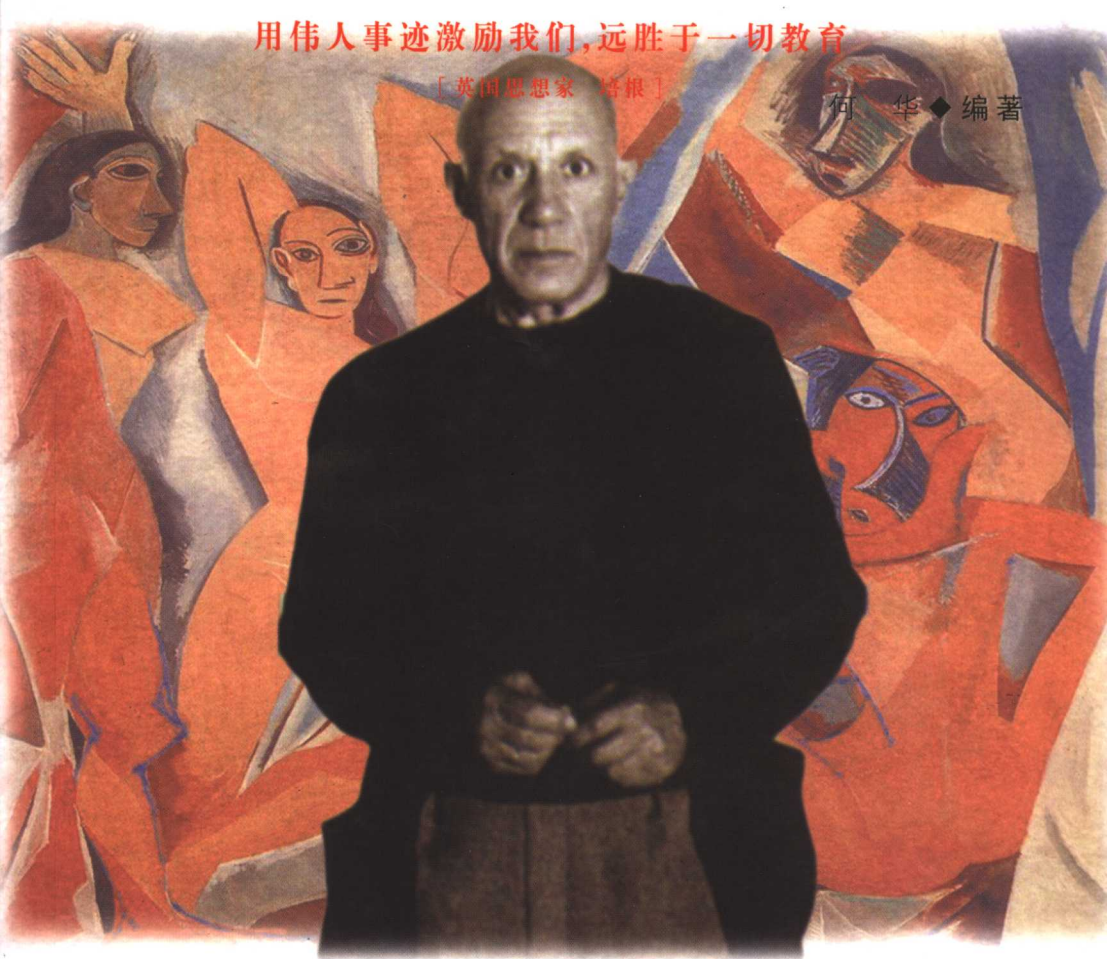

用伟人事迹激励我们,远胜于一切教育

「英国思想家 培根」

何 华 ◆ 编 著

世界历史名人传记青少年读本

毕加索传

The Biography of Picasso

励志精编版

中国社会科学出版社

世界历史名人传记青少年读本

毕加索传

何华 编著

 中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

毕加索传 / 何华编著. —北京: 中国社会出版社, 2006.9

(世界历史名人传记青少年读本)

ISBN 7-5087-1408-3

I.毕... II.何... III.毕加索, P.R.(1881~1973)—传记—青少年读物

IV.K835.515.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 108512 号

丛 书 名: 世界历史名人传记青少年读本

书 名: 毕加索传

编 著 者: 何 华

责任编辑: 尤永弘 陈贵红

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方式: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66051698 传 真: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 150mm × 225mm 1/16

印 张: 11

字 数: 150 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 16.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

