

米羅的奇幻小宇宙-作品及導覽內容

資料來源：[廣達游於藝網站](#)

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
4	《農莊》 <i>The farm</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1921-2, 油彩畫布, 123.8 × 141.3 cm, Collection National Gallery of Art, Washington, D.C.		米羅仔細地畫出農村的景物，一片片的樹葉、屋瓦，以及小動物和農具等，讓人感受到他對家鄉土地的強烈情感！	米羅年輕的時候，因為家人的期待而從事會計工作，但他卻悶悶不樂，之後還生了一場大病，於是在蒙特洛伊的農莊養病，這裡美麗的紅色泥土、陽光、山巒與農村風光，深深受到米羅的喜愛。米羅認為精緻的小宇宙和宏偉的大宇宙都一樣值得欣賞，所以他畫家鄉農村的景物時，似乎每個細節都不放過，一片片的葉子，一塊塊的屋瓦…仔細地將他所看到的景物畫出來。他還結合了立體派的方法，從不同的角度觀察事物，再以線條和形狀重新加以組合；右邊畜欄中有各種小動物，菜園四周散布著農具，你注意到他有多細心嗎？正中央的尤加利樹，穩穩地扎根在土地上，感覺具有向上生長的力量，正像是穩健又踏實的加泰隆尼亞人呢！大樹後方的地上有一個小孩，他蹲著的姿勢，好像在上大號耶？這個小孩呈現的，其實是加泰隆尼亞文化中，總是以上大號姿勢出現的小玩偶 <i>caganer</i> ，對加泰隆尼亞人而言，糞便是可以用來灌溉農地、使土地肥沃的好東西呢，米羅用它來象徵大地的孕生能力。你有沒有感受到米羅對家鄉土地那份熱愛呢？
5	《耕地》 <i>The tilled field</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1923-4, 油彩畫布, 66 x 92.7 cm Collection Solomon R. Guggenheim Museum, New York		米羅受到了超現實主義影響畫了這幅畫，和《農莊》比較看看，這幅同樣表現農村風景，裡面的樹和小動物看起來有什麼不同？	這張作品看起來好夢幻啊，裡面所有的景物，都顯得格外生動！米羅在巴黎受到了超現實主義的影響，認為真正的現實是意識與潛意識的結合，而不是只描繪眼睛所看到的事物，於是米羅尋找內心深處的潛意識想法，嘗試了這種新的創作方式。 和《農莊》那幅作品一樣，這幅畫也在描繪田園風光，兩幅作品都用一條地平線分隔天與地，而且都在表現陽光普照的感覺，但這幅《耕地》著重於光線和熱度的表現，使用了溫暖的黃色調，畫面右端則斜切出一塊暗色調的夜晚。處於日夜交界的這棵大樹，竟然長出眼睛和耳朵，好像變成了一個有生命的人物；米羅把小動物們都變成童話式的風格，你瞧！牠們是不是彼此正在對話呢？ 米羅也開始用事物的部分特徵來代表整體，例如畫中左邊那棵扭動枝幹的黑色大樹，加上一片飄動的葉子，和一顆無花果，就足以讓我們認出它是一棵無花果樹，這棵樹看起來也像是會動的生物，上面還掛了三種旗子：加泰隆尼亞、西班牙和法國國旗，代表著米羅當時對自己成長和身處之地的認同。左下方一排排波浪狀的造形，就是這幅畫的主題《耕地》，真是有趣！
6	《加泰隆尼亞風景（獵人）》 <i>Catalan landscape (The hunter)</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1923-4, 油彩畫布, 64.8 x 100.3cm Collection Museum of Modern Art, New York		這幅作品裡有樹、動物、人，還有米羅喜愛的大自然風景，和《耕地》及《農莊》比比看，同樣的事物米羅的表現方法有何改變？	米羅在作品中把天、地之間各種事物，轉化成許多奇奇怪怪的幽默圖案。這是米羅第一幅將形象簡化為符號的畫作，你看得出來他畫的是什麼嗎？ 米羅用橘黃色調暗示強烈的陽光，用線條和圓形、三角形、圓錐等幾何形狀來代表事物；對照《耕地》那幅畫，畫面右邊再次出現了故鄉的角豆樹，這裡大樹被簡化成一個大大的圓形，從圓心伸出了一條線和一片葉子，寄託著米羅對家鄉的思念；這棵樹上也有一顆大眼睛，好像上帝的眼睛在看著這片大地。畫中左邊是一位抽著菸斗的獵人，他左手拿槍、右手抓著兔子，熱情的心臟正在跳動著，好像很開心抓到獵物了。畫中還有好多波浪狀的形體，像是太陽波浪狀的光芒、火苗、海浪、獵人的手臂、下方這隻魚的舌頭、鬍鬚和內臟都看起來很有活躍的動感，讓人覺得充滿了活力！為了讓暗示更加的清楚，米羅還加進了文字，右下角的「Sard」告訴我們這是一隻沙丁魚。 太陽看起來像蛋的形狀，傳達了孕育萬物的訊息；這裡也出現了糞便，它具有肥沃土地的功能，象徵大地的孕生能力！米羅透過許多符號表達生生不息的宇宙圖畫，這幅作品是不是讓你感覺特別有意義呢？
7	《星座系列：密碼與愛上女人的星座》 <i>Constellation: Ciphers and constellations, in love with a woman</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014, 1941, 不透明水彩、松節油、紙, 46 x 38 cm		米羅說：「我所謂的女人並不是女人這種生物，而是宇宙！」女人就像孕育一切生命的母親，猜猜看米羅用什麼符號代表女人？	米羅在第二次世界大戰期間，逃到法國諾曼第的小鎮瓦朗傑維勒避難。戰爭讓他感到痛苦不安，這段時期他用創作來反應殘酷的現實，表達自己的心情，宇宙、星空和音樂帶給他新的創作靈感。他以不透明水彩創作了23幅《星座》系列畫作，佈滿畫面的圓點象徵天空上大大小小的星球，彷彿星座圖一般用細細的線條彼此相連。他創造出來的許多符號，表現對宇宙的想像：太陽表示光芒、熱情；月亮代表不合理、夜晚和幻想；像音符般的星星，讓米羅沉浸在音樂的世界裡。 以線條相連的星星，圈出了一個女人的形象。圓圓的頭上，只有一隻綠色的大眼睛，另一隻眼睛跑到肩膀上，長長的脖子連結著身體，兩隻黑色的手臂高舉，表現出投降或抗拒的姿勢，尖尖的胸部，半紅半黑的梭子狀生殖器官讓我們知道這是一個女人。米羅說：「我所謂的女人並不是女人這種生物，而是宇宙！」對他來說，女

