

畢加索的靈感之泉(上)

阿士

畢加索被喻為廿世紀最偉大的畫家和雕刻家，同時也是利用不同媒介表達藝術理念的高手；他創造了無數的新形象，也發明瞭許多新風格及技巧，是藝術史上罕見的多產作家。他在一生中創作了超過二萬件藝術作品，不管是雕塑、畫作都價值連城。

畢加索的驚人創造力，是天賦還是別有原因？喜歡他作品的人，或許知道他的風格不斷改變，卻鮮少知道這與他交往的女性有極大的關係。據研究，畢先生一生中與十多位女性交往過，而且他的畫風轉變均與她們的個性氣質，有密不可分的關連。箇中原因，恐怕就連不喜現代藝術的人們，仍會覺得饒富興味吧！

畢加索於一八八一年十月廿五日生於西班牙的 Malaga。父親 José Ruiz Blasco 為美術教師，母親為 Maria Picasso Lopez。畢加索很早便才華洋溢，於十歲時便完成第一幅作品，十二歲時，其妹妹 Conchita 患白喉病，他向神許願，願以聖誕禮物及從此封筆以換取她的痊癒，但卻事與願違，畢加索對她的死心有愧疚，另一方面亦無法接受神見死不救的冷酷，自此將神與魔畫上等號，甚至很多時候自比耶穌，日後畫作也多源於他對死亡及權力的奧秘而來。畢加索十五歲時，以優異的成績考取巴賽隆那藝術學院。在1898年間，他常以父親的名字 Ruiz 及母親的小名 Picasso 作為作品上的簽名，自1901起，他停止使用 Ruiz，而僅以母親的小名簽署其畫作。其間小名簽署其畫作，在這段時期，他曾以描寫醫生、修女及於母親病榻旁的小童為題的「科學與慈悲」一畫獲得金獎。

▲圖一、La chambre bleue (Le tub), Paris. 1901. Oil on cardboard, 50, 8 x 62 cm. Formely Oxford, Ashmolean Museum; The Phillips Collection, Washington, DC. OPP.01:27; Z.I:103; P.I:694; MF.01:18p

藍調時期

Blue Period(1900-1902)

於1900至1902年間，畢加索曾三度往訪巴黎，並於1904年定居下來，與Corsegas共用畫室。其間他深受波希米亞式生活所吸引，在繪畫方面融合了後印象派大師高更（Paul Gauguin）及符號派畫家Matisse的畫風，來繪畫舞池或咖啡店中的人們。此外Edgar Degas及Henri de Toulouse-Lautrec的主題及風格對他的影響亦甚大。畢加索的名作Blue Room（圖一）正好反映這些畫家對他影響，同時也顯示其畫作向藍色時期演化。這時期的畫作色調以藍色為主，描畫多以盲人、乞丐、酒徒、妓女為主題，反映人類絕望的一面。根據其前妻Olga的說法，其色調乃因畢加索目睹其友Corsegas為情自殺的灰藍遺體，深受打擊的結果，而畫中人物修長軀體應受西班牙畫家El Greco影響之故。

1904-1911：

Fernande Olivier時期時代

於巴黎定居不久，23歲的畢加索邂逅了第一位影響他畫作的女性Fernande Olivier(1881-1966)，她比畢氏長四個月，Olivier小姐性格樂觀，外貌漂亮，十分聰明，但卻很懶惰，在認識畢加索前，曾有兩度戀情，17歲時就曾懷孕生子，後為人拋棄，由於在低下階層打滾多年，所以生命力極強。而其樂觀性格正好補償畢加索的病態悲觀，幫助畢氏成長，並使他有穩定歸屬的感覺，他們在1904至1911年間於Montmartre同居了七年，後終為畢氏所拋棄。於Olivier的回憶錄Loving Picasso：The Private Journal of Fernande Olivier一書裡，表示畢加索既是工作狂，也是個購物狂，性格多疑善妒，他出門時常將她反鎖家裡。畢加索有生之年，運用強大的財力防止這回憶錄的出版，直至他死後，該書才得以問世。

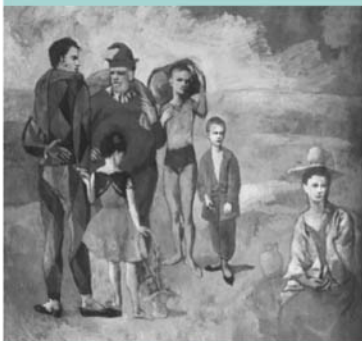

▲圖三、Les demoiselles d'Avignon.
Paris. June-July/1907. Oil on
canvas. 243, 9 x 233, 7 cm.
The Museum of Modern Art,
NYC. OPP. 07.01; Z.IIa:18;
DR:47; RP:91:15

前立體派 Protocubism (1906-1907)

