

世界名人画传丛书

——文学家\艺术家卷2——

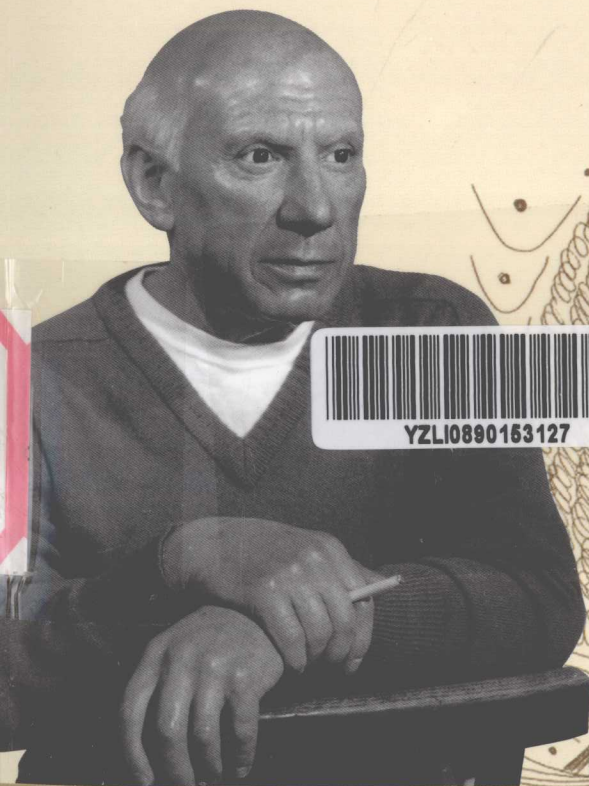
青少年健康人格教育丛书

读一本名人传记，可以说是经历了一次影响深远的思想之旅，打开了一扇启迪成长的智慧之门。

文景 主编

毕加索

Picasso

YZLI0890153127

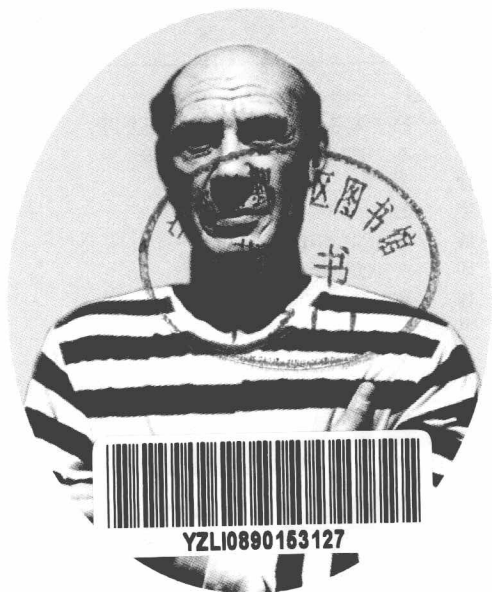
中国人口出版社

世界名人画传丛书

文学家/艺术家卷②

毕加索

文景 主编

中国人口出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

毕加索 / 文景主编. —北京: 中国人口出版社,
2012. 1
(世界名人画传丛书·文学家、艺术家卷·第2辑)
ISBN 978-7-5101-1018-4

I. ①毕… II. ①文… 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 (2011) 第244697号

毕 加 索

文景 主编

出版发行	中国人口出版社
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司
开 本	640毫米×880毫米 1/18
印 张	8
字 数	100千字
版 次	2012年1月第1版
印 次	2012年1月第1次印刷
印 数	1~6000册
书 号	ISBN 978-7-5101-1018-4
定 价	12.80元

社 长	陶庆军
网 址	www.rkcbs.net
电子信箱	rkcbs@126.com
电 话	(010) 83519390
传 真	(010) 83519401
地 址	北京市西城区广安门南街80号中加大厦
邮 编	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

