

对毕加索及其艺术作品《格尔尼卡》的艺术评论

丹尼尔·热扎依丁
新疆师范大学

DOI:10.12238/er.v4i4.3793

[摘要] 毕加索是西班牙画家、雕塑家,法国共产党党员。是现代艺术的创始人,是西方现代派绘画的主要代表。毕加索是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,是20世纪最伟大的艺术天才之一。《格尔尼卡》是西班牙立体主义画家帕勃洛·鲁伊斯·毕加索在20世纪30年在西班牙创作的大型油画,渲染了悲剧性色彩,表现了法西斯战争给人类的灾难。

[关键词] 毕加索; 格尔尼卡; 艺术评论

中图分类号: G40-011.8 **文献标识码:** A

1 毕加索

毕加索是现代艺术史具有重要影响力的画家,在很大程度上是现代艺术的开创者,其作画的风格以及艺术表达手法深刻地影响了现代主义艺术的发展,从毕加索的油画作品中,我们可以看出毕加索在不同时期对艺术的理解,以及现代艺术的发展趋势,研究毕加索的油画艺术对现代艺术的发展,以及自身艺术水平的提升都具有十分重要的意义。

毕加索于1973年4月8日在法国穆甘逝世,从毕加索的艺术生涯中可以看出其艺术风格经历了比较大的转变,总结来说,毕加索的艺术风格经历了三个阶段的转变:从古典主义向立体主义转变,从立体主义向表现主义转变,由表现主义向超现实主义的转变。无论是在哪个艺术阶段,毕加索都留下了优秀的艺术作品,其中对于立体主义的创造以及解读是毕加索艺术高度的集中体现。毕加索早期的作品为写实主义为主,从1901到1904年这四年间可以说是毕加索的“蓝色时期”,在这个时期毕加索个人的艺术风格也逐渐地形成,此后毕加索不断地在追求艺术的本质,画面形象较为单纯,但是具有比较强的表现力。在1907年毕加索创立了立体主义画派,这是毕加索艺术生涯中的突破,同时立体主义画派也对西方艺术界带来了重大的影响。毕加索的古典艺术风格时期并非是

毕加索向现实生活的妥协,恰恰是古典艺术时期让毕加索有了深厚的作画基础以及艺术积累。从1925年开始,毕加索逐渐摆脱古典主义形式的束缚,开始探索超现实主义的绘画。二十世纪五十年代以后,毕加索的作画风格已经基本稳定,但是在绘画的艺术表现上仍然不断有新的突破,在相当一段时期内,毕加索专注于对一些以往绘画大师的绘画作品进行超现实主义的解读以及再创作,其中《阿尔及尔妇女》、《草地上的午餐》等是比较具有代表性的作品,这些作品的风格与以往绘画大师作品的风格大为迥异,试图去解揭示艺术最本源的内容,他的作品中充满了无限的想象力以及创造力,突破了人们对艺术的认知,毕加索的创造力并没有随着年龄的增长而枯竭,反而表现出了旺盛的生命力以及创造力。

2 格尔尼卡

随着时间的推移,艺术界出现了很多声音,20世纪是一个艺术评论和艺术批评的世纪。单从一波波风起云涌的艺术评论理论而言,这种说法似乎并不夸张。从20世纪初的英美新批评、俄国形式主义、精神分析学派,到上个世纪中叶的结构主义、新结构主义、女权主义、新马克思主义,再到世纪末的新历史主义与后殖民文化批评,批评理论在20世纪风光无限。就视觉艺术批评来说,与上个世纪迭起的艺术运动一样,艺术批评

同样精彩呈现。我个人认为,作为一个伟大的艺术家,就如像毕加索,他的绘画技能已经达到了一个巅峰,但是他随着年龄的增长,他的画风变得越来越狂野,越来越简单。可能很多人看到他的画的时候会看不懂,因为很多人对于欣赏画的艺术评论点在能直接体现出事物的画上,而不是稀奇古怪,形状变形的东西。这些艺术家之所以能画出这么疯狂的,寥寥几笔简单形状的画,都是在有很强的艺术绘画功底上建立的,要不然画不出这么简单几笔又带有神似的作品。就作品《格尔尼卡》而言,首先,作者为什么会画这幅画呢?1937年,以军方将领弗朗西斯科·佛朗哥为首的西班牙国民军和长枪党等右翼集团在纳粹德国、意大利王国和葡萄牙的支持下,对第二共和国发起战争,占领了一部分国土。共和国的共和政府军与人民阵线左翼联盟在苏联、美国的援助,奋起反抗右翼的进攻。就是在这次战争中法西斯纳粹阵营对不设防格尔尼卡进行了大规模轰炸,国际间对此战争也十分关注。作品给很多人的第一视觉感受可能是很不舒服的,以黑、白、灰为主调的画,带有很强的压抑感,但是又表现出了战争给人们带来的那种痛苦,五个成年人,一个婴儿,一匹马、一头牛,它们在德军飞机轰炸下惨死的可怕情景,它不只是该事件的写实性报道,而是一幅象征性与隐喻性都很

