

2011

毕加索**中国**大展

PICASSO

Masterpieces from
the Musée National
Picasso, Paris

上海·中国馆

China pavilion, Shanghai

2011.10.18 - 2012.01.10

图书在版编目(CIP)数据

2011毕加索中国大展 : 汉英对照 / (西) 毕加索绘.

— 上海 : 上海书画出版社, 2012.1

ISBN 978-7-80725-876-6

I. ①2 II. ①毕 III. ①绘画-作品综合集 西班牙-现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第271468号

2011毕加索中国大展

责任编辑 王 彬

审 读 朱莘莘

技术编辑 钱勤毅

出版发行 ③ 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.shshuhua.com

E-mail shcpbh@online.sh.cn

印 刷 上海良虹印务有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 8开 787×1092

印 张 36

版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

印 数 1-2,000

书 号 ISBN 978-7-80725-876-6

定 价 400.00元

19 照片集锦 Photographic Portfolio

27 巴黎国立毕加索美术馆现场的毕加索 *Picasso in situ* Anne Baldassari

35 画家的形象演变 Picasso's self-portraits and figures of the painter Anne Baldassari

55 档案照片 Portfolio 39 1895–1965年

91 图版 Chronological Catalogue

95 1895–1903 年	139 1924–1933 年
103 1906–1909 年	155 1931–1943 年
117 1914–1925 年	173 1950–1972 年

Page 19:
毗临右手处平台的丘比特和狮子。
盐馆前方花园的局部
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Cupid and lion abutting the right-hand console, detail in the garden front of the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

195 绘画 Paintings Isabelle Limousin

205 雕塑家和陶艺家 Sculptures and Ceramics Virginie Perdrisot

213 素描与版画艺术 Graphic Arts Annabelle Ténèze

221 毕加索年表 Chronology Anne Baldassari with Paule Mazouet, Émilie Augier, Véronique Balu, Sylvie Fresnault, Nadège Raymond-Clergue, Jeanne-Yvette Sudour

280 参考书目 Bibliography Émilie Augier, Nadège Raymond-Clergue, Jeanne-Yvette Sudour

282 作品清单 List of Works Thomas Galifot and Émilie Augier

Page 20:
盐馆中庭正面
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Façade onto the main court of the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

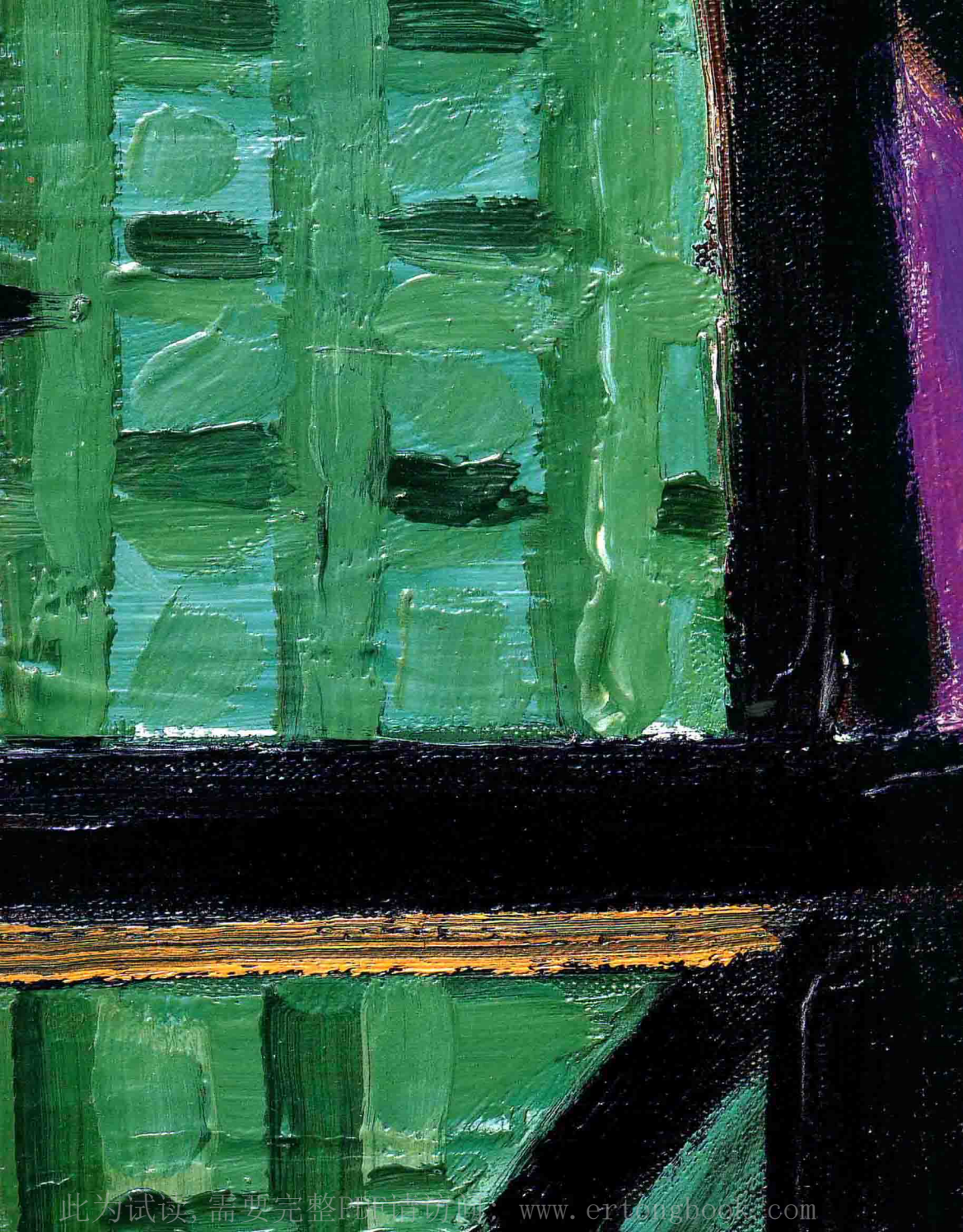
Page 21:
花园前方的盐馆
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Façade of the Hôtel Salé, garden front*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

