

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 A10

伯恩美術館

被兩個祖國疏離的「天使」——克利

色彩的交響樂
解讀《前往帕那蘇斯山》
優游阿爾卑斯山下的夢幻古都伯恩

BERN

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL
GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 A10

伯恩美術館

2002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：許麗芬

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春瑞（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)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-85-1 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 蒂尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒—慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔齊美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(I)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(II)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(I)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(II)

(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 Bardon-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 株式会社タミワオフイス

寫真版權 Kunstmuseum Bern:P16-17,19,21,22-23,25,26,27,
Kunstmuseum Bern/Schenkung Hilde Thannhauser:P25,27,
Kunstmuseum Bern/Stiftung Othmar Huber:P18,27,Paul
Klee-Stiftung/Kunstmuseum Bern:表紙,P10-11,12,13,14,15,24,27,
Kunstmuseum Bern/Schenkung Walter und Gertrud Hadorn:P20,
27,Kunstmuseum Bern/Verein der Freunde:P6-7,9,27,©ADAGP
Paris & SPDA Tokyo, 1995:P24左上,27(カンディンスキー),
©ADAGP, SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P16-17,27,
(ボナール),©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995©Jean FABRIS:
P21下,P25左上,P27(ユトリロ),©SPADEM Paris & SPDA
Tokyo, 1995:P18,27(ピカソ)

寫真協力 世界文化フォト 平野邦男(P4右上)

Kunstmuseum Bern

伯恩美術館 阿爾卑斯山下的自然夢境

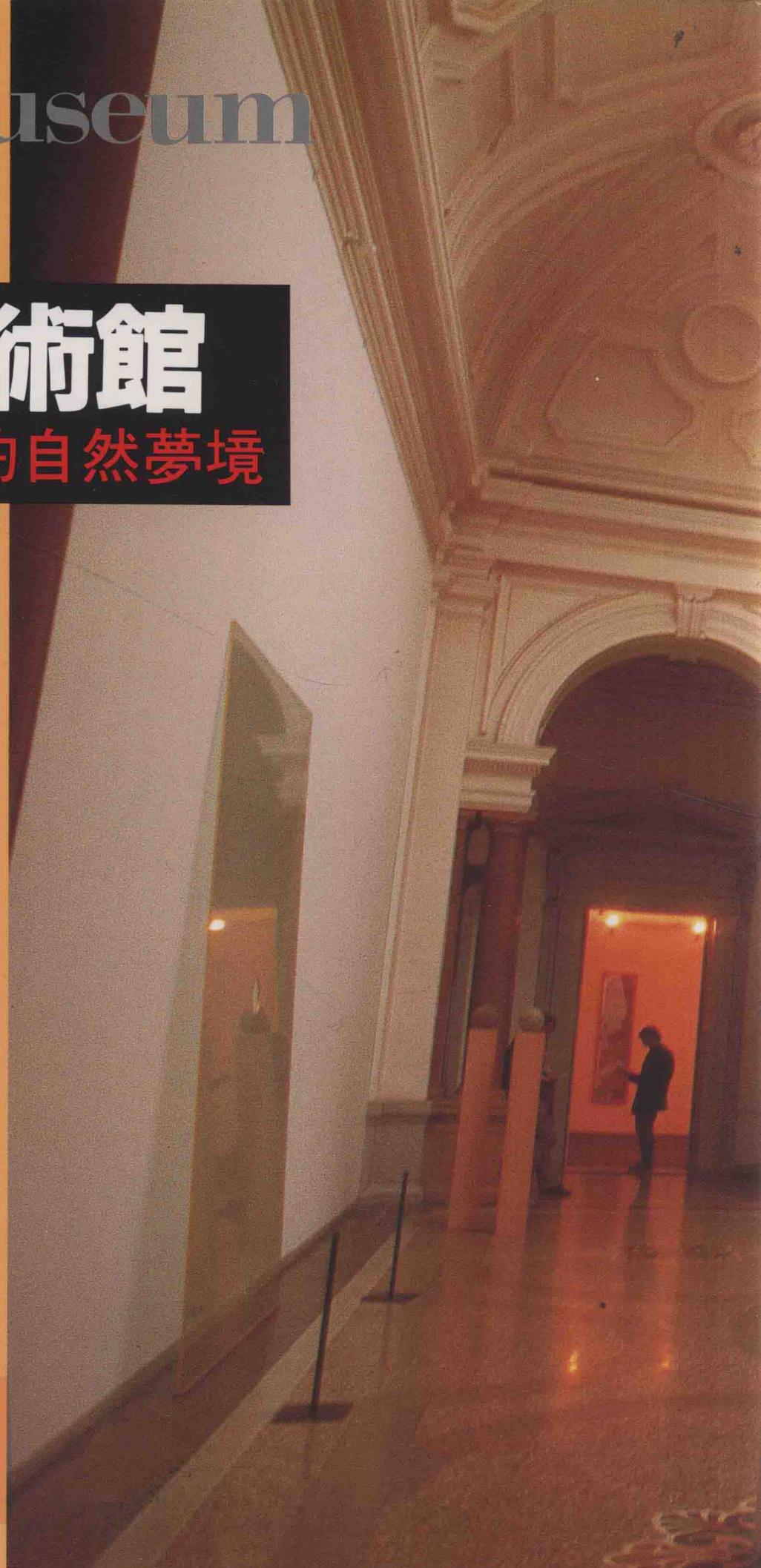
目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《前往帕那蘇斯山》(克利)	6
● La muse名畫軼事	
顏色與顏色共同奏出的磅礴交響樂.....	8
● La muse經典藏品	
鑑賞近代繪畫巨匠的名畫.....	10
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽伯恩美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
伯恩的古都面貌	28
● La muse愛與美之旅	
優游阿爾卑斯山下的夢幻古都伯恩	
被兩個祖國疏離的「天使」——克利	30

