

真实的幻觉

董诗兵◎编著

他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首，全世界前10名最高拍卖价的画作里面，他的作品占据4幅
印象派、后印象派、野兽派手法，自然主义、表现主义、古典主义、现实主义风格，统统为他所用

他是第一个生前便由卢浮宫收藏画作的画家

奇生平全息记录，传世佳作全面解析，代表作品局部图解，让我们体验他那双手是怎样自由任意地重造世界

毕加索画传

吉林出版集团 时代文艺出版社

毕加索画传
真实的幻觉

吉林出版集团 时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

真实的幻觉:毕加索画传/董诗兵 编著. —长春:时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-2996-2

I. ①真... II. ①董... III. ①毕加索, P.R. (1881~1973) —传记—画册

IV. ①K835.515.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第052603号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇

装帧设计 孙俪

排版制作 徐俊轩

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段

进行复制和转载, 违者必究。

真实的幻觉:毕加索画传

董诗兵 编著

吉林出版集团

出版发行/时代文艺出版社

地址/长春市泰来街1825号 吉林出版集团时代文艺出版社 邮编/130062

总编办/0431-86012927 发行科/0431-86012939

网址/www.shidaichina.com

印刷/北京画中画印刷有限公司

开本/710×1000毫米 1/16 字数/286千字 印张/23.5

版次/2011年2月第1版 印次/2011年2月第1次印刷 定价/47.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

