

畢
卡
索
簡
介

明正

畢卡索簡介

索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢卡索畢

這時色彩已較柔和，畢卡索的感情和強烈的主觀在色彩背後往往被體會出，畫面上較藍色時期安詳，但描寫方法並沒多大進步，時期也較短暫。

這些作畫對象都是關於馬戲團，和團員生活故又稱
馬戲時代，主要代表作有街頭賣藝者，……等。

立體時期

1907 他在一幅縱橫超越兩公尺的畫布上作畫，此乃立體主義最初作品—阿維尼詠的少女們—從此畢卡索漸漸被稱為難解的畫家，開始走向立體主義。

立體主義和傳統繪畫技法有特別不同地方，其一，把立體移到畫面，其二，從多方面觀察。傳統畫法往往較近的物體畫較大一點或亮一點，遠的則畫較小或較暗，而看不見的地方，就省略不畫，故所畫的往往是光的偽裝。但立體主義考慮形的分解及其有秩序地再組合，如“阿維尼詠的少女們”正面的鼻子高度也畫出來，背面的人臉也被畫出，側面的人仍有兩隻眼睛，兩隻鼻孔這些乃畢卡索所創立體主義最基本的，他們認為從一箇視線所見到的立體，即使離得很遠，人物的表情或感情仍可活生生的傳過來。

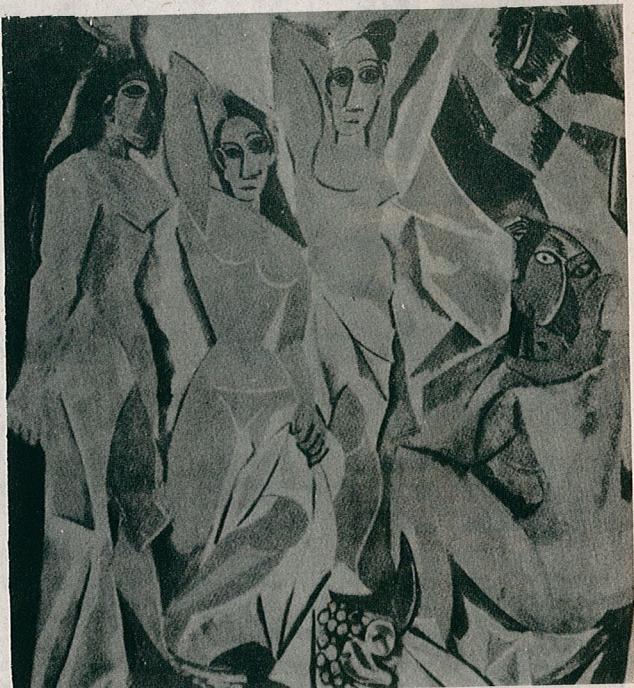
立體主義乃為尋求嚴密秩序之藝術，故自然形體不存在，人物、靜物、往往成了半抽象形態，圓錐體，圓筒體，往往取代了自然線條，而它並非是模仿而是以創造為目標的藝術，把從文藝復興以來繪畫連根拔掉的二十世紀革命。

欣賞立體主義作品，只要憑著小孩子的純粹直觀，順著畫面的韻律加以鑑賞即可，而非把它當作深奧的畫面，思考其意。

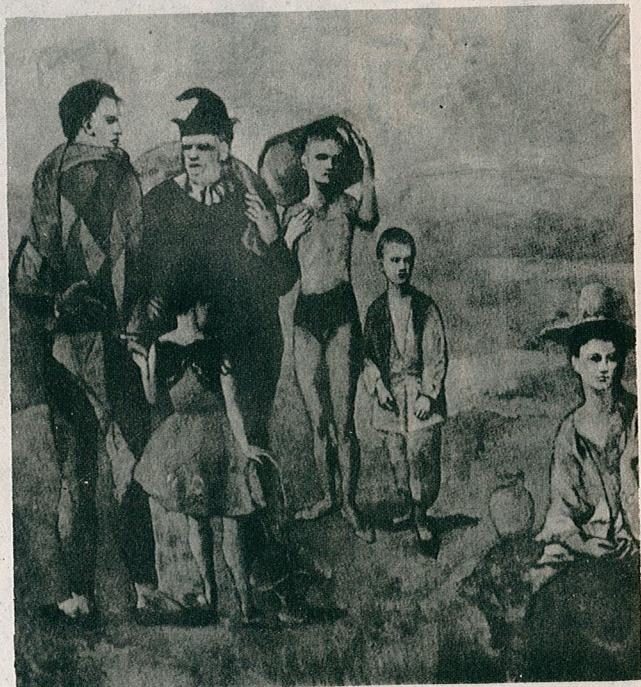
立體主義又可分為前期的分析立體主義一即只分析立體，和造型價值，後期進入色彩豐富而物體形態明顯且帶裝飾趣味的綜合立體主義。

