

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮週刊 18

達利美術館

天才畫家達利的 愛情傳說

FIGUERAS

融合神話與科學的經典名作——

《原子的麗達》

由名作與名畫縱觀西班牙

La muse

美的邀約

世界博物館精華之旅

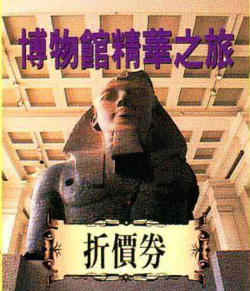
大地地理雜誌精心規劃
邀您在看過「世界博物館巡禮週刊」後
實際踏上精緻、深入的博物館遊程
尋訪各地美的極品，遍遊世界各大名城

博物館精華之旅

超值不可錯過的行程	專訪之美術館	天數・價格
威尼斯雙年展暨 歐南美術館之旅	梵蒂岡博物館 / 藝術院美術館 / 烏菲茲美術館 馬諦斯美術館 / 夏卡爾美術館 / 達利美術館 畢卡索美術館 / 米羅美術館 / 普拉多美術館	15天 團費：82,000元 84 / 7 / 3第一團 84 / 8 / 3第二團
英、法、荷 藝術之旅	羅浮宮 / 龐畢度中心 / 奧塞美術館 / 大英博物館 英國國立藝術畫廊 / 荷蘭國立歷史博物館 梵谷博物館	10天 團費：64,000元 84 / 7 / 4第一團 84 / 8 / 6第二團
絲路 博物館之旅	陝西省立博物館 / 兵馬俑博物館 / 碑林博物館 敦煌石窟 / 甘肅省立博物館 吐魯番博物館 / 新疆省立博物館	13天 團費：59,500元 84 / 7 / 8第一團 84 / 8 / 12第二團

★Lamuse讀者持折價券參團，每張可折價5000元！

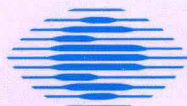
憑券優待
5000元
每張限一人一次使用

姓名：
身份證字號：

折價券

- 請立即撥報名專線 (02) 2181506 黃小姐
- 詳細行程備索

大地地理出版事業股份有限公司
台北縣新店市民權路130巷16號2樓
TEL / (02) 218-1506

La muse

世界博物館巡禮週刊 18

達利美術館

1995年1月20日創刊
1995年7月29日出版

國際中文版

發行人：陳二紅
總策劃：許鐘榮
執行策劃：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：吳名榮
美術編輯：羅玉枝
執行編輯：蔡佩欣
翻譯：程波

(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理出版事業股份有限公司

地址：台北市光復南路441-4號2樓

編輯地址：台北縣新店市民權路130巷16號4樓

電話：(02) 218-1506

傳真：(02) 218-5418

印製：今日彩色印刷股份有限公司

直銷總代理：崇雅國際文化事業股份有限公司

發行資訊經理：楊清煌

發行專線：(02) 218-2218轉發行資訊組

郵政劃撥18018639大地地理出版事業股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺誌第11569號

中華郵政北台字第5300號執行登記為雜誌交寄

(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

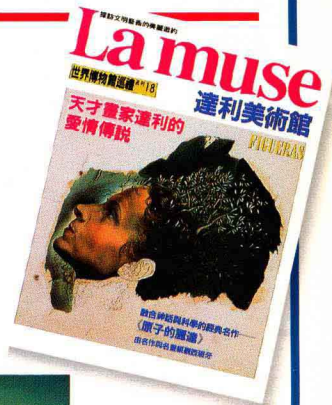
編輯 講談社總編纂局

株式會社タミワオフィス

写真版權 ©DEMART PRO ARTE B.V., ©DESCARNES & DESCARNES:

P32右上, Fundació Gala-Salvador Dalí: 表紙, P7, 9左上, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22下, 23, 24左上, 右中, 右下, 25左中, 右上, 26, 27

写真協力 スペイン政府觀光局: P28-29, 青砥茂樹: P28左下, 鈴木勝己: P29右下

Teatro-Museo Dalí

達利美術館

西班牙天才畫家的幻想之館

目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶 《原子的麗達》.....	6
● La muse名畫軼事 把名畫注入神話與科學的世紀鬼才.....	8
● La muse經典藏品 暢遊達利由早期到晚年的經典之作.....	10
● La muse精賞導覽 在最短時間內瀏覽達利精品..... 館內位置圖・另一種樂趣等	26
● La muse藝文漫步 由名作與名畫縱觀西班牙.....	28
● La muse愛與美之旅 瀕臨地中海的小漁村卡達蓋斯之旅 天才畫家達利與他「永恒的女神」—— 加拉的愛情傳說.....	30