毕加索（1881～1973年），西班牙画家、剧作家、诗人，

当代西方最富创造性、影响最深远的艺术家，

他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。

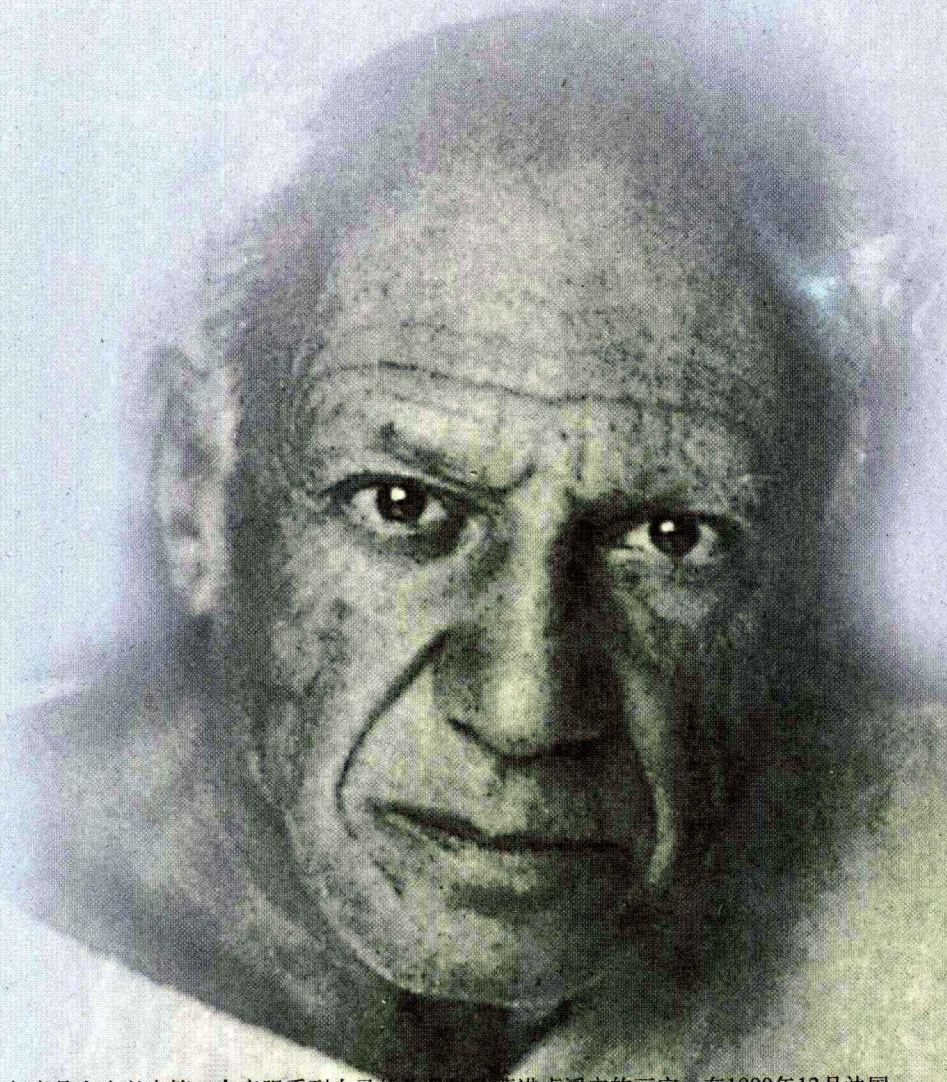
据统计，他的作品总计近 37000 件，

包括油画 1885 幅、素描 7089 幅、版画 20000 幅。

毕加索是整个20世纪最具影响力的现代派画家，

他的作品对现代西方艺术流派影响深远。

Pablo Picasso

毕加索是有史以来第一个亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在1999年12月法国一家报纸进行的民意调查中，他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。全世界前10名最高拍卖价的画作里面，毕加索的作品占据4幅。

毕加索说：“我的每一幅画中都装着我的血，这就是我的画的含义。”他是个不断变化艺术手法的探求者，印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法，自然主义、表现主义、古典主义、浪漫主义、现实主义风格，都被他汲取改选为自己的风格。

他的才能在于，在各种变异风格中，都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。有学者评论说：世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力、以完全彻底的自由任意重造世界。

前言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 20世纪最伟大的画家/1

第一章 初期绘画之梦/2

第二章 巴黎的艺术起点/14

第三章 立体主义时期/23

第四章 围城内外/33

第五章 在第二次世界大战中/48

第六章 毕加索的晚年/57

第二篇 毕加索作品赏析/79

第三篇 毕加索年表 (1881~1973) /341

第四篇 附录 图片索引 /357

第一篇

20世纪最伟大的画家

第一章 初期绘画之梦

1881年西班牙南部城市马拉加发生了许多奇异的景象：

首先是春天来得特别早，一些树木在冬天还没有结束的时候就绽开了花朵；8月，有许多人听见摩尔人修建的阿卡萨巴城堡里，一连几天都有公牛般的怒吼；10月24日，座落在希布拉尔法罗山顶上的摩尔人要塞中红光闪现；紧接着一些吉卜赛女命相家纷纷宣称，一个“伟大的，能改变生活某些方面的天才将要临世……”

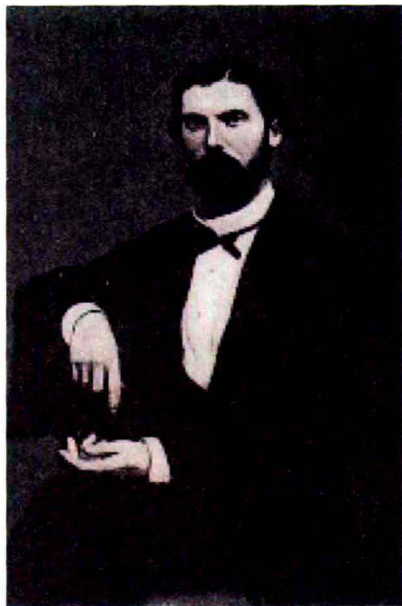
这种种征兆，都应验在10月25日夜，一个被分娩的痛苦折磨得筋疲力尽的产妇在经历了她一生中最惨烈的痛苦之后，生下一个男孩。

这个产妇名叫多尼亚·马丽亚·毕加索，是马拉加当地一个金匠的女儿。

孩子出世的时候不会吭声也不会呼吸，看样子已经没有什么太大的指

毕加索的母亲

毕加索的父亲堂·何塞

望，助产士当时就感到没有必要再去照料这个婴儿，因而转去照顾产妇。这时候，孩子的叔父——一位在马拉加很有名气、经验丰富的医生萨尔瓦多走进了产房，他仔细地看了一下婴儿的脸，接着把婴儿的后腿提了起来，在他的背上狠狠地拍了几下，孩子终于哭出声来。

孩子的父亲抱着这个奇迹般的生命左右端详着，沉浸在初为人父的喜悦中。后来，那位奇迹的创造者，医术高明的堂·萨尔瓦多先生有了他一生津津乐道的谈资，并在他的行医履历上书写了最光辉的一页，因为他不仅仅挽回了一条生命，同时也成就了一个天才。

