

探訪文明藝術的美麗邀約

Lamuse

世界博物館巡禮 D8

古根漢美術館

NEW YORK

漫步在巴黎畫派的街頭

莫迪里亞尼

我在蒙巴拿斯的青春歲月

畢卡索、夏卡爾、康丁斯基...

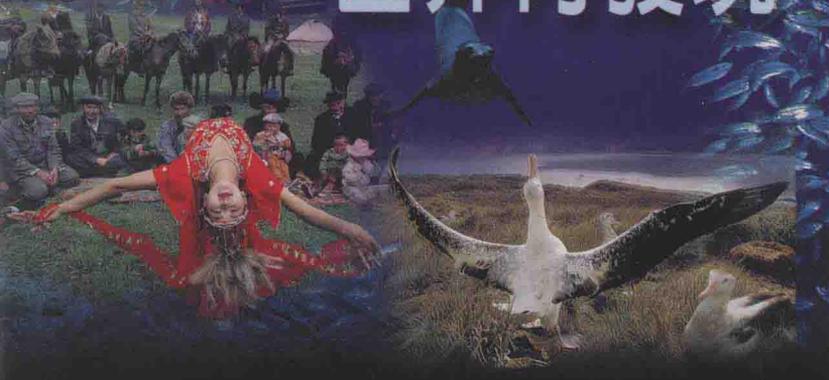
陶醉於美國的藝術至寶

尋訪紐約的美術源頭

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 D8

古根漢美術館

2001年11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：林曉霞

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：文英(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：180元

I S B N : 957-2012-46-0 (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 講談社總編纂局
株式會社タミワオフィス

写真版權 Solomon R.Guggenheim Museum, New York, Photograph © The Solomon R.Guggenheim Foundation:表紙, P7-27, ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995: P10, P11, P24, P27 (シャガール), P12-13, P27 (ミロ), P16, P17上, P17下, P27 (カンディンスキー), P20 (クブカ), P25中央左 (ジャコメッティ), P25中央, P27 (ドローネー), P25中央右, P27 (タピエス), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995: P14-15, P15上, P25左下, P27 (ピカソ), ©1995 ABC / Mondrian Estate / Holtzman Trust. Licensed by ILP / SPDA: P18 (モンドリアン), ©ADAGP, SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1965: P24左上 (ボナール), P25右下 (ピカビア), ©PRO LITTERIS zurich & SPDA Tokyo, 1995: P24右下, P27 (ココシユカ), ©1995 POLLOCK-KRASNER FOUNDATION / ARS N.Y. & SPDA TOKYO: P25右上 (ポロック)

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 畢加索美術館	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)