1906夏天，畢加索於西班牙Gorredol旅行時，其畫作進入一個新的階段，這個時期畢氏深受希臘、伊比利亞(Iberian)及非洲藝術影響。這時期的代表作Les demoiselles d'Avignon(圖三)的風格前衛，畫面如同一面破裂的鏡子，該畫究竟要表達什麼，讓許多人感到十分迷惑。畫中空間深度及女性身體的美感均蕩然無存，換來的是粗糙的多角的平面構圖。其實可以反映其時他與Fernande的關係，逐漸失去往日的熱情。然而Les demoiselles d'Avignon中的五個女人不但不美，反而讓其醜陋產生了另一種吸引人的魅力，進而成就了畢加索這幅劃時代的名作。

於起初同居的時候，他們的生活雖然貧窮，卻又放蕩不羈，快樂的生活使畢加索的畫風日益活潑，其間畫作的風格、氣氛與主題均有極大的改變，從1904至1905年間其畫作色調多偏紅色或粉紅色，故稱為玫瑰時期，反映這兩年間二人關係親蜜愉快，他們常一星期觀看馬戲表演數次，其畫作Family of Saltimbanques(圖二)即以之為主題，其小丑人物即為畢加索自己，後期的作品亦常找到這個小丑的蹤影。於巴黎的首十年，他的朋友如詩人Max Jacob、作家Gulliaume Apollinaire、畫商Ambrose Vollard及Daniel Henry Kahnweiler，流放海外的美籍作家Gertrude Stein以及畢加索的第一個贊助者，他的兄弟Leo，畢加索均曾為他們畫人像。由於得到Apollinaire的大力推薦，畢加索的作品漸漸受人接受，只是日後於危急時，畢加索卻出賣了這位好友。

▲圖二、Family de Saltimbanques (Les bateleurs).
Paris. 1905. Oil on canvas. 212, 8 x 229, 6 cm.
The National Gallery of Art, Washington.
OPP:05:02; Z.I:285; P.I:1151; DB.XII:35

Synthetic Cubism 合成立體風格

由於他與Eva的關係，於1912年為畢氏立體派風格，添上一些溫柔。於1912，他於畫布上貼上紙片及油布，上加顏料，創作了他首幅拼貼畫(Collage)：Still Life with Chair Caning (圖四)。這畫的特色是利用物件的碎片，作為反映物體本質的技巧藝術，突破了傳統模仿自然的傳統。這個技巧成為過渡至合成立體派畫風的里程。第二階段的立體派作品更具美感，雖然各個形態仍是碎裂及平面的，但色彩的變化卻豐富了許多，在畢加索的晚年仍不斷有這方面的創作。

▼圖四、Still Life with Chair Caning

1910-1915：

Eva Gouel時期時代

於1910年畢氏認識了波蘭畫家Louis Marcoussis夫婦，深為太太Marcelle Humbert所吸引，畢加索成功的將她自Marcoussis的手上搶了過來。由於Ms Humbert比畢加索小四歲，相對就反映出Oliver的老態，且對比下Oliver的性格不穩定和易怒，對愛情亦是十分務實，而Humbert則是溫柔婉約，凡事順從，對愛情完全奉獻。當Oliver明白該是時候再出發，便另投意大利畫家Ubaldo Oppi的懷抱。在Oliver離開之後，畢加索為了表示對Ms Humbert的愛意，用她原來出生時的名字Eva Gouel稱呼她。在這段新感情發展的時候，這使畢氏的畫風進入了新的領域，可惜相聚時間很短，因為畢氏在發現她患了不治之症後，便離她而去。Gouel不久便因肺結核辭世。然而當畢氏將Gouel安排住院之際，他卻在同時發生了了幾段戀情。

分析立體風格 Analytic Cubism (1908-1911)

畢加索與法國畫家Georges Braque有感於法國後印象派大師Paul Cezanne對形態的處理手法，合力創作新的繪畫風格，其於1908年所作風景畫被批評家稱為「由小立體組成的畫」，故被稱為立體派，他們兩人所作的畫十分相似，以致難以分辨。於1908至1911年間，他們致力將物件形態分解及分析，奠定了早期立體派，即分析立體派的基礎。其間之主題多為單色系列，技巧為將物件嚴重分割後，再把物件各個碎片的面相，在同一平面上同時展現出來，畢加索最喜歡的題材為樂器、靜物及其友人。1911年Oliver終於發覺畢加索對她的愛早已熄滅時，她便毅然離開了他。1908年畢加索曾為她畫了立體派肖像《坐在椅中，手持扇子的女人》。

立體派的雕塑作品
Cubist Sculpture

除繪畫外，畢加索亦創作了許多雕刻品。他利用紙片、木片、金屬等物件構成如曼陀林或豎笛（圖六）等藝術品。畢氏籍著這樣的創作，探索立體派藝術的空間觀念，有名的雕塑作品：*Glass of Absinthe*（圖六五），為日後重要作品如 *Baboon and Young*（圖七）及60年代 pop art objects 的先驅。

▲圖五、Mandolin and Clarinet(1914).

▲Baboon and young(1951).

▲Glass of Absinthe(1914).