〈封面故事〉

保羅·克利《尼森峯》

這幅克利早期的代表傑作，描繪的是畫家故鄉伯恩附近的美麗高峯——尼森峯；以幾何學圖案構成金字塔形的山和半明半暗的星月，表現出夢幻般的風景（見 24 頁）。

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

**NATIONAL
GEOGRAPHIC**
國家地理雜誌
中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 莫尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒—慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔齊美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(I)
D8 古根漢美術館	E8 橋園美術館	F8 故宮博物院(II)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(I)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(II)

La muse

世界博物館巡禮 A10

伯恩美術館

2002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：許麗芩

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春瑞（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)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-85-1 (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 Bardon-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 株式会社タミワオフイス

写真版權 Kunstmuseum Bern:P16-17,19,21,22-23,25,26,27,
Kunstmuseum Bern/Schenkung Hilde Thannhauser:P25,27,
Kunstmuseum Bern/Stiftung Othmar Huber:P18,27,Paul
Klee-Stiftung/Kunstmuseum Bern:表紙,P10-11,12,13,14,15,24,27,
Kunstmuseum Bern/Schenkung Walter und Gertrud Hadorn:P20,
27,Kunstmuseum Bern/Verein der Freunde:P6-7,9,27,©ADAGP
Paris & SPDA Tokyo, 1995:P24左上,27(カンディンスキイ),
©ADAGP, SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P16-17,27,
(ボナール),©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995/©Jean FABRIS:
P21下,P25左上,P27(ユトリロ),©SPADEM Paris & SPDA
Tokyo, 1995:P18,27(ピカソ)
写真協力 世界文化フォト 平野邦男(P4右上)

