

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 A9

巴塞爾美術館

BASEL

漫步在世紀末維也納的街頭

柯克西卡與阿爾瑪的 愛情風暴

描繪熾熱戀情的《風的新娘(風暴)》

盡情欣賞法國、德國近代繪畫的精華

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 A9

巴塞爾美術館

2002年2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：吟梅(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

印刷：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 : 957-2012-73-8 (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 慕尼黑美術館
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 艾爾米塔什美術館	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 布蕾拉美術館	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 Bardons-Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Rudolf Staechelin Family Foundation, Basel/Colorphoto Hans Hinz:表紙,P18下,21,26.Oeffentliche Kunstsammlung Basel, Kunstmuseum/Colorphoto Hans Hinz:P6-7,9左上,10,11,12,13,14-15,18上,19,20,22-23,23,24,25,26,27,Gottfried Keller-Stiftung, Kunstmuseum Basel/Colorphoto Hans Hinz:P24右下, Emanuel Hoffmann-Foundation, Kunstmuseum Basel/Colorphoto Hans Hinz:P16,17,25左下,27, ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P25(デュフィ),P19,25,27(ピカソ)©P-RO LITTERIS Zurich & SPDA Tokyo,1995:P6-7,9,27(ココシュカ)©ADAGP Paris & SPDA Tokyo,1995:P18,25,27(ブラック),P12,13,24,27(シャガール),P14-15,24,27(カンディンスキー),P16,27(ミロ)©1995 The Oskar Schlemmer Family Estate, Badenweiler, Germany:P25(シュレンマー)©1995 ABC/Mondrian Estate/Holtzman Trust. Licensed by ILP/SPDA:P25(モンドリアー)©DEMART PRO ARTE B.V.:P17,27(ダリ)©PRO LITTERIS Zurich & SPDA Tokyo, 1995:P8,9,31~34(ココシュカ)

