

浅析毕加索玫瑰时期作品的艺术特点

文 / 杨晨曦

毕加索作为二十世纪西方绘画史上一位伟大的艺术家，他的生平经历十分丰富，在毕加索人生历程中玫瑰时期也是最为重要的一段艺术经历。文章围绕两个方面阐述了有关毕加索玫瑰时期的作品特点，一方面简略讲述了玫瑰时期的创作背景以及其绘画风格的转变；另一方面罗列了玫瑰时期具有代表性的绘画作品，从而去更好的分析其作品面貌的变化和特点。同时以玫瑰时期的作品为前提，进而探讨这些创作对毕加索后期艺术风格转变的影响因素。文章着重分析毕加索在玫瑰时期的作品特征和创作主题性的倾向，以及艺术家在这一时期出现的对于人生历程产生的思考对他后期创作的变化及影响。

一、毕加索玫瑰时期的创作背景

1、玫瑰时期的开端

图1、《妇人与乌鸦》

图2、《穿衬衫的费尔南多》

1904年，毕加索回到了巴黎。他搬到了一个名叫“洗衣船”的地方生活，这也是他未来5年的画室和家，同时也意味着毕加索蓝色时期的结束。在这个时期有一幅作品，体现了毕加索创作的色彩调性由蓝色向玫瑰色的一个转变。这幅作品是《妇人与乌鸦》（如图1）这是毕加索在回到巴黎后所创作的，在画面中妇人骨瘦如柴的形象在强烈的蓝色背景衬托中，形成了暗红色的剪影。蓝色逐渐被淡化了，并且蓝色时期暗沉低落的情绪正在慢慢退出了毕加索的画面，取而代之的是温暖柔和的玫瑰色调；在画面里蓝色的占比变少了，伴随着是红色的显现，画面慢慢变得温暖起来。这幅画可以算得上是过渡时期的转变。同时蓝色时期的过去也说明，毕加索从朋友自杀的悲伤情绪中走了出来。

2、玫瑰时期的创作来源

费尔南多·奥利弗这个比毕加索年长四个月的女子，正

悄悄地影响着毕加索的情绪和心里世界，费尔南多身上独特的气质吸引着毕加索。她与生俱来有着美丽、聪明和乐观的魅力，并且她善于用想象力去创造生活中的美好时刻。给毕加索沉闷的生活环境带来了粉红色的甜蜜。正是如此费尔南多用她的热情和温暖将毕加索带离了蓝色时期的忧郁，她进入了毕加索的内心世界。同时他在玫瑰时期创作了《穿衬衫的费尔南多》（如图2）在画面中可以清晰地看出此时的色调已经没有了蓝色时期的忧郁暗沉，给人的感觉更多的是沉溺于爱情中的喜悦之情。她静静地站在画中，画家没有用过多繁琐的笔触去表现画中女子的形象。更多的是营造出了一粉红色带有浓烈爱情气息的氛围感，用抒情的绘画表现方式将他内心中的她表现在画中。毕加索和费尔南多在一起的日子里，他已经不再是那个只考虑自己的男孩，因为她的到来毕加索成了一个真正的男子汉。可以从这个时期的作品中看出费尔南多对他的影响意义有多大，毕竟粉红色是构成了毕加索玫瑰时期的主要色彩。

毕加索玫瑰时期的创作来源，其实不仅仅是费尔南多作为初恋带给他的灵感。同时也受到他经常光顾的，蒙马特画室旁美达罗马戏团的影响。他在玫瑰时期热衷于马戏团演员的题材，这些走街串巷的街头杂耍者激起了他去了解和观察的欲望。以至于毕加索在玫瑰时期创作了的许多关于马戏团题材的作品，所以玫瑰时期也可以称为“马戏团时期”此时他笔下再也不是可怜的孩子、失意的路人、悲伤的妇人或是饥肠辘辘的乞丐。取而代之的是马戏团的杂耍表演者，在他们身上毕加索感受到了卖艺者们生活中的诗意和无奈。

二、毕加索玫瑰时期的艺术特色

1、玫瑰时期的作品特点

毕加索在1904年末构思了一系列描绘马戏团生活的作品，《杂耍艺人之家》（如图3）是其中最重要的一幅代表作，创作于1905年末。这幅画再现了高更的问题“我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？”中乡愁的张力。画面中毕加索把他们置身于一个荒芜空旷的环境当中，但我们通常是在城市喧闹的角落中可以看出马戏团的身影。因为这样的反差致使画中的艺人们有了一种符号感，一种标记性。他们不仅仅是有杂耍艺人这样的一种身份标签，同时也具有了一种生命的苍茫感。他们身上穿着五颜六色的戏服，这样的着装是要去取悦别人的，看起来非常的华丽，甚至于有些幽默。但是这样打扮得他们却站在一个似荒漠的地方，在荒漠当中没有人去欣赏他们的表演因为四处寂寥。这样的场景下毕加索以杂耍艺人之家为主题给我们呈现的是一种超现实的意味。这些杂耍艺人们本身是取悦观众的角色，但他们并没有待在

