

畢加索的石版畫構圖

李東強

版畫的分類除了材料的分類，製版等的分類外，也有畫家的版畫和版畫家版畫的分類兩種。

畫家的版畫，往往被視為繪畫的另一種媒介。其作風與畫家的繪畫作風相似，不過作者盡量發揮版畫的特質。在製作方面，大部份的畫家，都是與版畫技師一起在版畫工場製作的。

繪畫的構圖，各個地區都有不同的風格，如中國畫的構圖，就與西方繪畫的構圖有很大的分別。在西方繪畫方面，構圖在每一個時期，都有顯著的不同。尤其在廿世紀時代，畫風輩出，構圖風格猶如百花齊放。畢加索在藝壇上稱為廿世紀的巨人，也有人稱他為廿世紀的代表。今天，我們討論到版畫，就以他的石版畫構圖，作為介紹。

畢加索的繪畫，包括了他的版畫，在構圖上很多時候由隨意形進入了幾何形。不過無論隨意形或幾何形，抑或兩者的混合形，都自成一種風格，而且生動可愛。例舉數幅，分別論述。

(一) 畢加索的石版畫構圖，主要是追求黑白的均衡，即在黑位、白位的處理上安排一種均衡的感覺。圖“臉容”，是隨意形與幾何形的混合。人的臉部是隨意形，黑白佈置是幾何形。幾何形是 C 字形的圖案。正中是白色的一塊，三邊黑色圍繞，畫面好像圖案，而不失繪畫生動之感。是隨意形與幾何形的混合構圖。

(二) 圖“黑牛”。構圖的最大特點，是右邊一塊黑色。畫面本身是其中一幀“牛”的連續石版畫。換句話說，“牛”的演繹，變成了一幀純構圖。我們可以看到，構圖的四邊是黑色，中間凸顯幾塊白色，其中一塊白色是牛肚部份，牛肚本身呈黑色的，為著構圖需要改變為白色。(見另圖)。整幅構圖，由隨意形進展成幾何形，然其筆劃生動，形樣別緻。

(三) 圖“兩個盤坐的婦人”畢加索的藝術技巧，往往從構圖中凸顯出來。即是說我們在他的構圖中，可以探索他的表現技巧。在這構圖中，很明顯的，右邊婦人的體態改變了，好像變了怪物。為著黑白的重新安排，作者把右邊的手和腳的明暗調子改變了，本來是黑色，改變了成白色，而且把手和腳從身體分開，更而將手部向上分離了。從人的形象來說，是一頭怪物。從構圖來說，是一幀黑白對稱的均衡構圖。參看另一圖，婦人本身是一完整的物象造型，題名“舉手的盤坐婦人”。

(四) 獨立造型“婦人頭像”。畫面兩隻眼睛有不同的繪畫方式，鼻子像天秤桿子處在兩眼的中央。髮型兩邊不對稱頸部兩邊亦不對稱，加上兩眼繪畫不一樣，是一個不對稱均衡的人像造型。在黑白構圖方面很多人都接受，但在人像造型方面，可能有問題。假若繪畫一肖像，臉上一邊黑、一邊白、一隻眼黑、一隻眼白、一隻眼用粗線繪畫，一隻眼用幼線繪畫，想很多人都不大接受。特別是繪畫知名人物，往往可能發生很大的誤會。

(五) 這是一幀靜物畫，題名“頭骨”畫面很顯著的把頭骨繪成了左邊黑、右邊白。在構圖上的處理，右上右下都明顯塗繪黑色，加強畫面的平衡。我們看看另一幅同樣題材的畫，題名“頭骨構圖”，頭骨沒有繪成一邊黑，一邊白，卻是另一種形式的構圖。繪畫構圖千變萬化，同一的題材，也可以繪成千百不同的面目。畢加索往往就利用石版畫石版的特點，用同一的題材，繪上千變萬化樣式。

(六) 圖“名女人”這個畫面最顯眼的是人像臉部正中的兩根黑線，而這兩根黑線剛好將人的臉部分為三部份。構圖的目的是將畫面拉緊，特別將畫面的上部份弄得緊湊些。但從人的造型看來，人的臉部好像被劈開幾塊，看來樣子不大舒服。不過，這是構圖上黑白的排列，倒有旋律性的感覺。此外，帽子的不均衡對稱，兩衣袖摺紋的不均衡對稱，也是這構圖的特式之一。

