

—— 展覽簡介 ——

畢卡索逝世滿五十週年之際，西班牙與法國文化部共同宣布2023年為畢卡索年（The Year of Picasso），同時全球各地也陸續舉辦各項相關活動，以紀念畢卡索為世人所留下的藝術傳奇與遺產，並將畢卡索的藝術熱情傳給新世代。

收藏家張惠華教授具有資深的鑑賞經歷與豐富的畢卡索收藏，逢此畢卡索週年提供部分收藏作為藝術教育之用，讓臺南市民同步於國際文化盛事並共同欣賞畢卡索作品，近身感受其創作熱誠。本展於畢卡索過世50年之同日開幕以向畢卡索致敬，並且同時舉辦講座將畢卡索介紹給在南臺灣的愛好者。

展覽於一樓展廳介紹畢卡索一生的三大名作：〈格爾尼卡〉、〈哭泣的女人〉以及〈亞維農少女〉。六樓四個主題分別介紹：畢卡索-鬥牛士精神、務必一睹的畢卡索、多面向的畢卡索以及不像畢卡索的畢卡索，讓大眾深入了解名氣之外的各面向的畢卡索，並紀念他永垂不朽的創作熱情。

— 亞維農少女 —

這幅被視為現代藝術與立體派開端的作品，目前常年在美國紐約的現代藝術博物館內展出並典藏。各種姿態裸女的畫像以現在眼光看來並不稀奇，但在1907年即使是巴黎也是極具爭議性的。這幅畢加索居住在巴黎洗衣船工作室期間完成的作品，當年是以巴塞隆納的亞維農街上的妓女作為模特兒，原題為〈亞維農的妓女〉（Le Bordel d' Avigno），但後來展出時考慮到對公眾的衝擊而改名為〈亞維農的少女〉。此作品不只主題具有爭議，畫面中女子的肢體、畫面構成、面容等都不是美術史以來慣常的人物樣態，超出了當時所有人與藝術家的理解與想像。沒有傳統肖像畫女性的唯美或裝飾，赤裸而乖張的姿態，沒有連結的肢體、面具跟人體的組合、人物與背景的交錯，這些跳脫視覺經驗與歐洲繪畫傳統的視界，也開拓了現代繪畫創作的新一面。

— 格爾尼卡 (Guernica) —

1937年西班牙正值內戰期間，而法國巴黎則在準備舉辦萬國博覽會，居住在巴黎的畢加索已經是個國際知名的藝術家了。西班牙第二共和邀請畢加索為博覽會的西班牙館製作作品，而畢加索遲遲未決定主題。4月26日，以法蘭西斯科·佛朗哥為首的舊勢力聯合德國、義大利，對西班牙北部毫無軍事設施的古城格爾尼卡，進行了一次對不設防城市的地毯式轟炸，經過3小時的密集轟炸，烈火燒了整整三天，死傷人數達2000多人。畢加索在巴黎的報紙上看到新聞和照片，義憤填膺即刻展開創作。持續數週嘗試了多個稿本，在數週內完成此幅〈格爾尼卡〉的鉅作。製作全程由當時的女伴 Dora Maar 攝影下紀錄了下來。這幅高349公分寬776公分的油畫，全幅黑灰白色調，分為三個部分，六個主角：一隻西班牙公牛、一匹嘶鳴的馬、一個倒下拿著斷劍的人、一個抱著嬰孩哀號的母親、鬼魅般的浮影，和一個哀嚎的女人。仰天長嘯的人們、奔逃的身影、心痛的母親、斷裂的肢體、死去的孩童，在燭光與燈光下扭曲掙扎，呈現經歷科技文明摧毀性暴力的悲痛，以及對無辜犧牲生命痛苦的憐憫，整幅作品沒有表現戰爭本身，而是將人民受苦的混亂與悲痛集中拼貼、累加在畫面之上，作為藝術對獨裁者暴力的控訴。這幅作品完成後直到佛朗明哥政權結束才回到西班牙，目前典藏於馬德里的蘇菲亞王妃藝術中心。

今日〈格爾尼卡〉已經不只是一幅畫了，它是一種20世紀以來由畢加索所帶領的生命態度，其精神經過這幾十年來的各種引用、複製與再延伸，所涉及的面向不僅在藝術方面，還擴及社會運動、政治甚是人類文明建構。近年來蘇菲亞王妃藝術中心研究成果所建立的網頁，不僅資料檔案採集的質量前所未有，其對知識保存、傳播與詮釋的概念，都繼承了畢加索〈格爾尼卡〉民主、自由、前衛與開放的特質，而成為人類知識與價值建構與思辨的新里程。

畢
索

逝世50週年紀念

永生的鬥牛士

張惠華教授 | 收藏分享展

PICASSO

50TH

M E M O R I A M

SPECIAL ART EXHIBITION

畢卡索簡介

畢卡索從小就是地方上知名的天才，在美術老師父親的指導下，15歲參加地方展覽，16歲就完成大型作品，18歲時加入前衛繪畫的組織，19歲以參觀萬國博覽會的機會與朋友前往巴黎，開啟他在藝術之都巴黎的傳奇。