Page 22:
盐馆的大厅楼梯
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Grand staircase in the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

Page 23:
盐馆的大厅楼梯上方贾克梅蒂的吊灯
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Giacometti's chandelier above the grand staircase in the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

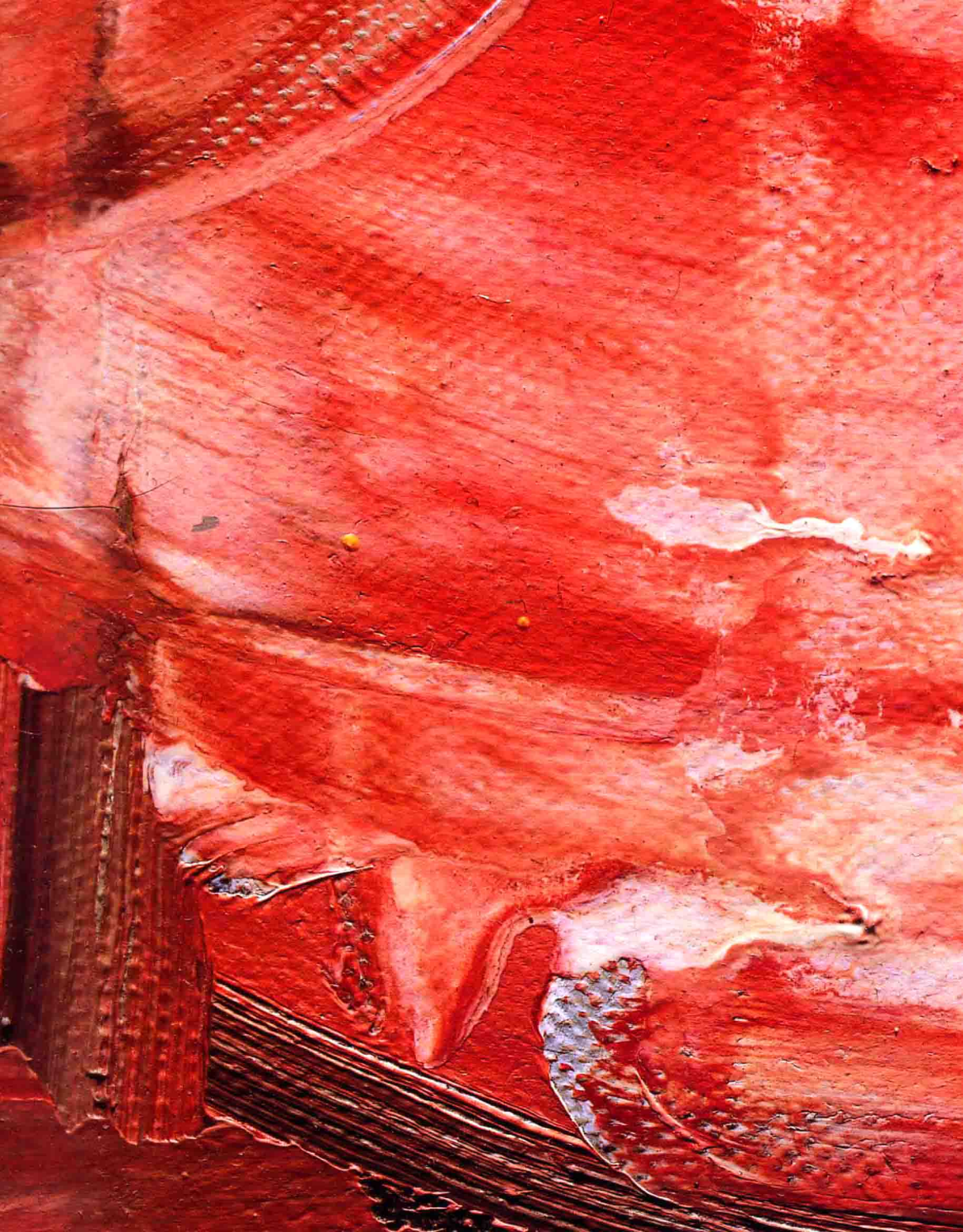
Page 24:
盐馆一楼的装饰浮雕
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *Bust flanked by two atlantes, carved decoration on the first floor of the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

