

米羅 Joan Miró

1893-1983

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
台北蘇荷美術教育體系館長

我要否定太高超的技術，為了不要再做太美麗、太漂亮的東西，所以我用不協調的材料，拒絕使用傳統美的東西或方法作為我表達的手段。——莊·米羅

西班牙現代三大畫家之一

第一眼看到米羅的畫，不會以為這是一個專業畫家嚴肅的作品，甚至以為是遊戲或隨性的未完成品。乍看之下他的畫，也畫得像一個孩子一樣，似乎沒甚麼學問，但因為要畫得如此簡化，因此他的整個創作過程必須非常嚴肅認真。這些藝術理念思維與技巧呈現，都是透過長時間的反覆實驗探索，最終他才找到自己獨特創新，並且充滿詩意夢幻的風格。

就如他自己說的，這是他對傳統藝術畫得太美、太像、太好、太理想的一種反叛。現代藝術家，個個都想反叛傳統走上追求創新的途徑，最好能夠提出全新的思維理念。人類畫幾千年了，總是畫那些美的、像的東西，是否有別的可能，讓一個走入 20 世紀的現代畫家，畫出不一樣的東西？這是米羅的畫，充滿了與眾不同的關鍵要點。

星座系列

但是要改變傳統以前，你必須深刻瞭解傳統、也必須深刻了解美。你必須很知道原來的、舊有的畫，你才能用自己的方法去革命和改變。米羅很了解這個要點，他也在確花下不少時間，探索前輩畫家的大作。

米羅和畢卡索、達利齊名並稱為西班牙現代三大畫家，同是從西班牙來到法國，也同樣在世界的畫壇上發光發亮，讓西班牙藝術家在現代藝術站上了重要地位。

圖一《女詩人》1940

圖二《被蝸牛的藍光軌跡引導的人們》1940

生平

出生於西班牙大城市巴塞隆納 Barcelona。有人猜測他愛畫畫，多少跟做鍛冶匠的祖父，以及做金銀細工的父親有關，這兩個工作都是工藝，米羅從小在這樣的環境中耳濡目染，於是畫畫變成爲童年一件理所當然的事。

圖三《自畫像 I》1937-60

即使他很愛畫，也都是浸染在藝術創作環境長大，也進了畢卡索十年前讀過的拉農哈美術學校，但是畢業後，父親還是反對他從事繪畫工作，要他去當雜貨店的會計。

毫無興趣和喜樂的工作，不僅讓他繁忙鬱悶，更壓抑他對藝術的喜愛，工作一年多他即病倒了。他離開大都會到父親買的郊區農場靜養，也藉由修養的機會，更親近觀察自然，勤奮的寫生協助他日漸複習過去在美術職業學校裡所學的技巧，他更再一次領悟到描繪大自然的奧妙心得。

自然寫生，不能只是如相機或影印機一般，死硬的跟著描繪，還要加入自己獨特的感情、感覺。當大自然注入了畫家個人的感動，花不再只是花；樹不再只是樹，花和樹注入了畫家的生命力，自然是與眾不同。

圖四《農莊》1921-22

父親給予的環境，對他的畫家生涯影響很大。米羅十七歲時，這個養病的農莊（圖四），成爲他一生心靈寄託的

所在。因此他親近自然、觀察自然，父親對天文濃厚的興趣，常用望遠鏡觀察星空，養成米羅對大自然環境強烈親密的感覺。米羅早發的繪畫才情，父親的啟發功不可沒。

圖五《耕地》1923-24

透過這時期勤奮練習獲得相當心得，於是米羅萌生起當專業畫家的念頭，也堅定了當畫家的決心。在獲得父親的諒解和支持之後，19歲的米羅回到巴塞隆納，進入卡里藝術學院，接受正式的學院藝術教育。

他的一生平穩平順，一心一意只專注在藝術創作的突破創新，與畢卡索非常不一樣，米羅結婚之後到九十歲，感情和家庭生活專一穩定，沒有精彩多餘的浪漫情史。他的性格十分孤僻內向，常常在自己的內心世界探索，他的畫作也因此充滿豐富的精神內涵。