Kunstmuseum Bern

伯恩美術館 阿爾卑斯山下的自然夢境

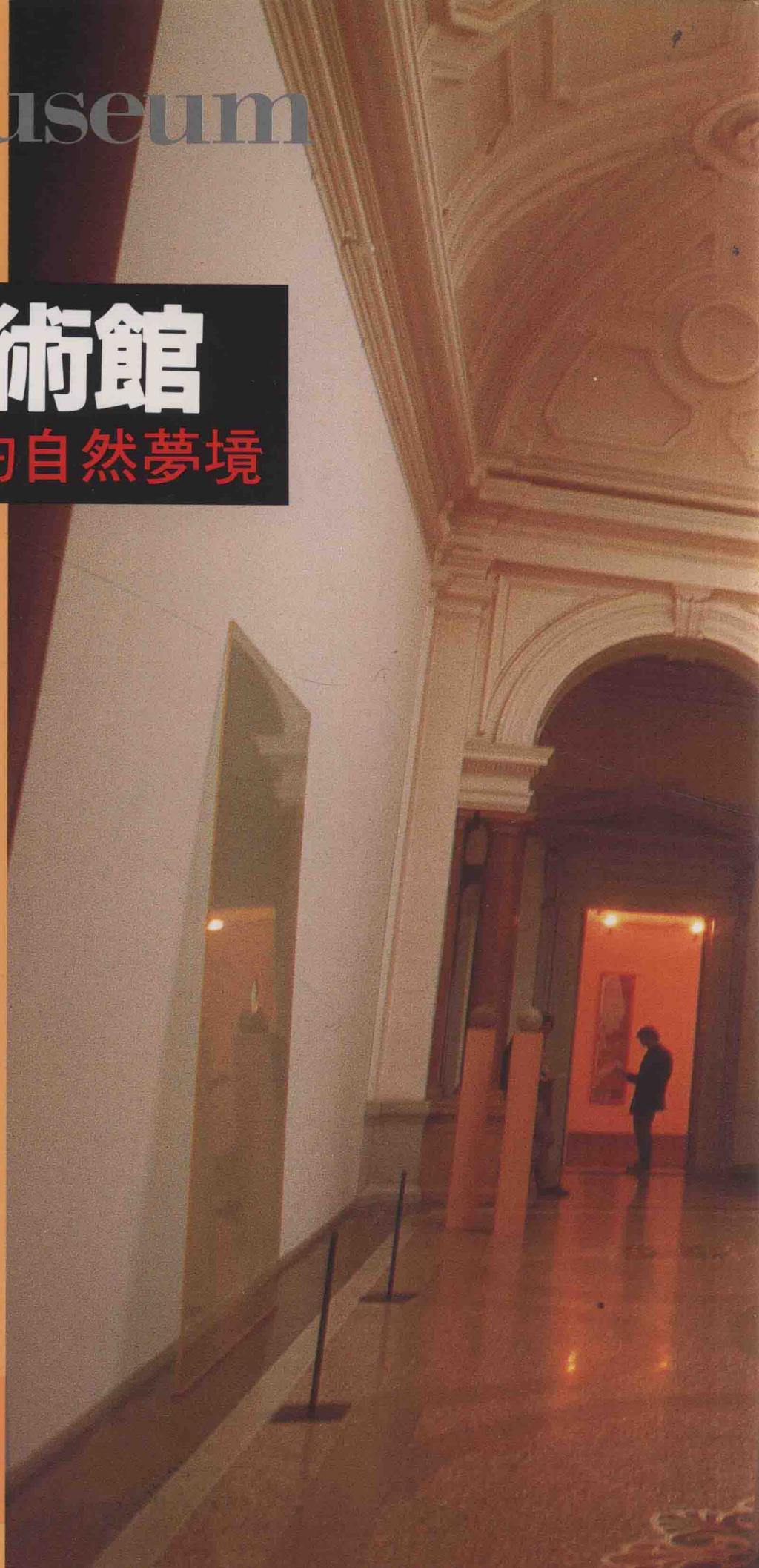
目錄

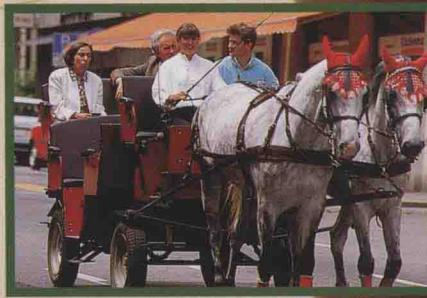
● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《前往帕那蘇斯山》(克利)	6
● La muse名畫軼事	
顏色與顏色共同奏出的磅礴交響樂.....	8
● La muse經典藏品	
鑑賞近代繪畫巨匠的名畫.....	10
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽伯恩美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
伯恩的古都面貌	28
● La muse愛與美之旅	
優游阿爾卑斯山下的夢幻古都伯恩	
被兩個祖國疏離的「天使」——克利	30

〈封面故事〉

保羅·克利《尼森峯》

這幅克利早期的代表傑作，描繪的是畫家故鄉伯恩附近的美麗高峯——尼森峯；以幾何學圖案構成金字塔形的山和半明半暗的星月，表現出夢幻般的風景（見 24 頁）。

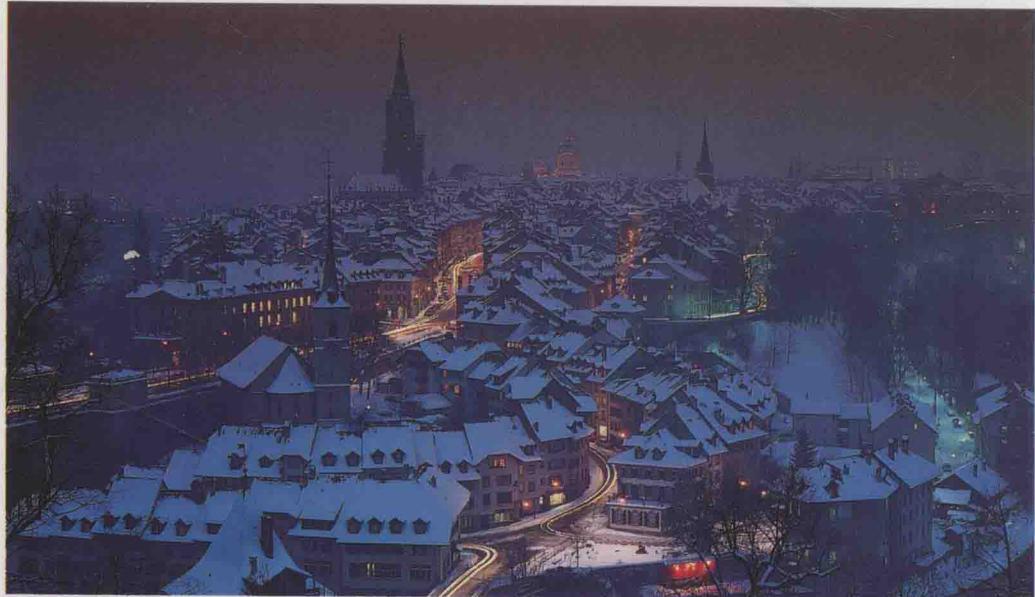
BERN

走進瑞士小首都裡的美術園地 漫遊克利充滿音樂與詩的繪畫世界

瑞士聯邦小巧玲瓏的首都伯恩，仍然保持著中世紀美麗幽靜的面貌。十九世紀初時，以收藏克利和荷德勒繪畫而聞名的伯恩美術館誕生了，吸引著世界各地的藝術愛好者前來觀賞。

位於荷德勒大街的伯恩美術館。

嚴冬時節，伯恩成為冰雪覆蓋的夢幻城市。

以國家贈予的作品為契機 發展成爲世界級美術館

瑞士的首都伯恩，至今仍保留著中世紀的風貌，市內到處綠意盎然。從伯恩火車站下車步行約五分鐘左右，便可看見一座位於荷德勒大街上的莊嚴建築，它就是以擁有近代美術巨匠保羅·克利精采傑作而聞名的伯恩美術館，裡面還收藏有瑞士的

代表畫家費迪南·荷德勒的大量作品。

伯恩美術館的前身，是西元一八一〇年以當地藝術家為主所開設的「藝術院」。一八〇六年時，為了籌辦藝術院附設繪畫學校的美術課程，而購入了古代雕像的複製品，開始廣泛地蒐集美術作品。開始時，為了要發展屬於瑞士本土的美術，從一八二〇年起所蒐集的對象都只限於國內藝術家的作品。到了一八七一年，伯恩州

政府確認美術館的法人資格，一八七九年時伯恩美術館終於正式開館。但是，這時伯恩美術館的收藏品只有三百件左右，大部分都是瑞士當地的藝術作品，所以只能算是個地方性的美術館。

