

世界博物馆书系

巴黎毕加索

BALI BIJIASUO MEISHUGUAN

人生短促，艺术永存，让我们徜徉在世界艺术的圣殿，浏览传世瑰宝，
对话艺术大师，去感受他们的智慧，涤荡世俗的纷繁，以澄澈的心灵去
向往更美好的未来。

美术馆

[图文版]

张书珩 刘慕 主编

远方出版社

世界博物馆书系

图文版
巴黎毕加索美术馆

张书珩 刘慕 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

图文版巴黎毕加索美术馆/张书珩,刘慕主编. - 呼和浩特:远方出版社, 2006.2

(世界博物馆书系/张书珩主编)

ISBN 7-80723-137-8

I.图... II.①张... ②刘... III.①美术馆-简介-巴黎 ②绘画-作品综合集-西班牙-现代 IV.①J156.5-28 ②J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 010685 号

世界博物馆书系

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 唐山新苑印务有限公司
开 本 850×1168 1/32
字 数 2800 千字
印 张 136
版 次 2006 年 4 月第 1 版
印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-137-8/G·74

定 价 480.00 元(全 16 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

巴黎毕加索美术馆

一、现代艺术的舵手——毕加索	3
二、巴黎毕加索美术馆简介	13
三、馆藏精品鉴赏	15
自画像	15
坐着的玛丽·德列丝	16
奥尔加肖像	18
有藤椅的静物	20
赤脚的女孩	21
塞勒蒂纳	22
戴大盖帽的男子	23
两兄弟	24
小丑头像	25
吉他(我爱伊娃)	26
小提琴和乐谱	27
饭桌上的酒瓶	28
吉他和巴斯啤酒瓶	29
吉他	30
曼陀铃和单簧管	31
有小胡子的男子	32
小提琴	33
沐浴	34

一对情侣	35
雷诺阿肖像	36
斯特拉文斯基肖像	37
芭蕾舞剧《三角帽》服装设计	38
练习曲	39
读信	40
海边奔跑的两个女人/赛跑	41
海边的一家人	41
乡村的舞蹈	42
山林神潘的笛子	43
沉思的奥尔加	44
画画的保罗	45
拿着花扮成小丑的保罗	46
扮成小丑的保罗	47
接吻	48
吉他	49
画家和模特儿	49
沐浴者	50
造型	51
海滩上玩球的人	51
坐在红色扶手椅上的裸妇	52
蓝色的杂技演员	53
游泳的人	54
基督受难	54

走钢丝的杂技演员	55
雕塑家	56
海边的人形	57
躺在石头上的人形	57
有独脚小圆桌的静物	58
阅读	59
坐在红色扶手椅中的女人	60
坐在红色扶手椅中的女子	61
有半身像、木球和调色板的静物	62
沉睡的裸妇	63
斗牛：死去的斗牛士	63
有胡子的男子半身像	64
躺在花园中的裸女	65
伏在桌上的女人	66
餐橱旁的女子	67
牛头人身怪物和死在山洞前的马	68
罗曼·罗兰的《七月十四》开始演出	68
戴有蓝树叶点缀的草帽的女人	69
朵拉·玛尔肖像	70
看书的大浴者	71
哀求者	72
小娃娃与洋娃娃	73
女人和她们的梳妆台	74
吃鸟的猫	74
戴条纹帽的女子	75
落燕咖啡馆	76
有骷髅、书和煤油灯的静物	76

拿龙虾的乔·加松	77
小孩与鸽子	78
母山羊	79
推童车的女子	80
跳绳的小女孩	81
浓烟笼罩的瓦洛里	82
朝鲜的屠杀	83
山羊头骨、瓶子和蜡烛	84
夏纳“加州庄园”里	84
画画的克洛德·弗朗索娃和帕洛玛	85
性感美女萨巴蒂斯	86
有牛头骨的静物	87
草地上的午餐(仿马奈)	88
风景	88
足球运动员	89
坐着的少女	90
坐着的老人	91
一家人	92
五浴女图	93
艺术家的儿子	93
埃克斯风光	94