Kunstmuseum Basel

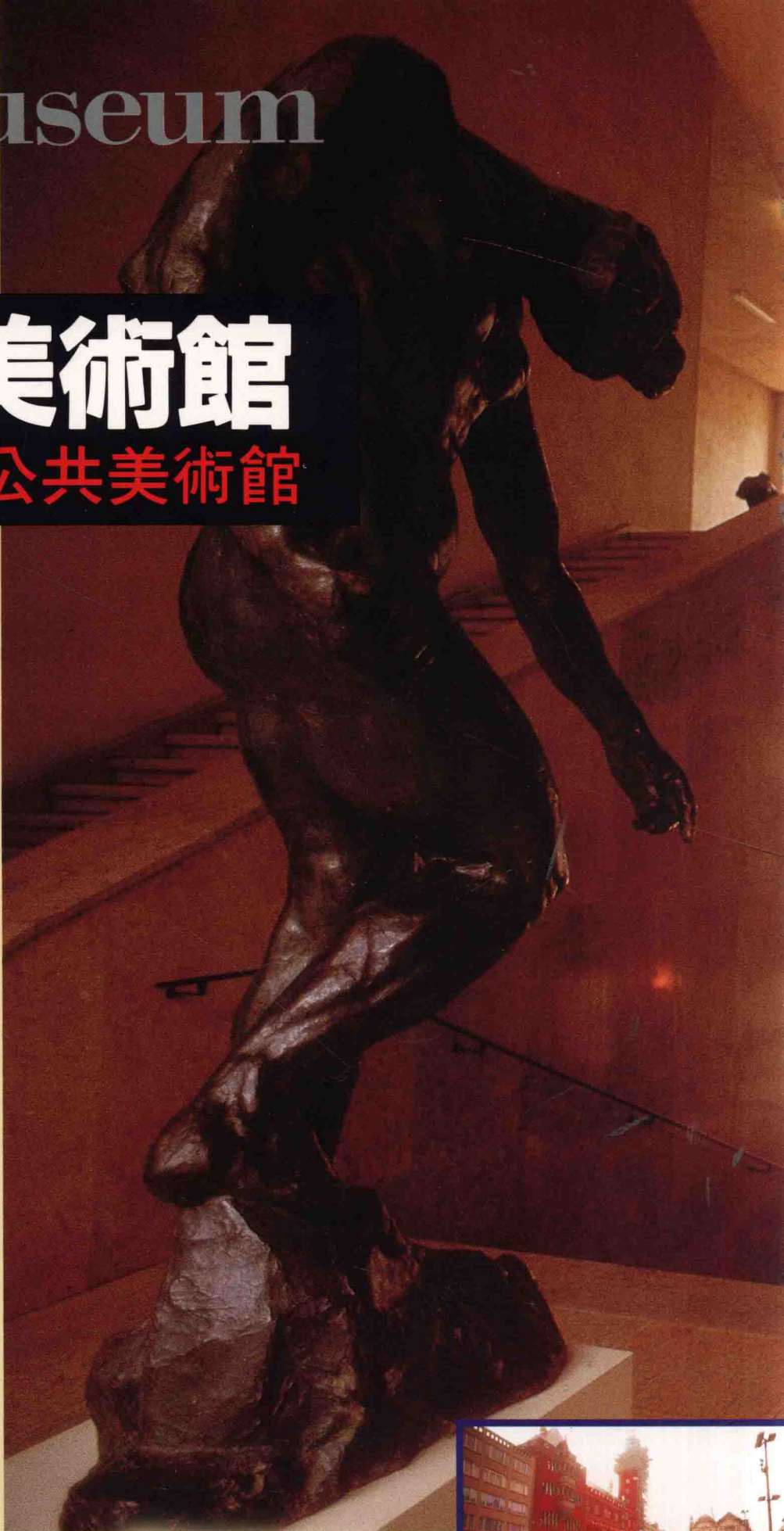
巴塞爾美術館

歐洲最古老的公共美術館

目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《風的新娘 (風暴)》(柯克西卡).....	6
● La muse名畫軼事	
描寫男女之間瘋狂、熾熱的戀情.....	8
● La muse經典藏品	
盡情欣賞法國、德國近代繪畫的精華.....	10
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽巴塞爾美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
巴塞爾的中世紀風貌.....	28
● La muse愛與美之旅	
漫步在世紀末維也納的街頭	
柯克西卡與阿爾瑪的愛情風暴.....	30

〈封面故事〉

保羅·高更《納菲阿·法阿·伊波伊波(何時結婚)》(局部)
這是高更到大溪地第二年、四十四歲時的作品，標題的意思是「何時結婚」。高更以他特有的強烈色彩，描繪兩個大溪地女人慵懶的模樣(見21頁)。