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
	Collection Art Institute of Chicago, Chicago, IL, USA			人是孕育生命的大地之母。右下角還有象徵梯子的符號，表現渴望逃離戰爭的想法，米羅在宇宙創生的想像中，躲避戰爭這個可怕的現實。
8	<p>《雪地中的野蠻人》 <i>Barbarian in the snow</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1976, 蝕刻、細點腐蝕, 107x74.5cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅畫了扭曲的人，樣子像是奇異的怪獸，用來表達對戰爭的反抗，臉部瞪大的眼睛和尖尖的牙齒，給你什麼感覺呢？</p>	<p>這幅畫的天空中有星星、月亮和太陽，地面上有一個野蠻人。米羅覺得人也是宇宙萬物中的一份子，但他畫的人，常常是造形扭曲的怪獸，用來象徵人類的殘酷，或是表達對獨裁政權的痛恨。米羅喜歡畫眼睛，彷彿可以默默觀察周遭的變化，而當事物有了眼睛，感覺就好像活了起來，變得有生命、有靈魂。有時候出現了尖尖的牙齒，表現出生氣或緊張、痛苦的感覺，他也常常用三根毛髮代表人的頭髮。米羅把這個野蠻人畫得好巨大，他張大嘴巴露出尖牙，好像非常生氣的樣子，如果我們總是為了一點小事情而生氣，凡事只想到自己，我們是不是就變成野蠻人了呢？</p>
9	<p>《攀登》 <i>Climbing</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1969, 蝕刻、細點腐蝕、碳化矽, 66 x 50cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅遇到可怕的戰爭，內心相當渴望自由，所以畫了不斷往天空延伸的梯子想要逃走，你有沒有想要逃避的時刻呢？</p>	<p>米羅除了畫家鄉的樹，寄託思念，他也常常畫梯子，表達他想要逃離人生的困境。他的人生經歷了許多辛苦的時期，年輕時為了創作在巴黎生活，雖然生活窮困，卻抱持著只要努力就能提升自己、改善狀況的想法。接著，西班牙內戰爆發，他被迫留在法國四年，後來好不容易能夠返鄉探親，卻又有佛朗哥獨裁政權的壓迫。米羅在戰亂不安的處境下，內心相當渴望自由，於是他幻想著一條長長的梯子從地面延伸至天空，好像一條神秘的通道，讓他可以逃到另一個世界。找找看這幅《攀登》的梯子在哪？月亮表示夜晚的來臨，讓米羅產生許多幻想。畫中的梯子，好像懸在天空中，快要到達星星和月亮所在的地方；畫面中央，米羅以一條粗粗的紅色弧形，和上方的綠色月亮形成對比，平衡了畫面。米羅的人生有許多時候，讓他很想逃離當時的處境，你有沒有想要逃避現實的時刻呢？</p>
10	<p>《人物與鳥》 <i>Figure and bird</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1948, 石版畫, 65x 50.5cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>鳥兒可以在天地間自由翱翔，使得米羅對空間有更多的想像；天空中有星星，而地上有人與動物，小鳥在畫中則象徵連結天地。</p>	<p>鳥兒是唯一能飛到天上的動物，所以它象徵自由。畫中有三隻鳥兒在空中快樂地飛來飛去，它們環繞著天上的星星和地上的人物，是不是很快樂逍遙呢！米羅簡化鳥兒的翅膀和身體，變成兩條交叉的十字，並長出大大的三角形尾巴，正中間藍色的人物是主角，左邊是隻紅色的小狗，咦？最右邊那個人的頭不見了，好像被上面小鳥的頭取代了，是不是米羅想把人和小鳥合而為一呢？外圍大小、顏色不同的「米」字形，是米羅代表星星的另一個符號；米羅用鮮豔的色彩，簡單的形體，呈現出兒童畫般天真快樂的世界。</p>
11	<p>《鳥群》 <i>The birds</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1956, 石版畫, 52.2 x 72.3cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅用最愛的紅、黃、藍、綠色裝飾不同造形的小鳥，看起來生動活潑，好歡樂哦！如果是你，會畫出怎樣的鳥兒呢？</p>	<p>這件版畫作品可以分三個部分來看：上方海浪式的彎曲線條代表星星，最右邊有一隻小鳥；中間的黑色長方形框起米羅最喜愛的紅、黃、藍、綠色；最下方兩排列著各種姿態的「小鳥」，也用這四種顏色裝飾著牠們，展現出活潑生動的鳥兒世界，讓畫面看起來既平衡又生動。米羅畫的小鳥，常常有許多不同的樣子，仔細觀察畫中鳥的形象，有的在飛翔、有的在玩耍、有的在休息...，好像小朋友的畫，是不是很有趣呢？如果是你，會畫出怎樣的鳥兒呢？</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
