

二十世紀崛起於巴黎藝壇的西班牙藝術家：畢卡索、米羅與達利

王蓮曄

前言

二十世紀初的巴黎是所有藝術家所嚮往的藝術之都，更吸引著，所有學習藝術的莘莘學子們深切渴望前往接受藝術洗禮的殿堂；或甚有任何藝術方面的新創作與理念也必赴巴黎辦展覽與發表，期望能一度登上國際藝術舞臺開拓視野並審視自己的創作方向，期能激發出更多的創作靈感，建立新的價值觀；藉以落實學習的理想與實踐一己成就藝術家的抱負。同樣的，這些來自各國優秀的異鄉遊子、年輕藝術家也灌溉滋養了巴黎藝壇這片沃土，使其充滿朝氣活活潑潑的生機。

家喻戶曉的畢卡索、米羅與達利三人，並稱為西方現代藝術史中西班牙人的驕傲。他們先後抵達巴黎，接受新生活融入巴黎藝術圈，不間斷地開展新格局接受新觀念，在向傳統學習並保有自己的文化之餘接受新思維的挑戰，拓展自己的觀念，勇於嘗試創新。

而今，在西方藝術史洪流中，他們三位擁有各自的風格成為一方翹楚，啟發東西方藝文思潮，為現代藝術注入前衛實驗的創作精神，開創前所未有的新元素與流派，將藝術、

人文推向另一巔峰，影響無遠弗屆。在此，僅各挑選一張作品認識與說明，三位藝術家在藝術創作上的企圖心與貢獻。

畢卡索

二十世紀最為知名的藝術家畢卡索(Picasso, Pablo 1881-1973)，是一位才華洋溢，勇於多方嘗試又多產的藝術家。1881年的10月25日，畢卡索出生在最能代表西班牙「王權復興」的安達魯西亞省的馬拉加(Malaga)港口，一處充滿著阿拉伯古文化氣息的地方。身為畫家獨子的他，自幼就被以成為藝術家的方向栽培。畢卡索的父親是他藝術的啟蒙老師，身為一位藝術家，他曾任教於藝術學院、也曾擔任過市立博物館的館長，以及修護繪畫的修護師。在覺察到畢卡索藝術的天賦與全心的投入之時，他將自己所有的畫具送給了畢卡索。這對年少的畢卡索而言是莫大的肯定與鼓勵。直至11歲畢卡索為著進入藝術學校前往巴塞隆那才離開馬拉加，啟航認識一個全新的世界，勇敢地一步步由「神童」邁向藝術家。

畢卡索19歲時，第一次前往巴黎，初到藝術之都巴黎，著迷似地感受到燦爛的文化，難

以想像與承受的藝術環境，強烈超越巔峰的藝術意志力，驅策著畢卡索漸次的展現其藝術敏感與特質。1902年之時，往返工作於巴塞隆那與巴黎之間。1901-1904年間的「藍色時期」作品多以灰暗的藍色調與描寫生命的無奈或較為下階層的人群為主題。直至1904年，畢卡索再度前往巴黎，定居在蒙巴那斯附近的洗滌船(Bateau-Lavoir)，活躍於藝術圈也結識了不少同好，並且墜入愛河，生命裡充滿著無限希望與歡樂，這些情愫也洋溢在他的作品之中，創作階段邁入1904-1907的「粉紅色時期」。

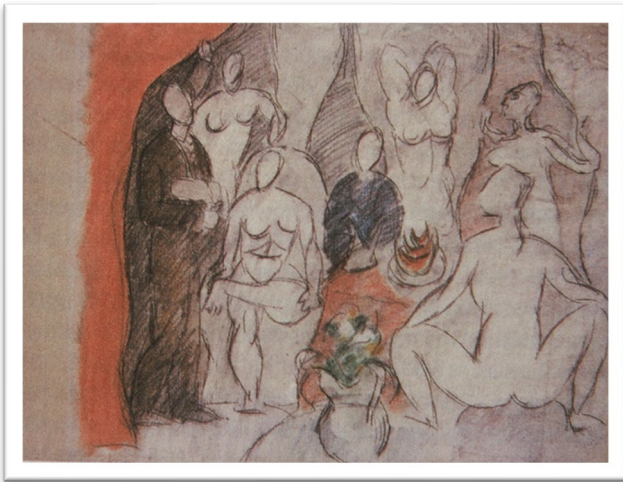
在1907-1914年間，他與布拉克(Braque, G. 1882-1963)同為立體主義(Le Cubisme)的開創者，改變了藝壇對「體積」、「造形」與「空間」表現形式的看法，提出新見解。繼1905年野獸主義(Le Fauvisme)－「色彩的革命」之後，1907年在巴黎誕生了另一決定性的藝術運動立體主義(Le Cubisme)－「形體的革命」。成為二十世紀貢獻厥偉的藝術家。