导 读

毕加索是西班牙画家，20世纪现代艺术的主要代表人物之一。1881年10月出生于西班牙马拉加一个美术教师家庭，自幼就表现出非凡的艺术才能。7岁开始学画，14岁随父母迁居巴塞罗那，不久考入马德里的圣费尔南多美术学院。一年后，其油画《科学与仁爱》在全国美术作品展中获奖，崭露头角。

1901~1904年是毕加索艺术创作的“蓝色时期”。这一时期，受前辈运用蓝色调子的启示，毕加索一直在蓝色中追求一种艺术所要表达的真谛，其作品以传统的写实技巧来表现现实生活，充盈着孤寂、荒凉和悲怆之情，代表作品有《弹吉他的老人》、《两姊妹》和《生活》等。

1904年，毕加索离开西班牙，定居巴黎，开始了艺术创作的“玫瑰色时期”，玫瑰色成为他绘画中的主要色彩。作品中的人物虽然还有忧郁的成分，但已不像“蓝色时期”那样凄凉和绝望，代表作品有《拿着烟斗的男孩》、《丑角家庭》和《拿扇子的女人》等。

1907年，对毕加索来说是一个里程碑之年，他画了一幅有五位变形裸体少女的油画《亚威农少女》，标志着立体主义的诞生。之后，他和画家布拉克一起做立方主义的绘画，采取同时从不同角度表现物象的画法，并用实物（如报纸、火柴盒等）贴在“画面”上，从形式上求异。这一时期的代表作有《奥尔塔的工厂》、《安·伏拉尔

像》、《有藤椅的景物》、《扶手椅中的妇人》等。

1915年之后，毕加索在创作上转向古典画风，被称为“新古典主义时期”，代表作品有《泉边三浴女》、《海滩上奔跑的妇女》等。1923年，毕加索与超现实主义创始人布雷东相识，从此迷恋于超现实主义的创作，代表作品有《三个舞蹈者》等。

西班牙内战时期，毕加索反对佛朗哥独裁统治，创作蚀刻版画《佛朗哥的梦想与谎言》，并配长诗进行讽刺。1937年，为抗议法西斯德国轰炸西班牙北部重镇格尔尼卡，创作大型壁画《格尔尼卡》，对法西斯的罪行进行控诉。1944年，加入法国共产党。1949年，应在巴黎举行的世界保卫和平大会的要求，选了画着一只鸽子的石版画送给大会，这就是后来举世闻名的《和平鸽》。1952年，为抗议美国入侵朝鲜，创作壁画《朝鲜的屠杀》和《战争》、《和平》。晚年，创作了大量铜版画、雕塑和陶器等，均有杰出成就。

毕加索善于吸收、利用各艺术派别之长，熔古今于一炉。他一生画风多变，成就卓著，是20世纪视觉艺术方面最有独创性、最具影响力的现代派画家，也是有史以来第一个活着看到自己的作品被收藏进罗浮宫的画家。

毕加索的名作《朵拉与小猫》

目 录 CONTENTS

第一章 天生神童·····	1
第二章 天才的成长·····	11
第三章 巴黎的“蓝色时期”·····	22
第四章 “洗衣船”与“玫瑰色时期”·····	35
第五章 传统艺术的叛逆者·····	45
第六章 崭新的生活·····	58
第七章 绘画中的新变化·····	66
第八章 超现实主义·····	76
第九章 《格尔尼卡》·····	83
第十章 战火中的煎熬·····	91
第十一章 和平使者·····	100
第十二章 全能的艺术家·····	112
第十三章 东西对话·····	119
第十四章 工作到最后·····	128

第一章 天生神童

1881年10月25日夜里，西班牙南部海岸**马拉加城**，一个胖乎乎的小男孩来到了人间。他刚出生时，气息全无，不哭不喊，像憋了气似的。大家都吓坏了，就手忙脚乱地摇动他，捶打他，使劲抖动他，可都无济于事。他的叔叔是位医生，经验丰富，猛吸一口雪茄烟，对准他的小脸喷过去。浓烈而辛辣的烟草味儿把他给呛醒了，猛地发出响亮的哭叫声，众人不禁舒了一口气。这个婴儿就是西班牙著名画家毕加索。许多年以后，当人们津津乐道于毕加索奇妙的绘画艺术时，已经年迈的叔叔总是得意地炫耀说，这全是他那口雪茄烟的功劳。

