

探訪文明藝術的美麗邀約

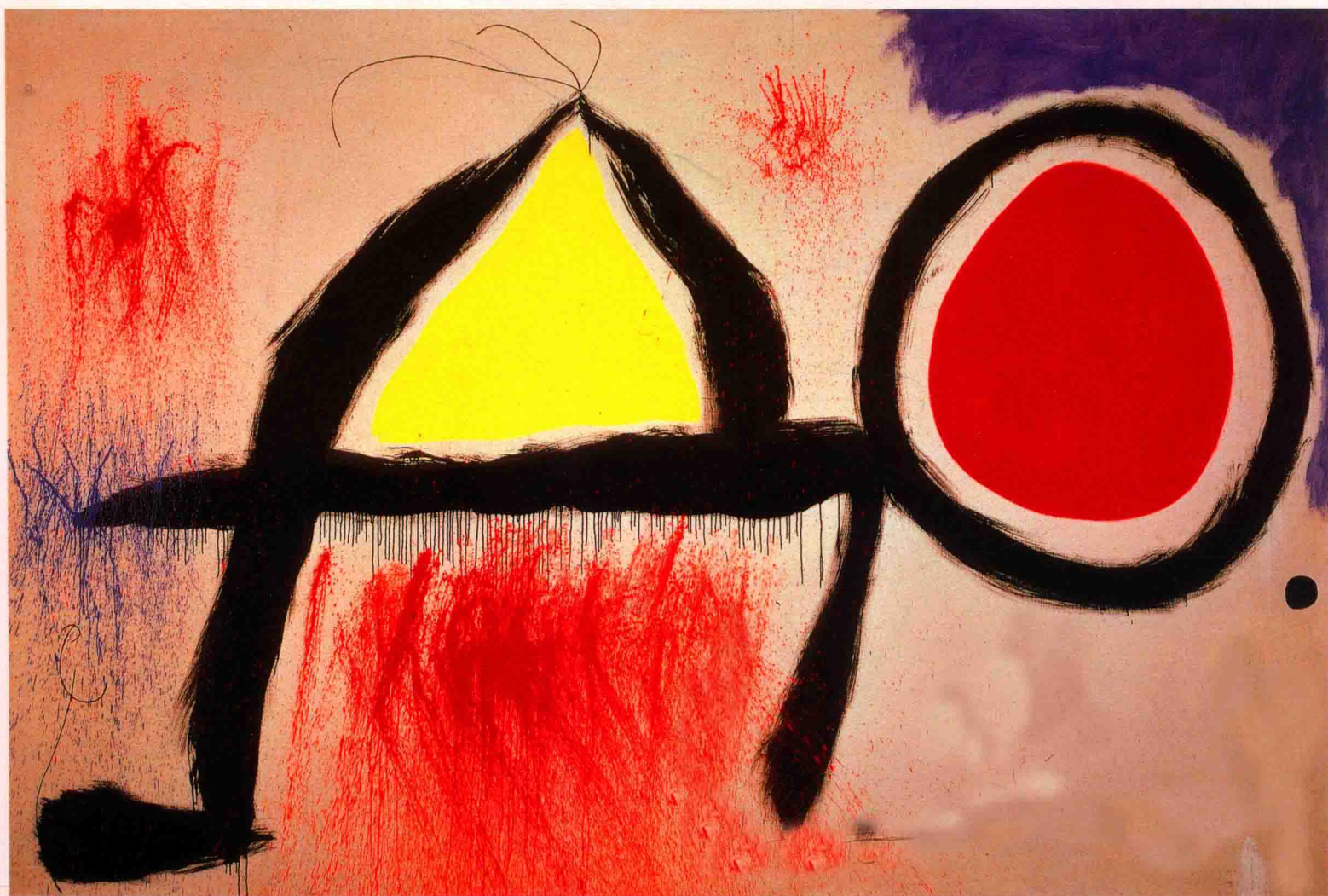
La muse

世界博物館巡禮 C5

米羅美術館

• La muse愛與美之旅

夢幻畫家米羅的加泰隆尼亞讚歌

• 鎮館之寶

苦悶中創作出充滿詩意的傑作《晨星》

• 經典藏品

遨遊在握著畫筆的詩人——米羅的世界中

• La muse藝文漫步

巴塞隆納美術景點巡禮

• 精賞導覽

最值得欣賞的名畫

BARCELONA

「四隻貓」咖啡館。米羅和畢卡索常常光顧此店。

用加泰隆尼亞語 留下的遺言

第二次世界大戰後，米羅在紐約及巴黎，無論是藝術還是個人的事業都成就非凡；但是，米羅經常返回加泰隆尼亞，如同他青年時期為了創作《農莊》而帶走了蒙特洛伊的樹葉一樣，始終無法忘懷自己的故鄉。他畢生將名為「加泰隆尼亞」的葉子帶在身旁，銘刻心中。

米羅到了晚年，即使已聲望極高，卻依然致力於藝術創作。一九八三年十二月二十五日，米羅在他移居的馬羅卡島上的宅邸中去世。

「寫下德斯德穆·莫里特（加泰隆尼亞語），然後告訴大家。」米羅對妻子說完話後，靜靜地停止了呼吸。「德斯德穆·莫里特」即「非常熱愛（你們）」之意；在聖誕節以九十高齡與世長辭的米羅，留下了超現實主義最真實的遺言。

