

您现在的位置是 > 首页 > 批评家文章

批评快讯

艺术前沿

批评与自省

问题讨论

策展人专线

批评家档案

批评家访谈

批评家自述

学院在线

新人文选

艺术市场研究

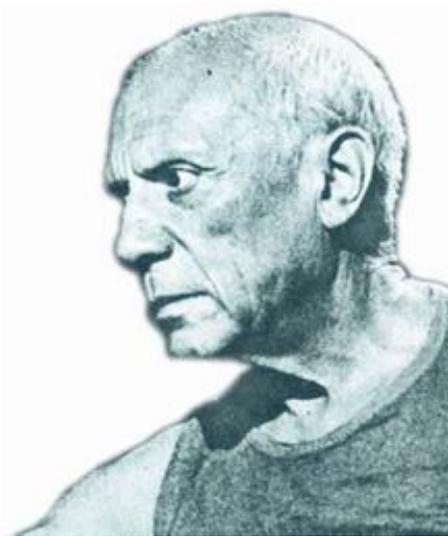
史论研究

■ 批评家文章

毕加索视觉艺术的革命者

<http://www.msppj.com> 作者: 中国美术批评家网 专稿 时间: 2006-5-17 03:03:00

文/王林

面对说不尽的毕加索，任何评价都将是不足的。在本文中，我想结合他的创作，谈谈他对于现代艺术最重要的贡献。这就是：他以自己的一生的探索，特别是立体主义及以后的创作，完成了现代绘画的视觉革命。可以肯定地说，因为有毕加索。绘画再也不能回到原来的形态去了。

西方古典绘画和印象派

西方古典绘画以定点静观的日常视觉经验为基础，以视线所凭借的中轴线、地平线和所出发的视角为依据，依靠光照的方向和亮度来解释对象。层次细腻、逐渐转移明暗的素描技巧和标准光、固有色的运用，在观察者和绘画对象之间建立了固定不变的心理联系。艺术史是技术趋向完善的历史。色彩服从于素描，素描服从于透视，成为不可动

摇的法则。

个案研究

女性艺术研究

出版信息

网络交流

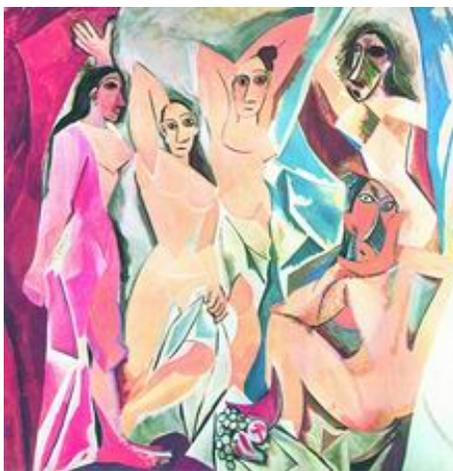
留言板

印象派以户外光和条件色冲击了古典绘画，绘画世界出现了一片光色的海洋。但印象派并没有在绘画的两个根本问题上，发生革命性变化：一个问题是现实世界和心理世界的多维度空间在平面上的表现；另一个问题是多种绘画材料和绘画因素在平面上的结构。

后期印象派代表塞尚首先触及到这两个根本问题。塞尚意识到印象派的偏差，一是在捕捉光色瞬间印象的时候忽视了物体自身结构的坚固性；二是在强调色彩反射现象的时候放弃了物体固有色彩的稳定性。由此，塞尚致力于形色关系的研究。

塞尚在观念上想把“一切自然物都还原成圆锥体、圆柱体和圆球体”，而事实上他在以传统造型手段创造画面结构。为了画面结构的需要，他局部地改变了定点透视的基本框架。另一方面，塞尚想借助色彩配合而不完全依赖明暗效果来表现体积，这种色彩配合不仅是物象固有的，而且是艺术家对物质世界的感受。

