

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

V.P.P. H.S.S.O

毕加索

高原◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

毕加索

高原
编

浙江摄影出版社

责任编辑 王 巍
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 毕加索 / 高原编 . --
杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.9
ISBN 978-7-5514-1113-4

I . ①世… II . ①高… III . ①毕加索, P.R. (1881 ~
1973) —绘画—鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 214757 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 毕加索
高原 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1113-4

定价: 68.00 元

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索（1881—1973年）是20世纪最负盛名的西班牙画家。他在近80年的艺术生涯中，始终与整个20世纪现代艺术的发展相伴而行，并为现代艺术做出了意义重大的贡献，被誉为“美术界的爱因斯坦”。毕加索有着非凡的独创力和想象力，一生都在追求创新，先后经历了蓝色时期、粉红时期、非洲时期（黑人时期）、分析立体主义时期、综合立体主义时期、新古典时期、超现实主义时期、蜕变及田园时期，是现代派艺术界当之无愧的领袖之一。

1900年至1903年，蓝色时期。1900年起，毕加索往返于西班牙和巴黎。在巴黎，他结交了马克斯·雅各、范唐吉、隆尔蒙、拉平·阿吉尔和马德莱娜，他为马德莱娜绘了几幅肖像。这一时期，他的作品仍受到在巴塞罗那大行其道的象征主义的影响。

当时，毕加索的生活条件很差，受到德加、雅西尔与劳特累克画风的影响，加上在西班牙受教育时染上的西班牙式忧伤主义，这一时期的作品弥漫着一片阴沉的蓝色。

1904年至1906年，粉红时期。1904年，毕加索在巴黎定居，住在“洗衣船”。1904年底，结识了诗人阿波利奈尔。1906年结识了马蒂斯。这一时期，他的经济条件已经好转，生活要比以前愉快得多，画作用色变为轻快的粉红；绘画对象亦由蓝色时期的乞丐、瘦弱小孩和悲戚妇女转向街头艺人、杂耍艺人及风华正茂的妇女。

1906年至1910年，非洲时期（黑人时期）。1906年，毕加索从非洲面具中得到启发，直至年底，其作品一直受非洲面具影响，此即为毕加索的非洲时期之发端。他笔下的人体健硕而深沉，这种特征在1907年的《亚维农少女》中显露无遗。这幅画中的人体是从几个角度来画的，显示出毕加索的立体主义时期的来临。整个非洲时期仍有受塞尚影响的痕迹。

1910年至1912年，分析立体主义时期。毕加索大部分的艺术家人朋友都由蒙马特迁到了蒙帕纳塞，他亦随他们迁居。当时毕加索的立体主义体验达到巅峰。雅克·比斯这样评论：“作品由素描建构，色与调弱化到最起码的灰色与浅暗黄色；形体是几何图形化与综合而成的，造成压抑其可辨认的身份的效果，闯出桎梏，最终与形体剥离。”仿如从一个棱镜的焦点去看一个单一影像的多元图像。生活本来就是如此，然而毕加索把它延伸到肖像画上。

1912年至1914年，综合立体主义时期。1912年，毕加索转向综合立体主义的绘画实验，开始以拼贴的手法进行创作。1914年，战争使立体主义画家分道扬镳，各奔前程。毕加索重拾自由以及个人在色彩上的品位，还有那旺盛的精力。就风格与绘画的对象而言，他的“立体印象派”创作变得更加自由。

1917年至20世纪20年代，新古典时期。毕加索迁居意大利，为狄亚基列夫执导的《游行》设计背景与服装时邂逅奥尔迦·科科洛娃。1918年他与科科洛娃结婚，婚后生下一子。这段较安逸的生活正值毕加索创作生涯的新古典时期。该时期的特点是：作品显得宁静，带着梦幻主义的气氛，人物的动作趋向静态。但其粗大的人体造型及形成的空间关系，与传统古典派的比例法、印象派的自然法迥异。

1925年至1932年，超现实主义时期。1927年，毕加索邂逅了年轻的玛丽·泰莱丝，她成为他的模特。《梦》等泰莱丝的肖像画充满性的感觉。这一时期的超现实主义作品，具有弗洛伊德的精神分析学的意味。

