

从马斯洛需要层次理论视角 分析毕加索的绘画艺术建构

文/司园园 叶圣伟

摘要：毕加索作为一代艺术大师，一生主要经历了蓝色时期、玫瑰色时期、立体主义时期、新古典主义时期和超现实主义时期等重要的绘画创作时期。其对艺术不拘一格的理解和认识，对艺术功能全方位开发的探索精神无不诠释着他在艺术上的追求自我、突破自我、实现自我。在此，笔者从马斯洛需要层次理论的视角，来探究艺术大师毕加索一生的绘画艺术建构。

关键词：毕加索 绘画艺术 需要层次理论

毕加索（1881-1973），法籍西班牙人，现代主义绘画大师，当代西方最具影响力的艺术家。他在艺术上多产多变，一生画作达37000多幅，而这些作品中又包含后印象派、象征主义、表现主义、立体主义、抽象派、新古典主义、超现实主义等多种风格。他在艺术形式上的探索和革新为现代艺术的胜利做出了巨大贡献。他认为艺术不是一成不变的，是不断更新的、变化的、发展的。所以在艺术创作道路上他从来没有停止过探索和前进的脚步。当然，每一次的创新和改变都有深层次、多方面的原因。或是受前辈影响，或是他的感情经历激发他创作的灵感……在此，笔者从马斯洛需要层次理论的视角，来探究艺术大师毕加索一生的绘画艺术建构。

一、马斯洛需要层次理论

1943年，美国心理学家马斯洛在《人类激励理论》一文中，提出了被称为行为科学理论之一的“马斯洛需要层次理论”。马斯洛需要层次理论将人类的需要分为五种：生理需要 安全需要 归属和爱的需要 尊重需要 自我实现需要，这五种需要按层次逐级递升，从低到高。此外，在尊重需要和自我实现需要之间，马斯洛提出还有两种需要，即求知需要和审美需要。这两种需要也是马斯洛需要层次理论的重要组成部分。

生理需求：对食物、水、空气和住房等需求。

安全需求：包括对人身安全、生活稳定以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。

情感和归属的需求：包括对友情、爱情、性亲密等的需求。情感需要比生理需要来的细致。

尊重的需求：包括自尊、他尊和被他人尊等。

自我实现的需求：自我实现需要是五种需要里面最高层次的需要。它主要是指在其他需要得到满足后，个人

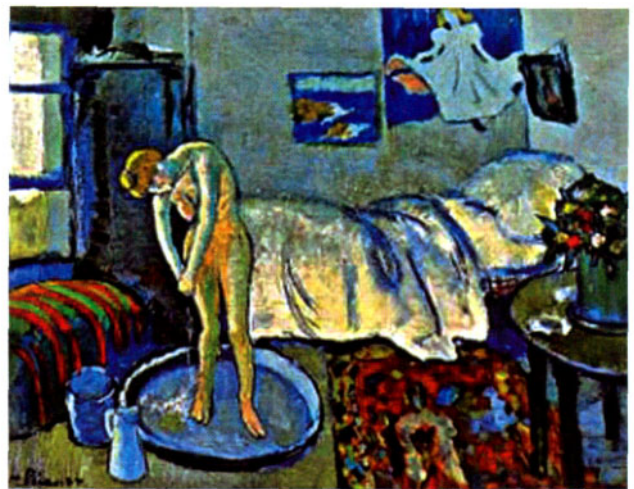

图1 蓝色的房间 毕加索

在自我理想的实现，自我能力的发挥，自我境界的升华等方面表现出来的需要。此时处于这一阶段的人追求自我实现，喜欢独自去完成自己的目标，使自我得到最大程度的发挥。

马斯洛需要层次理论，是人类心理活动和行为的共同规律在某种程度上的反映。马斯洛认为前三种需要是较低一级的需要，后两种需要是较高一级的需要。较低层级的需要通过物质等外部条件就可以得到满足，较高层级的需要则需要通过我们内部的条件才能满足。随着外部环境的变化，一个人的后两种需要会随着自身要求的不断提高而无止境的发生变化。一个人虽然在同一时期有不同的需要，但是至少有一种需要对我们的行为起着决定性的作用。与此同时，低层次的需要并不会因为高层次需要的发展而消失，它们之间是相互依存的。

在马斯洛的晚年，他还提出了超自我实现理论。这是当一个人的心理状态充分的满足了自我实现的需求时，所出现的短暂的“高峰体验”。通常是在执行一件事情时，或是完成一件事情时，才能深刻体验到这种感觉，一般都是出现在音乐家、或是艺术家身上。