Solomon R. Guggenheim Museum

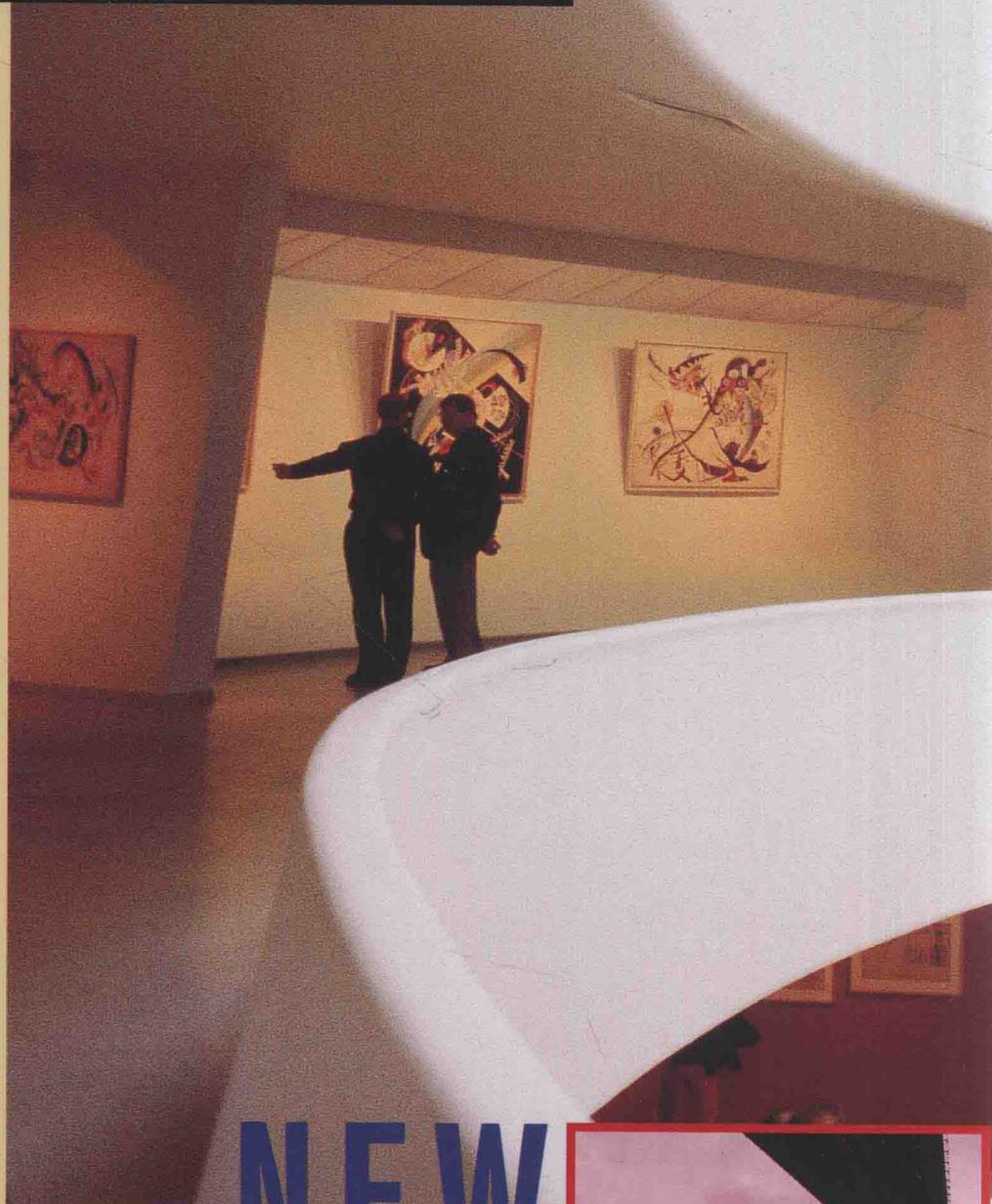
古根漢美術館

紐約傲人的現代藝術寶庫

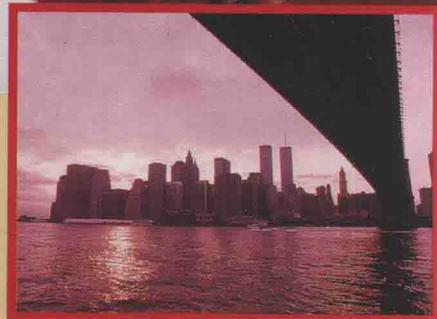

目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》 (莫迪里亞尼)	6
● La muse名畫軼事 為至死無悔的愛情作見證	8
● La muse經典藏品 陶醉於美國的藝術至寶	10
● La muse精賞導覽 以最短時間瀏覽古根漢美術館精品	26
● La muse藝文漫步 尋訪紐約的美術源頭	28
● La muse愛與美之旅 漫步在巴黎畫派的街頭 莫迪里亞尼 我在蒙巴拿斯的青春歲月	30

NEW YORK

〈封面故事〉

阿美迪歐·莫迪里亞尼《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》(局部)
二十世紀初，在巴黎的蒙巴拿斯，聚集了一羣巴黎畫派的畫家，其中又以莫迪里亞尼最為璀璨奪目。這幅作品是畫家短暫生涯中的一幅傑作，描繪的是以生命熱愛著他的情人珍妮·赫布特妮(見7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 D8

古根漢美術館

2001年11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：林曉霞
 日文編輯：呂宛真
 美術編輯：羅玉枝
 執行編輯：蔡佩欣

翻譯：文英(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：180元

I S B N : 957-2012-46-0 (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 Bardor - 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ィス

写真版權 Solomon R.Guggenheim Museum, New York, Photograph © The Solomon R.Guggenheim Foundation:表紙,P7~27, ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995: P10,P11,P24,P27(シャガール), P12-13, P27(ミロ), P16,P17上,P17下,P27(カンディンスキー),P20(クブカ),P25中央左(ジャコメッティ), P25中央,P27(ドロローネー),P25中央右,P27(ピカソ), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P14-15,P15上,P25左下,P27(ピカソ), ©1995 ABC/Mondrian Estate/Holtzman Trust. Licensed by ILP/SPDA:P18(モンドリアン), ©ADAGP,SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995 :P24左上(ボナール), P25右下(ピカビア), ©PRO LITTERIS zurich & SPDA Tokyo, 1995:P24右下,P27(ココシュカ), ©1995 POLLOCK-KRASNER FOUNDATION / ARS N.Y. & SPDA TOKYO:P25右上(ボロック)

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)