塞尚从客体指向精神，以传统沟通现代，有力地提出了现代绘画发展必须解决的基本问题，而真正完成这一使命的是艺术天才毕加索。

(图1)

图1 《亚维农的少女》（1907）是毕加索较早的一幅立体主义作品。那时的毕加索，生活贫困，住在“洗衣坊”大楼。亚维农，是巴塞罗那的一条花街，有的人就叫这幅画为《青楼少女》。据说毕加索本意是想画成一幅表现“罪恶的报酬”主题。草图上的大学生、水手后来不存在了，只剩下盛水果的盘子还在。这幅画不是色情的，但也不讽刺世态，更没有鸣不平。它只是表现了画家类似儿童或原始民族的认识能力和观察的多面性、综合性，把感情塑像化。毕加索受非洲艺术影响，画面是装饰化了的，有寓言色彩。黑面孔的女郎的面部，像黑人木雕一样用刀子一刀刀刻出般的画出，有朴实、深沉感，像在用谴责的目光看着你。毕加索在加一处说到，“非洲人并非不

(图2)

毕加索创造了立体主义

毕加索不仅汲取了西方古典艺术的全部成果，而且深刻地研究了非洲艺术、埃及艺术和东方艺术中所包括的空间观念和结构观念。以《阿维农的少女》为代表，（图1）毕加索创立了立体主义的创作方法。这不仅是一种创作风格的改变。更为重要的，是一种观念，一种观察世界的方式的改变。他完全突破了定点静观的约束把四维度的现实置于构想之中。首先他对对象固有的形体和结构加以分析和解剖。然后按照主观理解和创作意图。选择最有代表性的形面：正面，背面、侧面、正侧面或内部某一面，重新加以组合。这种组合不仅把几个角度所观察到的同一物体的构造，置于完整性中加以表现，而且把物体构造变形为主观精神所体验到的东西。这样，毕加索把构想中的运动性、时间性和画面上的静止性，空间性连接起来，把对物体的感知性和自由想象结合一体，并使多维度空间转换和画面的平面结构达到新的统一。

毕加索以现代人的精神需要为尺度。立足于主体创造的价值，成为塞尚的继承人和超越者，其绘画创作所表达出来的运动性和自由度，深刻地体现了现代人对于创造意识的尊重和对于周围世界的动态性把握。从塞尚到毕加索，现代艺术的结构主义革命得以完成。日本美学家今道友信认为，古典审美主客观相遇的场所是“形式——内容”，而现代审美主客观相遇的场所是“结构——理解”。因为有毕加索的艺术活动完成了从片面到整体，从静态到动态，从模仿到构想的飞跃，从而打破了感性和理性、具体和抽象，现实和理想的界线进入了更为广阔的、由创造来主宰的世界。

(图3)

毕加索真正解放了绘画，也真正解放了自己。他超越了历史传统和本土文化对艺术的羁绊，超越了规范和风格对自身的约束，成为千变万化，自由驰骋，在所到之处都为人所不及的一代大师。

他的全部美学观体现在一句著名的口号里：“让风雅见鬼去吧！”他以生命激情来打破美与丑的壁垒，从《阿维农的少女》到后来的全部创作。毕加索都高高凌驾于美的王国之上。这是一个世界性的潮流。波德莱尔的诗集，《恶之花》，卡夫卡的小说《变形记》，勋伯格的大合唱《华沙的幸存者》，乃至美术领域中籍里柯油画《梅杜萨之筏》上的死尸和罗丹的雕刻《欧米哀尔》所塑造的老妓等等，都是对于美的接连不断的挑战。正是由于丑的介入，艺术不再是一个和谐的，诸力平衡的世界，而是充满了拉锯、冲突和运动，因而也充满了生命的渴望、喧嚣和挣扎。现代艺术解放了人的感觉阈限和文化心理，使现代人能够在审美活动中纳入美的、非美的和丑的东西。这种变化从根本上改变了艺术公众的价值观念。因为源自生命欲望、生命冲动和生命激情的精神能量是无所谓美丑善恶、东西古今的，甚至也不在乎是表现、是渲泄、是满足，还是补偿。艺术对生命力的释放只是一种实现，或者说，是实现人生价值的存在方式。毕加索正是在这一点上超越了民族和时代，成为直接面对人类心灵的艺术大师。他对于性感和情欲的强烈追求和多种表达，就是一个很好的证明。

