。他名字中的“让”是随父名取的，“弗朗索瓦”则为纪念意大利阿西西的圣徒弗朗西斯而取的。

文化的传统与宗教的力量，使他的家族在当地教区成为了那些保留着道德力量和崇高思想的家族典范，这样的家族遍布于法国各地，通常存在于比较贫穷的法国社会底层中。他们日复一日地劳动，来养育这伟大的民族，日复一日地劳动，来缔造这美丽的国家（罗曼·罗兰语）。米勒的一生，虽然伴随着法国社会动荡不安、政局混乱的局面，但在他身上体现了一种平凡而崇高的自约力。正是这种自约力，给国家和他的民族创造了一个伟大的奇迹：劳动是高尚的，农民也具有英雄本色。

米勒的身体壮硕，思想严肃，宗教信仰坚定，这些都使他有别于他周围的人。他的父亲让·路易·尼古拉略有才艺，粗通音乐，担任教区内教堂唱诗班的指挥，是位文雅、爱好广泛的人，也喜欢观察动物、植物和人，是他第一个向小米勒指出了乡间的美丽，并把自己严肃的道德观、纯洁朴实的思想灌输给了儿子。米勒的母亲埃梅·昂利又叫杜·贝隆，出身于一个有修养的富裕农民家庭。家庭中对米勒产生很大影响的是他的祖母路易莎·朱梅琳，一位笃信宗教的农村妇女。这位虔诚的基督徒清心寡欲，把上帝视为一切，将大自然中的每一个场景和生活中的一举一动都与上帝联系起来看待。米勒后来回忆道：每天清晨祖母把他叫醒时，总是对他说：“我的小弗朗索瓦，起来吧！如果你知道鸟儿歌颂圣地的荣光已经有很长时间了该有多好！”《晚祷》就是他儿时记忆的呈现：无论在哪里，在干什么，只要听到教堂的钟声响起，祖母立刻会停下脚步或放下手中的活计，低头默祷。

早年生活的印记，传统的宗教情感，注定米勒会选择巴黎郊区枫丹白露森林内、一个叫巴比松的小村庄作为自己命运的归宿。1849年为了躲避巴黎的战火与瘟疫，他携家人首次来到巴比松，本打算暂时居住几日，但巴比松乡间生活的单纯与静谧，特别是周围一些与自己性情相投的画家友人，使米勒决定在此定居。他人生的最后26年是在巴比松度过的，他的艺术也是在这里走向巅峰。

米勒一生对时事政治极为淡漠，以坚韧与耐心忍受着生活的贫困与艰难。从1848年他首次在官方沙龙展出他的《簸谷者》开始创作农民题材的作品，到他1860年初步具有一定的社会声望，他几乎都生活在极度的贫穷之中，但这一切似乎都没能阻止或改变他原创的动力与表达的欲望：“说实话，农民题材更适合我的性情，即使你认为我是一个社会主义者。我必须承认，用艺术表达人类的同情心是最能触动我的”，“……生活对我从未展示出它的快乐……对我而言，无论在森林还是在田野，能感受到它们的静寂之美才使我觉得最快乐”。静寂之美是米勒在自己创作中追求的最高境界，他通过《晚

米勒 约1873年

祷》、《牧羊女》、《扶锄的农夫》、《拾穗》等作品，向人们传达出回旋在大自然与人类心灵中的静寂，这种静寂带给观看者无限的沉思和深邃的空间。它超越了贫穷与艰辛的表象，使农民形象具有了纪念碑式的永恒性。这一切都是米勒最终想收获到的“果实”和他生活的真谛与信仰。

独步千载

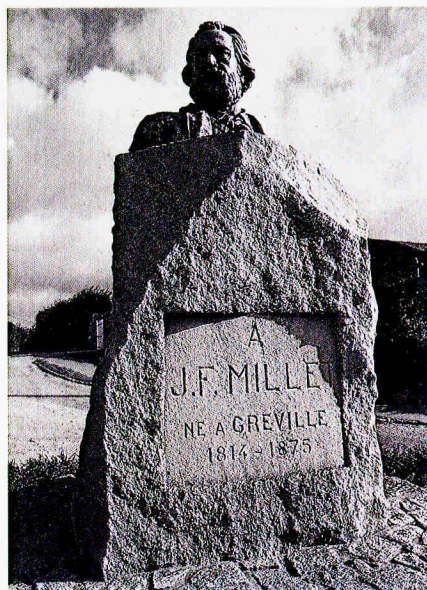
凡·高曾说过这样的话：我认为，最具有现代性的画家不是马奈，而是米勒，米勒为我们开创了一个新天地。批评家朱里亚·卡莱德在他撰写的《米勒艺术史》中指出：米勒的作品刻画了他当时那个时代平民的心理和思想，是位高贵而不朽的伟大画家。他出身农民，一生描绘农民的田园生活，笔触亲切而感人。罗曼·罗兰1902年曾撰写了一本《米勒传》，这是他“伟人传”书系中的一部，其中还有1903年出版的《贝多芬传》和1907年出版的《米开朗基罗的生涯》。他把米勒列为最伟大的画家之一，因为他认为米勒具有忍耐、爱、勇气与信念，对艺术的追求具有不屈不挠的英雄精神。