附：

巴塞罗那毕加索美术馆	95
一、美术馆简介	97
二、馆藏精品鉴赏	99
矮子舞蹈家	99
科学与博爱	100
卡纳夫人	102
自画像	103
学院习作	104

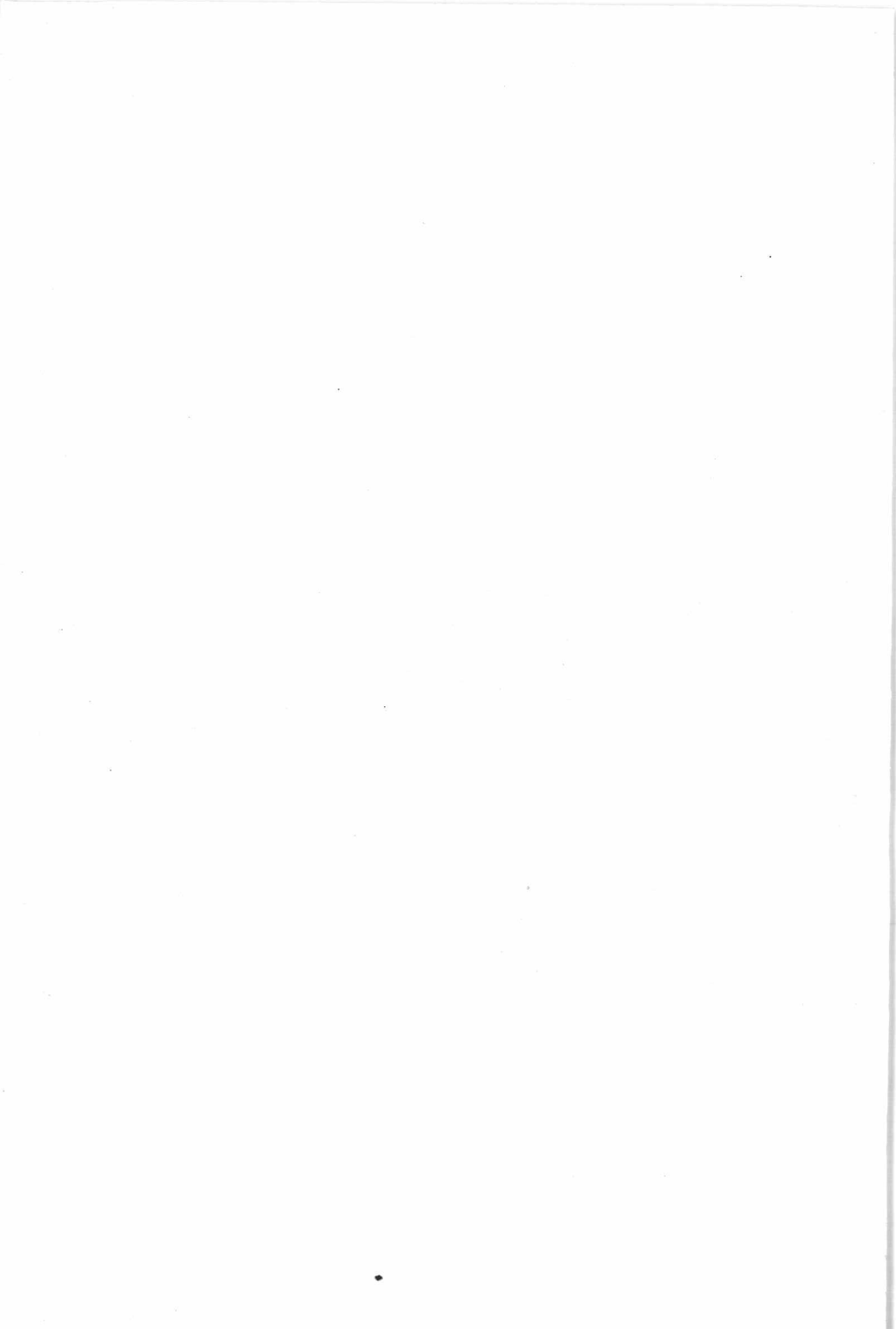
最初的圣餐·····	105	附:	
街上的情侣·····	106	瑞士巴塞尔美术馆·····	133
妓女·····	107	一、巴塞尔美术馆简介·····	135
和一个女子在一起的索托·····	108	二、馆藏毕加索精品鉴赏·····	137
小丑·····	109	《亚威农少女》习作·····	137
宫女们·····	110	静物·····	138
附:		诗人·····	139
巴黎蓬皮杜艺术中心·····	111	狂热爱好者·····	140
一、蓬皮杜艺术中心简介·····	113	坐着的女子·····	141
二、馆藏毕加索作品鉴赏·····	117	救生员·····	142
三个荷兰少女·····	117	椭圆陶盘《农牧神头像》·····	143
女子半身像·····	118	椭圆陶盘《棕色和蓝色脸孔》·····	143
弹吉他的人·····	119	椭圆陶盘《斗牛场景》·····	144
鸽子和青豌豆·····	120	椭圆陶盘《斗牛场景》·····	144
小提琴·····	121	陶壶《壶嘴造型》·····	145
单簧管、吉他、小提琴和巴斯啤酒瓶		塞纳河畔的贵族少妇(仿库尔贝)	
的静物·····	122	·····	146
标有“马克”的瓶子·····	123	陶壶《女人脸孔》·····	148
少女肖像·····	124	附:	
戴顶圈的小丑·····	125	私人藏毕加索名画·····	149
拉开帷幕“马术表演开始了”·····	126	二裸妇·····	151
坐着的小丑(画家萨尔瓦多)·····	128	梳理头发的裸女·····	152
逗鸽子的女子·····	129	在红色安乐椅上睡着的女人·····	153
躺着的裸妇·····	130	狂喜·····	154
躺着的裸妇·····	130	自画像·····	155
珐琅长柄锅·····	131	女子头像·····	156
春天·····	131	戴蓝色帽子的人·····	157
海滨的两个浴女·····	132	苦艾酒·····	158
躺在蓝色沙发上的裸妇·····	132	双腿交叠的裸女·····	159

