

補充教材：

一、超現實主義

1. 超現實主義的興起背景

超現實主義在本質上是由「達達畫派」衍生出來的，故又稱「新達達主義」。但達達派的精神是否定一切的，超現實雖也和達達一樣反對既定的藝術概念模式，但它同時也反對達達的「虛偽不確定的畫風」。超現實先是個文學運動，其主要的思想依據是心理學家佛洛伊德的潛意識學說演化的；在佛洛伊德的「夢的解析」一書出版後；佛洛伊德認為人們真正思想是隱藏在潛意識及夢裡，所以要了解一個人，就必須先解開他的夢，因此超現實派的藝術家認為，藝術家的工作就是要透過作品來呈現無意識的世界。人們開始討論各種本能型態、衝動行為、曖昧和神秘性的種種話題，而後才擴大成為一個全面性的藝術運動，且在 1920 到 30 年間，在歐洲藝壇佔了一個很重要的地位。

2. 超現實的本質、內容

1924 年法國詩人布魯東(Andre Breton 1896-1966)出版了〈超現實主義宣言〉，超現實主義自此誕生了。布魯東首創超現實一詞，原為哲學上的用語，最初稱「超自然主義」，意味有超出自存在者，意思是說，世間的真理，不可能以平常的習慣性感覺經驗來思考。他在一本「超現實主義革命」的雜誌上發表：「超現實是在求取人間想像力的解脫」「被認為『矛盾的事物』都可由夢來解釋。」布魯東在宣言中為超現實主義下了如此的定義：

「超現實主義是純粹心理自動行為，意在通過它用口語或文學表現思想的真正功能。」

布魯東一直把「自動行為」和「夢的記錄」，定義為通向超現實主義的兩條途徑，基本思想是在求取人們想像力的解脫，反擊合理主義，因此，超現實的畫面可視為以色和形，或以無意識，自由地表達人類的最高心意，也就是超現實的理論架構是不可思議的、不可能發生的、想像不到的或夢境中的。由於它力圖從幻想的世界擴展到藝術的世界，故在視覺上甚易引起觀賞者的共鳴。

二、超現實的代表畫家

1. 米羅：

誰是米羅

米羅是在 1893 年 4 月 20 日出生在西班牙的巴塞隆納。從小就很喜歡接近自然，尤其是他父親在蒙洛依(Montroig)買了一個農莊，他很喜歡那裡單純的生活，為他童年留下了美好回憶，所以他日後的作品裡有一系列以「農莊」為主題的畫。

小的時候，米羅就開始學習素描，後來曾經進入一所商業學校就讀，同時也在拉·隆嘉美術學院上課，但是家裡的人反對他把繪畫當成事業，而希望他作會計員。不過在一場大病後，他終於說服家人，如願進入加利藝術學院繼續學畫。

在青年時期，米羅的作品是屬於野獸派的，但同時也受到了達達主義的影響。在畫了一些肖像畫及靜物畫以後，米羅決定前往巴黎這個藝術的重鎮，尋找新的靈感與刺激。在幾次到巴黎的旅行，米羅開始以現實主義方式來作畫，不過最後卻決定不要再像影印機一樣，只是單調地拷貝眼睛看到的現實景物，而是把自己想像的東西和現實世界中的景物一起放在畫面裡。

接著，藝術界興起了一種新的畫派——「超現實主義」，於是米羅的畫也充滿了這種如夢似幻的氣氛。這時候開始，米羅的部份作品被稱為「詩畫」，因為米羅經常把文字放在畫中，再把文字畫得扭扭曲曲的，讓文字變成畫面的一部份。

1952 年之後，米羅也開始嘗試陶瓷、雕刻和石版畫等其他藝術作品。1959、1960 年兩年，米羅總共畫了一百多幅畫，是他一生中創作最多的兩年，在這些畫裡面，他又改變了以前畫畫的方式，往往只用很簡單的曲線或圖形表達出想畫的東西。

