

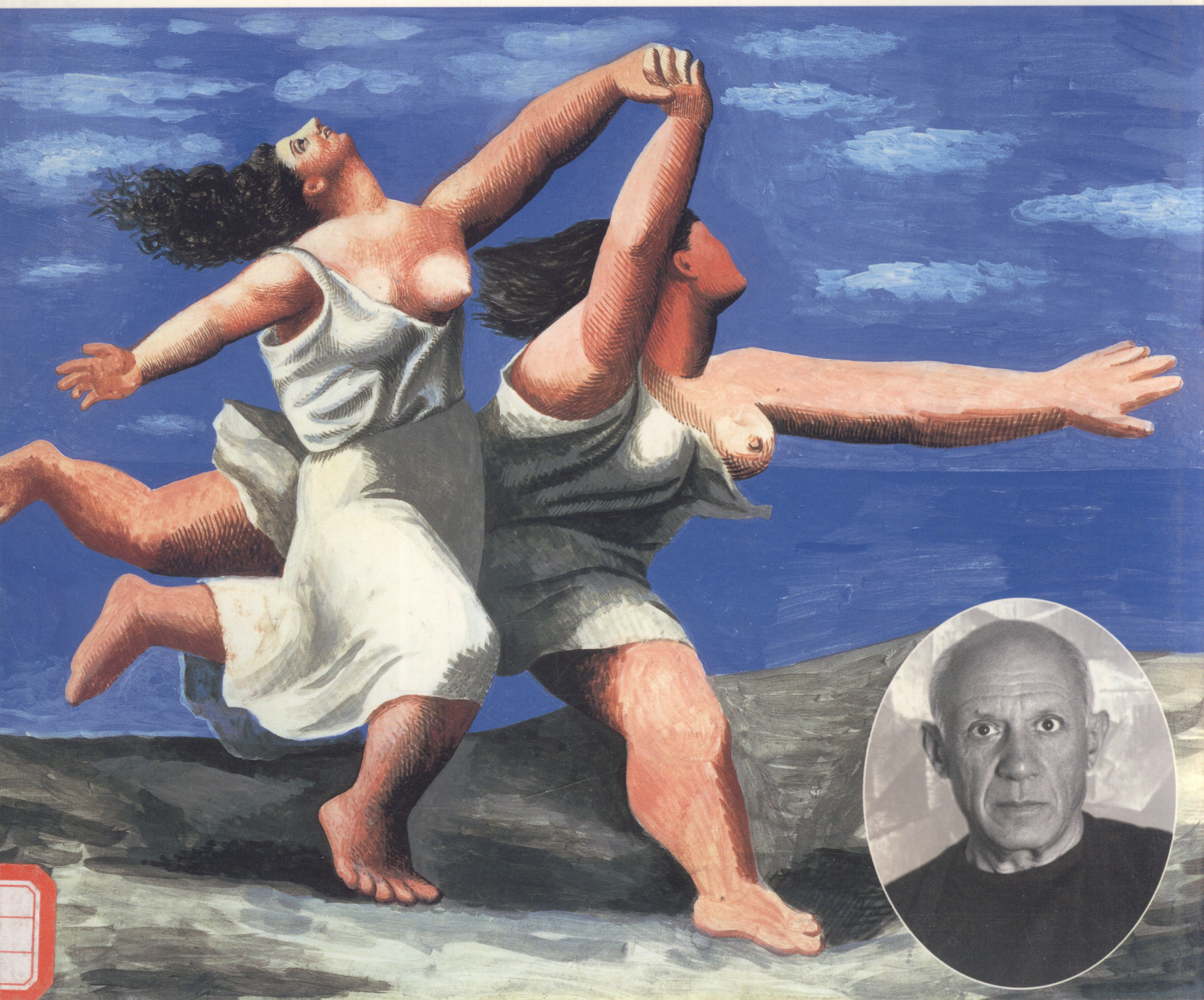

西洋美术家画廊 6

毕加索

Gallery

Picasso

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

6 毕加索

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

现代艺术之父

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

二十世纪最伟大的绘画革命

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 阿维农姑娘

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 拿烟斗的少年 20

■ 哭泣的女人 22

■ 红色扶手椅中的裸女 24

■ 格尔尼卡 26

■ 侍女（仿委拉斯贵兹之作） 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

毕加索美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-571号

西洋美术家画廊 6 毕加索 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

责任校对 / 于丽梅 朱敏

监印 / 赵岫山 邱朝阳

出版发行 / 吉林美术出版社（长春市人民大街124号）

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2001年3月第1版第1次印刷

开本 / 635×940 1/8 印张 / 4

印数 / 1-10000册

书号 / ISBN 7-5386-1144-4/J·851 定价 / 15.00元

Musee Picasso, Paris / Peter Willi / BAL
© Succession Picasso / DACS 1999

西洋美术家画廊总目

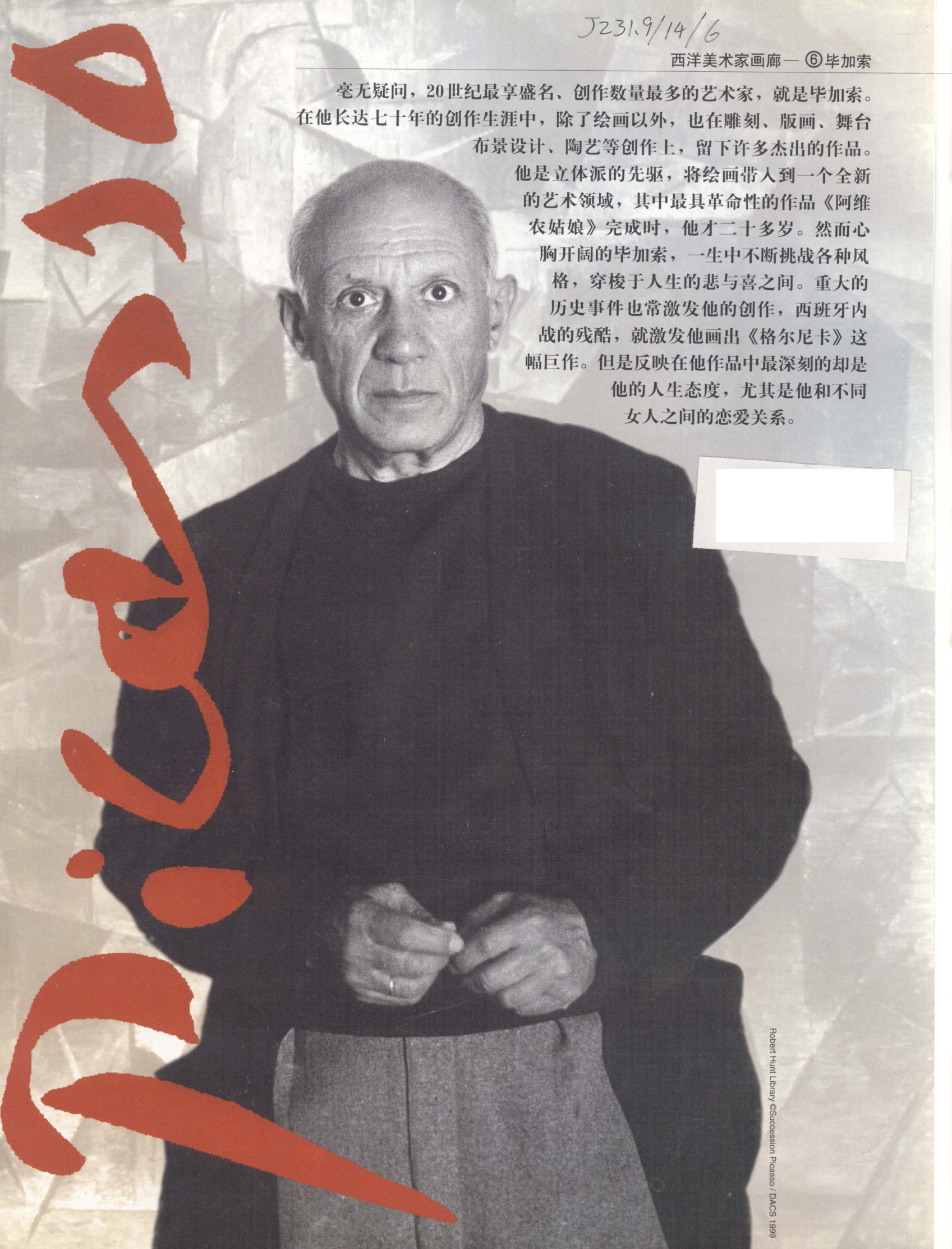
1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉乔
46 Claude Lorraine 克洛德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

J231.9/14/6

西洋美术家画廊— ⑥毕加索

毫无疑问，20世纪最享盛名、创作数量最多的艺术家，就是毕加索。在他长达七十年的创作生涯中，除了绘画以外，也在雕刻、版画、舞台布景设计、陶艺等创作上，留下许多杰出的作品。

他是立体派的先驱，将绘画带入了一个全新的艺术领域，其中最具革命性的作品《阿维农姑娘》完成时，他才二十多岁。然而心胸开阔的毕加索，一生中不断挑战各种风格，穿梭于人生的悲与喜之间。重大的历史事件也常激发他的创作，西班牙内战的残酷，就激发他画出《格尔尼卡》这幅巨作。但是反映在他作品中最深刻的却是他的人生态度，尤其是他和不同女人之间的恋爱关系。

现代艺术之父

FATHER OF MODERN ART

