

让·法朗索瓦·米勒

世界素描大系

吴宪生 吴冠华 编

 山东美术出版社

世界素描大系

让·法朗索瓦·米勒

吴宪生 吴冠华 编

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

世界素描大系. 让·法朗索瓦·米勒 / 吴宪生, 吴冠华编. — 济南 : 山东美术出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5330-3340-8

I. ①世… II. ①吴… ②吴… III. ①素描—作品集—法国—近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第239141号

策 划: 杨文军
责任编辑: 王 妍

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
开 本: 787×1092毫米 8开 7.25印张
版 次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
定 价: 39.80元

耕耘者米勒

在19世纪30年代的法国，出现了一个以表现巴黎南郊枫丹白露森林附近的巴比松村庄自然风光和乡土气息的画派，因为这个画派的画家大都长期生活在巴比松，所以称之为巴比松画派，让·法朗索瓦·米勒·米勒就是这个画派中的重要一员。

米勒1814年10月4日出生于法国诺曼底省格拉委利城附近乡村的一个农民家庭中，从小一边学习，一边干农活，很喜欢读文学作品，很早就显示出绘画的才能，曾先后拜当地的画家学画，1837年经他的老师推荐，获得当地政府的公费去巴黎深造的机会，进入古典主义画家德拉洛斯的画室，可是画风粗野的他并不受老师的青睐，他便以博物馆为画室，向前辈大师们学习，画艺有了长足的进步。在巴黎12年，他的学艺生活极其艰苦，艺术道路历经坎坷，直到1848年他创作出《筛谷的人》，其杰出的艺术才华才逐渐为世人理解，他也以此为起点，探求他自己的艺术风格，他觉得巴黎闹市的生活与他的艺术追求是不适应的，于是1849年离开巴黎定居巴比松，并在那里度过了自己的后半生，创作出很多真实地反映农民生活的杰出作品。

一提起米勒，我们会马上想起农夫、村妇、牧羊女、农舍、草垛、乡间的泥土小路，黄昏时茫茫的原野，一派安详、宁静的乡村气息。米勒把19世纪法国农村的景象和农夫的生活，表现的那么地道、实在，仿佛一个农夫，在自己的田地里辛勤耕耘，秋天里收获了沉甸甸的麦穗。米勒是艺术田地里一个地道而伟大的农夫，他的收获，是令全世界为之叹服的《晚钟》、《播种者》、《祈祷》、《拾麦穗》等等。

中国人评价一件艺术品，常说，浑然天成，那是一种极高的境界，看米勒的素描便有这样的感觉。米勒的画中，你看不到德拉克洛瓦似的激情荡漾，你也看不到安格尔式的典雅雍容；他也不像库尔贝那样强悍张狂，他是那样的平静、那样的从容，他把爱蕴藏在心里，他把力量掩盖在色调里，他用平实而厚重的用笔，在布上、纸上辛勤地耕耘，像他画中的农夫那样，在田野上一锄头一锄头地开垦，从早到晚，不停歇地挖着，偶尔会停下来抬头遥望远方，聆听着教堂里传出来的钟声，然后继续劳作，日复一日、年复一年，从青年一直到变成米勒老爹，他一直坚守在自己的家园里，正是这样的心态，使他笔下的人物具有了超乎寻常的品质：他们勤劳、俭朴，富有责任感与同情心，在常年的劳作中他们学会了与自然和谐相处，他们的信仰是那样笃定、无怨无言，默默地承受生活里的喜怒哀乐，在他们憨厚、疲惫的外形下，蕴藏着一种力量，与天地同在的力量。

米勒是用什么手法使自己笔下的人物具有了如此的品质呢？首先，他用近似雕塑的手法来塑造人物。那些田野里的人，农家小院的人，都如同一尊尊雕塑站在或坐在那里，厚实而凝重，为了强化这种效果，舍弃了许多细节，其他画家用来刻画人物的面部及衣褶上的细节，在米勒这里都被舍弃了。米勒所依靠的是人物的整体动态，这些动态准确地表达出人物的内心世界，你看那张开双臂迎接呀呀学步的稚儿的农夫，给婴儿喂食的年轻母亲，躲在门后用簾子捕鸟的青年农民，田野里坐着休息的庄稼人，动态是那样的确切、实在。米勒之所以能成功地还原生活的真实，在于他对生活的观察深入细致，从生活中拈取了最能表达人物特质的动态来表现，所以他的人物没有修饰、没有做作，一如我们生活中所见的那样朴实。米勒所看重的不是某个人，而是某一类人，因此整体的感觉比细节的刻画更加重要，他用缓慢而沉着的用笔有条不紊、从容不迫地塑造出那些人物。其次，米勒极善于色调的运用，他用黑色的、橙色的、灰色的、绿色的色调烘托出不同的氛围，或清晨、或黄昏、或阳光下、或烛光里，这种色调的处理加强了他的艺术的真实感，仿佛把我们拉到现场，对我们说，这就是巴比松的乡村，这就是法兰西的农夫。

