

世界

十大名画家

画集

毕加索

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

毕加索

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

毕加索 / 毕加索绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 毕… II. 毕… III. 油画—作品集—西班牙—现代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101136 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙 利

世界十大名画家画集 毕加索

SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI BI JIA SUO

杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J·300 定价: 880.00 元 (全十卷)

毕加索的艺术生涯

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索(1881—1973)是西班牙人。作为20世纪最具影响力的现代派画家,他一生的画法和风格迭变。其早期画近似表现派的题材,后注重原始艺术简化形象。1915年至1920年,画风一度转入写实。1930年又明显倾向于超现实主义。晚期制作了大量的雕塑和陶器等,亦有杰出的成就。

毕加索的父亲是图画教员,曾在美术学院接受过比较严格的绘画训练,具有较强的造型能力。毕加索自幼具有非凡的艺术才能。1900年,他来到法国巴黎,倾心于凡·高的作品和劳特累克画的蒙马特场面。在他这一时期以及“蓝色时期”(1901—1904)的作品中,可以看出劳特累克明显的影响。他重新拿起西班牙最珍视的题材——贫穷、孤独、悲哀,但指导思想却是要用他在与蒙马特素描画家接触中加以单纯化的手法去影响法国绘画。他越来越精确地画着单个的或组合的人物,把他们的形拉长或缩小,以便给予戏剧性的表现。在近乎单色的油画中,他使用一种神秘的、深夜一般的蓝色调。这时的毕加索只有23岁。毕加索在其“玫瑰红时期”(1905—1906)中显得温和起来了,裸体、流动演出的喜剧演员、丑角、马戏场面,使他有把手法变得轻快,把线条变得灵活,把变形加以强调。他从后印象派色调的精细中重新发现形体上的大略简洁笔法,这正是“玫瑰红时期”的典型画法。他的作品使人想到日本幽灵画家,其特点是一种娇柔的感情、含糊不定的笔触、杂乱的词汇以及并非肯定地放上去的,在颜色上精打细算却几乎没有体积感的形。似乎是受到黑人雕塑的影响,毕加索创作了一些强烈反映自己所关切的造型问题的塑像、素描和油画。他受到非洲拜物教吉祥物这些原始作品咒语的影响,欣赏它的感受、力量、丰富的词汇和大胆的抽象。

毕加索永远保持着他那狂暴的豪情和紧抓现实不放的作风,以及异乎寻常的魅力和热情。他的绘画在表现形象方面得以再现现实的外表和通过现实来表达情感,而且还表现有关对现实本身的感觉的思想内涵。正因为如此,艺术家所具有的全部经验在每一幅绘画中都能发挥作用。约1906年末,毕加索开始创作具有重大意义的作品——《阿维尼翁少女》,这件作品是他的经验总结,并且标志着他未来的活动朝现代派方向发展的开端。毕加索绘画的着眼点放在形体上,他采用灵活多变且层层分解、雄浑有力且宽广而有概括性的平面造型的手法,把形体的结构随心所欲地组合起来。这些平面甚至发展到超越单个的物象,囊括周围的全部空间。到1909年,毕加索确立了真正崭新的绘画语言,这语言是从事物的内涵去认识和解析,而不再只是从事物的视觉表象来描绘事物的形象了。

在经历了第一次世界大战之后,毕加索曾反复表示他已经与古典世界重新进行对话。他一直在采用具有明显的再现物象价值的画法,而这些画法又是运用到从古典角度考虑形体的和谐平衡的构图结构之中的。毕加索在从事这种“雕塑式”描绘物象的绘画的同时,用更长时间进行立体主义的创作。1925年,毕加索创作了具有激烈的论战性和浓厚的革新色彩的巨幅绘画《三个舞蹈者》。这是立体派写实的复苏,是按照艺术家对现实的设想来对现实进行思

