

發現畢卡索

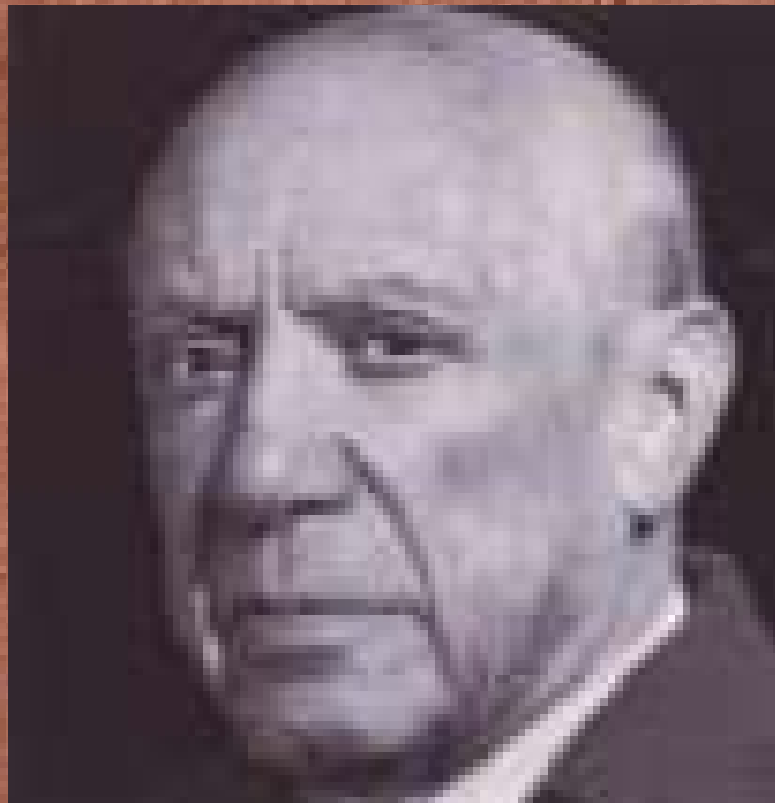
PICASSO

畢卡索的世界1880-1973

野悍暴力混合著人與獸的原始慾情
畢卡索活在創造與毀滅的邊際
活在主流與顛覆的邊際
活在榮耀的君王與哀傷孤獨的小丑的邊際

此圖為頭像雕塑草圖

全名巴布羅·路易茲·畢卡索 (PABLO RUIZ PICASSO) 在所有二十世紀的藝術家中，肯定是知名度最高的，以他為主題的書籍、報導、影片不計其數。父親荷西·路易茲·布拉希是藝術教師，出生於西班牙馬拉加。畢卡索為西元1900年開始就一直站在歐洲藝術的最前線，他終躋身成為現代藝術最有影響力及獨特創造力的一位藝術家。

畢卡索早期作品的內容都是真實生活的題材多過藝術或自然。他的「藍色時期」（約西元1901—1904年）中強烈的憂鬱與絕望的氣氛是受了末世紀關注生與死的影響。當時的法國、西班牙，瀰漫著憂鬱消沈的氣氛，臉色蒼白的年輕人懷抱著厭世情緒，大部份畫家生活困頓西元1901年畢卡索在畫家雲集的蒙馬特附近租了間畫室，但作品乏人問津，生活艱苦，個性靜默孤寂，此後三年，他放棄了鮮明的色彩，所有畫都淹沒在一片藍色之中。在1901年創作的「藍色自畫像」可見一般，在這幅畫中他憂鬱色的背景，更是表現出他內心的情境，不過難以看出的是他那時才20歲。其實的雙眼、削瘦的五官以及淒然的神情皆透露出他的精神狀態，藍色的大衣，那時因好友卡薩蓋馬斯企圖自殺，才讓畢卡索從朋友的絕望與死亡中產生極大的影響。畢卡索曾經對藝術史家皮耶·戴克斯吐露道「我是在想到卡薩蓋馬斯已死之時開始用藍色作畫」。西班牙畫家卡薩蓋馬斯死後，對畢卡索打擊相當大，而他也以朋友的死為題，畫了五幅畫。

畢卡索早期的畫作，是他在藍色時期所畫的
左為男子肖像，右為自畫像

畢卡索在西元1904年5月搬進了「洗濯船」，當時已是藍色時期的末期，後來遇見費南蒂·歐利維耶，因為她，畢卡索重拾信心逐漸放棄單用藍色作畫。西元1905年畢卡索創作「流浪藝人家族」為「粉紅時期」揭開序幕。「粉紅時期」（西元1904—1906年）畢卡索所使用的色調豁然開朗，採用了粉紅色，灰色及黃土色系，氣氛形成一股沈痛的悲情。「雜耍藝人之家」主題採自馬戲團和戲院，那時的蒙馬特，特技演員皆與畢卡索相識。藝術家感同身受當時社會與政治的不平等，此婉轉的方式呈現在作品中。之後畢卡索在一次替俄國芭蕾舞團做裝飾舞台工作時認識了一位舞蹈演員奧嘉·寇克洛瓦，因她氣質出眾，風采迷人，畢卡索深受吸引，終於在西元1918年兩人結婚，三年之後兒子保羅出世，此後畢卡索終於有個幸福美滿的家庭。西元1907年畢卡索完成了「母親與孩子」，雖然這題材之前已畫過，但這一幅作品卻是他創作生涯的轉捩點，此畫脫離了「悅目」的繪畫，形成了一種新的造型語言。