拥抱·····	160
拿烟斗的男孩·····	161
在酒馆里·····	162
杂技演员和小丑·····	163
女子肖像·····	164
坐着的裸女·····	165
水库·····	166
静物前的女人·····	167
臂肘支着桌子的人·····	168
擦脚的浴女·····	169
笼中的候鸟·····	170
拿曼陀铃的女人·····	171
造型·····	172
有自画像的女人肖像·····	173
熟睡的裸女·····	174
相约起舞的西里西亚人·····	175
雕塑家和雕塑·····	175
斗牛·····	176
斗牛·····	176
花束旁的女子·····	177
穿格子衬衣戴贝雷帽的女子·····	178
在花园里坐着的女人·····	179
小娃娃与小船·····	180
马林·····	181
坐在藤椅中的女子·····	182

梳发的裸女朵拉·····	183
持花的小孩·····	184
长着绿色卷发的女子·····	185
坐在扶手椅中的女子·····	186
持调色板的自画像(仿格列柯)	187
陶瓶《吹长笛的人》·····	188
陶瓶《跳舞的人》·····	189
穿土耳其式服装杰奎琳·····	190
阿尔及尔妇女(仿德拉克洛瓦)	191
阿尔及尔妇女(仿德拉克洛瓦)	191
加罗佩海滨浴场·····	192
加罗佩海滨浴场·····	192
苏珊娜和老人·····	193
延伸的裸体·····	193
坐着的裸妇·····	194
草地上的午餐(仿马奈)·····	195
草地上的午餐·····	195
坐着的戴帽女子·····	196
女子头像·····	197
杰奎琳肖像·····	198
吸烟的火枪手·····	199
坐着拿剑和花的男子·····	200