这个孩子降生后15天在圣地亚哥教堂进行了洗礼和命名仪式。巴勃罗·毕加索这个让世人永远记住的名字诞生了。巴勃罗是他伯父的名字，毕加索是他母亲的姓。

在毕加索出世时，他父亲堂·何塞是个生活安定的中年人。早些时候，何塞以无忧无虑放荡无常的生活而闻名，是一群豪放不羁的青年人的头，这群青年人按他的想法投入一系列传奇式冒险。

父亲死后，当堂·何塞对美术表现出兴趣时，哥哥巴勃罗给予他经济上的帮助，希望他的花花公子弟弟戒掉年轻时的恶习，甚至鼓励他从事一个当时不太受人尊敬的职业。

堂·何塞很快对绘画变得一本正经起来，并且以不错的画技在美术学院获得一个职位。后来，通过弟弟萨尔瓦多的关系，堂·何塞兼任了马拉加市美术馆的馆长。这可是一举两得的好事。不仅家里的日子宽松多了，还能在美术馆开辟一个不受干扰的画室，与他所崇敬的画家的作品朝夕相处。

毕加索从会走路起，就经常被父亲带到美术馆，这里是他接受美术熏陶的第一课堂。正是在这种潜意识的开发中，毕加索的绘画天赋得以显露。

在毕加索还不会说话时，就会用图画来表达自己的愿望了。他在纸上画个螺旋形的东西，意思是想要那种螺旋形的、粘满糖粒的热甜饼。一个尚未学会说话的孩子竟懂得用图像来表达想吃甜饼的愿望，令人称奇。

日子一天天过去，毕加索3岁了。那年的12月，马拉加发生了一场剧烈的地震，就在那次地震中，妈妈又给他生了一个妹妹，叫劳拉。

4岁时，毕加索迷上了剪纸。他能非常快地剪出花草、动物，以及他所熟悉的人的样子，剪完就把它贴在墙上，像个大艺术家一样请大家来欣赏。有一次，他剪出了姑妈秘密情人的肖像，惹得大家捂着肚子笑，搞得姑妈很尴尬。那时他常常待在父亲身边，父亲作画，他也跟着画，每当他的画得到大家的夸奖时都会兴奋不已。

转眼之间，毕加索已经到了该上学的年纪。当父母满怀希望地将孩子送进有名的圣·拉菲尔学校时，人们对这个能将各种小动物活灵活现画在纸上的“神童”产生了极大的兴趣。

然而，让大家没有想到的是毕加索对上学感到恐怖、失望和萎靡不振，一点也不像之前那个自信、固执的神童。他压根儿不愿上公共学校，每当家里的女仆粗暴地将他沿路拖到学校，他总是哭喊叫天，场面十分难堪。

对毕加索来说，教室简直如同牢房一般，书本上的字和老师的话都让他不知所措。为了打发那段难捱的时光，他就 在学校到处乱画，课本上的每一块空白都被他画满了，还用钢笔把墨迹改成各种各样的动物和人物。他甚至在语文课本的尾页上，画上两只正在交配的驴，并题了一首打油诗。毕加索这些出格的举动让他常遭禁闭。

惹了几次麻烦之后，家里就让他从公共学校退学了。这样，他被送往一家父母的朋友所开的私人学校。即使那时，

童年毕加索

他仍然拒绝上学。

每次在去上学的路上，毕加索总缠着他父亲，直至堂·何塞同意给他留下某件珍贵的东西作为回来接他的保证。孩子喜欢要父亲的画笔作为担保品，如果不给，就要一只堂·何塞用作模特的鸽子。每当迟到的毕加索走进教室，手里总是捧着一只鸽子，或者是拿着他父亲的拐杖，教室里从老师到学生都哈哈大笑起来。

毕加索在学校熬日子的同时，画画也有了很大的长进。

他在绘画上是个早熟的天才，8岁时就画了他的第一张油画《马背上的斗牛士》。这幅画描绘了他在斗牛场所见的一位全副武装的骑马斗牛士，画面上准确的造型、明快的色调、协调的构图已经充分显示出毕加索的绘画天才。

1891年9月，堂·何塞在毕加索出生十年后，不得不承认养家困难。他在1887年又添了一个女儿，家里因而显得拥挤不堪。最后为经济负担所迫，他只得正视现实，忍痛离开家乡，结束了他一向喜欢的井井有条的安静生活，到拉科鲁尼亚的一所中等学校性质的加尔德学院担任美术教师。