出生后，到教堂**受洗**时，被授以一个很长的教名：“巴勃罗·迭戈·何塞·弗朗西斯科·德·保拉·胡安·尼波穆切诺·玛莉

【马拉加】

西班牙南部地中海沿岸城市。位于瓜达尔梅迪那河口。旅游城市，城内多清真寺、中世纪城堡与文艺复兴式教堂等古建筑。

【受洗】

即接受洗礼。基督教的入教仪式。分为注水礼和浸礼两种。该教认为是耶稣所定的圣事，可赦免人的“原罪”和“本罪”及罪罚，受礼后有权领受其他圣事。

【教父】

一称“代父”。天主教、正教及某些新教宗派行洗礼时，受洗者对其男性保证人和监护人的称谓。

【教母】

一称“代母”。天主教、正教及某些新教宗派行洗礼时，受洗者对其女性保证人和监护人的称谓。

亚·德·洛斯雷梅迪奥斯·西普里亚诺·德拉圣蒂西玛·特林尼达德·鲁伊斯·毕加索”。这一连串教名代表着对多位圣徒和亲属的敬意，其中“巴勃罗”是已故伯父的名字，“迭戈”是祖父、大伯父的名字，“何塞”是父亲的名字，“弗朗西斯科·德·保拉”是外祖父的名字，“胡安·尼波穆切诺”是教父的名字，“玛莉亚·德·洛斯雷梅迪奥斯”是教母的名字。另外，按照西班牙人的起名习惯，还要加上父母的姓氏“鲁伊斯”和“毕加索”。不过，这一长串名字绝大部分仅注册在马拉加镇教堂里，在生

毕加索出生时的房子，位于西班牙马拉加

活中并不适用，大家都称呼他“巴勃罗·毕加索”。

毕加索从小就对绘画有种特殊的偏好。他学会说的第一个单词不是“妈妈”，也不是“爸爸”，而是“毕兹”，这是西班牙语“铅笔(Lapiz)”的儿语发音。每当听到他喊“piz、piz”时，妈妈就会递给他一支铅笔。小毕加索接过铅笔，兴高采烈地在纸上胡乱画起来。

毕加索3岁时，已知道用绘画来表达心意。有一次，小毕加索哭叫着要一样东西，可周围的人谁也不知道他想干什么。正当人们不知所措的时候，只见小毕加索抓起笔在纸上画了一个螺旋状的东西。他的姨妈一下子明白了，原来他画的是热甜饼。那是一种长螺旋状的饼，上面撒些糖粒，在西班牙每个小食品摊儿上都能买到。一个尚未学会说话的孩子，竟然知道用图画来表达自己的愿望，真令人称奇不已。毕加索的父亲知道后，惊奇地大叫道：“奇迹！简直就是个奇迹！”他翻来覆去地看着儿子画的那个图形，赞叹不已，决心让他继承自己的事业，把他培养成出色的画家。毕加索的父亲对妻子说：“给他纸和笔，让他画。”从此，小毕加索开始用铅笔绘出各种想象到的东西。

4岁时，毕加索又迷上了剪纸，并能剪出许

【皮影戏】

也叫“影戏”、“灯影戏”，用灯光照射在兽皮或纸板作成的人物剪影以表演故事的戏剧。演出时，由艺人一边操纵一边演唱，并配有音乐。

【素描】

绘画的一种。主要以单色线条和块面来塑造物体形象。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。水平较高的素描画有独立的艺术价值。

多小动物、花草、小人以及各种能想象到的东西。借着光线的作用，小毕加索将这些东西投影到雪白的墙壁上，来回晃动，就像中国的皮影戏一样。有一次，小毕加索剪出一个青年男子的头像，并将它投到墙上，头像剪得惟妙惟肖，形象逼真。众人看了哄笑不止，唯有海莉欧朵拉姨妈涨红了脸，原来小毕加索剪的是海莉欧朵拉姨妈偷偷爱上的那个年轻男子。

