

图说 名人

TUSHUOMINGREN

跨越历史长河 感悟名人风采

20世纪最伟大的画家

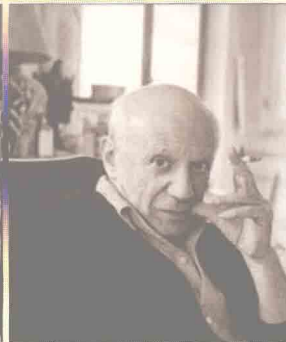
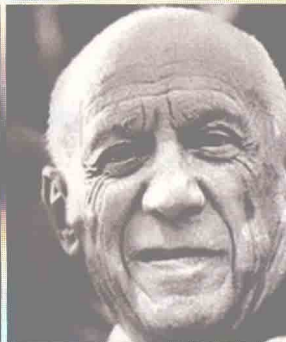
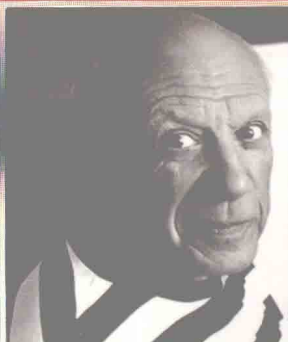
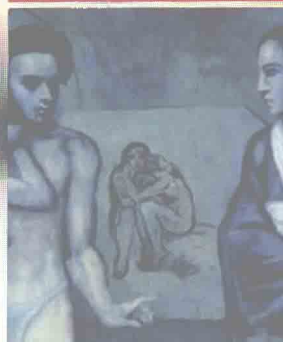

毕加索

Pablo Picasso

当我们以忘我的精神去工作时，有时所做的事会自动地倾向我们，
不必过分烦恼各种事情，因为它会必然或偶然地来到你身边。

——毕加索

中国文联出版社

图说
名人

跨越历史长河 感悟名人风采

20世纪最伟大的画家

毕加索

中国书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪最伟大的画家——毕加索/晓树主编. —北京:中国画报出版社, 2009. 1

(图说名人)

ISBN 978-7-80220-350-1

I. 2… II. 晓… III. 毕加索, P. R. (1881~1973)—传记—画册
IV. K835.515.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175279 号

20 世纪最伟大的画家——毕加索

出 版 人:田 辉

责任编辑:齐丽华

出版发行:中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号, 邮编:100044)

策划制作:膳书堂文化

电 话:88417359(总编室兼传真) 68469781(发行部)

88417417(发行部传真)

网 址:<http://www.zghbcbs.com>

电子信箱:cpph1985@126.com

印 刷:北京燕旭开拓印务有限公司

监 印:敖 晔

经 销:新华书店

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:12

插 图:125

版 次:2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

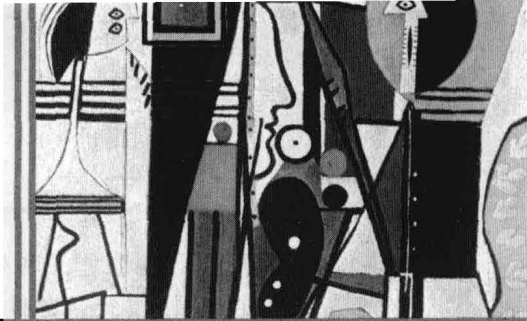
书 号:ISBN 978-7-80220-350-1

定 价:18.00 元

如发现印装质量问题,请与承印厂联系调换。

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载!

前言

巴伯罗·毕加索 (Pabol Picasso, 1881~1973) 西班牙著名画家, 现代派绘画的主要代表人物。1881 年 10 月 25 日出生于西班牙小城马加拉。他的父亲是艺术教师。受父母熏陶, 他自幼喜爱绘画, 先后入巴塞罗那和马德里皇家艺术学院学习。1904 年定居巴黎, 从此在法国生活近七十年。

毕加索创造力惊人, 一生创作油画 1800 多幅, 素描 7 万多件, 还有版画、雕塑和陶器、舞台服装等造型表现等。其作品对现代西方艺术有极大地影响, 在世界美术史上享有很高的声誉, 是 20 世纪西方最具影响力的艺术家之一; 是最具有影响力的现代派画家; 是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。1973 年 4 月 8 日毕加索在法国逝世, 享年九十二岁。