米羅簡歷

- 1893年 4月20日出生於巴塞隆納。
- 1907年 就讀於巴塞隆納商業學校，同時在拉·倫哈美術學校學習(14歲)。
- 1910年 中斷美術學習，在巴塞隆納的藥店做會計工作(17歲)。
- 1911年 患精神官能症，接著感染傷寒，在蒙特洛伊的農莊療養(18歲)。
- 1912年 進入巴塞隆納的蓋利美術學校學習(19歲)。
- 1919年 第一次來到巴黎，拜訪了畢卡索(26歲)。
- 1922年 創作完成《農莊》(29歲)。
- 1924年 參加超現實主義派(31歲)。
- 1929年 和皮拉爾·洪科薩結婚(36歲)。
- 1936年 西班牙內戰爆發。
- 1940年 著手創作「星座」系列油畫。逃出法國，來到帕耳馬市(47歲)。
- 1942年 回到巴塞隆納(49歲)。
- 1944年 和阿蒂加斯一起開始製作陶器作品(51歲)。
- 1947年 第一次來到美國，創作位於辛辛那提市的希爾頓旅館的壁畫(54歲)。
- 1956年 在馬羅卡島的卡拉馬羅爾建造畫室(63歲)。
- 1970年 在大阪世界博覽會展出陶瓷壁畫(77歲)。
- 1971年 設立米羅基金會(78歲)。
- 1983年 在馬羅卡島去世(90歲)。

La muse

世界博物館巡禮 C5

米羅美術館

2001年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅
總策畫：許鐘榮
執行策畫：呂石明
美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植
美術指導：陳其輝
責任編輯：謝淑芬
日文編輯：吳名榮
美術編輯：羅玉枝
執行編輯：蔡佩欣

翻譯：郁敏（中國對外翻譯出版公司）
出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司
地址：臺北市八德路三段2號13樓之6
編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司
總代理：錦繡出版事業股份有限公司
直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司
經銷：凌域國際股份有限公司
經銷電話：(02)3234-9565
服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102
傳真：(02)2218-4704
定價：180元
ISBN：957-8236-74-3（平裝）

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardou - Chinese Media Agency
監修 成城大學教授 千足伸行
編輯 講談社總合編纂局
株式會社タミワオフィス

写真版權 Fundació Joan Miró：表紙、P6-7、P8中左、P10-11、P12、P13、P14、P14-15、P16、P17、P18、P19、P20-21、P22-23、P24、P26-27 ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995
：表紙、P6-7、P8左上、左中、左下、右上、右下、P9左上、左下、右上、右下、P10-11、P12、P13、P14左上、P14-15、P16、P17上、下、P18、P19右上、下、P20-21、P21右、P22下、左上、P22-23上中央、P23右上、下、P24左上、左中、左下、右上、右下、P26-27、P31右下、P32左上、P33右中、右下、P34左下（以上すべてミロ）

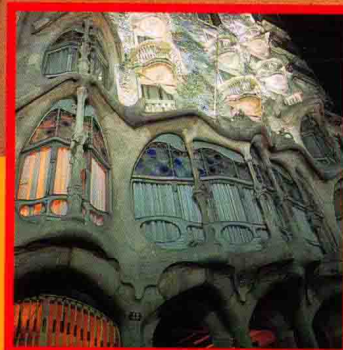
Fundació Joan Miró

米羅美術館 如夢幻般的白色美術館

目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶 《晨星》(米羅).....	6
● La muse名畫軼事 苦悶中創作出充滿詩意的傑作 《晨星》——她的魅力及創作背景.....	8
● La muse經典藏品 遨遊米羅的夢幻世界.....	10
● 館中小憩 欣賞名作之外的另一種樂趣.....	25
● La muse精賞導覽 以最短時間瀏覽米羅美術館精品..... 館內略圖	26
● La muse藝文漫步 巴塞隆納的美術景點.....	28
● La muse愛與美之旅 陽光燦爛的巴塞隆納之旅 夢幻畫家米羅的加泰隆尼亞讚歌.....	30

〈封面故事〉

莊·米羅 《站在太陽下的人》

是米羅七十五歲時的作品，所描繪的火紅太陽使人想起加泰隆尼亞。它是以滴墨（倒垂繪畫顏料）和潑水（飛散繪畫顏料）的前衛技術手法為基礎，用彷彿東方書法黑色而強有力的線條所繪出的符號，顯示了米羅嫺熟的藝術境界（見18頁）。

「四隻貓」咖啡館。米羅和畢卡索常常光顧此店。

用加泰隆尼亞語 留下的遺言

第二次世界大戰後，米羅在紐約及巴黎，無論是藝術還是個人的事業都成就非凡；但是，米羅經常返回加泰隆尼亞，如同他青年時期為了創作《農莊》而帶走了蒙特洛伊的樹葉一樣，始終無法忘懷自己的故鄉。他畢生將名為「加泰隆尼亞」的葉子帶在身旁，銘刻心中。