經過五十多年，在一個偶然的機會裡，伯恩美術館擴建以後，於一九三六年重新開館之時，獲得國家贈予之波納爾的作品。這些作品是伯恩美術館首次收藏的

自然光線充足、寬敞舒適的荷德勒作品展室。

充滿寂靜氣氛的克利作品展室。

沈浸在克利的繪畫世界裡。

館內也展出許多前衛派的作品。

質量兼具的克利收藏品，依時代順序陳列於地下一樓的展室。

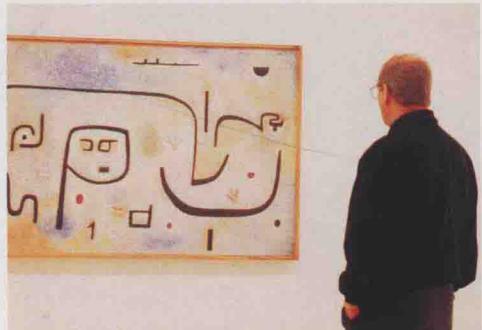
「二十世紀的歐洲作品」，並成為日後美術館朝向世界級美術館發展的契機。

雷諾瓦、尤特里羅、畢卡索等世界巨匠的名畫

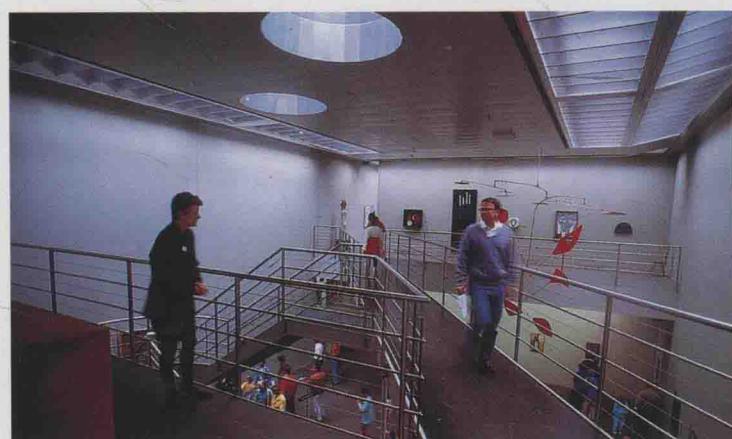
除了國家捐贈的藏品以外，伯恩美術館也陸續收到各方的捐贈；同時，利用各方所贊助的基金來購買藏品，使館藏越來越充實。一九五二年，克利財團將克利作品的保管和陳列等事務均委託美術館負責，使得美術館的藏品更加光采奪目。

隨著收藏品的不斷增加，伯恩美術館在一九八三年又完成了第二次擴建工程。就這樣，伯恩美術館逐漸成為世界級的美術館。

目前，這座美術館內一共收藏了從十四世紀到現代的繪畫約二千件、雕刻品約五

遊客佇立在克利的大作《杜爾卡馬拉島》(1938年)前欣賞。

一九八三年增建的展室，設計上非常現代化；挑高的空間令人心曠神怡。

莊嚴的建築內展示著新穎的現代美術。

百件、版畫約三萬五千件。其中有安基利訥修士等十四至十五世紀的義大利作品、十五至十八世紀的瑞士作品、塞尚和雷諾瓦等印象派作品、畢卡索和布拉克等立體派作品、超現實主義作品、戰後德國的美術集團「零社」的作品等。此外，還有康丁斯基、蒙德里安和尤特里羅等人的傑作，吸引著世界各地的人們前來觀賞。

克利和荷德勒兩人都是在伯恩出生的畫家。館內所收藏的克利作品有油畫、水彩畫、素描、玻璃畫和雕像等大約二千五百件藏品，其中有許多幅克利的代表作；因此，每年都有很多的藝術愛好者和研究者前來參觀這座美術館。

荷德勒是從十九世紀末到二十世紀初活

躍於畫壇的畫家，他的象徵主義畫風影響了許多畫家。荷德勒的作品展室就位於美術館的一樓，在寬敞的展示空間裡，陳列著許多這位表現主義先驅的代表作。

克利與荷德勒兩人的作品，在伯恩這座美術館中，與其他巨匠的作品並排陳列，更增添了館藏無限光采。

Kunstmuseum Bern

鎮館之寶

到伯恩美術館必看

前往帕那蘇斯山

[Ad Parnassum]

保羅·克利

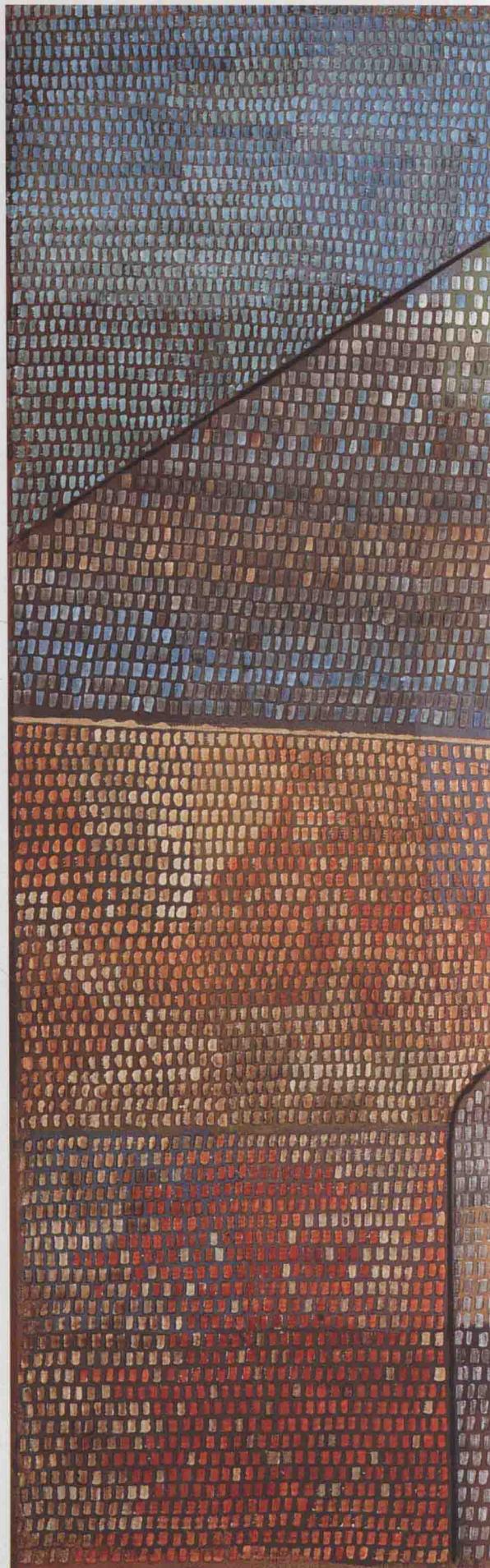
Paul Klee (1879 ~ 1940)