米勒一生留下作品不多，从1840年至逝世的20多年间，所作的油画约80幅，而且多数是小幅作品。这并非他对创作缺少热情和精力，而是他重于思考，每作一画经常要反复思考，这可从他留下的许多素描稿中看出，如《拾穗》一画他就作过许多不同的草图。一位伟大的艺术家，并不在于作品之多寡，只要能有几幅作品在美术史上留名，也就足以永垂不朽，米勒就是如此。

在19世纪法国的画家中，米勒是素描功力非常出色的一位。有些评论家甚至认为素描才真正体现了他的绘画才华。印象派画家毕沙罗在1887年写给他孩子路西安的信中提到：米勒的艺术精髓就在素描里。他最擅长的是使用色粉笔和木炭条来表现物体的光影与对比的变化。

曾使米勒艺术走向成熟的巴比松，而今已是一个闻名世界的艺术小镇，那条不足200米的老街，还保留着当年的痕迹。当年许多年轻画家寄宿的“Ganne”客栈如今已经改建成了这个地区的博物馆，他们居住过的房子外面都刻有“某位著名画家曾住在这里”的石碑，其中保留最完整的是米勒故居。这是一座简朴的小院子，画家本色尽显其中，不大的画室分为里外两间，里面陈列着很多动人的风景画，据说都是米勒的学生所作，他们模仿大师的画风，现在已经形成了一个派别。在巴比松老街的尽头，是一片茂密的杉树林，那里曾经是画家们写生和聊天的地方，在一块大石头上还刻有米勒和他一生最真挚的朋友卢梭（Théodore Rousseau, 1812-1867年）的头像。卢梭在1850年代为帮助贫困的米勒，假借美国富商之名买下了米勒在画廊待售的作品以资助他的艺术。

踏着米勒曾经的脚印，还可以找到当年他创作《拾穗》、《晚祷》的地方，路边竖着一块牌子，上面印着米勒这两幅作品。竖牌的地方就是当年画家作画之处，现在的田野一如当年《晚祷》的样子，这里的一切依旧都保持着19世纪的面貌。