二、毕加索的绘画艺术建构：需要层次理论视角

1. 初步探索：蓝色忧郁时期（1901年-1904年）

毕加索是家中的长子，而且是家中唯一的男孩儿，所以从小备受家人宠爱。受作为美术教师的父亲影响，毕加索孩提时就对绘画表现出非常浓厚的兴趣和惊人的天赋。

图2 江湖艺人 毕加索

父亲的拐杖、画笔、鸽子等无一例外地成了他的模特。8岁时便创作了第一幅油画《骑在马上斗牛士》。1901年，20岁的毕加索已经小有名气，但这个时候，他的生活状况并不乐观，经济拮据，好友卡萨吉玛斯因失恋自杀，与女友热尔梅娜之间的三角恋关系也让毕加索非常困惑，这一切的原因触发了他以蓝色基调作画的动机。他用蓝色表达着贫困，苦难，忧郁……查尔斯·莫里斯曾在为《法兰西信使》所写的文章中评论毕加索说：“无奈的悲哀影响了这个年轻人的所有作品……他描绘的人大多露出一副苦相，没有笑容。他的世界并不比麻风病人的病房更适合居住。他的画本身也是病魔缠身……”^[1]这篇文章尖锐地指出了毕加索这个时期的绘画特点，而当时也没有多少人愿意收藏他的这一系列哀伤的作品。为此毕加索感到失意，这也使他处于人生中相对晦暗的低谷时期。此时的毕加索连最基本的生理需要都没有得到极大化满足。马斯洛认为，人类基本需求被满足的程度会直接影响他的身心健康，此时的毕加索是忧郁的、痛苦的、悲凉的，毕加索把这些情绪一一展现在他的作品里，代表作有《蓝色的房间》（如图1）、《卡萨吉玛斯的葬礼》、《人生》等。

2. 初步改变：玫瑰色时期（1904年-1907年）

1904年，毕加索来到了巴黎，初到巴黎的生活依然过得清贫，但却愉快起来，因为他结识了阿波利奈尔、雅各布和萨尔蒙。他们一见如故，成为挚友。这群诗人把毕加索推到了法国文化的第一线。同时他遇见了第一个让他倾心的女人——年轻貌美的女模特费尔南德，并随之快速陷入热恋。友情和爱情的双重滋润使毕加索迎接了他玫瑰色时期的到来。虽然他绘画的主题依然是下层人民的贫苦生活，但绘画风格的改变清晰可见。《江湖艺人》是这个时期的代表作（如图2）。这幅画一扫蓝色忧郁基调，取而代之的是大量的粉红色、玫瑰色、黄褐色。画中的演员和小丑也变得细腻、温情而感性。这期间他还结识了在他人生转折点至关重要的三个人物，即他的伯乐——斯坦因兄妹

和影响他此后人生的现代派画家马蒂斯。毕加索与马蒂斯之间的关系亦敌亦友。两人性情和艺术风格截然不同，一个代表着宁静与祥和，一个代表着挑战与刺激。二人彼此吸引着，影响着。这种关系一直持续到1954年马蒂斯去世。

此时由于格鲁德·斯坦和她的弟弟里奥购买了毕加索的许多作品，并且定期付钱以获得更多的作品，使毕加索基本的生活得以保障并趋于稳定，这就使毕加索的生理需要和安全需要得到了保障。友情和爱情更是给了毕加索极大的信心。根据马斯洛需要层次理论我们可以得知，较高级需要的动力大多来自较低一级需要满足的基础之上。人的主观价值目标实际上就是最大限度提高自己的幸福总量，最大限度地满足自己的各种欲望诉求、情绪体验和情感需求。需求的满足间接地促使了毕加索在艺术风格上重大的变革。

3. 突破常规：立体主义时期（1907年-1916年）

玫瑰色时期的毕加索虽已大有成就，经济也阔绰起来，但他并没有因此而停下探索的脚步去享受当时名利带给他的快乐，他想要突破、改变，想要开辟出一条新的艺术道路出来。

1907年，具有标志性意义的作品《亚威农少女》（如图3）诞生了，这是立体主义的开山之作，但这也是一幅令当时所有人都瞠目结舌的一幅画。在这幅画中，5个不成人形、面目狰狞的裸女直视着观众。她们的表情怪异，让观众毛骨悚然。这幅画打破了传统的审美观，取而代之的是丑陋变形的面容、扭曲错位的形象。这样的一幅画无疑受到了众人批判。他的朋友们看到这幅画都陷入了可怕的沉默。安德雷·德兰还滑稽的宣称：“有一天人们会发现毕加索将吊死在自己的画像后面。”^[2]毕加索身边到处充斥着无情的诋毁和倒喝。他感到自己逐渐被朋友离弃，但他

图3 亚威农少女 毕加索

图4 作画时的毕加索

并没有因此否定自己，相反他坚信自我的追求。在接下来的几年内，他继续沿着这条轨迹创作了《三个女人》、《弹吉他的男人》、《穿衬衫的妇女》等作品。1912年他与布拉克合作纸贴画，发展成成立体主义。