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 A9

巴塞爾美術館

BASEL

漫步在世紀末維也納的街頭

柯克西卡與阿爾瑪的 愛情風暴

描繪熾熱戀情的《風的新娘(風暴)》

盡情欣賞法國、德國近代繪畫的精華

Kunstmuseum Basel

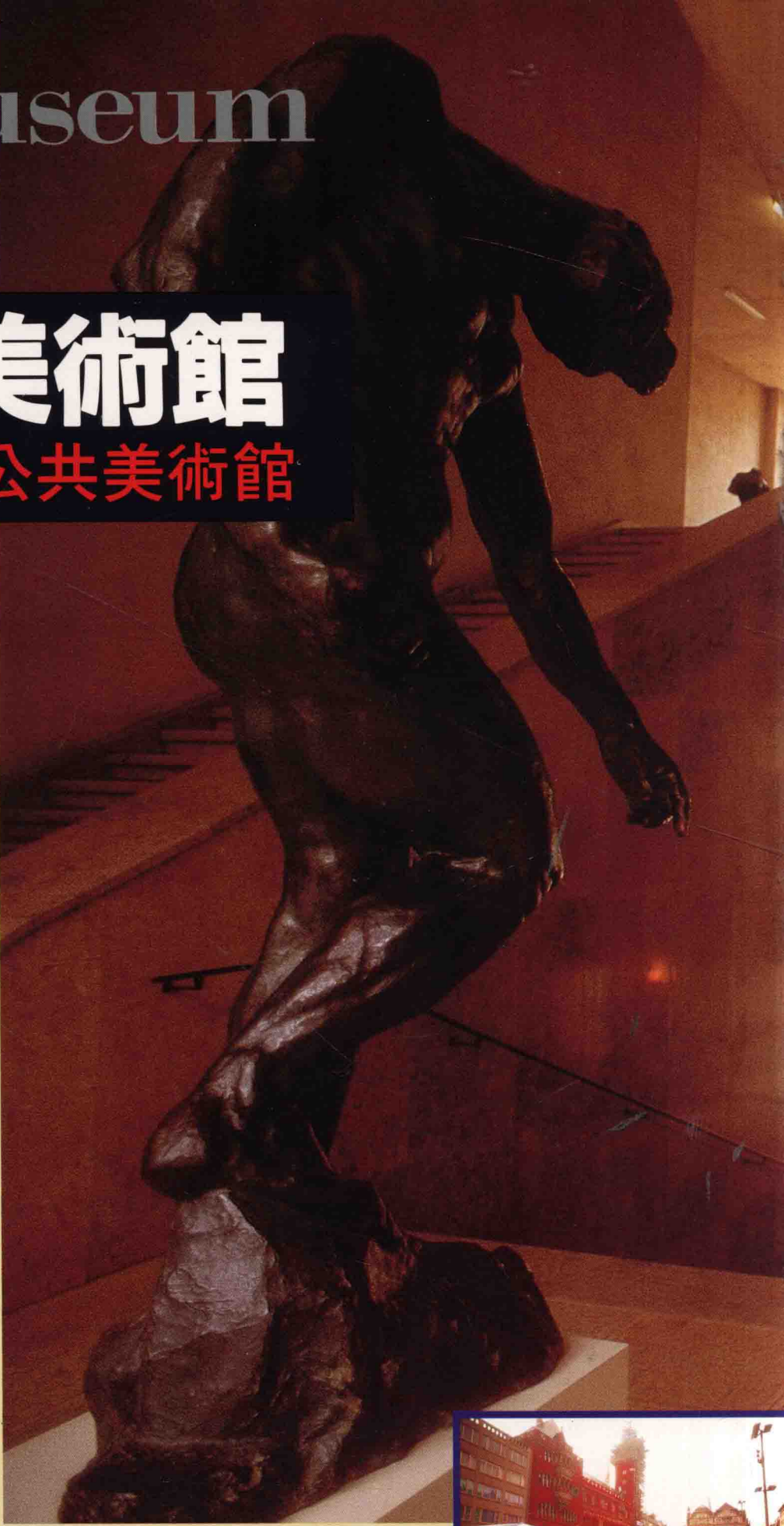
巴塞爾美術館

歐洲最古老的公共美術館

目錄

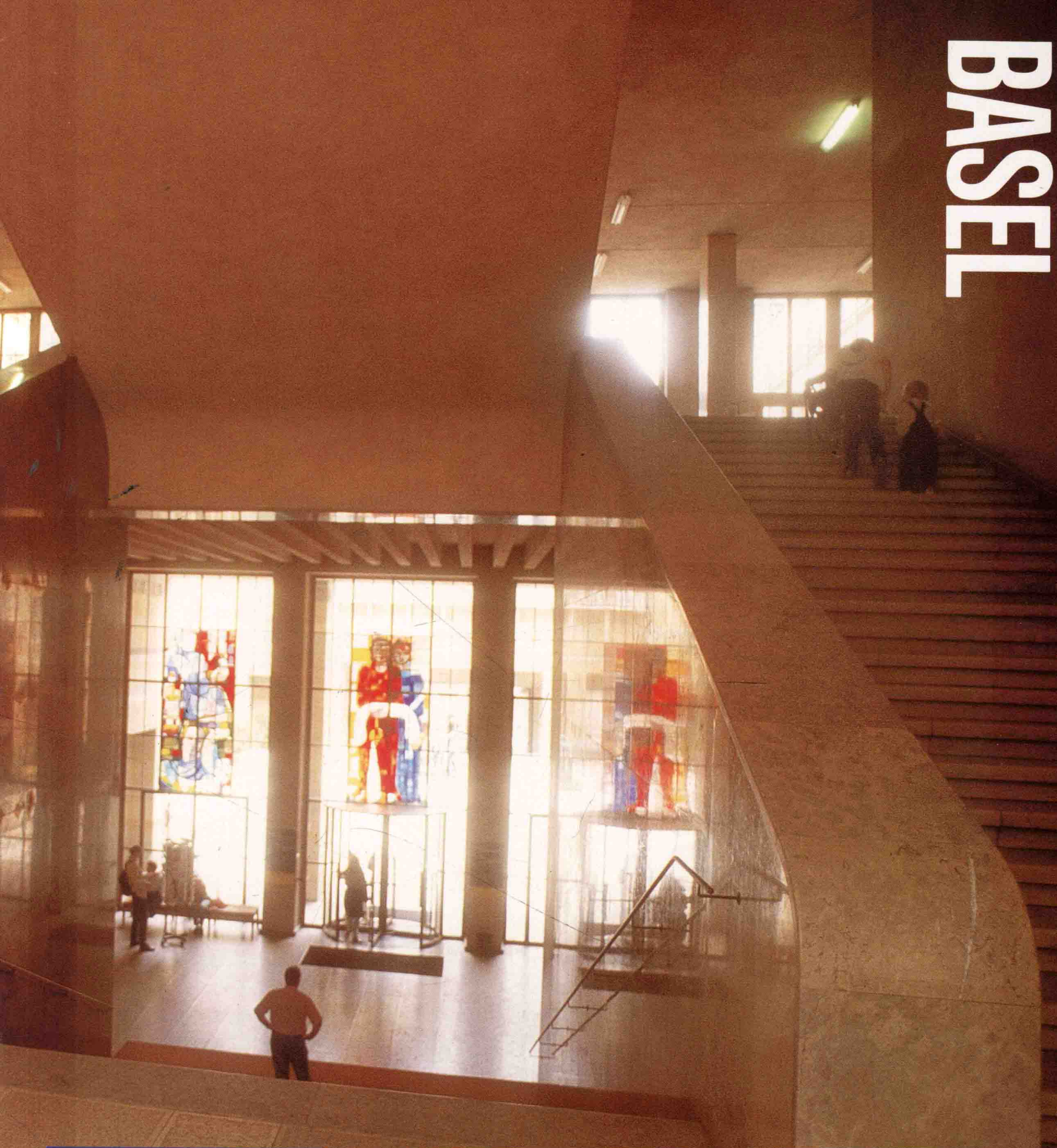
- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
- 《風的新娘（風暴）》（柯克西卡）..... 6
- La muse名畫軼事
- 描寫男女之間瘋狂、熾熱的戀情..... 8
- La muse經典藏品
- 盡情欣賞法國、德國近代繪畫的精華..... 10
- La muse精賞導覽
- 以最短時間瀏覽巴塞爾美術館精品..... 26
- La muse藝文漫步
- 巴塞爾的中世紀風貌..... 28
- La muse愛與美之旅
- 漫步在世紀末維也納的街頭
- 柯克西卡與阿爾瑪的愛情風暴..... 30