Solomon R. Guggenheim Museum

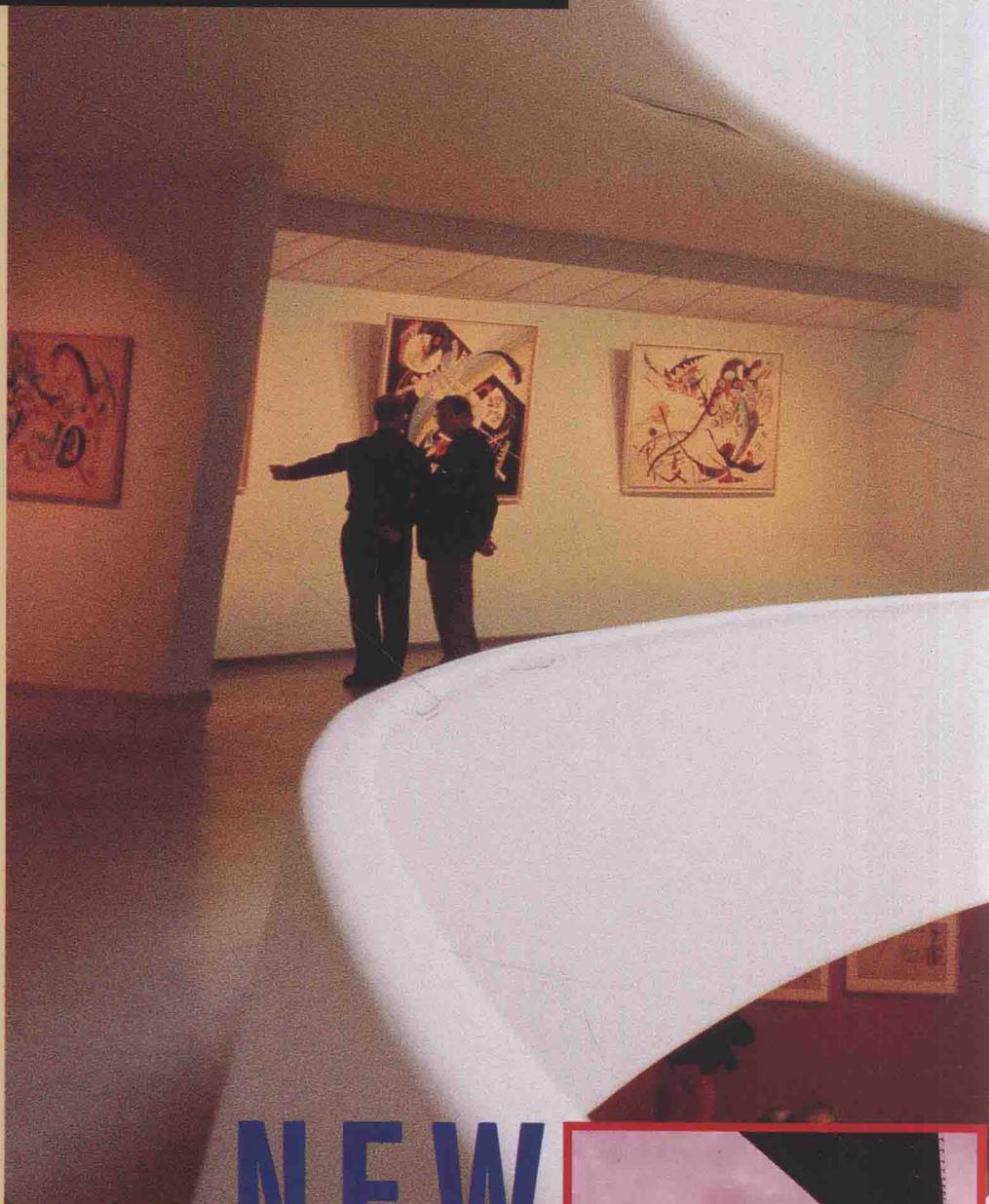
古根漢美術館

紐約傲人的現代藝術寶庫

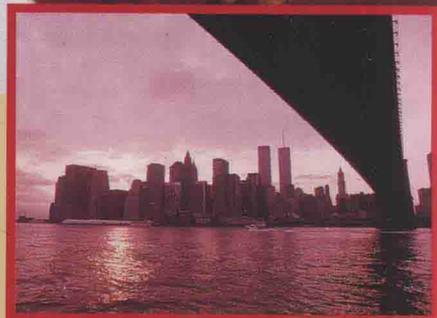

目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》 (莫迪里亞尼)	6
● La muse名畫軼事 為至死無悔的愛情作見證	8
● La muse經典藏品 陶醉於美國的藝術至寶	10
● La muse精賞導覽 以最短時間瀏覽古根漢美術館精品	26
● La muse藝文漫步 尋訪紐約的美術源頭	28
● La muse愛與美之旅 漫步在巴黎畫派的街頭 莫迪里亞尼 我在蒙巴拿斯的青春歲月	30

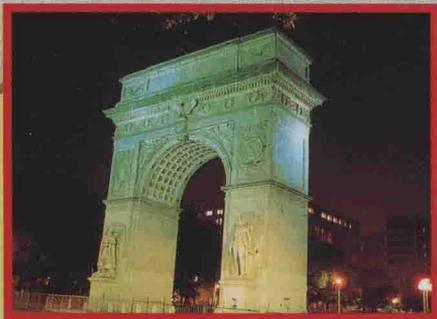

NEW YORK

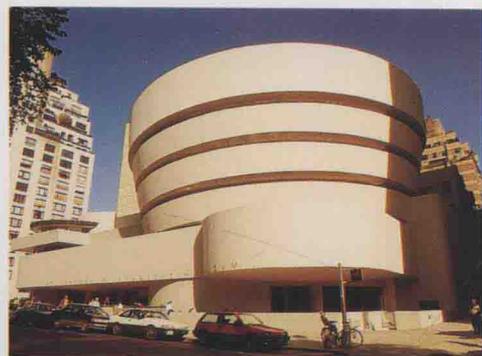
〈封面故事〉

阿美迪歐·莫迪里亞尼《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》(局部)
二十世紀初，在巴黎的蒙巴拿斯，聚集了一羣巴黎畫派的畫家，其中又以莫迪里亞尼最為璀璨奪目。這幅作品是畫家短暫生涯中的一幅傑作，描繪的是以生命熱愛著他的情人珍妮·赫布特妮(見7頁)。

自然光從圓形屋頂的天窗射入。

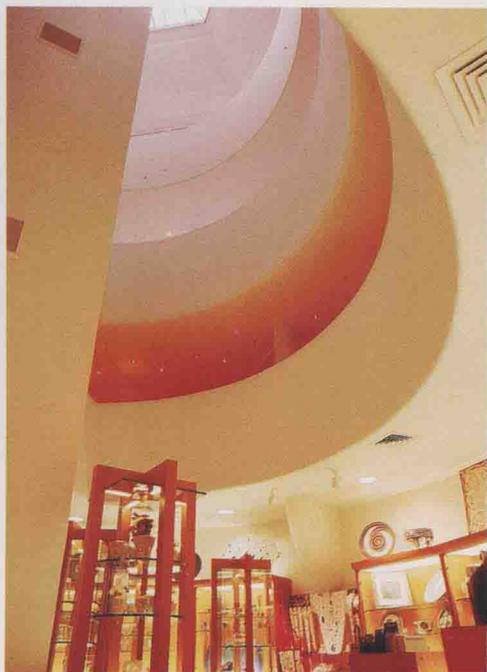
萊特的遺作——「大蝸牛」。

在螺旋狀的走廊中邊走邊欣賞作品。

從印象派到現代美術 集現代藝術精華於一身的「大蝸牛」

紐約曼哈頓的中心是綠意盎然的中央公園，古根漢美術館便位於公園東側廣闊的高級住宅區之一隅。這座由二十世紀建築界的知名人物弗蘭克·羅德·萊特所設計的特殊建築，被稱為「大蝸牛」。在「大蝸牛」的殼裡，匯聚了無數從十九世紀末至今的美術至寶。

