

外国名家精读

巴勃罗·毕加索

维多利亚·查尔斯 安纳托里·颇多克西克
赵晖 译

人民艺术出版社

艺术史名著译丛

巴勃罗·毕加索

维多利亚·查尔斯 安纳托里·颇多克西克

赵晖 译

人民美术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

外国名家精读. 巴勃罗·毕加索 / (德) 维多利亚·查尔斯, (俄罗斯) 安纳托里·颇多克西克著; 赵晖译. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.12
ISBN 978-7-102-07598-3

I. ①外… II. ①维… ②安… ③赵… III. ①毕加索 (Picasso, Pablo Ruiz 1881-1973) - 绘画评论 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第273132号

著作权合同登记号 图字: 01-2016-8250

《自画像》, 1917—1919年

纸, 铅笔, 木炭, 64.2cm×49.4cm

巴黎毕加索博物馆, 巴黎(4页)

外国名家精读

巴勃罗·毕加索

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 010-67517601 010-67517602
邮购部: 010-67517797
撰 文 维多利亚·查尔斯
安纳托里·颇多克西克
翻 译 赵 晖
责任编辑 张 侠 夏 婧
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 影天印业有限公司
经 销 全国新华书店

版次 2016年12月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 32

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07598-3

定价: 198.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Author:

Victoria Charles & Anatoli Podoksik

Layout:

Baseline Co. Ltd.

61A-63A Vo Van Tan Street

4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2014 Parkstone Press International, New York, USA

Image Bar www.image-bar.com

© 2014 Estate of Pablo Picasso, Artists Rights Society (ARS),
New York

© 2014 Man Ray Trust / Adagp, Paris

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

外国名家精读

巴勃罗·毕加索

目录

初涉艺术	7
蓝色时期	47
粉红色时期和原始主义	75
立体派的革命	135
毕加索和俄罗斯人	221
巴塞罗那和巴黎	253
立体主义	271
呼唤秩序	291
与超现实主义接触	319
战争与和平	389
最后的岁月	465
注释	495
艺术年表	500
图版目录	506

巴勃罗·毕加索

巴勃罗·毕加索

维多利亚·查尔斯 安纳托里·颇多克西克

赵晖 译

人民艺术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

外国名家精读·巴勃罗·毕加索 / (德) 维多利亚·查尔斯, (俄罗斯) 安纳托里·颇多克西克著; 赵晖译.
— 北京: 人民美术出版社, 2016.12
ISBN 978-7-102-07598-3

I. ①外… II. ①维… ②安… ③赵… III. ①毕加索
(Picasso, Pablo Ruiz 1881-1973) — 绘画评论 IV.
① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273132 号

著作权合同登记号 图字: 01-2016-8250

《自画像》, 1917—1919年

纸, 铅笔, 木炭, 64.2cm×49.4cm

巴黎毕加索博物馆, 巴黎 (4页)

外国名家精读

巴勃罗·毕加索

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 010-67517601 010-67517602
邮购部: 010-67517797
撰 文 维多利亚·查尔斯
安纳托里·颇多克西克
翻 译 赵 晖
责任编辑 张 侠 夏 婧
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 影天印业有限公司
经 销 全国新华书店

版次 2016年12月第1版 第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 32
印数 0001-3000册
ISBN 978-7-102-07598-3
定价: 198.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Author:

Victoria Charles & Anatoli Podoksik

Layout:

Baseline Co. Ltd.

61A-63A Vo Van Tan Street

4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2014 Parkstone Press International, New York, USA

