

十九世紀從印象派出現以後，畫家們抓住了「形」與「色」的關係，他們喜愛在太陽底下作畫注重色彩與光線的結構。從印象派開始，畫家的圖畫已經達到了極其符合科學觀點的精確描寫的高峰。但由於藝術家在創作上的求變，及相較於攝影術技術的不斷進步，畫家們不再高喊「美術是自然的再現」。另外，受到音樂藝術的影響，現代美術就像純粹音樂一樣，表現純感情的全人類語言。現代畫家們用線條、色彩巧妙地排列，給觀眾在欣賞畫時，有如聽到音樂的感受，基於上面的幾種因素，於是產生了近代西洋繪畫。

立體派的畫家都是繼野獸派之後產生出來，其始祖為塞尚。他曾說：「自然的一切，都可以從球形、圓錐形、圓筒形去求得」。但這種理論並未被導入印象派時代。立體派放棄了從平面的角度去觀察物體，而認為任何物體都有它許多不同的面，從四面八方的角度去觀察它的不同形態(所謂四次元主義)，結合各種視點重新組合於畫面，亦即，他們要曉得一件事物的真正形象與本質，必須先把眼前對於物體所獲得的統一印象，用科學的方法，從形、線、色彩、光線以及它對於平面空間的關係，需要一一打破，把原來的形體支解，再以畫家的主觀意圖重新組合，來獲得一件事物的真正形象，這才是完整的藝術。因此畢卡索借用幾何學的圖形，根據明暗的配置，加以神秘的組合。更進一步他將形體析解，變更客觀對象的形，以平面表現的抽象圖案來消卻對空間的暗示。立體派發展到最後階段，則是描寫空間暗示的抽象形體，而這空間的抽象圖案朝向色彩和純粹的形體發展。

「力就是美」和「直線比曲線堅強」是立體派初創時所定下的兩條基本信條。這說明了形體的改變，變成為他們創作的要點。右圖所示為畢卡索於 1907 年所畫的《亞維儂的姑娘們》(Les Femmes d'Alger)。

1906 年畢卡索初次看到黑人的雕刻，受到莫大的感動，黑人原始、大膽、強烈的造型給他很大的刺激，受其影響而創作的此作品成為他創造立體派風格的里程碑。他把作品建立在創造性的抽象理念、生命力和天然力量的基礎上。亞維儂是巴塞隆納紅燈區的一條街，畫的題材自是不言而喻，畫中人物被分解成幾個簡單的幾何學上的形、塊、面等形體，完全以主觀破壞了原來的形體，再將複雜的線條重新組合。其頭部的形象實際上是伊貝利亞原始雕刻和非洲雕刻的組合。脫節的塊面、多稜角的輪廓和銳利的線條相互交錯穿插形成擠壓的緊張空間，使畫面生氣勃勃。畢卡索的立體派基本上不是純美學的，而是走向理性的、抽象的，物體的重新構成帶給觀者更新更深刻的感受。左圖則是立體派的法國畫家布拉克，左治(Braque, Georges 1882-1963)的作品《桌上的白蘭地酒瓶和吉他》(1930)布拉克把靜物利用幾何圖形觀念解構重組，讓靜物變得很豐富迷人，他偏愛吉他，在畫中布拉克把吉他分解為各種色彩、曲線以及不規則的形狀，巧妙地組合為一種新的形態而賦予吉他新的生命。

