

抽象藝術的標竿：畢卡索

10-13

從沒有一位藝術家能像畢卡索般，可以成功的轉換到任何的格調與雅興。畢卡索對藝術的貢獻不容被低估；他的名聲響遍全世界。

巴布羅·路易茲·畢卡索於 1881 年 10 月 25 日出生於西班牙的馬拉加。他的父親也是位藝術家。父親於畢卡索極年幼時便開始教導他繪畫。據謠傳說畢卡索在牙牙學語前就已會畫畫了。綜觀畢卡索的童年時期，他的藝術才能以卓越速度不斷精進。畢卡索於 13 歲時即展現超凡的天份，父親因而將筆刷傳給畢卡索，並誓言不再拾起畫筆。

畢卡索就讀藝術學校時走的是寫實派畫風。這畫風持續至畢卡索輟學時，也是 19 世紀末。摒棄學術派的藝術風格後，畢卡索前往巴塞隆納。在巴塞隆納時，他常到一間名為「四隻貓」的酒吧，在那兒藝術家與知識分子介紹現代主義的思想給畢卡索。畢卡索遇到志趣相投的人們，如年輕畫家卡洛斯·卡薩加馬斯。畢卡索與卡薩加馬斯於 1900 年一同動身前往巴黎。

巴黎充滿活力的藝術環境適合畢卡索的發展。他開始嶄露頭角並成為一位獨特與創新的藝術家。但悲劇卻於此時降臨。1901 年，卡薩加馬斯自殺，他的死對畢卡索影響甚深，也使他進入「藍色時期」。顧名思義，「藍色時期」一詞源自畢卡索不斷地以藍色筆調作畫，並以乞丐、妓女與酒鬼為主題。畢卡索的經濟情況於這段時期也陷入困頓。這種狀況一直持續到 1904 年，此時畢卡索跨入「粉紅時期」。此時期的畫風以充滿粉紅的畫作為特點。「粉紅時期」透露畢卡索心境的好轉：陷入愛河、有了收入、並開始以小丑和馬戲團的人物作為畫作主題。

10-14

最令人無庸置疑的畢卡索作品、或想到畢卡索時馬上想起的作品，都是在「粉紅時期」之後的創作。1907 年畢卡索完成一幅褒貶參半的作品，也是他的第一幅抽象畫：《亞維儂的姑娘》。

對畢卡索畫作的發展充滿熱忱的喬治·布拉克與畢卡索合作，一同探索立體派所能發展的境界。立體派藝術裡，畫中物體之各別特徵被分解並由多個方向加以觀察，產生的結果是抽象式的再現：常常第一眼望去，畫裡的物體與現實事物完全不同。畫中事物似乎像是一連串的形體，尤其是立方體，因此這畫派的名稱為立體派。立體派不單單描繪現實，它的方法就是它的目的，並使繪畫行為本身成為一種目標，「為藝術而藝術」的觀念因而被提升到另一層次。

雖然畢卡索不時還會創作抽象畫，但他這種風格並沒有維持太久。他不停地學習與實驗，有時甚至也回頭畫古典畫。

1937 年，畢卡索畫了一幅最有名、也最具政治意味的《格爾尼卡》。這幅立體派的巨幅傑作，高 11 英尺（約 3 公尺）、寬 25 英尺（約 7 公尺）。《格爾尼卡》是對西班牙小鎮格爾尼卡被轟炸所做的抗議。畢卡索透過畫中黑、灰色的形體來描述苦痛與殘忍。畫中的公牛常被解讀為毀滅，而馬兒則代表大屠殺下的受害者。

畢卡索於 1973 年去世，享年 92 歲。他創作豐富也極負名氣，且具有極大影響力。他曾經這麼談論自己，「我是位畫家，並成為畢卡索」。