Page 25:
从大厅楼梯看盐馆之景
毕加索美术馆资料照片
Fernique, undated, *View from the grand staircase in the Hôtel Salé*, gelatin silver print, Musée Picasso, Documentation

MASTERPIECES FROM THE MUSEE NATIONAL
PICASSO, PARIS MASTERPIECES FROM THE M
NATIONAL PICASSO, PARIS MASTERPIECES FR
THE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS MAST
FROM THE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS
MASTERPIECES FROM THE MUSEE NATIONAL
PICASSO, PARIS MASTERPIECES FROM THE M
NATIONAL PICASSO, PARIS MASTERPIECES FR
THE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS MAST
FROM THE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS
MASTERPIECES FROM THE MUSEE NATIONAL
PICASSO, PARIS MASTERPIECES FROM THE M
NATIONAL PICASSO, PARIS MASTERPIECES FR

2011

毕加索**中国**大展

PICASSO

Masterpieces from
the Musée National
Picasso, Paris

上海·中国馆

China pavilion, Shanghai

2011.10.18 - 2012.01.10

见证传奇

有谁不知道毕加索？

无论是生前还是身后，在任何层面上，毕加索都是毫无疑问的超级明星，人们羡慕他不断抛弃已有创作风格的勇气、羡慕他点石成金一般轻易积累的财富、羡慕他在那一串串风流韵事中所展现出的艺术家魅力，羡慕他的健康与长寿……

在这层层神秘的光环之后，毕加索的作品和故事，早已都化作传奇，这传奇跨越了时代与年龄、趣味与阶层、语言与文化。

然而，这个在全球范围里妇孺皆知的传奇，却一次又一次地和中国擦肩而过。1919年徐悲鸿、林风眠等老一代艺术家赴法学艺，他们带回的却不是当时已经在巴黎如日中天的毕加索与立体派，而是更早些时间的印象派；1949年之后的中国艺术全盘苏化，西方各艺术流派在中国皆无立锥之地；再到1979年之后及至85'新潮，百年西风，一日东渐，中国艺术家迅速学习迅速抛弃，直接投向杜尚之后的当代艺术怀抱，毕加索还没来得及在中国艺术舞台上大放异彩，就直接成为了“艺术史”。

而在公众的层面，毕加索则一直作为一个故事而存在，人们熟悉他的传奇超过了他的作品，在这样的背景下，我愿意将《2011毕加索中国大展》看作是中国人见证这个世纪传奇的重要契机。