米羅到了晚年，即使已聲望極高，卻依然致力於藝術創作。一九八三年十二月二十五日，米羅在他移居的馬羅卡島上的宅邸中去世。

「寫下德斯德穆·莫里特（加泰隆尼亞語），然後告訴大家。」米羅對妻子說完話後，靜靜地停止了呼吸。「德斯德穆·莫里特」即「非常熱愛（你們）」之意；在聖誕節以九十高齡與世長辭的米羅，留下了超現實主義最真實的遺言。

米羅簡歷

- 1893年 4月20日出生於巴塞隆納。
- 1907年 就讀於巴塞隆納商業學校，同時在拉·倫哈美術學校學習(14歲)。
- 1910年 中斷美術學習，在巴塞隆納的藥店做會計工作(17歲)。
- 1911年 患精神官能症，接著感染傷寒，在蒙特洛伊的農莊療養(18歲)。
- 1912年 進入巴塞隆納的蓋利美術學校學習(19歲)。
- 1919年 第一次來到巴黎，拜訪了畢卡索(26歲)。
- 1922年 創作完成《農莊》(29歲)。
- 1924年 參加超現實主義派(31歲)。
- 1929年 和皮拉爾·洪科薩結婚(36歲)。
- 1936年 西班牙內戰爆發。
- 1940年 著手創作「星座」系列油畫。逃出法國，來到帕耳馬市(47歲)。
- 1942年 回到巴塞隆納(49歲)。
- 1944年 和阿蒂加斯一起開始製作陶器作品(51歲)。
- 1947年 第一次來到美國，創作位於辛辛那提市的希爾頓旅館的壁畫(54歲)。
- 1956年 在馬羅卡島的卡拉馬羅爾建造畫室(63歲)。
- 1970年 在大阪世界博覽會展出陶瓷壁畫(77歲)。
- 1971年 設立米羅基金會(78歲)。
- 1983年 在馬羅卡島去世(90歲)。

La muse

世界博物館巡禮 C5

米羅美術館

2001年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅
總策畫：許鐘榮
執行策畫：呂石明
美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植
美術指導：陳其輝
責任編輯：謝淑芬
日文編輯：吳名榮
美術編輯：羅玉枝
執行編輯：蔡佩欣

翻譯：郁敏（中國對外翻譯出版公司）
出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司
地址：臺北市八德路三段2號13樓之6
編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司
總代理：錦繡出版事業股份有限公司
直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司
經銷：凌域國際股份有限公司
經銷電話：(02)3234-9565
服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102
傳真：(02)2218-4704
定價：180元
ISBN：957-8236-74-3（平裝）

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardou - Chinese Media Agency
監修 成城大學教授 千足伸行
編輯 講談社總合編纂局
株式會社タミワオフィス

写真版權 Fundació Joan Miró：表紙、P6-7、P8中左、P10-11、P12、P13、P14、P14-15、P16、P17、P18、P19、P20-21、P22-23、P24、P26-27 ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995
：表紙、P6-7、P8左上、左中、左下、右上、右下、P9左上、左下、右上、右下、P10-11、P12、P13、P14左上、P14-15、P16、P17上、下、P18、P19右上、下、P20-21、P21右、P22下、左上、P22-23上中央、P23右上、下、P24左上、左中、左下、右上、右下、P26-27、P31右下、P32左上、P33右中、右下、P34左下（以上すべてミロ）

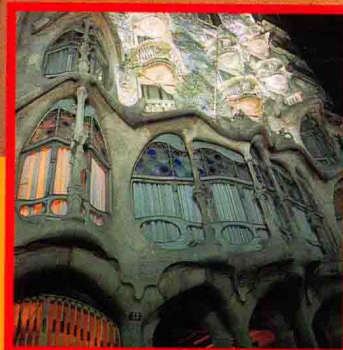
Fundació Joan Miró

米羅美術館 如夢幻般的白色美術館

目 錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《晨星》(米羅)..... 6
- La muse名畫軼事
苦悶中創作出充滿詩意的傑作
《晨星》——她的魅力及創作背景..... 8
- La muse經典藏品
遨遊米羅的夢幻世界..... 10
- 館中小憩
欣賞名作之外的另一種樂趣..... 25
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽米羅美術館精品..... 26
館內略圖
- La muse藝文漫步
巴塞隆納的美術景點..... 28
- La muse愛與美之旅
陽光燦爛的巴塞隆納之旅
夢幻畫家米羅的加泰隆尼亞讚歌..... 30

〈封面故事〉

莊·米羅 《站在太陽下的人》

是米羅七十五歲時的作品，所描繪的火紅太陽使人想起加泰隆尼亞。它是以滴墨（倒垂繪畫顏料）和潑水（飛散繪畫顏料）的前衛技術手法為基礎，用彷彿東方書法黑色而強有力的線條所繪出的符號，顯示了米羅嫺熟的藝術境界（見18頁）。

BARCELONA

沐浴在加泰隆尼亞陽光下 米羅遺愛故鄉的夢幻世界

現代美術研究中心(Centre d'Estudis d'Art Contemporani)的現代化外觀。

瀕臨地中海、西班牙東部的加泰隆尼亞，是現代美術巨匠米羅的故鄉。火紅明亮的太陽，湛藍的天空，米羅屢屢在畫中描繪加泰隆尼亞特有的自然風光。矗立在這種自然景色中的米羅美術館，是終生酷愛這裡的米羅所留下之珍貴遺產。