帕勃洛·毕加索这个名字俨然已成为“现代艺术”的代名词。他的出现，改写了二十世纪的美术史。他童年时代的才华就令人惊异，到了二十几岁时以立体派震惊美术界，五十岁后发表的《格尔尼卡》则震撼了全世界。毕加索独具魅力的风格贯穿20世纪，时至今日仍令人深深着迷。

AKG London © Succession Picasso / DACS 1999

▲ 1904年所拍摄的年轻身影。当时他已经改用当时少见的母姓“毕加索”。

帕勃洛·毕加索(Pablo Picasso)是玛丽亚·毕加索-罗培兹与荷塞·路易兹·布拉斯科之子，1881年10月25日出生于西班牙南部临地中海的海港马拉加。身兼美术老师与画家的父亲，让他从小便立下当画家的志愿。相传他有两个妹妹及一个弟弟，但弟弟年幼时便夭折，但是至今并无证据显示他曾经有过这么一个弟弟。

在巴塞罗那度过的青春

1895年，毕加索随家人搬到巴塞罗那，父亲在优塔艺术学校教书。毕加索也随即进入这所艺术学校就读。1897年间，毕加索考入马德里皇家艺术学院。但在学校里无法吸收到新的

东西，入学才几个月他就返回巴塞罗那，并在当地有了自己的画室，那时他才十六岁。

年轻的毕加索埋头创作，那个时期的画作多半是哀伤而带有悲剧色彩的画作。刚开始他在作品上的签名是“P·路易兹”，后来他又在原先的签名上加了母姓，成为“P·路易兹-毕加索”，直到二十岁之后，才改为只签他的母姓“毕加索”。之所以改用“毕加索”，据说是因为“路易兹”这个姓在西班牙非常普遍，而“毕加索”则相当不寻常。另一个原因可能是，父亲的画家之路并不成功，毕加索想要借此走出他的阴影。改签“毕加索”之后的他充满自信，深信自己一定可以成为一位成就非凡的艺术家。

那时候的巴塞罗那已经是艺术与文化的中心，聚集了许多前卫艺术家。毕加索就在这个充满自由气息的大都会中，度过了他多愁善感的青春岁月，除了他艺术家的才能得以磨砺之外，也让他深以这个“第二故乡”为荣。

“洗衣船”的波希米亚生活

在巴塞罗那经常和一些艺术家朋友们聚会交流的毕加索，也如同当时每个有思想的艺术家的萌生了拜访艺术之都巴黎的想法。1900年，一个幸运的机会让他如愿以偿，前往他向往已久的巴黎。之后，他数度往返于巴黎与巴塞罗那之间，直到1904年才在巴黎定居下来。1900年到1904年的这三年，被称为毕加索的“蓝色时期”。这个时期的大部分作品，主色调都是表现忧郁阴冷的蓝色系。那时候的毕加索正面临人生的考验，尤其是挚友卡罗斯·卡撒杰马斯(Carlos Casagemas)举枪自尽的事件，使他的人生蒙上了一层阴影。他的绝望与痛苦，完全表现在深蓝或藏青色系所描绘的冷色调画作上。但之后的一年，他画风一转开始使用暖色调的粉红色系，作

AKG London © Succession Picasso / DACS1999

◀ 《蓝色的房间》(1901年)。描绘毕加索位于巴黎克里希大道上的公寓。画中隐约可以看到德加及雷诺阿对他的影响。由墙上劳特累克的作品，可以看得出毕加索对他的崇拜之意。然而，最明显的是，毕加索这段时期的所有作品都爱用蓝色系，以表现出一种忧郁。

CREATIVE COMPANY

异端与前卫的创作好友

一搬到巴黎，毕加索就结交了一群前卫艺术家及作家朋友。他一生中，诗人好友不知为何特别多，阿波里内尔就是其中之一，他是一位艺术评论家，也是最早注意到毕加索才气的人。此外，还有1901年毕加索在巴黎首度个展后所结识的雅克伯，以及日后在回忆录中生动描写“洗衣船”那段波希米亚式生活的萨尔门。