探索——永不停懈

可以说，毕加索不仅改变了人们观察现实的方式，而且改变了人们理解艺术的方式。从线的运用开始。毕加索的素描就表现出潇洒利落、形神兼备的特点，他不仅能自如而又微妙地处理曲线和直线在轮廓上的变化和组接。而且善于富有韵味地安排线条的疏密繁简所形成的节奏感：紧张度和舒展性。他的线条天真，朴素、自然而流畅，携带着童话般的幻想。像鸟儿一样出自本能地飞翔，使人感到亲切、坦率、深刻并富有情趣。

在形的处理上，我们可以看到毕加索对于对象形面的高度艺术敏感，他有时通过同一形体的不同变形来寻找最具代表性同时又最能表达主观感受的形面，以赋予对象高度的审美价值。有时他又以敦实、粗壮、笨重的造型来对人物作几何化的解释，从中显示对象的体重感：坚实和永恒。在更多的素描（版画）中，甚至在那些充满性感饥渴和情欲焦虑的画面里，他进行着立体主义的试验，把人物的各个面奇妙地组合起来，创造出全新的视觉形象，比如图2图3其正侧面：背侧面、正面和背面的完美组合，全方位地显示了女人体的魅力。和《阿维农的少女》一样，这些创作实现了观察物象的多面性、综合性和独创性。

《格尔尼卡》，这是一幅著名的控诉法西斯暴行的作品。1937年4月26日，德意法西斯用飞机轰炸，扫射格尔尼卡镇，造成二千五百余人的伤亡。画面上没有出现轰炸机

或血肉横飞等直接可视的场景，观众见到的是法西斯暴行的结果：火焰中的房子，痛苦的呼叫、挣扎，刺伤的胴体，还有一些象征的表号：牛象征野蛮和黑暗，马象征人民。四个女人，他们的姿态和表情表示出惊惶失措、恐惧和极大的忧伤痛苦。由于变形处理，强烈的情感通过很有表现力的动态表现出来。这幅画没有渲染复杂的色彩。它不是某一具体恐怖事件的写实，而是比较抽象、概括地表现了对暴行的抗议，具有悲剧的普遍性。

为了丰富线形表现的手段，毕加索借取东方水墨，创作了大量的水墨素描。然后又做成蚀版画，水墨的运用在毕加索这种蚀版画里，完全不同于中国传统的水墨画，它不是师承的技巧，也不是程式化的章法，而是自由表达感受的手段。他或者勾勒，或者浸润，或者晕染，时而简到不能再简，时而繁到不能再繁，特别是在象与底的黑白处理上，极富精神性、情感性和生命力的动势。在空白背景上出现的水墨人物常常表现出幽默，愉悦和活泼，相反，浓墨的背景烘托出来的人物形象则常常给人压抑、紧张和神秘之感。黑白分布在毕加索的素描和版画中，不仅是完美的平面构成，不仅是深刻的精神显示，而且是不同空间的界定和组合。立体主义作为形的艺术，生命激情作为艺术的原动力，在毕加索的作品中得到了最好的体现和最自由的发挥。

毕加索在自己的作品中，汲取了世界艺术的精华，但这一切都发生了质的变化，他以自己的创作而不是口号实现了对传统艺术的反叛，从而拓展了艺术视野和人类的审美界限。他以破坏现实的方式创造了崭新的现实。

毕加索没有学生和继承者，但在他之后，艺术家有了真正的属人的自由。

• 网友评论

注：网友发表的任何文字只代表个人观点，不代表本网站立场！用户名：

确定