Image Bar www.image-bar.com

© 2014 Estate of Pablo Picasso, Artists Rights Society (ARS),
New York

© 2014 Man Ray Trust / Adagp, Paris

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

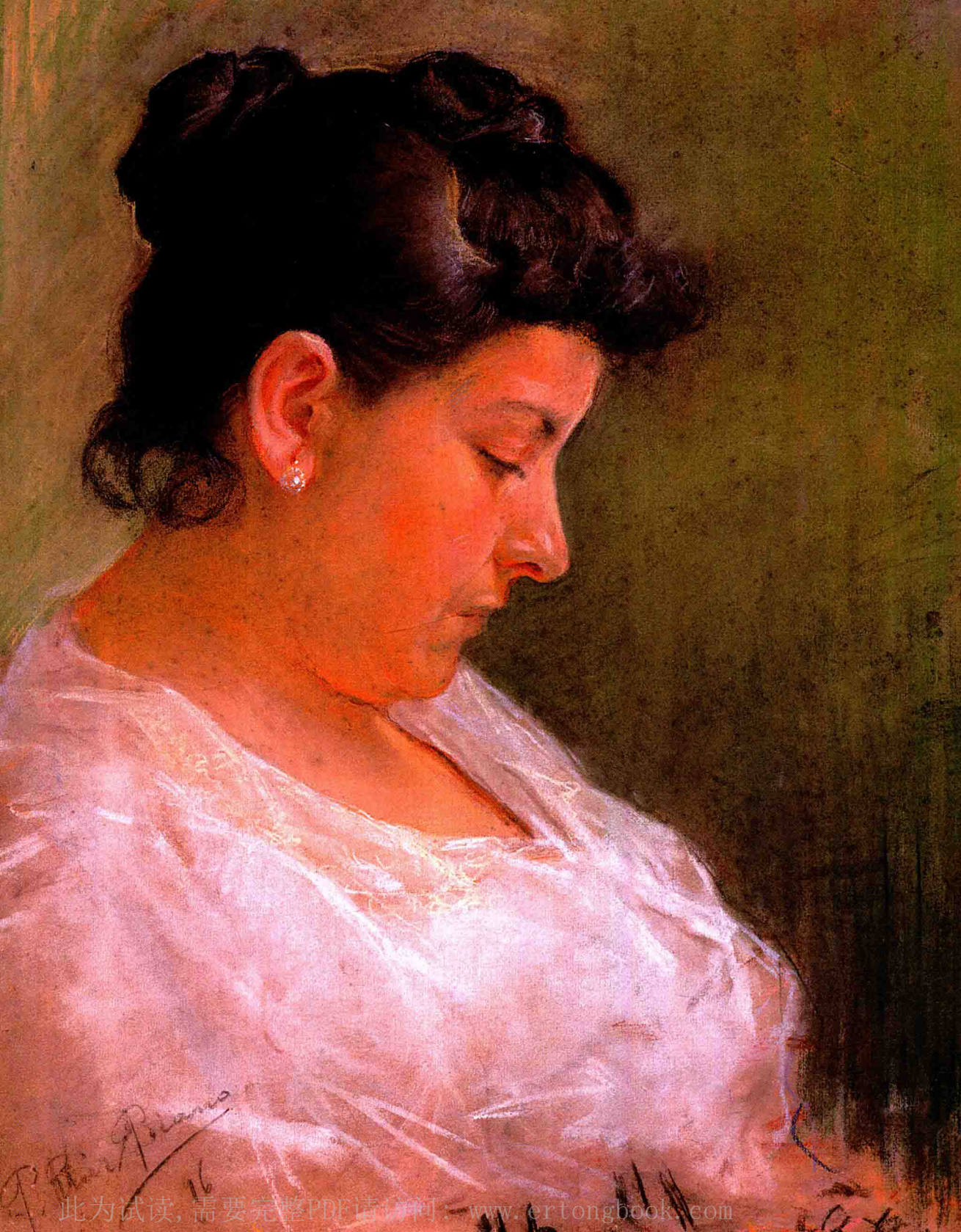
外国名家精读

巴勃罗·毕加索

目录

初涉艺术	7
蓝色时期	47
粉红色时期和原始主义	75
立体派的革命	135
毕加索和俄罗斯人	221
巴塞罗那和巴黎	253
立体主义	271
呼唤秩序	291
与超现实主义接触	319
战争与和平	389
最后的岁月	465
注释	495
艺术年表	500
图版目录	506

初涉艺术

尽

管按毕加索本人的说法，从牙牙学语的童年时代起，他就开始“过着画家的生活”，而且80年来从未间断以造型艺术表达自我，但是毕加索创造性天才的本质与我们通常意义上的艺术家-画家的概念还是不同的。也许将他称作“艺术家-诗人”更恰当，这是因为他的诗情、他那不曾被尘世的现实羁绊的灵魂以及将现实变成隐喻的天赋，内化于他的视觉艺术中，并不比一位诗人的精神意象逊色。