巴黎毕加索美术馆

一、现代艺术的舵手——毕加索

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)是20世纪西方最伟大的画家之一。他是欧洲现代美术开创性的一代大师；立体派绘画的旗手和创始人；是一个从上世纪末从事艺术活动，一直持续到20世纪70年代的现代派画家。

毕加索生于西班牙南端的马拉加。出身绘画世家，自幼学画，具有超人的才华。现存他8岁时所作的斗牛士一画，相当出色，根本不像孩童之作。因父亲变更任职地点，14岁随全家来到巴塞罗那，在父亲执教的美术学校上学。15岁时画的油画《科学与慈爱》相当成功，写实能力极高，是一幅极其成熟的学院派传统绘画作品。16岁起，先后考入西班牙的最高美术学院——马德里圣斐迪南皇家美术学院。学院的死板教育，使他对传统画法失去信心。印象派的革命，吸引他要去世界美术新潮的中心巴黎去闯一闯。

1900年秋，他和画家卡萨赫马斯结伴同行来到巴黎，有幸目睹了凡·高、高更等人的作品。一位朋

童年毕加索

少年毕加索

友对他说：“你现在正站在世纪的大门前面，而你手上有把开启这扇大门的钥匙。”毕加索要拿那把天才的钥匙同时开启这个多变世纪的大门，和流派纷杂汇聚的艺术之都巴黎的大门。在巴黎，他认识了法国诗人马克思·雅各布，并在雅各布的引领下，接触了蒙马特区的穷闲生活。毕加索天性爱好蓝色，再加上好友卡萨赫马斯因失恋而自杀，有好几年一直以蓝色为主来画画，人们称这为“蓝色时期”。他在这一时期，目击贫困、绝望与孤寂的人们，其作品常以蓝色为主调，加强了忧郁和悲哀的气氛。

毕加索“蓝色时期”的代表作品主要有《拥抱》与《人生》等。《拥抱》表现下层民众的一对情侣，紧紧地拥抱在一起，不过它的主题并不仅仅限于爱情的描写，而是在暗示下层民众只有紧紧地抱在一起，才能抵御外部世界的尔虞我诈，表现手法上带有某种表现主义风格。《人生》是一幅反映下层民众生活的风俗画。表现了他们生活中的荒凉、悲怆和痛苦。这幅画描写一个家庭的生活图景，右边一个抱婴儿的母亲，象征生活的重负。背景加了毕加索自己的两幅素描人体，展示画家所表现的艺术对象——穷人。也有人说左侧那位男子在草图中像毕加索自己，但到作品完成时却变成了好友卡萨赫马斯的形象了。卡萨赫马斯是一位立志投身绘画艺术的青年，却在巴黎自杀身亡。因此，在这幅画里，还包含了毕加索

对青年好友的痛苦回忆。

毕加索认为艺术是悲哀和痛苦的产物，悲哀令人沉思，而痛苦是生命的本质。“蓝色时期”由1901年开始至1904年结束。1904年，毕加索决定定居巴黎，搬到蒙马特区的“洗衣船”内。

1905年一个细雨霏霏的下午，“洗衣船”的门口跑来一位避雨的少女。其实毕加索早就注意她了；因为她常来楼下提水。这次可是个极好的机会，毕加索邀请她参观画室。这位名叫费尔南戴·奥利维埃的少女一进去就出不来了……