12	<p>《夜晚的女人與小鳥》 <i>Woman and birds in the night</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1968, 壓克顏料、畫布, 130 x 97cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>夜色朦朧，星星閃爍，畫中央有一個女人，她的身旁有好多小鳥哦！米羅把鳥兒的形象，簡化成相交的兩條線，數數看有幾隻小鳥？</p>	<p>米羅 73 歲時前往日本旅行，讓他對東方的書法、傳統水墨畫的表現技法，以及禪宗思想產生了很大的興趣，回國後影響了他的創作，開始帶有「東方精神」的風格。他以更自發的形象、簡潔有力的筆法、粗獷濃重的顏色，營造畫面整體的氣氛，引發觀眾更強烈的感受。 畫面中央有一個女人，她優雅的姿態看起來又好像是一棵大樹，米羅將女人比喻作生命之樹，一切生命因她而起。在這裡，鳥兒被簡化到只剩兩條相交的線條，表現它的身體和翅膀。大樹伸展的枝幹，連結了許多飛翔的鳥兒，鳥兒可以在大樹上建造舒適的家、也可以在上面玩耍，大樹就像是鳥兒們的媽媽呢！ 米羅用稀薄的顏料渲染畫布，創造出濕潤的感覺來表現朦朧的夜色，在這幅畫的頂端可以看到倒流的黑色和黃色顏料，那是因為米羅創作時把畫布顛倒，讓色彩自行滴流。背景以隨興的筆法畫了繽紛多彩的星星，又好像森林裡小動物窺探的眼睛，讓整幅畫作顯得和諧又生動。)</p>
13	<p>《人物，小鳥，星星》 <i>Figures, birds, star</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1978, 壓克顏料、畫布, 89 x 116cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>開闊的畫面中，「冂」字形像是隻展翅的鳥兒，紅色線條呈現了熱情動感，米羅將事物和色彩簡化，愈簡單的線條，愈讓我們有無限的想像。</p>	<p>米羅曾說：「鳥飛越空間，牠可將我們帶離地面至更高處，到達不為土地所束縛的想像夢幻之境！」米羅很羨慕可以自由飛翔的小鳥，他把鳥兒的形象簡化，甚至把小鳥吱吱喳喳的叫聲、鼓動翅膀的動感、或是飛行的軌跡，都化作簡潔的符號。 廣闊湛藍的畫面，左上角的星星暗示了夜晚的情境，中間大大的「冂」字形像是展翅飛翔的鳥兒的簡化形象。你有沒有注意到，靜止的畫作在米羅的安排下產生了一種動態的感覺。米羅運用了繪畫的筆觸，讓藍色的背景看起來像會流動的空氣或洶湧的大海，而天外飛來的一筆紅色，快速強勁有力，展現熱情與動感，右下方有一個三角形，看起來像一個人張開雙手，似乎也想和鳥一樣飛起來呢！愈簡單的線條，愈讓我們產生無限的想像。</p>
15	<p>《高第 XVII》<i>Gaudí XVII</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1979, 蝕刻、細點腐蝕, 90x63 cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅受到建築師高第的影響，以大自然的曲線和繽紛的色彩來創作，創造出充滿想像力的形象，雖然像奇異的怪獸，卻讓人感到很愉快呢！</p>	<p>米羅很崇拜家鄉的偉大建築師安東尼·高第，熱愛自然的高第，以天馬行空的想像力大膽地將自然的造形帶入房屋中，使人們在生活中擁抱大自然。高第發現大自然中沒有直線，於是不再把建築物蓋得四四方方，而是以不規則的曲線來設計房屋，並以動、植物裝飾房子的細節，創造出奇特又活潑的建築；他還喜歡用色彩繽紛的馬賽克拼貼，讓建築物在陽光下閃爍著光芒，充滿喜悅和生命力。 同樣受到大自然啟發的米羅因此深受高第的作品所感動，他以這件作品向高第致敬，仔細觀察並想想看，你覺得畫中哪些部分受到高第影響呢？ 高第激發了米羅對流動的曲線和繽紛色彩的運用，這張畫面中間巨大的怪物，很像高第喜歡把建築幻想成龐大的怪獸，米羅也運用曲線表現事物，右下方一格一格的彩色方塊，很像繽紛的馬賽克拼貼，主角的後面還印著音符，彷彿歌頌著高第的建築就像美妙流暢的音樂呢！</p>
16	<p>《小丑的狂歡節》 <i>Harlequin's carnival</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1924-5, 油彩畫布, 66 x 90.5 cm, Collection Albright-Knox Art Gallery, Buffalo</p>		<p>好多奇特的生物哦！剛到巴黎生活貧困的米羅，甚至會畫出因為飢餓而產生的幻覺，你有沒有餓到頭昏，看東西變扭曲的經驗呢？</p>	<p>米羅來到巴黎學創作時，受到當時興起的超現實主義影響，把自己的感受、幻覺、狂想、或是夢境等，轉化為藝術作品。他用這種方式畫出的事物形象，超越了他們在現實中真正的樣子，形成一個奇幻的世界。這幅《小丑的狂歡節》出現了許多他很喜歡的動物、昆蟲，還有很多如神話故事般的奇特生物，左邊留著八字鬍的小丑彈著吉他，好像所有的生物都跟著音樂一起唱歌、起舞了。 可是，畫面最左邊伸出了一個可以讓他逃離的梯子，右邊深綠色的地球儀，似乎表現他當時心中的吶喊：「我要征服世界！」。小丑總是將歡笑帶給觀眾，悲傷留給自己，米羅畫的小丑是否也代表他自己正壓抑著內心的情緒呢？ 窗外黑色的三角形是法國的巴黎鐵塔，在巴黎生活貧困的米羅，時常餓到兩眼昏花，甚至會直接畫出因為飢餓而產生的幻覺，有時牆面的汙點、裂縫也是能讓他產生想像的靈感來源哦！這幅畫裡的所有事物全都扭曲變形，而且造形十分逗趣，他還讓物件漂浮在空間中，營造出一個詩意又夢幻的樂園。</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