在1907年所展出的《阿威儂的姑娘》(圖一)，揭開了立體主義真正的運動。同時，也證實了畢卡索在歷經多方深入學習，探索許多早期畫派，如；後印象主義；以及，他所仰慕的藝術家，例如：葛利哥(El Greco, 1541-1614)、安格爾(Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867)與現代藝術之父塞尚(Paul Cézanne, 1839-1906)高更(Paul Gauguin 1848-1903)...的創作精神之後，加以結合原始藝術直接創作的塊面切割，所形成的一幅實驗性創作。提出藝術上史無前例的前衛概念，創作過程既不藉助三度空間自然界的形體，也不引涉於情感，而是，理性的面對形體的結構分析以及排除細節和情感的描寫。

此處的「阿威儂」(Carrer d'Avinyó)指的是西班牙東北部加泰隆尼亞的首府，巴塞隆那紅燈區一條古老而時尚的街道，狹窄的中世紀街道有著高聳哥德式建築的街區，提供優雅又前衛的店面商家文化和藝術氣息。這樣傳統與摩登衝突的特質引發畢卡索的創作靈感，將其轉換成創作素材，不加掩飾的形成並命名「阿威儂的姑娘」。所以，畫中的女人是在妓院工作的五位妓女。畢卡索在1972年曾明白的說出，這是一處真實的場景，畫面左邊是一位醫學院的學生，他帶著骷髏頭進入了妓院，以左手掀開布幔，另一位男士是水手，

圖一：畢卡索，《阿威儂的姑娘》，1907年，油畫，畫布 243.9x233.7cm，紐約現代美術館收藏。

左起圖二、三：畢卡索歷經五個月的嘗試完成了《阿威儂的姑娘》。

眼光看著他進來(圖二)。這幅充滿故事性的創作在畢卡索歷經長達五個月的嘗試、摸索與修改(圖三)，最後完成這幅傑作。

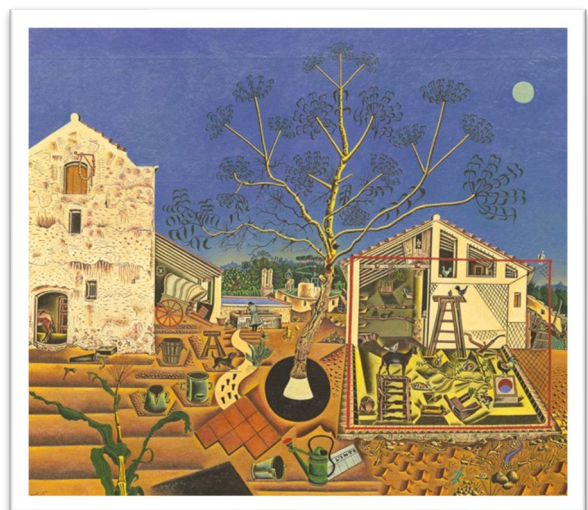
這樣的創作主題與新形式的表現，在 1907 年展出之時引爆藝壇的一次驚駭，原因之一，自文藝復興以降學院藝術所追求與教導，表現所謂的「文明」與「偉大的藝術」的美學理念，在此完全崩潰。

致使畢卡索再度成為藝壇矚目的焦點，名聲帶向巔峰。最值得學習的是畢卡索並沒有安於這樣的創作形式而是不斷地持續探索。其豐沛的創作力經常由傳統擷取精華反覆運用在創作，又能突破傳統表現模式的再創作，常常為藝術展開另一寬廣的可能性。而這也正是畢卡索一貫的創作態度。

米羅

米羅(Miró, Joan 1893-1983)出生與養成於西班牙東北部加泰隆尼亞的首府巴塞隆那。

從小喜好親近大自然，時常前往自家位於紅山(Mont-roig)的農莊。八歲開始畫畫的米羅，自小並不被看好；直至 1912 他在巴塞隆那藝術學院與加利學院進修之時，才受到稱許與賞識。早期作品刻劃精細，描寫細膩但卻不寫實，藝術史學家稱如此特有的繪畫表現為「明細主義」(détaillistes)(圖四)。在 26 歲時(1919 年)首次前往巴黎時，結識了畢卡索倍感親切，因而接觸到立體主義的創作理念。再返回西班牙之後，原有素樸的繪畫加入了原始藝術