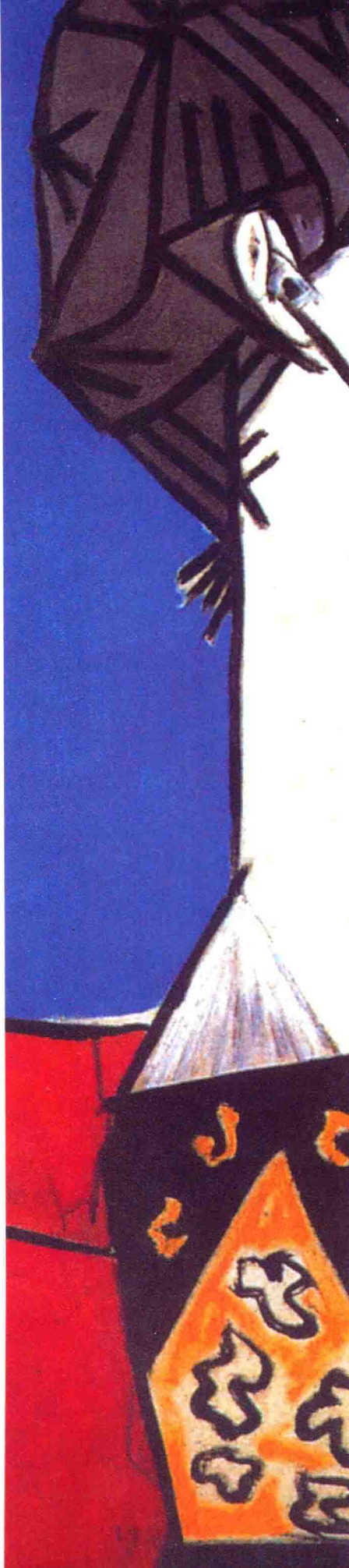
1933年至1973年，蜕变及田园时期。1933年至1934年，毕加索逗留西班牙期间，牛首人身等怪作品开始出现。1937年，在大奥古斯丁路的新工作坊内，毕加索创作了《格尔尼卡》，这一画作综合了立体主义、现实主义和超现实主义的手法。

1943年，毕加索结识了弗朗索瓦丝，后来与她在昂蒂布的米迪同居。这之后，毕加索在瓦洛利画了一系列的静物画，并创作陶瓷。1947年，毕加索的儿子克洛德出生，1949年，他的女儿帕洛玛出生。这一时期，他的作品除了显示这种简单家庭生活的快乐之外，还表达了他对政治的承担，1945年绘有《骸尸所》，1947年绘有《为了法国而死的西班牙人》。当然，这一时期，他也继续画静物、风景、肖像……1950年，库尔贝的《塞纳畔的贵族女人》启动了他围绕名家大师作品的变奏创作。

1953年，弗朗索瓦丝离开毕加索。后来，毕加索在瓦洛利结识了杰奎琳·罗克，之后便与她共度余年。1959年之前他们居于戛纳。毕加索在戛纳为德拉克洛瓦的《阿尔及尔的女人》与委拉斯凯兹的《宫女》变体画而埋头工作。他先搬到沃夫纳格城堡，然后在穆然的别墅“圣母农舍”定居，继续他的变奏系列创作。1960年到1972年，他孜孜不倦地工作。仅在这13年内，有记载的作品就超过千件，种类有版画、素描和油画等。

1973年，毕加索静静地离开了这个世界，走完了他92岁的漫长生涯。据统计，毕加索的作品总计近37000件，包括油画1885幅，素描7089幅，凸版画、凹版画20000幅，平版画6121幅等。