〈封面故事〉

保羅·高更《納非阿·法阿·伊波伊波(何時結婚)》(局部)
這是高更到大溪地第二年、四十四歲時的作品，標題的意思是「何時結婚」。高更以他特有的強烈色彩，描繪兩個大溪地女人慵懶的模樣(見21頁)。

BASEL

在位於三國交接點的邊境城市 欣賞歐洲一流的藝術收藏

連接德、法邊境的瑞士北部城市巴塞爾，自中世紀以來便是一個繁榮的文化都市，收藏了來自世界各地的美術作品。其中，最值得稱耀的是十七世紀歐洲最古老的公共美術館——巴塞爾美術館，目前在這裡陳列著從中世紀到現代的歐洲繪畫名作。

萊茵河畔學術城市哺育出的 歐洲第一座公共美術館

在萊茵河畔的邊境城市巴塞爾仍留有中世紀餘韻的街道上，有一座用石柱所支撐的建築物，相當引人注目。它就是以收藏居歐洲翹楚的繪畫名作而自豪的巴塞爾美術館，也是瑞士最大以及歐洲最古老的公共美術館。

位於萊茵河畔的巴塞爾，自古便因身處通商、交通要地而繁榮起來，經濟的發展為這裡奠定了文化的基礎，而十六世紀便是其文化的黃金時期——繪畫世家出身的

霍爾班和人文主義者伊拉斯謨斯，皆以巴塞爾為據點而活躍於世；商人、傳教士、探險家把許多美術品和歷史遺產帶到這裡。在這個輝煌的十六世紀，巴塞爾匯集了世界各地的美麗事物。

在這樣的時代裡，住在巴塞爾的阿梅爾巴哈家族世代代致力於美術收藏。出版業者約翰和他的法學家兒子卜尼法、法學家孫子巴西利烏斯，祖孫三代累積起來的收藏品，全都是反映十六世紀黃金時代的精品；其中因卜尼法得到漢斯·霍爾班（子）的作品和伊拉斯謨斯的遺贈，收藏頓時充實了起來。到了西元一五九一年，

傑斯伯·強斯等人豐富的現代美術作品。

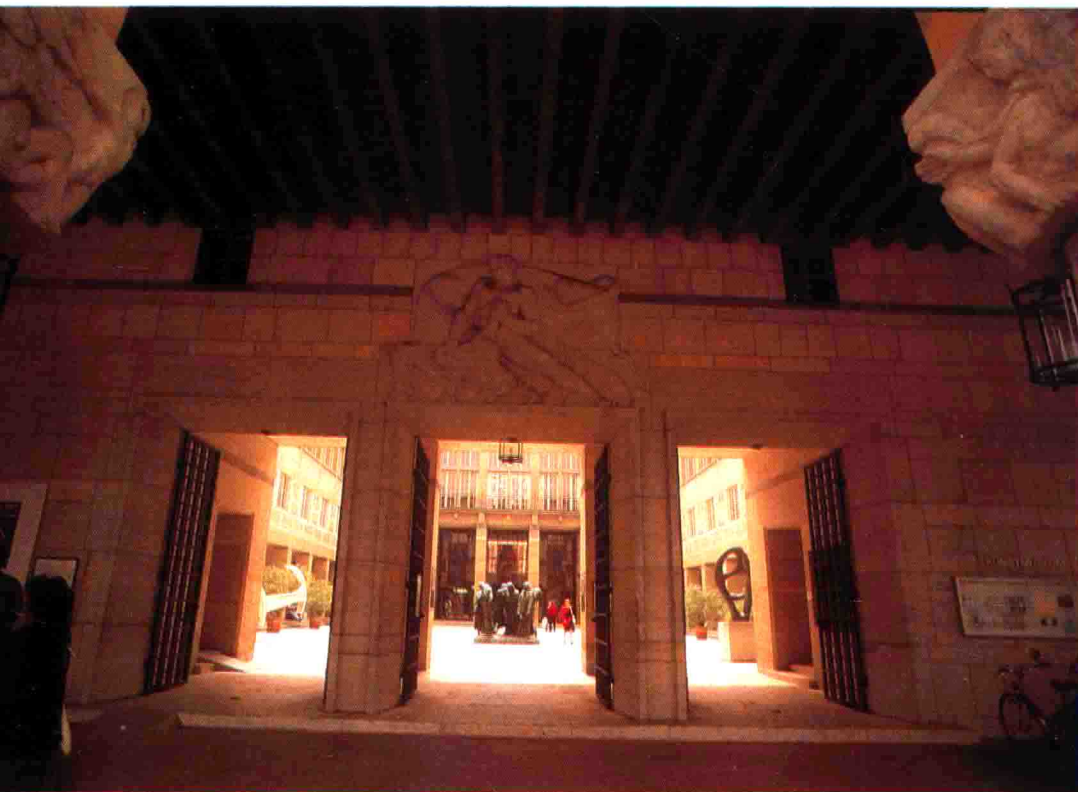

樓梯間陳列著丁格利的雕塑和荷德勒的巨作。

第三代的巴西利烏斯逝世時，已有繪畫四十九件，素描一千八百六十六件，木版畫五百二十五件，銅版畫三千三百五十六件的龐大收藏。

一六六一年巴塞爾市政府蒐購了這些收藏品，翌年以此為基礎而創建了巴塞爾美術館。當藝術鑑賞在其他各國還只屬於王公貴族獨享的時代裡，巴塞爾美術館已經對民衆開放，成為歐洲最早的公共美術館，此種做法與巴塞爾所主張之「藝術應該向所有人平等開放」的思想完全相符。

