

浅论米勒绘画中的造型语言

杨梅

云南大学艺术与设计学院

[摘要]米勒是法国19世纪最杰出的现实主义画家，以表现农民题材而著称。米勒的绘画主要以人物为主，创作灵感来源于日常的生活场景和《圣经》故事，因他的宗教信仰，使得他的作品体现出庄严崇高的精神。他的画可以说是生活与艺术的融合，他将自己对人生的感悟表现在绘画作品中，他的作品创作手法简单质朴，所描绘的对象平凡而卑微，简朴而又自然的生活场景，甚至让人感觉没有艺术加工，其实米勒所追求的是艺术的美，是精神境界的美。

[关键词]米勒；农民题材；艺术观念；造型语言

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2686

米勒在19世纪的法国是一位令人震惊的人物，有着在法国巴比松农村长达二十七年的生活经历，许多画家都在描绘着上层阶级的富人、宗教色彩的圣母、革命历史的英雄这些表现上层阶级青睐的题材时，他并没有随波逐流，毅然决然的选择当时不被看好的农民题材。他在巴比松与农民一起生活，并经常在田里耕作，一直带着艺术家的目光注视着四周的人们，通过作品记录了平凡劳动者的“美”。透过他的绘画，我们可以清晰地认识到农民的诚恳、质朴。米勒的艺术语言委婉而又深沉，饱含人生哲理，传达出那个时代的农民拥有的革命精神和时代精神，他为19世纪中叶法国写实主义美术运动的蓬勃开展，做出了巨大贡献。

一、米勒绘画中的艺术观念

米勒曾经自称：“我生来是一个农民，我愿至死也是一个农民。”他的作品题材看似平凡，但具有的时代意义是永恒的一一农民对土地的爱，对美好生活的追求。在米勒的绘画作品中，他把自身真实的感情透过确切的场面自然地显示出来，讲明了农民对土地的依赖，将农民善良、朴实的特性展示出来。他知晓底层劳动者的艰辛，一直热衷于描绘这个容易被忽略的群体，用作品来表达对农民的关注与同情，用创作来揭露法国真实的农村生活，以默默无闻的格调打动观众。在米勒看来，艺术不是高贵人的奢侈品，艺术也不单单表现高贵的人。比如在池塘旁边洗衣服的妇女、放羊的少女、收土豆的夫妇、赶牛回家的农人……这些都是米勒创作的素材，他的作品有一种内在的朴素，就如同米勒本人一样朴素。乡村生活的经历，激发了米勒创作的热情，他想描绘这群伟大而又低调的劳动者。米勒的艺术贵在纯净无暇，他没有以物质为目的，也不畏各样的毁谤和强权，他着迷在对大自然和人性的讴歌中。米勒用自己的绘画语言，向众人传递了劳作的美，赞扬了人性的真。

二、米勒绘画中的造型语言

（一）简单概括的造型提炼

米勒的作品总是呈现出简单概括的造型特征，他为了突出主题，大胆舍去一切不必要的细节，米勒在绘画创作中不依赖对事物细节的描绘，他塑造出来的农民形象都是整体的、充满思想的。米勒以简练的方法表现深刻的内容，作品凸显出含蓄的美感。表面上看很概括，细细品味会发现他是最注重细节的一个画家，每个动作的组合，每一条线的虚实变化都恰到好处。在《簸谷的男子》，一个男子手拿簸箕侧

身在画面上，上身因用力颠簸着谷子而向后仰，双腿微微弯曲一前一后。画家在轮廓线的疏理上花了很多功夫。线条整体的走势准确，动作协调。脖子、肩膀、臀部、膝盖、脚后跟，这些骨骼转折点用实线条，又直又有力度。相反那些衣服松垂的地方相对比较虚，用软线条。