Preface

C CONTENTS

目录

◆ 现代艺术的创始人

幼年生活 / 002

母亲 / 003

父亲 / 004

自画像 / 005

惊人的绘画天赋 / 006

科学与仁爱 / 007

四猫酒吧的内部 / 009

进军巴黎 / 010

煎饼磨坊 / 011

卡萨吉马斯的葬礼（招魂） / 013

三个荷兰女子 / 014

亚维农少女 / 016

崭新的生活 / 017

安乐椅中的女人 / 018

三个音乐师 / 019

朵拉像 / 021

格尔尼卡 / 022

战火中的激情 / 022

在朝鲜的屠杀 / 024

战争 / 026

最后的时光 / 027

杰奎琳与花 / 028

◆ 画作欣赏

赤脚的女孩 / 030

初次领受圣体 / 031

康康舞 / 032

拥抱 / 034

抱鸽子的小女孩 / 035

丑角及其伴侣 / 036

妓女 / 037

蓝色房间 / 038

两姐妹 / 040

两姐妹（局部） / 041

美食家 / 042

娜娜 / 043

赛马场 / 044

支肘的小丑 / 046

弹吉他的老人 / 047

海边的可怜人 / 048

人生 / 049

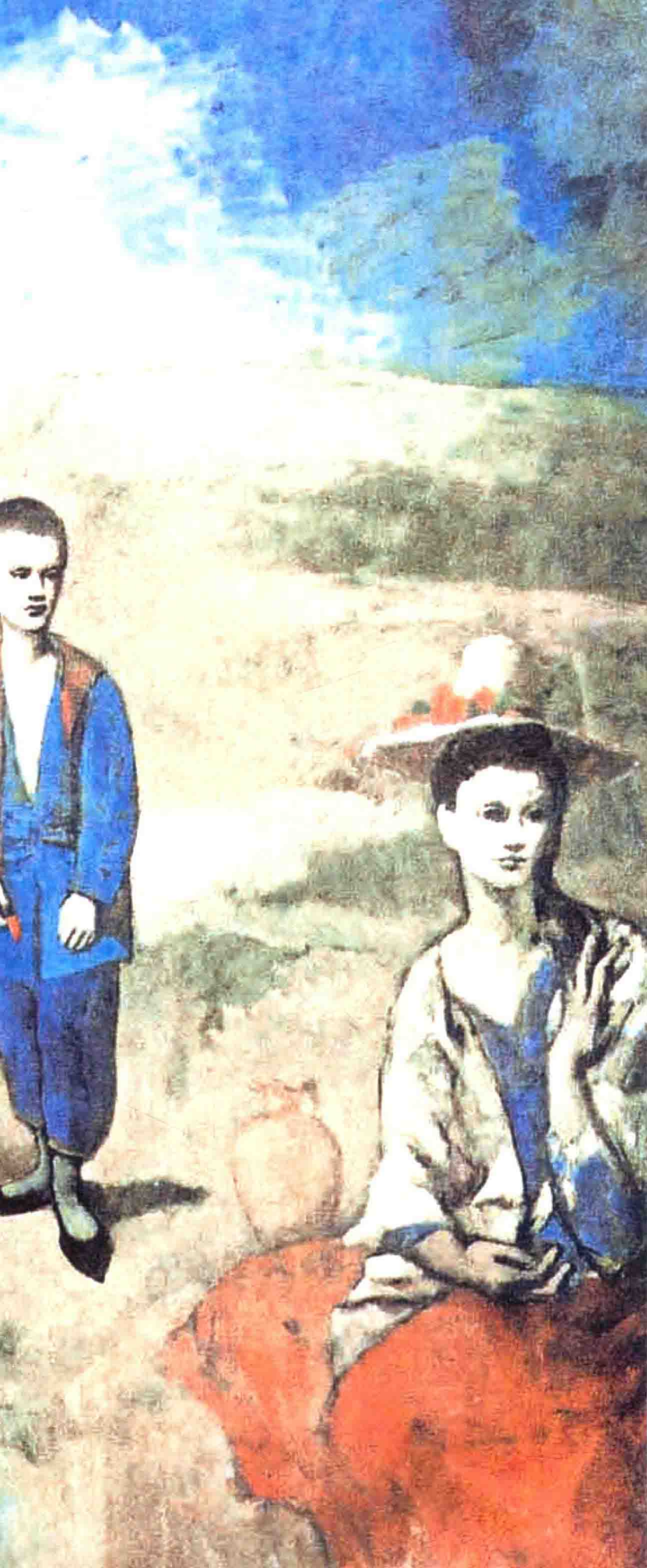
杂技演员及其家属 / 050

杂技演员及其家属（局部） / 051

提花篮的小姑娘 / 052

不快乐的母亲和孩子 / 053

踩球少女 / 054

两兄弟 / 055

拿烟斗的男孩 / 056

拿烟斗的男孩（局部） / 057

杂技演员一家和猴子 / 058

化妆 / 059

斯坦因画像 / 060

自画像 / 061

友情 / 062

自画像 / 063

桌子上的面包和水果盘 / 064

裸妇 / 065

波拉尔像 / 066

波拉尔像（局部） / 067

奥尔塔·德·埃布罗的工厂 / 068

女人与梨 / 070

女人与梨（局部） / 071

年老的马克 / 072