属于他们的场景中，所以没有了那些欣赏他们的眼睛。而后是在我们在马戏团、在剧团中看到的小丑们都是幽默的、开心的。但是反观在荒漠中杂耍艺人们的表情和动作又是失落的。在这样的一个场景当中，他们更多的是沉默。在这群人的表情当中，我们看到了很多，如空洞的眼神，落寞的表情，画面给观者带来的是关于生命本身的一种孤独，寂寞，以及喧哗热闹之后寒冷悲伤的情感共鸣。所以这幅作品色彩虽然是五颜六色，色彩斑斓的，但是我们画中体会到的更多是一种寂寥。画中的杂耍艺人们他们的眼神看向不同的地方，似无助、似迷茫、无处归依。把这幅画放到毕加索的生平中来看，画中的问题对于正处在自我塑造阶段的毕加索来说，这正是24岁的他最迷茫的时期。事实上，这种潜意识的、对内在根源的本能追寻，是毕加索艺术新动向的心理变化。

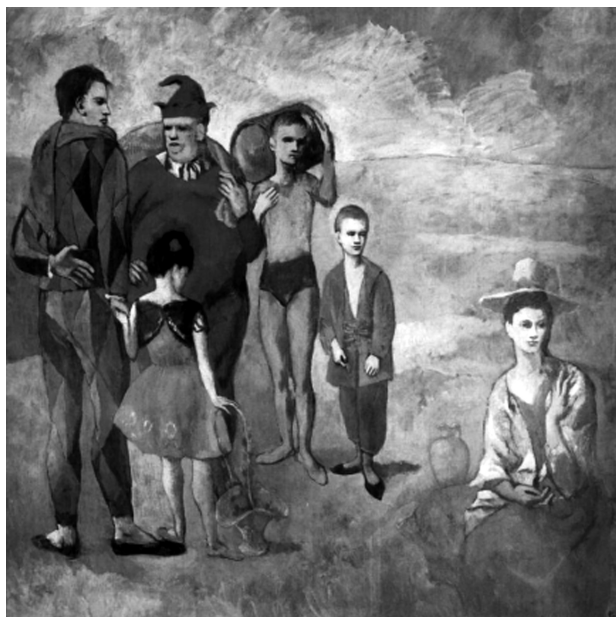

图3、《杂耍艺人之家》

同样是与马戏团有关的一幅作品《站在地球上的杂耍艺人》（图4）这幅画的创作源头是《杂耍艺人之家》，其实这幅作品是毕加索对于高更问题“我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？”进行了回答。画面的细节充满了风俗画的诗意，带状的构图，然而它并没有达到十分宏伟的效果。毕加索呈现的是依旧有着文学韵味的画面：在荒凉的风景下远行的母亲、孩子和狗；画面远处，有一匹如幽灵般的白马诠释了这幅作品对于高更问题的回答，但对于前景描绘其实意义更答案更重要，这是毕加索对于生活的一种阐述：从无穷到艺术家，再到永恒。这幅《站在地球上的年轻杂耍艺人》在毕加索的作品中十分突出，因为它仿佛是一颗种子，是给造型意识方面带来的进一步发展。