毕加索一生画法多样、风格迭变, 充满非凡的创造性。从自然主义到现实主义, 从古典主义、立体主义到浪漫主义, 然后又回到现实主义。在长达七十年的创作生涯中, 毕加索从不受囿于任何束缚, 满怀热情, 不停探索, 不断变幻, 创造了惊世的成就。毕加索的画法和风格大致可以分为这样几个时期: 童年时期、蓝色时期、玫瑰时期、立体主义时期、古典主义时期、超现实主义时期、蜕变时期和田园时期。毕加索的才能就在于他始终能够保持自己粗犷刚劲的个性, 并贯穿各种风格之中, 而且在各种艺术手法的使用中, 都能达到内部的统一与和谐。纵观其漫长的艺术生涯, 毕加索的最大贡献就在于在艺术风格和手法方面永无止境地开拓, 对自己已有成就的不断否定, 在尝试与发现之中为艺术的发展独辟蹊径。

毕加索是个不断变化艺术手法的探求者, 印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。在他一生中, 从来没有特定的老师, 也没有特定的子弟, 但凡是在 20 世纪活跃的画家, 没有一个人能绕过毕加索开拓的道路而完全迂回前进。

毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段, 即空间、色彩与线

条的运用。他的作品和生活没有丝毫地统一、连续和稳定。他没有固定的主意，而且花样繁多，或激昂或狂躁，或可亲或可憎，或诚挚或装假，变化无常不可捉摸，但他永远忠于的是——自由。世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力，以完全彻底的自由任意重造世界，随心所欲地行使他的艺术威力。

毕加索一生致力于绘画革新，利用西方现代哲学、心理学、自然科学的成果，并吸收民族民间艺术的营养，创造出了很有表现感的艺术语言；他的极端变形和夸张的艺术手法，在表现畸形的资本主义社会和扭曲了的人与人之间的关系方面，有独特的力量。

毕加索是 20 世纪最有创造性和影响最深远的艺术家，他和他的画作在世界艺术史上占据了不朽的地位。能够享有盛名，不仅因为他成名甚早的《阿比南少女》、《葛尔尼卡》等传世杰作，更因为他丰沛的艺术创造力和多姿多彩的生活。