这些好友当中，又以雅克伯与他特别亲近。两人虽然刚开始时因为语言的隔阂，沟通不太良好，但在毕加索陷入生活困境的1902年到1903年的冬天，雅克伯义不容辞地让毕加索搬进了自己的房间。在这间仅有一张床的房间里，雅克伯晚上睡觉，毕加索则利用夜晚继续他的创作。此外，他的友人还包括身兼作家与电影导演的考克多、作曲家沙替以及史特拉汶斯基等。

毕加索也经常和朋友吵架绝交，主要原因是他的性格，老是对朋友有种种啰嗦的要求。而他晚年比较亲近的则是曾经担任过他秘书的童年好友豪美·萨巴泰斯。

AKG London

▲ 莫迪里阿尼所作的《马克斯·雅克伯的画像》(1916年)。

◀ 诗人作家尚·考克多。他在1917年时邀请毕加索参与芭蕾舞剧《游行》的舞台制作。

Hulton Deutsch Collection

MISTRESSES AND MUSES

毕加索爱过的女人

在毕加索一生中，从他在1904年认识随即陷入热恋的菲南蒂·奥丽维(Fernande Olivier)开始，到陪伴他走完最后人生旅程的第二任妻子贾桂琳中间，他还与好几个女人维持过或长或短的恋情。这些不同时期的恋人，都曾激发过毕加索的创作灵感。陶醉在爱情幸福中的毕加索，表现在作品中的也都是男女真心相爱时的喜悦欢娱。但是，在毕加索的伴侣中，有几位却因为毕加索的移情别恋，使得往后的人生受到了极度的精神打击。例如第一任妻子欧嘉，在婚姻关系破裂后，便出现精神异常的现象。她曾经出现在毕加索的个展会场，在公众面前破口辱骂毕加索。还有，跟毕加索分手后的年轻恋人玛丽·特瑞莎，在思念的折磨下于1977年自杀。此外，毕加索在七十九岁时的妻子贾桂琳，也无法忍受他去世后的孤寂，而在1986年时结束了自己的生命。而之前提及的菲南蒂·奥丽维与毕加索于1943年相遇的芳丝华·纪娄，后来则相继出书，将她们与毕加索之间的私生活公诸于世。当毕加索在得知她们即将出书的消息之后，曾数度试图阻止书籍的出版，结果是徒劳无功。菲南蒂所著的《毕加索与他的友人》(1933年)与芳丝华出的书《与毕加索在一起的日子》(1964年)披露了毕加索的隐私。毕加索在芳丝华的书，被描写成一个玩弄她的感情、始乱终弃、虐待成性的变态丈夫。而毕加索对于芳丝华使用始乱终弃这个说法感到非常愤怒，这本书使得毕加索的晚年蒙上了些许遗憾的阴影。

▲ 第一任妻子欧嘉的素描(1922年)，坐在欧嘉膝上的是两人的儿子保罗。但两人婚后数年即告分居。

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen / Peter Willi / BAL
©Succession Picasso / DACS1999

▲ 毕加索年轻时期在巴黎热恋的女友菲南蒂·奥丽维的画像(1909年)。

▲ 毕加索画笔下的南斯拉夫摄影家朵拉·玛尔的独特画像(1937年)。那年两人的恋情才刚开始。

▶ 《戴着帽子的人》(1935年)，以他认识的一位女性为模特儿，以简单的几何图形，表达模特儿的强烈情感。

品主题大都是马戏团里的杂技演员和小丑，被称为“粉红色时期”的作品。

1904年到1909年间，毕加索居住在巴黎一栋被戏称“洗衣船”的破旧建筑物里。据说只要大风一吹，这栋建筑物就会像塞纳河上的洗衣船一样摇晃起来，所以才会被称为“洗衣船”。以后数年间，毕加索都与原是他模特儿的女友住在这里，她也多次成为毕加索画作中的人物。她如此描述这个时期的毕加索“他身材不高，皮肤黝黑，有点粗胖，却不够沉稳，经常令人忧心，黑色的眼珠深邃而犀利……他的动作不太灵活，双手纤细得像女人，不修边幅。黑亮丰厚的发丝下，是一张看来聪敏坚强的宽额头”。

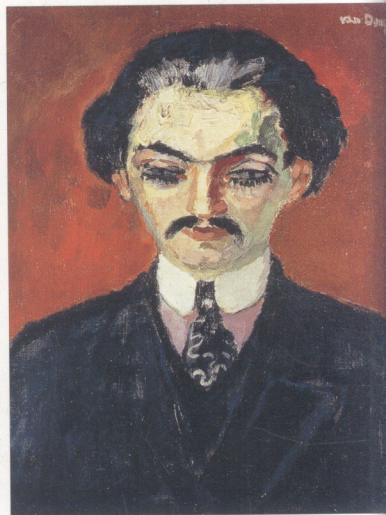
毕加索和女友就在诗人们的相伴之下，度过了在“洗衣船”的波希米亚岁月。生活虽然艰困，却过得自由自在，他在这里专心积极地投入创作，奠定了日后成功的根基。尽管毕加索并不喜欢在展览会上展出自己的作品，但在移居巴黎三年后

的1907年，他的年轻与才华，已经引起收藏家与画廊的注意，也因此小有名气。

参与创作活动的伙伴

在毕加索的创作生涯中，帮助他最大的莫过于葛楚·史坦(Gertrude Stein)与丹尼尔·亨利·康怀勒(Daniel-Henry Kahnweiler)。史坦是一位美国作家兼收藏家，毕加索在1906年时为她画了一幅画像。而康怀勒则是德国籍的艺术经纪商，他在1907年把才华洋溢的年轻画家乔治·布拉克(Georges Braque)介绍给毕加索认识。此后数年，布拉克与毕加索携手，开创了立体派，打破过去以单一视点捕捉景象的传统绘画手法，掀起了当代艺术的革命，将艺术带往一个全新的领域。

但是1914年第一次世界大战爆发，布拉克随即入伍从军，毕加索与布拉克的合作关系亦因而告终。第一次大战期间，毕加索仍选择继续留在巴黎创作。1917年间，毕加索前往罗马，参与俄罗斯芭蕾舞剧团由赛吉·佳吉列夫(Serge