〈封面故事〉

薩爾瓦多·達利《加拉肖像的自動出現》

這是超現實主義畫家達利二十八歲時的代表作品。對達利一生影響最大，且是畫家靈感源泉的愛妻加拉，是他眾多傑作中的模特兒，這幅作品捕捉了她那神祕的表情(見21頁)。

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮週刊 18

達利美術館

天才畫家達利的 愛情傳說

FIGUERAS

融合神話與科學的經典名作——
《原子的麗達》

由名作與名畫縱觀西班牙

Museo

博物館
幻想之館

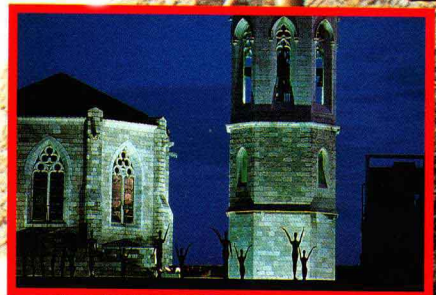
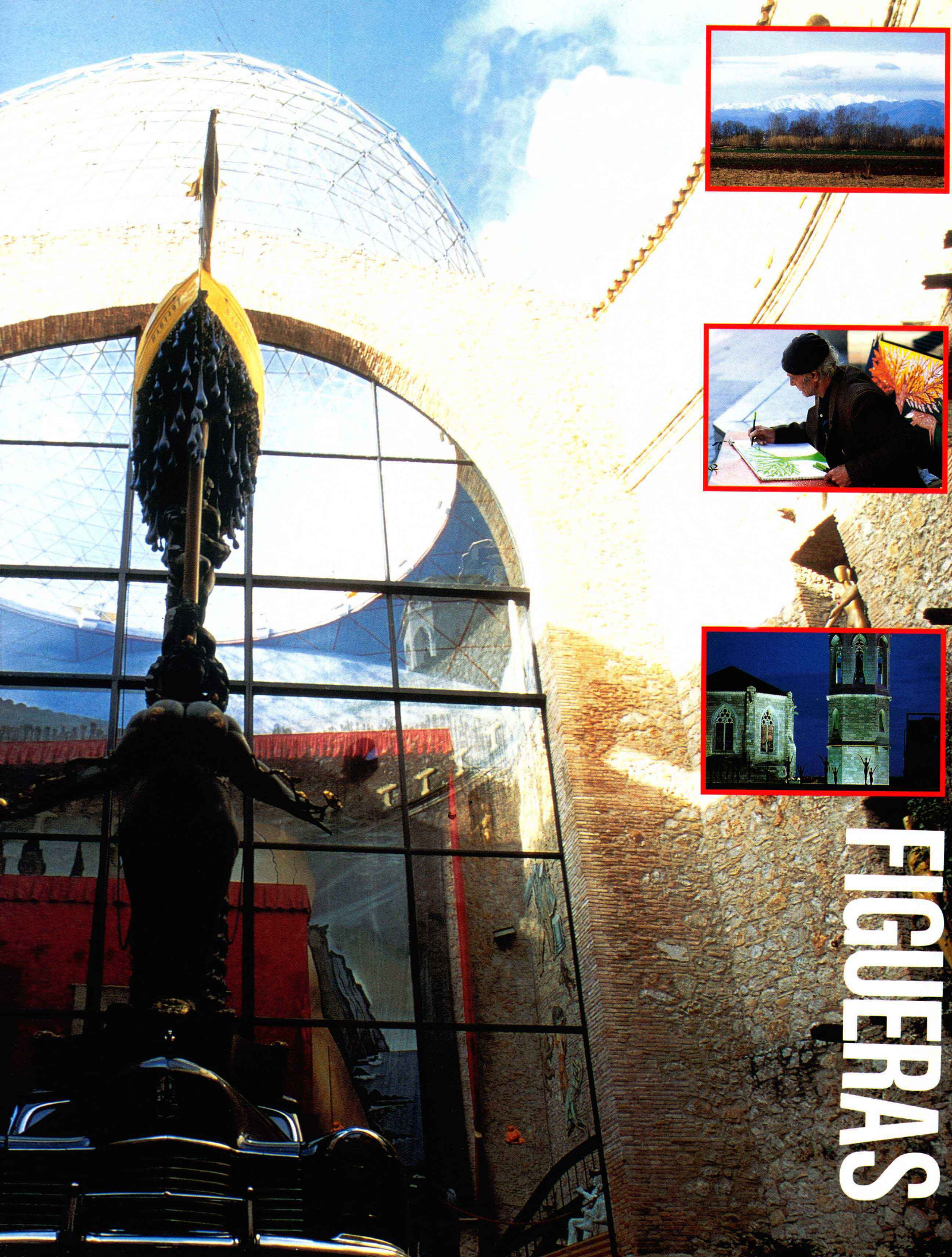
www.ertongbook.com

西班牙天才畫家的幻想之館

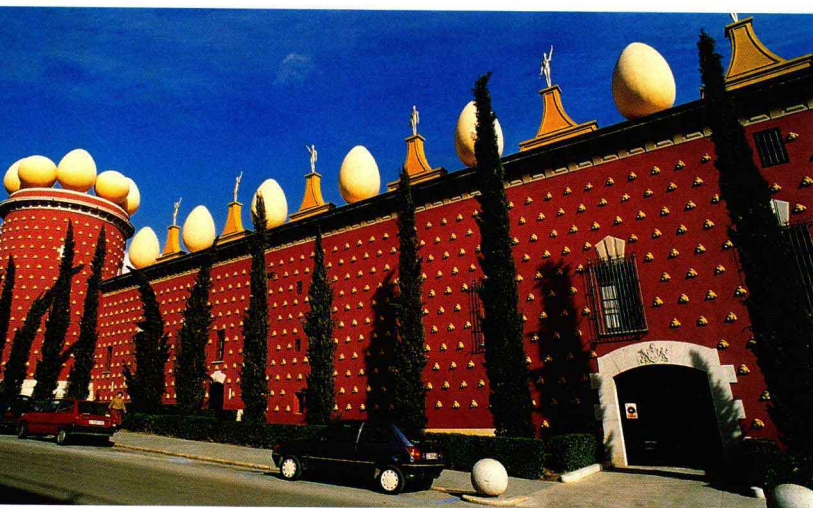

- 博物館的故事.....4
- 鎮館之寶
- 《原子的麗達》.....6
- La muse名畫軼事
- 把名畫注入神話與科學的世紀鬼才.....8
- La muse經典藏品
- 暢遊達利由早期到晚年的經典之作.....10
- La muse精賞導覽
- 在最短時間內瀏覽達利精品.....26
- 館內位置圖・另一種樂趣等
- La muse藝文漫步
- 由名作與名畫縱觀西班牙.....28
- La muse愛與美之旅
- 瀕臨地中海的小漁村卡達蓋斯之旅
- 天才畫家達利與他「永恒的女神」——
- 加拉的愛情傳說.....30