前言

毕加索（1881~1973）是西方现代派绘画的主要代表人物，是一位富有创造性的艺术家。他从事艺术活动的时间很长，从19世纪末一直延续到20世纪70年代，给人类留下了丰富的艺术作品，同时深刻地影响了西方艺术流派的发展。

他一生绘画风格多变，不断地探索艺术的表现手法。他的早期画近似表现派的题材，后来又注重于原始艺术，简化形象。

1915年~1920年，画风一度转入写实。1930年又明显地倾向于超现实主义。晚期制作了大量的雕塑和陶器等，亦有杰出的成就。

毕加索的一生给人很多启发，他从不拒绝接受世界的发展变化，从不否定来自他的内心世界的激励和推动，对于艺术他永远保持着异乎寻常的热情，他永远是他自己，永远不会放弃对艺术的探索 and 自我的表现。

此外，毕加索还在维护人类正义与和平进步的事业方面，为人民做出了杰出的贡献，因而获得了世界人民的敬仰。

总之，毕加索是20世纪最引人注目的现象，也是艺术殿堂中一座屹立不倒的高峰！

第 1 章 多彩童年

一个方面的天才往往是另一个方面的蠢材；反过来说，一个方面的蠢材却可能是另一个方面的天才。人生的不幸在于，在自己愚蠢的地方用力却埋没了天才。但毕加索是幸运的，这个数学方面的“白痴”，无须受数学的折磨，却有机会开发自己的艺术天才。

雪茄烟救活的孩子	3
“他漂亮得既像天使又像魔鬼”	4
用灵魂感受世界	6
数学白痴和绘画天才	8
父亲的“特殊”训练	10
他要靠一枝画笔战胜上帝	13

第 2 章 走自己的路

毕加索说：“有些人似乎天生就是为了改变这个世界而存在。”这也许正是他的梦想。但是，改变世界是一个艰难的过程。毕加索试图用自己独特的风格为世界创造独特的价值，却受到世人的冷遇甚至排斥，他该如何面对？

传奇的开始	17
一颗冉冉升起的新星	19
“叛逆是他的天性”	20
在自然中获得灵感	22
走自己的路	25
“西班牙不是我出人头地的地方”	26

第3章 梦想中的巴黎

福楼拜曾说：“在19世纪，巴黎是绝大多数艺术家梦想中的天堂。”这个充满浪漫情调的艺术之都，也是毕加索梦想中的天堂。但是，他的梦想在这里一次次碎裂。他又痛苦而耐心地将它重新拼接，最后拼成了一幅绝美的图画。

巴黎的诱惑	31
蓝色忧郁	32
交换自己的长处	35
贫困潦倒	36
玫瑰色的爱情	39
故国重游	41

第4章 立体主义

毕加索在艺术界掀起了一场“破坏一切陈规陋习的革命”。颠覆传统的

“立体主义”令世人惊讶、惊叹、惊乍、惊艳……就像他画面上的扭曲造型一样，他的生活也发生了悲喜交加的扭曲：陷入贫困，突然致富，旧情未了，新情萌生，恩爱正浓，情人梦断……一切的一切，恍如“立体主义”在他的生活中再现。

“毕加索的蒙娜丽莎”	47
原始艺术的启发	48
“破坏一切陈规陋习的革命”	50
快乐的合作	53
探索的深入	56
“每一幅画，都是我的一瓶鲜血”	59
五味俱全的感情生活	62
“我那可怜的伊娃去世了”	64

第5章 走向成熟

毕加索说：“重要的不是艺术家的作品，而是艺术家本身。”是的，艺术作品的价值是相对固定的，而艺术家却能够延伸或否定他的过去，创造更完美、更有价值的作品。中年后的毕加索，已经不拘泥于立体主义或古典主义的形式，达到了随心所欲的境界，能够因情随景创作出动人心魄的作品。只有一件事没有改变：他一如既往地遭遇新的爱情。

舞台美术设计师	69
第一次婚姻	71
最后一次擂鼓助威	73
他背叛了“立体主义”吗？	75

超现实主义	78
爱情又来了	82
一刻不停地创造	84

第6章 战争与政治选择

毕加索说：“我的追求和大多数正直的人是一致的。”对于灭绝人性的不义战争，他也像大多数正直的人一样，切齿痛恨，并将这种悲愤、无奈而又充满希望的心情表达在他的传世名作《格尔尼卡》中。当然，作为一个艺术家，在战争机器面前，他的力量是如此弱小，他所能做的，不过是几声有限的呐喊而已。