小提琴与乐谱 / 073

安乐椅上的奥尔迦 / 074

安乐椅上的奥尔迦（局部） / 075

哑剧的丑角 / 076

坐着的女子 / 077

大浴女 / 078

母与子 / 079

母与子 / 080

情人 / 082

情人（局部） / 083

海滨奔跑的两个女人 / 084

排箫 / 086

像个丑角般的贾山托·萨尔瓦多 / 087

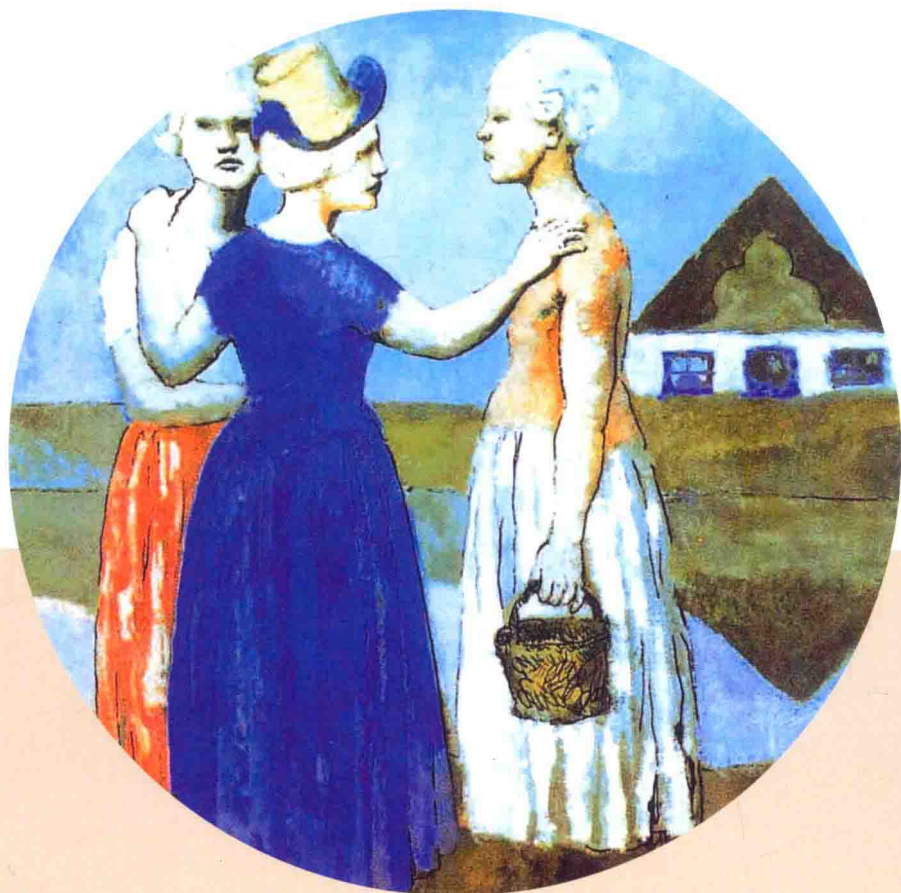
扮成小丑的保罗 / 088

吉他 / 089

三个舞蹈者 / 090
三个舞蹈者（局部） / 091
调色板与胸像 / 092
坐在红椅子上的裸女 / 094
坐在红椅子上的裸女（局部） / 095
耶稣受难图 / 096
浴女坐像 / 098
红色扶手椅中的裸女 / 099
梦 / 100
女人和花 / 101
少女临镜 / 102
少女临镜（局部） / 103
斗牛 / 104
女人的脸 / 106
女人的脸（局部） / 107
女神缪斯 / 108
洞窟前的弥诺陶洛斯与垂死之马 / 110
照镜子的女人 / 112
照镜子的女人（局部） / 113
哭泣的女人 / 114
努什·艾吕雅肖像 / 115
坐着的女人 / 116
玛雅与玩偶 / 117
女人和她们的梳妆台 / 118

泰莱丝与玛雅 / 120
泰莱丝与玛雅（局部） / 121
昂蒂布夜渔 / 122
黄毛衣 / 124
黄毛衣（局部） / 125
猫与鸟之一 / 126
猫与鸟之二 / 128
梳头的裸妇 / 130
安乐椅上的女子 / 131
牛的头骨盖 / 132
小夜曲 / 134
持花的小孩 / 136
持花的小孩（局部） / 137
生之欢乐 / 138
阿尔及尔的女人 / 140
穿土耳其服的女人 / 142
宫女 / 143
松树下的裸妇 / 144
斗牛场一角（局部） / 145
黄昏的坎城 / 146
画家与模特 / 148
侍卫与鸽子 / 150
侍卫与鸽子（局部） / 151
最后的自画像 / 152