巴塞爾美術館除了平時就積極地蒐集美術作品之外，在十九世紀後半葉，更開始有系統地蒐集近代作品，如畢卡索、克利、康丁斯基等人的收藏品，均是馳名世界的傑作。

從面對馬路的迴廊，可以窺見中庭內陳列著羅丹雕刻的《加來市民》。

Kunstmuseum
Basel

陳列以霍爾班（父）為首的十五世紀德國繪畫展覽室。

從中世紀瑞士、德國的名作 到歐洲近代繪畫的傑作

現在巴塞爾美術館已成為瑞士最大的美術館，吸引全世界的美術愛好者。位於萊茵河附近、面向聖阿爾班·格拉本大街的建築主體，是由建築師魯道夫·克利斯特和保羅·波納茲所設計，於一九三六年竣工。本館正面豎立著羅丹和阿爾普的雕刻，一走進這座建築物，十四世紀至今的繪畫、素描和版畫便一一映入眼簾。

以阿梅爾巴哈的收藏為核心的文藝復興時期傑作，成為館內龐大的收藏基礎。此外，除了巴塞爾當地的畫家康拉德·維茨和霍爾班父子等人的作品以外，還有十五

凝神欣賞楓丹白露派的名品。

立體派的收藏獲得很高的評價。

遊客佇立在夏卡爾巨作之前觀賞。

至十六世紀的瑞士和德國畫家馬丁·熊高爾、道意秋、格林勒華特、克爾阿那赫等人的作品，豐富的收藏，令人矚目。

另外，館內收藏了從莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更等印象派及後期印象派巨匠，到立體派、超現實主義、抽象繪畫等作品，量多質精，可與巴黎的奧塞美術館媲美。尤其是畢卡索、布拉克、雷捷等立體派的藏品，均是國際間享有盛名的傑作；若再將傑克梅第的雕刻、美國抽象畫和普普藝術等，甚至戰後的藝術品都包羅在內的話，觀眾只要細細地品味各時期的經典之作，便可掌握十九至二十世紀的藝術發展動向。

孟克、莫迪里亞尼等人的近代畫作，全是最佳收藏品。

術發展動向。

率先對外介紹最前衛以及實驗性作品的巴塞爾美術館，至今仍繼承著中世紀以來的積極精神，為延續創作生命而努力。

風的新娘（風暴）

[Die Windsbraut]

奧斯卡·柯克西卡

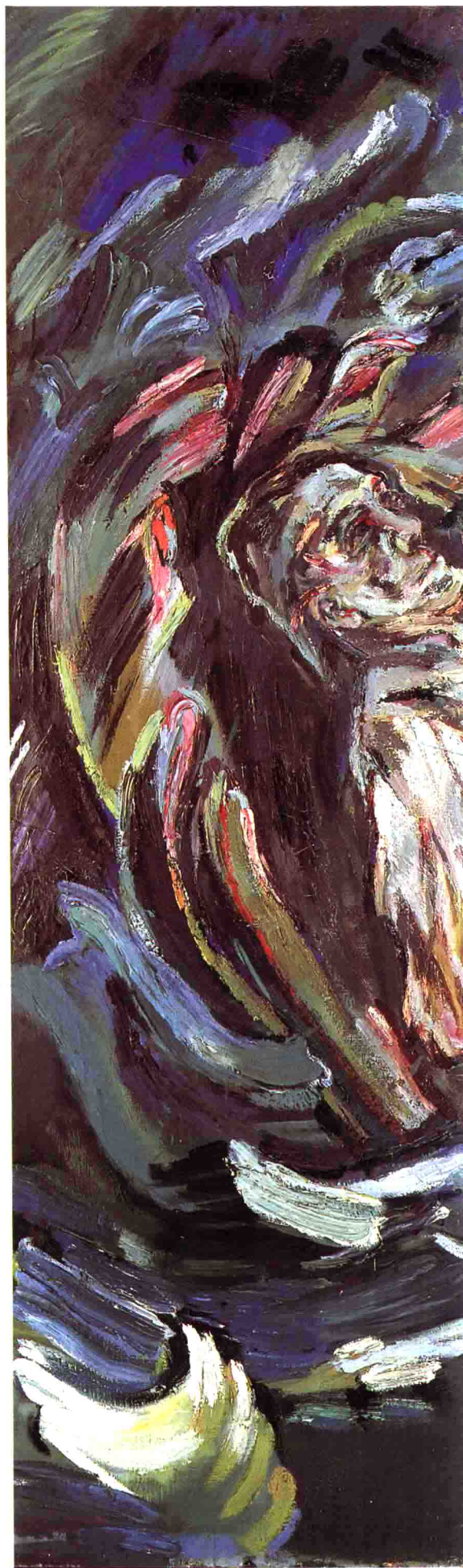
Oskar Kokoschka (1886–1980)