当时，毕加索的父亲是一所美术学校的教师，专攻素描，并兼着马拉加市博物馆的工作。他在馆内布置了一间画室，工作之余，经常躲在里面绘画，或者修复某些展品。小毕加索非常崇拜父亲，经常长时间看着父亲作画，一动也不动。家里人都很疼爱他，父亲更是倾注了满腔热情，决定将绘画技能全部传授给自己的儿子。

转眼间，毕加索该上学了。然而，对毕加索来说，上学是件非常痛苦的事。上课铃一响，他就像进了地狱一般，开始了痛苦的煎熬。他的全部注意力都集中在教室的挂钟上，眼睛盯着不断移动的指针，盼望指针能走得更快些。后来，毕加索回忆说：“简直不可思议！我一上课就不由自主地凝视着挂钟，抬着眼，歪着头，像个大白痴。”最令毕加索头痛的是数学，不管怎么努力，他始终学不会，哪些稀奇古怪的数字把他折

腾得头昏脑胀。

“ $1+1$ 等于几？”毕加索怎么也想不明白。他一再提醒自己要集中注意力，“再想一想，等于……等于1点钟？不对，怎么也想不出来，又走神了……那就给老师画个像吧！”就这样，小毕加索画老师、画桌子、画钟表、画窗外的鸽子……课本上空白处被他画得满满的，可就是算不对极其简单的数学题。

“在老师眼里，我是一名坏学生，”毕加索回忆说，“经常遭到**禁闭**——可反倒成了我的开心事儿，因为我可以坐在小板凳上画个痛快。”渐渐地，小毕加索发现了关禁闭的“乐趣”，于是就经常故意惹点事儿，好让自己被关禁闭。这种禁闭，与其说是惩罚，倒不如说是变相的“放假”，小毕加索乐在其中。

对毕加索来说，读书、写字、学数学，是件非常神秘而痛苦的事，由于他的注意力不在这个上面，因此学习成绩很糟糕。他既得不到老师的青睐，也得不到同学的喜爱，他那错误百出的语法、拼写混乱的单词，尤其是算不出结果的算术题，经常使他成为同学们取笑的对象。只是他的画，却能经常引起同学们惊叹的目光。自然，这也是他在学校唯一值得骄傲的地方了。

课余时间，毕加索喜欢到斗牛场上看斗牛。

【禁闭】

对违犯纪律的人员所实施的惩罚措施。一般是将其单独关押在禁闭室内，令其反省错误，其期限长短不等。

那狂暴的公牛、勇敢的斗牛士、欢呼雀跃的观众，在他的脑海里留下了深刻的印象。为此，年仅8岁的毕加索用略带童稚的笔触画了一幅油画《马背上的斗牛士》，虽然画面上只有斗牛场上一位骑着马的斗牛士和两三个观众，但人物图像清晰，颜色协调均匀，已显露出他在绘画方面的天赋。

1891年，毕加索10岁。为了节省财政开支，马拉加市政府关闭了市立博物馆，毕加索的父亲失去了博物馆的职位，生活开始变得拮据起来。为了家里的生计，他又在拉科鲁尼亚（西班牙城市，加利西亚省省会）市新成立的达加尔达美术学院谋到了一席教职，担任素描课教师。第二年，他带领全家搬到拉科鲁尼亚市。在这里，毕加索的入学问题令他很伤脑筋，因为毕加索的文化课实在太差了。

那时，要想进入任何一所学校就读，都必须先经过入学考试，而这位能画出人物和动物的毕加索是无论如何也无法通过任何形式的入学考试的。为此，父亲不得不请马拉加市的一位老朋友帮忙，那位朋友十分理解他的苦衷，当即满口答应，说：“这没什么，我只给他出一些再简单不过的加法题，我想他一定会通过的。”就这样，在得到保证以后，毕加索怀着惴惴不安的心情走