8210210

想上的塑造。这幅作品所表现的是感情的暴烈冲动以及内心的绝望挣扎。这三个虚幻的人影是支离破碎的，从多种视点多次显现，并且在同一时间内在不同距离显示其形象，这人影正是内心世界的戏剧性反映。从这时起，他的作品就都变为“内心独白”的篇章了，这是他面对日常生活中最平常的事件，同样也是他面对人之所以活着的根本原因，所产生的感情状态的、既清醒又热情的分析。

毕加索经历了三十年的创作和探讨，仔细考虑过表现绘画常规的一切可能性之后终于达到炉火纯青的地步。他认识到每一次为了要加以说明的每一件事情，都要作为一个永久的初学者，重新创造最能描绘他内心所见的那种形体并与之最相符合的语言，而他的内心所见也是永远处于积极变动之中的。这种变动的积极犹如毕加索的思想，声势汹涌犹如毕加索的激情，流动不息则如毕加索血管中的鲜血。这位艺术家是自然界的一股重要力量，画布、画笔是他的行动工具，绘画则是记录他创造性生命力的文献。

作为人道主义者，毕加索在维护人类正义与和平进步事业方面，用他的艺术为人民做出了杰出的贡献，因而获得了西班牙人民和全世界人民的尊敬。在西班牙内战时期，佛朗哥政权倒向法西斯，画家接受马德里共和政府的任命，担任普拉多博物馆的馆长。这时毕加索身在巴黎，他准备拿出部分藏画予以出售，向共和国提供40万法郎的捐款。1937年1月，毕加索创作了一套连续性版画《佛朗哥的幻梦与谎言》，并附上诗作。他还接受西班牙共和国的委托，为次年春季巴黎国际博览会的西班牙馆作装饰画。4月26日，发生了法西斯空军轰炸西班牙北部巴斯克重镇格尔尼卡的事件，镇上的无辜居民惨遭屠杀。毕加索义愤填膺，拿起画笔，以此事件为题，画了震撼画坛的《格尔尼卡》。在创作的前几天里，他共画了25幅草图，至最后完成，画面已高达349.3厘米，长776.6厘米。毕加索采用多种风格与手法，以半写实、立体主义、寓意和象征的形象，把法西斯暴行的场面揭露出来。尽管是一些几何形人物，广用线条，寓意复杂，其感人之处不亚于一幅写实力作。毕加索采用分解立体构成法，仅用黑、白、灰三色。调子阴郁，情景恐怖，全画充满着悲剧气氛。这是画家对战争暴行的控诉，对人类灾难的同情。画中所有形象都是超越时空的，并蕴含着愤怒的抗议。

总而言之，在20世纪，没有一位艺术家能像毕加索一样，画风多变而尽人皆知。他的盛名不仅因成名甚早和《阿维尼翁少女》、《格尔尼卡》等传世杰作，更因他生活的多姿多彩，创作力旺盛，留下大量多层面的艺术作品。其作品据统计多达六万到八万件，对现代西方艺术流派产生了很大的影响。在毕加索1973年过世之后，世界各大美术馆不断推出有关他的各类不同性质的回顾展，而且常有他的艺术的新的论点出现，话题不断。

两个街头卖艺人

浴盆

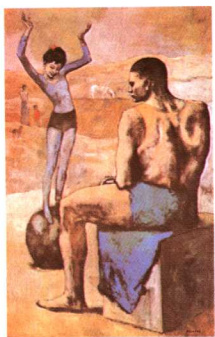
蓝衣女

生命

目 录

裸脚女孩	2
画家的母亲	3
第一次的教会仪式	4
科学与慈爱	5
躺着的裸女	5
两个街头卖艺人	6
自画像	7
加莱特磨坊	8
浴盆(蓝色房间)	8
抱鸽子的女孩	9
斗牛	10
沙巴特的画像	10
女人头像	11
蓝衣女	12
等待	13
招魂(卡莎亨马斯的葬礼)	14
静物	15
苦艾酒	15
晚餐时间	16
索莱一家	16
老犹太人与孩子	17
母亲与披肩包着的孩子	18
盲人的进餐	18
塞莱丝提娜	19
拥抱	20
生命	21
海边的可怜人	22
老吉他手	23
沉睡的女人	24
二个朋友	24
梳着如钢盔般头发的女子	25
小男孩与狗	26
乌鸦与女人	27
流浪艺人一家	28

