

世界名家素描全集

19

李薦宏編審

米 勒

1. 春之花、森林中的水仙
1867~68年 40×50cm Pastel Kunsthalle,
Hambourg

這幅是米勒靜物畫之一。米勒一生，用油彩畫出的靜物畫只有四幅而已。在這些為數不多的靜物畫裏；題材的表現和農民日常生活及季節的變化，有密切的關聯，彷彿在自然神意之中，包含着森羅萬衆的同胞意識。圖中，這森林的一角，靜謐着飄香的小花朵，彷彿存在着生命的堅忍意味。

2. 在收割中休息的農夫們

1850~51年 48.0×86.2cm Pastal 油彩、
水彩、黑色蠟筆、灰褐色紙 Musée du Louvre,
Paris

這幅畫在1853年，曾在沙龍展出。次年，即被
一名叫馬丁·布林馬的人買去。現存於美國休士頓

美術館的另一幅同油畫底稿素描(插圖3)，無論是在農夫們位置或者其他細微部份上，都和米勒這幅非常相似，只是兩幅畫的左右畫面相反，構圖互相關倒而已。米勒的這幅畫，表現的是，在大家休息的時候，仍然有一位懷孕的年輕婦人在繼續工作，而她的丈夫正將她引見給其他農夫的情景！

3. 看守羊羣的牧羊人

1872~74年. 72×96cm Pastel Musée

Saint-Denis, Reims

這幅畫，可以說能夠和其他的油畫相匹敵，這幅作品透出的那股油畫所無法表達的特殊味道，提高了米勒粉彩 (Pastel) 畫的存在意義。從主題，

構圖與畫面總體表現出來的，毫無疑問的是米勒的作品在恬淡描線中產生出來的幽幽氣氛，是米勒的獨特之處。溫柔而又細膩的描寫，憐惜似的形狀和生命，彷彿企圖抓住這份源源不斷的泉源。金字塔的人物構圖，是一種難得的傑作。

5. 維西附近的小道

1866~68年 18×25cm Pen、褐色 Ink
Musée du Louvre, Paris

在1866、67、68連續三年間，一到了夏天，米勒都差不多利用四個星期的行程，到維西渡假，其中，大概也為了讓其妻卡特莉奴休養的關係，在這些假期中，除了為頭痛病煩惱過三次外，他都儘量利用時間、到郊外取景、畫了很多的水彩作品及線描風景畫、農民畫家米勒，一向都是站在農民的立場上來看大自然的。維西這地方的風光景色和諾曼第非常相似，似乎年輕時代的回憶，一直引誘着他作的風景畫。

6. 從兩棟房子間眺望田園風光

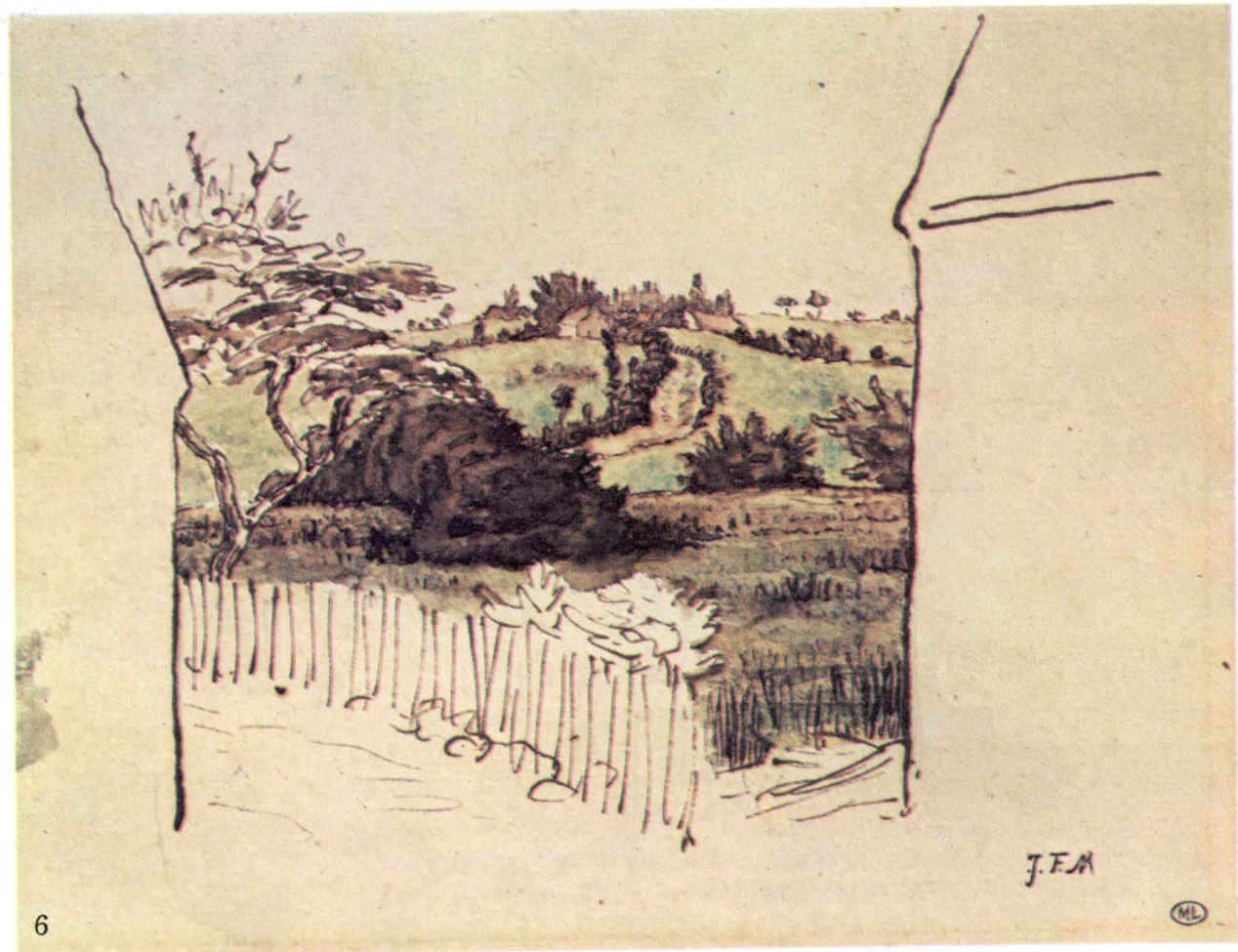
1866~68年 15.5×20cm Pen、褐色 Ink、水彩
Musée du Louvre, Paris