进了考场。考场里只有他一位考生，试卷是一些简单的加法算式，他只需要在等号后面填上恰当的得数即可。尽管如此，毕加索仍然一筹莫展，他苦苦思索，实在猜不出那些古怪的数字相加起来到底等于多少。最后，监考老师不得不百般提示，毕加索才勉勉强强完成了考试。考试结束后，毕加索得到一份证书——证明他已通过了入学考试。至于他考了多少分，做对了哪道题，做错了哪道题，甚至这份证书究竟是如何得到的，毕加索自己也不清楚。不过，他只知道自己可以到一个新学校上学了，但他考得并不怎么好！也许正是这份让人脸红的证书，让毕加索懂得了要做成一件事，必须集中精力，而这正是他以前从来没有注意过的。

进入新学校后，毕加索的学习成绩依然很糟，老师不得不打毕加索，并和他的父亲谈话，但都无济于事。除了绘画外，毕加索依然什么也学不会，什么也听不懂！渐渐地，父亲意识到毕加索实在不适合到普通学校念书，就对妻子说：

“他既然不喜欢学语法、数学和其他与绘画不相干的课程，我们也没必要让他去受罪，就让他做自己喜欢做的事情吧！”就这样，毕加索离开了这所学校。随后，父亲向自己任职的美术学校提出申请，很快得到批准，毕加索被安排到父亲的

少年时代的毕加索

班里上课。

能进入美术学校，是件非常愉快的事，毕加索兴奋不已。从此，他再也不用为那些无聊而讨厌的文化课犯愁，可以动手做自己喜欢的事情了。那天，他早早地来到美术学校，静静地坐在教室里，等候老师给他上课。这是以前从来没有过的事情。在这里，毕加索每天所做的唯一的事情，就是不停地绘画，不停地涂抹，不停地临摹……在绘画中，他找到了乐趣，也体会到了成

功，这是任何奖励都换不来的喜悦。在绘画上，毕加索表现出惊人的忍耐力，他可以一连几个小时专心致志地作画，连口水都不喝，外面任何事情都似乎与他隔绝。这与他在其他学校的表现，简直判若两人。

他的父亲，也是他的老师，看在眼里，乐在心头。为了培养孩子的观察力，父亲用一种近乎严酷的方法训练他：让他坐在石膏头像或石膏人体模型前，变换角度反复地画，同一种姿式可能要画几遍，甚至数十遍。简单的工作，重复地做，许多人都受不了，而毕加索却乐在其中。他用炭笔在雪白的纸张上不断地勾画石膏模型，认真观察每一次绘画之间的细微差别，并从不同角度观察石膏模型的变化，以此训练观察能力，以及眼、手配合能力等。通过严格的训练，为毕加索的造型能力打下了扎实的基础，使他受益终生。

回到家后，父亲仍然让儿子继续练习绘画。他把死鸽子的双爪切下来，固定在一个板子上，让毕加索做局部写生，直到他觉得满意为止。经过反复练习，毕加索终于画出了令父亲满意的作品。为了让儿子给鸽子补上双爪，父亲教他仔细研究人手，观察其细微的变化。毕加索看看自己的双手，想想鸽子的爪子，百思不得其解。父亲

笑着告诉他，说：“艺术家的手有多巧，他画出的爪子就有多好！”毕加索似懂非懂地点了点头。

有一天，父亲突然发现那只鸽子的双脚已经补上了，笔法老练，涂色均匀，细微之处栩栩如生，不禁大为惊讶。父亲盯着那幅画沉吟良久，觉得13岁的儿子已在绘画技能上超过了他，发誓从此不再作画。

在美术学校，毕加索的考试成绩不是“优上”就是“特优”，深得教师赞誉。不过，毕加索觉得很无趣，因为考试太一般化，根本无法显示自己的才能。那时的毕加索已成为人们议论的话题，他的画无论是风景画、人物画，还是神话故事画，都呈现出一种大胆、粗犷的风格，充满了新鲜的活力。人们惊叹不已，简直不敢相信，这些作品竟出自一个年仅13岁的孩子之手。