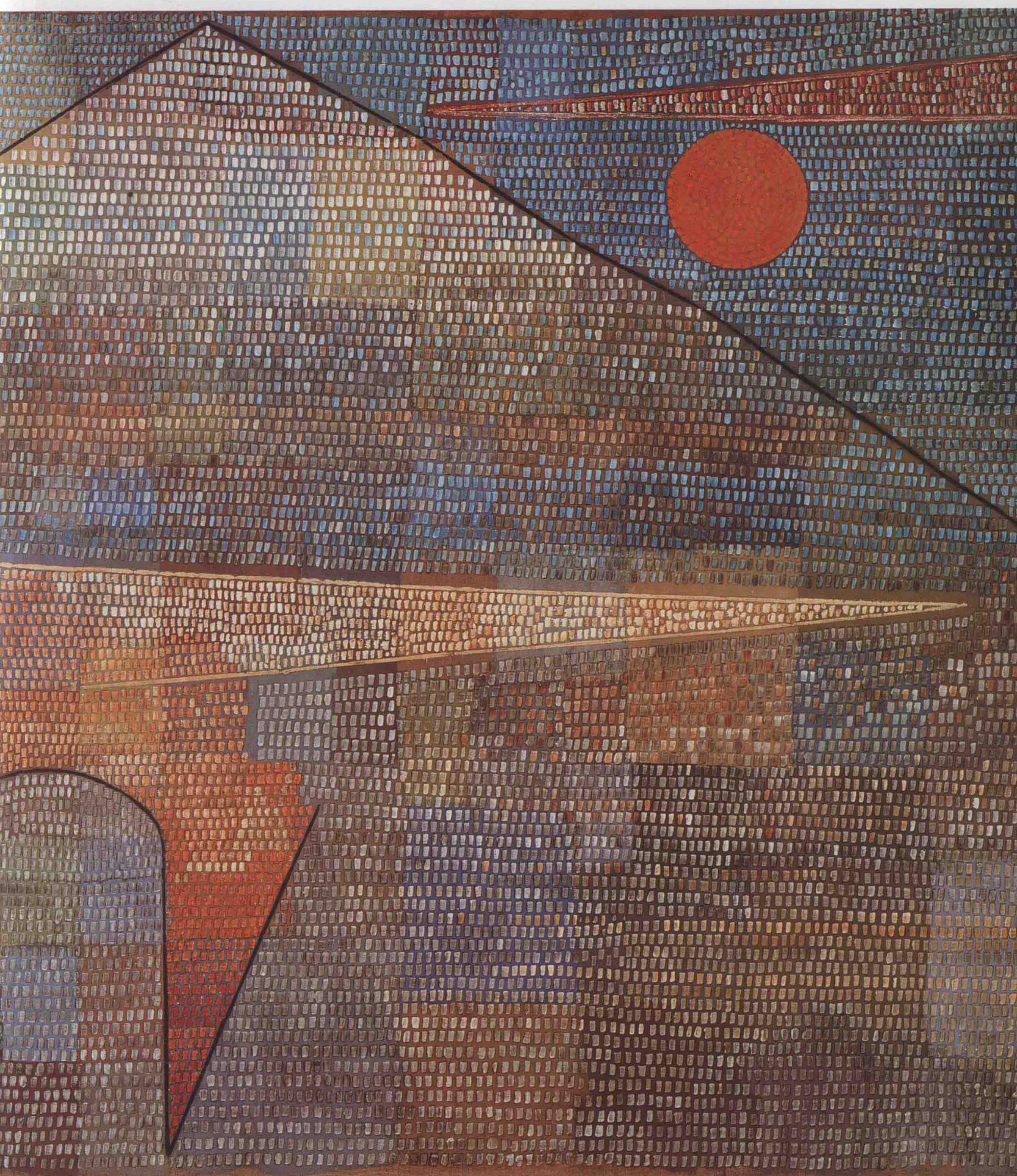
顏色與顏色共同奏出的磅礴交響樂。

克利是本世紀最富獨創風格的畫家之一；當他五十三歲時，在德國的杜塞爾多夫完成了這幅具代表性的名畫。「帕那蘇斯山」是希臘神話中藝術女神繆斯和太陽神阿波羅所居住的山；這幅畫名的由來，可能是音樂素養深厚的克利，由一本十八世紀相當著名的音樂理論著作『通往帕那蘇斯山的階梯』所引發的靈感。