毕加索一生是不断追求和探索的一生，尽管他的作品至今还有争议，但他的探求精神无疑是值得人们去效法的。

作 者

2008 年 10 月于北京

contents 目录

在艺术熏陶中长大

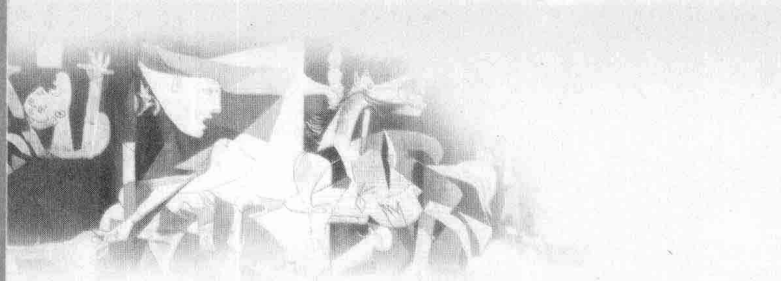
父亲的影响	10
艺术的启蒙	17
不凡的才华	22
到巴黎去	30

多变的风格

蓝色时期	45
玫瑰时期	57
过渡时期	67
首开立体画派之风	73

目录

contents

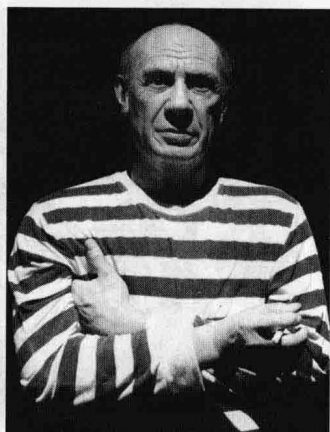

连绵不断的爱情

- 一段新的情缘 85
- 芭蕾舞与爱情 90
- 新尝试与新体验 99
- 温馨的新古典期 105
- 美丑之间 113
- 心灵的磨难 120

以艺术为武器

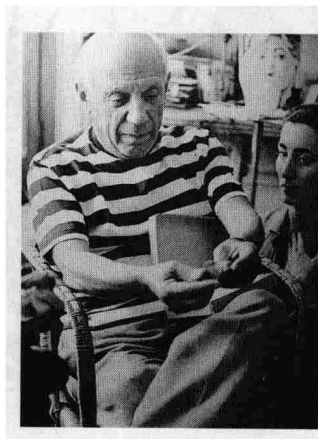
- 《葛尔尼卡》 129
- 战乱的时代 137
- 艰苦的岁月 142

contents 目录

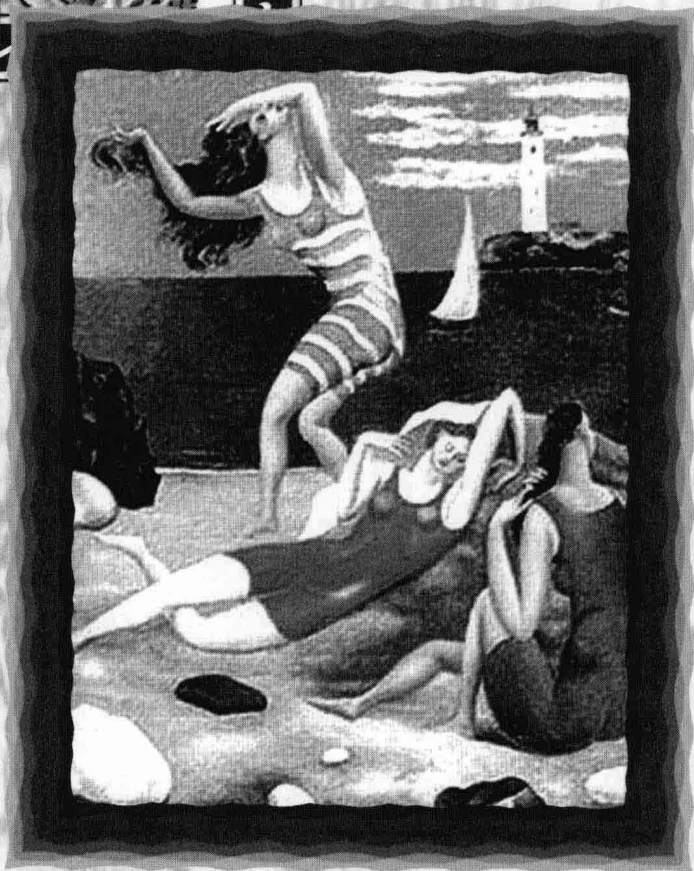
光环照耀下的巨匠

重展欢颜	152
太多的遗憾	158
构筑属于自己的堡垒 ...	166
无限的荣耀	177
灿烂的一生	182

毕加索年表	188
-------------	-----

在艺术熏陶中长大

绘画的技巧成分越少,艺术成分就越高。

每个孩子都是艺术家,问题在于长大之后是否能够继续保持艺术家的灵性。

——毕加索

图说名人

父亲的影响

画家毕加索于1881年10月25日出生在马拉加。当时的马拉加是西班牙仅次于巴塞罗那的一个重要海港，它位于这个国家的南端，是一个典型的地中海城市。

与今天的繁荣相比，1881年的马拉加属于另一个截然不同的世界。毕加索出生的时候，马拉加仍然依赖着装船、织棉、制糖、炼铁、生产葡萄酒以及种植杏仁、葡萄和其他种种水果作为营生。当时，城里有十二万居民，这么多的人口聚在这个小小的地方，再加上排水系统不完善和供水不足，显得更为拥挤。

这里有二十七所教堂，四个修道院，可容纳上万人观看的斗牛场，尚未完成的大天主教堂，建在旧日摩尔人兵工厂的巨大市场，还有许多的剧院。这是一座真正的西班牙城市，有着悠久的历史传统和强烈的民族意识。除此之外，它还拥有整个欧洲最宜人的气候，阳光充足，全年中只有四十天可见到云层。不过在1881年，到西班牙旅行的人还很罕见，所以不曾有外来的游客享受到这明媚的阳光、醉人的空气和那暖洋洋的海水。

毕加索的父亲荷塞·鲁兹是一名画家，在城里的艺术学校担任教师，并且是地方博物馆的馆长。他在博物馆的工作包括修补一些毁损了的图画，他那极其精巧的艺匠手法十分适合这份差事，此外他也自己画一些画。

那是一段极惬意的生涯：荷塞有一份数目虽小却稳定的收入，而且每卖出一幅画还可多得一笔生活费用；他有许多放荡不羁的朋友，其中有一些是画家；另外他还喜欢看斗牛，这种活动在他所住的地方比世界上其他任何地方都精彩。总而言之，他在年轻的时候度过了他一生中最快乐的时光。