雙眼炯炯有神，162公分高的畢卡索，他的母親曾說過：他如果去當兵一定能成為統帥，如果去教會就能夠當教皇。1900年19歲初到巴黎，語言不通、默默無名，但在人才濟濟的藝文圈中，就以充滿個人魅力的方式逐漸建立起自己的知名度與影響力。

1901年一同前往巴黎的好友逝世，對他的影響很大，使他的創作進入藍色時期。移居到洗衣船則讓他認識了另一群藝術藏家與創作者。與模特兒費爾南德的相遇與相戀，則使他進入玫瑰時期。從此他多變多產又具有開創性的藝術創作，從巴黎開始散發無限能量影響到今天的藝術世界。以下的幾個單元推薦觀眾以不同的面向認識畢卡索，並且深入他不同的人生與創作階段。

— 畢卡索 — 鬥牛士精神 Bullfight

出身成長於西班牙的畢卡索，熱愛鬥牛運動與文化傳統，並受其面對死亡的高貴精神所吸引；甚至說過：自己如果沒有成為一名畫家，他會去當一名鬥牛士。Picasso名字中的pica字根也跟鬥牛中騎士的長矛（picador 西語）相關。鬥牛此主題為其終身持續不斷反覆創作的主題之一。

如同海明威所言：「鬥牛是唯一一種藝術家會面臨死亡威脅的藝術。」這項流傳千年的傳統，危險而且充滿血腥，近年來因為動物保育的思潮而受到禁止。但鬥牛士在性命生死關頭時視死如歸的勇氣，面對憤怒瘋狂的牛隻仍堅持與之搏鬥的意志，在群眾的呼嘯聲中全力一搏的氣概，擷獲了歷來藝術家或文學家的心神。

這一系列來自鬥牛場各角落的版畫與速寫，從鬥牛場的全景、英挺的鬥牛士、靜態的對峙與動態近身搏鬥，皆留下了畢卡索最吸引人的精彩線條與深刻投入的專注。其中所延伸出的牛與馬的主題，更成為他重要作品〈格爾尼卡〉中的主要象徵。

務必一睹的畢卡索 Must See

人物是畢卡索另一個畢生投入的主題，從最早對親人、友人的不捨與關愛，對於社會角落人物、馬戲團丑角的描寫；到〈亞維農少女〉開始透過幾何分割以立體派開拓三維畫面。之後隨著到義大利工作而進入古典時期的健美身體，又隨即跳到各種扭曲、反轉、變形的超現實面部與肢體，到身邊女性情緒與戲劇張力皆具的女性畫像。此區所見都是知名的代表作與重要的主題。其中畢卡索生命中的重要女人們也都在此出現，第一任太太也是芭蕾舞團女演員的歐嘉·霍赫洛娃 (Olga Khokhlova)、攝影師朵拉·瑪爾 (Dora Maar) 到最後一任夫人賈桂琳·洛克 (Jacqueline Roque)，這些女性陪伴畢卡索不同的階段，也對他的創作產生許多影響，無論是作為題材或是作品的氛圍。

此區展出畢卡索公認最重要的作品。這些作品的「原作」都是世界主要博物館的「典藏品」。為了讓我們的國人及學子們得以認識這些重要作品，我們改以畢卡索孫女（加上原文姓名）授權製作的版畫等作品展示，希望各位貴賓得以認識及欣賞到這些重要的名作，並祈各位了解和見諒。

—張惠華

多面向的畢卡索 Amazing

曾經有此一說，當年畢卡索跟一些年輕作家生活在一起的階段，其他的藝術家都不喜歡畢卡索進入他們的工作室，因為只要他進去後，過一陣子畢卡索就會把他們的想法變到他自己的畫裡去，而且畫得比他們又快又好。畢卡索他自己也曾說：「我從不固定，因此沒有風格。風格對藝術家而言是最危險的敵人。」從此區的速寫、版畫與各種媒材在不同素材上的表現，可感受到隨時在塗塗抹抹、隨處都能找到素材的創作者本質，不論是對於主題的多樣性、表現媒材的接受度與嘗試範圍的廣度，都如同他自己所言，沒有固定，甚至視固定為敵人；然而與此同時，他也不厭其煩地進行各種速寫與練習，以不同方式持續探索有興趣的主題，小至花草一動物大至神話與美術史名作。

不像畢卡索的畢卡索 Not Look Like

畢卡索從很早就掌握了傳統美術的表現技法。本區的幾幅炭筆素描所標示的1895年，畢卡索正當14歲，還在傳統的美術學校受教。那年他的妹妹康齊塔（Conchita）罹患白喉去世，春末全家搬到巴塞隆納，他的父親到Llotja美術學校任教，他也考取入學古典藝術和靜物部門。直到1897年到馬德里的聖費南多美術學院就讀。

1900年對畢卡索而言是關鍵的一年，對於傳統學院的學習已感到不耐的他，在巴塞隆納的「四隻貓」咖啡與知名藝術家舉辦展覽，而且首次前往巴黎去參加世紀盛事的萬國博覽會，開啟他日後在巴黎發展的機緣。

小丑也是畢卡索重要的繪畫主題，1901年他聽聞摯友在巴黎過世，數月後他再次前往巴黎舉辦展覽，回到巴塞隆納後他進入了藍色時期，也開啟了母性與丑角的主題。從此丑角就成為他創作中的另一個重要陪伴與象徵。