其实毕加索寻花问柳的事早在巴塞罗那时就已开始，当时他和一位名叫巴斯的好友曾搭伴逛遍了唐人街上的妓院。当然，这一切已是毕加索的往事了，在他来到法国以后，特别是费尔南戴·奥利维萨的出现，使毕加索的调色板逐渐由冷酷的蓝色调转到温柔的粉红色调，24岁的毕加索步入了“粉红色时期”。在“洗衣船”栖居期间，毕加索的交际甚广，认识了很多艺术家、诗人与文学家。他此时虽然贫穷，却有丰裕的精神生活。毕加索以新鲜的题材及表现方法，来取代忧郁绝望的“蓝色时期”，作品中出现了满足短暂温饱的人物，优雅单纯的线条取代了以往沉重的扭曲形态，淡蓝色与玫瑰粉红色的轻快调子取代了深沉的蓝色。

“粉红色时期”的主要代表作品有《站在球上的杂技演员》等。在此期间他

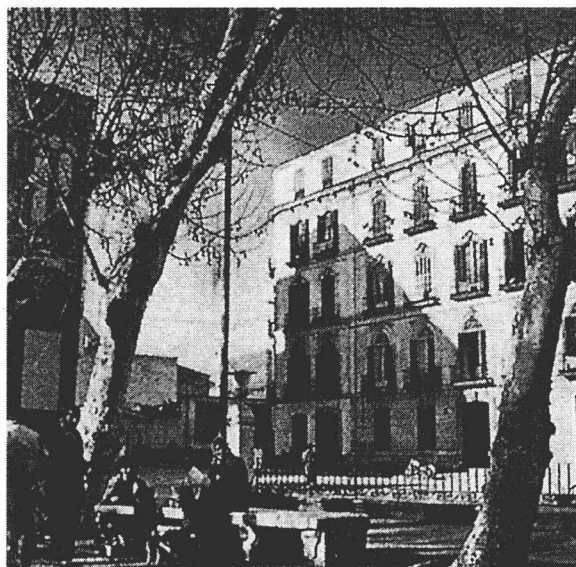
毕加索在巴黎

与朋友们经常出入梅德兰洛马戏场，对马戏表演的杂技演员的生活发生了兴趣，他深入马戏班和流浪艺人中间，关心他们的家庭及其喜忧，并常常用粉红色调子作画来表现他们的生活。这幅《站在球上的杂技演员》表现一个纤细的少年站在球上练功，而背朝观众的教练员魁梧、粗壮，坐在一个正方形的立方体上。一站一坐、纤细与粗壮、球体与立方体构成了强烈的对比，暗示了世界是由对立与统一、变化与和谐所构成的。荒凉的背景衬映出杂技艺人流浪生活的艰苦，而远处母亲领着一个穿红衣的孩子，又增加了母爱这一主题，对比近景练功的少年，能使人产生许多画面之外的联想。

毕加索“粉红色时期”持续得很短，只有一年就结束了。1905—1906年，毕加索的裸体画不再表现纤弱无力，甚至具有诱惑力的女性，而是表现躯体庞大、重量感突出，一种令人胆怯甚至滑稽可笑的形象。这种裸女体态特征直至《格特鲁德·斯坦因像》

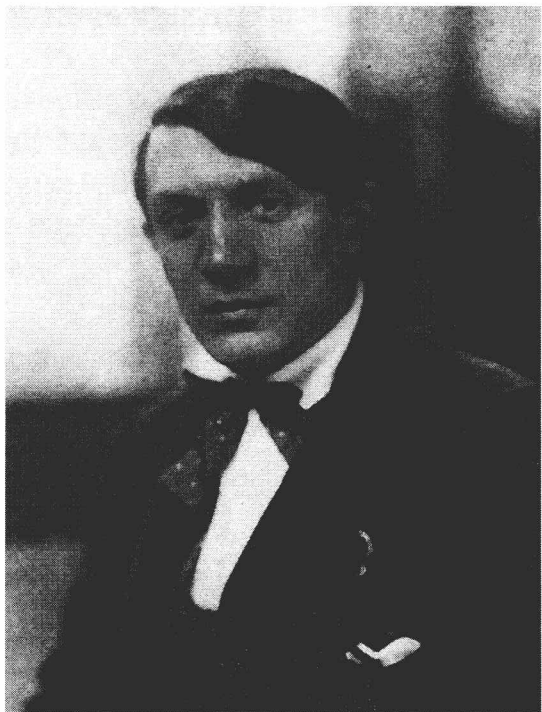
之后才发生了明显的变化。据斯坦因说，毕加索从1905年冬天开始让她当模特儿，直到1906年夏天，她在毕加索画架前坐了80次，但画家最后竟恼怒地把画像涂去，离开法国回到了西班牙，他找不到自己的艺术语言。