然而年轻总会消逝的。到了四十岁时，家人就逼着他结婚了，主要的原因是他的兄弟姐妹中还没有人生过儿子。荷塞本人对结婚并不热心，但还是顺应家人的安排和玛丽亚成婚，这是1878年的事。

荷塞·鲁兹在墨塞德的帕拉萨地方租了一间寓所，从此，他要负责全家人，包括一个妻子、两个未出嫁的姐妹、一位岳母的生计。1881年时，他们生了一个儿子，取名巴布罗·鲁兹·毕加索。

1884年时，毕加索又添了一个妹妹。就在此时，玛丽亚的两个姐妹伊拉地亚和海利欧桃拉因为葡萄园被虫害所毁，也搬来和他们一起住，生活因此变得困难起来了。日复一日地忧虑，紧紧地压迫着荷塞。他对此毫无办法，除了用画来抵付房租，私下教一些学生外，就只能卖一些应景的油画。

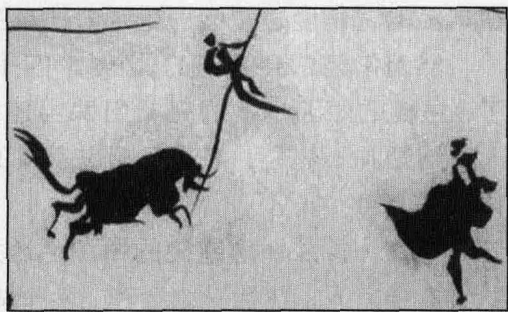
荷塞在生活上的困难，许多人都可以凭自己的经验了解到；但他的另外一种困境，也许只有艺术家才能完全明白。他是一名画家，全心全意地作画，而现在他对自己在这方面的天赋却失去了信心。也许他发觉这种自信一开始就是虚假的，也许他在四十岁时忽然发现自己并没有真正的创造力，也可能是他发觉原先存在内心的某些东西已被现实生活压得粉碎——一个艺术家的灵感已经被女人、孩子、日常琐事榨干了。不论是什么原因，其造成的结果都是一样的。在日后他儿子为他画的肖像里，我们可以看到一个疲倦的男人把头靠在手上了，带着深深的失望和烦闷的表情，对生命的品味已完全消失殆尽了。

然而对小孩子来说，日子还是相当快乐的。小毕加索还不懂得生存的不易，而过度拥挤、稍显肮脏的小房舍对他来说也跟

广场上灿烂的阳光一样自然。毕加索不常见到父亲荷塞，因为父亲要定时去教课，去博物馆上班，去拜访老朋友，并且去看每一场斗牛。当然，在毕加索不太讨厌的时候，父亲也会带着他一同去。

这位全家依靠的男人的财富来源就是一支画笔，虽然何塞从来不在家里工作，却经常把画笔带回家清洗。毕加索从小就敬畏的心情看着这些画笔，这种敬畏不久就转变为一种雄心壮志，使他一辈子也没有怀疑过绘画的崇高地位。

斗牛系列版画

1889年，毕加索八岁的时候，他画了一幅《斗牛士》。其实，毕加索最早的一些作品很可能是在家附近的泥巴堆里完成的。他很快就掌握了这种作画技巧，以致常常使他的表姐妹们非常惊讶。她们可以随意指定一种动物身上的某一部分，例如狗的爪子、鸡的尾巴等等，而他就从这一部分开始，把整个动物的身体画出来，或用剪刀在纸上把它们剪出来。

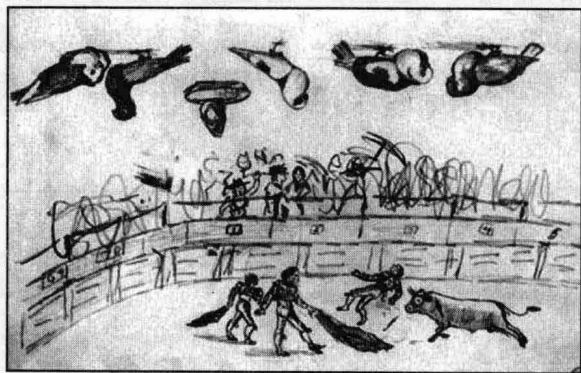
毕加索随时随地都在画画，尤其是在学校里面。至于学校的一般课业（包括算术、读书、写字），他可一点儿都没学到。以至于在此后的一生中，字母始终拼得乱七八糟。不过，他在学校倒是察觉到自己是个特别的人物，是不受一般法规所左右的。