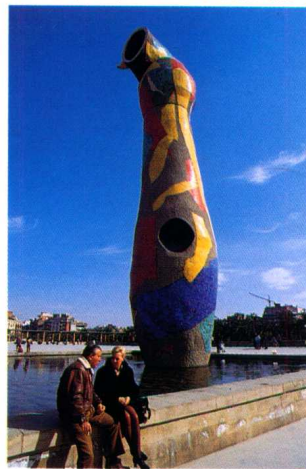
明媚陽光下的孟特惠克山丘 閃耀著米羅燦爛奔放的生命

俯瞰加泰隆尼亞首府巴塞隆納市街的孟特惠克山丘，在其一角有一座純白色建築物，是誕生在巴塞隆納的天才畫家莊·米羅所留下的米羅美術館；正確名稱應該是「莊·米羅基金會·現代美術研究中

心」，它的前身是一九七一年成立的莊·

米羅基金會。米羅在保存自己作品的同時，為了促進現代美術的發展，和朋友們

共同組建了基金會，並把這座相當於美術館的基金會建築，捐贈給他終生熱愛的故鄉——巴塞隆納市。設計這一建築物的是米羅的好友約瑟夫·路易斯·塞爾特。塞爾特曾數度與米羅共事，非常了解米羅的藝術，他設計一個自由輕鬆的空間，彷彿融入加泰隆尼亞的大自然中：與周圍深綠色景緻相配合的外觀，有效地吸收陽光

矗立於米羅公園的米羅雕塑創作。

在開放式美術館內，盡情欣賞藝術之作。中央作品為《太陽鳥》(1968年)。

的天窗，及地中海一帶特有的白色牆壁和紅色瓷磚地板；有廣闊的中庭，屋頂建有庭園，整座美術館沐浴在加泰隆尼亞的燦爛陽光之下。這座開放式、與充滿生命力之米羅作品相稱的美術館，於一九七五年六月正式開放。雖然米羅和塞爾特已於一九八三年去世，但他們對現代美術的熱情，至今仍迴蕩在這座美術館中。

創造良好藝術環境 致力現代美術推廣

米羅捐贈的作品，共有繪畫二百七十七幅，雕刻一百五十三件，全部的版畫和五千幅素描；同時也收藏有馬諦斯、杜象、達比埃斯共同創作，題為《獻給米羅》的繪畫，但這座美術館絕不僅僅是展出收藏品

探尋誕生於加泰隆尼亞風情中的米羅藝術。

孟特惠克山丘上綠意環繞的美術館。

的場所。在現代藝術史上具有重要地位的米羅，生前希望為藝術家創造一個良好的環境；繼承了米羅遺志的米羅美術館，為現代美術研究及資訊中心，與現代美術史同步；除為了推廣現代美術，定期舉辦畫展外，也為無名藝術家提供了展覽場所「空間13」，致力於培養年輕一代。另在

中庭陳列著作作品《有三條腿的人物》（1967年）。

繪畫、雕刻之外，還涵蓋音樂、戲劇、影像、詩歌朗誦等範圍廣泛的藝術；又建有寬敞的圖書室，供市民利用，是藝術家與

市民相聯繫的社區空間。這些都反映了米羅的藝術觀：藝術不能悖離日常生活，創造力是全人類的共同財富。

Fundació Joan Miró

鎮館之寶

到米羅美術館必看

晨星

[Morning Star—Constellations]