²此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

FIGUERAS

牆頭上有蛋形裝飾物的達利美術館在小村莊裡，格外引人注目。

三樓陳列的《梅·維斯特之屋》。

陳列《原子的麗達》的「珍品之屋」。

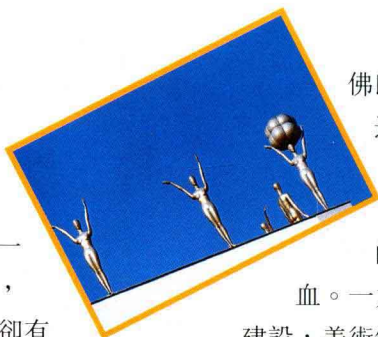
誕生於西班牙的現代美術鬼才薩爾瓦多·達利，他在故鄉費格拉斯的街巷，親自籌畫建立了達利美術館，集中體現他獨特的藝術觀與幻想世界。

縱情徜徉在達利遺留故鄉的藝術小宇宙中

把故鄉令人追憶的劇場變成美術館

西班牙加泰隆尼亞的小村落——費格拉斯，距巴塞隆納約一百四十公里，與法國國境毗連，在這個僅有三萬人的城鎮中，卻有座聞名於世的美術館——達利美術館，這座美術館由誕生於西班牙的鬼才薩爾瓦多·達利自己建造，美術館外牆上排放著巨大的蛋形裝飾物和高舉氫原子模型的人形模特兒，壁面裝飾著無數羊角麵包型的裝飾……。在靜謐的城鎮一隅忽然出現的這一異想天開的建築，與才氣橫溢的畫家十分相稱，把人們帶入美和幻想的世界。

達利在一九七〇年宣布建造美術館，當時他六十六歲，已是超現實主義的代表作家，確定留名美術史，無論巴黎，還是紐約，只要達利願意，他可以在世界上任何一個城市建造美術館；但是，達利選擇了自己祖國西班牙的無名小鎮費格拉斯，原因是這裡是畫家藝術之路的起點：達利於一九〇四在此出生，十四歲時在市立劇場的展覽會上首次發表作品……。當他決心在故鄉建造美術館時，市立劇場已因三十年代的西班牙內亂而化為廢墟，一片淒慘景象，為此，他決心讓這令人懷念的劇場變成體現自己藝術的美術館，達利獲得了

佛朗哥將軍的興建許可，這位超越常規、行為古怪的才子，為了能在故鄉留下自己藝術的菁華，傾注了所有心血。一九七四年，歷經四年的建設，美術館終於建成，並於達利七十歲那年正式開館。

美術館本身即是一件巨大的超現實主義作品

經常以令人驚訝的作品轟動社會的達利，在創建美術館時毫無保留地表達出他自己的個性，達利希望美術館不只是展示作品的場所，而應成為「巨大超現實主義的題材」。達利親自設計，親自裝飾內

部，利用空間，使整座美術館變成一件作品。這裡可以說是達利的藝術幻境，使人聯想翩翩的達利世界。

裝飾在大廳牆壁的巨幅繪畫、投入硬幣會下雨的黑色凱迪拉克、注視對面的鏡子女性容貌即緩緩浮現的《梅·維斯特之屋》……，除了這些作品，達利美術館還藏有繪畫、素描、圖表、廣告以及達利設計的寶石等，多采多姿，生動引人。在曾為劇場的這個空間，參觀者彷彿都加入了表演行列，而這一宏大的歌劇便由達利自編自導。

一九八九年，達利在故鄉費格拉斯的醫院裡結束其八十四年的生命，他的遺體根據遺言安放在達利美術館的地下，永久化為美術館的一部分，他的靈魂至今仍與美術館共存。

▲建設中的美術館，在《下雨的計程車》前擺姿勢的達利。

▶自世界各地前來美術館參觀的遊客，絡繹不絕。

在巨大的作品前，參觀者彷彿也化爲作品的一部分。

原子的麗達

[Leda atómica]

薩爾瓦多·達利

Salvador Dalí (1904~89)

把名畫注入神話與科學的世紀鬼才。

在畫面中，誘人的女子擁著天鵝之首，流露出聖母般的笑容；而天鵝展開碩大的翅膀，依附著她，眼中充滿了愛意……。女子與鵝相互融合，讓整幅畫產生微妙的平衡感，令人幻想翻飛。

二十世紀的西班牙鬼才薩爾瓦多·達利，他在四十五歲時創作了《原子的麗達》這幅畫，它捨棄了達利一貫的令人觀後聯想翩翩、奇妙而又令人不安的所謂的「達利風格」，畫面充滿了寂靜與慈愛。

這幅畫的主題是希臘神話中的「麗達與天鵝」，麗達是斯巴達王迪達雷歐斯之妻，是位絕世美女，愛戀麗達的萬能之神宙斯變成天鵝，接近住在河邊的她並與其共渡良宵。達利把巨匠雷奧納多·達文西以及丁多列托等文藝復興時期的畫家均描繪過的這一古典題材，再度運用，並以其愛妻加拉為模特兒，營造出獨特的幻想空間。

十九世紀的二〇年代，巴黎興起一股超現實主義運動的熱潮。這一對文學、美術、戲劇、

思想都產生深遠影響的藝術運動，引起了活躍於十九世紀末到二十世紀的奧地利精神分析學者佛洛伊德的興趣，他開始研究人們潛意識下的慾望和夢幻，達利也參加此運動，並成為超現實主義的中堅人物。