即使在一所不太严格的学校里，一个孩子如果是整天坐在那儿不看书本、自顾自地画着野牛或自己带来的鸽子，甚至自行站起来凝视着窗外，势必要受到老师的斥责，更有可能得到一顿打。但是，毕加索却是个例外。他常常迟到，坐下来就开始盯着时钟，期待被释放的一刻，有时玩弄着鸽子或从父亲那儿弄来的画笔。他并不像是一个邪恶的、不守纪律或放荡的学生，但

的确是属于另一个不同层面的学生。令人惊讶的是，老师和其他的孩子们都能接受他的行为。在他独自站起身来，走出教室乱逛时，他们既不抱怨，也不模仿。

数字对毕加索而言似乎特别困难，此外，时间也是如此。有一次，毕加索从教室窗户正向外张望时，看到了姑父安东尼奥，他马上叫出声来，要姑父记得带他回家——毕加索总是害怕他们把他给忘了。而当姑父问他“什么时候下课”时，他率直地回答：“一点。”他认为“一”既然是数字中的第一个，一点也一定是离现在最近的时刻。

斗牛赛和鸽子

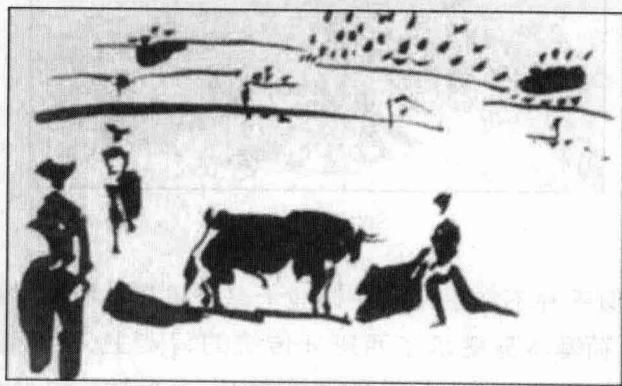
荷塞似乎并不在乎儿子在学业上毫无进展，他常常教给毕加索绘画。荷塞本身继承了西班牙传统的写实主义，因此提供给儿子一套扎实的、严守规范的基本技巧。当然，也没有任何学生能像毕加索那样敏捷而又热衷于画画。那可能是他们父子相处最愉快的一段时光，父亲对他自己行业的艺匠手法非常熟悉，而儿子在那种年龄尚无法区分技巧和其目的之间有什么不同。

有些孩子最初所作的画看来具有出奇的天分，到了七八岁以后这种天分却永远地消失了。马拉加时代的毕加索却不是这样，开始时他的画十分孩子气，但却不断向成熟的方向进展。他的天分未曾被过分早熟的技巧所扼杀，因而能蛰伏着留存下

来，在他青春期之后再度复活，并且陪伴着他度过一生。毕加索晚年的一些作品完全是用孩子的手法表现出来的，那新鲜的、纯个人的孩童天分一直没有消失，在那么多年以后，依然能经由那只具有最高度技巧的手而再度展现。

马拉加的那段生活，在一个孩子看来，一定是永恒的：挤满人的小房间，无法逃学的学校，不断地绘画，星期天的人潮，穿着新衣的全家人，一堆堆衣着光鲜的青年，一群群皮肤黝黑咯咯娇笑的姑娘，数不清的亲戚、朋友，还有那永远灿烂的太阳。所有这些，加上近在咫尺的海洋和吹拂一切的温暖空气，构成了毕加索生长的环境——他生命中的要素。在这个地中海岸边的城市，他所真正感受到的世界，是他乡愁的对象，也是他唯一感到自在的地方。他一生中最喜爱太阳、海洋，并乐于有大群人陪伴着他。

斗牛系列版画

1891年，在马拉加，十岁的毕加索正对斗牛场的仪式发生了超乎一切其他典礼的兴趣时，他的规律、他那自然的生活却被迫要作一个结束。他的第二个妹妹于1887年出生了，小房间显得更小了，他的父亲也比以前更消沉了。而在此时，市政府竟然决定要关闭博物馆了。荷塞家的生活中一直没有金钱的盈余，这个打击对他们影响非常大。