米勒与别的画家有着不同的造型特征，他着重表现人物身体外轮廓，人物面部虽然模糊，但能感受到劳动者形象都是平静、肃穆的。如米勒1863年创作的脸炙人口的作品《牧羊女》，画面描述的是一位放羊的女孩子，在黄昏的逆光下孤独的站在广阔无垠的草地上，女孩身披破烂的毛毡，头戴赤色的头帕，身后是羊群，手里编织着毛衣。因为是在逆光条件下，女孩整体颜色比四周灰暗很多，面貌模糊不清，看不出任何细节和神情，米勒塑造人物形从大的动态入手，并从大的动态找变化，突出人物状况。他描绘农民的形态如同雕塑似的厚重，每一个人物动态都像雕塑一样拥有了亘古不变的意味。在米勒的作品中，我们发现男人和女人都有着健壮的身躯，粗拙的手指，有力的大脚。在其他画家看来女性有完美的比例，细腻温柔才是女性的美，而在米勒看来劳动就是美，手上粘的泥土、额头上的汗珠都是美的。米勒说，美不在脸上，而体现在整个形象之中，蕴含在心灵之中，对象的美丑不能说明什么问题。《汲水女》中的妇女身材魁梧，给人的整体印象是：高大、粗壮、如同男人般的强悍有力；《洗衣妇》中的妇女衣服朴素，身体强壮；《拾穗者》中三个妇女那陈旧的衣服，粗壮的手指。什么是美？尽管脸部全都看不到，但是她们的美一一勤奋、谦逊、忠诚、温和，却是任何奢华的都表示不出来的。欣赏米勒的作品，像淳朴的原野平淡而又惊奇，像在平常生活中却能找到震撼人心的力量，他的农民形象有一种抽象性和代表性，是很多法兰西农民的缩影。

（二）低明度的色彩处理

对于油画创作来说，色彩是主要的艺术语言之一，色彩给予了画面特定的色调，色彩使用的好，会提升作品的格调，增添画面的感染力，反之，不合适的色彩，会毁坏画面的整体。画家米勒油画作品中色彩十分协调统一，如在《工作完了回家去》这是他在1865年创作的油画作品，这幅图描绘的是一位农民干完农活正在穿衣，准备回家的情景。画面前景描绘他整个人物的动态和放在一旁的劳动工具，中景描绘一位农民牵着水牛步上归途的场面，这些都让我们看到农

民生活的日常，作品透露出浓浓的生活气息，一望无际的田地简单概括的处理，让画面有了空间感。画家在画面颜色的处理上采用降低明度和纯度，给人质朴的色彩感受，让人很沉稳，没有任何绚丽浮华，更好突出画面主题，传达了画家对农民的情感，真实的反应农村生活的真实状况，使人物造型越发的活跃。在《拾穗者》中，米勒将黄色使用到背景和人物衣服上，使作品呈现和谐统一，表现了农民秋收的真实场景，纵观米勒的绘画作品，米勒在表现农民题材时抛弃了艳丽的色彩，他大部分的色彩都比较灰暗、朴拙、凝重。这样更好体现劳动人民的朴实，让画面更具感染力，整体显得十分和谐，更加的突出了主题，同时也把画家质朴的情感表现出来。

（三）水平与垂直交叉的构图

构图的好坏决定了能否成为一幅成功的作品，大多艺术家都是通过作品的构思来体现艺术家本身的思想，传递自己表达的感情。米勒的作品常以农村生活为描绘的对象，他着重突出劳动者在田里耕耘的艰辛并把劳动者放在画面的主要位置，让视觉更突出，使人物与耕作场景形成水平与垂直交叉的构图。

水平构图，往往给观者一种概括、整体、自然、空旷的感受，而垂直式构图主要用于表现高大的建筑、雄伟的高山、伟人雕塑等，整个画面竖直的线条和地面垂直具有一种雄伟、高大、壮观的气势，米勒的很多作品也采用了垂直式的构图，让画面中的人物变得高大、崇高。米勒的作品多数采用水平与垂直交叉的构图，从而让画面中的农民变得崇高。米勒的作品常常运用背景、劳作工具以及人物来构成画面，重点突出人物形象重点刻画，背景以及劳作工具简洁，主次分明。在米勒的构图上我们不难发现，他在构图上常以地平线来处理感情，画面中的人物形象有的处于地平线以下的位置，有的人物直接穿过地平线，米勒的代表作品《晚钟》，这幅画是典型的水平式构图，作品给人感觉宁静庄重，具有浓浓的宗教氛围，其中《晚钟》，画中的地平线直接从夫妇的上半身穿过去，表明大自然被人类征服，这幅作品突出农民夫妇，背景、劳作工具、远方的教堂都是画面中十分重要的内容，他们使农民夫妇和背景环境之间有机联系起来，而不显得孤立和单调。画面中人物安排在画面的中心，突出画面主题，突显人物形象，两个农民与地面形成垂直，让农民变得高大，画面中的人物低头祈祷，好像两个雕塑一般屹立在那里，充满了浓浓的宗教感，生活充满了感恩仪式。在《播种者》中，描绘了一位年轻的农夫边走边播种的场景，人物与地面呈垂直状，体现出人物的挺拔感，加上人物顶天立地，使得人物形象更为高大，表现出了米勒心中农民挺拔的形象，流露出他对农民的赞赏之情。