設於一樓、採光良好的禮品中心。

女畫家的熱情和建築巨匠的巧思 催生了前衛藝術的寶庫

紐約中央公園對面的一排高級公寓中，有一幢像是現代雕塑的白色建築格外引人注目，它就是集近、現代美術精華於一處的所羅門·R·古根漢美術館。

所羅門·R·古根漢是一位以採礦業積累財富之實業家的兒子，生長在優渥的家庭之中，很早便對藝術產生興趣，並持續蒐集古典繪畫。一九二七年所羅門結識了一位女性，使他的愛好為之一變。這位女性名叫希拉·萊比，是位德國男爵夫人同時也是位畫家，當時她與前衛藝術家交情甚篤，堅信「抽象繪畫才是偉大的藝術」。古根漢被她的熱情打動，此後按照

二樓挑高的畫廊充滿了幻想的氣氛。

她的建議，陸續地購入前衛藝術作品，並於一九三七年設立了所羅門·R·古根漢基金會。兩年後，基金會在紐約開設了「抽象繪畫館」，由萊比出任第一任館長；所羅門更進一步夢想建造「前衛藝術的寶庫」，他於一九四三年委託弗蘭克·羅德·萊特設計一座新的美術館。但建築尚未完成時，古根漢便於一九四九年去世，享年八十八歲。三年後，基金會為了紀念故人，決定把繪畫館改為現名。整棟建築於一九五九年竣工，從動工開始，歷經了十六個年頭。完工時，設計者萊特已經去世，萊比也從館長職位退隱。

螺旋狀的畫廊匯集了 十九世紀末到今日的繪畫經典

成為萊特遺作的美術館建築，造型新穎奇特，一開館就引起廣泛的討論。漩渦狀的外觀宛如一隻巨大的蝸牛，而且館內展廳與一般美術館的平面展廳不同；圍繞著中央的挑高屋頂，是一條緩緩傾斜而上的螺旋狀畫廊，觀畫者置身其間，輕易地就可以融入藝術的世界之中。

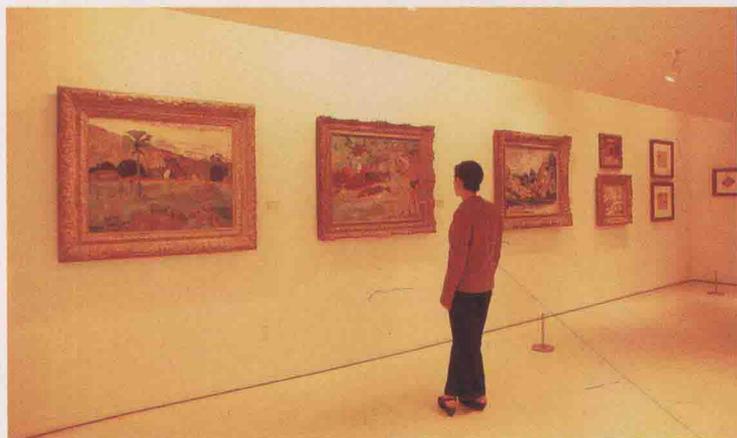
有了嶄新的場所後，收藏的名作日漸豐

碩，從印象派到現代美術的作品已達六千餘件，其中包括所羅門姪女貝姬的藏品。貝姬與前衛藝術家的緋聞迭起不休，並以「一日購入一幅畫」為目標，竭力收藏二十世紀美術作品，其藏品大部分現存於威尼斯的貝姬·古根漢美術館。

一九九二年，古根漢美術館又邁出了嶄新的一步。由於萊特所設計的建築已漸漸不敷使用，在「大蝸牛」旁，館方又增建了一座十層樓高的新館，並且在紐約蘇活區開設分館。未來，館方還計畫在西班牙、奧地利和日本設立分館。古根漢美術館正朝著「世界性的美術館」這一偉大的夢想努力挺進。

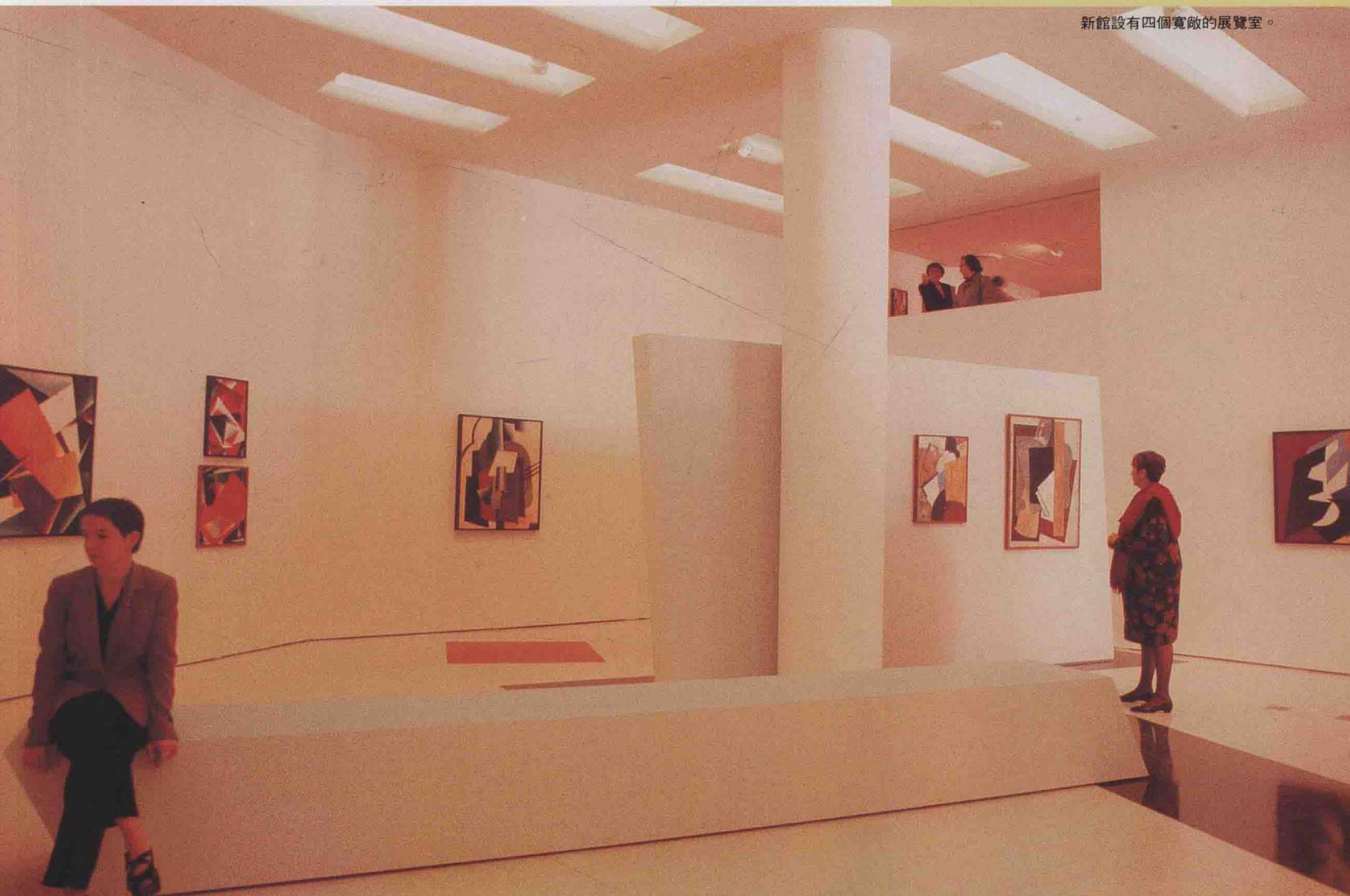
▲古根漢美術館模型。從左到右依次為萊特、萊比、古根漢。由於這三人對藝術的執著，才誕生了古根漢美術館。
◀衣著華麗、性格豪放的貝姬·古根漢，她曾是超現實主義畫家恩斯特的妻子。