▲ 范唐元所作的康怀勒画像(1907年)，康怀勒是一位德国籍画商，也是毕加索与布拉克作品的忠实支持者。

Artist's Life

1881 生于西班牙的马拉加，父亲是美术老师。

1887 考进马德里的皇家艺术学院。数月后，返回巴塞罗那，有了自己的画室。

1900 数度造访巴黎，1904年移居巴黎。这个时期被称做“蓝色时期”。

1904 搬进“洗衣船”，并认识菲南蒂·奥里维，作品开始受到注目。

1907 结识乔治·布拉克，携手创造立体派，为现代艺术带来革命性的变化。

1917 与俄罗斯芭蕾舞团团长赛吉·佳吉列夫共同参与芭蕾舞剧《游行》的舞台美术制作。并与芭蕾舞伶欧嘉·柯克洛娃坠入情网，随即于1918年结婚。

1927 爱上十七岁的玛丽-特瑞莎·华特，他们的女儿于1935年出生。

1937 在对西班牙内战的不满与愤怒下，完成了最有名的画作《格尔尼卡》。结束与玛丽-特瑞莎·华特的恋情，并与南斯拉夫籍女摄影家朵拉·玛尔开始交往。

1943 邂逅二十一岁的女画家芳丝华·纪娄。此后同居十年，并生下两个孩子。

1946 搬到法国南部，开始陶艺雕塑创作。往后数年倾向共产主义，并出席若干国际和平会议。

1953 与芳丝华·纪娄分手。贾桂琳·洛克成为他的新伴侣。

1961 与贾桂琳·洛克结婚。婚后两人搬到复活圣母堂，已届八十岁高龄的他，依旧持续他惊人的创作力。

1964 芳丝华·纪娄出版回忆录，披露当年与毕加索的同居生活。

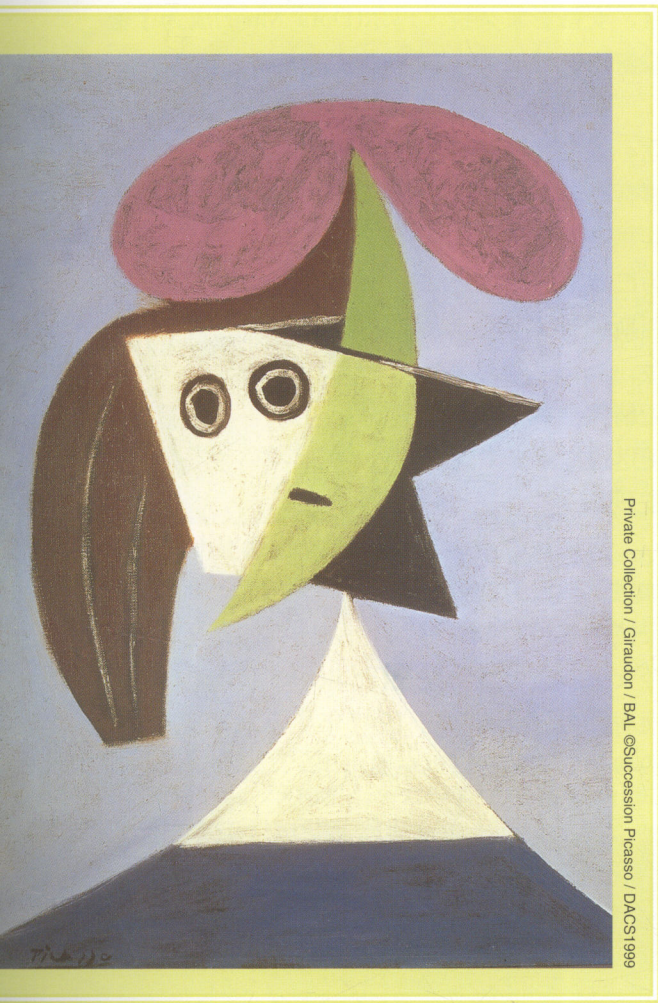
1973 被誉为艺术史上最重要的人物，以九十一岁高龄与世长辞。

Diaghilev)主演的芭蕾舞剧《游行》的舞台布景及服装方面的设计。在那里，他和芭蕾舞伶欧嘉·柯克洛娃 (Olga Kokhlova) 相识并坠入情网，随后两人一起回到巴黎，并于1918年结婚。婚后，两人搬进了一间大公寓，那时的毕加索早已挥别了穷画家的身份，不但渐有名气，生活也富裕起来。

热情与爱国心

1921年，毕加索与欧嘉生下了第一个儿子保罗。但之后两人之间却渐行渐远，特别是当毕加索的新情人玛丽-特瑞莎·华特 (Marie-Thérèse Walter) 出现后，两人的关系更加恶化。毕加索于1927年1月邂逅玛丽-特瑞莎，当时她才十七岁，而毕加索已经四十五岁了。毕加索1935年与欧嘉分居后不久，与玛丽-特瑞莎的长女玛雅也诞生了。当时毕加索曾考虑离婚，但是碍于西班牙的法律对离婚不予承认的严格规定，只好作罢。于是，这段婚姻关系一直维持到1955年欧嘉去世为止。