（四）放射状的光影营造

光影在绘画中的表现，一般称为光影造型，它是绘画中最基本的表示方法。在我们日常生活中，事物被阳光照射都会产生暗影，一天的每个时刻都有着不同的阴影效果，它会随着光的改变而改变。在西方绘画中有很多作品都运用顶部光来体现人物形象，表现宗教题材。因此光影成为重要的表

达手法，但更多运用于表达造型、营建氛围和阐述画家的感情。

米勒在进行艺术创作时，透过光线来观察人物，随着光线的不断变化影响了空间关系和人物造型，也让画面营造了特有的气氛，使画面变得丰富饱满。他要找到与主题相适应的光影，才能让观者体现其内涵传达他所表达的情感。他的作品《晚钟》主要使用逆光，表现逆光下的农民夫妇低头祈祷，让画面变得凝重充满满满的宗教感，他把两个人物放在画面的中心位置，利用逆光表现在阴影下人物的静穆，虔诚祷告的农人散发着对上帝的敬畏、特有的质朴、芬芳的泥土气息。他仅用了人物衣服的边缘、小推车受光很小一部分受光进行强烈的明暗对比，让光有了生命，解释了光影的活跃性，让光影变得具有呼吸一样。光影在构图中既可以简化画面又能丰富画面的条理感，没有光影我们就无法去说构图以及它的空间感和体积感。光线有不一样的角度，差异的角度会带来不同的视觉感受，能够传递画面主题与情感。在《月光下的牧羊场》中，描绘了一轮金黄的月亮从地平线的东方升起，它的光在天空中放射出来，远处村庄也只能看到一个轮廓，此时那些在外一天的羊群被牧羊人赶入他的围栏，面对傍晚时分，羊群的叫声已经停止，牧羊人和他的牧羊犬站在围栏上清点羊群。画面随着地平线分成了两个部分，天空由暗变亮，突出了画面的空间感，给画面营造夜深人静、和谐安静的场景，画面没有刻意的描绘人物和羊群，都采用简单概括，观者看到画面都感到心境平和。米勒他坚守着自己的绘画理念，在农民生活中描绘着自己的天地，他的一部分画作都在刻画傍晚黄昏的场景，就像他在《晚钟》里所表现的那样，当阳光笔直地照射在大地上时，也像他在《牧羊人》和《牧羊女》中所描绘的那样，当远方沐浴在温暖和煦的阳光下的时候，在这样的时刻，他感到特别的心旷神怡，这光明和这色调是在他脑子里，不是户外写生的产物。他喜欢晨曦和黄昏的瞬间，常常把人物安排在夕阳晚霞中，这样能使人产生一种柔美朦胧的感觉，给人以无限的联想。

三、结语

米勒作为现实主义的重要画家之一，他的画像镜子一样真实的反映那个时代法国农民的真实生活及思想状态，其作品因独特的人文精神和时代精神而具有了永垂不朽的魅力。他在艺术上独辟蹊径，给画坛存留了很多优秀的艺术作品，无论在绘画形式、内容、精神追求还是在审美视角等方面都表现他对农民的情感。米勒对生活的态度、对艺术的热爱、对农民的尊敬等都值得我们去学习，米勒绘画真正打动人心的是他很少只对事物外在的瞬间进行描绘，而是亲自去体验，把最真实的感情从画面中流露出来。

参考文献

- [1] 孟星星. 米勒《拾穗者》的图像学解读——兼论当代农民题材绘画[J]. 美术大观, 2015(07): 68-69.
- [2] 叶云龙. 试析米勒及其绘画的品格[J]. 美术大观, 2007(05): 28-29.