强的图画。画中的一切都具有“符号”式的寓意,公牛代表暴力与邪恶;被刺而嚎叫的马,寓意受迫害的人民,本来应该是万马奔腾的社会景象,在这场战争时就被改变了,妻离子散,人们犹如这匹马一样,在现实中惨痛哭嚎,从窗口探头而出、手中握着有灯的女人象征真理与正义。其他四人表现出种种惨状,有的抱着婴儿仰头哭泣,身体裸露,手中的婴儿,四肢和头部自然垂落,好似没有生命特征,让人感觉作为一位伟大的母亲,看着自己活奔乱跳的孩子变成这样的状态,内心相当着急、悲哀、伤心欲绝。有的因惊恐而奔跑,有的从燃烧着火苗的窗口跳下,发出绝望的哭喊,有的肢体不全、死不瞑目,断剑旁的一朵正在茁壮成长的小花,预示着新的生命会降临,一切都会过去。全画以立体主义的变形手法,平面、单色、黑白分明的绘画处理,强烈的黑、白、灰对比,作为画面中大面积的灰色,使整个画面有一种死一般寂静,就像没有生命力,压抑着所有人的心,一种史诗般的悲壮震撼每个观众的视觉和神经,这幅画有种强烈的节奏、夸张的形象、寓意的内容充满紧张而刺激。就此画的形式语言来讲,全画是呈现长方形的布局,中间部分可以看做一个等腰三角形,最顶点是油灯。这样的布局大体的把整幅画分割成了三个大块,会有一种稳重的感觉。画面中出现了很多带尖角的形状,比如说中上方的灯泡,外面看似是一个眼睛的形状,这个形状两个角都是尖的,然后在这个形状下面是放射性看似灯光的效果,这个也是有尖角的;还有抓着蜡烛的人后面是三角形的一个灯光照明的区域,是两个三角形;其次是中下方躺着的士兵断手上有一把断了的剑,断剑处也是一个尖角;最后是右下角妇

女拖着变形扭曲的腿撕心裂肺的吼着,她的膝盖也是被一个三角形刺穿,让人感觉这个人很痛苦,当观者看见这幅画时,这些形状和尖角都会给人一种紧张的气氛。可能很多人看到这幅画的时候会看的不太明白,构图十分糟糕,杂乱无章,当人们仔细观察这幅构图乱七八糟的画时,不难发现所有人物的安排、位置都是精心策划过的,有着统一严谨的秩序,井然有序。但这杂乱无章的构图代表着什么很多人不会去想,有人会想不通画里夸张的形象代表了什么,有些人甚至会想画画还有这种形式,但是一幅优秀的画幅不管在什么地方,何时何地都会散发着它自己独特的魅力,犹如这幅《格尔尼卡》在战争年代表现的战乱和奋斗,在我们现在这个和平的年代依然抨击着我们和下一代的内心。

3 艺术评论

我觉得这就是每个人对艺术作品的不同的看法,十个人看同一副作品会有十种不同想法和观点,随之也会产生不同的艺术评论,这些评论或好或坏,或多或少。

评论者的好的或者坏的评论,笔者认为评论者和这一幅作品产生了多少的共鸣,例如在一个和平的国家的人,看到这幅作品可能不会体会到当时纳粹德军轰炸格尔尼卡的那种心情,也不会有很深刻的感受,这样的话这些人对于这幅作品的评论不会那么深,单一从画面形式去看这幅画,可能会有一些不好的评论。而在战争国家的人们则会有很深的感受,就像是发生在眼前的事情一样,他们痛恨那些战争机器,看到婴儿,看到那牲畜,看到整幅画的时候会产生很强的共鸣,然后会对此画有一个很高的赞赏,也会有很好评论。我觉得艺术评

论也可以从这样好的和不好的两方面去理解,除了这些评论外,还可以从图像分析、艺术形式分析、艺术哲学等方面入手。

4 结论

不管是好的还是坏的艺术评论,或者是艺术本身,都应该是服务于人,服务于我的社会,服务于这个时代,这样才能进行艺术的普及,美育的普及,会促进艺术的大众化。但是,随着我们社会不断地进步,不断地发展,物质条件的丰富化,现在的艺术家们越来越功成名就,把利益放在首位,已经偏离了自己的传统艺术精神,艺术家们应该有的社会责任和义务感逐渐消失,艺术的价值取向渐渐地出现了偏差,艺术评论也在发生着变化。我们中国的艺术评论在这漫长的历史岁月中依然维持着稳定的状态,和西方艺术评论有着清楚的脉络不相同,在20世纪,经历过新文化运动以后,中国的艺术评论才焕然一新。我们应该结合立体主义、现代艺术主义等深入研究艺术评论,以中国特色为主,让中国艺术评论更为具体和丰富。

[参考文献]

- [1]方仁轩.毕加索绘画艺术风格[J].家庭生活指南,2020(09):20-21.
- [2]章雪玲.刘开渠的艺术评论思想[J].美与时代(中),2020(08):46-47.
- [3]杨永康,孙献华.用图像学研究方法浅析《格尔尼卡》[J].大众文艺,2019(22):116-117.

作者简介:

丹尼尔·热扎依丁(1990--),男,维吾尔族人,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人,硕士,20级在读研究生,设计学,研究方向:视觉传达。