

JOHN EVERETT

外国艺术丛书

约翰·米雷

辜亚兰 / 编

湖北美术出版社

约翰·米雷 (John Everett Millais, 1829—1896)

姜宇

米雷出生于英国南安普敦。他的父亲是当地有名望的人物，酷嗜绘画，对小米雷更是从小就开始了培养。8岁时，米雷举家迁居伦敦，他的天赋被父亲的朋友、后任英国皇家美术学院院长的马丁·希伊勋爵所发现，认为“天赋为这个孩子提供了成功的条件”。9岁，他被送入萨斯领导的绘画学校。翌年，便以一古希腊题材的画作获得美术学会颁发的银质奖章。

米雷加入拉菲尔前派时，还是美术学院的在校学生，时年19岁，是该画派中最年轻的一个。米雷的画技比较严峻，崇尚北欧佛兰德斯的画法。

《玛丽安娜》就是运用古典画法，取材自英国诗人丁尼生的一首诗的诗意。画上是一名过着清教徒生活的教会妇女的一个侧面形象，背景是牛津默顿学院的一所小礼拜堂。彩色玻璃镶嵌的窗子使得房间被照射得斑斓闪烁，色彩非常饱满。可是过着清贫生活的主人公，其心灵与环境却是抵触的。她正站起来想活动活动腰背。玛丽安娜的内心烦乱与清教徒生活的严酷现实在发生冲突，无论从人物的姿势、神态，还是从窗外的自然生机的描写看，都传达了诗人的本来意图：“圣洁”的教会生活与充满生气的诱人的自然界，两者是多么难以协调、难以共处，而人生又是多么矛盾、多么苦闷、多么难解。

另一幅著名的《奥菲丽娅》是莎士比亚诗剧里的形象再现。画中洋溢着一种悲剧性的伤感情调。奥菲丽娅出自莎翁《哈姆雷特》一剧。她原是王子哈姆雷特的情人，一位专会溜须拍马的御前大臣的女儿。哈姆雷特为替父报仇，把躲在宫中帷幔后的大臣错当作杀父仇人给杀掉了。情人杀死了生父，奥菲丽娅受到极大的震动。爱与恨的剧烈斗争使她丧失了理智，最后疯疯癫癫地自溺于附近水草丛生的小河水里。画面上的女主人公仰躺在潺潺流动的河面上，奄奄待毙，两眼直盯苍天。这个悲剧人物是嫉妒的恶果，还是邪恶的苦果，画家没有提示。他只是按照原诗剧用饱满的色调来渲染这个自溺者的命运。奥菲丽娅手上的鲜花漂浮在胸侧的水面上，鲜艳的色彩使这个充满着对生的希望的形象更具一种哀婉感。这里的油画写实功力是很强的，形象的寓意性则较晦涩。

从1851年起，米雷的一些作品开始蒙上一层感伤情调。尽管在别的拉菲尔前派画家作品中也是如此，但他的画中感伤味更为浓郁。《盲女》就存在这种明显的感伤格调。画上是—幕雨过天晴的自然景色，景物比较开阔，色彩舒人心脾。在前景上画了两个相依为命的穷女孩，其中一个(41图)是盲女，另一个更小的女孩紧紧依偎在盲女怀里，一边抬头在观看天上的彩虹，一边在给盲女讲解她无法领略到的大自然的美丽。天际彩带当空，原野一片金黄，空气是湿润的，远景有牛羊走动，近处有飞鸟起落。盲女怀着殷切的心情，在谛听小伙伴的描述，而心灵也已沉浸在丰富的想象之中。她似乎已嗅到了新鲜的空气，听到了原野里生灵的声音。然而她始终只能倾听小伙伴的讲解，连停歇在她披肩上的蝴蝶也无从感受得到。画面总的情调是忧郁的，乡村的恬淡与萧条，使画面充满着悲剧性。大地用红、黄、灰和橙色调来描绘，色彩充满着暖意，也许这正是画家对这两个女孩形象的抚慰。

《凯勒·海伦》作于1881年，它显示了米雷在油画人物形象方面的笔下工夫。画上这位渔家姑娘长得十分秀美，是一个端庄的、性格鲜明的、表情略带忧郁的豆蔻少女。评论家罗斯金见到这幅画时非常激动：“如果要我挑选拉菲尔前派画家作品中最好的一幅，那就是这幅《凯勒·海伦》了。”画面上的姑娘两眼炯炯有神，深邃的黑瞳孔，凝注着前方。她似在仰首遐思，一只手扶着篮子——篮里还有两条鲱鱼，另一只手支在下颌上。从她的穿戴便可得知，这是个普通的渔家女孩，披散的金发，娇美的脸庞，显示了画家在用色上的卓越笔法。这幅肖像显然已不属于“拉菲尔前派”的艺术理想了。米雷在这里所注重的是“对自然对象的细致描写”的原则。