圖四：《農場》1921-22 年間，132x147cm，油畫，華盛頓國家畫廊收藏。

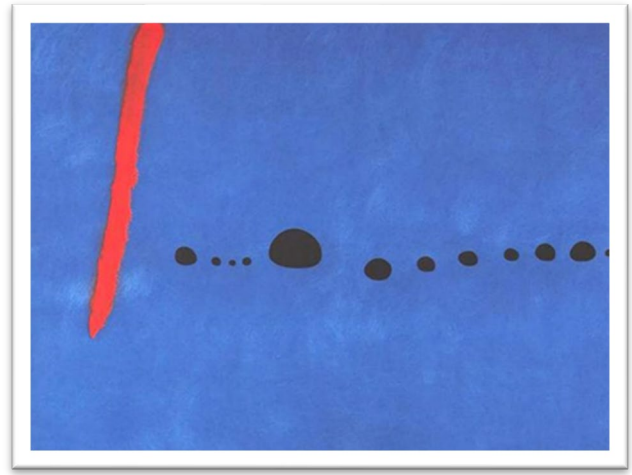

圖五：米羅位於馬諾卡的工作室。

切割的形式。1920年當米羅再度前往巴黎時，開始積極地參與並加入當時的前衛藝術團體，例如達達主義以及在1925年，他正式成為超現實主義(Le Surréalisme)的重要成員之一。自此展開米羅多采、豐富的藝術生涯，使其成為二十世紀重要的前衛藝術家。

米羅的創作領域非常寬廣，有繪畫、陶藝、雕塑、壁畫...等。他的創作平易近人，看似簡單卻雋永的藝術形式，源自於其所特有的幽默特質，構思的過程，多數先由意念轉向繪畫，不誇張更不嚴肅，將具象體裁或意念先行簡化進而抽象化，以達簡練成單純的符號。所以畫面往往單純且充滿著童趣與歡樂，深受大眾喜愛，正如在80、90年代的台北餐廳或五星級飯店就常以米羅的作品裝飾牆面。

米羅的藝術形式在追求內化後的詩意，輔以鮮明活潑的紅、黃、藍，純淨三原色顏色，在陽光下特別閃爍。創作題材喜愛營造遼闊的空間點綴閃爍飄揚的星星、月亮、鳥、女

圖六：米羅，《藍 II》，1961年，油畫，270x355cm，巴黎龐畢度中心國家現代藝術館收藏。

人...，充滿著簡易、輕鬆、詼諧的想像與幻覺意象，給人一份溫馨，像寫一首詩、譜一首曲，自自然然地將詩意、夢境與創作合一。正如他自己所期許的：「願我的作品，猶如一首盛載音樂的詩」。

米羅在59歲時曾經期盼能擁有一間個人工作室，到67歲如願了。「藍」這系列作品就是在馬諾卡(Mallorca)(圖五)工作室所完成的，創作時68歲，也是他創作階段隨心所欲的成熟期。

《藍II》(圖六)是「藍」三聯作系列作品(圖七)裡的第二幅，受梅利爾基金會委託為紀念梅利爾所創作。作品面積都是270x355公分，在這如此巨幅的三聯作畫面中僅只有精簡的幾筆。米羅曾說：「這三巨幅藍，我花費非常多的時間創作。」不是畫的時間，而是思索與醞釀，期能精練簡約出所需要的。好比神射手競賽時出擊剎那之前的準備。他又說：畫家作畫就像詩人寫作，先知曉用字，然後才談思想。

「藍」三聯作系列的簡練，正來自於他多所摸索、嘗試、內化的結果。米羅又說：「藉著我所畫下如此精簡的線，我尋求能給予人有個人的特質，同時兼顧到近乎無特色，又，因此能傳達到全世界。」米羅期望他的藝術能兼具個人的藝術語言，又同時可以被所有的人所欣賞。

達利

達利(Dali, Salvador 1904-1989)與畢加索、米羅，同為二十世紀舉足輕重的西班牙代表藝術家。

素有藝術鬼才之稱的達利，出生於西班牙東北部加泰隆尼亞的小村落—費格拉斯(Figueras)。父親是執業律師，家境優渥，因為，出生在早夭的哥哥之後，又與長兄同名，雖然自小備受疼愛；但是在他幼小的心靈中，卻感受不到雙親真正的愛，根深蒂固覺得自己只是哥哥的替身。在 1921 年，17 歲時進入馬德里美術學院就讀；1926 年因為侮辱教師而被退學，同年前往巴黎，就此揭開生命不一樣的旅程，也造就了這位曠世奇才。