一次大戰前，歐洲經濟繁榮，大戰結束後，人們意志消沉，法國雖已戰勝，卻也滿目瘡痍，社會已出現回歸傳統潮流，畢卡索等人，敏銳察覺時代走向，創作上亦形成一股**新古典主義旋風**。開始致力於寫實的新古典創作，如晴朗的天空，如雕像般的臉孔，穿著古代衣服的女人...等畢卡索曾短暫的投入新古典主義，後來又轉向**超現實主義**的創作。

扮丑角的保羅，為畢卡索很著名的作品

過了一段平靜溫馨的日子，畢卡索開始對奢侈無度的生活感到厭倦，他開始另外展開了一場熱戀，那女主角是瑪麗·泰雷茲。她先是畢卡索的模特兒之後成了情人，「坐著的瑪麗·泰雷茲」是兩人相遇十年後完成的名作，畢卡索用畫筆把與她相遇的瞬間感覺畫了下來，這幅作品完成時畢卡索已55歲。而這幅「坐著的瑪麗·泰雷茲」已成為畢卡索美術館中最引人注目的肖像畫。西元1903年代是畢卡索私生活最多變的時期，當時畢卡索已與奧嘉結婚又與瑪麗同居又開始愛慕女抗影師多拉·瑪爾，而奧嘉生了保羅，瑪麗生了女兒瑪雅，為了爭奪他，三個女人的戰爭於是展開。這幅作品是在畢卡索與瑪麗的關係受到嚴重傷害時，所畫下的。畢卡索創作「坐著的瑪麗·泰雷茲」之時，畫壇流行把畫中人物變形再重組，當時人們見到這種變形畫作，都歪著頭，難以理解，於是畢卡索的畫，變成了「看不懂」的代名詞，其實這是畢卡索的繪畫特色之一，他創造出新的變形美感，一種新的藝術觀，畫中奇特的眼睛鼻子、扭曲的雙手，等等...乍看突兀，但細細品味時，亦可發現五官特徵雖變形，其實仍然無損地保留著，畢卡索曾說「吾繪所知，非繪所見」或許這句話多少可以領會畢卡索的藝術吧。