斯坦因是1902年来巴黎定

马拉加毕加索出生地

居的美国女作家，她以实验式表现手法写作，曾给先锋派文学艺术家们以巨大影响。她慷慨解囊，不断收藏那些富有争论的作品，从她为毕加索做了 80 次模特儿也说明了她对立意创新的画家们的支持。1906 年秋天，毕加索回到巴黎，在斯坦因未做模特儿情况下，根据他在外出期间看到的伊比利亚雕像的脸谱形象，在抹去的空白画布上完成了《格特鲁德·斯坦因像》，这是他走向立体

1917 年的毕加索

主义的前奏。1907 年，划时代的杰作《亚威农少女》终于出现了。

《亚威农少女》是第一幅立体主义作品，这幅作品标志着立体主义的诞生，同时也被认为是传统美术和现代美术的分水岭。

关于《亚威农少女》，有的论者说，这幅画描绘的是妓院里的场面，因为亚威农是西班牙一条街道的名称，该地有不少妓院。画中左边三个半裸体的少女，是用各种三角形凑起来的；右边两个人的面部，样子很吓人，有的研究者说，这是两个水手，一个坐在前边，一个站在后边拉开灰蓝色的帘子向内张望，狞恶的面孔来自非洲土人面具和纹身的形象。但另外的人认为右边两个也是裸体女性，只是面部的形象处理得特别。不论怎样，这幅作品显然受了塞尚的影响，但三角状的分割形式则是对非洲艺术的仿效，此

后，毕加索更进一步把分割成块的形体重新组合，于是创造了所谓的“立体派”。

就在这一年，乔治·布拉克在毕加索的画室看到了《亚威农少女》，他在惊讶之余已预感一种新艺术已经诞生。从1908年以后，他们两人都在各自独立地向同一目标迈进，并终于会师，决定一道工作，直到1914年，他们都保持着紧密的联系。1908年11月，布拉克在卡恩韦勒尔美术馆，以自己的27幅画举办了个人展览。曾给野兽派起名的批评家沃塞尔，用马蒂斯的话评论了这个展览会，他说：布拉克使“一切物件、风景、人物和房子变成了几何

图形和方块块”。此后不久，“立体主义”便成了20世纪绘画中最重要的独立运动的正式名称。因此立体主义是毕加索和布拉克共同创造的。

毕加索的立体主义绘画，开始还呈现出几何形状的脸、手和身躯，但到1911年画的《手风琴师》，这里几何结构集中到画面的中心线，同时向外到画的边缘，而且更加松散和开放，人物形体已面目全无了。

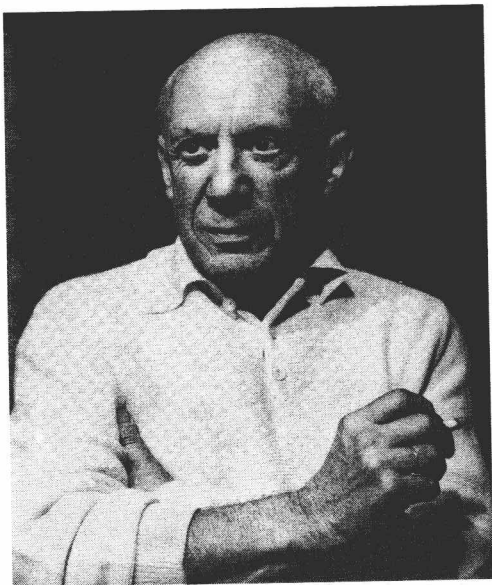
随着对立体的分析、研究进一步深入，毕加索发现色彩极端受到限制，他又试图改变画风。此时与毕加索同居了八年之久的奥利维埃，已悄悄地