一九四五年，達利為逃避歐洲戰禍遠渡美國，在那裡他獲知原子彈在廣島引爆的消息，達利為核武的出現與其驚人的破壞力而震驚不已。對能在瞬息間毀滅一切的原子的恐怖以及隨之而來的大滅亡，達利幻想出一位超越人性、理智的「神」。原子彈爆炸後的第四年，即一九四九年，達利以原子核構造理論為基礎，完成了這幅以神話為主題的《原子的麗達》，它即是新物理學結合古典的一幅名畫。

這幅畫是達利轉折時期的作品，一直保存在畫家的身邊，最後被置放在具濃郁「達利風格」的達利美術館裡永久展示，它向觀畫者訴說著眾神們永恆的愛情故事，啟發人們豐富的想像力。

《原子的麗達》 版畫 1947年

1949年 畫布 油彩 61.1×45.3公分

Leda atómica

科學所帶來的衝擊

一九四五年，美國於廣島投下第一顆原子彈，結束了第二次世界大戰。這場戰爭給達利帶來了轉機，這位為逃避戰爭而離開故鄉西班牙、前往美國的畫家，對能在瞬間把一切事物化為「烏有」的核武，產生強烈的敬畏之心。達利懷著極大的好奇心，開始注意製造核武的最新科學，特別是原子物理學，他

《原子》(1948年)達利透過照片來表現原子世界。

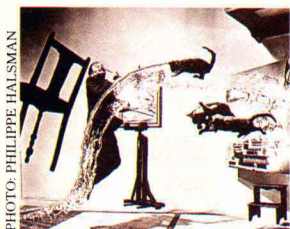

PHOTO: PHILIPPE HALSMAN

開始嘗試把最新的科學與祕密流行於歐洲的宗教融合，呈現新的畫風。達利以畫面的「飄浮」狀態，表現構成原子的陽子和中子相互結合構成物質並保持平衡的這一理論。《原子的麗達》便是昭示畫家這種新繪畫出發的重要作品。

告別超現實主義

十九世紀的二〇年代，興起了以佛洛伊德理論為基礎，在潛意識中尋找藝術根源的超現實主義運動。達利對這一打破陳規的運動產生共鳴，亟欲揭露潛伏於人們心靈深處的慾望和不安。

一九三八年，三十四歲的達利見

◀達利的代表作《柔軟的建築結構和煮熟的蠶豆：內戰預告》(1936年)。

▼一九四七年十一月在紐約畫廊舉辦的達利畫展的作品目錄。

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART

麗達

麗達是斯巴達王達達雷歐斯之妻，因受到變成天鵝的萬能之神宙斯的侵犯而產下卵。達利一生幾乎沒有用過妻子加拉以外的女性作模特兒，此作品的模特兒也是加拉。達利以自己的妻子為模特兒，詮釋神話中與人偷情的有夫之婦麗達的作法，十分前衛。

《有犀牛象徵的加拉肖像》1954年

宗教繪畫

《原子的麗達》，達利接二連三創作出諸如《浮游》、《左右對稱》、《一點透視法》等具有共通性的一系列作品。這些作品達利命名為「原子繪畫」系列，是神聖、具有宗教性的一組作品。達利後半生表現出回歸傳統和古典的傾向，最顯著的便是這些宗教性題材的作品。

《利加特聖母》1950年

《琉璃色微粒子的聖母升天》1952年

PHOTO: PHILIPPE HALSMAN

▲《卵中的達利》1942年

▶《目睹新生命誕生的地理政學的小孩》1943年

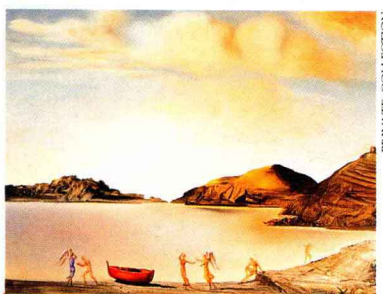
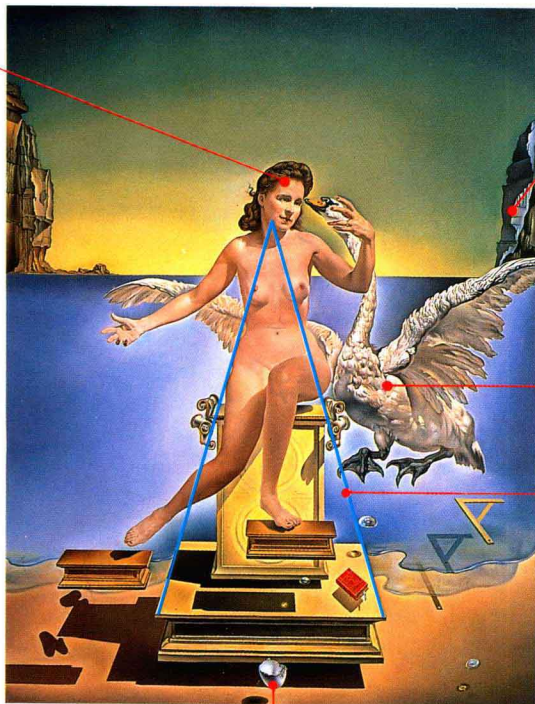
到他所崇拜、當時流亡於倫敦的佛洛伊德。佛洛伊德向這位意氣風發的青年畫家解釋，超現實主義就是通過描繪、表現「潛意識」的世界，並因此產生「意識」的理念。

這句話反而使達利離棄了超現實主義運動，同時，對保守的達利而言，他沒辦法認同這一運動的傾馬克思主義思想。

達利開始摸索新的繪畫世界，他的目標就是他在義大利所見的達文西等文藝復興式的古典世界。七年後的一九四五年，廣島和長崎發生了原子彈爆炸，達利的藝術作品裡也開始出現核裂變和核爆炸、核能的威脅……達利晚期回歸古典並與最新原子物理學相融合，創作了《原子的麗達》這幅名畫。