CONTENTS 目录

现代艺术的创始人

毕加索

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索是现代艺术的创始人之一，西方现代派绘画的主要代表。其一生辉煌之至，是有史以来第一个在有生之年看到自己的作品被卢浮宫收藏的画家。1999年12月，在法国一家报社进行的一项民意调查中，他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。对于作品，毕加索说：“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。”

幼年生活

1881年10月25日夜，毕加索诞生在西班牙南部美丽的海滨城市——马拉加。他的父亲是堂何塞·鲁伊斯·布拉斯科，母亲是玛丽亚·毕加索·洛佩兹。毕加索的父亲是一位画家，在马拉加的工艺学校当美术教师，同时兼任马拉加博物馆的馆长。毕加索从小就喜欢模仿父亲的画，他幼小的心灵一直认为绘画是崇高而神圣的，这种认识影响了他的一生。

毕加索刚能走路时，便经常趁父亲不在，偷偷地抚摸父亲的画笔。再大一点，他就开始用画笔蘸上颜料，在纸上、墙上、地上甚至自己身上“涂鸦”，总之，在一切他认为可以的地方“画”上自己的得意之作，然后兴高采烈地等着大人的表扬……

父亲在毕加索学画的过程中起了很大的作用。当发现儿子喜欢玩画笔时，他不是简单地制止，而是告诉儿子这是什么、有什么用途，然后任由孩子自由摆弄自己的全套绘画工具，以此培养了毕加索对绘画的兴趣；小毕加索有了作画的冲动，开始自己画画后，父亲从不修改指正，也不挑毛病，任由他发挥自己的观察力和想象力。

然而，这个“天才”却不是一个优秀的学生，上课对于他来讲简直就是折磨。听课时他不是漫无边际地幻想，就是看着窗外的大树和鸟儿，而且他似乎永远都学不会枯燥无味的算术。他无奈地对父亲说：“一加一等于二，二加一等于几，我脑子里根本就没去想。不是我不努力，我拼命想集中自己的注意力，可就是办不到。”他为此成了同学们捉弄的对象，他们喜欢跑到毕加索的课桌前，逗他说：“毕加索，二加一等于几？”然后看着毕加索呆呆的样子哈哈大笑。就连老师也认为这孩子智力低下，根本没法教，并经常在毕加索的父母面前绘声绘色地描述毕加索的“痴呆”症状。毕加索的母亲听了又羞又恼，觉得没脸见人。左邻右舍也不再为他的绘画天赋叫绝，而私下议论说：“瞧他那呆头呆脑的样儿，只会画几幅画有什么用？”当时，几乎所有的人都认为：毕加索是一个傻瓜。

母亲 1896 年 166cm × 118cm

父亲 1896 年 42.3cm × 30.8cm

虽然时时要面对风言风语，但毕加索的父亲仍然坚定不移地相信：儿子虽然读书不行，但是绘画是极有天赋的。他对孩子有真正的理解和赏识。他对儿子说：“不会算术并不代表你一无是处，你在绘画方面像个大师一样！”小毕加索看着父亲坚毅的面孔，找回了一些自信。这样，毕加索总是毫不费力地就能绘出才华横溢的图画，也渐渐忘记了自己在功课方面的“无能”。但是，嘲讽却并没有就此停息，反而愈加猛烈。小毕加索脆弱的心灵蒙上了阴影，他变得不爱说话了，更不爱和小伙伴们一起玩耍。这个时候，父亲每天坚持送儿子去上学，一到教室，父亲便把画笔和作为模特的死鸽子放在课桌上。父亲成了儿子强有力的心理依靠，似乎离开了父亲，毕加索根本没有勇气去面对生活，以至于每天到学校后，必须得到父亲会来接他回家的承诺后，毕加索才会松开父亲那温暖的大手。

自画像 1901年 80cm × 60cm

作为“坏学生”，在学校被关禁闭已成了毕加索的家常便饭。禁闭室里只有板凳和空空的墙壁，可是毕加索却很高兴，因为他可以带上一叠纸，在那里自由地绘画。有了父亲的支持，毕加索每天都沉浸在想象的天地里，虽然功课不好，却在绘画中找到了快乐。