法国国立巴黎毕加索博物馆的藏品皆来自于毕加索及其家族的捐赠。因此，这次借展而来的62件作品，拥有着毋庸置疑的“纯正血统”。同样紧要的是，这些作品囊括了他几乎所有重要创作风格的作品，而其中，又不乏艺术史上极其重要，或者毕加索本人非常看重的作品。

除了展览中作品本身的价值，这次展览的运营模式也同样值得一提。在过去，我们已经习惯于由官方美术馆出资引进的艺术展览。然而由于国外艺术机构通常都会对出借顶级艺术藏品收取极其高昂的借展费，加之高昂的保险费和运输费，这使得民众在国门内看到国外高端艺术珍品的机会少之又少。而这次《2011毕加索中国大展》，是完全由民营企业出资，以商业运作的模式，通过票房与社会赞助来回收成本。虽然这种模式在国外是普遍的办展模式，但在中国，这样的先例并不多；而如此之高规格的展览以此种模式举办，更可以说是史无前例。在此，我希望2011毕加索大展可以成为艺术展览市场化运作的一个有益尝试，更希望成为祖国文化事业繁荣发展的一个成功案例。

这是一个规模宏大、投资巨额、同时也意义非凡的展览。所以我特别希望借此机会向来自各方面的帮助表达我由衷的感谢，没有他们的鼎力支持，这次的展览，或者就会成为又一个“传奇”。首先这次展览得到了政府主管部门的关心和支持。其次，天祥实业有限公司是这次展览的出资方，它在民营企业投资赞助高端艺术展会

的实践中所起到的作用，具有里程碑式的意义。另外还有许多企业也赞助了这次展览。世博发展集团和中国馆部、上海建筑设计院第三建筑设计所、上海市保安服务总公司等单位，对展览的举办提供了许多服务和帮助。此外，台湾历史博物馆与台湾联合报系金传媒集团是本次巡展台北展的主办单位，他们给了上海展多方面的指导和帮助。作为展品出借方的法国国立巴黎毕加索博物馆，以及法国文化部、法国驻华大使馆和驻上海总领事馆，都为这次展览提供了诸多的支持与帮助，在此一并表达感谢。同时，我们也可以看到，这次展览的成功举办，实际上是社会各界共同参与和努力的结果。

上海天协文化发展有限公司 总经理
谢定伟

序

2008年以来，巴黎国立毕加索博物馆策划的《巴黎毕加索博物馆经典展》，使本馆文化活动国际化的任务达到空前的盛况；这个魅力独具的展览在欧洲、大洋洲、中东、日本、俄罗斯、美国和中国台湾地区展出后，现在将在中国上海隆重登场。

为回应大众对毕加索作品暨现代艺术与日俱增的兴趣，毕加索博物馆正在扩大展示空间的现代化整修工程。拜闭馆整修之赐，这项来中国展出的特别计划才得以实现。

巴黎国立毕加索博物馆无论是在典藏的丰富性或是广度，都堪称全球第一的毕加索作品公共典藏。博物馆于1985年在萨雷大厦开幕迄今，已超过一千两百万人次参观。开馆至今举办过上百场展览，并通过借展和专业技术支持，对全球一千多项有关毕加索生平暨作品的学术与文化研究计划贡献良多。

此次，上海中国馆展出的巴黎毕加索博物馆的典藏，希望更具有回顾和教育的特性。这个展览在各方面都十分特别，堪称现今毕加索博物馆和近期推广现代艺术的亚洲博物馆发展伙伴关系的首桩盛事。

上海《毕加索中国大展》是亚洲巡回展的第一步。感谢法国大使馆、法国驻上海领事馆和天协文化发展有限公司的发起和组织，这个展览才得以在上海顺利举办。在此特别感谢法国驻上海总领事卢力捷、法国驻北京文化教育参赞周子牧、法国驻上海总领事馆文化领事马伊容、法国驻北京大使馆文化专员柯立业，感谢他们始终如一的支持和在促成此展中扮演的角色。上海世博中国馆是实现这次展览的重要功臣。在此由衷感谢世博发展公司总裁丁浩和副总裁沈权以及他的团队，感谢他们的合作和投入。

特别要感谢上海天协文化发展有限公司总经理谢定伟先生，在时间紧迫，技术复杂的情况下，一直坚定地致力于项目的推进和实施，也是因为他的积极投入，才使得这次展览可以顺利举行。我谨代表巴黎国立毕加索博物馆向谢先生的贡献，表达由衷的感激。