17	<p>《荷蘭室內 I》 <i>Dutch interior I</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1928, 油彩畫布, 91.8 x 73 cm Collection Museum of Modern Art, New York</p>		<p>米羅重新表現了 17 世紀荷蘭畫家索爾的《詩琴演奏師》，對照原圖看看，有什麼不同呢？</p> <p>《詩琴演奏師》 <i>The lute player</i>, Hendrik Martensz Sorgh 索爾, 1661, 油彩畫布, 52 x 39 cm Collection Rijksmuseum, Amsterdam</p>	<p>米羅藉由模仿前輩藝術大師的作品，來刺激創作的想法；他 35 歲時，前往荷蘭、比利時旅行，並參觀博物館，在這段期間，受到 17 世紀荷蘭畫派大師繪畫的啟發，便重畫這些大師的畫作，改變成自己的想像世界。這幅《荷蘭室內 I》，就是他重畫 17 世紀荷蘭畫家索爾的《詩琴演奏師》，可以看出米羅保留原作中的元素但以平塗的方式簡化，主角樂師膨脹變形，白色的身體和不規則延伸的桌巾融為一體，樂師彈奏著橘色的魯特琴，女聽眾化成琴的右下方小小白色形體，她的頭變成一個黑點，還有一個膀胱狀的心臟在中間。米羅在窗外和室內都增加了一些自己最喜愛的小動物，除了原本畫中的小狗和貓咪，還畫了追昆蟲的蟾蜍、右邊有一隻蝙蝠，窗外還有魚兒和白鵝，以及天空飛翔的小鳥，整幅畫作的色彩變得更加鮮豔、對比也更為強烈，米羅增加了這麼多細節，讓原本冷靜的室內變得歡樂。他還以畫中樂手的臉部表情，表現自己當時悲喜交集的心情；有趣的是，他還在右側地板接近牆壁的交界處加上一個腳印，表示藝術家到此一遊呢！</p>
18	<p>《女人與小鳥 IV》 <i>Woman and bird IV</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1969, 油彩、炭筆、畫布, 73 x 50 cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅看到原始的洞穴壁畫上，有遠古人類的手印，於是他也蓋上自己的手印來作畫，這樣的作品給你什麼感覺呢？</p>	<p>米羅總是不斷地思考：人類為何會想要畫畫？藝術的起源是什麼？於是他曾多次前往家鄉著名的阿爾塔米拉洞窟，去欣賞人類最古老的洞穴壁畫。洞窟牆壁上畫的狩獵動物場景或手印等圖案，簡單卻充滿生命力，他因此深受感動。也許剛好岩石凸出的形狀，和動物的形狀相像，讓原始古早的人類產生聯想而有了畫畫的衝動；或是為了生存、需要食物、繁衍下一代等，這些基本的需求都可能是人類創作的動力來源。你有沒有想過，為什麼你會想要畫畫呢？</p> <p>如果畫畫是因為自己的親身經驗、衝動或欲望，把內心直接的感覺或想像等表現出來，就會產生像遠古人類的畫那樣真誠又神秘的感受，米羅以這種方式創造了許多生動的作品。在《女人與小鳥 IV》這幅畫中，米羅認為宇宙的起源，就是孕育生命的女人，背景炭筆的細線，隱約勾勒出女人與小鳥的形象，並以粗黑有力的線條強調他們的輪廓，還像史前人類一樣蓋上自己的手印，三個手印表現最直接的原始符號，讓人感受到畫作神奇的力量。</p>
19	<p>《女人，小鳥》 <i>Women, birds</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1973, 油彩畫布, 302 x 257 cm Collection The Joan Miró</p>		<p>米羅晚年受到東方藝術的影響，用單純的黑色線條，以隨興的方式呈現筆墨變化，你覺得這和東方的水墨畫有什麼不同呢？</p>	<p>加泰隆尼亞的在地藝術，與當地樸實的民間藝術也令米羅很感興趣。他發現加泰隆尼亞地區 11 至 13 世紀的羅馬式教堂壁畫，人物造形簡潔、身體的比例誇張變形、色彩強烈，他們的眼睛還特別大，好像在瞪著你看。米羅對此印象深刻，喜歡將這種眼睛畫法運用在畫中，像是這幅《女人，小鳥》裡的人物，大大的眼睛吸引了觀者的目光；他發現簡單反而可以更直接凸顯重點，所以用稀薄的黑色油彩，和單純的線條畫出女人與小鳥的形象，並且隨興的呈現筆觸和暈染變化，來展現生命的轉變和動態，你覺得這和東方的水墨畫有什麼不同呢？</p>
20	<p>《逃離的女孩》 <i>Young girl escaping</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1967, 彩繪銅雕, 216 x 50 x 56cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅喜歡運用多種材料來創作，把生活中的水龍頭、平底鍋等物品組合成《逃離的女孩》，但是這女孩明明坐著，她要怎麼才能逃離呢？</p>	<p>為了豐富創作的可能性，米羅收集日常生活中的物品，運用拼集的方式幫助聯想。對他而言，每個物體都是有生命的，他時常在海邊、鄉間散步，撿拾路上的石頭、樹根；也把生活中的水龍頭、平底鍋等物品經過創意的想像，組合成《逃離的女孩》這件雕塑；平底鍋是女孩的臉，藍色方塊是她的身體，有著胸部和紅色心臟，但是這女孩明明坐著，也沒有雙手，她要怎麼逃離呢？原來少女頭上的水龍頭，正表示她即使受困，腦袋仍然像打開的水龍頭一樣，源源不絕的流出自由奔放的思想！米羅的人生曾經歷許多環境的限制，但是他領悟出思想可以超越一切，到達身體到不了的地方。</p> <p>把生活中原本不相干的事物放在一起，可以用來刺激思考，超越慣性與成見，產生出新的創意喔！你也來試試看吧！</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