婚姻的不幸带给毕加索打击相当大，这些痛苦也几度反映在当时的作品中。有一阵子，毕加索因此丧失了创作的意念，转而写诗。到了1937年，他与玛丽-特瑞莎的关系也终告结

Private Collection / Giraudon / BAL © Sucession Picasso / DACS1999

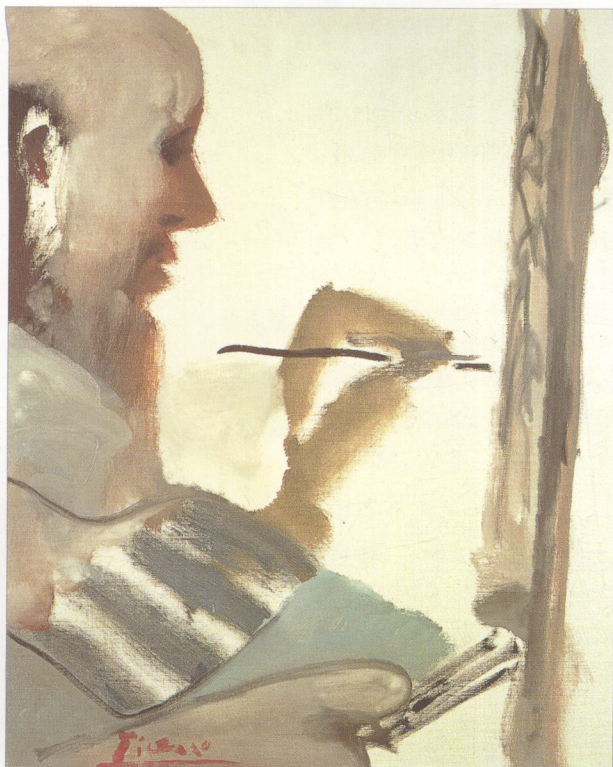
Corbis-Bettmann

▲ 1935年正在巴黎画室作画的乔治·布拉克。布拉克曾将自己与毕加索的关系比喻成“共系一条绳索的两个登山者”。

► 身为美国人却定居于巴黎的葛楚·史坦。在她巴黎寓所墙壁上，挂着毕加索的作品，她在画中的目光十分传神。

Corbis-Bettmann

◀ 这幅轮廓不清晰、看似出自门外汉笔下的画作，是毕加索晚年（1965年）的自画像。名为《作画中的画家》非常简单。

▼ 晚年的毕加索显得非常安详。他于1973年过世，留下来众多的作品独树一帜，深深地影响着20世纪艺术史。

束，女摄影家朵拉·玛尔(Dora Maar)成为了他的新伴侣。

1936年，右派的共和国政府与左派人士对立，爆发了西班牙内战。毕加索对法西斯的军事行动非常反感，转而支持站在人民这一边的共和国政府。1937年1月，他受共和国政府之托，为巴黎万国博览会制作一幅作品。同年4月，法西斯纳粹党下令轰炸格尔尼卡城，使得城市全毁，死伤人数更高达数千人。毕加索面对这样无情残酷的杀戮，在愤怒的情绪下，一个月内便迅速地完成了他最著名的作品《格尔尼卡》。

发现陶瓷

第二次世界大战中，巴黎被德军占领，毕加索依然没有离开巴黎。1943年时，毕加索对朵拉的感情已趋于冷淡，爱上了二十一岁的年轻女画家芳丝华·纪娄(Françoise Gilot)，两人同居相处了十年，于1947年生下次子克劳德，1949年女儿帕洛玛也相继出生。

Robert Hunt Library ©Succession Picasso / DACS1999

FRIEND FOR LIFE

终生好友萨巴泰斯

▲ 好友萨巴泰斯经常成为毕加索画作中的人物，这幅画完成于1901年，是“蓝色时期”的作品。

毕加索一生最忠实的友人，莫过于西班牙籍作家豪美·萨巴泰斯 (Jaume Sabartés 1881-1968年)。萨巴泰斯与荷安·米罗是表兄弟，他原本想当雕塑家，但后来却成为作家。1899年两人初次相见，他就开始崇拜毕加索，但是毕加索却常常喜欢开他的玩笑。撰写毕加索传记的约翰·李察森曾经这样描述萨巴泰斯“他对毕加索异常地顺从，简直已经把毕加索当成福尔摩斯，而自己则以其好友华生博士自居”。萨巴泰斯虽于1905年移居南美，但是以后三十年间，他与毕加索之间不断有书信往来。1935年，萨巴泰斯回到欧洲，成为毕加索的秘书。他与毕加索曾有短暂的分离，但秘书工作却一直持续到他去世为止。萨巴泰斯生前不但出版了四本有关毕加索的书籍，还收藏了他不少的作品。1963年，他在巴塞罗那成立了毕加索美术馆，展出他所收藏的毕加索作品。萨巴泰斯去世后，毕加索为了纪念这位好友，将画作《侍女》捐赠予毕加索美术馆。

▲ 毕加索把萨巴泰斯画成菲利普二世的臣子，穿着百褶领服装。(1939年)

Museo Picasso, Barcelona / BAL ©Succession Picasso / DACS1999

1946年，毕加索与芳丝华搬到了法国南部。1948年到1955年，他们住在陶瓷业兴盛的瓦罗希镇。在这里，毕加索开始对陶艺产生了兴趣。这时候的毕加索已届晚年，之后的创作是以陶器雕塑为主。除此之外，毕加索还致力于和平运动。1944年，他加入了共产党。战后，他也出席了若干国际和平会议。

1953年，毕加索与芳丝华分手后不久，随即爱上了在陶艺场结识的年轻女子贾桂琳·洛克，两人于1961年结婚。同年，毕加索搬到了一栋面向慕乡镇的别墅“复活圣母堂”，这也是毕加索生前最后一处居所。

晚年的反叛精神

面对逐渐逼近的死亡威胁，八十高龄的毕加索以惊人的创作力，在作品中展现了令人惊异的生命能量。步入晚年的毕加索对于日渐衰萎的肉体，感到一股莫名的恐慌，他的创作仿佛在告诉我们，他想借由艺术的力量挥去死亡的侵袭。

作为20世纪最有名的艺术家的地位确立之后，毕加索也成为所有的书刊、报道、展览、电影的热门题材。即使如此，他本人却绝少出现在众人之前，晚年的他几乎过着与世隔绝的日子。1973年4月8日，毕加索以九十一岁高龄离开了人世，遗体被葬在他1958年到1961年间所居住的沃夫纳格庄园。

▼ 在地中海温暖的阳光下，芳丝华·纪娄正以女儿帕洛玛为模特儿，练习作画。芳丝华是一位才华洋溢的女画家。女儿的名字“帕洛玛”在西班牙文中意为“鸽子”，毕加索致力于和平运动，而将女儿取名为“帕洛玛”，具有象征“和平之鸽”的含意。女儿帕洛玛也继承了双亲的艺术才华，后来成为活跃的时装设计师。

二十世纪最伟大的绘画革命

A REVOLUTIONARY PERSPECTIVE

“立体派之父毕加索”——这只是对于毕加索的部分形容。立体派如此具冲击性的绘画革命，却只是毕加索人生中一个短暂的停留点而已。对一生不断尝试探索、追求新风格与新类型的毕加索而言，要他将丰沛的热情只局限在单一风格的表现，是绝对不可能的。

帕勃洛·毕加索是20世纪最有名的画家，更是多才多艺、创作最多的艺术家。在绘画成就受到大众肯定之后，他也在雕刻、舞台布景及服装设计、版画、陶艺等艺术领域上发挥才能。而且他的创作速度出了名的快。据说青年时期的毕加索住在巴黎的时候，一天之内可以完成三件作品，连将近八公尺宽的大型巨作《格尔尼卡》，从一开始的素描稿到作品完成，也只花了六个星期。

毕加索一生留下的作品多达近万件。这些数量庞大的作品，有许多不同的风格。他的创作生涯，就像“蓝色时期”、“立体派”一样，虽然被划分成数个不同的阶段，但是他追求探索并大胆使用新题材、新手法的态度，却是不曾间断的。毕加索本人曾经表示：“我的创作手法，一点也称不上是革命性的创举，我也不是大家所称的新绘画领域的先驱等等。当我一旦捕捉到我想要表达在创作上的任何题材或灵感时，我就不会想到过去，也不会考虑未来，只是尽情将其发挥在我的创作里而已。……如果要用不同的手法，才能够表现我想要表达的主题，我会毫不犹豫地采用。”其实，从形体扭曲的半抽象画，到媲美19世纪伟大画家安格尔的写实素描为止，毕加索多样的风格挥洒自如，甚至可能在一件作品里，同时并存着数种彼此并不相容的风格。