婚姻的尽头	89
历史的潮流中	91
正义的象征	94
乡间休养	96
战争的阴影	98
“把毕加索赶进疯人院”	100
咖啡馆里的英雄	102
爱情火花	105
不可原谅的错误	109
海明威送礼	112
加入共产党	114

第7章 不朽的艺术大师

毕加索与朋友们一起去观看一个儿童画展，感慨地说：“我像他们这么大的时候，已经能够画得和拉斐尔一样了；但是我学会像他们这样画，却花去了我一生的时间。”他在艺术的道路上毕生追求，由稚拙而高雅，由高雅而稚拙，终于到达了返璞归真的极境。正如米罗所说：“无论人们以什么尺度进行评判，毕加索都可以在最伟大的艺术家行列之中。”

采访情缘	121
进驻卢浮宫	124
迷上陶瓷艺术	125
受到挑战	128
放飞和平鸽	130
“小鸽子”降生	134
“堂吉诃德也可以变成宫女”	137
会见卓别林	139
为斯大林画像	141
“仇恨季节的形象化日记”	143

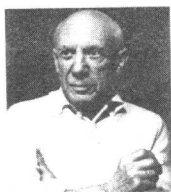
第8章 永不停息

毕加索说：“别人说我疲倦了，我不再工作了，让他们瞧着吧！”当他自己也不得不承认自己老了的时候，他的灵感仍然年轻，他的艺术仍然天真活泼。他从来不曾放下手中的画笔，也从不对自己说：已经结束了！

“时间真的不多了”	149
“真实的毕加索”	152
东西对话	154
梅开二度	158
出书风波	161
“毕加索是一座火山”	162
火山熄灭了	165

第 1 章

多彩童年

一个方面的天才往往是另一个方面的蠢才；反过来说，一个方面的蠢格却可能是另一个方面的天材。人生的不幸在于，在自己愚蠢的地方用力却埋没了天才。但毕加索是幸运的，这个数学方面的“白痴”，无须受数学的折磨，却有机会开发自己的艺术天才。

雪茄烟救活的孩子

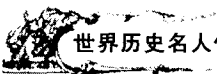
1881年10月25日的午夜11时15分，天空中的繁星放出奇异的光彩，给马拉加这座小城披上了亮光。住在这座西班牙小城中的唐娜·玛丽亚·毕加索生下了一个生息全无的男婴。接生婆用尽全力企图救活孩子，但一切努力均属徒劳。就在大家要对这个新生儿完全失去信心的时候，新生儿的叔叔东·萨尔瓦多——一位医术高明、颇具权威的医生并不死心，他吸足了一口雪茄，俯下身去，对准婴儿的鼻孔吹了进去。

奇迹发生了。浓重的烟雾产生了不可思议的效果，这个似乎死去的婴儿发出了牛一样的吼声，然后一脸被烟呛坏的样子。在一团烟雾中，20世纪最伟大的天才终于哭喊着来到了这个注定要对他顶礼膜拜的世界。

几天后，按照当地的风俗，孩子在圣地亚哥大教堂接受洗礼，并按照传统的习惯取了如下的名字：帕布罗·迪戈·约瑟·弗朗西斯科·保罗·瑞安·纳波缪希诺·桑蒂希马·特利尼达·理兹·毕加索。不过，这一长串名字中的绝大部分仅仅是注册在马拉加的礼堂里，在他的生活中并不存在。他永垂青史的名字只是：帕布罗·毕加索。

毕加索的降生对他的家庭也有着重要的意义。要知道，这是他的父辈十一个兄弟姐妹所生的第一个男孩啊！日后这个孩子不仅为他的家族赢得了无限的荣誉，更改变了这个世界。

毕加索的祖辈中曾经出现过许多社会名流，其中包括在军、政、教会等方面德高望重的人物，父系中可以追溯到西班牙历史上著名的胡恩·德里昂骑士。到了16世纪末，胡恩·德里昂的后代迁居到科尔多瓦。大约在1790年，毕加索的曾祖父开始在马拉加定居，他热爱音乐和绘画，这种基因也代代相传。

毕加索的父亲唐·何塞·路兹是家族成员中最富有幻想的人，对绘画有一种宗教式的狂热和迷恋。他在一个小小的美术馆里工作，仅仅靠教书的微薄收入根本无法维持贫困的生活，而他却全身心投入到绘画中去。于是其兄毕加索·路兹神父不断地对他进行接济。