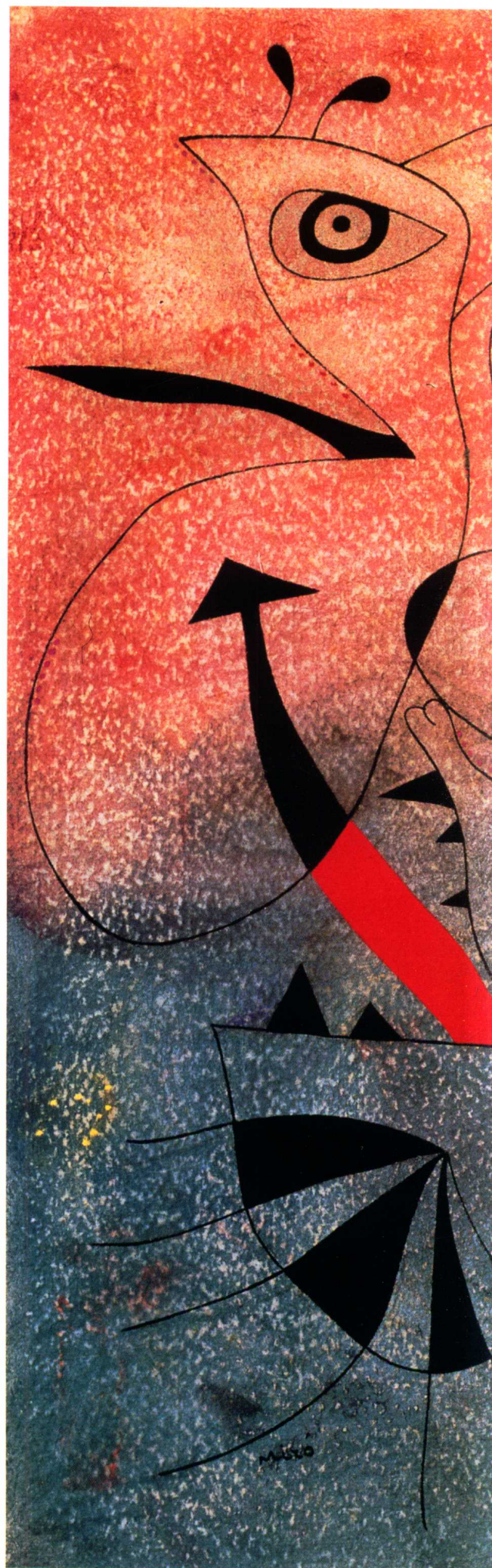
莊·米羅

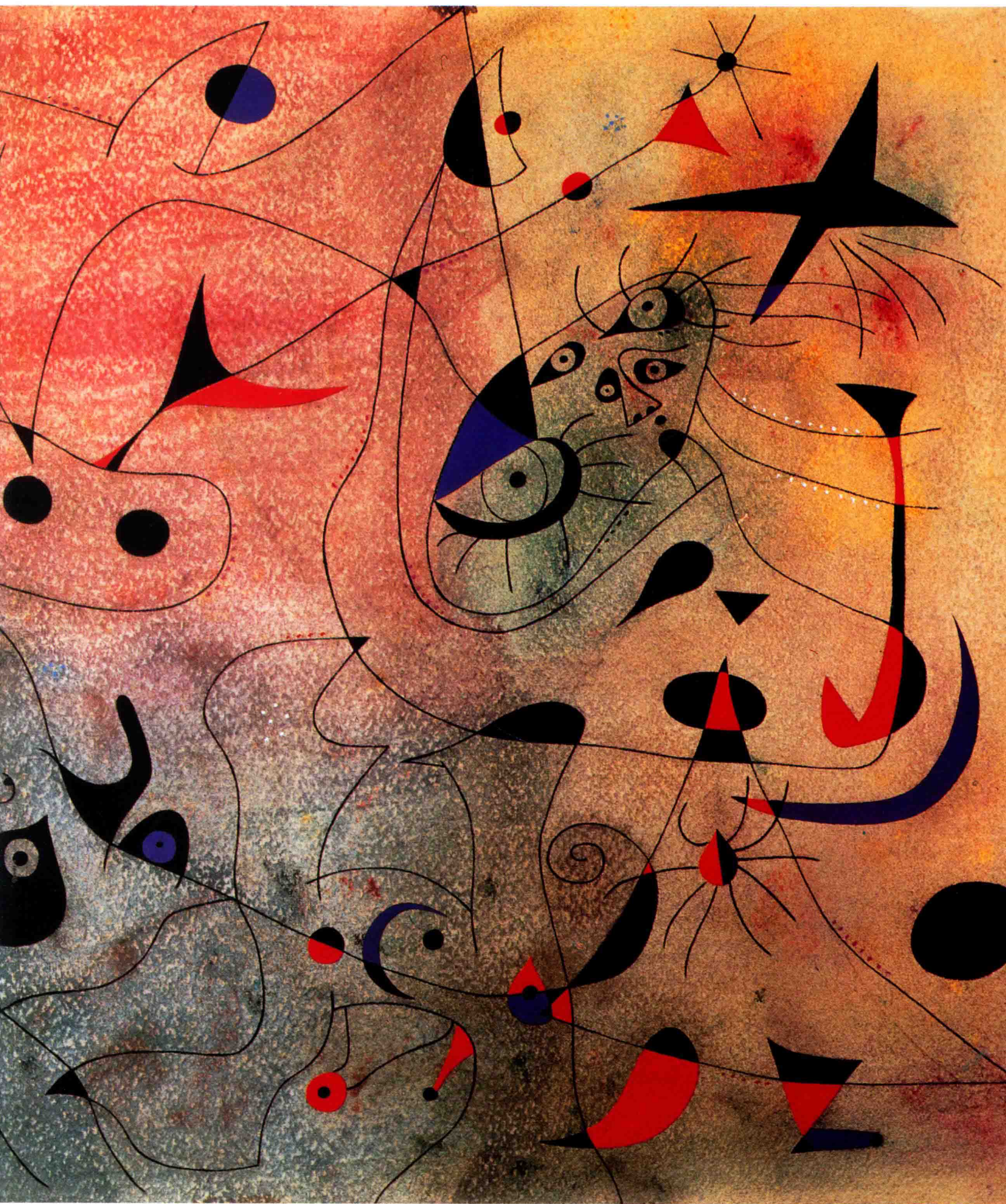
Joan Miró (1893~1983)

二十二幅連作奏出宇宙的樂章。

Miró.