如此的成長歷程以及達利個性的叛逆、行徑的特異，使得 23 歲初到巴黎就接觸了超現實主義(The Surrealism)以結合精神分析學之父佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)潛意識理論、性的本慾、與夢的解析，進行實驗的理論，全然在探索人類內在心靈世界的幻覺、夢境與潛意識的創作之時，很快的能如魚得水般地開啟了他藝術創作嶄新的方向。

1927 年達利先後前往巴黎會晤畢加索與米羅，而在次年認識了羅馬尼亞裔法國詩人兼散文作家查拉(Tristan Tzara, 1896-1963)與「超現實主義之父」布荷東(André Breton, 1896-1966)。同一年，與朋友電影導演布紐爾(Bunuel, 1900-1983)共同拍攝，「安達魯之犬」(Un Chien Andalou)與「黃金時代」(L'Age d'or)。這影片成為達利進入超現實主義圈子的敲門磚。

經由米羅的推薦，達利 1929 年正式加入超現實主義的團體，同年並愛上了年長自己十幾歲的詩人好友保羅·艾呂雅(Paul Eluard)的太太加拉(Gala Eluard, 1894-1982)，一位能給予

圖七：米羅的「藍系列」。

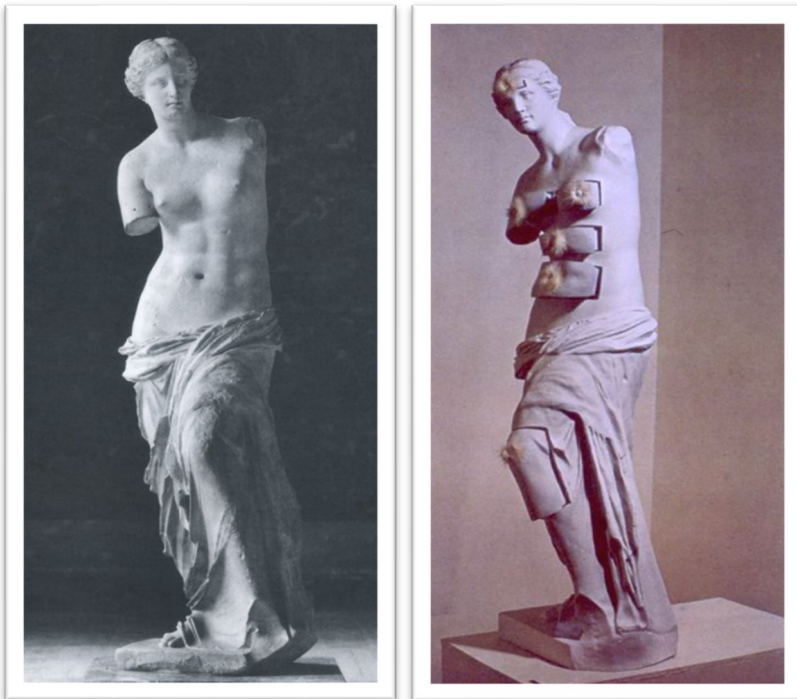
達利生命能量、無限創作靈感的女神。他們共處了五十幾年，達利也就此展開其千變萬化、虛構幻境、超乎邏輯、探究心靈的創作歷程。遺憾的是，自從 1982 年加拉去逝之後，達利就未曾再提筆，直至 1989 年在孤獨中過世。

達利是一位特立獨行自豪的瘋狂者，曾以「我就是超現實主義」自稱。早期曾致力於心理學、哲學的閱讀，並在 1938 經由奧地利猶太裔作家史蒂芬·褚威格(Stefan Zweig, 1881-1942)的引介與精神分析創始者佛洛伊德在倫敦會面。1939 年達利前往美國，宣佈自己將往「古典主義發展」，1940-1948 為逃避第二次世界大戰移居美國。1949 年開始以嶄新的手法創作宗教畫題材。