描寫男女之間瘋狂、熾熱的戀情

Oskar Kokoschka

白浪滔滔，橫臥在洶湧澎湃海洋上的一對戀人，裸露著上身緊緊相依，恰似描寫愛情的戲劇場面中所截取下來的定格畫面，充滿了寧靜。面對著女人安詳的睡容，男人瞪大了眼睛在沈思；這個男人正是畫家柯克西卡本人，而女人則是大作曲家馬勒的未亡人阿爾瑪。柯克西卡二十八歲時畫了這幅《風的新娘（風暴）》，他渴望戀人阿爾瑪能成為自己的新娘，但阿爾瑪一直在迴避這個問題。柯克西卡在歡樂的擁抱過後，也預感到分離的時刻即將來臨，因為在如同靜止般的時間背後，還飄盪著第一次世界大戰即將爆發的不穩定氣氛。生於奧地利的柯克西卡，因這幅畫而成為「以直接表現情感和感性為藝術目的」的德國表現主義代表畫家，而他與阿爾瑪的愛情故事也留傳至今。

《風的新娘（風暴）》於西元一九一四年慕尼黑分離派舉辦的畫展中首次展出；第二年被漢堡的收藏家所收藏，但隨即被納粹占有，一九三七年曾在納粹為抑制現代藝術而舉辦的「頹廢藝術展」上展出過。現在這幅經歷了歷史的動蕩、跨越八十餘年旅程的名畫，終於得以在歐洲最古老的公共美術館——巴塞爾美術館中展出。這幅畫雖然曾歷經波折，但凝聚在畫面上的激情絲毫未減；此外，由於顏料的塗抹濃重不均，增加了保存的難度，遂被列為巴塞爾美術館不出館展示的一幅珍品。

1914年 畫布 油彩 181×220公分

Die Windsbraut

由「阿爾瑪的諾言」所產生的一幅名畫

奧斯卡·柯克西卡

柯克西卡與三十二歲的阿爾瑪在西元一九一二年的春天相遇。當時二十五歲的年輕畫家很快就被阿爾瑪迷住了，從見面的第二天起就連續寫求婚信，兩人的戀情迅速地燃燒起來。畫家從戀人身上得到了靈感，盡情施展自己的才華，並且孕育出一幅充滿幻想性的作品。某天，阿爾瑪告訴畫家：「如果你創造出傑作，我們就結婚！」

由於這句諾言，柯克西卡畫出了傑作《風的新娘（風暴）》。但是，在完成這幅畫之前，兩人之間就隱隱出現一種意欲分手的氣氛。阿爾瑪拿掉了柯克西卡的孩子，絕望的柯克西卡不久參加了志願軍，三年熱烈的戀情，因而拉下了帷幕。阿爾瑪說：「我愛柯克西卡的才華、愛他淘氣的性格……但是，他的嫉妒和猜疑卻破壞我們的結合。」

阿爾瑪·馬勒—維爾菲爾

圍繞在「風的新娘」身邊的精英才子

畫家克林姆

作曲家馬勒

建築師克羅皮烏斯

詩人弗蘭茲·維爾菲爾

阿爾瑪·馬勒這個「世紀末維也納之花」，是一位以其美貌及豐富多感的特質迷住衆多藝術家，並使他們施展才華的「命運女神」；她與包括柯克西卡在內的五位藝術家的戀情尤為聞名。阿爾瑪十七歲時認識了三十五歲的畫家克林姆，畫家對她深深著迷，畫了許多形似阿爾瑪、優美而又違反社會禮教的女人形象；阿爾瑪二十三歲時選擇的結婚對象，卻是大她二十歲的樂壇巨匠馬勒。西元一九一〇年，

阿爾瑪認識建築師克羅皮烏斯；一九一一年馬勒病逝後，她與克羅皮烏斯交往的同時，也與柯克西卡度過了三年的熱戀期，但柯克西卡一入伍，她立即與克羅皮烏斯結婚。在同一時期，阿爾瑪也是小她九歲的劇作家、詩人維爾菲爾的情人。後來，她因納粹的追捕，而逃亡到美國。阿爾瑪在五十歲時入美國籍；維爾菲爾死後，她開始執筆回顧往昔的戀情，在文字創作中安度晚年。

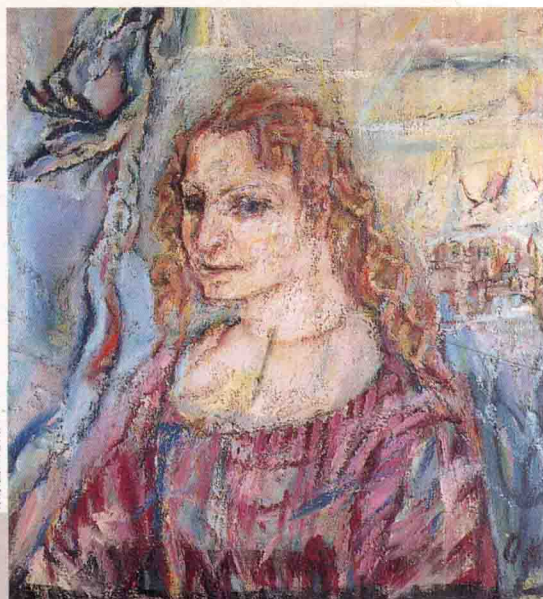
PHOTOGRAPH ©THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION / PHOTO: CARMELO GUADAGNO