米勒最初到維西旅行時，即製作了自己認為「很重要的」八十幅風景寫生，由於這種原因，傳說米勒開始對風景畫具有特別的關懷。此作品即當時的水彩作品之一，為要環繞田園之方便。他曾租用一部馬車代步，看到喜歡的地方即停下來寫生。從這裏他很自然地培養了捕捉自然印象的速筆。

4. 運水的女人

1857~58年 26.7×34.5cm 黑色粉筆 Esquisse、Pen 褐色 Ink，褐色ラヴィ，水彩 Musée du Louvre, Paris

對於圖中站在水邊的女人，米勒採用的是從黃昏逆光中來描寫，這種手法和杜米埃以洗衣服的女人為主題的一幅畫，畫法非常相似，可知他們兩人之間的交往，和精神上的契同。以同樣的河，站在船頭的農夫，對岸的農家和牛的構圖，米勒早於1855年左右，即畫了一幅題名為「洗衣服的女人們」（波士頓美術館，插圖4）（即在這幅「運水的女人」的背面），由這一點，也可證明兩人的密切關係。用水彩來表現黃昏的夕陽，散放出一種油畫所無法表現的光彩。

7. 從克勒維爾斷崖俯視的海

1866~70年 48.0×61.5cm Pastel Musée
Saint-Denis, Reims

除了前妻波麗奴去世的那一年(1844年)，米勒曾回到故鄉克勒維爾外。其後大約十年間，雖然又碰到祖母去世，但米勒都不曾回鄉過。直到1853年，他母親去世，翌年妹妹去世及1866年他都陸續回去過。及1870年的德法戰爭時，為逃避戰禍，米勒再回到故鄉克勒維爾。在海邊長大的米勒，從這種爽朗眼界的風景中，反而感到一種在巴比松(Barbizon)所沒有感到的鄉愁。

8. 克勒維爾的斷崖

1871年 43.5×54.0cm Pastel, Cartoon
Ohara Museum of Art, Kurashiki

從這幅畫的粉彩 (Pastel) 描法和主題，可以看出大概和前面的作品，都是屬於同一時期之作。從1870年8月到次年的11月，在這將近十六個月的時間，米勒都停留在故鄉克勒維爾。這段期間他以故鄉的風景為主題，畫了很多粉彩畫及水彩寫生，其中，巴比松 (Barbizon) 所沒有的海景光彩最為特殊，在米勒的作品中佔了一個獨特的地位，即如米勒的自述，它萌生出了印象派的思源。

9. 法奴斯的教育

1844~45年 21.0×16.9cm 褐色及黑色蠟筆
Musée du Louvre, Paris

米勒的素描，可說是：「華麗的手法」時代的典型素描。不用說，圖中的法奴斯是半獸身的牧羊神，在這個時期，米勒用這種手法，留下了很多神話圖。在後來的素描裏，米勒不再是從形態的內部中表現出一種充實感，而是採用另一種削掉似的手法造型，印象更為深刻。