毕加索和儿子保罗

被比她小三岁的伊娃·果尔替代了。新的情人出现，加速了他的画风改变。一种超现实主义的绘画意识开始形成。但好景不长，毕加索与伊娃的爱情生活，随着1915年底伊娃的病故而结束。

1918年，毕加索和俄国舞蹈演员奥尔加·柯克洛娃结婚，这位俄国上校的女儿，年轻、秀美又有贵族式的气派，毕加索是应邀为俄国一个芭蕾舞剧团来法国演出制作

老年毕加索照

布景时认识她的。由于画商的努力，此时毕加索作品极为畅销，生活富裕甜蜜、事业成功，毕加索浸沉于安逸而奢华的生活之中，从而促使他把立体主义与古典主义结合起来了，并创作了一些如《熟睡的农民》等田园诗般的新古典主义作品。但毕加索是一个个性极强、才华横溢的人，不久便对这种在豪华别墅中的安逸生活感到厌倦。他焦躁不安，开始深感奥尔加是束缚他创作灵感的障碍。就在这时，一位北欧少女德列丝闯进了他的怀抱。德列丝怂恿他和奥尔加离婚，奥尔加不肯，但德列丝已为毕加索生下了女儿玛雅。这使奥尔加大为恼火，但毕加索向来我行我素，干脆公开了和德列丝的关系。但时隔不久，他又迷上了另一位美丽的姑娘朵拉·玛尔。她是一位画家和摄影师，很有远见，她为毕加索拍摄了大量的创作和生活照片，为研究毕加索留下了许多极其珍贵的资料。

尽管毕加索在艺术和女人上总是喜新厌旧，但他有一种伟大的人道主义精神，用自己的艺术为维护人类正义与和平进步事业

毕加索在瓦洛里与儿女在一起

作出了杰出贡献，因而获得了西班牙人民和全世界人民的尊敬。在西班牙内战期间，佛朗哥政权倒向法西斯，画家毅然站在共和国一边，并欣然接受了马德里共和政府的任命，但任了普拉多博物馆的馆长。这时他虽身在巴黎，仍十分关心自己祖国的命运。他准备拿出部分藏画出售，向共和国提供40万法郎的捐款。1937年，他接受西班牙共和国的委托，为次年春季巴黎国际博览会的西班牙馆作装饰画。正当他苦苦思索酝酿

创作题材时，是年4月26日发生了德国法西斯空军轰炸西班牙北部巴斯克重镇格尔尼卡事件，小镇被夷为平地，无辜居民被炸得血肉横飞，幸存者也都无家可归。这一罪行受到国际舆论的强烈谴责。毕加索得知这一消息，义愤填膺，随即拿起笔为巴黎世界博览会画了一幅壁画，震撼世界画坛的伟大杰作《格尔尼卡》问世了。

《格尔尼卡》这幅画里面没有飞机、炸弹、坦克、枪炮，只有无关现代战争的牛、马、女人、灯等物体，然而它的意义已经超越了这个故事的表面形象。毕加索把象征性的战争悲剧投入蓝色调中，那浅青、浅灰在黑色调的对照中表现了仰天狂叫的求救者、奔逃的脚、濒死嘶鸣的马、断臂倒地的士兵、抱着死婴号啕大哭的母亲、木然屹立的公牛……画面中央高处是一只眼睛似的灯光，眼睛的瞳仁是只灯泡。它深刻地表现了这幕似乎梦幻般的悲剧，一