包括近代到現代美術作品的館藏。

Solomon R. Guggenheim Museum

新館設有四個寬敞的展覽室。

穿黃色毛衣的 珍妮·赫布特妮

[Jeanne Hébuterne en pullover jaune]

阿美迪歐·莫迪里亞尼

Amedeo Modigliani (1884~1920)

爲至死無悔的愛情作見證。

Modigliani

一生不離酒與毒品、貧困與疾病的天才畫家莫迪里亞尼，在三十五歲時便結束了短短的一生，客死他鄉，其戲劇化的一生，激發人們豐富的想像力，產生了許多關於他的傳說。畫家的身旁有一位以自己生命熱愛著他的女性——珍妮·赫布特妮，她也正是這幅名畫中的女主角。在畫家病逝的翌日，珍妮跳樓自殺，追隨畫家而去。

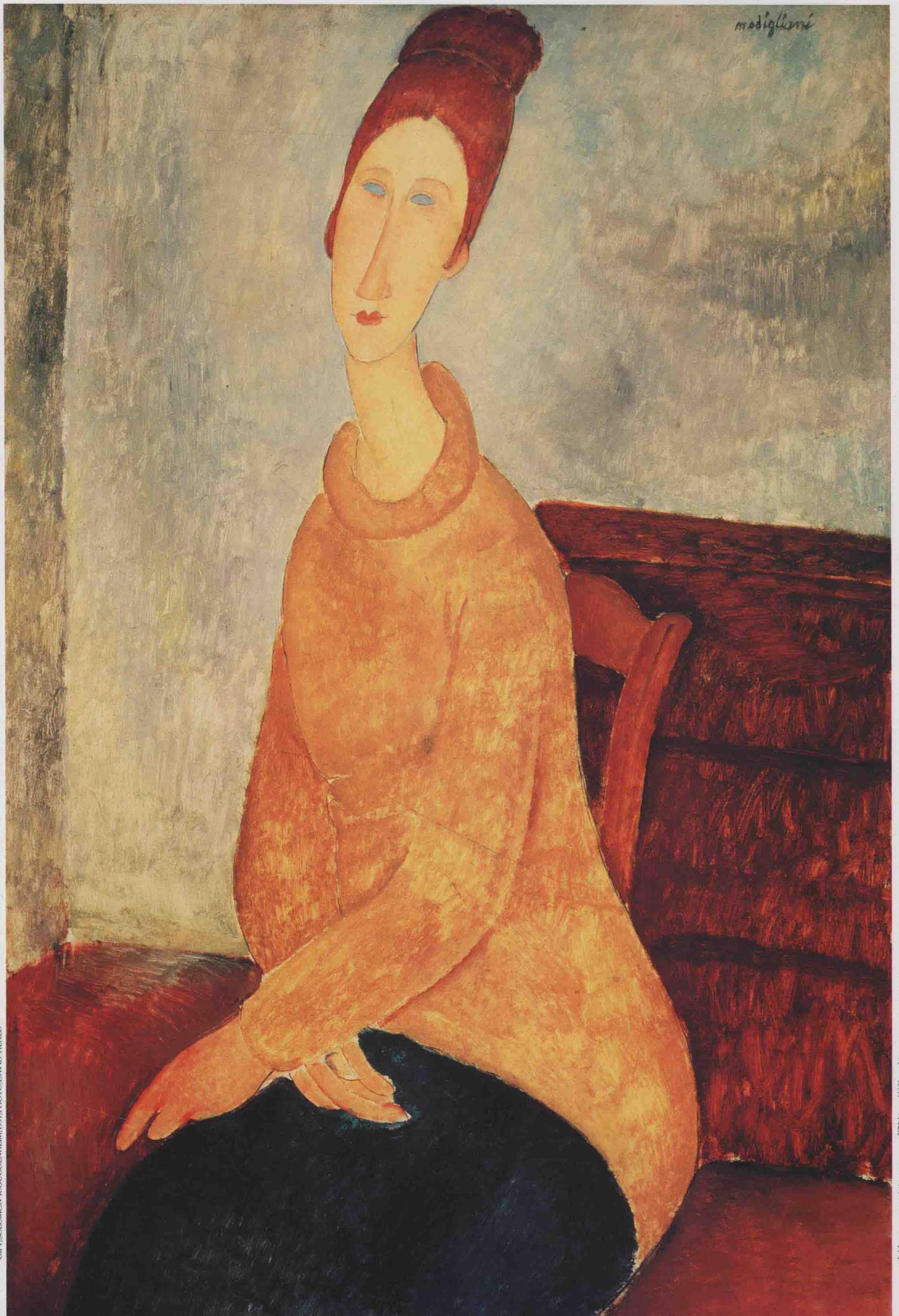
二十世紀初的巴黎，萬國博覽會盛況空前地展開、地鐵開始運行……，這一切使得還保存著恬靜田園風貌的蒙巴拿斯展現未曾有過的活力，大街上出現了迄今仍然屹立的「羅頓德」、「圓頂」等咖啡館，據說華燈初上之時，從蒙馬特的山丘上就能夠遠遠地看到蒙巴拿斯的燈光。也正是在此時，巴斯珊、金斯林格、史丁等後來被稱作巴黎畫派的藝術家們，從義大利、俄國等地陸續來到這裡，此外畢卡索也從蒙馬特搬來這裡，蒙巴拿斯成爲新的藝術之村而顯得熱鬧非凡。也就在蒙巴拿斯的大街上，三十三歲的莫迪里亞尼與珍妮相遇，珍