(七) “人像”看上去是一幀幾何圖形，很平面化的，畫面由幾塊白色的長方形彼此呼應組織而成。從整個構圖來看，依稀可以看出半身人像，可以分別為頭部、胸部和腰部等。人像是戴帽子的，帽子垂下的一根長絲帶，變為一塊白色，成為整幅構圖的重要部份，正對幾塊圖案形作出相應的感覺。再看，臉部本來是彎向內的，變了外向，頸下兩條白色的衣紋，成了幾何形狀，與臉部相應對。其次腰間下的白色，也與帽子上的白花互相呼應。這些幾何圖型，不但形狀相若，而且質感相同。所以，最大的改變，是將所有物象的形象和質感劃一化。正如我們看不到肌肉的質感，看不到衣物的質感或是飾物的質感。這幅構圖最顯著的地方，還是臉部眼睛的處理，一橫一直，成了畫面重點，也穩定了畫面。

(八) “坐在窗前的少婦”這是畢加索早期的作品，是一幀用鋼筆繪畫的人像，可以很清楚的看到筆觸的疏密聚散，筆觸變成畫面的黑白明暗調子。坐在窗前的人像，光線從人的背後和側邊透來，使臉部明顯的一半是明亮，另一半是暗色。其次身體的各部份，黑白差距十分明顯。這種黑白差距，與及由差距造成的效果，都一直是畢加索構圖的特點。

(九) “風景寫生”是一幀點、線、面的風景構圖，從隨意形開始演繹成幾何形的構成。我們可以看到點與線疏密的排列、大面與小面的相對，與及圓形、方形、三角形彼此的呼應。雖然是一幀幾何圖案，卻是一幀生動的風景構圖。

(十) 圖“室內”這幀構圖，一反上一幀的作風，上一幀構圖，我們很清楚的看到風景和其他物象。但這幅“室內”，我們只依稀可以看到人物和靜物，但很難分辨出物象來。畫面所顯凸的是不同大小的圓形、方形、弧形等的不同幾何形樣。但圖案形彼此的排列造成畫面的旋律和動感，也是這幀構圖的特點。此外，多種不同明度的灰色層次，也是這幀畫引人入勝的地方。

(十一) 圖“閱讀”是一幀很簡單黑白處理版畫，無論是黑面或是白面，都是不依據實物形樣而繪畫的。就如白色部份，是包括了小孩子和其周圍，換句話說，黑白不依據隨意形的造形存在，黑白是依據幾何形造形存在的。這點，也可探索到畢加索構圖對黑白處理的手法。

(十二) “素描”以下幾幀是畢加索的水墨素描，在技法上跟他的構圖彼此連貫，所以提出來談談。西洋畫的素描除了形像外，也留意明暗調子，與及空間的處理。素描線條的表現，除了形象外，也包括光源的處理和質感的表現。如繪畫人像，線條的表現，除人的形象外，也表現光線的穿插，與及物象本身的質感。此外，造型與四周空間的關係，也是素描留意的地方。圖內人體的明暗處理，把一具人體好像分開兩部份，是處理空間的技巧，在中國傳統人物畫上不易見到的。

(十三) “人物素描”這幀人物素描，在黑色平面上顯凸明亮的人像，在我國傳統的國畫上我們不易見到的。此外，人的手部和足部，部份被黑色所覆蓋，把手部和足部斷為兩截，是黑白明暗的獨立處理，這在傳統國畫人物上也不易見到的。西方素描受制於紙張四周圍的空間，所以有習慣的處理方法。而國畫畫面大部份處於立軸或手卷的形式，在空間的處理上，沒有產生像西洋畫這種表現方式。

(十四) “室內”這一幀素描跟上一幀一樣，畫面分為兩個部份。右邊部份是人像從黑色平面中透顯出來，左邊部份是用水墨繪畫的人物形樣。黑面透出白的形樣在國畫裡不易見，但潑墨的形樣國畫卻不少。潑墨是中國畫的特式。此外，中國畫大部份用線條。假若用方筆繪畫，在國畫內也屬少見的，左邊的人像是用水墨平面繪畫，好像用方形的筆繪描出來，國畫上也屬於少見，這也是中國畫與國外水墨畫的分別。

素描、繪畫是畢加索石版畫構圖的表現技巧，或更可說他的繪畫構圖和版畫構圖根本上沒有分別，分別的是利用版畫的特性，而這種特性是紙張或布料所沒有的。

最後，再一次我們要強調的，素描是所有造型藝術的基礎，繪畫當然離不開素描，其他如雕刻、版畫、陶藝都離不開素描的，素描技巧越有成就，版畫、雕刻等則越有進展。