立体派的诞生

毕加索说过：“我并非看着物体在绘画，而是按照自己的思想在绘画。”这句话为“绘画”这个名词注入了一个全新的观念，简直就是他与布拉克共同开创出的革命性绘画模式“立体派”的精髓所在。毕加索对于艺术方面的贡献无数，其中最大的，就是“立体派”的出现。

有位美术史学家曾经对立体派的重大影响评论如下：“立体派恐怕是文艺复兴之后，最重要的艺术革命，同时肯定也是完成度最高、最前卫的艺术革命。”

就跟许多美术流派的名词一样，“立体派”这个名词一开始其实含有讽刺意味。曾经有个评论家看到布拉克的画作中，所有景物都被简单化时，他评论道：“我只看到许多小立方块。”这段评语虽然只能解释立体派创意中一小部分，但布拉克和毕加索不久也习惯了这种说法。

超越传统绘画手法

所谓立体派，与其说画面是由小立方块所组成，不如说是由众多“面”所构成。之所以称之为划时代的风格，是因为它舍弃了欧洲传统中单一视点的手法，而使一件画作中可以呈现出多视点。立体派所产生的效果，并不是取自某个主体在特定时间的单一面貌，它可以让不同时间、空间或各种角度所呈现出来的多样面貌，全部集中在同一个画面上。简单来说，就是将某个主体在一般视点

AKG London ©Succession Picasso / DACS 1998

Musée Petit Palais, Paris / Giraudon / BAL
©Succession Picasso / DACS1999

灵感的来源

在漫长的创作生涯中，毕加索无时无刻地寻找创作的灵感，探索艺术的不同领域。有时候，其他画家的作品也会影响到他的创作风格。像《阿维农姑娘》就很明显地受到塞尚的作品《三浴女》（左）的影响。此外，1907年巴黎所展出的“非洲及大洋洲部落作品展”，让毕加索第一次接触到原始艺术，对他的创作影响很大。毕加索认为这是来自神的启示。特别是这件非洲部落面具（右），歪斜的脸型，平扁的脸上却耸立着宛如雕刻般具有立体感的眼鼻，让毕加索印象非常强烈。

AKG London ©Succession
Picasso / DACS1999

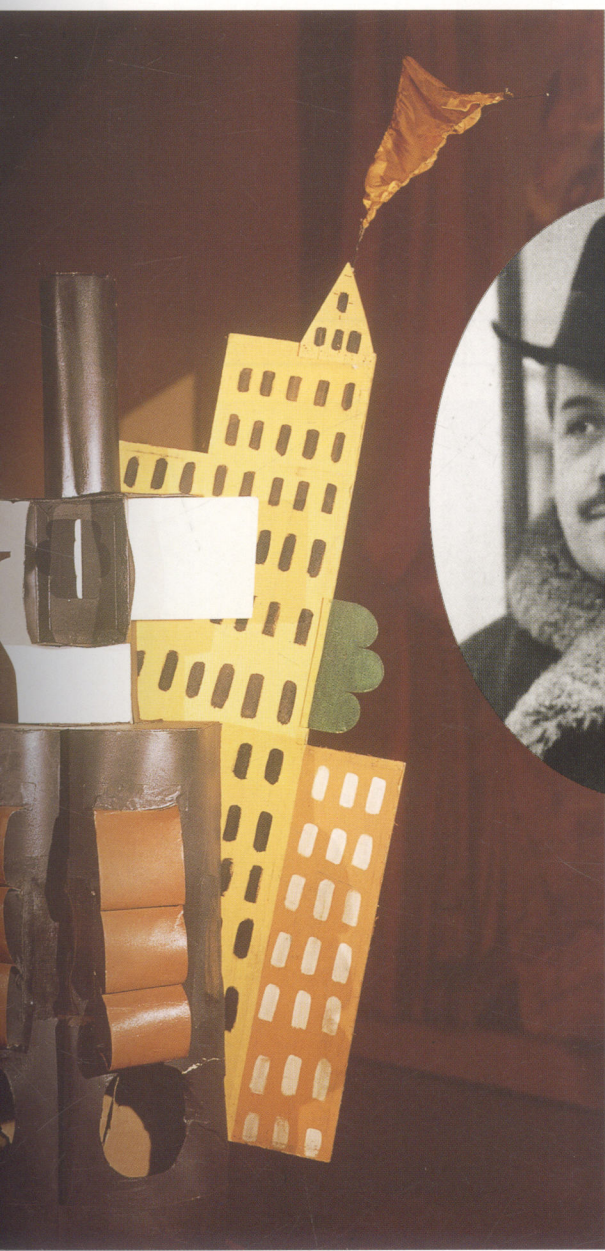
立体派的舞台设计

1916年，毕加索应尚·考克多之邀，参与现代芭蕾舞剧的布景设计。芭蕾舞剧《游行》是由主演的佳吉列夫（中）与他的俄罗斯芭蕾舞团成员所演出，并由艾瑞克·沙替作曲。毕加索接受了邀请，翌年前往罗马。停留罗马期间，他认识了后来成为他第一任妻子的芭蕾舞者欧嘉·柯克洛娃。毕加索为《游行》所制作的舞台美术作品中，以舞台布幕（下）与各种戏服最受瞩目。

左侧照片中看似一栋高耸大楼的戏服，是接近综合立体派的作品。

Corbis Bettmann

Visual Arts Library / Paris MINAM
©Succession Picasso / DACS1999

Musee Picasso, Paris / Peter Willi / BAL ©Succession Picasso / DACS1999

新古典主义时代

第一次世界大战后，毕加索曾到法国南部的比亚里兹和莒安松林等地生活。这段期间，他开创了如同雕塑作品般展现肉体之美的新古典主义。毕加索1917年曾见过庞贝壁画，可能从古代希腊、罗马文化得到启发。另有一些评论家认为这些画是受到19世纪的法国画家安格尔(Ingres)所影响。《赛跑》(左，1922年)是俄罗斯芭蕾舞团所演出的另一出舞剧中的布幕设计。

中无法被见到的多个角度的面貌，全部摆在同一个画面上。立体派画家会先将景物的架构分析拆解，然后再将拆解开来的分割片断重新在画面上排列组合。立体派呈现出超越三度空间的视觉感，使画家们得以在平面的画布上，将现实的景象随心所欲地重新设计并加以构成。