不可否认，米雷在拉菲尔前派协会活动期间，广泛运用了象征性手法。这也是他的一段打基础生涯，当他达到目的之后，便又毅然放弃它，并很快成了拉菲尔前派的反叛者。

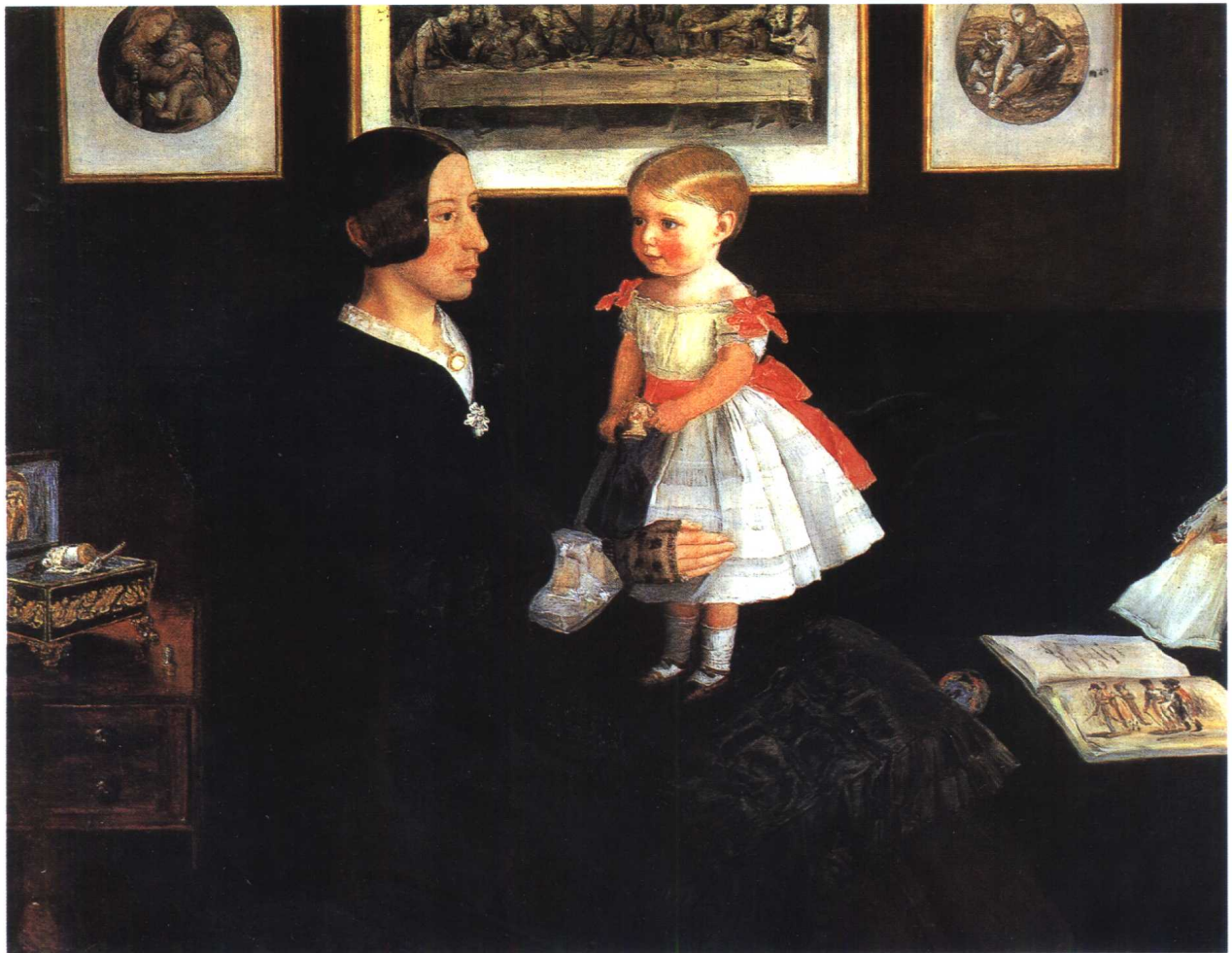
樵夫的女儿 板面油画 88.9cm × 64.8cm 1851年

(封面) 玛丽安娜 板面油画 59.7cm × 49.5cm 1850年-1851年

2002

寒冷的十月 板面油画 141cm × 186cm 1870年

詹姆士怀特太太和她的女儿 板面油画 374.9cm × 47.1cm 1850年

费迪南德的羚羊诱饵 板面油画 64.8cm × 50.8cm 1849年 - 1850年

春天的少女 板面油画 58.2cm × 50.8cm 1852年

皮萨罗征服秘鲁