21	<p>《人物》 <i>Figure</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1974, 油畫、紙板, 32 x 33cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅時常大膽地進行各種材料的試驗，他在粗糙的厚紙板上戳一個洞，並塗上厚厚的油彩，打破了繪畫只是二度平面空間的觀念。</p>	<p>除了在物體造形上的探索，米羅也大膽地進行各種材料的試驗，他的工作室有各式各樣的材料，例如：他喜歡在顏料中混合石膏和沙石、在畫布上用鐵絲穿線、黏上繩索、以拓印、摩擦等方式創作…。</p> <p>材料的選擇非常重要，軟、硬、凹凸不平的質感、吸收力的強弱，都會影響藝術家創作的成果，有時候因為無法掌握材料而遇到阻礙，使得藝術家在製作的過程中必需不斷進行調整。但是米羅喜歡任憑各種材料自我表現，讓無法預料的效果來引導創作。對他來說，材質的試驗能夠學會更多不同的技巧，能更自由、大膽地創作出新奇的作品。</p> <p>在這幅《人物》中，米羅在粗糙的厚紙板中央挖一個洞，讓厚紙板的材質，和畫布後面的空間一起顯露出來。這個作法，打破了繪畫只是二度空間的平面這樣的觀念，凸顯了畫布和油畫顏料的本質，創造出特殊又迷人的視覺效果。</p>
22	<p>《織品 13》 <i>Sobreteixim 13</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1973, 壓克力與毛氈縫於 Josep Royo 所織之壁掛織布, 256 x 173cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>畫畫可不僅只能用筆及顏料，「火」也能用來創作哦！米羅用火在織物上燒出焦黑的痕跡，再加上繽紛的布和彩繪，跟一般的畫不太一樣呢！</p>	<p>除了畫筆和顏料，米羅認為，「火」本身也是一種自然的創作媒材，他用火燒製陶藝、製作青銅雕塑之外，在七十幾歲時，他又發現了一個新的創作媒材「織毯」。這件《織品 13》是他請朋友羅佑(Josep Royo) 所做的繩結編織，作品中央有垂墜的流蘇。米羅在編織物上面縫上綠色毛氈，巧妙地在織物上燒出焦黑的痕跡和破洞，最後，米羅再以紅、黃、藍、綠、黑、白等顏料恣意的塗繪，使畫面更加繽紛，卻又不失和諧。麻布的粗糙孔洞和皺褶質感使得上色不易，米羅隨興的大筆觸，賦予整件作品粗曠的風格。</p> <p>大自然本身也具有神奇的力量，米羅運用大自然物質的特性來創作，讓他的作品感覺更生動了。</p>
23	<p>《墨盧印刷坊百年紀念》 <i>Centenary of the printing house Mourlot</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1953, 石版畫, 50.5 x 66cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>認真的米羅嘗試過各種版畫技巧，這件是他與巴黎「墨盧印刷坊」合製的創作，實驗過程中會充滿不可預測的變化，也激發他更多想法！</p>	<p>早期米羅創作版畫，是為了替詩人朋友的書本繪製插畫，後來他也想要學習各種版畫的製作技術，於是幾乎嘗試過所有的版畫技巧。</p> <p>米羅的努力，使他在西方版畫史上佔有重要的地位，這幅美麗的版畫是米羅與法國巴黎「墨盧印刷坊」合作完成的，石版畫製作的過程，利用油和水不相容的原理來印製，所以很不好控制材料，讓創作過程中會充滿不可預測的變化，卻因此能激發出更多想法呢！</p> <p>米羅的版畫創作數量十分驚人，因為版畫可以重複印製的特性，能與更多人分享自己的作品，這也是米羅十分喜愛版畫的原因之一。</p>
25	<p>《夜之鳥》 <i>Bird in the night</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1967-68, 油彩、炭筆、畫布, 41 x 24.4 cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>星星閃耀的夜空裡，鳥鳴劃破天際，留下長長飛行的軌跡。米羅以對比的顏色、簡潔恰當的點和線條，就表現這詩意無限的夜景！</p>	<p>米羅的畫看起來自由奔放，好像很隨興，但其實都是他長時間精心設計與安排的結果，為了達到畫面的平衡與和諧。</p> <p>米羅六十幾歲之後，繪畫風格變得更加簡潔，就像兒童畫般隨性、自由，這幅《夜之鳥》在顏色單純的背景上，畫出簡潔的線條和點，讓畫面的空間更寬闊，呈現一種無限延伸的感覺。上方的綠色象徵夜晚，和下方的紅色相互對比，中間的灰白色代表晴朗的天空，襯托出多樣化的星星；小鳥飛行的軌跡和鳥叫聲簡化成一條細線，從左下方一直往上方延伸至灰白色的天際，另外，米羅還在右邊加上兩個黑點，和灰白色區塊的點點星空相呼應，也平衡了畫面。想想看，如果這兩個黑點拿掉，畫面會有什麼改變呢？</p>
26	<p>《戴著漂亮帽子的女人，星星》 <i>Woman with a beautiful hat, star</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1978, 油彩畫布, 116 x 89 cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅以簡單的點、線、面就生動地描繪出戴帽的優雅女人形象，左邊有顆閃亮的星星，右邊還特地畫了個黑點，猜猜看它有何用意？</p>	<p>對米羅而言，「點」是所有造形的起點，一個點具有無限可能，例如：遠看一隻螞蟻時就像是一個黑點，近看才會出現牠的造形。「線」由很多的點組成，或是點移動的軌跡，具有方向感，例如：丟球的動線、鳥飛翔的軌跡。而細線逐漸變粗、擴大，就變成「面」。</p> <p>米羅保留事物最重要的部分，以簡化的點、線、面來表現各種複雜的事物，讓我們對事物產生新的看法。這幅《戴著漂亮帽子的女人，星星》，只用簡單的點、線、面，就生動地描繪出一個正在走路的高貴戴帽女子，象徵無邊際空間的藍色背景上，主角女人在正中央，她水滴形狀的身體微微傾斜，表現出自然、溫柔的姿態，一雙大腳與頭上的帽子互相回應，巧妙的平衡了構圖。左邊有一顆星星表示夜晚，米羅還在女人右邊加一個簡潔的點，可以被想像成任何事物，也可能只是用來平衡畫面。</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
