

藝術與醫學(22)

畢卡索與有意義的長壽

文·圖／張天鈞

每個人都想了解藝術。為什麼不試著去了解鳥的歌唱？為什麼人們喜歡夜晚、花朵、一切周遭的事物，卻不會想去了解？但如果是一張畫，就非得了解不可？

我不恐懼死亡。死亡有一種美，我怕的是久病不能工作，那是時間的浪費。——畢卡索

1881年，畢卡索出生於西班牙南部的馬拉加，是家中的長子。畢卡索的父親是畫家，專攻自然素描，並擔任工藝學校的教授和當地美術館館長。

畢卡索從小就展現了對繪畫的熱情與能力。7歲時，畢卡索的父親開始訓練他學習人物素描和油畫，因為他父親深信模仿大師的作品、素描石膏像，與畫人體模特兒，是每個畫家必要的訓練。

1891年，由於父親擔任一所美術學校的教授，畢卡索一家搬到了拉科魯尼亞省，住了將近四年。一個偶然的機會下，父親發現畢卡索對他未完成的鴿子素描塗色，在仔細觀察畢卡索的筆法後，父親覺得他13歲的兒子已經超越了他，發誓從此不再繪畫。

1895年，畢卡索7歲的妹妹康琪塔死於白喉，成了畢卡索人生中的陰影，畢卡索一家搬到了巴塞隆納。後來，父親說服學校讓畢卡索參加跳級考試，而畢卡索在一星期內完成了一般學生需要一個月完成的考試，當時年僅13歲的畢卡索獲得了評審委員會高度的肯定。父親在住家附近租了一個小房間讓他獨自工作，並且一天內多次檢查畢卡索的畫作，使得父子經常爭吵。1890年中期，畢卡索的畫作逐漸流露出傳統現實主義畫風，《第一次聖餐》（The First Communion, 1896）（圖1）顯示

圖1：第一次聖餐，1896

出年紀輕輕的畢卡索已經能處理高難度的細節。

畢卡索的父親和叔父決定把他送到西班牙一流的藝術學校——馬德里的皇家聖費爾南多美術學院。1897年，16歲的畢卡索第一次獨自前往馬德里。註冊後卻因無法接受規矩的教育而停止上學，轉而到馬德里的普拉多美術館欣賞藝術家的作品，如委拉斯蓋茲、戈雅。畢卡索特別喜歡埃爾·格雷（El Greco）（圖2）拉長肢體、醒目顏色、神秘面容的畫風。

結束了在馬德里的進修後，1900年，畢卡索隻身前往巴黎。他在巴黎遇見了當地記者兼詩人馬克思·雅各。雅各幫助畢卡索了解、學習當地的語言與文學作品，並成了畢卡索的第一位巴黎友人。

1901年，畢卡索前往馬德里，他的朋友索勒為兩人在《青年藝術》雜誌找到了工作，索勒負責撰寫文章，畢卡索則負責刊物插圖，大部分是恐怖的漫畫以及憐憫窮人的作品。他們參與的第一份刊物於1901年出版，同時，畢卡索開始在畫作簽下Picasso，取代原先的簽名Pablo Ruiz y Picasso。畢卡索受到在西班牙孤單的旅行與他的朋友卡洛斯·卡薩吉馬斯自殺的影響，使得此期間的畫作常顯現出陰鬱的感覺，被稱作「藍色時期」（1901-1904）。他創作了許多描繪著骨瘦如柴的母親與孩子的作品，用色陰暗，並有時以娼妓與乞丐作為主題。在卡薩吉馬斯死後，1901年秋季，畢卡索畫了幾幅他的畫像，並於1903年完成了生平最憂鬱的作品《生命》（La Vie）（圖3）。

圖2：El Greco 作品，1541-1614

圖3：生命，1903

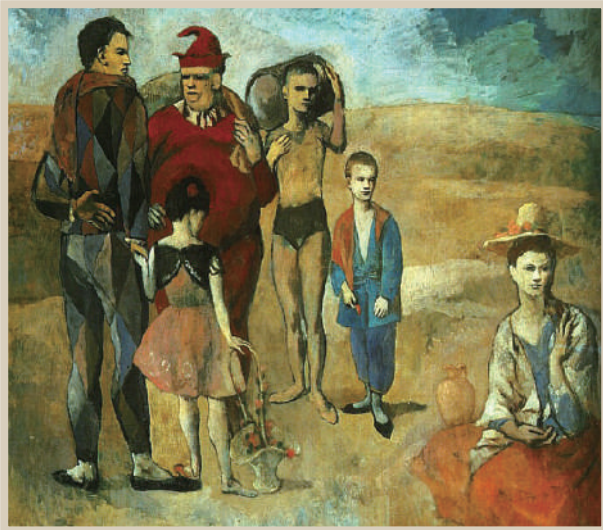

圖4：賣藝人家，1905

圖5：亞維農的少女，1907

20世紀初，畢卡索來往巴塞隆納與巴黎之間工作。1904年，在巴黎一場暴風雨中，他遇見了波希米亞的模特兒奧利弗並相戀，因甜蜜關係而大量使用鮮明、樂觀的橘、粉紅色系（粉紅色時期，1904-1906），描繪馬戲團的人們、雜技表演者與丑角（圖4），並有多幅關於她的畫作。但後來奧利弗離開了畢卡索，加上父親過世，使得畢卡索非常沮喪，但不久後便認識了被他稱為伊娃·谷維的瑪賽兒·漢伯特。

