

篇名

畢卡索研析 - - 生命中的女人

作者

李依霖。台中市私立曉明女中。三年甲班。四號

壹●前言

畢卡索是二十世紀最偉大的藝術家。他源源不絕的創造力、風格多變的畫風使他鼎力在「現代藝術」的頂端，也有「現代藝術之父」之稱。他一生中不斷尋找創作的靈感，不停的轉換新環境，不時的結交新朋友，不息的觀摩其他藝術家的畫作，不絕滅的探索藝術的各種領域。畢卡索完成的作品多達六萬件到八萬件，其中「女人」一直是他重要的主題。從每幅女性肖像，可以得知畢卡索對女人的想法。他很真實的面對女人給他的感覺，以他那隻絢爛的畫筆用力的在畫布上揮灑他的情感。畢卡索曾說：「沒有人會愛一個女人愛到要去量他手腳的尺寸。愛完全是出自於一種感覺。」(註一) 女人之於畢卡索猶如他多變的風格，可以美如花朵，溫馴如梅花鹿，溫柔婉約，風姿綽約，也可以凶猛如野獸，狂野如暴風雨，神秘難測，狂暴獰惡。女人深深影響著畢卡索是無庸置疑的。然而，在這位大師身後的女人究竟是誰？有多大的魔力使畢卡索得到靈感而不間斷的創作？這些都是筆者深感好奇的。

藉由美術課的染布作業，筆者模仿畢卡索的《穿襯衫的婦人》，獲得老師的讚許。這幅畫屬於分析立體主義，是由抽象的幾何圖形構成的。(註二) 不同於其他畫家的風格，利用色塊拼湊成的作品勾起筆者的好奇心，決定了小論文的主題。

貳●正文

一、從外貌、個性分析

01. 斐南蒂·奧麗薇 (Fernade Olivier) (1881 - 1966)

個子高大、愛睡覺、親和且極為美麗。黝黑的杏眼，喜歡自己的美貌，看過許多畫室，最喜歡畢卡索雜亂多畫的畫室。

02. 伊娃·葛矣爾 (Eva Gouel) (1885 - 1915)

個子嬌小，溫柔有禮，端莊有自信。

03. 奧佳·寇克露娃 (Olga Kokhlova) (1891 - 1955)

鵝蛋臉，眼神犀利、權威，無懈可擊，相當苛刻。天性善妒，佔有慾極強常缺乏控制。她似乎不曾真正瞭解畢卡索或他的作品。(註三)

04. 瑪麗·泰瑞莎·瓦杜爾 (Marie-Therese Walteu) (1909 - 1977)

美麗的金髮，慵懶、驕矜，像是月亮和黑夜。不計利害、從不需索，重視感情，從畢卡索為她畫的肖像來看，她十分美麗。

05. 朵拉·瑪爾 (Dora Maar) (1907 – 1997)

非常好看，有烏亮的黑頭髮，淡綠的眼睛亮如星星，散發出聰穎和熱情。橢圓的臉蛋上官骨相當高，擁有高貴出眾的儀態和美麗的手。個性積極。畢卡索曾說她是他遇見過的女人中最聰明的一個，她的美麗因她所擁有的智慧而魅力四射。(註四)

06. 芳絲華·紀婁 (Françoise Gilot) (1921 –)

長髮，生命力旺盛，野心勃勃、挑逗撩人。總優先考慮自己，不順心時周圍全被她悲哀的氣氛所感染。

07. 賈桂琳·洛克 (Jacqueline Roque) (1926 – 1986) (註五)

有古典的五官，非常希臘的鼻子，如古埃及人面獅身像的優雅長脖子，如埃及女神清澈寧靜、神秘沈思的眼睛，彷彿看到無限遠處。忠實執著，一生對畢卡索付出。喜歡陶藝。

二、從身份、背景分析

01. 斐南蒂

法國女人，是一個被神智不清的雕刻家丈夫遺棄的妻子，和畢卡索一樣住在「洗衣船」中。

02. 伊娃

查不到相關資料。

03. 奧佳

俄羅斯芭蕾舞團的舞者。

04. 瑪麗

瑞士人，認識畢卡索時只有十七歲。

05. 朵拉

南斯拉夫人，是一位南斯拉夫建築師和法國女人結婚所生的。職業攝影師。和畢卡索一樣來自西班牙。

06. 芳絲華

才華洋溢的畫家，出身富有的家庭，認識畢卡索時正在主修文學和法律，還學繪畫。

07. 賈桂林

她是陶藝店的員工，認識畢卡索時就是在陶藝店。

三、從時間分析

01. 斐南蒂

1904 年在「洗衣船」相遇。1912 年分手。1933 年她出版回憶錄《畢卡索與他的友人》。1966 年去世。

她描述畢卡索：「他身材不高，皮膚黝黑，有點粗胖卻不夠沈穩，經常令人憂心，黑色的眼珠深邃而犀利……他的動作太靈活，雙手細緻得像女人，不修邊幅。黑亮豐厚的髮絲下，是一張看來聰敏堅強的寬額頭。」（註六）