惊人的绘画天赋

1890年，由于经济原因，马拉加市政府关闭了博物馆，毕加索的父亲失去了馆长的职务，当然还有薪金，这下让生活本来就异常拮据的毕加索一家更加艰难了。后来，毕加索的父亲应聘到拉科鲁尼亚的一家美术学校工作，他们全家也就搬了过去。毕加索被安排在父亲的班上，开始了正规的艺术学习。在很短的时间内，毕加索就掌握了素描的基本技巧，并显示出了惊人的观察力。这时期他的作品所达到的完美程度，几乎令人难以相信作者如此之年幼。没过多久，父亲就发现即使在技巧方面，儿子的画也远远超过了自己，他清楚地认识到自己已经没有什么可以教孩子的了。毕加索十三岁那年，父亲非常严肃地将自己的调色板和画笔交给了他，从此再也没有画过一幅画。

1895年，毕加索的父亲与一位巴塞罗那的美术教师对换了工作，全家迁到了巴塞罗那。父亲非常希望毕加索能够进入他所在的美术学校学习。按照毕加索的绘画技巧来说再去初级班学习，显然是浪费时间，可是要进入高级班，按规定必须要通过专业的考核，而且要年满二十岁，而当时的毕加索才十四岁。毕加索的父亲通过努力，为毕加索争取到了一次考试的机会。使人吃惊的是，毕加索只用一天的时间就画完了按规定允许画一个月的考试作业。所有的主考老师都被毕加索过人的绘画天赋震惊了。他们立刻认识到，他们遇到了一位天才，一位神童。校方毫不犹豫地录取了年仅十四岁的毕加索，并且还给了他可以去学校美术馆临摹的特权。

科学与仁爱 1897年 197cm x 249.5cm

1897年，毕加索创作了油画《科学与仁爱》。此画入选当年的马德里全国美展，后来又在马拉加美展上获得金奖。画中“科学”的化身是一位给垂危的妇人诊察的医生，是以他的父亲为模特；“仁爱”的化身是一位抱着孩子，正递给病人一杯水的修女；病妇的模特是街上的乞女。这幅画采用严谨的写实技法创作，是毕加索少年时代的代表作。

同年秋天，毕加索考入了西班牙美术的最高学府——圣费尔南多皇家美术学院，但是因为费用问题，毕加索一家愁眉不展。就在这个时候，他的叔叔决定资助他完成学业。但是学校保守的教学方式让毕加索感到厌倦，他经常逃课去普拉多博物馆临摹大师的作品。他的叔叔知道毕加索的所作所为后非常生气，为了惩罚他，停止了对他的资助。幸运的是，毕加索的父亲非常理解和支持他，一家人省吃俭用，资助毕加索的学业。但是，1898年毕加索因患猩红热不得不离开学校回到巴塞罗那，从此结束了他的学生时代。

在巴塞罗那，他接受了朋友曼努埃尔·帕利亚雷斯的邀请，一起到一个部落山村——奥尔特塔·德·埃布罗去疗养。在那里，毕加索尽情地欣赏着大自然的风光，领略那淳朴的西班牙民间风情。在这段时间，他画了很多画，其中《阿拉贡的风俗》在马德里全国美展中获得第三名，在马拉加的展览中则获得了金奖。

1899年4月，毕加索从乡下返回巴塞罗那的家中，可是没过几天，他又搬到了雕塑家何塞·卡多那·伊·托罗兄弟的画室里。那里聚集着许多年轻的艺术家的家，他们情投意合，常一起出入“唐人街”。所谓“唐人街”，其实并没有中国人，那里到处都是各种物质享受和引人堕落的场所，富有浓厚的西班牙风情，对艺术家和诗人很具有吸引力。在这条街上有一家叫“四猫酒吧”的小店，是文化人经常出入的地方，毕加索是那儿的常客。在那儿的艺术气氛的熏陶下，毕加索无拘无束地进行绘画上的多方面探索，画了大量的肖像和表现舞厅、酒店、妓院及斗牛等内容作品。1900年，十九岁的毕加索在四猫酒吧举办了首次个展。当地报纸评论说：“这位年轻的画家在运用画笔时显示出了惊人的能力。”但又说他“缺乏经验，创作态度不认真”。对此，毕加索并不在意，依旧我行我素。