1975 年，米羅成立的「莊·米羅基金會」正式對外開放，除了收藏米羅自己的作品以外，也舉辦許多現代畫家的展覽，鼓勵年輕的畫家。

1983 年聖誕節，米羅溘然長逝，享年 90 歲。他不但是大畫家，也是雕塑家、陶藝家和版畫家，他把個人的夢幻般的詩意、想像灌注到每一種藝術，這樣完美的藝術才華，大概只有和他同樣長壽的畢卡索能和他相提並論。

米羅的世界

在米羅 90 年的歲月中，他有如園丁般勤奮、踏實的耕耘，他相信在卑俗的事物也可以入畫，在他的作品中，現實與夢境、抽象與具體、快樂與寂寞同時並存，並融合為一有機的心靈世界。

1939 年，米羅開始畫有名的「星座」系列。在「星座」系列的畫裡，我們可以看到許多大大小小像星星的小圓點，還有很多粗細的線，把這些星星連在一起，這樣子，所有的小圓點就組成了一個星星的網，作品上還經常會出現一個像月亮的符號，他後來畫的許多

作品裡面，我們都可以在畫面裡找到「米」字，有些甚至故意藏在不起眼的角落裡，這個最大的特色「米」字也成為他的註冊商標。

米羅的畫風，總是有一種天真、無邪、貪玩的風格。他以有限的記號語彙為要素還原做畫，達到現代畫自由表現的境地，作品幻想雖神秘，表現卻明晰，畫面充滿了隱喻、幽默與輕快，表現孩童般的純樸天真，並且富有詩意。他主張繪畫所表現的神秘，必須以具體的自然形象作基礎。這些似夢幻般的畫作，通常蘊藏著異想天開、反覆無常及幽默的趣味。再加上扭曲的動物、變形的有機物體、和特別的幾何構造，使他的作品更顯得特別。他的畫通常是架構於平面的底層加上明亮的色彩，尤其是藍、紅、綠、黑這幾種顏色和一小點黃色。它的創作遍及繪畫、素描、版畫、雕塑及陶瓷，他是一名超現實主義的畫家，把無意識和非邏輯心靈的衝力從中解放出來，且探測不可遇見的領域和視覺世界的奧秘。

世界的米羅

米羅曾與畢加索曾被喻為最富創造力的畫家，他所創造鮮明新穎之繪畫形式，與畢加索所創的立體派，在藝術界同具深遠的影響，在一生的創作中，充滿赤子之心的米羅以繪畫、版畫、陶藝、雕塑、設計、織物等素材，將它所見所思所感淋漓盡致的表現出來，與畢加索相比，它的聲名不那麼凌人，在他面前也較不令人感覺窒息，他那包羅萬象的畫風，揉和了詩與夢的超凡意向，開啟了人類的心靈，無論東方或西方，新一代的藝術家莫不受到它的啟迪與影響。

50 歲後專心於陶藝，60 歲後以強烈奔放的手法開始一系列新作，融合了書法及色彩技巧的作品，擄獲人心。70 歲後用撿來的廢物製成銅雕，化腐朽為神奇的功力，令人讚嘆。1983 年 90 歲時油畫作品「港」在倫敦拍賣時以新台幣 6 千萬元賣出，創下當時活在世界上的畫家拍賣畫價最高紀錄。同年聖誕節米羅病逝，畫下他一生崇偉的紀錄。

2. 達利：

1904 出生於西班牙，達利作品中的形象，竭力要使人大驚失色，要迷惑觀眾意識，用恐怖血腥的幻象來吸引觀眾的精神，用許多最不可信的、不會發生的情境作為藝術創作的題材，這些怪誕、離奇的藝術作品就是超現實主義的極端表現。

3. 基里珂：

義大利畫家，以「形而上的繪畫」來把握夢的神秘氣氛，以極端安靜而不合理的透視來呈現不安的感傷性，它畫了許多變形的風景畫，給人隔世的感覺，期間充滿了孤獨、懷舊、難以名狀的恐懼。