一九三二年，納粹壯大為德國的第一大黨；他們將「包浩斯」這所具前衛風格的建築與應用美術學校視為危險物，最後導致這所至今仍影響著世界美術設計發展的學校關閉的命運。早在一九三一年時，克利就辭去包浩斯的教授職務，移居到杜塞爾多夫，但他也隱約感到納粹的鎮壓陰影隨時會向自己逼近。一九三二年，克利以藝術的象徵「帕那蘇斯山」為題，完成了集自己繪畫之大成的作品。在包浩斯時期以卓越的理論基礎而聞名的克利，打算在繪畫上也建立起如『通往帕那蘇斯山的階梯』般的理論基礎，並且用自己的畫來表現出來。但克利完成這幅作品不久，就被納粹驅逐出德國，而於一九三三年回到自己的出生地伯恩。當時他在德國銀行的戶頭被凍結，與已終止作品買賣合同的柏林畫商也無法續約，經濟狀況可說是面臨困窘的境地。在經濟壓力之下，畫家在伯恩和巴塞爾舉辦了個人畫展，雖然作品銷路不佳，但他的名作《前往帕那蘇斯山》，據說被伯恩美術館以三千四百瑞士法郎買下。克利在遭受迫害的境遇中，仍然創作不懈，以畫布當樂譜，以畫筆當指揮棒，終於創作出這幅如交響樂般宏偉的大作。

1932年 畫布 油彩 100×126公分

前往帕那蘇斯山

Ad Parnassum

步步緊逼的納粹迫害

一九二〇年，克利在建築與應用美術學校包浩斯擔任教職；校長是建築師克羅皮烏斯，同事則有康丁斯基、莫何依—諾迪等人。在衆多藝術家中，克利以教導藝術理論而頗負盛名，同時他自己也不斷地探索藝術的新領域；在包浩斯時期，可說是他一生中最幸福的時期。

但是，克利所處的時代卻面臨巨大的災難，當時由於希特勒的納粹勢力抬頭，德國政府對一向主張自由、革新的包浩斯施加壓力。在這種情況之下，包浩斯自由的校風逐漸轉變，克利認為繼續留在包浩斯已經沒有意義，於是，在一九三一年轉至以前曾經邀聘他的杜塞爾多夫的美術學院任教。但是，這所校風自由的美術學院也不是克利的安居之地，因為克利雖然不是猶太人，但是納粹認定克利的前衛思想十分危險，因而加以迫害。

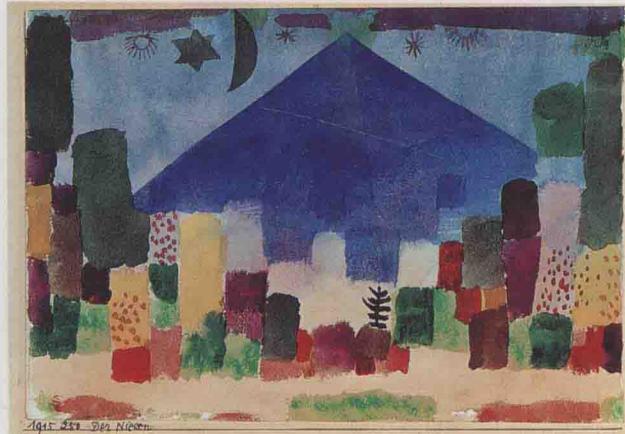

二十二歲的保羅·克利。

納粹迫害的陰影逐漸向克利逼近……。然而，克利卻不畏強權，在種種的壓力之下，仍然完成自己的大作。克利自從專心繪畫以來，就不斷注意音樂和繪畫融合的可能性；到了包浩斯時期，更對這個主題加以鑽研，終於依此而完成《前往帕那蘇斯山》這幅集大成的作品，並將它當作「安魂曲」獻給他的第二個祖國德國。一九三三年，克利的家被搜查，隨即又被美術學院所解雇，迫使他返回故鄉瑞士，開始了他的「流亡生活」。

在音樂和繪畫之間擺盪的青春

克利生長於一個音樂世家，從小就學習拉小提琴；在他十一歲時，已經相當會拉小提琴，甚至曾充當伯恩交響樂團的臨時成員而上台表演。克利的音樂才能自不待言，他在寫作及形而上學的思考方面均有很高的天賦；但這位多才多藝的少年，最後卻選擇了造型藝術的道路。但即使如此，克利的心還是曾經為了選擇繪畫或音樂而動搖。對於一八九八年成為繪畫學生的克利來說，「音樂是迷人的戀人」，而後來他回顧那段時期：「……我覺得大概不會再次學習繪畫了……我只有在音樂方面，才能永遠表現出色。」可見得克利曾長期地在音樂和繪畫之間搖擺不定。

山 克利畫了很多以山為題的畫。這幅《尼森峯》（1915年）是克利小時候熟悉的故鄉景色，因而把它畫了下來。克利當然不是以寫實手法來描畫帕那蘇斯山，他甚至連希臘也沒有去過。在畫《前往帕那蘇斯山》時，他的腦海中大概浮現出尼森峯的印象。

複音音樂 這是《前往帕那蘇斯山》之前的作品，標題就是《複音音樂》（1932年）。在先行塗好作為底色的色塊上，畫上以點繪製而成的圖案，交織的色彩，比色彩分別獨立存在時還要美，將畫家一生追求的「複音音樂繪畫」的本質，明快地表現出來。

克利從這條目標幽暗的隧道中擺脫出來，大概花了十年的時間。他在旅行突尼西亞的途中，以及從立體派與野獸派畫家們充滿節奏感的作品中獲得了靈感，發現將音樂和繪畫融合起來的新途徑，而創作出如音樂般的繪畫；此後，克利畫中的色彩變得繽紛燦爛。「顏色和我已經合為一體……我是畫家！」克利深厚的音樂素養開始在繪畫上開花結果，從此展開了探索新藝術的旅程。

西洋音樂的基礎是複音音樂，而創作出複音音樂最重要的作曲技法則是對位法；克利的目標就是要在繪畫的領域裡確立對位法，並且根據這種理論完成「複音音樂繪畫」。他不斷實驗、不斷摸索，終於完成了這幅大作《前往帕那蘇斯山》。