事实证明

毕加索确实拥有敏锐的艺术嗅觉。他的艺术形式在经过了质疑和否定之后，终于得到了肯定。追逐者越来越多，他在画坛的影响力也越来越大。毕加索又重新赢得了更多的尊重和掌声以及大量的财富。毕加索对艺术孜孜不倦地探索，不是因为任何外界的因素，而是因为他忠于自己对艺术的感觉。他的作品都来源于他对生活的感受，生活在改变，毕加索的艺术也在改变，生命不息，创新不断。作为个体的人，在每一个时期都有一种需要占主体地位，其他需要则处于次要的地位。此时的毕加索希望自己越来越成为自己所期望的人物，完成与自己的能力相称的一切事情，在艺术的道路上不断地追求着自我的实现。

4. 继续前进，不断探索：古典主义时期及晚年（1917年-1973年）

此时的毕加索已经名声大噪，对别人来说他已经达到了人生的顶峰。不管是物质上还是精神上，他都是别人羡慕和嫉妒的对象。他完全可以保持这种完美的状态度过他的一生。但毕加索没有拘泥于人生的辉煌点，他选择继续前行。此后他的画风先后经历了古典派和超现实主义，代表作分别为《安乐椅上的奥尔加》、《坐着的浴者》等。20世纪50年代，毕加索还接受了东方绘画艺术的影响，代表作如石版画《斗牛》系列。晚年他又对一些名画进行改造，代表作如《草地上的午餐》等变奏系列。

显然，毕加索并未在每次纯熟的绘画技巧上过多徘徊。同时，他每次的风格转变也不是为了哗众取宠。他曾说：“我在艺术上采用过的几种风格，决不能被认为是发展，或者是一种像未知的绘画概念演进的阶段。……每逢我有一种想法要表达时，我总是用一种我认为该用的方式把它表现出来。”^[3]

对他而言，一切画风都是顺其自然的非刻意的本能体现。此时的毕加索对于艺术本身有一种个人发展的需要。他不像我们大多数人受焦虑的折磨，对现实进行曲解。相反，他在艺术创作的过程中具有最高程度的认同，最接近

自我，最接近其真正的自我，达到了自己独一无二的人格或特质的顶点，潜能得到最大程度的发挥，也就是达到了所谓的“高峰体验”。由此获得的人性解放、心灵自由，照亮了其一生。此时的他，极少关注物质财富和地位，尽可能去寻找生命的意义。毕加索在作画时（如图4），感受不到时间的消逝，每一分钟对他来说跟一秒一样快，但每一秒却活的比一个礼拜还充实。

三、结 语

形式、手段、载体不是艺术的全部，艺术更多的是活跃在人类头脑中的一种智慧。毕加索在满足自己各层次需求的同时，也为艺术史做出了巨大的贡献。

“是什么样的角色就应该干什么样的事”，马斯洛把这种需要称为自我实现。画家必须画画，音乐家必须演奏。自我实现需要的产生，有赖于生理、安全、社交、尊重这些需求的满足。当基本需要满足后，人们就有可能出现自我实现的需要，即促使他的潜在能力得以实现的趋势。这种趋势可以说成是希望自己越来越成为自己所期望的人物，完成与自己的能力相称的一切事情，这是需要层次中最高的层次。从马斯洛需求层次理论来讲，毕加索通过各种层次需要的满足，不断地去追求自我实现，他在艺术的道路上不断地探索，不断地推陈出新，达到一次又一次的顶峰，并最终达到了高峰体验。毕加索的艺术就是多层面创造和建构的典范。

毕加索的艺术之所以受到人们的喜爱，不仅仅是因为他的艺术风格，更多的是他对艺术那种孜孜不倦的追求，通过艺术对自我世界的那种淋漓尽致的展现，以及通过艺术所表露出的时代人的共同心境。自我实现并非为所欲为，它是让一支玫瑰花成为更加怒放盛开的玫瑰，而不是将玫瑰变成百合。它让人能够展现他的内在本质，按照自己的方式活得更健康，更充实。简单讲，就是使人们成为他自己。毕加索一生所展现出来的艺术特质对我们的学习和生活具有重要意义！

注释：

[1] 王跃瑞. 毕加索画传：作为艺术家的私人生活史[M]. 呼和浩特：内蒙古人民出版社，2008：52页

[2] 王娟. 论毕加索在绘画创作中的情感意识的体现[D]. 山东师范大学硕士论文，2011

[3] 贾步. 见证传奇：毕加索的艺术人生[M]. 上海：上海人民艺术出版社，2011：20页

作者简介：

司园园，女，厦门大学艺术学院2010级硕士研究生。
叶圣伟，四川大学公共管理学院2010级硕士研究生。

编辑：赵耀辉