毕加索的母亲玛丽亚身材娇小，乌黑的眼睛闪烁着光彩，显示出女性特有的聪明伶俐。她对这个刚生下来就差点被死神夺走的孩子几乎倾注了所有的爱。

毕加索父母的祖先完全是西班牙人。西班牙是一个充满了强烈对比的国度，酷热与严寒并存，肥沃与贫瘠交错，强烈的友爱和狂暴的残酷同在，悲剧和喜剧一起上演。这种复杂的共存，给这位刚刚降生的天才带来了同样复杂而又对比鲜明的性格。在后来的绘画生涯中，也给他带来了最宝贵的天赋。

西班牙人善于表达感情，善于生动地表现人生的戏剧情节。他们喜欢表达欢乐，同时又坚持表达痛苦和死亡的主题；他们能够从艺术中为不幸找到安慰，为烦恼求得解脱。这对以后的毕加索产生了深远的影响。另外，西班牙这个国家从摩尔人和吉卜赛人那里受到了很大的启示。吉卜赛人的独立自主的生活、热情奔放的个性以及深刻的眼光，也造就了这位伟大艺术家超然的独立精神、创作灵感和深邃的眼力。可以说，毕加索是无愧于西班牙的。

除此之外，毕加索父系中的共有特点，如意志强、百折不挠、果敢无畏、热爱艺术等都对毕加索的成长有一定的影响。

“他漂亮得既像天使又像魔鬼”

毕加索在家里备受宠爱，他从生下来就像是献给母亲的一份特殊礼物，她那希望获得承认的美梦早已被平淡无奇的生活慢慢扼杀。现在，她至少可吹嘘自己有个极为漂亮的儿子，他那双警觉、闪亮的眼

睛几乎能使所有人为之着迷。以至于她后来也常常这样对别人说：“他漂亮得既像天使又像魔鬼，谁都忍不住想多看两眼。”

毕加索儿时的生活中全是女性：外祖母多娜·伊尼丝，长得比较胖，很有权威。他母亲，还有两位待嫁的姨妈，连女佣共有5人之多。她们对他疼爱有加甚至姑息纵容，满足他的各种需要和奇怪念头，用她们大量的空余时间来呵护小毕加索。

小毕加索天生聪颖，十分招人喜爱。在学会说话以前，这位小天才已经学会了用图画来表达自己的情感和意愿。他会在纸上画出螺旋形状，然后指着它，用手势和咿咿呀呀的含混的声音，表示他想吃同样形状的热糖饼。

4岁时，他就会用纸剪出一些稚拙的花草动物图案和凭借自己想像创造出来的各种奇异之物，借着光线将它们投影到雪白的墙壁上，来回晃动，像表演中国的皮影戏一样，逗得家人相视而笑。他开始学的第一句话“毕斯，毕斯”，就是在要一枝铅笔，“毕斯”是西班牙语“铅笔”的儿语发音，只要听小毕加索一喊，家人马上就会把铅笔递到他手上，再递给他几张纸，这样他就可以安静的坐上几个小时。当然，一个孩子此时最需要的是别人的鼓励和捧场。于是，小毕加索的表兄妹们就成了他的第一批观众，他们经常对他说：“我要这样一只狗。”“我要那样一只猫。”于是，毕加索就用灵巧的小手剪出或画出那些滑稽可爱的形象。

毕加索的创造性绘画天赋，在他很小的时候就显露出来了。毕加索的幼年时期，就注定了他以后会成为立体画派的创始人。就视觉而言，毕加索有着超人的记忆力，对于曾经唤起过他的想像的东西，不论大小，都能记得特别清楚。他曾经对朋友详细描述过维多利亚教堂令人惊羡的奇异的内部装饰。他也曾这样描述了同朋友洛拉的一张合影：“洛拉的衣服是黑色的，腰带是蓝色的，领子是白色的，我穿一套白色衣服和一件深蓝色大衣，戴一顶蓝色帽子。”