此次中国大展将首度呈现经演绎分析的毕加索作品回顾展，共集结了一百多幅作品在中国馆展出，回溯了毕加索一生的艺术创作历程，从1895年最早期的作品一直到最晚期的作品。此依时序排列的创作历程集结了画作、雕塑、素描、版画和照片，由1895年的油画《戴帽子的男子》揭开序幕，当时年仅十四岁的毕加索在这件仅存的少数的早期作品中，参考了西班牙传统大师的绘画痕迹。随后来到1902-1903年蓝色时期的代表作，交叉着双臂的《男子肖像》，此作中毕加索以“落魄艺术家”的模样呈现自己。在本次画展中，涵盖了毕加索形态多变的创作的各主要时期，以及其造型艺术创作的各个不同领域，以多元性和复杂性回溯了这位现代艺术大师重要的创作阶段：蓝色和粉红时期，立体派的原形及非洲时期，综合立体派代表画作“古典”时期，新超现实主义时期，政治介入和战争画，流行时期，临摹古代大师杰作的变奏以及最后阶段。最终，以自画像《星期日》为此历程画下句点，毕加索在1971年过世不久以这幅作品向委拉斯贵兹、林布兰和哥雅致敬。

展场布置，展览图录及搭配回顾展的撰文，旨在提供阅读和领会毕加索作品以及现代艺术史的工具。这些配套措施援用了收藏于毕加索博物馆的毕加索私人档案影片、照片和有声资料，丰富了展览理念，期待此次展览成为生动的文化盛事。最后值得一提的是，这本涵括了学术参考工具的展览图录，也是巴黎毕加索博物馆典藏中第一本以中文简体印制的学术性图录。

毕加索中国大展是巴黎毕加索博物馆和中国文化机构重要的合作，并且双方希望在未来加强艺术和学术上的交流。上海天协文化发展有限公司、中国馆和毕加索博物馆在共同筹备和布展期间，合作无间，令人相信这种创作性，知识分享和共同创新的计划，其成功指日可待。

巴黎国立毕加索博物馆 馆长
安妮·巴达莎莉

Preface

Juillet 2011

Préface Catalogue CHINE:

Depuis 2008 l'internationalisation de la mission culturelle du Musée National Picasso a pris une ampleur inédite avec l'organisation de l'exposition « Chefs-d'œuvre de la collection du Musée National Picasso, Paris » qui a connu des présentations prestigieuses en Europe, en Australie, au Moyen Orient, au Japon, en Russie, aux Etats-Unis d'Amérique, à Taiwan et aujourd'hui en Chine.

Cet exceptionnel projet a été rendu possible par la récente fermeture au public du musée Picasso dans le but de mener les importants travaux de modernisation et d'extension de ses espaces qui doivent répondre à l'intérêt croissant du grand public pour l'œuvre de Picasso et de l'art moderne en général.

Première collection publique au monde de l'œuvre de Picasso tant par la richesse que par l'étendue de ses collections, le Musée National Picasso, Paris, a ouvert ses portes en 1985 à l'Hôtel Salé où il a accueilli plus de 12 millions de visiteurs. Depuis cette date, le musée a organisé une centaine d'expositions et contribué par ses prêts et son expertise à près d'un millier de projets scientifiques et culturels relatifs à la vie et l'œuvre de Picasso à travers le monde.

Aujourd'hui, la collection permanente du Musée National Picasso est présentée au Pavillon Chinois à Shanghai affirme un caractère rétrospectif et didactique. Il s'agit ici d'une présentation en tout point exceptionnelle et d'une grande première dans les relations institutionnelles que le Musée National Picasso, Paris veut développer avec le nouveau cercle des musées et institutions culturelles qui se consacrent résolument en Chine à la connaissance et à la défense de l'art moderne.

La présentation à Shanghai de la collection du Musée National Picasso, Paris, constitue la première étape d'une exposition spécifiquement organisée pour voyager en Asie. C'est grâce aux initiatives concertées de l'Ambassade de France à Pékin, du Consulat de France à Shanghai et de Tian-Xie Cultural Develop Company Ltd que l'organisation de cette exposition a pu être menée à bien. Nous voudrions chaleureusement saluer Emmanuel Lenain, Consul général de France à Shanghai, Anthony Chaumazeau, Conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur du centre culturel et de coopération linguistique de Pékin, Marion Bertagna, attachée culturelle à Shanghai, Sébastien Cavalier, attaché de coopération artistique à l'Ambassade de France à Pékin, pour leur constant soutien et leur rôle moteur dans la conduite de ce projet. En s'engageant précocement dans l'accueil de cette importante exposition, le Pavillon Chinois de Shanghai a permis sa pleine concrétisation et nous souhaitons saluer ici l'action de M. Shen Quan, Vice President de Expo Shanghai Group en charge de la gestion du Pavillon Chinois.