▲《遊俠騎士》1915年

畫家柯克西卡亦富於文采，在上演自編的劇本「斯芬克司和稻草人」時，體驗到身體在空中飄浮的奇怪感覺。從這次體驗以後，柯克西卡的繪畫作品裡就出現了像這幅作品和《風的新娘（風暴）》中，所表現的那種如同飄浮在空中的人物、或從高處所看到的景象。

▼《阿爾瑪·馬勒肖像》1913年左右

這是柯克西卡對阿爾瑪有更深一層認識後所完成的作品。

東京國立近代美術館

挖掘戀人不安心境的畫作

這幅作品完成於一間為使作品醒目、而把牆壁塗成一片漆黑的畫室之內；在創作過程中，柯克西卡的詩人朋友特拉克爾為這幅畫命名為《風的新娘（風暴）》。的確，這幅被稱之為《風的新娘（風暴）》的作品，給觀眾的第一個印象是美麗女性的側面和暴風雨般的激情；然後是被捲在酷

《布拉格的查理士橋和赫瑞迪坎城堡》1935年左右

似海洋或穹蒼的漩渦中，顯得飄蕩不定的戀人。這是柯克西卡挖掘戀人內心世界的獨特構圖；而由他本人巧妙刻劃的表情中，可看出其苦悶的內心世界。

▲《風的新娘（風暴）》1914年

這是一幅集畫家所有作品要素之大成的作品，同時也是公開柯克西卡私生活的紀念性作品。它既描寫了私人的主題，又捕捉到時代的氣息。

◀《雙人肖像》1912年

這幅描繪阿爾瑪和柯克西卡本人形象的作品，畫於兩人開始交往的那年聖誕節期間，其表情似乎正凝望著兩人之間沒有希望的未來。

▶兩個裸體人（一對情人）

1912~13年

這幅作品的另一個名稱也叫《風暴》，描繪了柯克西卡和阿爾瑪全身赤裸的擁抱，是《風的新娘（風暴）》之前的一幅作品。當時兩人的表情已流露出空虛、不實的感覺。

▲《風的新娘（風暴）》習作

在習作中只是粗略地描繪在床上擁抱的男女姿勢而已，在作品完成後竟昇華成如置身於宇宙的幻想情境之中。

REQUEST OF MRS. SARAH REED PLATT COURTESY, MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON

◀維也納分離派會館。這座被市民戲稱為「黃色洋蔥」的建築物，正是克林姆和柯克西卡在維也納推動新藝術運動的據點。

完成於一次世界大戰前夕的傑作

維也納是柯克西卡度過青春歲月的城市，這裡曾蔓延著歌頌官能的唯美主義之火，並以克林姆為其核心人物。柯克西卡雖然很尊敬克林姆，但在繪畫表現上，他開始追求更新的目標，描畫反映靈魂心聲的作品。柯克西卡可說是肩負著為原已成熟的維也納藝術界開啟下一扇大門使命的畫家，而等待在這扇大門後面的卻是第一次世界大戰，然後是戰後的混亂局勢，接著又是第二次世界大戰……。

一九一四年初，社會突然出現了一股災難即將來臨的動蕩氣氛，人們對未來感到恐懼與不安。而三十年後站在反

納粹運動最前線的柯克西卡，此時對大戰前夕的氣氛亦極為敏銳，從而完成了他的《風的新娘（風暴）》。同年六月，發生了一件成為一次世界大戰導火線的奧地利王儲斐迪南夫婦暗殺事件；而在《風的新娘（風暴）》這幅畫裡，凝聚著黑暗時代迫在眉睫的預感。畫中，柯克西卡睜大雙眼、凝視遠方的神情，似乎已預見了愛情的絕望。

《風的新娘（風暴）》——在繪畫史上的特殊意義

二十世紀是亟欲擺脫一直獨占藝術主流的「再現自然」、「解剖自然」思潮的時代，也是拋棄寫實和傳統的束縛、追求挖掘出創作對象內心世界的表現主義時代。這種由梵谷、高更、荷德勒、孟克開創的繪畫表現方法，在二十世紀初的法國與德國才正式蔚為引人注目的藝術運動。法國以馬諦斯、德國以克爾赫納和諾爾德、維也納則以柯克西卡為表現主義的核心。但在二次世界大戰時，這個運動卻遭到納粹無情的壓制，柯克西卡的代表作《風的新娘（風暴）》，遂成為表現主義在這一時期的紀念傑作。

GALLERY

經典藏品

克利《R別墅》 1919年 26.5×22公分

從一次大戰的戰場歸來後，克利開始正式地著手創作油畫；這個時期，他的作品畫面上時常出現「房子」，意味著家庭的幸福。這裡象徵性地使用了羅馬字母「R」，造成相當獨特的效果。