按照皮埃尔·戴的说法：“毕加索一直将自己看作诗人，只是这位诗人更喜欢用素描、油画和雕塑表达

自我。”¹ [译者注：皮埃尔·戴 (Pierre Daix, 1922—)，法国作家，毕加索的朋友兼传记作家。] 怎么界定“一直”？这里需要澄清一下。这肯定适用于20世纪30年代，当时他写作诗歌；还有20世纪40年代到50年代，这个时期他转向写作戏剧。然而，毕加索无疑从最初起就一直是“诗人中的画家，画家中的诗人”²。

毕加索对诗歌充满热切的渴望，他像磁铁般深深吸引着众多诗人。诗人纪尧姆·阿波利奈尔与毕加索第一次相遇的时候，就对这位西班牙人精准的语言能力感到十分讶异，因为毕加索能“跨越语词的障碍”捕捉到所诵读的诗歌最优美的亮点。可以毫不夸张地说：毕加索与诗人雅各、阿波利奈尔、萨尔蒙、科克托、勒韦迪和艾吕雅的亲密友谊在他作品的每一个主要阶段留下了烙印；而与此同时，毕加索本人充满创造性的作品深深地影响了20世纪的法国（而且不仅仅是法国）诗歌，这也是千真万确的。[译者注：雅各 (Max Jacob, 1876—1944)，法国诗人、作家，他是毕加索在巴黎最初结交的朋友，教毕加索学习法语，并曾在蒙马特与毕加索共居一室。正是他将毕加索介绍给了阿波利奈尔。萨尔蒙 (André Salmon, 1881—1969)，法国诗人、艺术评论家、作家。他曾与阿波利奈尔一起为立体主义正名。科克托 (Jean Cocteau，

毕加索母亲的肖像，1896年
纸，色粉笔，49.8cm×39cm
毕加索博物馆，巴塞罗那（6页）

何塞·鲁伊斯·布拉斯科，巴勃罗·毕加索的父亲

1889—1963), 法国诗人、小说家、剧作家、设计师、艺术家、电影导演。与毕加索有近五十年的友谊。勒韦迪 (Pierre Reverdy, 1889—1960), 法国诗人, 在蒙马特与毕加索相识, 作品受达达主义、超现实主义和立体主义影响颇深。艾吕雅 (Paul Éluard, 1895—1952), 法国诗人, 他与毕加索曾经在20世纪40—50年代有不少合作。]

这一评价源自毕加索本人对自己作品的看法。他的作品就像诗人的诗歌一般, 有时是那么栩栩如生、明白晓畅, 有时却又那么令人费解、晦涩神秘。

毕加索曾经说过:

“毕竟艺术都是相通的, 你可以用文字写下绘画, 正如可以用诗歌去描绘感觉。”³ 他甚至流露出如下的想法: “如果我生在中国, 我会成为文人, 而不是一名画家。我将书写我的绘画。”⁴

然而毕加索生来就是一个西班牙人。因此, 传说他还不会说话就已经开始画画了。毕加索还是个婴孩的时候就本能地被艺术家的工具吸引。幼年的毕加索会花上好几个小时高高兴兴地专心画螺旋线, 其中的意义只有他一个人知道。或者, 他会在沙地上描摹自己的第一幅图画, 而不去玩孩子们的游戏。这种早期的自我表达预示了他罕见的天赋。

生命最初的阶段, 没有语言, 没有意识, 既不知道时间, 也不知道现实。这是由身体的韵律和外在的感觉主导的梦一般的阶段。心跳与呼吸的节奏, 温暖双手的抚摸, 摇篮的轻轻晃动, 声音的抑扬顿挫, 构成了这个阶段生命的全部。此刻, 记忆被唤醒, 一双黑色的眸子追随着空间中事物的运动, 把握想要的物品, 表达情感。