1906年畢卡索初次看到黑人的雕刻，深受其原始、大膽、強烈的造型刺激，1907年《亞維農的少女》（圖5）成為他創造立體派風格的里程碑。畢卡索的立體派是理性、抽象的，並將物體重新構成、組合。畢卡索在「立體派時期」（1917-1924）創作了許多對伊娃表示愛意的作品。1915年，伊娃不幸病逝。他在羅馬為劇團設計芭蕾舞劇《Parade》的服裝時，結識了芭蕾舞女歐嘉，並於1918年夏天結婚。

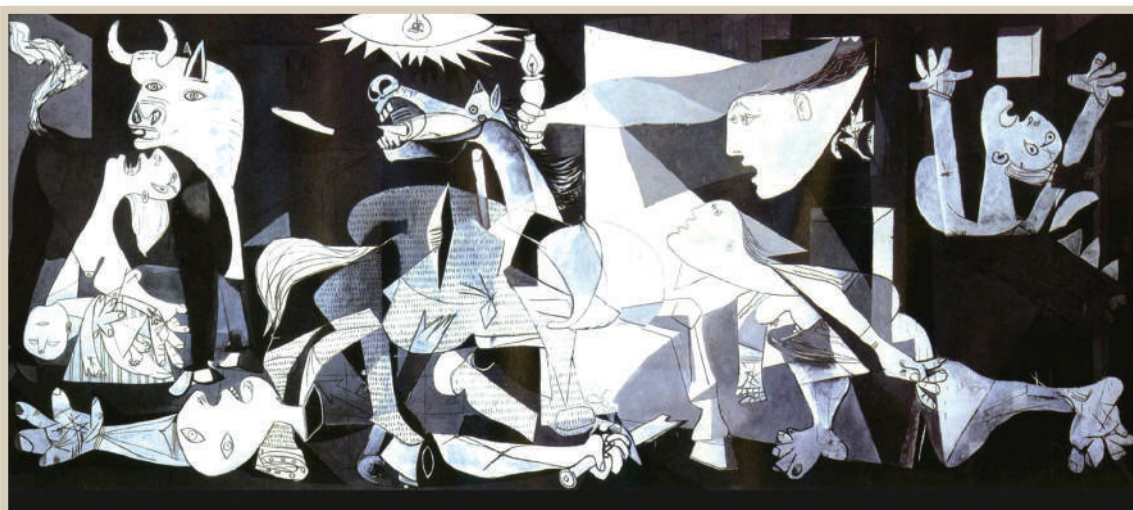

圖6：格爾尼卡，1937

婚後兩人到比亞里茨附近的別墅度蜜月，並有了兒子保羅。

1936年7月西班牙發生內戰，佛朗哥軍閥轟炸格爾尼卡，1937年畢卡索畫了巨幅大作《格爾尼卡》（圖6），展示於巴黎舉行的萬國博覽會中。1949年他的作品《白鴿》被選為國際和平會議海報。

1973年4月8日，當他與第二任妻子傑奎琳招待友人前來晚餐時驟世，過世前他說的最後一句話是：「為我乾杯吧，為我的健康乾杯，你知道我已經沒辦法再喝了。」（1881-1973，享年92歲）。

2004年5月，畢卡索早期作品《拿著菸斗的男孩》（圖7）以1.04億美元的價格結標，成為當時世界上最昂貴的畫作之一。《拿著菸斗的男孩》是畢卡索於1905年創作的油畫作品，這時他定居於法國巴黎的蒙馬特區。這幅畫作的準備過程

包括確定男孩的位置，畢卡索嘗試讓男孩站立、坐著或斜靠在牆上，後來他決定讓男孩坐著。接下來要確定手臂的位置，他同樣也花了很多時間來確定手臂的高度及角度。原先的作品中除了菸斗之外並沒有其他東西，但畫完之後，畢卡索在男孩的頭上加了一個花環。雖然不知道他這麼做的原因，但這讓這幅作品有了種柔性與剛性的對比。

圖7：拿著菸斗的男孩，1905

參考文獻：

1. <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/巴勃羅·畢卡索>
2. <https://www.facebook.com/notes/劉君漢/知識世界最貴畢加索名畫拿煙斗的男孩背後的故事/829369313770484/>

張天鈞小檔案

臺大醫學院醫學系內科名譽教授，曾任臺大醫學院內科特聘教授。臺大醫學系畢業，臺大醫學院臨床醫學研究所博士。專長甲狀腺及內分泌學疾病之診治，主要成果有：甲狀腺疾病之細針吸引細胞學診斷及其與預後之關係，甲狀腺眼病變致病機轉及治療，甲狀腺機能亢進症（葛瑞夫茲氏病）遺傳基因研究，輻射鋼筋污染之建築其對甲狀腺之影響，甲狀腺未分化癌再分化方法之研究等。曾任中華民國內分泌學會理事長、臺灣臨床細胞學會理事長。