●海岸風景

達利作品中出現的風景都有些相似：綠色稀少、岩面裸露，令人感覺不到富饒。這幅畫卻別具一格與達利終生熱愛並生活過的故鄉卡達蓋斯的風景一致，這個瀕臨地中海的美麗海灣深深刻印在達利的心中。

《夕陽下的波爾·利加特》1959年

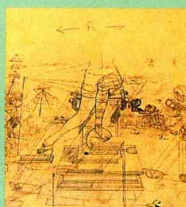
魯本斯《麗達與天鵝》1598~1600年

●天鵝（宙斯）

萬能之神宙斯因為愛慕美麗的有夫之婦麗達，並為了接近居住在河邊的她，變成一隻天鵝飛到河上，與麗達共度一夜良宵。這一希臘神話中的故事，從文藝復興時期以來一直是極大衆化的畫題，反覆被人描繪。達利選擇了這個題材，可能是為了要在畫風上回歸古典，但也可能是為了反射戀慕曾經是有夫之婦並最終將其占為已有的自身形象。

●表現技巧

達利以卓越的技巧和精密的計算方法，不斷探索新的繪畫世界。同時，達利為了把自己的想像轉化成視覺，除了接受數學和物理學者的建議之外，還從各種角度嘗試結合繪畫與最新科學，《原子的麗達》就是如此誕生出來的名畫。但這幅畫最特別的是古典畫法中的「一點透視法」的運用。《原子的麗達》採用了如范艾克的《德勒斯登三連畫》等祭壇畫運用的手法，把角度集中於畫面中央。同時，為使構圖左右對稱，抑制動作，給畫面帶來靜寂感，《原子的麗達》的消失點（視點、所有線均集中一起的點），幾乎全位於繪於畫面中央的嘴角，畫面左右平衡，成功地創造了如祭壇畫般的安定和神聖感。

《原子的麗達》習作（1947年）

范艾克《德勒斯登三連畫》（局部）1437年

●卵

麗達產卵，從卵中誕生雙胞胎兄弟，為宙斯之子。卵是非常重要的題材，在達利作品中一再出現，但該畫中的卵是否即指麗達產下的卵則不得而知。

SALVADOR DALÍ FOUNDATION ST. PETERSBURG (U. S. A.)

描繪愛的神話

第二次世界大戰後，對於陶醉於古典和宗教世界的達利而言，神話和聖經裡的世界成為其創作的最佳主題。《原子的麗達》的主題也取材自在文藝復興時期即不斷被重覆運用的希臘神話。美麗的有夫之婦麗達與宙斯間違反道德常規的戀情……，達利的這幅畫也許是為了描繪自己與愛妻加拉之間的愛情，因為加拉與達利初戀時，仍是詩人保羅·艾呂雅的妻子。

畫面中央露出如聖母般微笑的麗達，感覺不到絲毫的羞赧或憂鬱，這個模特兒便是加拉。這幅畫可說是達利回歸古典的序曲，同時也是他與愛妻加拉愛情的永恆紀念。

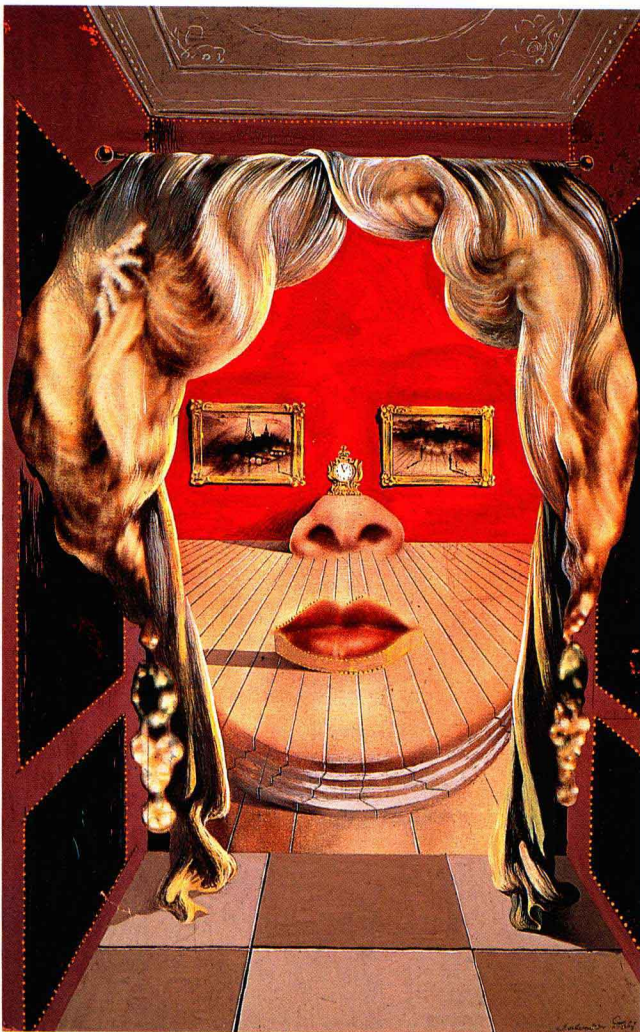
《原子的麗達》——在繪畫史上的特殊意義

達利，這位超現實主義的鬼才，其以精湛技巧和奇特想像而創作的作品和藝術家的怪誕行為，讓他在世時即成為一名受歡迎的畫家。雖然，世人也批評達利，但是，達利把超現實主義這一歷來難解的概念形象化的功績卻是無法抹滅的。達利與畢加索、米羅齊名，同為二十世紀的西班牙巨匠，但三人中只有達利承繼了源於委拉斯蓋茲的寫實主義傳統。達利擁有堅韌的毅力和卓越的技巧，他比同時代的畫家對過去更感覺親切，達利回歸古典，在某種意義上說其實是極自然而然的。《原子的麗達》就是達利回歸古典、轉折期時的重要作品。該作品表現出的幻想空間，為達利所獨創，可以說，如今透過電腦繪圖才能完成的影像境界，達利早已捷足先登了。