Nous souhaitons enfin et tout particulièrement remercier Monsieur Ding Wei Xie, General Manager de Tian-Xie Cultural Develop Company Ltd, qui s'est résolument engagé dans l'organisation de cet ambitieux projet malgré des délais contraignants et les nombreuses difficultés techniques et matérielles rencontrées. Nous voulons le féliciter chaleureusement pour son énergique action, sa ténacité et la remarquable conduite de ce projet. La réalisation de cette exceptionnelle exposition doit tout à son très généreux et décisif soutien. Je voudrais lui

dire ici la profonde gratitude du Musée National Picasso, Paris, pour son exemplaire contribution et l'assurer de l'amitié qui lie désormais l'équipe du Musée National Picasso, Paris, à celle de Tian-Xie Cultural Develop Company Ltd.

Première rétrospective raisonnée de l'œuvre de Picasso à être présentée à Shanghai, cette exposition rassemble dans les galeries du Pavillon Chinois entièrement réaménagée à cette occasion, plus de cent numéros qui retracent l'ensemble du parcours artistique de Picasso depuis ses toutes premières œuvres datant de 1895 jusqu'aux dernières années de sa longue et productive vie. Ce parcours chronologique associant peintures, sculptures, estampes et photographies, est introduit par L'Homme à la casquette, 1895, l'une des rares toiles peintes au tout début du parcours artistique de Picasso, alors âgé d'à peine quatorze ans. L'artiste interroge dans cette toile l'héritage pictural des maîtres de la tradition espagnole et la poursuit avec Portrait d'Homme, 1902-1903, œuvre emblématique de la période bleue où le peintre s'auto-représente sous les traits de « l'artiste maudit ». Couvrant les principales périodes de la création polymorphe de Picasso, comme les différents domaines de son invention plastique, cette exposition retrace dans sa richesse et sa complexité les principales étapes de l'œuvre du grand maître de la modernité : période bleue et rose, recherches proto-cubistes et « africaines », toiles emblématiques du cubisme synthétique, période « classique », cycle surréaliste, art engagé et peintures de guerre, période « pop », variations d'après les maîtres anciens, dernière période. Ce parcours s'achève enfin sur un autoportrait intitulé « Dimanche », hommage à Vélasquez, Rembrandt et Goya, que Picasso exécuta en 1971, peu avant sa mort.

La muséographie, le catalogue, les textes didactiques qui accompagnent cette exposition rétrospective veulent former autant d'outils de lecture et d'appropriation de l'œuvre de Picasso et, au-delà, de l'histoire de l'art moderne. Ce dispositif enrichit le concept de l'exposition en recourant à des documents filmiques, photographiques ou sonores issus des Archives personnelles de Picasso conservées par le Musée National Picasso, Paris, et ambitionne de faire de cette manifestation un événement culturel vivant. Le catalogue de l'exposition qui inclut un appareil scientifique de référence constitue, enfin, le premier ouvrage raisonné de la collection du Musée National Picasso, Paris, publié en langue chinoise.

L'exposition « Chefs-d'œuvre du Musée National Picasso, Paris » constitue ainsi le premier acte d'un partenariat majeur entre le Musée Picasso et les institutions culturelles chinoises, dans la perspective de développer durant la décennie prochaine des relations de collaboration et d'échanges artistiques et scientifiques. La remarquable entente qui a régné entre les équipes de Tian-Xie Cultural Develop Company Ltd, du Pavillon Chinois et du Musée national Picasso, Paris, durant la préparation et le montage de cette grande et complexe exposition, laisse présager de la réussite future d'un tel programme de création, de partage des connaissances et d'innovation commune entre la France et la Chine.

Anne Baldassari

Conservateur Général du patrimoine

Présidente du Musée National Picasso

Commissaire général de l'exposition « Chefs-d'œuvre de la collection du Musée National Picasso, Paris » et Directeur du catalogue