接下來是畢卡索著名的變形時期

穿花邊圓領的女人

瑪麗德蕾莎

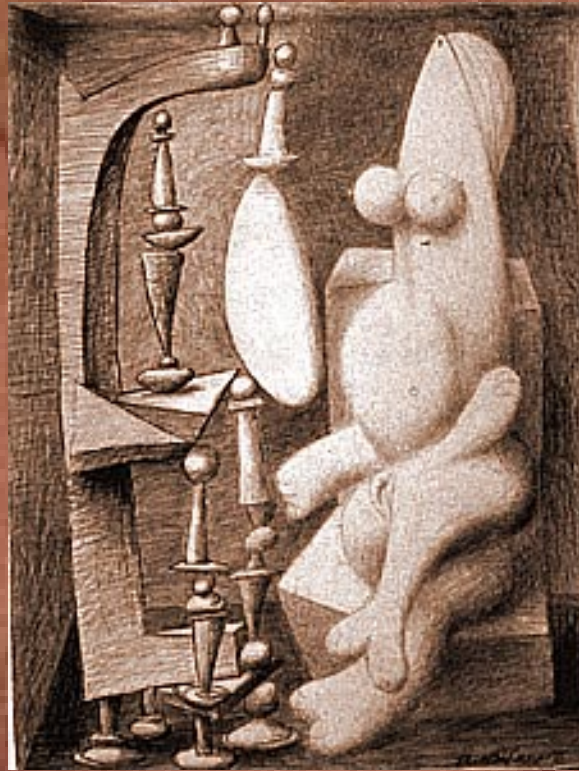

藍雜技演員

坐在紅色扶椅裡的女子

化妝台前的裸女

吻

西元1933年起，畢卡索的創作中增加了一個新的題材－邁諾托。畢卡索透過希臘神話的人身牛頭怪獸來陳述自己的故事。西元1936年畢卡索和瑪麗·泰蕾茲及女兒瑪雅在海邊生活，原本應該很幸福，但那時第一任妻子拒絕離婚，畢卡索夾在對兩個女人的愛情與責任中，過著惡夢般的日子，從1935年5月起，他再也無法作畫或雕塑，唯一能表達只能透過書寫。之後在朱安松林，畢卡索漸能作畫，並且在1936年5月完成一幅神秘的不透明水彩的畫作「邁諾托與死母馬」，畫中的邁諾托不是別人正是戴了面具的畢卡索，而死母馬正是瑪麗－泰蕾茲。畢卡索在此畫中表達他面對奧嘉及瑪麗兩人曖昧難分的情感。畢卡索的這幅作品無疑是自傳，但仍然藏著許多難解的奧秘。之後又作「穿阿樂干服裝的邁諾托屍體」，毫無疑問的此畫中邁諾托是愛受害者，它穿畢卡索最喜愛的阿樂干衣服而死。直到西元1955年的作品中「狂歡」亦可看出與「邁諾托」有關的畫作，如畫中的那名打鼓的女子，是否很像「死母馬」呢？

抓龍蝦的男孩

星光水瓶

哭泣的女人

畢卡索受不了平靜的生活，所以以抽象的方式紓解他的情感

畢卡索於54歲開始寫作，一如往常，他喜歡建立自己的規則，完全不管拼字，文法及標點的規則，他的書寫與繪畫一樣非常強勁靈動。「藝術筆紀」是他用法文及西班牙文寫的詩。而最有名的「歐卡茲伯的葬禮」是取材自畫家·葛雷柯的一幅畫作。而畢卡索還寫了兩齣劇本一是「從尾巴被抓住的慾望」在1941年所畫，其一是1952年的「四個小女孩」這些都得到熱烈的讚賞。自西元1936年起西班牙即遭受內戰的蹂躪，4月格爾尼卡城遭到法朗哥將軍同黨的轟炸，內憤悲痛不已的畢卡索藉著創作，來控訴戰爭的殘酷，於是「哭泣的女人」傳達了西班牙人民的心聲，畫中女人穿著黑衣，披頭散髮，臉孔因痛苦而扭曲，手中一條白色手帕，整個輪廓突出在淺紫紅色的背景。這其中沒有眼淚，畢卡索畫的不只是一個被痛苦折磨的女人，而且是「痛苦」本身。六月初畢卡索推出一幅控訴恐怖戰爭的傑作「格爾尼卡」，之後才畫一系列哭泣的女人為題的作品。「格爾尼卡」道盡了所有的戰爭，它的畫面比相片還具說明性，比記錄片還更動人心弦，它並不是描繪實況而是用一種造型語言，來傳達絕望、恐怖、憤怒、等等情緒。在格爾尼卡遭到轟炸之前西元1935年，畢卡索在巴黎認識了一位漂亮攝影師兼畫家，朵拉·瑪兒，在她身上畢卡索找到了知心的人，從此畢卡索周旋於兩個女人之間一位是溫柔的瑪麗·泰蕾茲，另一位是知性美麗的朵拉·瑪兒。畢卡索在西元1937年創作了一幅「朵拉·瑪兒像」在這幅肖像中，姿態與鮮明的色彩都透露出朵拉的強烈個性。最引人注目的是畫中的紅眼睛，畢卡索曾說過「對我而言，朵拉從來就是哭泣的女人」

晚年時期

畢加索 82 歲時，繪製~畫家與兒童~系列，他的藝術館開幕。85 歲時，又在巴黎的大小皇宮舉行回顧展。

賈桂琳肖像

躺臥的裸女

星期天

格爾尼卡系列

畢卡索以此圖控訴戰爭的慘狀

畫家在晚年繪畫的主題皆是人物，而且人像皆沒有特定的模特兒如1970年所作「坐著的少女」，不過眼讓人感覺是在描繪瑪雅或其他自己的孩子。而同年9月所作「坐著的老人」，畫中刺眼的顏色，亂流的油彩，老人恍惚的神情，表現出畢卡索強烈的慾望。這激烈的畫作是很特別的，因一般悲傷的畫作，皆與暗色相連結，而此幅畫中，畢卡索卻選擇鮮豔的橘色與綠色、藍色搭配來表達，在他之前，只有畫家梵古曾此奔放的色彩與哀傷的題材來顯示強烈的對比。

西元1955年第一任妻子，奧嘉病故。在西元1961年再婚妻子是雅克琳·羅克那時畢卡索已80歲，西元1973年4月8日畢卡索於法國的木甘，在雅克琳·羅克的照料之下，結束了他那充滿創作與愛的一生，享年91歲。之後西元1977年摯愛瑪麗·泰蕾茲自殺，而西元1986年雅克琳·羅克亦舉槍自盡。畢卡索生前已經有兩個為他而創的美術館一是，安提布美術館，另一個收藏年輕時創作的美術館，（巴塞隆納畢卡索美術館）目前再加上巴黎畢卡索美術館。但畢卡索的作品多而且分散很廣，全世界的美術館幾乎都有收藏畢卡索的畫作。

The End