不要去想所要描繪的形態，只要去想它的形成。

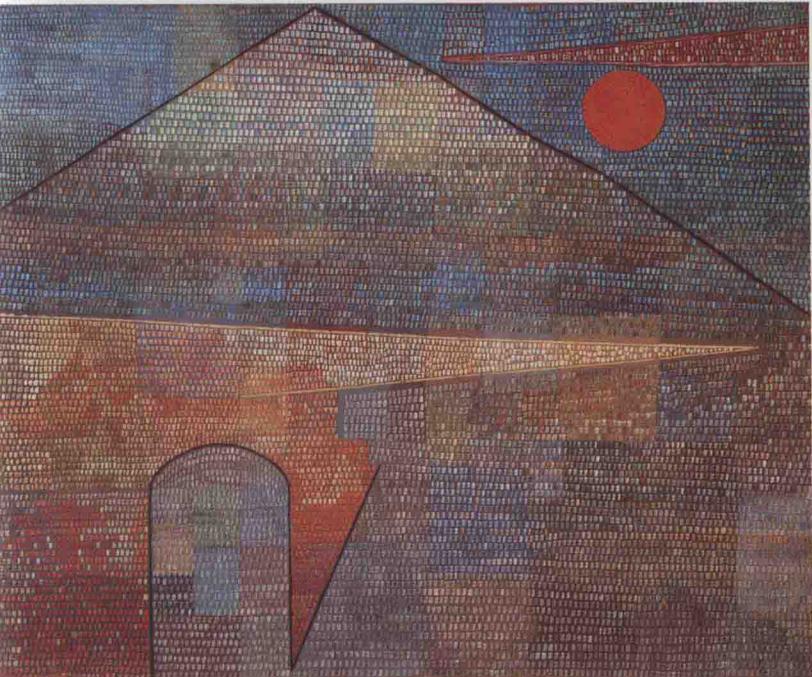
——克利

解讀名畫的關鍵——複音音樂

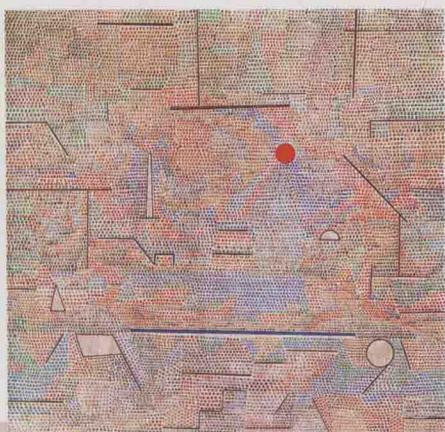
所謂「複音音樂」(polyphony)是從希臘語中「衆多的聲音」引申而來，意指同時演奏多種旋律的音樂。例如管弦樂中的小提琴和小喇叭，在分別獨立演奏歌曲的同時，產生比原來更加優美的樂曲。由於克利的音樂天賦很高，他在《前往帕那蘇斯山》這幅名畫中，在底面的色塊上，多次重疊上以點畫成的其他色塊圖案；這些重疊的色塊，整體協調，好像演奏和聲的管弦樂一般。這幅畫中，克利創作出「複音音樂」的世界，宛如在畫布上演奏了一場精采的「樂曲」。

帕那蘇斯山 此為希臘神話中藝術女神繆斯和太陽神阿波羅所居住的山。這座山在西洋美術中是傳統的主題之一，因此，在強烈嚮往希臘的文藝復興時期，畫家特別喜愛畫這座山。這幅畫是拉斐爾的《帕那蘇斯山》(局部)(1511年)。

音樂與克利 在這張照片中，克利(最右邊的小提琴手)與慕尼黑美術學院的同學一起演奏舒伯特的弦樂五重奏。克利常常以畫架當作譜架；而他的妻子莉麗則是個鋼琴家。

方塊 在《前往帕那蘇斯山》這幅畫中，首先塗上不同顏色的方形底色，構成畫面的基調；如果從音樂的角度來說，則相當於韻律或低音部分。上面這幅作品只由黑、灰、白三種色塊構成，標題為《四分之三拍》(1931年)。

線 克利是天才型線條畫家，他具有只用「線」表現就能構成畫面的天賦。右邊的《調和的混亂》(1937年)便是很好的例子。在《前往帕那蘇斯山》這幅畫中，畫家在色塊上以線條簡潔明確地畫出山、道路和雲；這些線條可以說就是音樂的主旋律。

PRIVATE COLLECTION

M.R. FELIX KLEE COLLECTION, BERN

點 這裡所謂的點描，與秀拉和希涅克那些畫家的點描主義不同。克利在畫面上保持一定間隔距離的色點，形成與底色色塊不同的圖案，巧妙地與底色重疊，產生精采的迴響，搭配成複雜而又豐富的和聲般的畫面。左邊這幅作品是《充滿光和其他某種東西》(1931年)。

《前往帕那蘇斯山》——在繪畫史上的特殊意義

在二十世紀的美術史上，克利的存在散發出獨特的光芒。克利並沒有受到二十世紀初以巴黎為中心所發起的各種藝術運動的影響，而且也並不積極參加特定的團體和藝術運動；儘管如此，克利還是近代美術界中最具獨創性的多產畫家。克利是極為理智、善於分析的畫家，但同時他也像小孩般充滿幻想，個性十分獨特。克利的繪畫理論具有很大的影響力，特別是以「與線條攜手同遊」為出發點的『教學見聞錄』，被視為美術教育的重要書籍。克利以音樂的理論作畫，而創作出「複音音樂繪畫」作品——《前往帕那蘇斯山》，這幅畫是他的巔峯之作，同時也是畫家晚年質量均高的繪畫時期起源。