在第二次世界大戰中，爲了躲避戰禍，一個四方的包裹透過外交途徑，從西班牙寄到美國，收件人是畫家亨利·馬諦斯之子，畫商皮埃爾·馬諦斯。一九四五年，包裹在紐約的皮埃爾畫廊展出，立即震驚畫壇；包中之物，就是米羅創作的「星座」系列油畫。這一系列油畫的二十三幅作品，完全是用油彩和不透明水彩顏料所描繪的，規格均爲38×46公分。這二十三幅作品構成小小的世界，鑲嵌著米羅創作的音符，一幅幅都標以充滿詩意的標題，流暢地奏出二十三個樂章的組曲。當時五十一歲的米羅，經過這次展覽而獲得舉世讚譽，對美國的美術界影響極大；同時，對米羅來說，也達到了藝術的頂點。《晨星》就是其中的代表作，完全凝聚了他的才華和個性。「星座」系列畫，一九五九年由皮埃爾集結成書出版，每一幅繪畫，都由米羅的朋友，超現實主義運動的核心人物安德烈·布荷東題寫詩詞；但是，畫集介紹的作品卻只有二十二幅，另外一幅到那去了？多年以後，米羅揭開謎底，那是因爲皮埃爾·馬諦斯把其中一幅賣給一位紳士，他想把那幅畫作爲禮物獻給戀人。

1940年 不透明水彩顔料 松節油 紙 38×46公分

晨 星

A. 布荷東

晨星向牧羊人訴說著。「請再到這裡來吧！將你引到這深邃洞穴的就是我。在即將離開之際，大海中低垂眼瞼之無數海草的沖刷，攪碎了暴風雨的雛型；光線開始射入。你一直希望看到，那被鎖住璀璨的一切（從來未被開過的），就像那沿著山炸裂後出現的小路，找尋發光石英的人們。古老寶箱的四邊稜角已經失去，只要它是你所有，你隨時都可將它打開來看。雲雀仍在你的田園上方婉轉地歌唱，更何況是你最重要的戀人，她至今仍彷彿在對你微笑。」

米羅（左）和布荷東 1961年

在戰爭時的極度苦悶中所實現的烏托邦

「這些作品可說是我從水的折射和星空獲得靈感而創作出來的。（略）特別是由於『形』的反射而得到的啓示。」

米羅以源於自然的靈感為基礎而創作了「星座」系列油畫，這系列作品的創作背景，隱藏著一個發生於戰爭時期的戲劇情節。

一九四〇年一月，米羅在法國諾曼第沿岸的瓦倫維爾村，開始創作這組系列的第一幅作品。首先，搓揉沾濕了的畫紙，在表面上弄出皺摺，然後小心地塗上色彩當背景。在米羅這幅獨特的畫面上，音符化的圖形在跳躍，並用彷彿蜘蛛網的線連結起來，產生一種充實、複雜而又均衡的感覺；就這樣，一幅一幅的米羅小世界誕生了。但是，在完成第十幅畫後的三月，德軍逼近諾曼第，米羅一家登上開往巴黎的最

後一趟列車，妻子抱著胳膊受傷的九歲女兒，米羅則小心地捧著裝有「星座」的皮包；全家人平安抵達巴黎後，隨即乘上開往巴塞隆納的火車。但

是，處於佛朗哥政權統治下的故鄉，對於以前曾用繪畫表現反法西斯主義情感的米羅來說，是極危險的；因此全家又逃出巴塞隆納，來到馬羅卡島上妻子的娘家。躲開戰火，米羅繼續創作「星座」系列畫，最後一幅，即第二十三幅作品《神鳥的掠影》，完成於一九四一年九月二十一日。依序欣賞各幅作品，眼前不禁浮現畫家的創作背景，而感受其中深遠的意味：系列作品宛如在黎明時刻，展示出明快而輕鬆的世

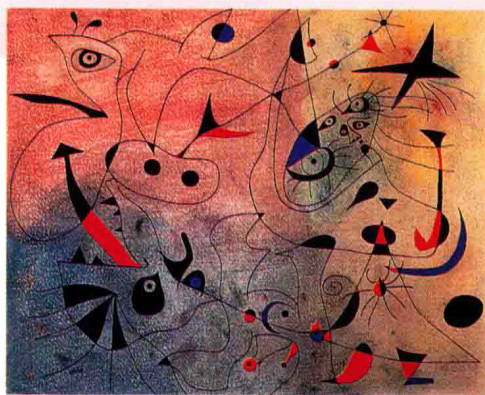

米羅《肖像》III 1938年

KUNSTHAUS, ZÜRICH

星 ● 「星座」系列畫的基本符號，是用黑色圓點描繪星星。米羅在十幾歲時，把星星當成創作素材：「我一直清楚記得瓦爾貝爾（米羅的美術學校老師）的兩幅繪畫：描繪火紅的環和月亮及星星。」另外，米羅所喜愛的加泰隆尼亞地區之羅馬風格繪畫中，也有許多星星鑲嵌在他的印象裡。米羅就是從這些繪畫和印象中描繪出星星的形象。

眼珠 ● 眼珠不僅在「星座」中，而且在米羅的其他畫中屢次出現。他所描繪的眼珠，彷彿表現出存在畫中的生命；而且，那隻眼珠始終凝視著觀賞者，使賞畫的人與畫中的生命，即米羅本人產生一種交流。

