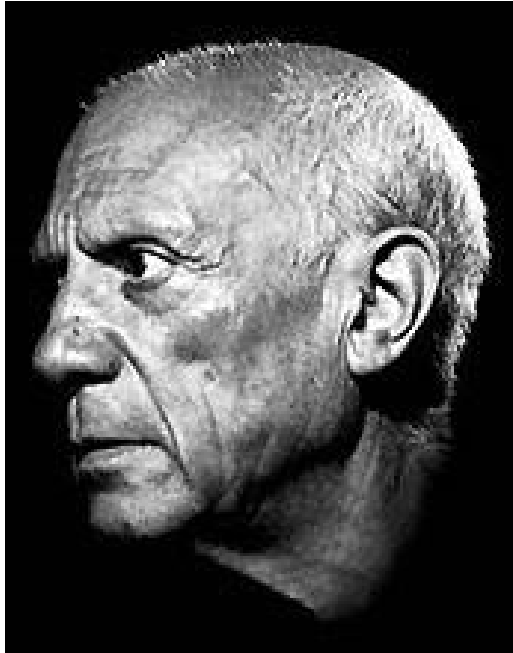

巴布羅·畢卡索

報告人：陳宜萱 蔣宜倩

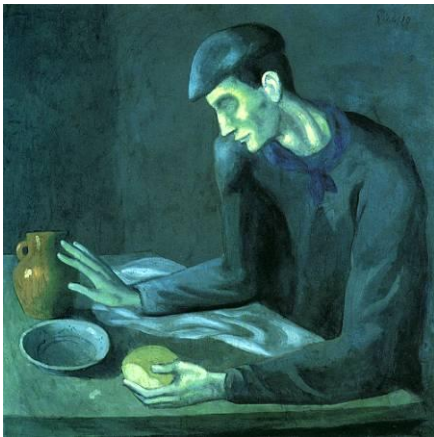
二十世紀立體派的畢卡索

- 畢卡索是西班牙畫家、雕塑家和版畫家，他的作品變化多端，涵蓋住絕大多數二十世紀藝術家發展的樣式。
- 畢卡索的父親是一位素描教師，他從小就非常早熟。從1901年到1904年是他的藍色時期，這是從當時他的畫作的主要色彩而得名，他用內斂的象徵手法專注表現窮人生活動人哀感的地方。
- 1904年，畢卡索遷居到巴黎，步入玫瑰時期。這時期他的作品是前期風格的延伸，但色調較暖和，此時他最偏好的題材之一是馬戲團的團員。他並領略出塞尚的形式架構以及非洲藝術、古伊比利藝術嚴峻的純樸感，因而以《亞威農的姑娘》突破束縛，進入原型立體派階段。
- 1930年代畢卡索開始運用多種風格作畫，強調曲線或雕刻質感，並且受到貢薩列斯激勵，嘗試製作金屬雕塑。
- 他的版畫和書籍插畫作品也不在少數。1937年，畢卡索在西班牙內戰啓示下完成他聲譽最隆的畫作《格爾尼卡》，大肆攻擊人類殘愚昧的行徑。

藍色時期 1901-1904

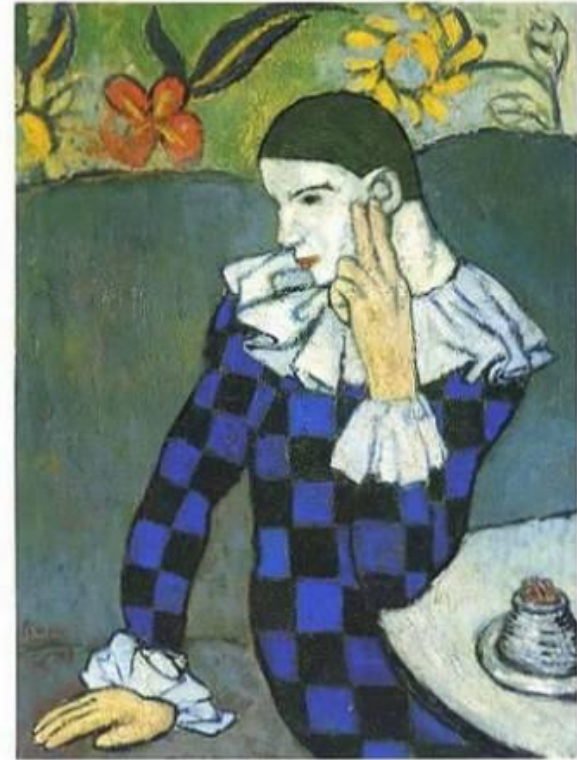
- 自從這位和畢卡索一起到巴黎的好友--卡薩吉瑪斯自殺後，藍色就變成了畢卡索畫中常用的主色調。
- 憂鬱的小丑亦成爲畫中常見的主題。雖然白、黃和紅色也使用在此幅畫中，但主宰整幅畫面的卻是憂鬱的藍色。讓人感到小丑雖然是帶給人快樂，但小丑自己卻不快樂。

盲人的進餐

自畫像

靠著桌子的丑角

粉紅色時期 1904-1907

- 這時期畢卡索常和朋友去看馬戲團的表演，並且對這些特技演員、馴獸師、雜耍藝人、小丑等深深著迷。
- 這些賣藝人，有彼此相依為命的溫馨，也為趕路流浪而憂慮，這一切，都進入了畢卡索的畫中。
- 尤其是著彩衣的小丑，孤獨、沉默、憂鬱的眼神中又帶著幾許夢想，後來經常出現在他各時期的畫面上，是個重要的主題。

雜技一家人

立體派時期 1907-1916

- 畢卡索受了原始藝術及後印象派大師塞尚的影響，創作了立體派，他的朋友們都認為他瘋了。
- 1906年，畢卡索在羅浮宮看到伊比利亞半島黑人的彫塑展，印象深刻。同年結識的野獸派大師馬諦斯，也曾向畢卡索展示這方面的收藏品。後來，畢卡索參觀了人種學博物館內的大洋洲藝術品，並開始收集原始藝術作品。
- 黑人原始、大膽、強烈的造形，給畢卡索很大的刺激。1907年「亞維濃的姑娘們」畫作(左上)，成為他創造立體派風格的里程碑。
- 畢卡索的立體派，基本上不是純美學的，走向理性的、抽象的，將物體重新構成，組合，帶給人更新、更深刻的感受。

三個樂師

亞維濃的姑娘

蛻變時期(又稱變形時期)

1925-1936

- 畢卡索用抽象的線條來表現出幼兒的初學步，左上圖畫中的孩子因要保持平衡而扭曲了臉龐；將母親的臉部平面化，以顯現出她彎腰的動作。
- 畢卡索把孩子身軀的比例放得很大但卻步履蹣跚，用意在：每個孩子的第一步無論走得多笨拙，但卻是值得紀念的。

少女臨鏡

母與子

戰爭前後時期

1937-1953

- 畢卡索聽到祖國格爾尼卡村，遭到納粹飛機無情的轟炸時，以滿腔的熱血，非常的憤怒畫了「格爾尼卡」壁畫，控訴納粹的暴行。
- 格爾尼卡連作有**64**件之多。馬、牛、母子、士兵、建築物做主題。慘叫的母親，嘶叫的馬匹、作品充滿憤怒與哀傷的氣氛。

哭泣的女人

格爾尼卡