其作品常予人奇幻的距離感，常藉著熟悉的經典作品，以重新詮釋的方式表現哲學

的概念。例如：1936 年一系列有著抽屜的身體，就明顯是尼采的超人思想的圖像呈現(圖八、九)。雙重影像技法(double image technique) 的純熟運用，在其作品中瀰漫著，或暗示或袒露出「慾望」與「性衝動」的潛藏想像。可見得佛洛伊德精神分析理論對他的影響，在早期超現實主義藝術家中該以他將《夢的解析》(Die Traumdeutung, 1900)的精神呈現的最淋漓盡致。也正因為他的偏激，最後與此團體漸行漸遠。並在 1939 年基於審美理念與政治立場，達利被超現實主義的團體取消資格。

《幻覺的鬥牛士》(圖十)是達利自 1968 年開始構思，完成於 1970 年，是達利應摩斯夫婦為克利夫蘭(Cleveland)的沙勒瓦多·達利美術館而創作的。

達利曾表示這是一幅現其所有樣貌的繪畫(all of Dalí in one picture)。站在這巨幅的作品之前，呈現您眼前的是一位流著淚水、傷感、戴著帽、身著白襯衫、打著綠色的領帶、右肩披著紅色披肩的鬥牛士，以及畫面下方居中有一隻垂死的蠻牛(圖十一)。抑或是在圓形競技場，米羅的維那斯被不斷複製的 3D 畫面呢？都是，這兩項主題同時交融並存。早在科技還沒發展出電腦的時代，人稱鬼

左起圖八：米洛的維納斯 150-125B.C.，大理石，高 208cm，巴黎羅浮宮收藏；圖九：達利，有抽屜的米洛維納斯，1936 年，98x32.5x34cm 青銅，石灰，帶毛皮的圓鈕，鹿特丹博伊曼斯·范伯寧恩美術館收藏。

才的達利竟已驚艷地創出挑戰人類視覺的創作。真可謂是藝壇奇才。

「雙重影像」是達利獨到的表現形式之一，其運用視覺上的反轉，與光影、色彩的反差，造成視覺影像重疊的多重可能性。留待靜心的慢慢地觀賞，您將會有更多的發掘並開啟對平面創作的視野與觀點。創作因此兼具繪畫性、藝術性並反映時代。

一座內蘊文化深度的城市

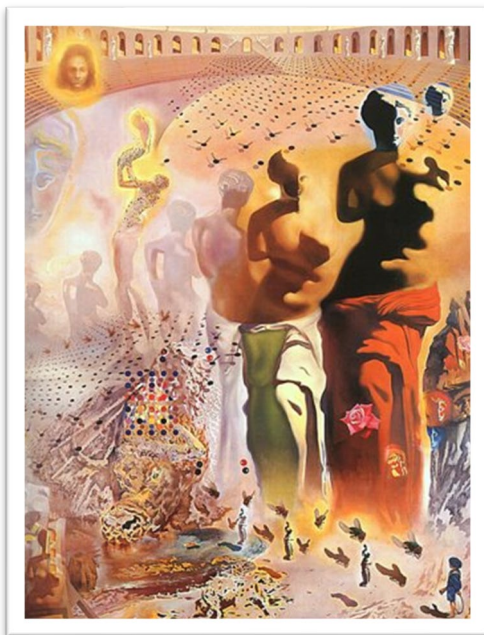
相信，巴黎不僅為藝術家所嚮往，同時也是，所有人在有生之年夢想一遊的浪漫美麗城市。她除了與露天咖啡座、香水、法式甜點美食、美酒、時尚風潮劃上等號之外，讓人留連忘返，回味無盡的最關鍵因素，仰賴於巴黎提供了時尚尖端與文化歷史深度：走趟巴黎，

感受城市仿若翻閱法蘭西的藝術、人文與歷史典故，兼具歷史風華與時尚創意。試想，這也正是巴黎人所引以為傲之處。

蘊藏於日常市容景觀、建築風貌、美術館巡禮、劇院戲劇、音樂表演、公園雕像、名人故居...，除此之外，畢加索美術館與達利美術館也是讓人值得沉浸親近、冥想沉思，窺探異鄉遊子如何崛起於巴黎藝壇並能穿越時空的與之心領神會。

一座內蘊文化深度的城市—巴黎，處處生動，就算放空的行走在任何一角落都可呼吸、感受到滿滿的精緻人文藝術氣息與國際性。

(本文作者畢業於國立臺灣師範大學美術研究所、法國巴黎國立高等藝術學院素描組結業，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授退休)

左起圖十：達利，《幻覺的鬥牛士》，1968-1970 年間，油畫，398.78x401.32cm，摩斯慈善信託收藏，佛羅里達，聖彼得達利美術館收藏；圖十一：西班牙鬥牛士的英姿。