	Foundation			
27	<p>《女人和小孩》<i>Woman and child</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1969, 壓克力顏料、油彩畫, 61x50.1cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>粗黑有力的線條，運用上下平衡、左右對稱的構圖，讓母親懷抱孩子的畫面顯得更加安穩，如果這幅畫改用細的線條，會有什麼感覺呢？</p>	<p>米羅接觸法國文學詩詞之後，想要把充滿想像的詩意美感帶到他的繪畫中，於是他在繪畫中加入了文字，讓既具有造形功能，又能傳達意義的文字，成為畫面的一部分，後來又漸漸地把文字或線條轉變成圖案符號。米羅早期以較細的線條來勾勒形體，到了晚年，也許是受了東方書法藝術的影響，線條愈加粗黑，甚至在畫面中擴張成為大片的黑色。</p> <p>這幅《女人和小孩》，粗黑有力的線條看起來很像東方書法，畫面中母親好像伸長著手懷抱孩子，構圖上下平衡、左右對稱，加上粗黑的框線，給人安穩的感覺。還有紅色和綠色的粗線，點綴在黑色框架的邊緣，而紅色、藍色的小點，是米羅以手指頭點上去的，讓整個畫面多了溫馨活潑的感覺。如果這幅畫改用細的線條表現，你覺得會有什麼不同的感覺呢？</p>
28	<p>《藍色 II》<i>Blue II</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1961, 油彩畫布, 270 x 355 cm Collection Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France.</p>		<p>米羅覺得空曠空間裡出現的微小物件，會讓他印象深刻。在這件只有大面積藍色和線條、黑點構成的作品中，你看到了什麼？</p>	<p>米羅繪製了三幅藍色的大畫，他說：「這三幅巨大的藍色油畫，我花了很長的一段時間才畫好，時間不是花在做畫上，而是花在思索上。我需要在內心進行極緊湊的活動，才能取得理想和簡潔的效果。」</p> <p>在寬廣的空間中出現微小的物體，這情景讓米羅感到印象深刻，就好像置身在高山或大海，或是仰望一望無際的星空，體會大自然或宇宙的壯闊，同時感受到自己的渺小。你是否也曾經有這樣的經驗呢？</p> <p>由於受到東方文化的影響，米羅後期的創作風格更加簡潔、也更自由奔放。米羅設法使構圖變得更簡單，藍色是天空與大海的顏色，也是米羅「夢境的顏色」，在廣大無邊的空間中，只畫了一筆簡潔有力的紅色線條，和一排具有韻律感的點，令人產生無限的想像，是一幅值得細細品味的作品。</p>
29	<p>《星座系列：拂曉初醒》<i>Constellation: Awakening in the early morning</i> ©2005 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris 1941, 不透明水彩、松節油、紙, 46x 38cm,</p>		<p>纖細的黑線構成綿密的星座網絡，背景的處理以稀薄的顏料渲染，模糊了不同色彩的交界處，營造出浩瀚宇宙的飄浮空間和深度感。</p>	<p>《星座》系列作品是米羅在第二次世界大戰期間所創作的，他以海面上的光線倒影為形狀基礎，纖細的黑線構成綿密的網絡，許多小圓點在構圖中交會、重疊，畫面中的形狀和顏色達到完美的平衡，像是夜晚閃耀著光輝的星空。畫中每個形體都相互關聯，一個扣著一個在軌道上運行，共存在宇宙完整的規律與秩序當中，一個也不能缺。畫面中勾勒出的類似人物與動物的形體，也引發我們許多奇妙的幻想。</p> <p>米羅發展出一個特別的用色方法，在線條交會、形體重疊處切出來的小塊面上，分別填上不同的色彩。米羅說：「靠近黑色的地方我總是用紅色。」你有沒有發現紅色在他作品中的重要性？對於水彩畫，米羅會摩擦畫紙，使表面粗糙，再塗上顏料，以此形成偶然產生的、奇特的形狀。而且他為了讓形體看起來更單純、強烈，背景空間有時候用比較不鮮豔的色彩來表現，以稀薄顏料的渲染，模糊了不同顏色的交界處，營造出浩瀚宇宙的飄浮式空間和深度感受。</p>
30	<p>《月之眼》<i>The eye of the moon</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1975, 蝕刻、細點腐蝕, 91.5 x 63.5cm Collection The Joan Miró Foundation, Barcelona</p>		<p>米羅發展了特別的用色方法，在線條的交會處，就分別填上不同的色彩；畫面中央到底哪個是月亮？哪個是眼睛？</p>	<p>這件作品是米羅晚期的蝕刻版畫作品，非常注重構圖的米羅把一隻大眼睛放在畫面的正中央，彎彎的月亮交錯而過，變成了像是乘著月亮的眼睛，又像是一隻擁有紅、藍、黃、綠繽紛色彩，正在翱翔的大鳥。左邊有顆星星，畫的最上方有一隻鳥劃過天際。背景淡灰色的隨興潑墨，是米羅運用即興的畫法，為這夜晚增添了朦朧浪漫的氛圍。</p> <p>「月之眼」就像我們用一隻充滿幻想的眼睛去看世界，所看到的世界，將會變得非常奇幻有趣。自由飛翔的鳥兒，代表天馬行空的思緒；右下方也還有另一隻眼睛，眨呀眨的，像是要與上方的眼睛對話。閃爍的星星是光明、樂觀的象徵。背景的潑墨彷彿一團模糊的思緒正要成形。夜晚正是沉澱思緒、或狂想的最佳時機，而這也是替明日儲備能量、做好萬全準備的重要時刻。</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