板面油画 128.3cm x 172.1cm 1846年

西蒙和依菲琴尼亚
板面油画 114.3cm x 147.3cm 1848年

鸽子归来了 板面油画 87.6cm × 54.6cm 1851年

伊莎贝拉 板面油画 102cm × 142.9cm 1849年

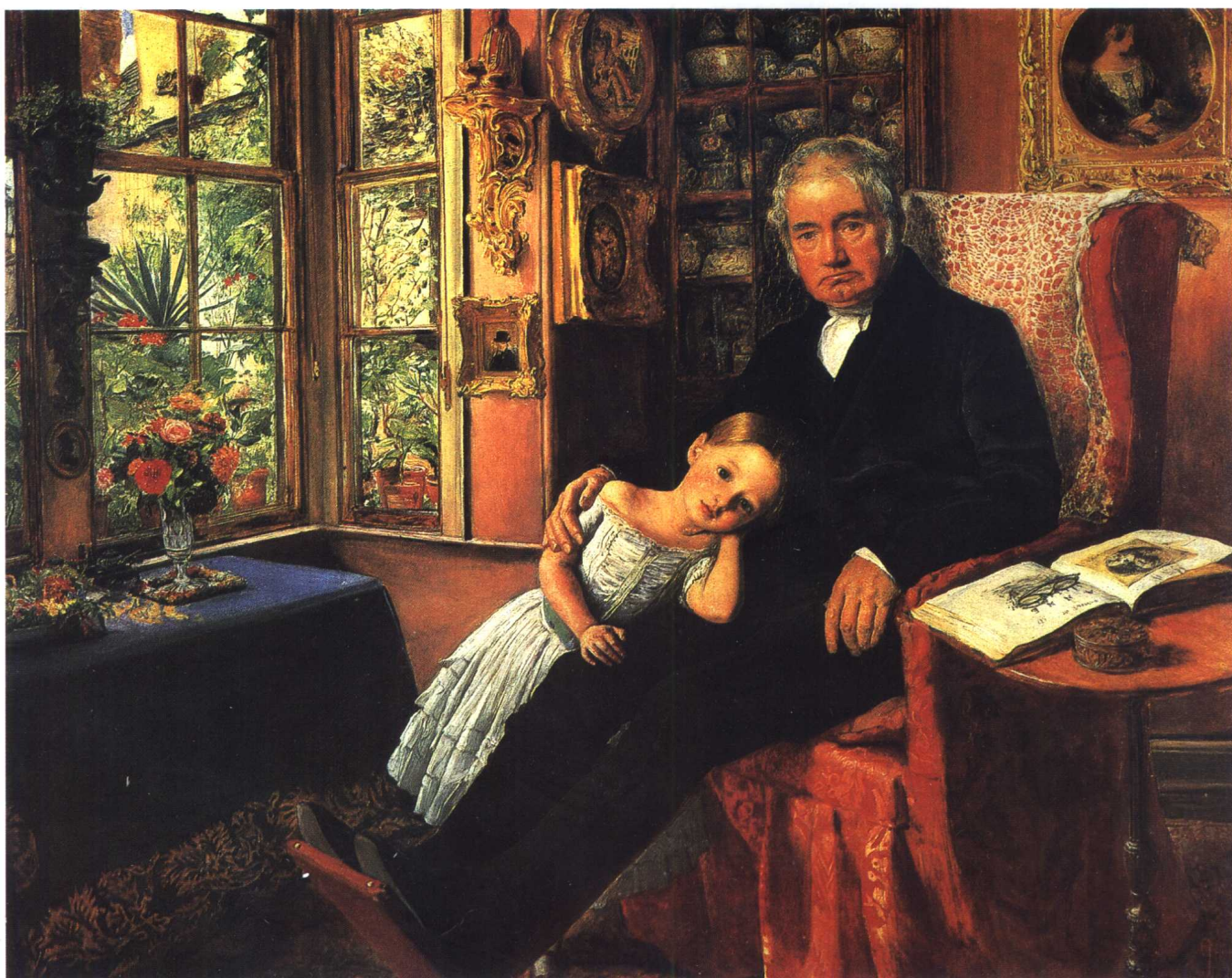
女宾相 板面油画 27.9cm × 20.3cm 1851年

第一次训戒 板面油画 92.7cm × 72.4cm 1863年

第二次训戒 板面油画 92.7cm × 72.4cm 1864年

詹姆斯怀特和他的女儿 板面油画 35.6cm × 45.1cm 1849年

流放的保皇党人 板面油画 102.9cm × 72.4cm 1852年 - 1853年