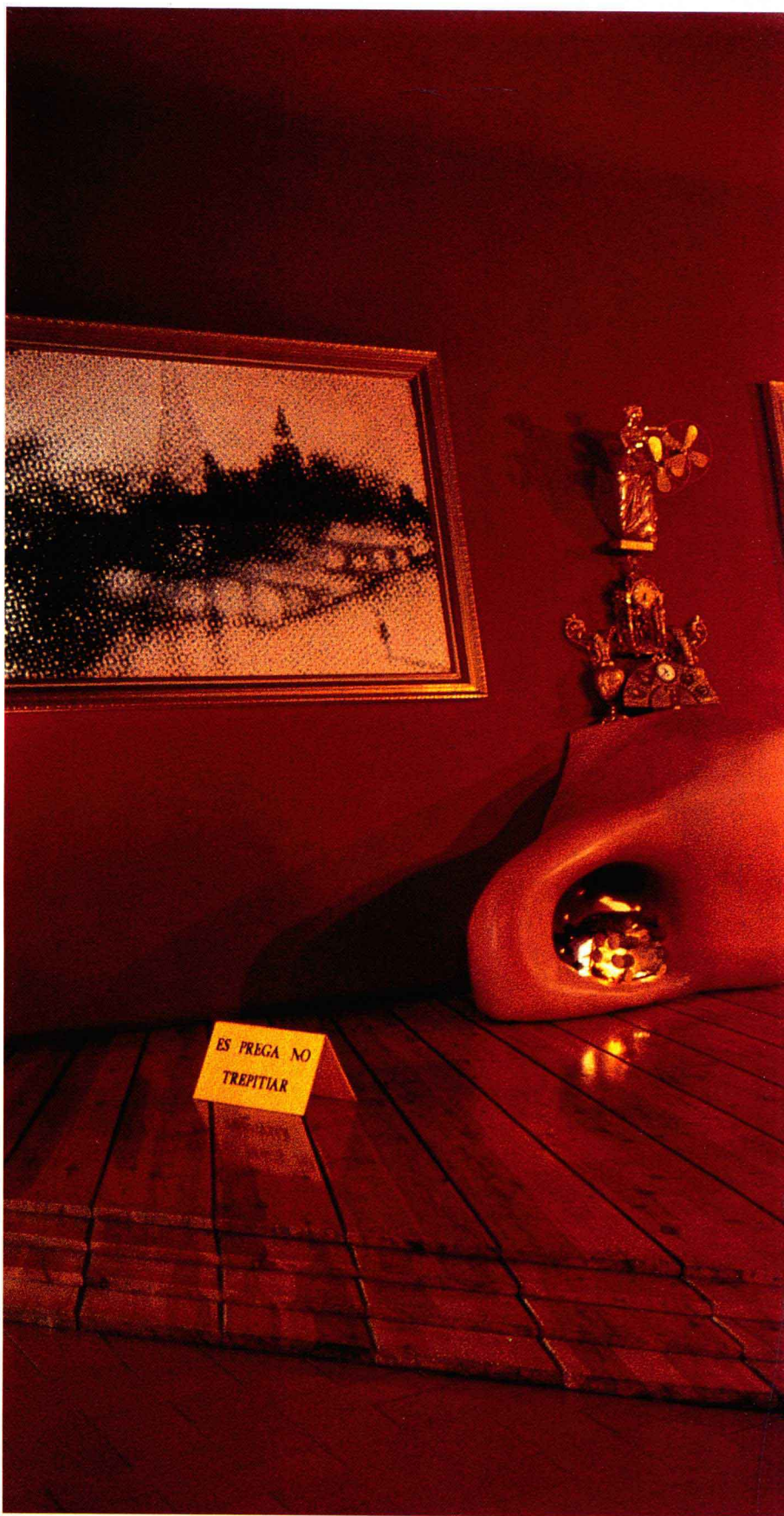
GALLERY

經典藏品

《公寓式梅·維斯特頭像》1934年~35年左右

THE ART INSTITUTE OF CHICAGO

達利《梅·維斯特之屋》1974年 高約5公尺 寬約3.5公尺

此件作品是以達利於三〇年代間繪製的《公寓式梅·維斯特頭像》（左，芝加哥美術館收藏）為雛形，借助建築家奧斯卡·托斯凱茨的製作而完成。如從置於此作品正面的鏡子欣賞，鮮紅的沙發變成嘴唇，壁爐是鼻子，窗簾則成為波浪式頭髮，美國女演員梅·維斯特的頭像就會呈現於眼前。