主题与变奏

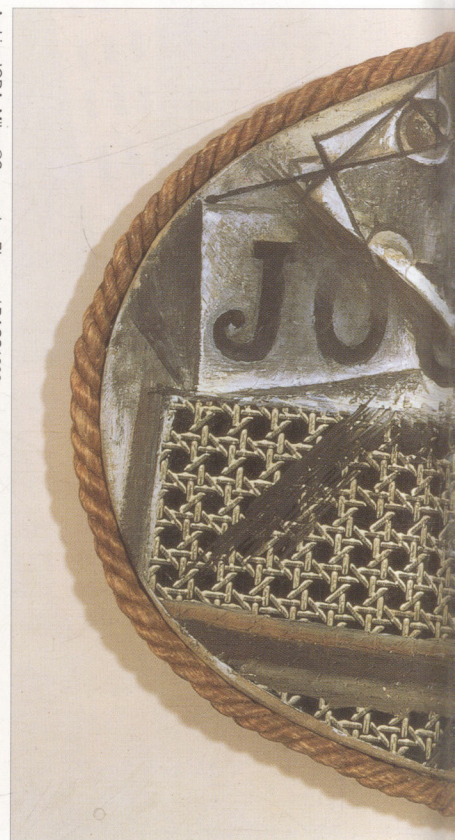
新绘画概念的诞生，并不是毕加索与布拉克在一夜之间所开创出来的，而是两人从1907年初见，到1914年因第一次世界大战爆发而分离这段期间慢慢累积形成的。1910年到1912年间，是他们合作关系最密切的时期，两人在这个时期的作品非常相似，即使拿到专家面前，也难以分辨到底是谁的作品。

1911年以前可以说是立体派的早期。他们两人会先将物体的形状拆解，再在画布上重新构成，因此早期的立体派也被称为“分析立体派”。而后期的立体派，则被称做是“综合立体派”。因为立体派

1

Archivo IGDA, Milan ©Succession Picasso / DACS1999

2

涂鸦式画风的作品

在1928年的作品《海滩玩球》中，再次充分地展现出毕加索以相同手法创作出另一种艺术的才能。在完成作品《赛跑》的六年后，毕加索又再度描绘以海滩为背景的巨大人物画。但是，这时期的作品却看不到以往新古典主义的细腻手法，取而代之的是小孩涂鸦式画风及鲜明的原色调。他在1928年到1929年完成许多这类作品，这幅就是其中之一，画中描绘的是毕加索与家人在诺曼底海岸度假的情景。前景中巨大人物像是毕加索与妻子欧嘉，三人中最小的那一个是两人的儿子保罗。

Archivo IGDA, Milan ©Succession Picasso / DACS1999

立体派革命

《藤椅上的静物》(1912年，图2)是综合立体派时期的作品之一。综合立体派不单使用颜料作画，而是加入报纸等异质的媒材完成其作品。立体派技巧在这件作品上产生了双重效果，看似实物的藤椅部分，其实是印有图案的壁纸。

立体派在发展过程中分成两个阶段。早期的分析立体派虽然已经是划时代的创举，但晚期的综合立体派，作风则更大胆。文艺复兴以后，欧洲画家只懂得用传统绘画工具来表现自己的想象，没有一个画家想到利用其它媒材，也不知道可以将各种媒材随意地用在同一作品上。然而毕加索与布拉克却打破了这个传统，急速发展出崭新的可能性，同时展开了各种充满创造力的实验，并引起了美术界的议论。

到了综合立体派时期，毕加索等几位前卫画家开始使用更加明亮的色彩。以往受限于分析立体派的“公式”，对颜色的运用无法自由发挥，局限于“形状重于颜色”的想法。等到发展出综合立体派后，除了以往原有的单调灰色或褐色外，还出现了拼贴物原有的鲜明颜色。但是即使是综合立体派，在主题的选择方面也有所限制，而且使用的媒材也大都都是随手可得的报纸等。这幅《佛拉画像》(图1)是毕加索1910年的立体派肖像画作品。

Musee Picasso, Paris / BAL ©Succession Picasso / DACS1999

发展到后期，已经不是采取拆解后重新构成的方式，而是就主题原有的构造直接制作（拼贴）而成。由于分析立体派太过着重于构造的拆解，因此只能使用色调较沉稳的暖暗色系（尤其是褐色及灰色），而综合立体派不但可以使用较为明亮的色系，同时更添加了使用报纸或壁纸碎片等材料来制作的拼贴手法。立体派将非传统的媒材带进了绘画领域，这种手法也是划时代的创举。

布拉克与毕加索在立体派时期的绘画仅局限于某些题材，其中以静物占大多数。因为这是一个全新的风格，为了能让大众可以欣赏到他们重新构成后的形式，便决定采用人们周围寻常可见的静物做为主题和形式。毕加索在立体派时期也曾经画过肖像画，从他的作品中，我们可以明白他是一个优秀的肖像画家。他用那双犀利的眼睛观察周围世界，制造出充满创造力的鲜明形象。他也经常从神话故事中得到灵感，其中最偏好的题材是牛头人身的怪物米诺托。此外，他也受到过去艺术家伟大作品的强烈影响，如他曾根据17世纪西班牙伟大画家委拉斯贵兹之作为基础而画出的系列作品。

以变形来表现热情

毕加索的作品中，有不少作品是相

AKG London ©Succession Picasso / DACS1999

版画家毕加索

毕加索留下了许多版画，作品之多超过两千件。他的蚀刻版画中最有名的是在20世纪30年代所制作完成的“佛拉组画”，《米诺托揭露女人》（上）便是其中之一。他也喜欢石版画和橡胶版画，另外也尝试了其它诸如木版画等各种版画技巧。

毕加索的版画作品不但呈现多彩多姿的感觉，处理方式更是多样化。初期的蚀刻版画有一种写实细腻的美感，橡胶版画则粗犷有力。他还设计出一些橡胶版画海报，发现了用同一个版印出各种颜色作品的技法。

Visual Arts Library Vallauris Museum ©Succession Picasso / DACS1999

毕加索与政治

毕加索的名作《格尔尼卡》，是毕加索对西班牙内战的政治宣言。而第二次世界大战，也使毕加索深陷痛苦之中，1944年加入了共产党。战争结束后，他制作了一幅题为《和平》的壁画（左，1952年），毕加索有不少这样反映当时政治的作品。1953年，毕加索为苏联领袖斯大林画了一幅画像，这件作品遭到其他共产党员的强烈抨击。

当复杂而且难以理解的。他只关心是否已将自己的情感鲜活而直接地呈现在作品里。他说：“没有人会爱一个女人爱到要去量她手脚的尺寸，爱完全是出自于一种感觉。”因此他受不了凡事都要解释得一清二楚，他的画作中将人体的形状扭曲，是因为传统的方式已经没有办法让他把心中的想法完全表达出来。画人物的时候，他也会用立体派画静物画的手法，将人物重新构造。而为了更加强烈地表现出主体的喜悦或痛苦，他会故意将眼、耳、口、鼻的位置错开，这也是他作品中最令人印象深刻的特征。

