

畢卡索（一）——從自畫像說起

全然創新，挑戰你我的眼睛

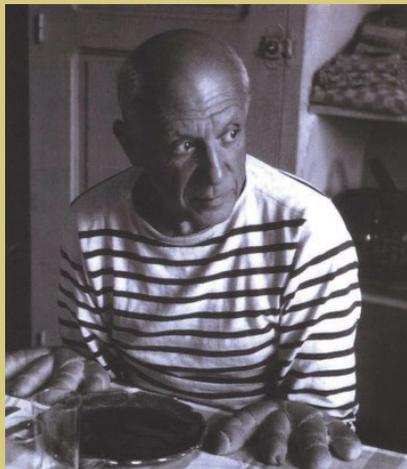
文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
蘇荷美術教育體系創辦人

西方人有一個說法，
若一個人想要了解
西方藝術創新的精神，
必須先從破解
畢卡索的創作概念
開始。

畢卡索不折不扣是眾所公認，現代繪畫 100 年來最閃亮的藝術明星，也是最具創造爆發力的天才。

因為畢卡索所畫的，是我們見都沒見過，完全陌生的形象。粗心的眼睛，不只看不懂，甚至還會排斥他的作品。因為人的視覺非常依賴熟悉而且認得的事物，對於他充滿了革命性創作理念，恐怕一時難以接受。

他使用的是全然突破傳統的思維，為現代藝術思潮帶來決定性的影響與改變，也開啟了後代藝術家們創作的視野，畢卡索在現代藝術史中奠定無人可取代的地位。但是正因為他的想法太具備開創性，不只在歷史上是前所未有，也非常嚴格的挑戰我們每一個人的眼睛，甚至也在考驗我們的心靈，考驗我們對於現代藝術創新觀念的包容和接受的態度。所以認識畢卡索，而且深入理解他創作的想法觀念，不止破解了大師的造型密碼，也等於掌握打開認識當代藝術一把重要的鑰匙。

圖一是他 71 歲的照片

畢卡索自畫像 1965 年／84 歲

從寫實到簡化——造形的革命

畢卡索在美術史上刻畫了不朽的地位，是因為提出造型的問題。

過去的人像畫，除了要畫得酷似、寫實，甚至最高超的，還要捕捉畫中人的表情、心態和性格。而且畫任何東西的形狀，總是想辦法的畫得越像越好，但到了他手上，產生大變革，從此人們可以放棄「畫像」的苛求和限制，而且能依照自己的想法，再重新改造自然界的形狀。

他不僅不再捕捉描寫人類的情感，而且還要作形的革命、形的解脫，畢卡索提出的問題，以及獨創解決的方法，就像革命一樣徹底地打破和斷絕了人們對繪畫「看的」、「視覺的」舊有觀念。

從他 84 歲自畫像裡，造形在他的創作中扮演最重要的角色。我們可以一目了然，畫中沒有仔細描繪五官長相，沒有要求細膩逼真，他的筆法簡潔又省約，但是卻幾筆就很精確地捕捉到自己的特質。

我們再從他 15 歲到 91 歲自畫像的改變過程，就更容易明白他創作的理念，以及他從非常寫實的描繪高手，一直逐漸倒著回頭，越老越像孩子一樣在畫畫，但其中是有很大的學問——他想簡化造形，找到自己獨有的風格。

果然他從寫實→簡化→轉化，變得像孩子、像原始人一樣畫畫的方法，創出了前所未有的個人風格。

15 歲開始的自畫像，就已經展現畢卡索細膩寫實的素描功力，到圖四這張 20 歲藍色時期的憂傷作品，連剛離開西班牙家鄉的孤獨傷感都畫出來，不只畫得好，連神情都很生動。但是當照相機發明之後，畢卡索敏感的知道這些都沒用，誰都不能比照相機、影印機畫得更精準，他想辦法突破。

圖三 自畫像 1896 / 15 歲

圖四 自畫像 1901 / 20 歲

圖五 自畫像 1907 / 26 歲

最大轉折點是 26 歲(圖五)這張開始做造形改變的實驗，我們發現他放棄細膩瑣碎的描寫方法，開始使用直線、三角形、圓形、方形…等幾何圖形的「立體派」畫法了。

91 歲最後一張自畫像，畢卡索不畫寫真、寫實的自己，反而用簡化的筆觸，把握靈活幽默的一面，畫出一個老頑童的獨特性格和神態。

從 20 世紀至今這 100 年，科學時代來臨、新的時代帶來創新精神，人們形容畢卡索百變萬變，多變的風格，但他自己卻說他從來沒變過。也許「變」，就是他從來不變的風格。