10

10. 自畫像

1845~46年 56.2×45.6cm 木炭、擦筆、黑色蠟筆、灰青色的紙張 Musée du Louvre, Paris

自畫像是畫家本身對自己看法的一種記錄。即是把自己本身假設成別人，打開自我，用觀察別人的方法來觀察自己，從米勒畫像的眼光裏透出來

的神態，能將真正的自我，表現到什麼程度？這種自我和畫像的相互交換關係，又能持續到什麼時候？這幅自畫像，是米勒大約三十一、二歲時的面貌，那時，他久病不癒的前妻波麗奴已經去世，而和卡特莉奴同居。

11. 被綁在柱上的基督

1846~48年 32.0×13.5cm 黑色蠟筆，灰青色的紙張 Musée du Louvre, Paris

「晚鐘」、「牧羊」、「播種的人」和「拾穗」，這幾幅畫，能够使人誘發起一種基督徒的虔誠的信仰心，米勒因為畫了這幾幅畫，而被人責備為「過於賣弄」。實際上，米勒從未採用直接表現的方法，來畫宗教畫。然而，在他的素描裏，如同這幅畫所顯示出來的，他採用了許多聖經故事做為作畫的主題。尤其是1862年，受到桑夏 (Saintche) 的勸告以後，作畫更多。這幅畫，是米勒較早以前所作的一幅特殊作品。

12. 汲河水的兩個農婦

1857年左右 19.3×18.8cm 黑色蠟筆 Musée du Louvre, Paris

這幅畫也可能和水彩畫素描「運水的女人」(圖版4)一樣，是波士頓美術館收藏的油畫。它和「洗衣服的女人們」(插圖4)，可說是連結一串的素描。寬廣的河面，對岸的風景、船、水罐子……等，都表示同樣的狀態。可是，很明顯的，這幅畫是一幅輕鬆的，為習作而作的習作。從畫裏的輕鬆氣氛裏，可以看出米勒運筆線條的大膽。在自由自在裏，又充滿了嚴正有力的手法。

13. 秘密

1846~48年 18.2×32.2cm 黑色蠟筆、褐色的紙 Musée du Louvre, Paris

從「華麗的手法」變化到農民樣式，在這段過渡期，米勒畫了很多裸體畫。

這幅畫，即是米勒在農民樣式以前，*Erotique* 的裸婦素描之一。依照哈佛特的指示，圖中裸婦的衣服、姿態等，和過去的一幅名作都非常相似。躺在草堆後面，情人們享受幽會的情形，和後面的車輪，及像羊一樣的東西，互相連結在一起，這時，可以說是米勒邁向農民主題的一個過程。米勒當時曾將這幅主題上的男女方向，變來變去，以便研究它所產生出來的各種效果。

12

13

14

14. 搬運圓木的人

1850年左右 25.4×17.8cm 黑色蠟筆

Fitzwilliam Museum, Cambridge

因為有這一幅素描的存在，很明顯的，可以證明米勒和米開蘭基羅、盧本斯、德拉克洛瓦、杜米

埃等，都是屬於同一系統的素描家。他一方面探求形態的本質，另一方面又從眼睛所看不見的線的周圍，來尋找它的形態。在他這種找尋當中，透過線束傳出來的，是一種堅固而又有力的形態。米勒作品裏的不朽性格，即是從這些線的收斂性而來的。