新古典时期

1917 畢卡索參加了俄國蒂亞格里也夫芭蕾舞團的舞台裝飾，到了羅馬，受了希臘、羅馬古典藝術的薰陶，古典神話對畢卡索有很深的影響，新古典主義就這樣而來，人物畫的主題主要是芭蕾、戲劇、肖像。1920以後則對希臘羅馬有明顯的憧憬，注重造形的線條。在羅馬期間邂逅了舞蹈家 Olga Khoklova，三年後第

阿維尼詠的少女們，1907年，立體主義作品之最先創作

街頭賣藝者，1905年，馬戲時代代表作

畢卡索簡介

畢卡索 Picasso — 被認為廿世紀最具影響力的畫家 — 今年春悄然逝於流亡多年的法國南部尼斯小鎮，人們又一度的討論他的作品，批評他的怪異，津津樂道他的羅曼史。

八十年來，造就一雙像畢卡索這樣出類拔萃的手，是不容易的，天才加上努力，再加上培養人才的環境與大眾的認可，才能產生一位畢卡索。

畢卡索可能是古往今來最幸運的一箇藝術家，他不像米勒一作品須經後人鑑賞才出名；也不像梵谷一所遇非人，當時的人不喜歡買看不懂的畫。畢卡索“令人看不懂的畫”却深受大眾的讚賞和喜愛，其實他的路是近九十年的天路歷程，沒有投機取巧—畢卡索的一點一線一面一箇顏色，都不是隨意出手的，他的作畫過程太艱苦，但是一般人只見到他的結果，而忽視了他的努力—幸運的是，他被大眾賞識。

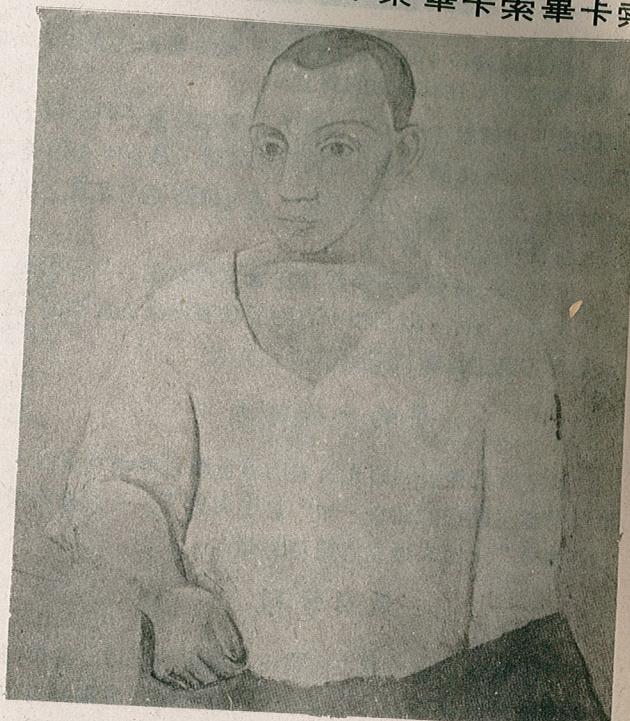
1881年，畢卡索誕生於西班牙 Malaga 的港口。父親是當地一所美術學校的素描教師，母親是具猶太血統的意大利人，Picasso 乃隨他母親的姓。幼時畢卡索一直不喜歡上學，作業經常不作，筆記上却往往有畫，1895年移居巴塞隆那，進入巴塞隆那美術學校。1897年在馬德里美展中以“科學與慈愛”獲獎，於是畢卡索的才能首次受重視。接著又進入馬德里皇家藝術院，但他並不完全接近它，他認為技巧不需在學校中學習，他只是往美術館跑，1900他第一次到巴黎，僅停留三月，却對巴黎十分熟悉。1901第二次又回到巴黎，第一次紀念性畫展就在此時舉行，作品一幅也未賣出，但他自認是一次成功的簡展。畢卡索燦爛的畫史也在此時揭幕。