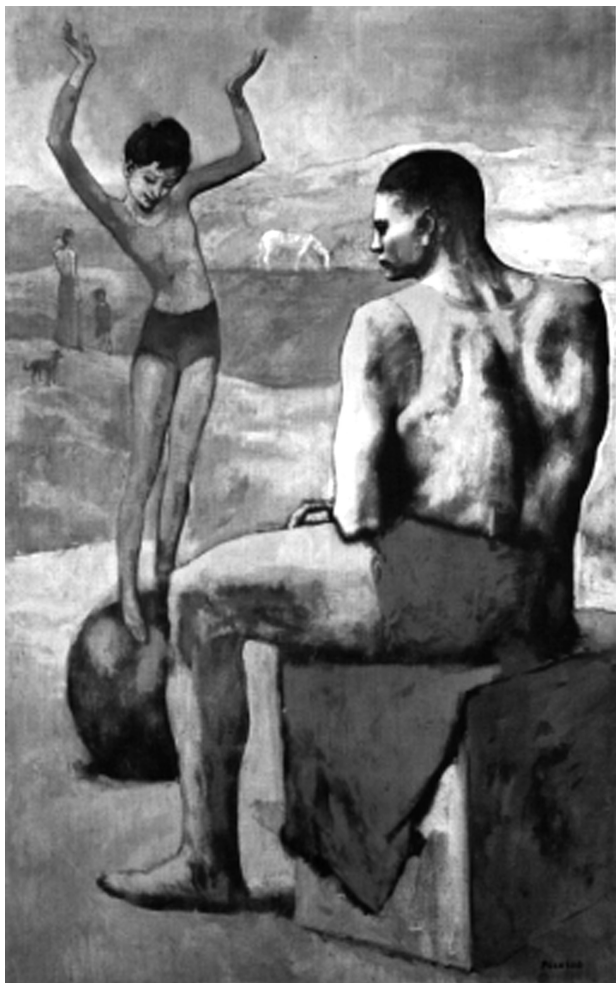

图4、《站在地球上的年轻杂耍艺人》

2、玫瑰时期作品对毕加索后期艺术的影响

首先从蓝色时期到玫瑰时期，毕加索慢慢抛开了传统绘画的枷锁，吸取了印象派和后印象派的风格，对形体也有了高度的概括，同时在视觉上做了部分主观的细节表现，将人物以及事物表现得更加具有明显的性格特征。并且这一时期的作品主题更多地去关注了社会状态，开始对人性进行探讨，画面具有抒情性和叙事性。在这个时期毕加索愿意去了解和挖掘马戏团艺人的生活，再加以融入自己的情感以此把艺人们带到了自己的画中，最后这些作品也引起了大众的精神共鸣，这样精神性的革命为毕加索后期的艺术产生了影响。其次在玫瑰时期因为费尔南多的到来带来了热情似火的一段浪漫时光，也使毕加索孕育了许多优秀的作品，同时也将马戏团的生活带到了艺术创作中，并在1906年的夏天，玫瑰时期到达了顶峰。那时毕加索带费尔南多去了比利牛斯附近的偏远村庄，将她画成了一位光芒四射的女神。但在后来的几个月里，情形发生了改变，毕加索比以往更加沉迷于艺术创作中，因此他不再为她花费更多的精神了。而后毕加索继续深

入探索年轻裸体的主题，与其说他是从青春期类型中寻找创作源泉，倒不如说是从简单造型形式的结构中获得灵感，无论构思的是青年、少年、女性还是肖像。每一种事物都因自然而充满魅力，所以接下来毕加索开始创作了那幅革命性的作品——《亚威农少女》。

三、结语

毕加索的一生中他经历了许多不同时期的绘画阶段，这些都是他人生过程的反映。对于毕加索玫瑰时期的生活经历，从中可以感受到他初尝爱情蜜果时的幸福，那个让他成长的女人——费尔南多带给了他前所未有的幸福感，至此之后他看什么都是浓情蜜意的玫瑰色。明显的可以看出他遇见她之后慢慢从蓝色时期的忧郁中走了出来，他开始思索人生的意义、开始享受费尔南多带给他的如蜜月般的生活。很明显地可以从毕加索玫瑰时期的作品看出来，画面的色调开始呈现温暖的氛围，出现了粉红色，红棕色，是热情的情绪调动了艺术家的心理变化。他开始关注身边的人和物，例如马戏团的杂技演员们就是他在玫瑰时期去经常描绘的主题。在他看来，小丑们给别人带来快乐的时候那他们的快乐谁带给他们呢，他们要面对生活的困扰。但即使这样毕加索将小丑们置身于荒野时他们依旧会穿着华丽的服饰去表演或是远行，这是毕加索在马戏团身上体会到地对人生的思考。玫瑰色的运用含有它深层的意义，这样温暖的颜色描绘的虽然有“贫苦的人”，但并不妨碍用如此热情的色彩去表现他们的快乐。因为生命的状态是丰富多元的，当在凝视彼此生命的时候每个人都有自己不同的理解。

【参考文献】

- [1] 阿纳森. 艺术现代史 [M]. 钱志坚, 译. 长沙: 湖南美术出版社, 2020: 171-180.
- [2] 休斯. 毕加索 [M]. 徐洋, 译. 长春: 吉林美术出版社, 2004: 7-11.
- [3] 何郑广. 世界名画全集·毕加索 [M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2003: 16-26.
- [4] 维多利亚·查尔斯·巴勃罗·毕加索 [M]. 赵晖, 译. 北京: 人民美术出版社, 2016: 76-95.
- [5] 郑朝辉. 毕加索: 天才是如何诞生的? [J]. 艺术品鉴, 2019, 25.
- [6] 于健洋. 浅析毕加索立体主义绘画中的女性形象及表现手法 [J]. 艺术科技, 2016: 06.

【作者简介】

杨晨曦(1996—), 女, 汉族, 四川省广元市人, 西安美术学院版画系水彩专业2021级在读硕士研究生, 主要研究方向: 水彩。