《晨星》1940年

《即將醒來的白天》1941年

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ, BARCELONA

《被飛翔小鳥所困的女人們》1941年

ELISA BRETON COLLECTION, PARIS

《靠星光梳理頭髮的臉窩白皙的女人》1940年

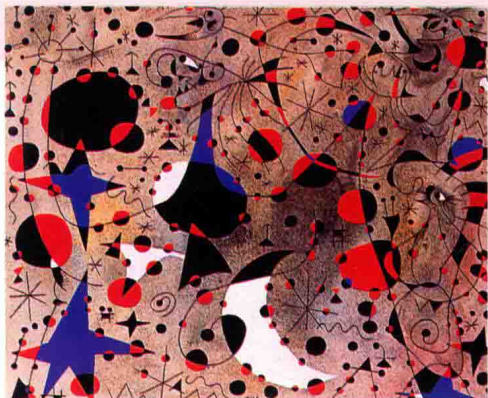
CLEVELAND MUSEUM OF ART, CLEVELAND

昆蟲 ● 「在夢中，我成了昆蟲！（略）不論我是什麼，小小的蒼蠅和蚊子，都能迷住我。」米羅非常喜歡昆蟲，而且，畫中經常出現變形的昆蟲。米羅認為人們仰望著鳥，俯看昆蟲；看著昆蟲的人們，就彷彿具有了鳥或神的視野，由空中注視著地面的一切。因此，他產生了熱愛大自然上生物的感情。

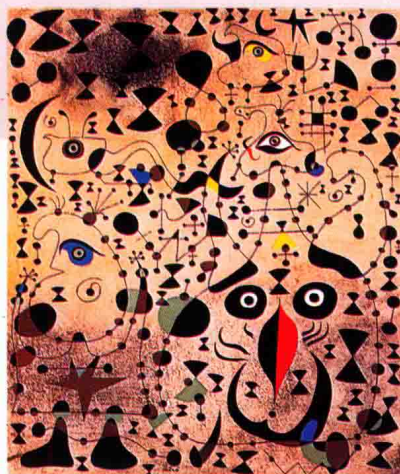
男人 ● 以鬚鬚或男性生殖器來表現男人。在描繪男性生殖器時，米羅曾說過：「對我來說那是神祕的東西，絕不是色情的；就和種子一樣，雨水使種子發芽、生長，樹木因此成形。我在表現這種誕生的意念時，腦海中最直接浮現出來的就是生殖器官。」男性生殖器、女性生殖器，以及性交，在他的繪畫中所表現的都是生命之源和誕生。

月亮 ● 在米羅的作品中，把「月」當作夜的象徵。夜隱含著能使所有不合理的事物存在之魔力，給人無限的想像；在星和星之間浮動著各種生物，將畫家以及賞畫者引入幻想的世界。和星星一樣，這個素材是米羅受到青年時代老師的繪畫以及羅馬風格繪畫的影響。

鳥 ● 鳥帶著一雙翅膀在空中遨翔，因此說到鳥，就使人聯想起開放的天空；牠似乎象徵著米羅對自由的渴望。從遠古開始，人們就憧憬著在天空飛翔，這種幻想化作鳥的形象，遨遊在畫布上，對於不能實現的夢永存著無法割捨的情懷。所以，鳥也是悲哀的符號。

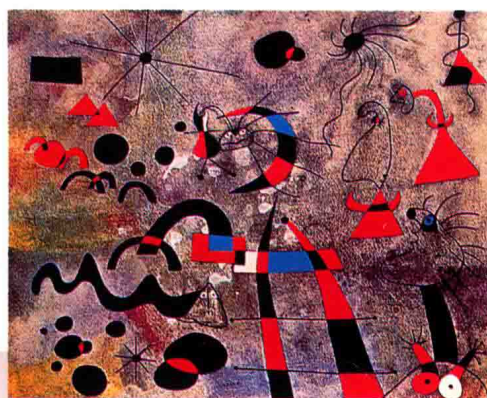
《午夜時的夜驚曲》 1940年

《美麗的鳥向這對戀人闡釋未知之事》 1941年

《雜技舞》 1940年

《逃亡的階梯》 1940年

女人 ● 在創作上，米羅常常描繪女人，用符號化的女性生殖器來表現女人。而且，米羅在描繪生殖器時，大多遠離色情。實際上，正如他所說的：「當我誇張地描繪女性生殖器時，正如同表現女神及人類的誕生。」「與其說是性，不如說是生命之源。」「女人本質上是生產豐足的。」米羅將女性當作是孕育一切的母體來描繪。

梯子 ● 在這組系列油畫中，有《逃亡的階梯》和《十三日梯子觸到了天空》等把梯子作為標題的兩幅作品。此外，交叉的線，看上去像梯子一樣的圖形也屢屢出現在他的作品中。作為登高用的梯子，表現了它標題所表示的那種「逃亡」的願望，反映出戰爭時期米羅的心境。在符號羣中為數眾多之無生命的東西，是畫家深深銘刻在心中的印象。

米羅《月下女人和鳥》 1944年

音樂

在米羅的作品中也存在著音樂，特別是這組「星座」系列油畫，每幅作品都有旋律，使我們彷彿聆聽到了悅耳如珠玉般的樂章；從整個系列油畫來看，宛如現代音樂的組曲。畫家筆下的線和黑點，不僅使我們聯想到跳動的音符，而且還隱藏著米羅的音樂才能。據說，米羅實際上是一邊聽著音樂一邊作畫的。「音樂常常告訴我過去曾發生過的事情；而且，在回到馬羅卡島上的那一段時間，巴哈和莫札特在我的創作中起了重要作用。」米羅一生從未離開過音樂，他對音樂家如華格納和約翰·凱奇等人的現代音樂甚感興趣，並成為他創作的源泉。