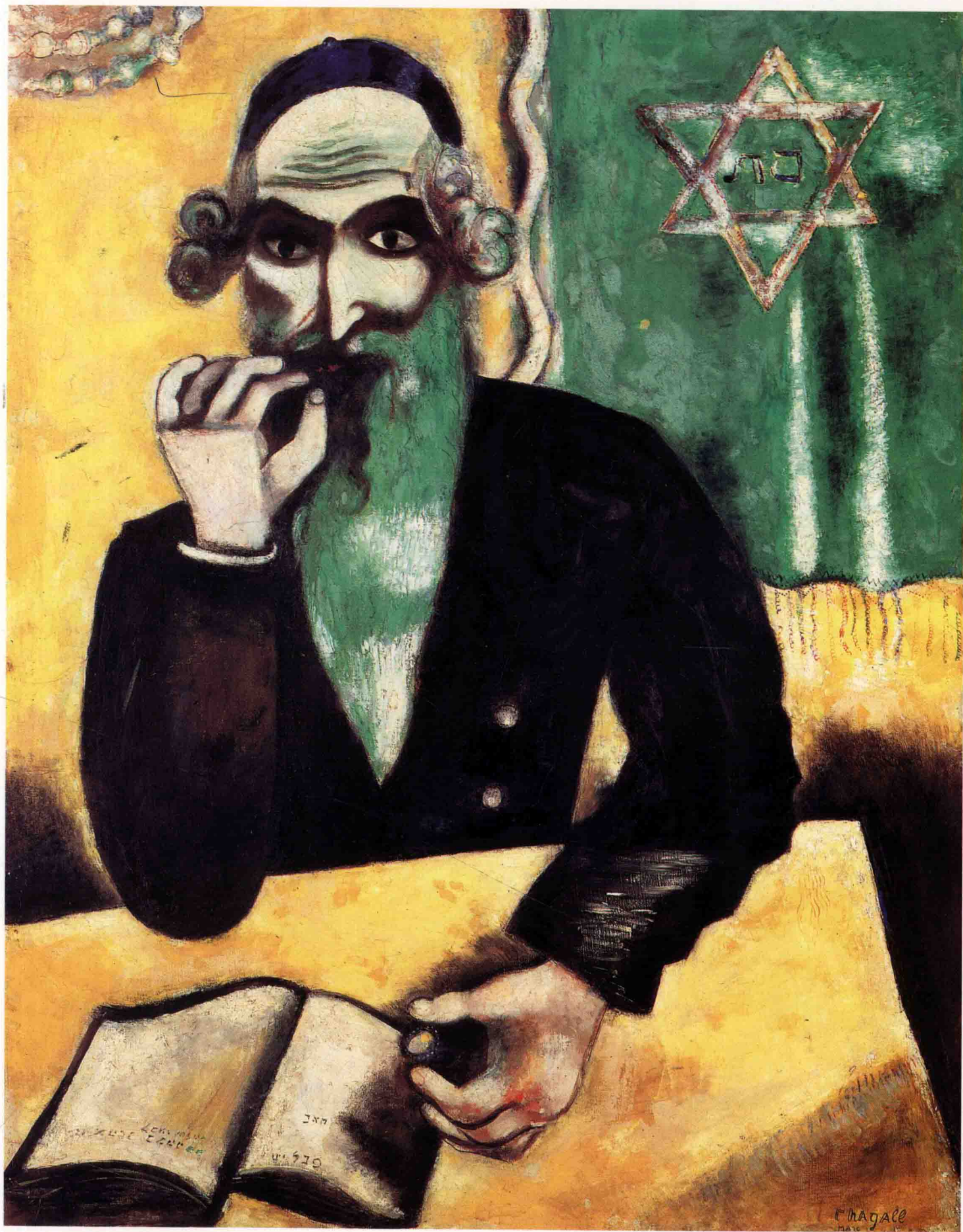
克利《老人》 1922年 40.5×38公分

這幅以單純的構圖，將人物天真無邪的表情巧妙地表現出來的傑作，是克利繪畫開始步上軌道、包浩斯藝術學院時期的初期作品。這幅畫反映出克利終生保有的孩童精神，以及精確調配畫面關係的暖色調構圖，充分表現出克利本質中的兩面性。

夏卡爾《我的戴黑手套的未婚妻》 1909年 88×64公分

二十二歲的夏卡爾，在故鄉維台普斯克認識了後來成為他妻子的貝拉，完成了這幅作品。從這幅畫中，可以感到畫家赴巴黎接觸新藝術運動之前未經世面的純真，以及有位漂亮未婚妻的喜悅。但同時，夏卡爾的作品也表現出永遠抹不掉的哀愁。

夏卡爾《教師（一撮鼻烟）》1926年 117×89.5公分

這幅作品曾在納粹的「頹廢藝術展」上展出而被嘲諷。這幅把背對著「大衛之星」、手捏鼻烟的猶太教師畫成帶有哀愁色彩的作品，沁透著夏卡爾身為虔誠的猶太教徒、又是喪失家園者的民族意識。