拉科鲁尼亚位于大西洋海岸，在西班牙的西北角一个小半岛上，三面环水，是加利西亚省的省会，同马拉加成对角线。在习惯于阳光灿烂的地中海气候的新来者面前，它呈现了一派寒冷、敌意的面貌。

堂·何塞从看到拉科鲁尼亚的第一眼就不喜欢这个地方。在这里，他们举目无亲，就连一个熟悉的朋友也没有，更没有斗牛可看，尤其是这里潮湿多雨的天气和灰蒙蒙的天空更让他怀念马拉加明媚灿烂的阳光。就在他们到达拉科鲁尼亚不久，小女儿康契塔又患白喉夭折，这更使他悲痛不已，心灰意冷。

但是北迁对毕加索产生的影响却大不相同。对他来说，这次迁徙是阅历各种新奇事物的机会。

随后他们凑巧在帕约·戈梅斯街租到一套房间，这里离加尔德学院很近，母亲能从家门口瞧着他穿过马路走进校门。由于父亲在那里任教，因此，毕加索可以在父亲的悉心教导下，把全部时间用于素

描、绘画和学习。

毕加索学画很专心，在很短的时间内就掌握了炭画所着重表现的明暗变化的基本技巧，他用炭笔画的石膏人体显示出他惊人的观察力和理解力。

毕加索这一时期的素描至今还保存着，它们所达到的完美程度和大师风范，几乎令人难以相信这是出自一个仅仅十来岁的孩子，难怪日后成为大师的毕加索一遍又一遍地自夸说，他12岁的画就可以赶上拉斐尔。当然这些作品都还是“学院派”风格。

毕加索在学校每天要以古典风格写生半人半羊的牧神的胸、头、臂膀和扶着木棍的手，以及丘比特展开双翅的裸体像等等，那时打下的扎实的造型功力让他受益一生。

除了在课堂上的这些练习以外，毕加索还不断地勾画他在周围所看到的人和物。他的主题有海港里的渔船、海滩上的资产阶级家庭、大力神塔的风景，以及岩石重叠的海角上的罗马式灯塔。

毕加索最喜欢的模特是妹妹劳拉，他给她画了不少素描，有穿着女学生上衣的，有忙于家务的，有帮家里去打水的，也有高兴地抱个洋娃娃坐着的。

最初到拉科鲁尼亚的时候，由于举目无亲，毕加索非常想念远在马拉加的亲戚和朋友，而写信又是他最不擅长的方式。为此，他想出了一种跟

家乡的亲人保持联系的办法，并且自己也觉得很有趣味。

毕加索寄给亲友们的是一种报道详细的画报式的书信，并自任这份画报的经理、编辑、插图画家和记者，他画了各种刊头，还曾给自己的刊物题过《拉科鲁尼亚》、《蓝与白》

马拉加毕加索出生地

等名称。《蓝与白》这个名称可能是模仿当时有插图的刊物《白与黑》，但因毕加索特别喜欢蓝色，所以把“黑”字改为“蓝”字。

他这份刊物中图画很多，而且每一幅都附有说明，画中所描绘的一般都是这里恶劣的气候下的风景。

1895年初，堂·何塞获得一个与一位巴塞罗那美术学校的教师对调的机会，得以离开这个令他厌烦已久的城市。

离开拉科鲁尼亚之前，堂·何塞为毕加索办了一个画展，展厅位于一家小杂货商店后面。作品基本上是肖像画，描绘的是各式各样的穷人，使人想起西班牙的委拉斯开兹和里贝拉画中的人物。

尽管来看的人很多，大家对毕加索的画也有很高评价，但画并没有卖出去多少，因为观众发现画家竟是一个年仅14岁的孩子，所以更多的是好奇。

这是毕加索一生中第一次个人画展，虽然父亲画了一辈子画从来没有办过画展，却积极为儿子筹备展览，在堂·何塞心中，儿子早已超过了自己。

毕加索的一幅名为《赤脚姑娘》的油画，为他在这里的学画生涯画了一个完美的句号。

这张作品朴实厚重，用笔概括而沉稳，那双赤脚被画成农民汉子般的大脚，这种处理显出毕加索一种独特的情感倾向，在这种不协调的处理中，姑娘目光中澄澈、天真的神情与那双大脚的冲突，形成了复杂的意味。