實驗與叛逆——1927-1937

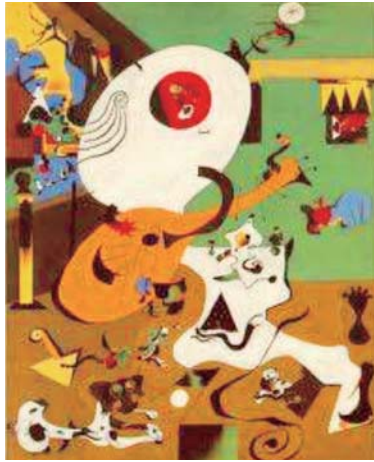
這時期他實驗很多新媒材，想試著用新的媒材，比如像樹皮、布、纖維等撿來的東西拼貼，不再使用傳統的畫筆顏料畫布創作。有人甚至問他說：你是要暗殺繪畫嗎？

1931年他用以下的話來強調他對傳統的反叛：對我唯一很清楚的是，我必須完全摧毀繪畫的全部。我對繪畫完全鄙視。

雖然米羅的語言強烈，但其實他的繪畫表現，並不真的全然做到如此徹底的摧毀否定。在經過一大段摸索實驗之後，37歲的米羅風格完成，在他的畫面上已經找不到寫實的描述，畫面雖然不容易一眼就能讓人看懂，但是充滿音樂詩篇、又像是童話童畫一般的神秘氣息，讓人一眼難忘。

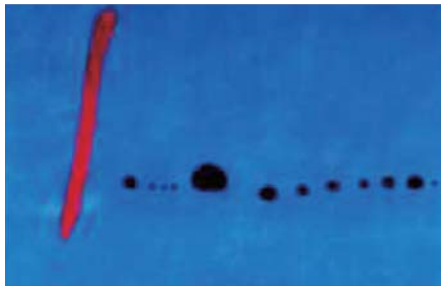
圖六 索爾格 H. M. Sorgh
《詩琴演奏師》1661

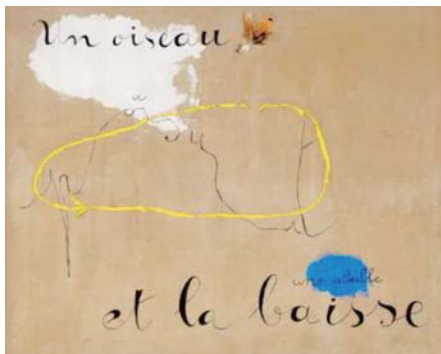
圖七《荷蘭畫室》1928

像(圖八)藍色二號，他用單純卻又華麗的色彩，簡潔卻又纖細的線條，成功營造出一種很詩意又微妙的空間感，色彩在畫面上的面積與分佈的平衡，以及韻律性的變化，很像是樂曲上輕快的節奏，不僅不單調，反而像詩像樂一般迷人。

很多人說他二〇年代後期有一個創作低潮時期，其實此時米羅專注在尋找新的表達方式，那時他畫中的想法與圖像，都有了大轉變。1927年冬天，他實驗性的試著沒有先在畫布上打底就直接畫圖，畫了十八張畫布，畫面很空，就像交通號誌一樣的，只利用符號替代語言文字就能說明一切。

圖八《藍色二號》1961

圖九《鳥在追蜜蜂》1927

最精彩的代表作是這張《鳥在追蜜蜂》(圖九)。他直接在畫上貼了三根羽毛，代表一隻鳥，黃線裡的箭頭，以及用法文寫「追」的黑線，是同樣暗示象徵追的行動，底下的藍點是蜜蜂，旁邊小字寫的也是蜜蜂。

這種創作法真是獨創又美妙，本來真實的一隻鳥和語言說的、文字寫的鳥，並沒有關係，文字語言都只是一個代表和符號，只是一種抽象的象徵。字在追著跑，寫成「追」的黑線，包括箭頭，都隱含了追的行動。這是米羅開始大量應用的象徵手法。

比如(圖十)這一幅《鬥牛士》，紅點是鬥牛士，方形黑布是鬥牛士拿在手上的布。很像是一種簡寫，簡體字，更是善用符號，讓人一看就明白。

圖十《鬥牛士》1937

1928年他找到器物、多元媒材拼貼，創作佛朗明哥舞者(圖十一)。沙紙是人臉，麻線象徵舞蹈的裙子。鐵釘三角板、頭髮、瓶塞，找來貼上的玩具鞋代表『跳舞的人』。

圖十一《佛朗明哥舞者》
1928

成名藝術家一生最大的挑戰對象，永遠是他自己。以米羅在中年期早早就獲得聲名與肯定來說，如果他就此自滿於成就，燦爛的藝術光芒也會逐漸黯淡下來。但他一生不倦的實驗研究精神，一心一意尋求突破創新，才得以留下今日令我們嘆服的龐大藝術資產。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載