CALLERY

經典藏品

克利《隱士的住所》

1918年 18.4×25.9公分

克利曾經在第一次世界大戰期間入伍，他有許多朋友都戰死沙場，此後克利的作品中增加了豐富的幻想色彩；這幅畫就是在那個時期所繪製的。畫中以藍色為基調的背景上，象徵性地畫出太陽和樹木等圖像。這幅充滿童趣的作品中，運用了繁複的混合技法，在厚紙上面貼一層布，再用粉筆塗上底色，並且以水彩和不透明水彩顏料來著色。

Einsiedler

0181

克利《美麗的園丁（一個彼德麥式樣的鬼魂）》

1939年 95×70公分

這是克利去世前一年的作品。雖然這幅畫名令人聯想到羅浮宮美術館所收藏拉斐爾的名作《美麗的女園丁》，可是在內容上卻沒有任何關聯。據說他畫的是庭園餐廳的女服務生端著托盤的情景，但克利在粗糙的畫布上加上模糊不清的色彩，使人預感到在美麗之中，隨時隱藏著悄悄貼近的死亡陰影。

克利《死與火》1940年 46×44公分

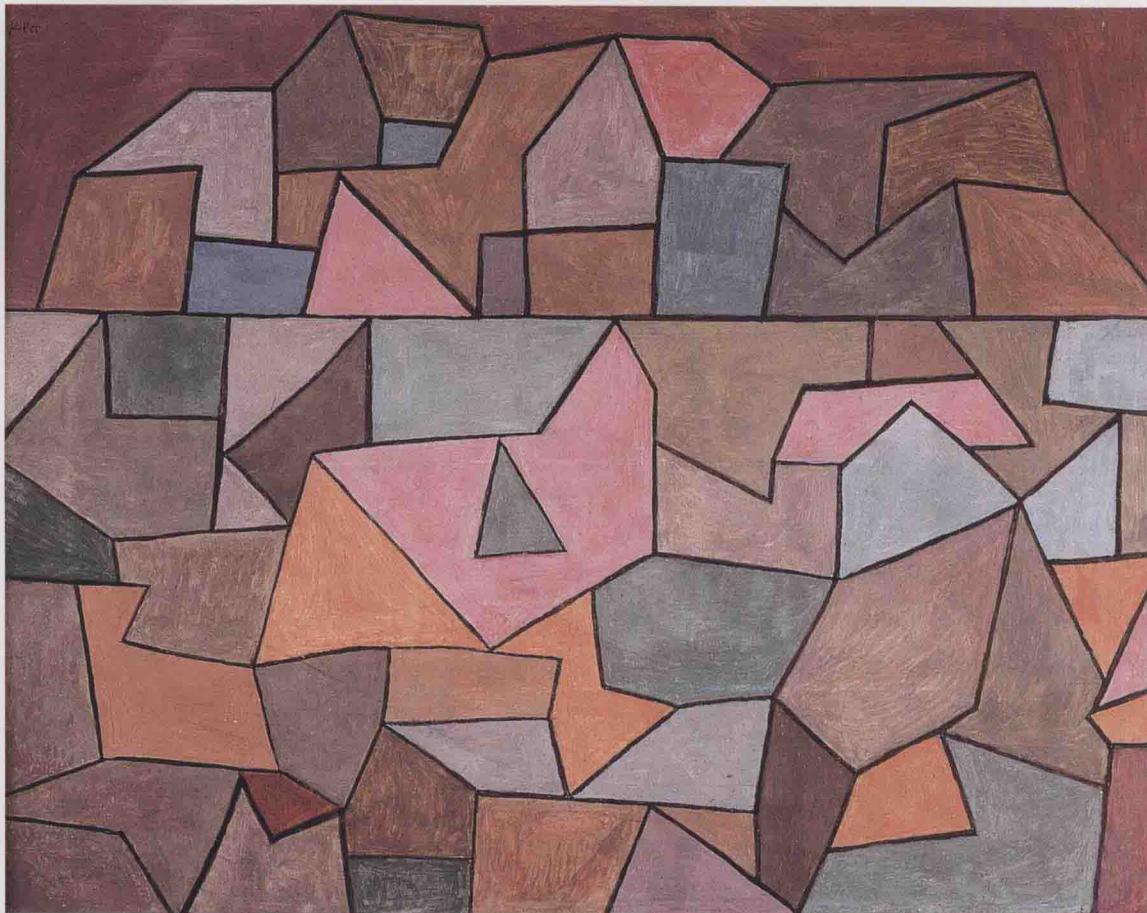
這是克利六十歲去世那年的作品。在空洞逼真的骷體上，可看出由德語中的「死(Tod)」這個單字所構成的蒼白臉孔。此時克利身患皮膚硬化症，而這種慢性病也會導致死亡；這幅傑作或許可解釋為克利對「死亡」觀點的遺言。

克利《岩石間的小鎮》

1932年 44×56公分

克利是堅持向大自然學習並抓住事物造型本質的畫家。這幅畫中並沒有相互交叉的線條，而是由短的直線所構成；其中只有一條橫切畫面的直線，令人聯想到地平線或水平線，透過這條線所構成的畫面，彷彿可以看到瑞士山間的村莊或科西嘉島一帶的景物。

克利《意圖》

1938年 75×112公分

克利藝術的特徵之一，就是象徵性地採用文字或符號的表現手法。他將報紙貼在畫布上，畫出好像古代象形文字的符號。這幅畫令人感到畫家想要把動物和一切事物還原到原始狀態，並將其符號化和相對化的強烈意圖。