视觉这伟大的天赋, 开始区分物体, 接受全新的形状, 捕捉前所未有的广阔视野。数以百万计当时还不具备意义的视觉图像进入了内在视野的懵懂世界, 在那里, 冲击着内在的直觉力、远古的声音以及本能的奇怪幻想。在南方, 这种纯感性的印象(视觉-造型)带来的震动特别强

玛丽亚·毕加索·洛佩斯, 巴勃罗·毕加索的母亲

烈，因为光线肆虐的力量有时会让人什么也看不见，有时则将各种形态都刻画得无比清晰。

在这一带出生的婴孩那依然沉默的、尚不经事的知觉会以某种让人困惑的忧郁、某种不合理的对形态的怀旧回应这种震惊。这就是地中海的伊比利亚人的诗意。这是一片神奇的土地，真理在这里是赤裸裸的。以加西亚·洛尔卡这位深谙个中滋味的诗人的话来说：这是一片戏剧化地“以生命的名义探索生命”的土地⁵。[译者注：加西亚·洛尔卡（Federico García Lorca，1898—1936），著名西班牙诗人、戏剧家，与西班牙艺术家达利以及导演路易斯·布努埃尔交好。]

这里没有任何的浪漫：在锐利精确的轮廓中，没有空间留给多愁善感，在这里只有一个物质的世界。毕加索后来会说：“像所有的西班牙艺术家一样，我是一名现实主义者。”

这个孩子慢慢地学会了文字——话语的碎片，语言的积木。文字是抽象的，是意识的造物，用来反映外部世界并且表达内心想法。文字是想象的主体，而想象将意象、情理和意义赋予了文字，并为它们带来了某种无限。文字是学习的工具、诗歌的工具。它们创造了纯粹精神抽象的人类的第二现实。后来毕加索与诗人们成了朋友，他发现对于创造性的想象力而言，视觉和文字的表达方式完全相同。而正是从那时候起，他开始将诗歌技巧的元素引入到他的作品中：多重含义的形式，形状和色彩的隐喻，引用、韵律、文字游戏、悖论以及其他那些让精神世界变得可见的修辞方式。

20世纪40年代中期，毕加索的视觉诗歌凭着一系列用“歌唱般的”“芬芳的”色彩所描绘的裸体、肖像和室内画达到了巅峰，并获得了实在的自由。大量毕加索的印度墨水素描也明显具备诸如“歌唱”和“芬芳”这样的品质，那笔触宛如阵风吹拂而过。

“我们不是制作者：我们以作品经历生活。”⁶ 毕加索以这样的方式表达了自己的作品与生活是如何紧密交织的。提到自己的作品时，他会用到“日记”这个词。与毕加索有65年交情的D.H.坎魏勒写道：“我曾将他的作品描述为‘迷人的自传’，确实如此。[译者注：D.H.坎魏勒（Daniel-Henry Kahnweiler，1884—1979），出生于德国的艺术史家，艺术收藏家，并且是20世纪法国最早的艺术经纪人。他是立体主义画派最早的经销商和代言人。说他只依靠自己，依靠自身的生命体验，同样也是没错的。他始终是自由的，除了自己之外，他不欠任何人的。”⁷]

非常了解毕加索的海梅·萨瓦特斯也强调他彻底的独立性，不依赖于外在的环境和条件。[译者注：海梅·萨瓦特斯（Jaime Sabartés，1881—1968），西班牙艺术家、诗人、作家。早年是毕加索的朋友，后来成为其私人秘书。]事实上，所有一切都令人信服地表明，如果非要说毕加索在艺术上依赖什么的话，那就是一种持续的需求——他始终需要极度充分地表达自己的内在状态。

既可以像萨瓦特斯那样，将毕加索的作品与精神治疗相比，也可以像坎魏勒那样，将毕加索看作一名浪漫的艺术家的。然而，恰恰是这种通过创造力进行自我表达的需要为他的艺术带来了一种普遍的品质，而这一品质是那些闪烁着人性光彩的著作与生俱来的，比如：卢梭的

毕加索父亲的肖像，1896年
纸，蓝色水彩，18cm × 11.8cm
毕加索博物馆，巴塞罗那（11页）