02. 伊娃

1911 年相遇。一起度過 1912 到 1914 這三年。他深深愛著她，常在作品上用「我的愛」作為她的別名。

1915 年死於肺結核。畢卡索曾寫信給好友赫特露德·史丹：「我可憐的伊娃死了……極大的悲傷……她一直都對我那麼好。」（註七）從這裡得知，在她死後，畢卡索感到強烈的孤獨。

03. 奧佳

1917 年相戀。隔年結婚。1920 年奧佳懷孕，隔年保羅出生。從《海灘玩球》中看出這時她的陪伴使畢卡索非常快樂。

1929 年關係惡化。1935 年正式分居，畢卡索曾說：「這是我一生中最惡運之時。」（註八）這段婚姻維持到奧佳去世為止。婚姻破裂後，她出現精神異常的現象。1955 年奧佳去世。他們從未失去聯繫。

04. 瑪麗

1927 年相遇，畢卡索得到愛情的滋潤和庇護，由痛苦中解脫。1935 年懷孕，女兒出生取為瑪雅（Maya）。

1937 年感情結束，他仍常去探望。1977 年她在思念的折磨下自殺。

05. 朵拉

1936 年結識。1937 年畢卡索在她身上找到新的激情。1942 年他的寂寞因她的陪伴減輕不少。

1943 年漸趨冷淡。隔年她不能忍受他，甚至精神崩潰。1946 年他帶芳絲華去找朵拉，逼迫朵拉承認他們已經結束，朵拉當時生氣的對他說：「你一輩子都沒有愛過任何人。你不懂得怎麼去愛。」（註九）在決裂後，他們仍十分友好。1997 年朵拉去世。

06. 芳絲華

1943 年相遇。隔年成為情侶。1946 年懷孕。隔年生子克勞德（Claude）。1948 年再度懷孕，隔年生女帕洛瑪（Paloma）。畢卡索致力於和平運動，將女兒取為「帕洛瑪」，象徵和平之鴿。女兒繼承雙親的藝術才華，成為活躍的設計師。

1952 年他們關係轉冷。隔年關係惡化，她帶子離開。1964 年她出版《與畢卡索在一起的日子》。

07. 賈桂林

1952 年相遇。1961 年結婚。1973 年畢卡索臨死前，指著賈桂林並告訴醫生：

「你不結婚是錯的。結婚很有用處。」(註十)

1986年她無法忍受他去世後的孤寂，結束了自己的生命。

四、從對畢卡索的影響分析

01. 斐南蒂

使畢卡索的繪畫風格從「藍色時期」轉為「玫瑰時期」。有《斐南蒂的畫像》等。

02. 伊娃

當她病逝的消息傳到畢卡索時，他將悲傷的心境轉移到《彩衣小丑》畫中。

03. 奧佳

畢卡索為她畫許多畫如《奧佳肖像》。他彷彿回到愛情的憧憬裡，在她面前使他的愛情成為宗教般的虔誠，使自己成為單純的信徒。她啟發他對愛情優美崇高的幻想，對女性聖潔的仰慕。

新婚的幸福啟發他畫以海灘為背景的作品如《沙灘上奔跑的兩個女人》等。奧佳懷孕時，他創作有關「母性」的題材。(註十一)

保羅出生後成為他創作的重要對象如《扮丑角的保羅》等。對他而言，兒子是親情上的關注和愛，更觸動他對創造的好奇。他彷彿藉著觀察兒子，重新回味童年的種種。

婚姻不幸使他產生對女性恐怖經驗的描寫如《扔石塊的女子》等。畫中女性明顯被「物化」。

04. 瑪麗

她讓快樂湧進他的畫作中，他畫裸身的瑪麗，形象扭曲卻親切，結實的身體佈滿感性的曲線。她開啓他對肉慾感官的描繪，開啓他深藏的性的渴望、暴烈、原始悸動。相戀時光是他一生中最富情慾時，描繪她的作品強調身體的渾圓，傳達他對少女身體的著迷和禮讚。

1931 到 1933 年描繪她的有《閱讀》等。1934 年的《花園裡的裸女》最足以說明他在女性身體中得到的喜悅。1936 年的《百葉窗前沈睡的女子》，畫面上熱情的成分減低很多，他對她似乎不再有慾望。