31	<p>《四種顏色的世界》 <i>Quatre colors aparien el món...</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1975, 蝕刻、細點腐蝕, 90 x 63.5cm</p>		<p>脫離佛朗哥長期的獨裁政權，米羅壓抑的心情終於得到解脫，他簡單用四種色彩呈現了活潑愉快的世界，你會用什麼顏色來代表你的世界呢？</p>	<p>米羅說：「我畫的任何形態和色彩，都取自於現實的東西。」因此主要使用的紅、藍、黃、綠色，分別代表大自然中的火、海洋、太陽、樹木。他以明亮及鮮豔的顏色，讓作品看起來豐富活潑，使觀者產生強而有力的刺激感受。</p> <p>《四種顏色的世界》是系列版畫創作，1975 那年佛朗哥將軍過世，西班牙終於脫離了近 40 年的獨裁政權的壓迫，米羅內心長期受壓制的心情，頓時感到豁然開朗，心靈終於得到了解脫。因此他以輕鬆愉悅的心情創作了這系列版畫，以個人的符號創作出構圖簡單卻充滿童趣的作品，從如此可愛生動的形象中，可以感受到米羅洋溢的欣喜。</p>
32	<p>《米羅頌》 <i>Oda a Joan Miró</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1973, 石版畫, 88 x 61cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>繽紛的色彩就像是在五線譜上頑皮跳躍的音符，時而奏出和諧樂章，時而營造出歡樂的氣氛。米羅最喜歡用哪些顏色，歌頌美麗的世界呢？</p>	<p>米羅結合線條和色彩，大量運用黑色明確地勾勒形體的輪廓，一方面讓人感到嚴肅、沉穩；又讓畫面具有神秘感，他晚期的畫作用了更大面積的黑色。有時候，他會再以白色加強輪廓的邊緣，讓形體因為顏色對比而更加明顯。</p> <p>這幅《米羅頌》為了增強畫中人物，米羅讓強烈的色彩在黑色的線條中，展現活力和韻律，他以紅色和綠色，黃色與藍色對比，繽紛的色彩就像是在五線譜上跳躍的頑皮音符，時而奏出和諧樂章，時而營造出歡樂喧鬧的氣氛。</p>
33	<p>《洞穴之鳥 II》 <i>Cave birds II</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1971, 油彩、炭筆、畫布, 162 x 130cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>鳥兒四周佈滿黑色方格，這是米羅用黑色油彩滴在畫布上，再轉動畫布讓顏料隨重力流出垂直交叉的線條，這些方格想表達什麼？</p>	<p>這幅《洞穴之鳥》靈感來自蒙特洛伊的天然岩壁洞穴，米羅年輕時住在蒙特洛伊，那裏的土地是特殊的紅色土壤與岩石，他常常爬到山丘上的聖母教堂，教堂的旁邊有個大岩石，岩石上面有很多小孔洞，那也是鳥兒的巢穴，米羅受到這個特殊自然景象的吸引，想要歌頌大自然的壯觀。</p> <p>他將黑色油彩滴在畫布上，再改變畫布的方向，讓顏料隨重力流出水平及垂直的格線。作品畫面中不規則的格子狀，又好像米羅站在蒙特洛伊小山丘上俯瞰鄉村的田野景色，在格子中填上繽紛的色彩，再隨性地噴灑上墨點，帶出詩意的感覺，也勾起了米羅家鄉美麗的回憶。</p> <p>左上方橢圓形是小鳥的頭，牠的眼睛好像會骨碌碌地轉動，由上到下貫穿畫面的粗黑線條是牠展開的翅膀，右邊黑色的大三角形是牠的身體，和左下角的三角形黑色色面互相呼應，平衡了整個畫面。</p>
34	<p>《繞著希望之星的小鳥》 <i>Birds encircling the star of hope</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1978, 壓克力顏料、畫布, 73 x 60cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅揮灑紅色顏料再旋轉畫布，像一顆剛誕生的星球，看起來好有動感哦！旁邊黑色彎彎曲曲的線條表現飛翔的鳥兒，讓人感染了快樂的氣息。</p>	<p>米羅會在創作前經過長久的沉思，然後再衝勁十足地開始創作，為了直接表現他的想法與感受，他大膽地採用超現實主義者喜歡的自動性技法，隨興地將顏料潑灑、滴流、噴濺在畫布上，或是以手指頭直接作畫。</p> <p>米羅利用地心引力、離心力等自然現象來創作，像這幅《繞著希望之星的小鳥》，他先揮灑紅色顏料再旋轉畫布，讓顏料朝不同的方向飛灑流動，像一顆火紅的太陽，又像一顆剛剛誕生的星球，看起來好有動感哦！讓人感到心中充滿熱情活力。旁邊彎彎曲曲的黑色線條，呈現在空間中自由翱翔的鳥兒，使人感染了快樂與希望的氣息。米羅用這種方式，使作品表現出歡樂、祥和、憤怒…等不同情緒，也讓作品更具有魅力了！</p>