妮白皙的肌膚，纖細的身影，挽在頭上、略帶紅色的頭髮，宛如是維納斯女神般光彩照人。此時的她還只是位芳齡十九的美術學校女學生，帶著孩子般的天真笑臉、純潔無邪的珍妮，没多久便擒住莫迪里亞尼的心。這幅作品是在兩人同居一年之後，珍妮體內正懷有第一個孩子時完成的，整個畫面充滿了明亮色彩，曲線自腰部緩緩舒展開來，呈現出平穩厚實的感覺。

在與珍妮相識的短短三年之間，莫迪里亞尼以珍妮爲模特兒，畫出了二十多幅作品，而其中又以這幅《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》最受矚目。鵝蛋形的臉、細長的頸子、典雅的削肩，「S」型的身姿……，這幅名作，充分體現了莫迪里亞尼的繪畫特點。在畫家死後，這幅畫作從莫迪里亞尼的畫商朋友茲博羅夫斯基手裡，輾轉經過法國美術評論家費利克斯·費乃翁的收藏，最後，再於一九三二年被貝姬·古根漢購入，並於七年之後，在紐約的古根漢美術館公開展出。

初遇莫迪里亞尼時的珍妮。

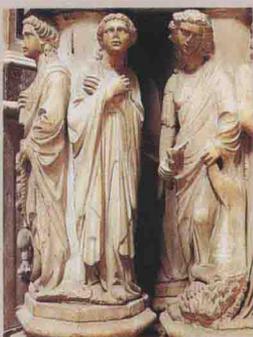
GIFT, SOLOMON R. GUGGENHEIM, 1937, PHOTO DAVID HEALD

1918~19年 畫布 油彩 100×64.8公分

Jeanne Hébuterne en pullover jaune

從雕刻家到肖像畫家

「我是雕刻家莫迪里亞尼。」一九〇六年，一位初次來到巴黎，二十二歲的義大利青年，如此地自我介紹。以肖像畫家而聞名的莫迪里亞尼，其藝術創作的起點卻讓人頗感意外。十七歲那年的冬季，莫迪里亞尼患了結核病，他在母親的勸告之下，外出療養。莫迪里亞尼在拿波里的聖

拿波里的卡馬伊諾雕像。

多米尼科教堂，看到了錫耶納派的卡馬伊諾雕像，這次經歷讓這位早已立志成為一位藝術家的少年決心走雕刻家之路，不久他便來到了巴黎。然而雕像創作中的石屑，使得莫迪里亞尼的肺疾更加惡化，加上他的體力實在無法長期負荷以沈重的鑿子和槌子為工具，來琢磨堅固的大理石；此外雕塑材料價格昂貴，作品遠比繪畫難賣，莫迪里亞尼的生活頓時陷於困境。由於這些因素，迫使他

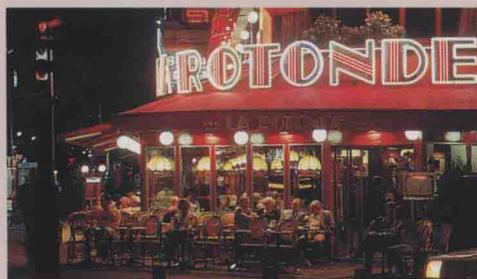
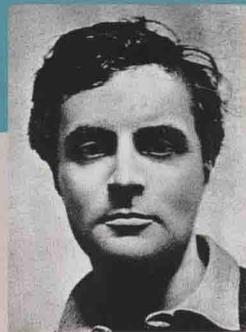
不得不忍痛放棄自己的興趣，扔掉鑿子，轉而專攻繪畫，這時他已經三十歲了。

此後，在他生命的最後五年之間，莫迪里亞尼畫了將近三百幅裸女及肖像畫，畫家畢生只留下了五幅風景畫，而初期創作的雕刻作品，也幾乎全是人物頭像。對莫迪里亞尼來說，似乎只有活生生的人物才是他熱衷的創作對象。

描繪不安的時代與內心的孤獨

一次大戰後，畫家們紛紛離開已變成旅遊勝地的蒙馬特山丘，來到了塞納河左岸還保持著自由與清靜的蒙巴拿斯，尋求創作靈感，這些畫家後來被稱為「巴黎畫派」。此時，夏卡爾來自白俄羅斯，史丁是立陶宛人，莫迪里亞尼是義大利人，蒙巴拿斯的「蜂巢」共同工作室於焉誕生，藝術家們迎接著新時代的來臨。但是，他們的畫裡卻浮現著不安與哀愁的情緒，身為異鄉人的孤獨，一再地在畫中被表現出來；在珍妮的肖像裡，那細長而扭曲的身姿也表達了這種哀愁。莫迪里亞尼在他為戀人以及其他朋友們繪製的肖像畫裡，寄託了內心中不可言說的孤寂。