画家简介

让·法朗索瓦·米勒（Jean Francois Millet，1814—1875年）19世纪法国伟大的画家，因为长期居住在巴黎郊外的巴比松农村，一边务农一边画画，又被称为农民画家，他以饱含热情的笔调，画农民及其劳动生活，画农民赖以生存的乡土和农舍。他的作品，是19世纪中期法兰西农民生活的真实写照。他的艺术风格，在法国艺术中是独一无二的。

自画像（约1845～1846年）54.5×43cm

戴帽子的自画像（约1845～1846年）49 × 31cm

年轻女子肖像 32.4 × 25.4cm

擦脚的半裸女子（约1847~1848年）30.2 × 32.3cm

伐木的农民（约1847~1850年）

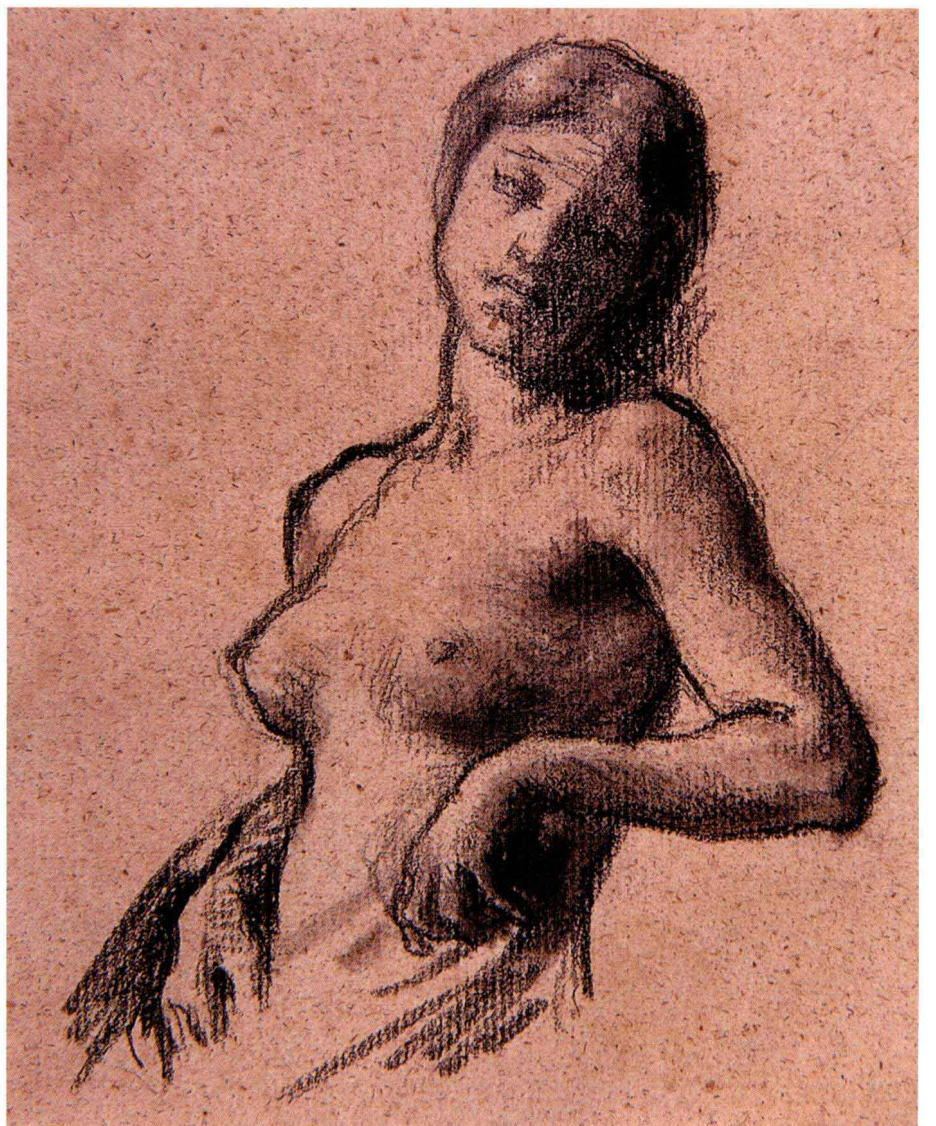
少年的肖像（1848年）

米勒太太肖像（约1848～1849年）

树旁的裸妇（约1848～1850年）

女人体习作（约1849～1850年）19.7×15.8cm

负薪归途（1850年）

牧归（约1850~1852年）

纺线女 (约1850~1852年)

端盘子的少女（约1850～1855年）

坐着的男子背部习作（约1851～1852年）20.5 × 177cm

扒草的农妇（约1851～1852年）

牧牛的农妇 (1852年)

两个牧羊女 (约1852~1856年)