站在球上的女孩

阿维尼翁少女

奥尔塔·德埃布罗的工厂

一个女孩的画像

拿熨斗烫衣服的女人	28
贝纳德塔·卡娜的画像	29
穿着衫衣的女子	30
拿着烟斗的小男孩	31
马戏团小丑	32
特技表演者的家庭与猿	33
牵马少年	34
站在球上的女孩	35
戴帽的荷兰女子	36
三个荷兰女子	36
艺人	37
整理头发的妇人	38
拿着一篮花的年轻女子	39
梳妆	40
阿维尼翁少女	41
史坦茵的画像	42
二位裸女	43
玻璃器皿	44
拿着调色板的自画像	44
欢乐的农夫	45
薄纱之舞	46
有骷髅头的构成	47
友情	48
持扇少女	49
风景中的裸体	50
持扇的女子	51
花园中的房屋	52
林间的路	53
水果与杯子	54
花和玻璃杯	55
奥尔塔·德埃布罗的工厂	56
有桥的风景	56
伊莎波女王	57
伏拉德画像	58
曼陀铃	59
钢琴上的静物	60
有藤椅的静物	60
曼陀铃与乐谱	61
吉他	62
一个女孩的画像	63
臂肘支着桌子的人	64
安乐椅上的奥尔嘉	65

海滨奔跑的两个女人

梦

斗牛

格尔尼卡

穿着西班牙服装的女人	66
沐浴	67
游行	68
静物	68
大浴女	69
泉边的三个女子	70
三乐师	71
母与子	71
海滨奔跑的两个女人	72
母与子	72
像个丑角般的贾山托·萨尔瓦多	73
恋人	74
白衣女子	75
坐在驴子上的保罗	76
扮小丑的保罗	77
舞蹈	78
海滩玩球	78
梦	79
雕刻家	80
拿书的少女	81
少女临镜	82
坐在红色靠背椅上的裸女	83
斗牛	84
斗牛	86
洞窟前的密诺托尔与垂死之马	86
牛头人身怪兽斗牛士像	87
院中的裸妇	87
欢乐的舞群	88
缪斯	88
玛丽·泰瑞莎的画像	89
格尔尼卡	90
静物:调色板、烛台与密诺托尔	90
红色牡牛头与静物	91
抱布娃娃的玛亚	92
吃鸟的猫	93
晚上捕鱼	93
黎明的奏乐	94
生之喜悦	94
塞纳河畔的姑娘	94
战争	95
和平	95
屠杀	95

草地上的午餐

横卧的裸妇与弹吉他的男子

斗牛场	96
阿尔及尔的女人们	96
贾奎琳与花	97
加州庄园	97
草地上的午餐	98
草地上的午餐(仿马奈的作品)	98
画家和模特儿	99
画家和模特儿	99
入厕	100
横卧的裸妇与弹吉他的男子	101
接吻	101
画家与模特儿	102
坐着的少女	103
艺术家	104