▶初遇珍妮時的莫迪里亞尼。他深邃的目光使珍妮迷戀不已。

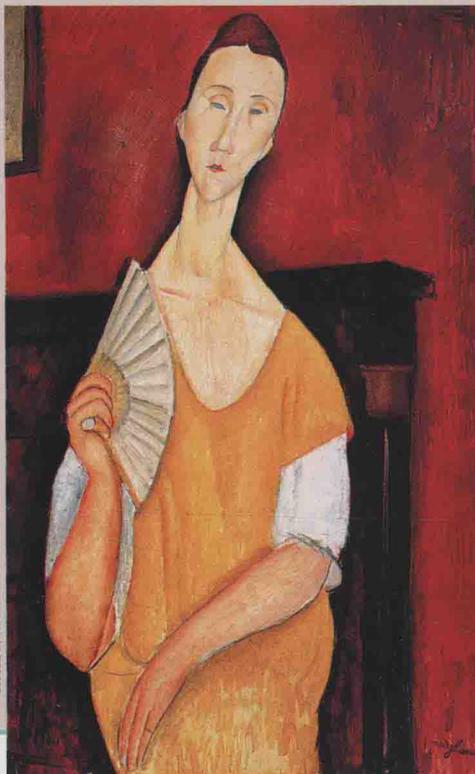

▲一九一七年，三十三歲的莫迪里亞尼舉辦了他生平唯一一次的個展。這是那次畫展的目錄。

◀當時的蒙巴拿斯還沒有電力設施，「羅頓德」咖啡館點的是油燈。左圖是現在的「羅頓德」咖啡館。

激發畫家創作靈感的女神

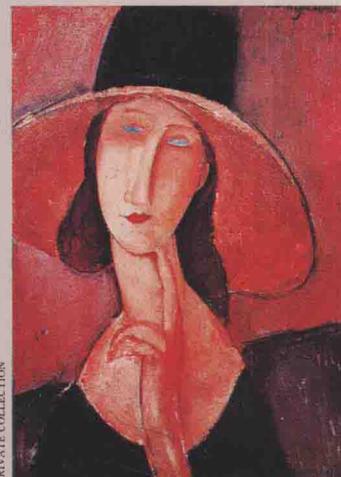
莫迪里亞尼與珍妮在一起共同生活的時間不到三年。其間，畫家為珍妮畫了二十幅以上的肖像畫。珍妮與三十三歲的畫家墜入情網時年僅十九歲，年輕的少女容貌因戀愛而更加美麗動人。莫迪里亞尼被她可愛的模樣所吸引，激起了強烈的創作欲望，接連不斷地以她為模特兒作畫。其中《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》巧妙地捕捉了懷有身孕的戀人，從少女蛻變成一位成熟婦人的甜美瞬間。這幅作品同時是兩人熾熱而短暫的愛情見證。

MUSEE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

◀莫迪里亞尼的晚期傑作《拿扇子的女人、柳尼亞·捷科夫斯卡肖像》(1919年)。柳尼亞與莫迪里亞尼經畫商茲博羅夫斯基的介紹而相識，畫家為柳尼亞畫了數幅肖像畫。

▼莫迪里亞尼與珍妮初遇時的作品《戴大帽子的珍妮·赫布特妮》(1917年)。當時珍妮的父母極為反對兩人的交往。

PRIVATE COLLECTION

創作時，我需要活生生的對象。

莫迪里亞尼

莫迪里亞尼
《頭部像》(1911~12年)

CHESTER DALE COLLECTION, © 1995
NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON

STAATLICHE MUSEEN PREUSSISCHER
KULTURERBSITZ, BERLIN

《薩那姆像》(薩伊)

進入二十世紀後，畢卡索、馬諦斯等藝術家都受到非洲黑人雕刻的啟發，自由、誇張、歪曲人體形態的雕刻手法，給當時的繪畫界帶來莫大的影響，莫迪里亞尼也不例外。拉長的頭部、細長的鼻梁等，均可看出非洲雕刻的影響。

巴米加尼
《長頸聖母》
(1535年)

安詳地坐在椅子上，面含微笑的珍妮，令人想起《長頸聖母》裡的聖母，聖母細長且微傾的頭部十分優雅，珍妮亦是如此。畫家把他命中註定的戀人繪成「現代聖母」的形象。

GALLERIA DEGLI UFFIZI, FIRENZE

達文西
《蒙娜麗莎》
(1503~06年)

珍妮放在膝上的雙手宛如《蒙娜麗莎》裡的美女。畫家生長的地方——托斯卡納曾孕育了達文西等文藝復興時期的巨匠，傳統的繪畫表現方法亦時常出現在莫迪里亞尼的畫中。

MUSEE DU LOUVRE, PARIS

SOURIKIN GALLERY AND SCHOOL OF ART,
WEST PALM BEACH

莫迪里亞尼
《玫瑰色的女像柱》
(1914年左右)

對於從雕刻轉為繪畫創作的莫迪里亞尼來說，素描是二者之間的重要橋樑，那些雕刻之前所畫的素描，可以說為莫迪里亞尼邁向肖像畫家之途奠定了重要的基礎。與上半身相比，珍妮的下半身給人不自然的重量感，這是發揮了為支撐上半部的重心而把下面做得十分牢固的雕刻技巧。

THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK
MRS. SIMON GUGGENHEIM FUND

莫迪里亞尼
《女像柱》
(1914年左右)

比薩奈羅(耶斯特家族的公主)
(1448年左右)