毕加索的作品经常显示出自传性的特色，尤其是以他所爱的女人为题材所绘制的肖像画，这种倾向特别强烈。不

少作品都是赤裸裸地表现男女之间的情欲，这些描绘恋人们享受着肉体欢愉的画作，虽然相当受当代人的欣赏，但也有一些人攻击他，说他伤害女性尊严，把女性塑造成性欲的对象。但是毕加索后期的女性画像，不但表情生动，且充满女性温柔的气息。

天才的技巧

毕加索展现在绘画方面的创作，不管是在风格或形式上，虽然都是空前的创举，但另一方面，他使用的却多半是传统的画材。虽然偶尔也会使用木材或厚纸板，但是大部分都是用油画颜料在画布上作画，小型作品则使用画纸和水彩。必要时，他也会毫不犹豫地采用传统以外的画材。这种绘画技巧在立体派时期特别明显，他曾经在颜料中混入细

砂或木屑，来表现皮肤的粗糙感。更有趣的是，他作画时不喜欢使用画架，反而喜欢将画布放在桌上作画。此外，他喜欢在夜晚创作，这一点也与其他画家的习惯不同。对毕加索来说，灯光比自然光更令人振奋。

《格尔尼卡》是他少数大型作品之一。当他制作大型创作时，会先做几幅主要部位的素描，但这些素描本身就是独立的作品，而不单纯是其它作品的习作。

我们可以确定，毕加索到晚年仍然拥有无止尽的创作欲，而他晚年的作品也相当受评论家的肯定。有些专家认为这些色彩丰富、笔触自由奔放的作品，是20世纪80年代表现主义风格的始祖。

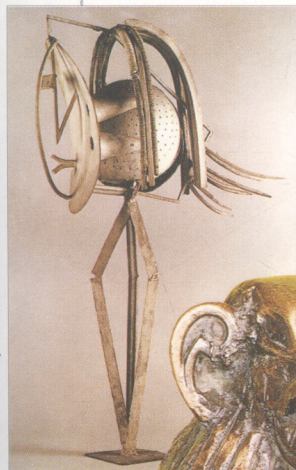
挑战立体艺术

毕加索从不会死守某个艺术领域，他永远在思考如何去扩大艺术的层面。他的成就不仅只局限于绘画，后来也开始挑战雕刻、陶瓷等创作。毕加索的雕刻或陶瓷作品，就像他的绘画一般，想象力丰富，对其他艺术家影响颇深。

一般在雕刻上的传统手法，可分为刻（在石头或大理石这类较硬的媒材直接刻削成想要的形状）与塑（以黏土等较软的材料捏塑成想要的形状）两种。但不因循古法的毕加索在1912年时，空前地使用金属碎片、硬纸板、电线等一般日

常用品，以及其它各种材料“集成”为一种具有独创性的雕塑作品。例如，作品《女人的头部》（左上，1931年）的材料是厨房用品，而另一件作品《母猿与幼子》（左，1952年）的头部材料则是一个汽车模型。

毕加索是在迈入晚年后才开始进行陶瓷创作，他喜欢在壶罐或盘子上画上图案。壶罐或盘子虽然是立体物品，但是毕加索认为在上面作画跟在平面画布上作画完全没有两样。他陶艺的制作技巧，在《鸟形花瓶》（右）等作品上展现无遗。如果不是这位大师的精湛技艺，就没有这件将羽翼状把手与大胆彩绘融合在一起的多样化造型的作品出现。

Leonard De Selve / Corbis
©Succession Picasso / DACS1999

名作特写

阿维农姑娘

Museum of Modern Art, NY © Succession Picasso / DACS1999

纽约现代美术馆藏
Museum of Modern Art, New York
LES DEMOISELLES D'AVIGNON
1907年
243.9 × 233.7cm

这件伟大的作品彻底改变了20世纪艺术的方向。二十五岁的毕加索完全告别西欧绘画的传统，展现出的新绘画形式，颠覆了直线透视法的传统绘画观念。

作品名称中的“姑娘”，其实指的是巴塞罗那的妓女。刚开始，毕加索打算用西班牙古代文物的表现手法，将这五位裸女全部画成伊比利亚古雕塑的模样。但是到了1907年的夏天，毕加索接触到了非洲及大洋洲艺术，饱受冲击，才重新修改成目前的版本。

毕加索将最左边的裸女涂成褐色，右边两位裸女的脸看起来则像是两副骇人的面具，令人产生了一种不协调的感觉。而且蹲着的女子被大胆的重组，使得其形体正面和背面没什么两样，这也是一种革命性手法，完全抛开欧洲传统绘画的单点透视法。毕加索的视点在模特儿的前后移动。也许是这样的观察态度，启发了他这种多角度视点的绘画技巧。

Musee Toulouse-Lautrec, Albi, France/BAL

▲ 毕加索深受劳特累克《磨坊街的沙龙》(1894年)之类作品的影响。

伊比利亚风格的眼睛

与最右边的女子一样，有着涡形大耳，而眼睛只用线条绘成的大眼女子，跟右边宛如野兽般的丑女形成美与丑的强烈对比。脸部是正面的视点，鼻子则是侧面的视点。

几何形的胸部

红色与绿色的平行线，强调出女子有棱有角的胸部。这些线条被解释为古代部族用来装饰的刺青，但也可能是使用西欧传统画法中的线影法，来表现出阴影的部分。

未完全画出的布幕

蓝色的布幕因为白色的颜料而呈现出的明亮部位，营造出一些角度与重叠的感觉，这种画法带有些许格列柯的色彩。但是或许也是受到塞尚绘画手法所影响，这部位是由一种多角形所组合而成的，而这正是立体派手法的先驱。

淡紫色所勾勒的轮廓

拉开布幕的女子脚部，是由侧面的视点、并使用带粉红色的黄褐色绘成，但轮廓的描绘却大胆使用对比强烈的淡紫色。这样的色调组合，在蹲着的女子身上也看得到。由于同色系颜色的关系，不同的手法尽管再不协调，但在构图上仍然有一种整体的感觉。

具有象征意味的静物

仿佛往上突出延伸的桌角，有人将其视为是性方面的暗喻。摆在白色桌布上的是一组水果。白色与陶瓦色的水果，呈现出一种很不协调的感觉。毕加索大胆地使用黑色来勾勒水果形体的轮廓，流露出一股颓废与死亡的气息。

蹲着的女子面具般的脸

这位蹲姿像是戴着野兽面具般的女子，象征着性与死亡。她那好像凝视着性与死亡的双眼位置一点都不对称，颜色也呈对比。镰刀般的大鼻几乎占满了整个脸部，黑色与紫色所描绘的脸歪斜不正。整个形象让人觉得仿佛原始部落的面具。