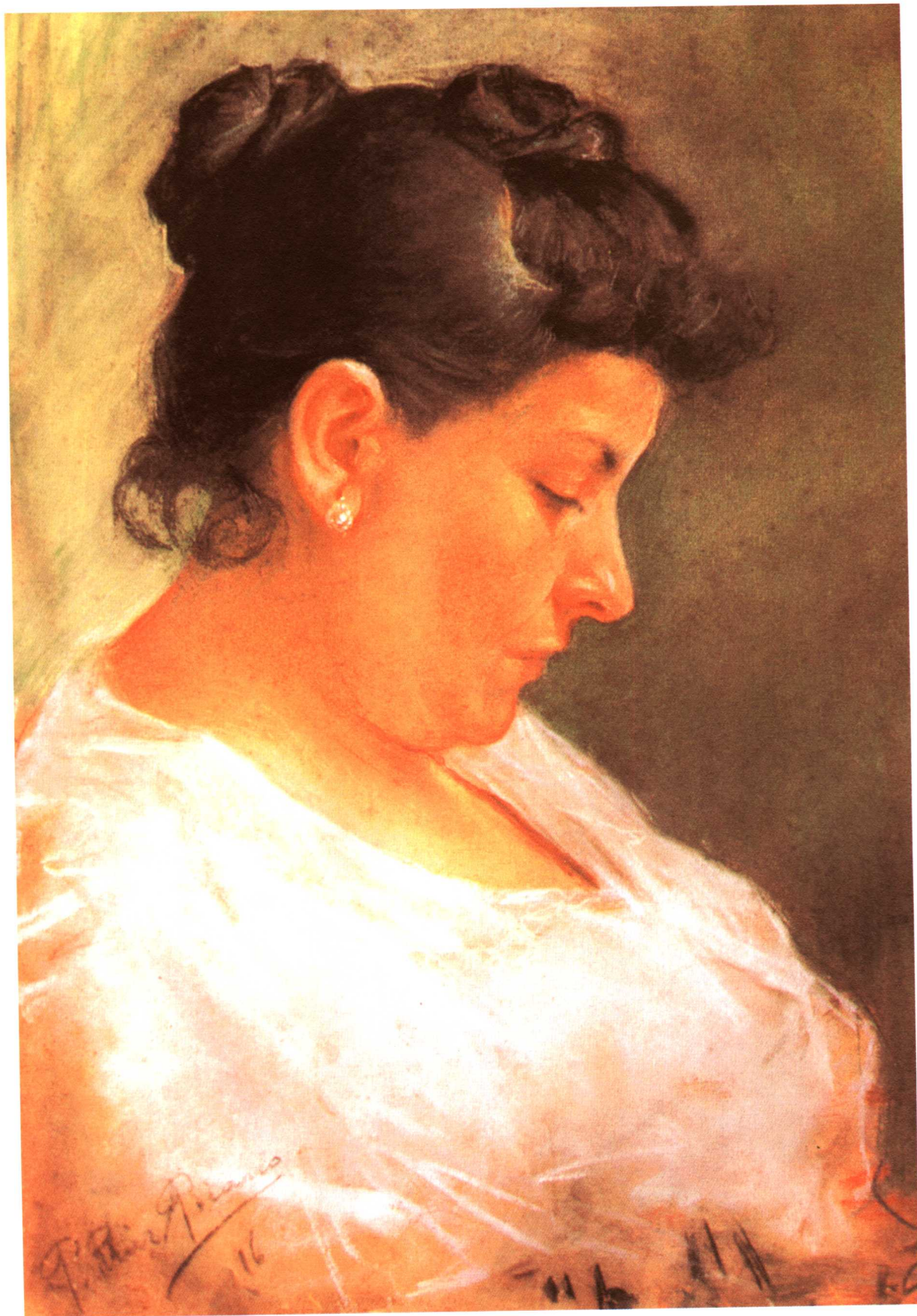
图版

裸脚女孩

布上油画 81厘米×60厘米

私人藏

画家的母亲

纸上粉笔 49.8厘米×39厘米

巴塞罗那毕加索美术馆藏

第一次的教会仪式

布上油画 166厘米×118厘米

巴塞罗那毕加索美术馆藏

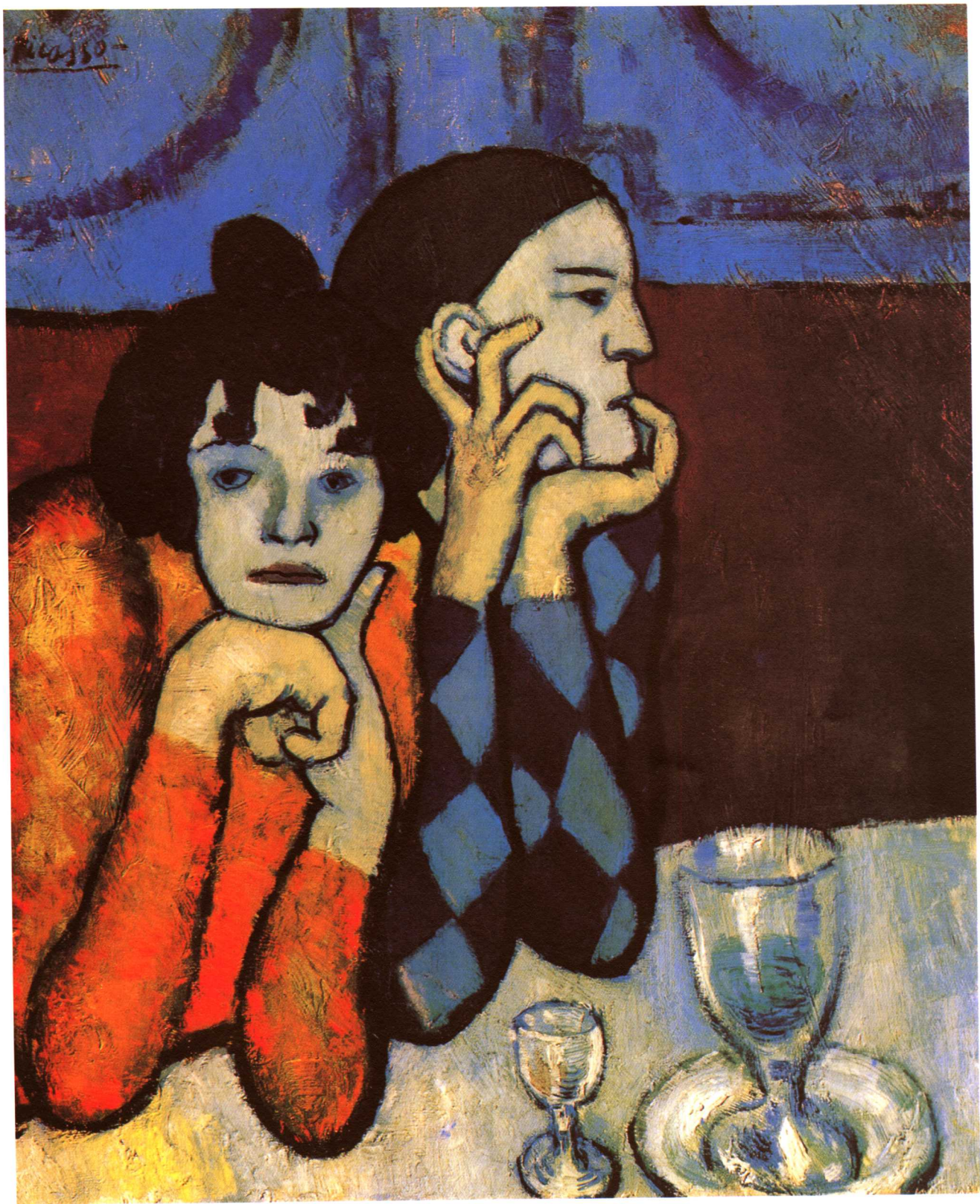
科学与慈爱

布上油画 197 厘米×249.5 厘米
巴塞罗那毕加索美术馆藏

躺着的裸女

布上油画 70.5 厘米×90.2 厘米
巴黎国家现代艺术博物馆藏

两个街头卖艺人

布上油画 73厘米×60厘米
莫斯科普希金博物馆藏

自画像

布上油画 80 厘米 × 60 厘米

巴黎毕加索博物馆藏

加莱特磨坊

布上油画 88.3厘米×115.6厘米

纽约古根海姆博物馆藏

浴盆(蓝色房间)

布上油画 50.4厘米×61.5厘米

华盛顿菲利普收藏馆藏