他的父亲见儿子这么喜爱画画，真是打心眼儿里高兴，于是决心把儿子培养成比自己更有出息的画家，在小毕加索刚刚学会走路的时候，就被父亲带到画室。

他对父亲画室里的一切都感到非常新鲜，东摸摸、西看看，见父亲只顾作画，也不理他，就坐到父亲跟前静静地看，看到痴迷的境地。

回到家，他也要学父亲的样子：铺开纸，拿起画笔，像模像样地“瞎”画。

他的父亲偏爱画鸽子，一次画了一幅作品，上面有9只鸽子和一个鸽笼，小毕加索画不出来鸽子，只画了一个不太像的鸽笼，还告诉家人，他画的鸽笼里有好多好多的鸽子，比广场上的鸽子还要多。小毕加索就在这样的“信手涂鸦”中渐渐长大了。

用灵魂感受世界

毕加索对自然世界的反应异常敏锐，世界也在他的面前展开了其丰富多彩的画卷。毕加索小时候并不是一个闯祸的孩子。他好动，不喜欢呆在一个地方；他又好静，不喜欢人多的地方。在离家不远的地方有一个宽敞的广场，四周长满了枝叶繁茂的法国梧桐，广场的中心栖息着成群的鸽子，家人常常带着小毕加索来这里玩耍。他或者在广场和鸽子一起戏耍，或者呆呆地望着民族英雄的纪念雕像。更多的时候，他来到海边，平原与大海相接的美景让他如痴如醉，而地中海彼岸隐约可见的阿特拉斯山顶的积雪也闪烁着白色的神秘的光芒，使他如梦如幻。他从小就热爱大海，他对人生和艺术的理解，就是在海边开始的。

除此之外，遗传和传统的影响也神秘地、根深蒂固地潜伏在毕加索的心里。他终生不会忘记的，乃是西班牙马拉加人的灵活机智和对引人入胜的斗牛场以及复活节前一周的宗教仪式的迷恋。他也很理解马拉加人对做成一样东西或结束一件事情的行为所感到的惧怕。他从小就对神力和死亡有一种超凡的感受力，因为它们会带来如同死亡般难以忍受的终结。

西班牙环境中所固有的种种强烈对比，如肥沃的平原和不毛的岩

石；露天场所强烈的光线和炎热与林阴道上和建筑物内的凉爽；陆上的尘土与海上的明净，这一切都令人难忘。

谈到西班牙文化，人们都会很自然地想起斗牛。斗牛是人的力量与残暴势力和盲日本性的交锋，凭借勇敢和技巧的胜利者成为人们敬佩的英雄。毕加索很小的时候就被父亲带去看斗牛，像所有的孩子一样，斗牛士那漂亮的装扮和优雅的姿态给他留下了极其深刻的印象。小小的毕加索坐在人山人海的看台上，用那双兴奋而又幼稚的眼睛看着这项野蛮而又刺激的表演。周围是狂热的人群的呐喊，他有时候也站起来和大人门一起欢呼，只是声音显得很微弱和稚嫩。可以想像这种力量的冲击，给那颗小小的心灵该留下怎样的震撼。

他曾经做过这样一个梦：自己身着鲜艳的服饰，在斗牛场上龙腾虎跃，终于把疯狂的牛狠狠地摀倒在地，人们欢呼着将他高高抛起。

总之，斗牛是西班牙文化中重要的组成部分，斗牛士本身具有牧师和运动员的双重身份，而斗牛表演本身所表现和展示的冒险残酷热烈的精神，更对毕加索后来的画风产生了相当大的影响。斗牛的精神和牛的野性已经深深地烙进了他的心里。

8岁那年，毕加索动手画的第一幅真正有纪念意义的油画就是《马背上的斗牛士》，清晰明快的画面让人根本看不出，这是出自于一个孩子之手。事实也证明在后来的日子里，斗牛成为毕加索无法绕过的题材和精神源泉。

另外，小毕加索对于突然而至的灾难变化也十分敏感。1884年12月，毕加索3岁时的一个晚上，马拉加发生了一次剧烈的地震。当时，毕加索的父亲正在一家杂货店里同朋友们聊天，他马上中止谈话，奔回家去。路上他便决定带家人到他的一个朋友那里去避难，因为朋友家的房子坐落在依山处，后面又有岩石支撑，应该比他那三层楼的住处安全一点。

夜晚漆黑一片，逃难的人满街惶恐地跑着……这一切都在毕加索幼小的心灵中留下了不可磨灭的印象。大约50年后他仍然清晰地记得他们逃离家门躲避地震时的情景：“我母亲头上扎了一条毛巾，我从未见过她这样打扮。父亲从衣架上抓起披肩，把我抱在怀里，用披