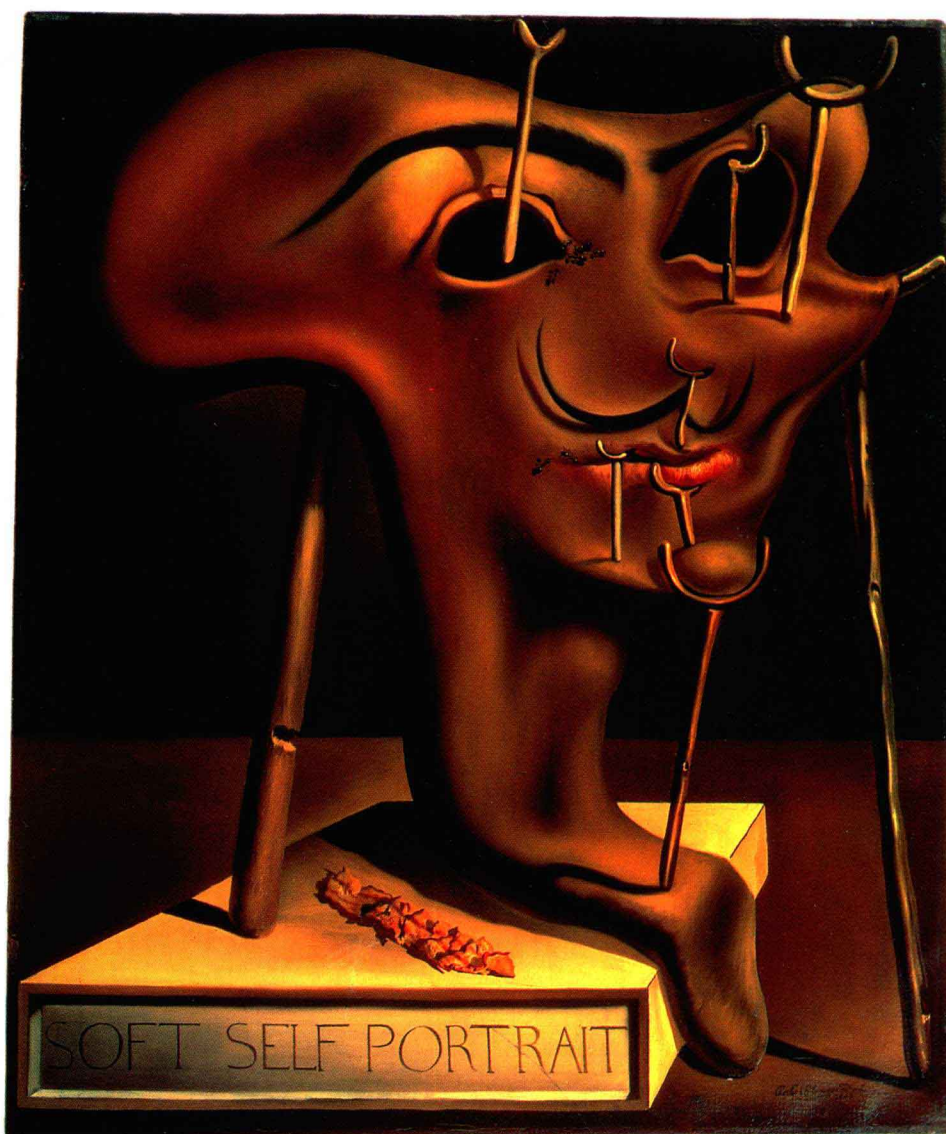

達利《特里斯坦和伊卓蒂》

1944年 26.7×48.3公分

此作品是一九四四年在紐約首演的芭蕾舞劇『巴戈納雷』帷幕的習作，達利把特里斯坦和伊卓蒂描繪成怪物模樣，加強了劇情的悲劇性。除了繪畫，達利還從事劇本創作、舞台裝飾和服裝設計等工作，充分顯示了他多方面的才能。