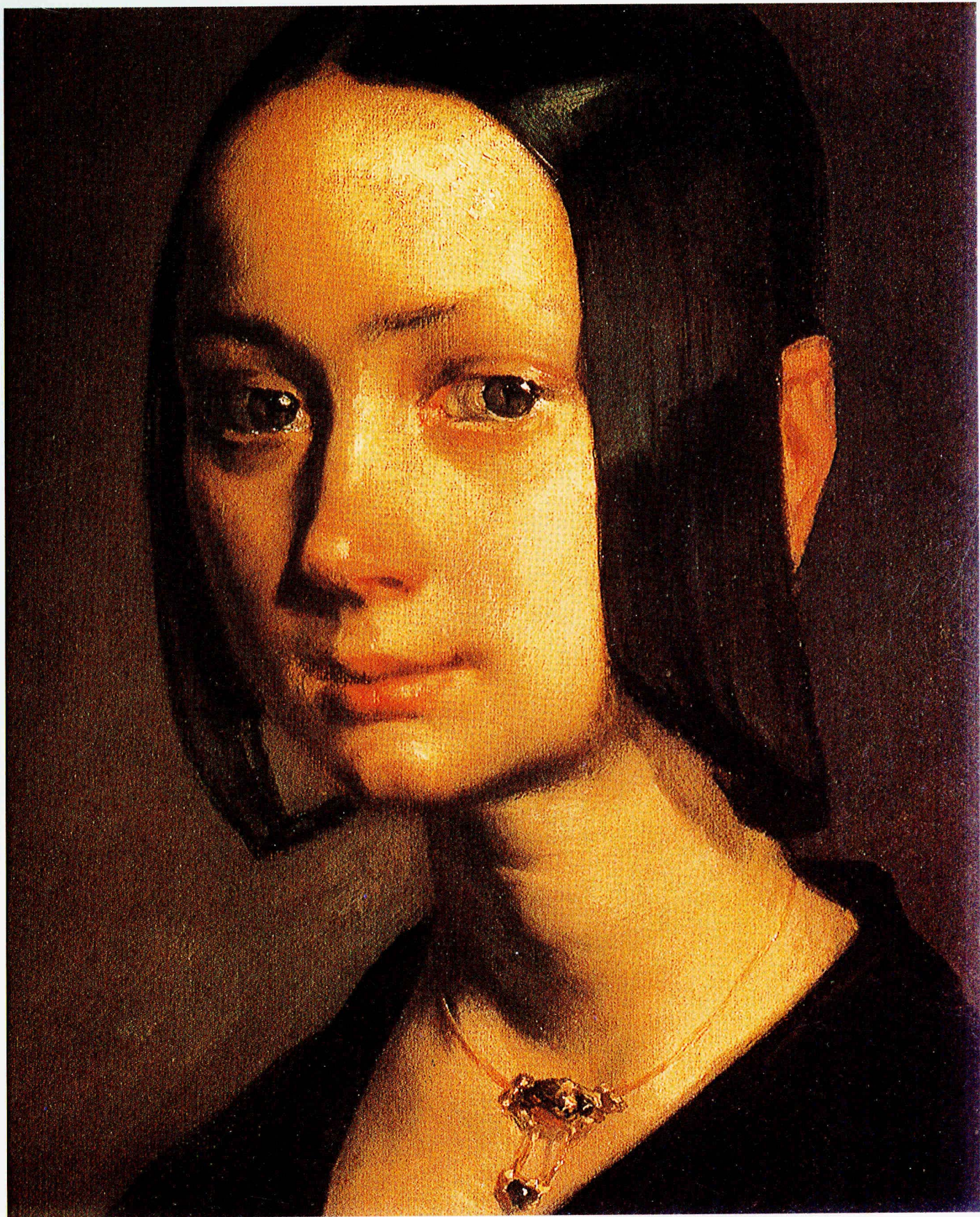
米勒纪念碑

自画像 约1847年 炭笔 56.2 x 45.6 cm

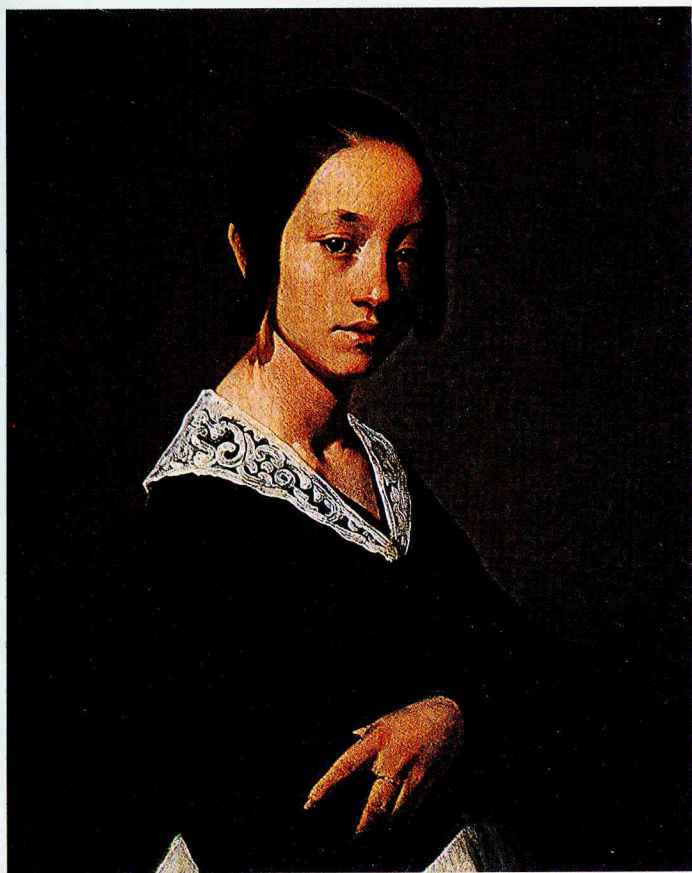
奥普琳肖像 1841-1842年 油彩画布 73 x 60.3 cm

奥普琳肖像(局部)

自画像 1851年 油彩画布 73 x 60 cm

弗尔登夫人肖像 1847年 油彩画布 73 × 60.6 cm

费舍小姐肖像 1841年 油彩画布 93 × 80 cm

卢梅尔肖像（画家的妻子） 1846年 油彩画布 63 × 46 cm

海军士官肖像 1856年 油彩画布 83 × 63 cm