星座

一九三九年，米羅在諾曼第瓦倫維爾借了一所名為驚鳥園的房子，開始家庭生活。驚鳥園建在獨特的白色斷崖上，介於天空和大海之間，給畫家各種的靈感：「夜、音樂、星星等，對於啟發我的繪畫開始產生了重要的作用」；翌年起，便開始創作了這部「星座」系列油畫。在地面上，人們被捲入自相殘殺的戰爭漩渦，可愛的故鄉加泰隆尼亞也無法倖免；但是，仰首看著明朗的夜空，星星靜靜地閃爍，那裡才是自由、有序、美麗的世界。美好的憧憬和對現實的悲憤，促使米羅創作出以星空為主題的系列油畫。

標題

米羅是下標題的天才。這組「星座」系列作品，每一幅都被冠以詩一般的標題。例如，《受蝸牛熾光引導的夜行人們》、《十三日梯子觸到了天空》、《被飛翔小鳥所困的女人們》、《使女人迷惑的數字和星空》等等。布荷東為這一系列油畫的每幅作品都題寫了詩，也許正是因為受到這些標題的影響吧！米羅開始對詩產生興趣，是在二十歲左右；在巴塞隆納蓋利領導的美術學校裡，學生不僅學習繪畫，而且學習音樂和詩歌，他正是在這裡接觸到詩。在巴黎時，他與布荷東，以及保羅·艾呂雅等超現實主義詩人的交流，也對他產生巨大影響。

《晨星》——在繪畫史上的特殊意義

在二十世紀的繪畫中，米羅是將具象和抽象這種相互矛盾的兩大流派集於一身的畫家。實際上，米羅不喜歡將自己的作品歸為「抽象畫」，因為米羅始終堅持以實在的具體，轉為變形的物象而創作出抽象作品。「星座」系列油畫，是米羅重要轉捩點的代表作品；在此之前，畫家往往以具有一定立體感的主題和線條的遠近描繪空間，而自「星座」系列之後，米羅還原於完全的平面，從三度空間轉變成二度空間，也增強了作品的抽象性。

界；但當時卻是戰局不斷擴大，現實世界黑暗深沉……。

米羅說道：「戰爭爆發了，我渴望逃避，所以在潛意識裡封閉自我。」之前，他的畫因為西班牙內戰爆發，表現出一種憤怒的不安，最後創作出「星座」系列畫，然而這一作品卻完全與醜陋的現實背道而馳，是他閉門創作出的烏托邦。但是，從米羅的烏托邦世界中，我們彷彿聽到悲愴、絕望的旋律在緩緩地流動著。

GALLERY

經典藏品

米羅《繪畫》 1934年 97×130公分

這幅畫是米羅自稱為「野獸畫」時期的作品。兩年後西班牙爆發內戰，這幅《繪畫》好像預知即將來臨的政治動盪，而出現了怪物形象。這件作品描繪了令人感到不舒服的人物扭曲形象，透過強烈的明暗對比，以強調不安感。

這幅作品是米羅首次在巴塞隆納市的達爾蒙畫廊舉辦畫展後，前往巴黎前創作的；硬質筆法的創作使人聯想到三年後的傑作《農莊》。那令人印象深刻的眼珠，在米羅一生創作的作品中經常出現，是一個重要的題材。

米羅《少女肖像》 1919年 34.8×27公分

米羅《空中的火舌和裸女》 1932年 41.2×32.1公分

一九三二年，米羅在巴塞隆納郊外的蒙特洛伊，以女性題材創作了十一幅油畫，此為其中的一幅。將形象做個高度的變形，以賦予畫面節奏感；同時用單一顏色來表現空間，整幅畫表達出一種獨特的靜寂感受。

米羅《有三條腿的人物》 1967年
217×47×39公分

米羅和超現實主義

「米羅是最傑出的超現實主義畫家！」作家及詩人安德烈·布荷東提出這一看法。一提起超現實主義，人們的腦海中就浮現出這樣的繪畫：像達利的繪畫那樣，用精巧的手法描繪現實，而表現出的卻是非現實的世界。所謂超現實主義運動，是以布荷東為中心而開展的藝術運動，突破合於邏輯與實際的現實觀，不受制於任何理性、美學、道德觀念的束縛，嘗試將現實觀念與本能、潛意識及夢的經驗相結合，以達到一種絕對或超然的真實。因此，對於超現實主義者來說，首先要獲得無意識狀態，為此，他們甚至使用藥物；但是米羅從不借助藥物和酒精，在任何時候都能產生夢幻。米羅具有一種天才的藝術個性，能將自己內心世界所產生的思緒再現於畫布，是個從既成概念中獲得自由、獲得新生的超現實主義者。

米羅《夢想逃亡的女人》
1945年 130.3×162.5公分

這一年米羅作品的特點，是在統一的淺色背景上，排列出各種「符號」。在這幅作品中，出現了在「星座」系列畫中經常看到的星星（用直線和曲線連結的黑色圓點），生殖器、乳房等符號化的題材，描繪出極度扭曲變形的女人。