達利《有烤培根的柔軟自畫像》

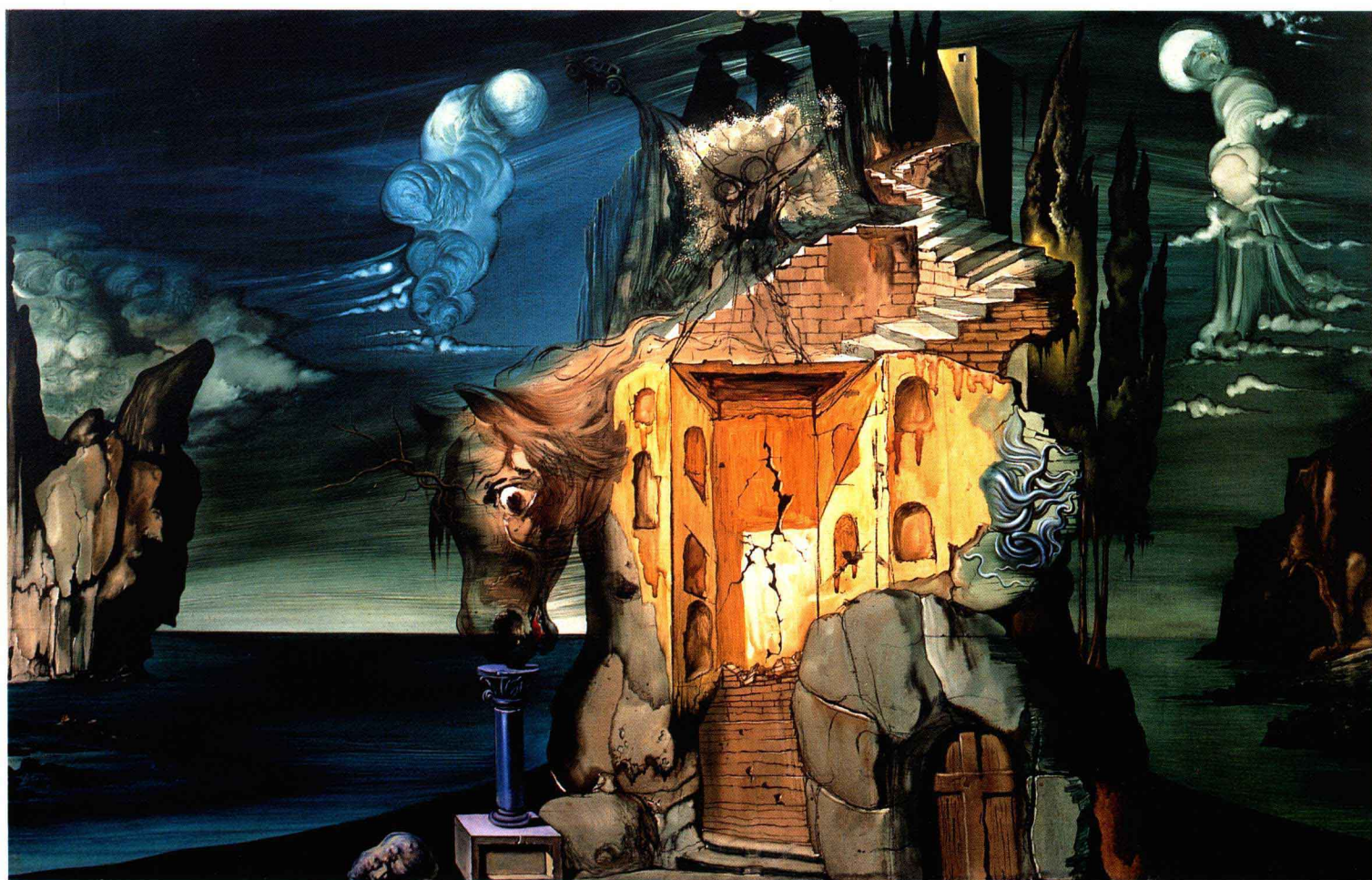
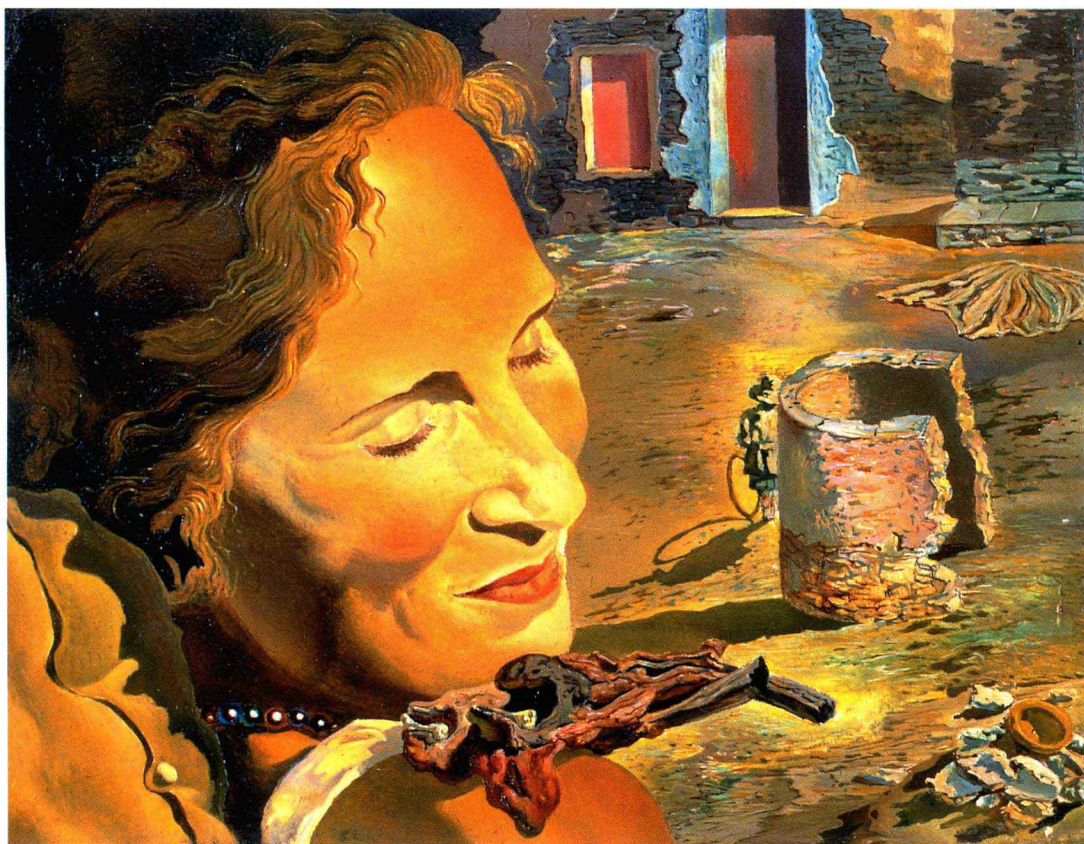
1941年 61.3×50.8公分

「即將被吞噬的臉，是爲了滿足人類原始的饑餓感，極具魅力。」達利如此詮釋此作。作品中成羣螞蟻吞食畫家柔軟的臉，旁邊並放置了一塊烤培根，構圖奇特，反映了作者的獨特構思。支撐人像的大小支架在達利的作品中頻繁出現，它是畫家重要的題材之一。

達利《肩上置放兩塊羊排的加拉肖像》

1933年 31×39公分

這是達利與加拉相識四年後，畫家二十九歲時的作品。此作品曾有一段軼事，有一年達利赴美國時，有記者問他：「為何將生肉與自己的妻子畫在一起，」達利答道：「我既喜歡妻子，也愛吃肉，沒理由不將二者畫在一起。」

達利《瘋子特里斯坦（第二幕）背景習作》1944年 61×96.5公分

此為由達利擔任編劇的芭蕾舞舞台劇的背景習作。在荒涼的大海中有匹垂頭喪氣的馬，馬的身體化成分不清是山岩還是洋房的物體。除了背景畫創作，達利還親自設計了劇中的服裝，成功塑造了獨特的幻想世界。

達利《經過裝飾的汽車》1941年 39.5×27公分

赴美國翌年所創作的作品，這一年，達利買了一台凱迪拉克，畫家雖不會開車，但終生愛乘凱迪拉克。畫家在其『掩藏的面目』一書中曾解釋，因為「對赤裸的汽車感到不自在」，所以才讓汽車穿上了衣服。