藍色時期

畢卡索以微妙的藍色變化為基礎，描寫一群孤獨、飽嘗貧困的人，在這些由深藍所支配的作品有一股憂愁與絕望和不安的色彩—被稱為“淚水沾濕的藝術”—近代社會底層生活明顯地暴露出來，形態往往是病態纖細，悶悶不樂的晦暗色彩。

這時期的代表作有盲人的進餐、彈吉他的老人、生活等。

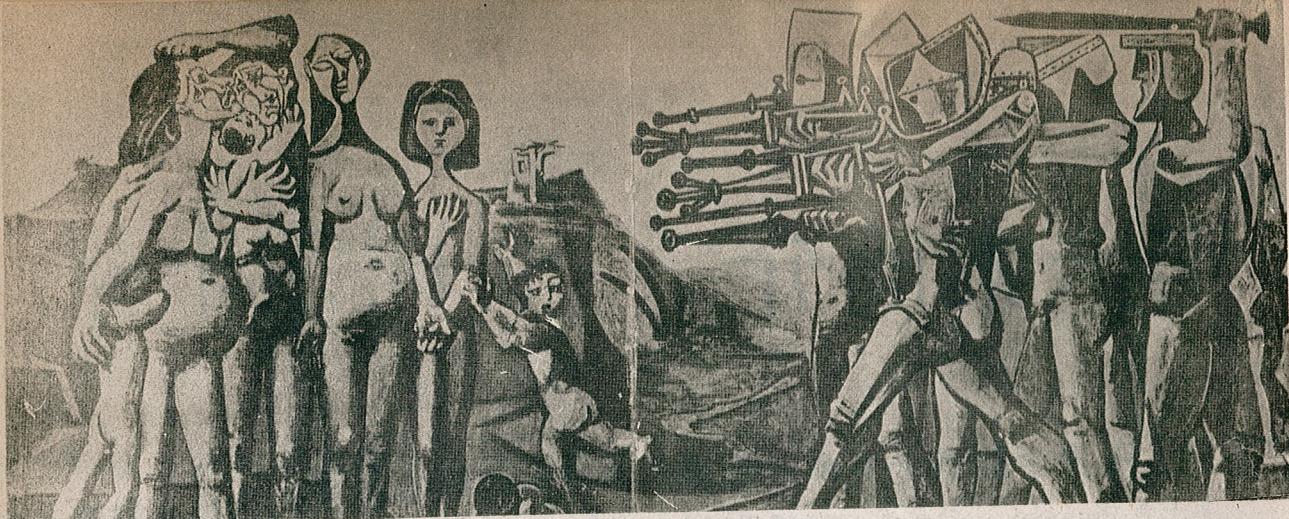
玫瑰色时期

Picasso自畫像，1906年，屬於比較輕鬆的作品

母與子，1922年，屬古典樣式

韓國的殘殺 1951年(70歲)政治藝術代表作之，右邊畫着像機械人似的殘殺者，左邊畫着有生命的群像，象徵了人性與機械的對立。

一個兒子彼爾誕生了，“母與子”就是以妻子和大兒子為模特兒，(此圖 1971 在倫敦拍賣時，最後叫價達美金七十三萬五千元，仍未成交，這是依然健在畫家之作品，能賣到的最高價。)