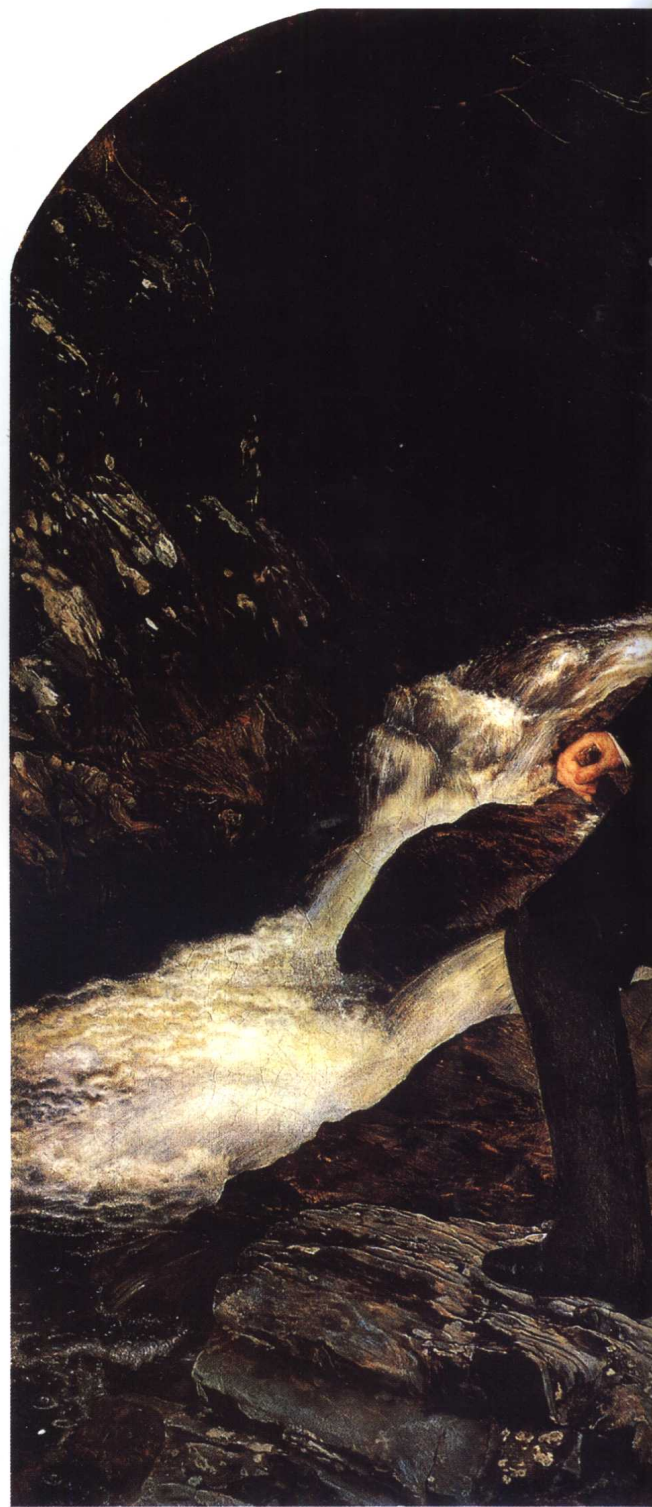

克莱斯特的木匠作坊 板面油画 86.4cm × 139.7cm 1849年 - 1850年

奥菲莉亚 板面油画 76.2cm × 111.8cm 1851年 - 1852年

胡格诺氏教徒 板面油画 92.7cm × 62.2cm 1851年 - 1852年

约翰·罗斯金 板面油画 78.7cm × 68cm 1853年 - 1854年

特赦令 板面油画 102.9cm × 73.7cm 1852年 - 1853年

盲女 板面油画 82.6cm × 62.2cm 1854年 - 1856年

苹果花 板面油画 110cm × 172.7cm 1856年 - 1859年

逝去的梦 板面油画 124cm × 170cm 1857年