1930-1940 他在畫中呈現鬥牛場的狂暴野蠻如《鬥牛：鬥牛士之死》。許多人認為畢卡索以「鬥牛」為題材，有性的暗喻，象徵原始的性愛與死亡。（註十二）

05. 朵拉

1937 年他在她身上創造新的情慾，彷彿是他在創作中不斷的超越、精力源源不竭的秘密。她曾給他很多人物的靈感和建議，對《格爾尼卡》的貢獻非常大。1941 年他為她從事大量雕塑如《女人頭像》。

1937 到 1944 年，他為她畫許多肖像如《臥讀女子》等。其中《哭泣的女人》是他所有創作中最具獨創性的，《戴帽女子》明顯看出他對她的熱情已消退。

06. 芳絲華

1964 年她出版的書暴露他的隱私，為他晚年蒙上遺憾的陰影。

他為她畫了許多畫如《肖像》。這時他同時和朵拉和芳絲華來往，《坐著的女子》是兩人的特質融合，朵拉不快樂的臉和芳絲華的長髮。他彷彿是藉著性來抵抗不可抗拒的衰老和死亡。

07. 賈桂林

畢卡索晚年的啟發者。他為她畫了一百六十幅肖像如《賈桂林肖像》等。他的工作很穩定。對衰老的他而言，他對女體的讚頌回到了原始人類對母體孕育繁殖力量的歌頌。可從《躺臥的裸女》看見。

她在特展「畢卡索的秘密珍藏」中貢獻很大。她讓「鹽之館」收藏他的作品。

參●結論

畢卡索熱愛結交朋友，多才華的他總是吸引不少女子。然而，有些悄悄的經過，又悄悄的走，所以在許多書籍上總是被省略不提，如潔曼（Germaine）等（註十三）。筆者研究的這七位女人，都有共同的特徵且深深影響畢卡索。在外表上，

她們有姣好的面貌；在時間上，她們都非常幸運，和畢卡索相當有緣，才能互相認識並相戀；而在對畢卡索的影響上，最重要的是她們都是女人，都願意相信、支持畢卡索。

蔣勳認為：「畢卡索所創作的女性肖像，常常並不指涉一個特定對象。女性，對畢卡索而言，變成一種奇異的混合體，柔美，嬌憨，溫暖，但也同時是殘暴，憤怒，怪叫的動物，是精神上安靜溫婉的馴服，又同時是狂暴充滿慾情與佔有野心的肉體。」（註十四）

畢卡索無法掩飾內心的真情，從他的作品中，看見他真實的愛恨、追求和無奈。他在渴望和厭棄之間，在激情和沮喪之間，在愛和疲倦之間，無法選擇。這些都是女人所給予他的，女人的身體、器官引起他內心強大的慾望，激發他永不停止的創意，試問：若沒有了女人，是否還會有二十世紀最偉大的藝術家畢卡索？

「畢卡索像是古老神話中被詛咒的神，要在每一次新交歡的女性身上找回他逐漸逝去的青春，他已無力逃脫這命定的符咒。」（註十五）

肆●引註資料

註一、《藝術大師世紀畫廊第六冊》。P.12。胡永芬（2001）閣林國際圖書有限公司。

註二、《巨匠美術週刊第二期》。P.12。許鐘榮（1992）。錦繡出版事業股份有限公司。

註三、《畢卡索—名人偉人傳記全集之 89》。P.130。梁實秋。名人出版社。

註四、《畢卡索—名人偉人傳記全集之 89》。P.135。梁實秋。名人出版社。

註五、Picasso 的女人。http://www.ntut.edu.tw/~s7372319/new_page_w0.htm。

註六、《藝術大師世紀畫廊第六冊》。P.4。胡永芬（2001）。閣林國際圖書有限公司。

註七、《畢卡索—名人偉人傳記全集之 89》。P.74。梁實秋。名人出版社。

註八、《現代藝術魔術師畢卡索》。P.263。何政廣（1996）。藝術家出版社。

註九、《畢卡索－名人偉人傳記全集之 89》。P.159。梁實秋。名人出版社。

註十、《畢卡索－名人偉人傳記全集之 89》。P.185。梁實秋。名人出版社。

註十一、《畢卡索為什麼是大師畢卡索？》。P.34。理查·穆爾博格（1995）。青林國際出版股份有限公司。

註十二、《閱讀畢卡索》。P.45。蔣勳（1998）。財團法人中華民國帝門藝術教育基金會。

註十三、藝術家之傳。<http://www.anyone.idv.tw/picasso/lovers.htm>。

註十四、《閱讀畢卡索》。P.36。蔣勳（1998）。財團法人中華民國帝門藝術教育基金會。

註十五、《閱讀畢卡索》。P.51。蔣勳（1998）。財團法人中華民國帝門藝術教育基金會。