但在同一時期被稱為綜合立體主義之作品“三箇樂師”也同時進行，以自相矛盾的手法畫出來的大作品，這和新古典主義風格完全不同。

夢的分析時期

畢卡索把從銳利眼光所看的潛意識世界搬到畫面，畫面充滿了瘋狂的幻想，如“公牛與馬”、“被動物圍繞的裸婦”，使人極易感覺情慾傾向。

憤怒時期

1936年西班牙發生內戰，右派佛朗哥以“血洗血”平定左派得政權，(畢卡索一向就討厭以佛朗哥為中心的軍人集團，這也就是他後來一直流寓法國的原因。)1937年德機侵入西班牙轟炸一無設防小鎮Guernica 惡耗傳來畢卡索乃着手製作這幅格爾尼加—畢卡索畫來保衛西班牙政府免受法西斯主義踐踏，可能是本世紀傳播最高度，最有效的政治藝術作品—這裏面蘊藏了對戰爭，納粹，憤恨，把人類悲劇以及本能上的不幸表露無遺。畫面有呼叫的馬，握著折斷的劍柄，倒地的戰士，逃難的婦女，抱著兒子屍體，傷心的母親和被火燒的女人，這是畢卡索發揮其戰鬪武器的不朽代表巨作，畢卡索對戰爭的憎惡由此可見一斑。1950年韓戰爆發，畢卡索又著手製作“韓戰的殘殺”，這是“格爾尼加”以來再度爆發的憤怒，也是再度表現畢卡索當作戰鬪武器之作品，內容和技法跟“格爾尼加”不同，有較明顯的主題，形式主義的技法，這和“戰爭”、“和平”、“佛朗哥夢幻和謊言”、“格爾尼加”皆因政治因素而觸發的作品。

以上乃畢卡索繪畫生涯大致分期，他一方面從事大膽創作，另一方面模仿以前巨匠的名畫，保留了同樣的畫面，以自己一流的技法從事大膽奔放的變形，畢卡索所模仿過較有名的作品有Velazquez 維拉斯貴支的“宮庭的侍女們”，Manet 馬內的“草上的午餐”。

畢卡索在整箇生涯中，素描和油畫一直未間斷過，但偶而間歇地也作版畫和影刻，陶藝。版畫和油畫其實是一體的東西，只是技巧的差異；影刻演變和繪畫的歷程幾乎是一致，但為了增加質量感，畢卡索手的工作便超出了繪畫。在他的影刻作品有明顯的特色，擅於表現人的情感，實感非常清晰地被人所了解，如1910“婦人的頭”一這是從繪畫中立體主義移來的作品，雖有自然的形態，但仍大部保留着繪畫上的處理方法，陶器上的繪畫較油畫顏料有美感與安定性，粘土一旦經畢卡索的手則產生和繪畫不同，一點也沒有不安和焦躁的各色各樣形體，如1951年“貓頭鷹”可看出無拘無束躍躍欲動的滑稽表情。

畢卡索作品中合乎：性、愛、生、死，暴力往往是最主要題，作品上除了抽象主題外，偶而也充滿了對時代控訴和醜惡的憤恨。至於畢卡索所創立體主義更是把傳統遠近的位置關係凍結，新創以貼近的視覺判定非歐幾里德的各種世界。而為什麼他的每幅作品，皆保有自己獨特的風格，這該歸功他的嚴肅工作態度，他曾說：“我工作時，我的生活就變成私有的領域，與世隔離，這是我的世界，我就是它的主宰。”也因如此他才能不被讚美冲昏了頭，被貶損而喪失志氣，繼續屹立不移，在九一高齡“不讓精力停頓，盡量在能活著的時候工作，作他喜歡作的事。”

畢卡索一生的繪畫生涯是輝煌的，在藝術領域中，縱橫自如，氣蓋當世，雖然畫風始終在變，但每一件作品都能震驚世界，這該歸功於他的“作品的大部分，都有高度的個性表現，在形式上也是一致的。而且，就習性而言，則純粹是西班牙式的，既不神秘，也不狂妄”。

參考資料

- (1) 中華日報：畢卡索多采多姿一生，楊明，62,4,10。
- (2) Time, pablo picasso: The painter as proteus. Robert Hughes. 23. April 73.
- (3) 志文出版社，畢卡索藝術的秘密。呂晴夫譯。