從珍妮輪廓分明的五官及盤結的頭髮，可以看到以線條表現人物之文藝復興初期的繪畫手法。曾在美術學校學習義大利傳統繪畫的莫迪里亞尼，其作品無疑地也受到影響。

MUSEE DU LOUVRE, PARIS

MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE, PARIS

莫迪里亞尼
《頭部像》(1912~13年)

在莫迪里亞尼的肖像畫中，有許多人物沒有眼球。由於雕刻通常不雕刻眼球，這是曾為雕刻家的莫迪里亞尼獨特的表現手法。畫家在沒有眼球、空洞的眼睛裡，表現了模特兒的內心世界。

對於能夠敏銳抓住模特兒個性的莫迪里亞尼來說，為了說明模特兒的職業及性格而在畫中添上人物之外的物件，根本是多此一舉。但是，在這幅畫的右後方卻畫了一個櫃子，兩人簡樸的生活倒是可以由此窺見。

二十世紀初，由於香奈兒等名牌相繼出現，使婦女服飾發生了革命性的變化。束腹式的服裝消失了，取而代之的是合乎自然體型、便於活動的洋裝。身為美術學生的珍妮，對流行服裝也相當敏感，經常穿著自己縫製的衣服。右邊這幅圖片是二〇年初，香奈兒發表於服裝雜誌上的作品。

Chanel a si bien reconnu l'effet balancier exister au moment de chaine, en fait de tout clair et beige, mais le tout a maniere qu'il est très moderne et renouveler le style.

NATIONAL MUSEUM OF INDIA, NEW DELHI

《持鏡的樹精女神》
(11~12世紀 印度)

出於熱愛印度詩人泰戈爾的作品，莫迪里亞尼對東方雕刻相當感興趣。這幅作品中所看到的「S」形構圖，也許是受到印度舞神之王濕婆的姿勢之影響。

《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》 ——在繪畫史上的意義

莫迪里亞尼是二十世紀初期巴黎畫派的畫家之中，最具代表性的一位人物。他一生幾乎只畫人物肖像畫，在藝術上獨樹一幟，很難被歸類成特定的藝術流派。莫迪里亞尼把人物還原成單純的形象，逼真地描繪出人物的真實性格，這一點與他在藝術創作之初曾經是一位雕刻家不無關聯。此外，因為與前衛雕刻家布朗卡希相識，莫迪里亞尼接觸到了非洲原始美術，造型能力因而大為提高。《穿黃色毛衣的珍妮·赫布特妮》可說是集合了諸多莫迪里亞尼獨特的創作手法之力作。

GALLERY 經典藏品

夏卡爾《從窗口見到的巴黎》1913年 135.8×141.4公分

這是夏卡爾從俄國到巴黎的第三年，畫家二十六歲時所創作的作品。畫面呈現的並不是從窗子中看到的實際景色，而是夏卡爾印象中的巴黎。從畫室窗口根本看不到的艾菲爾鐵塔，在這裡成為巴黎的象徵。

GIFT, SOLOMON R. GUGGENHEIM, 1937, PHOTO: DAVID HEALD

夏卡爾《綠色的小提琴手》1923~24年
198×108.6公分

夏卡爾出生並成長於俄國的鄉下。幼年的生活中，每逢節日、婚喪喜慶，都會有人拉小提琴助興，演奏出美麗動聽的旋律。他們不僅是單純的樂師，而且是透過音樂與神交通、虔誠的猶太教徒。夏卡爾對類似題材情有獨鍾，他的作品裡經常有小提琴手的出現。

為大自然唱讚歌的米羅

莊·米羅、畢加索與達利，三人同為二十世紀西班牙的繪畫巨匠。一八九三年，米羅出生於西班牙臨地中海的海港城市巴塞隆納，他在一九一九年二十六歲時離開故鄉，第一次來到巴黎。當時的巴黎，新藝術運動正在萌芽，其中的超現實主義，主張描繪從理性桎梏中解脫出來的潛意識世界。經一位住在畫室隔壁的畫家的介紹，米羅結識了詩人安德烈·布荷東與其他一些超現實主義的擁護者。畫家描繪的夢幻般的世界，可說是超現實主義者所追求的理想境界。布荷東因而買下了右邊這幅米羅的《翻耕過的土地》，把它當作插圖，刊登在「超現實主義革命」雜誌上。然而，米羅所描繪的其實是故鄉加泰隆尼亞隨處可見的自然景色：光亮的太陽、隨風搖曳的樹木、以及生長在那裡的動物……，米羅把這些景物作了獨特的處理，整幅畫是畫家與他所熱愛的自然之間的對話，充滿了思鄉情緒。

米羅《翻耕過的土地》1923~24年 66×92.7公分

這幅畫取材於米羅少年時期生活過的加泰隆尼亞農村蒙特洛伊。畫家所描繪的景色不是他看到的，而是他感受到的，創造出的是一個夢幻般的世界。戴著尖帽子的蜥蜴、龐大的蝸牛、還有長著眼睛和耳朵的樹木。「樹是人，他們在看、在聽。」米羅曾如此解釋。

PHOTO: DAVID HEALD

打破既成藝術形式的畢卡索

畢卡索於一九〇〇年十九歲時第一次來到巴黎，當時恰逢巴黎召開萬國博覽會，整座城市熱鬧繽紛。在這座迎接新世紀、充滿了各種刺激的城市裡，畫家們開始追求打破既成觀念的繪畫藝術形式。不久，受到非洲美術和塞尚影響，已對「形狀」產生興趣的畢卡索，也把畫中人物分解成三角、四角等基本形，然後再在畫面上加以組合，這就是立體派繪畫的濫觴。從畢卡索的畫中，我們看到了正面臉龐，鼻子卻是側面的，類似這種超越舊有欣賞習慣的表現手法，連畫家同行在當時都認為「畢卡索瘋了」。但繪畫因而從原來的形式束縛中得到了徹底的解放，在這一點上，立體主義給後來的藝術發展所帶來的影響是不可小覷的。