造形、簡化——立體派的誕生

1906 年開始，畢卡索從塞尚那裡發現了任何東西都可以用幾何形狀（圓錐、圓筒、球形）來畫，他想嘗試不用明暗光影法來畫立體感，怪異到難以讓人接受。卻也讓他發現創作上的新大陸。

亞維農的姑娘

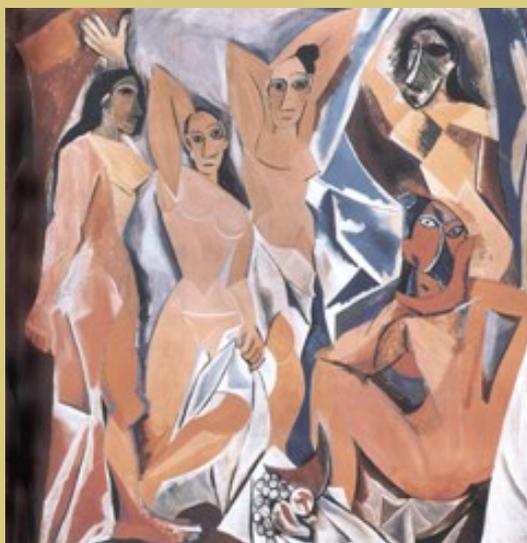
在亞維農姑娘這幅畫中，捨棄過去寫實畫像的風格與充滿詩意的色彩氛圍，畢卡索加入了原始面具的形式與銳利的線條，這幅畫是畢卡索立體畫派的開創時代表作。

從前畫家描寫人物通常有故事，有感情，總是依照文學或戲劇人物所描寫得那樣，必須生動和有內涵。但畢卡索不願意再遵循古代傳統繪畫，他故意把人物畫得像是化石，面無表情。他革新的目的，就是針對「造型」分析，不想再在畫中說故事了。畢卡索的創思來自非洲面具(圖八)，這些面具簡約的線條，俐落的角度，沉靜的色彩，感動他的是這種質樸的美麗。畢卡索應用這些元素塑造新樣貌，放棄了傳統人物畫中女性的溫柔美麗樣貌，因此他畫中的女人，表情挑釁、冷漠、甚至醜陋，這樣的表現手法，連當時思想前衛的藝術家們都難以接受。

這是最著名的分析立體派肖像畫代表(圖九)，波拉爾先生是畢卡索的經紀人之一，畢卡索把波

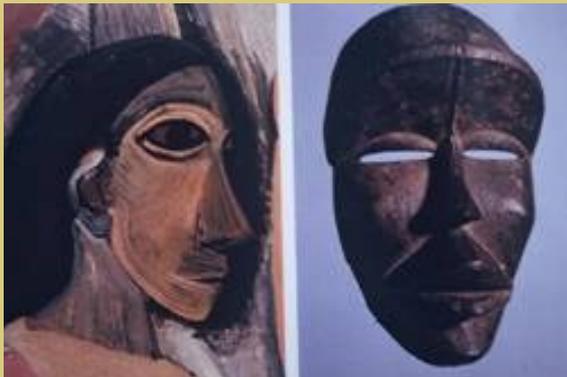
圖六 畢卡索自畫像 1972 / 91 歲

圖七 亞維農姑娘 1907

拉爾的身體與背景作了分析，把分析的各要素重新構成新空間，由線條、平面，以及明暗對比打散構成的空間，而讓人物臉部降低到能辨識的最低限度。

這種打破表現主題與空間的新手法，太高明美妙了。但是連最支持畢卡索的波拉爾自己都看不懂，甚至因為非常不喜歡而偷偷賣掉這張畢卡索專為他精心創作的畫像，當然他的子孫一輩子再也追買不回這一畫像，只因它太有創新概念，飆漲得非常昂貴了。

圖八

圖九 波拉爾像 1909-10

1. 畢卡索小檔案：

巴布羅·畢卡索 (Pablo Picasso 1881~ 1973)，出生於西班牙馬拉加，二十世紀最具代表性的藝術家，在他長達八十多年的繪畫生涯中，創造出許多的不同畫風，粉紅色時期，藍色時期，立體畫派，後古典主義時期。不同於當時的藝術家們，只鑽研於一兩項的媒材表現，他的創作除了油畫之外，還包括版畫，陶藝，插畫，劇場設計，雕塑等，畢卡索表現出驚人的創造力與多變的表現手法。

2. 立體派是什麼？

立體派的繪畫手法，是畢卡索與他的畫家好友布拉克共同創造出來的新畫派，他們早期的實驗，試圖改變舊有的表現視點與立體空間的方式，所以他們故意在畫布上像是把東西都壓平壓扁了來畫，以壓平的視點表現立體空間。他們常讓色彩單純單一，只注意在形的研究課題上。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載