在拉科鲁尼亚度过的四年，对毕加索来说非常重要。他同马拉加的亲属以及同地中海气候的突然分离，是他从内地小镇踏进广阔世界、从温暖亲切的育儿室踏进冷酷无情的考场的第一步。在这里，他更加热爱新的朝气蓬勃的事物，更加欢迎突破传统习惯的东西，14岁时，毕加索对自己的才能和判断力已经很有信心。

毕加索一回到马拉加，他的叔父萨尔瓦多就想尽办法促使他的才能得到发展。萨尔瓦多那时手下有个老海员，正需要找个依靠，他就把这个老海员介绍给毕加索做模特。此外，萨尔瓦多还给侄子每天五

个比塞塔的零用钱，并在卫生局给他腾出一个房间。老海员的肖像画画得很成功，但是让萨尔瓦多所担忧的是，这幅画完成得太快，他又得另找模特了。

除此之外，毕加索还有一手绝活，使他很快成为孩子们的中心人物，他能用铅笔连续不断地一笔勾出人物、动物或其他你让他画的东西。他画得速度很快，还非常有趣。这时他常对孩子们说：“你要一匹小马吗？瞧，这就是。”说罢使用剪刀迅速地在纸上剪出一匹惹人喜爱、活灵活现的小马来，然后当场送给孩子们。

1895年10月新学年开始的时候，毕加索跟随家人来到了巴塞罗那。

巴塞罗那和拉科鲁尼亚离他们的家乡差不多同样远，这两个城市同马拉加一样，都是热闹的海港。然而巴塞罗那并不是与内地隔绝的凄凉港口，而是地中海沿岸同法国和欧洲其他各地交通便利的一个交流中心。巴塞罗那的地理位置甚至比首都马德里更为有利，其重要性使得它同北面和

东面的邻邦有着频繁的往来，熙熙攘攘的各国游人带来了异邦的信息、文化和风俗，因而这里比西班牙任何一座城市都显得开放和活跃。

堂·何塞到校任职时，首先想到的是让儿子进入巴塞罗那美术学院，然而，毕加索还不到14岁，同规定的20岁的入学年龄相差很多，但由于父亲的通融，他得以参加“实物写生”班的插班考试。

毕加索考试的成绩着实惊人。这项原定期限为一个月的考试，他只用了一天工夫就完成了，并且成绩斐然。这些完

少年毕加索

工的素描作品，表明他已超过那些对达到规定水平感到困难的高年级学生。

毕加索作为试卷的素描至今还保存着，上面盖有校印。这些素描所表现的无可否认的技能，由于根本不考虑人体各部分比例方面的理想化了的古典准则，显得格外精彩。有一个头发卷曲、双额黝黑、肌肉结实、两腿短粗的小小的裸体模特，毕加索以朴实的写实手法把他画得十分动人。

阅卷的老师立刻感觉到自己是第一次，可能也是最后一次见到这样一位神童，毕加索被录取了。

巴塞罗那美术学院设立在一幢叫做交易大楼的哥特式建筑的最高层，这里原来是一座旧时的宫殿，院子里有很多雕塑和喷泉，与马拉加的美术学校相比更加宏伟堂皇，然而它的教育方法并不比马拉加的高明多少。

高年级在当时叫做“古代美术、实物造型写生、模特写生和描绘”的阶段，正如当初的入学考试一样，这个学校培养学生具备严格地按照实物写生的能力，这正是堂·何塞对儿子培养时最悉心调教的重点，因此没过多少时候，毕加索就感到自己已经达到了这个学校完全成熟的艺术学生所应达到的水平，那么老师还能继续教他什么呢？他很快地“旧病复发”，不再去上课，大量的时间都花费在课外的写生上。

毕加索很快就与周围环境融合了，他经常到城里的各地写生，在丘达德拉公园画人像，也画花草和飞禽。

在同班的同学中，毕加索与曼纽尔·法拉雷斯特别投缘。这位从塔拉戈纳来的小伙子比毕加索大五岁，他常常以成熟和冷静影响着毕加索，使他易于激动的性格得到适当的调控，他们经常在一起讨论一些艺术上的问题。

在曼纽尔看来，毕加索对于工作和思考的成熟程度，一点不像其他的同龄人，在这些方面他非常早熟，因而他们之间的年龄界限也在共同的相处中失去了感觉。他们成为了终生的朋友。