35	<p>《蒙特洛伊 III》 <i>Montroig III</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1974, 石版畫, 76 x 57cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅回想年輕時，曾被父親強迫做會計工作，卻生了一場大病，他把當時受壓抑的心情和體驗，轉化為令人恐懼的怪物。</p>	<p>米羅畫了《蒙特洛伊》一系列的畫作，不同於以往著重於描繪風景題材，而是以怪獸、野人等變形生物的形象，運用強烈的色彩、狂野的筆法，展現一種大膽的風格，並特別以大面積的黑色，傳達一種神秘和害怕的感受。</p> <p>這幅《蒙特洛伊 III》米羅回顧自己年輕時在蒙特洛伊的養病時光。當時他為了滿足父親的期待而勉強擔任會計工作，卻因此生了一場大病，他把自己當時受壓抑的心情和體驗呈現在畫中，轉化為令人恐懼的怪物。</p> <p>米羅將他自然流露的內心情感，以具有速度感的筆觸表現在畫布上；為了要營造畫面的動感，他以乾筆迅速拖、擦，甚至用手指頭直接作畫，細節已經變得不再重要，藝術家只專注在繪畫的當下，自由地展現自己內在的情緒能量。</p>

No	作品名稱	米羅作品	說明牌	語音導覽
36	<p>《1968年5月》<i>May 1968</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1968-73, 壓克力顏料、油彩畫布, 200 x 200cm, Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>巴黎的5月學運是一場追求自由的社會運動，讓當時反對西班牙獨裁政治的米羅十分震驚，於是他用手印、噴濺的顏料、色塊創作了這件情緒激昂的作品。</p>	<p>西班牙佛朗哥的獨裁政權，讓米羅積極參與社會運動，希望國家能走向民主化。當時法國巴黎發生了5月學運事件，許多大學生上街頭以抗議行動來表達自己的意見，震驚了米羅，於是引發他創作了《1968年5月》這件作品，以此反映對民主政治的關注。</p> <p>米羅事先仔細思考、安排了畫面，他將黑色線條和紅、黃、藍、綠等鮮豔色彩分別塗在畫布上，再以黑色顏料用力潑灑向畫面，巨大的黑色瀑布好像爆發的憤怒情緒，噴濺在整幅畫作上，訴說著壓抑和痛苦，以及對自由的渴望；他還張開手掌蓋上畫布，像是人類最古老的壁畫手印，這種直接的表達方式好像在說：「我在這裡！」他以此作品展現了旺盛的活力，也表達出追求民主自由的決心。</p> <p>個性內向、謹慎的米羅，運用了這種直覺和隨性的方式來創作，表達出內心的熱情和真實的想法，這件充滿力量的作品，也感染了身旁的每一個人。</p>
38	<p>《女人與鳥》<i>Woman and Bird</i> ©吳垠慧 攝影 1982, 人造石、陶瓷, 22 x 3 m 米羅公園 Parc de Joan Miró, Barcelona</p>		<p>最上面彎彎的金黃色是月亮，下方的圓筒是小鳥，棲息在女人的頭上，這件大約六層樓高的巨大雕塑，是不是讓你有崇高偉大的感覺呢？</p>	<p>米羅 48 歲之後，與陶藝家好友阿蒂加斯合作，到世界各地創作大量不同形狀及質地的陶藝作品和大型公共藝術作品，為的是能讓更多人能看見、關心現代藝術。米羅也因為願意和別人合作、分享他的創意，得以實現這個願望。他想要讓城市更人性化，希望他的作品能同時滿足人們心靈和實用的需求，因此總共在巴塞隆納製作了 4 個公共藝術作品，作為這個城市的象徵。</p> <p>這件大型公共藝術作品矗立於巴塞隆納的米羅公園，最上面彎彎的金黃色是月亮，下方的圓筒是小鳥，棲息在女人的頭上，他沿用了偉大建築師高第的手法，使用彩色陶瓷拼貼創作。這件大約六層樓高的巨大雕塑，站立在天地之間，成為宇宙的一部分，是不是讓你產生崇高偉大的感覺呢？</p>
39	<p>蘭布拉大道馬賽克人行磚 <i>Mosaic at the Pla de l'Os in La Rambla, 1976,</i> 馬賽克磚©洪志蕾、吳垠慧攝影</p>		<p>「蘭布拉大道」是充滿藝文氣息的街道，路上有米羅用彩色磁磚拼成的馬賽克公共藝術。想想看，你生活周遭有沒有公共藝術作品呢？</p>	<p>「蘭布拉大道」是巴塞隆納充滿藝文氣息的街道，其中最著名的地標，就是米羅運用彩色磁磚拼成的馬賽克人行磚。造型可愛、顏色鮮豔的藝術作品出現在熙來攘往的街道上，可以和城市中的人群互動。</p> <p>這件作品粗黑的輪廓線，有著鮮豔的紅、藍、黃、白色，充滿了米羅的個人風格，看起來像是在宇宙中運行的星球，又像是一個微笑的人臉，為往來的人們帶來歡樂。</p> <p>公共藝術作品出現在公共空間中，屬於城市中的每一個人，大眾可以共同欣賞和享有。它和我們的生活息息相關，也會造成可觀的影響。觀察看看，你的身生活的週遭沒有公共藝術作品呢？和米羅這件作品的風格有什麼不同呢？</p>
40	<p>《女人與小鳥》<i>Woman and bird</i> © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2014 1967, 彩繪銅雕, 263 x 82.5 x 47.5cm Collection The Joan Miró Foundation</p>		<p>米羅用了農人的乾草叉，把球挖了一個洞，右側還加了一個錐狀物，創作出女人與小鳥的形象，想想看哪一個是女人？哪個是小鳥？為什麼？</p>	<p>米羅常常打破我們一般看到物件的印象，將生活中平凡的東西變成趣味十足的藝術作品，讓我們覺得藝術就在生活中。</p> <p>這件雕塑作品《女人與小鳥》，使用了農人的乾草叉，乾草叉的末端好像女人長長的頭髮，在米羅的畫中，常常以三根毛表現人的頭髮，也許是因為這樣，當他看到乾草叉的樣子，使他聯想到人的頭髮。米羅還將一顆圓滾滾的球挖了一個洞，很像小鳥的頭和眼睛呢！右下方有一個綠色的錐狀物，看起來好像鳥兒的尾巴，至於小鳥的身體形狀就讓你自由想像吧，真是很幽默呢！</p> <p>米羅將我們本來熟悉的東西，改換了完全新奇的面貌，所以如果我們能跳脫慣性思考，就能把生活變成藝術喔！觀察看看，生活當中有哪些事物的樣子能使你產生聯想呢？</p>