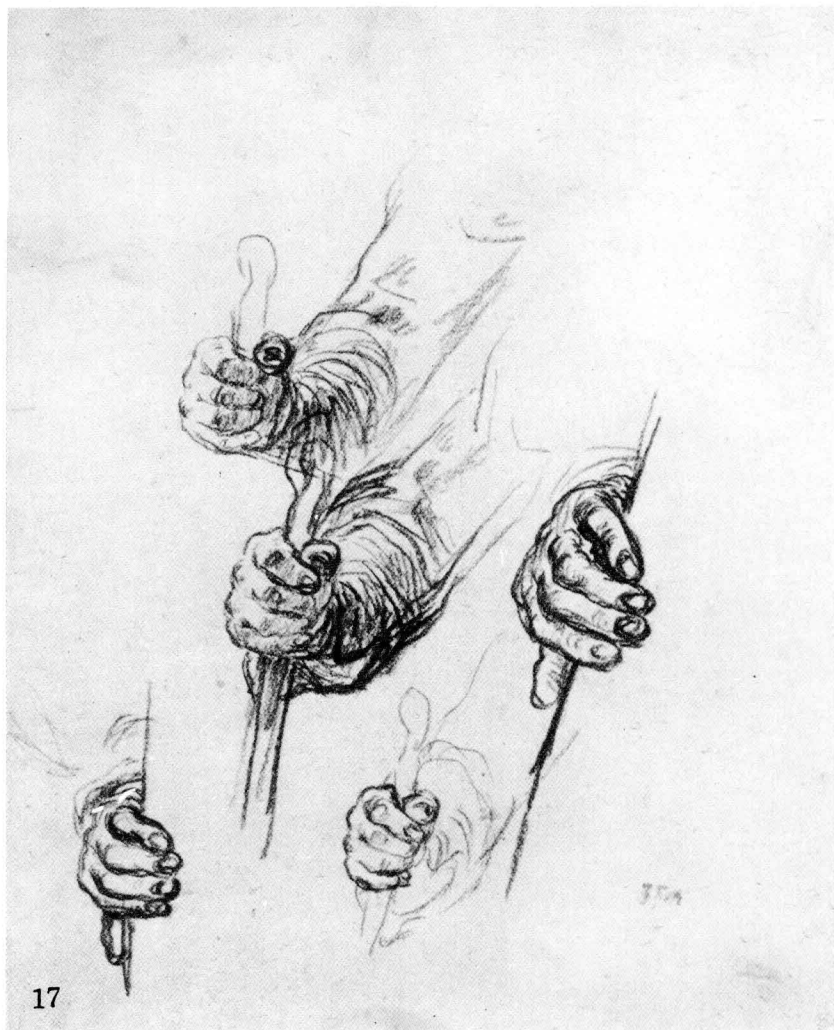

15. 製作乾草的人的俊姿

1850~51年 32.2×26.1cm 黑色蠟筆、灰褐色的紙張 Musée du Louvre, Paris

這幅畫，是米勒開始以從事農作的農夫為主題作畫的早期作品。因為決定人物形態的方法有些不調合。所以，和「華麗的手法」時代的米勒素描，

手法非常接近。這種手法並非是利用形態的內部來充實量感的一種塑形的的方法，而是利用雕刻的手法來表現形態。但是，如果說是雕刻性的話，我們又可以明顯的意識到衣服的肉體、骨頭，和他迫進物體本質的企圖。

17

17. 手的習作

1853年左右 32.0×25.9cm 黑色蠟筆
Musée du Louvre, Paris

為了繪畫本畫，米勒平常即重複認真的練習部分習作。這幅素描習作，即是米勒為了確實抓住農民那表現有力的粗壯的手而作練習的。圖中，手部的關節突起，黑色的指甲，強勁的手指，表現出一付用力抓物的模樣。米勒用很强的粗線，用力畫出，他的果斷和確定，使看畫的人產生一種爽快的感覺，也表現出剛毅的心來。

16

16. 樵夫

1853年左右 30.2×17.8cm 黑色蠟筆
Musée du Louvre, Paris

這幅素描，是1853年A·菲德訂的「四季」連作中，表現冬天的油畫「樵夫」（羅浮美術館，插圖9）的部分習作。可是，和本畫比較，這幅習作裏的樵夫的動作是要敏捷得多，而且體格和背頸都表現出彈性，令人覺得有種輕快的感覺。本畫裏，人物的背彎着，體格健壯，可以看出是一位經驗豐富的樵夫，大概是習作裏的那份年輕模樣，到了本畫時即成為老練的吧！

18. 放牛的農婦

1852年 41.5×31.2cm 黑色蠟筆 Musée
Boymansvan Beuningen, Rotterdam

米勒的好友桑夏，想要救助米勒的貧困，說服了美術長官羅繆，成功地取到了政府製畫的訂單，這幅素描即是那幅訂畫的畫稿。桑夏在看過這幅畫稿後，曾經提出這樣的疑問：「這雖然是一幅很好的佳作，但是美術局的人，是否會將它視為一幅重要的作品呢？」於是米勒就接受他的意見，將本畫改成「拿牧草給牛吃的女人」。若說這是一幅素描，不如說它本身已充分表現了繪畫的完美性。

19. 拾穗

1855~56年 17.5×26.5cm 黑色蠟筆 The Baltimore Museum of Art. George A. Lucas Collection

毫無疑問，這是和收藏於羅浮美術館的名作「拾穗」（插圖12）有關係的一幅素描，可是，它幾

乎和本畫完全沒有差異。在現存的許多拾穗的習作當中，這幅素描可說是和本畫最相近的，其他同樣構圖的，還有用銅版畫的「拾穗」。嚴格來說，這幅素描可以說比本畫還要接近 Etching 畫的手法，或者說是比較能夠表達版畫素描裏的人物（插圖15）。在本圖畫裏的馬，位置稍微偏右一點。