1918-1927：

Olga Koklova時期

Guade的死亡使畢加索無法工作，於是在友人的安排下決定改變環境，於第一次世界大戰期間(1914-1918)，畢加索遷移羅馬，為Sergei Diaghilev及俄國芭蕾舞團 (the Ballet Russes) 作設計師。其時邂逅才25歲的舞女Olga Koklova(1861-1954)，驚為天人，其實Koklova只不過是一個平凡的女子，平凡的舞者，一般的姿色，不特別的聰慧，一心只想結婚安定下來，她之所以能加入芭蕾舞團，乃因其父為俄國權貴，而畢加索之所以看上她，是因畢加索對俄國十分嚮往，時值俄國十月革命不久，又加上在Goya生病之時，他曾暗地裡跟Goettingen女伯爵學俄文，一段異國戀情正好解決畢加索心靈的空虛，Koklova來得正是時候，他們於1917年7月12日共結連理，成為畢氏的第一任太太。Koklova為俄國上校的女兒，嚮往上流社會的生活，把自己家裏佈置得高雅亮麗，並熱衷於參與各種社交活動。畢加索陪她頻繁出入各名家畫室，使畢加索從此擯身名流之列。在畫風上，也起了重大的改變，開始了他的新古典主義時期。時間一久，畢加索漸漸對這種奢華無聊的社交生活感到了厭倦。然而Koklova只想當少奶奶，對畢加索的藝術不感興趣，亦缺乏欣賞的能力，對於婚媾日益惡化，畢加索藉繪畫抒發其，畫中的風格與色彩充滿衝突與矛盾，其中作品The three dancers 正反映與Koklova的不和，而Koklova則出現許多心理病的症狀，最後於1927年畢氏離她而去時精神完全崩潰。其後常跟蹤畢加索及他的情人，並且到處跟人述說她才是畢加索的真正太太，畢加索很多時候故意讓她知道他們的方向，好讓兩個女人衝突時，彰顯他的重要性。離婚的訴訟纏繞至1933年因戰亂才得解決。Koklova則於1954年死於癌症。

現實派與超現實派的作品

Realist and Surrealist Works

Spring (圖八)，及受神話故事影響的作品如The Pipes of Pan等皆是該時期的代表作。同時，畢加索亦創作了不少怪異的畫作，其中如頭部細小的冰者，或極度扭曲之女性畫像，這或許暗示著他婚姻生活中的不協調。雖然他一再否認自己是超現實派畫家，他的作品卻有不少具超現實及使人困擾的特質，如Sleeping Woman in Armchair (圖九) 及 Seated Bather (圖十)。畢氏的上流社會生活，或許使他有如置身於神話世界中，所遇見的人物如同八部天龍，才有那麼多超現實作品的出現吧！

1917年畢加索以寫實手法為Koklova、兒子

以及友人作像。於20年代初期，他的作畫風

格趨向平靜安穩，他的新經典派畫作擊者似

如雕像般的穩重，如Three Women at the

Spring (圖八)，及受神話故事影響的作品如The Pipes of Pan等皆是該時期的代表作。同時，畢加索亦創作了不少怪異的畫作，其中如頭部細小的冰者，或極度扭曲之女性畫像，這或許暗示著他婚姻生活中的不協調。雖然他一再否認自己是超現實派畫家，他的作品卻有不少具超現實及使人困擾的特質，如Sleeping Woman in Armchair (圖九) 及 Seated Bather (圖十)。畢氏的上流社會生活，或許使他有如置身於神話世界中，所遇見的人物如同八部天龍，才有那麼多超現實作品的出現吧！

◀圖八、Three Women at the Spring (1921).
Oil on canvas 203x174 cm

1927-1935：

Marie Therese Walter時期

Marie Therese Walter (1909-1977) 與畢加索於1925年初在火車站相遇的。當時畢加索已43歲，Walter有豐富的希臘氣質，鼻子高挺，灰藍色的眼睛，而且是個優秀的體操運動員。畢加索往前抓著她的手臂說：「我是畢加索我們在一起可創造偉大的事。」那年她只有15歲，還未成年，奇怪的是，她的母親不但沒有阻止這事，反而千方百計地去撮合他們。直至1932年春天，Walter成為畢加索的靈感來源，為了不給畢加索帶來麻煩，她甘願與畢氏保持著地下情人的關係，這可能是因為畢加索與Kollava仍糾纏不清，而Walter曾經於1930年墮胎，其後在1935年為他生下了女兒Mala(瑪雅)。雖然Walter對畢加索是千依百順，然而這時，他又開始與另一個情人Dora Maar交往。在畢加索捨她而去之後，她仍把為畢加索剪下的指甲和頭髮一直小心謹慎地保存著，還數年如一日地給畢加索寫信，畢加索居然也常給她回信，告訴他有多愛她，多想念她！就這樣，她在畢加索為她而設的虛擬世界中生活，默默地等候畢氏有一天會回心轉意，與她復合，在得知畢加索去世之後，她深感絕望，最後在1977年，在與認識畢加索五十週年的紀念日裡在家中車庫上吊自殺身亡。）

(待續)

▲圖九、Woman in arm chair(1913).

▲圖十、Seated Bather(1930).
Location: Museum of Modern Art,
New York