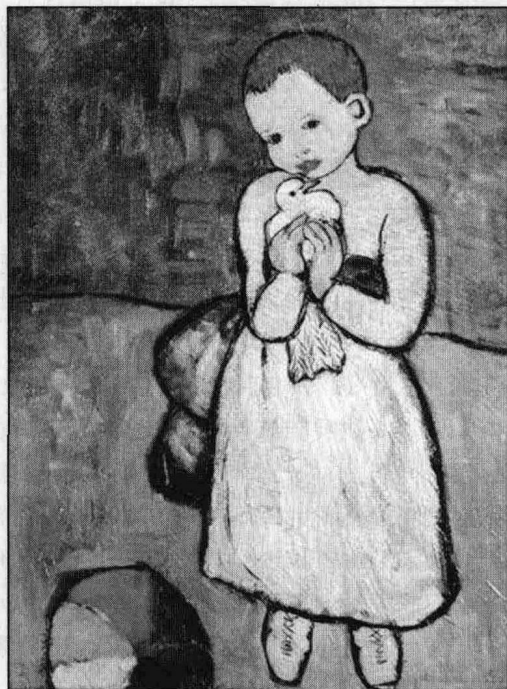

情绪低落的荷塞在卡洛那地方谋得了一席教职，是在公立贝亚斯艺术学院教授素描和装饰。卡洛那位于加里西亚，是西班牙的大西洋沿岸极远的北部地区，而全家人势必要迁到那里去居住。在这个时候，荷塞忽然发现他的儿子几乎是目不识丁。

不认识字，也不知道二加二是多少，在自己的家乡似乎没有多大关系，因为所有的邻居、朋友们显然都会理解这孩子；然而在遥远的加里西亚，身为外乡人一定得遵守当地人的规矩，而毕加索如果要在哪儿入学，就得通过那里的入学考试，或者起码也要交出一张本地的学习合格证书。毕加索绝对不可能通过入学考试的任何一科——除了绘画。所以荷塞只好去找一位能开具学习合格证书的朋友。

“没问题。”那位朋友说，“不过在形式上仍然要考一考他。”

可毕加索在考试时，在一些简单的问题提出来后，仍然保持缄默。主考官出了一道加法题： $3 + 1 + 40 + 66 + 38 = ?$ 然后温和地告诉他题目怎么写，请他不要紧张。第一次的尝试失败了。第二次提出问题时，毕加索发现主考官已经把答案写在一张纸上，而且把那张纸放在一个很显眼的地方。

少年毕加索

于是毕加索把那个数字默记下来，回到桌上把答案写下，并在下方得意地画上一条横线。就这样，毕加索总算取得了他的学习合格证书。

这纸宝贵的文件跟所有其他的行李一起被打包，1891年夏日接近尾声时，毕加索随着家人第一次出海，开始了他漫长的旅程。

资料链接

19世纪的西班牙

19世纪初的西班牙是一个比较落后的农业国，工业主要是家庭手工业、工场手工业和小型工厂，和当时正在进行工业革命的英、法两国相比，有着很大差距。在全国的三百多万自立人口中，贵族约四十余万人，僧侣则为十七万人左右，两者加起来，也只占很小的比例。但他们却拥有巨大的财富：贵族拥有的土地多达1800多万公顷，而教会占有的土地则为590万公顷，分别占全国土地总面积的51%和17%。而广大的农民则缺地或少地，或者根本没有土地，在经济和政治上都处于依附地位。并且地主大都为在外地主，住在马德里或外国首都挥霍他们的收入，没有为生产作出任何贡献。自18世纪末起，国库便常年空虚，几乎每年都是入不敷出，整个国家的经济濒临破产的边缘。

尽管在1820年后，西班牙的革命浪潮此起彼伏，前后有四次之多，但均未能使西班牙社会产生任何实质性的变化。革命的天折对此后西班牙历史的进程产生了很大的负面影响，在革命中未得寸土的农民从此很自然地站到保守阵营的一边，在两次卡洛斯战争中表现得尤为明显。西班牙衰落的象征是1898年的西—美战争；美国轻易地夺走了西班牙的大多数剩下的殖民地，使西班牙丢尽了脸。这次战争不仅暴露了西班牙军事上的弱点，而且暴露了统治这个国家的、已处于牢固地位的寡头政治集团的腐败和无能。直到1931年爆发的西班牙革命才终于推翻了波旁王朝的统治，而此时离第一次革命已经有一个多世纪了。