

A B C
of
Art World
艺术世界 ABC

PICASSO

毕加索

朱小钧 著

没有办法为毕加索定义，他是现代艺术的上帝！

中国人民大学出版社

PICASSO 毕加索

朱小钧 著

没有办法为毕加索定义，他是现代艺术的上帝！

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

毕加索/朱小钧著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术世界 ABC)

ISBN 7-300-05735-7/J·153

I.毕…

II.朱…

III.毕加索,P.R.(1881~1973)—绘画—艺术评论

IV.J205.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067963 号

艺术世界 ABC

毕加索

朱小钧 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.tltnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 635×965 毫米 1/20 版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 8.5 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 55 000 定 价 22.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

他是20世纪世界画坛最有影响的人物之一。

他是历史上第一位亲眼看到自己的作品被收藏进法国卢浮宫的画家。

他是现代派绘画的主要代表,更开创了对现代绘画影响深远的立体画派。

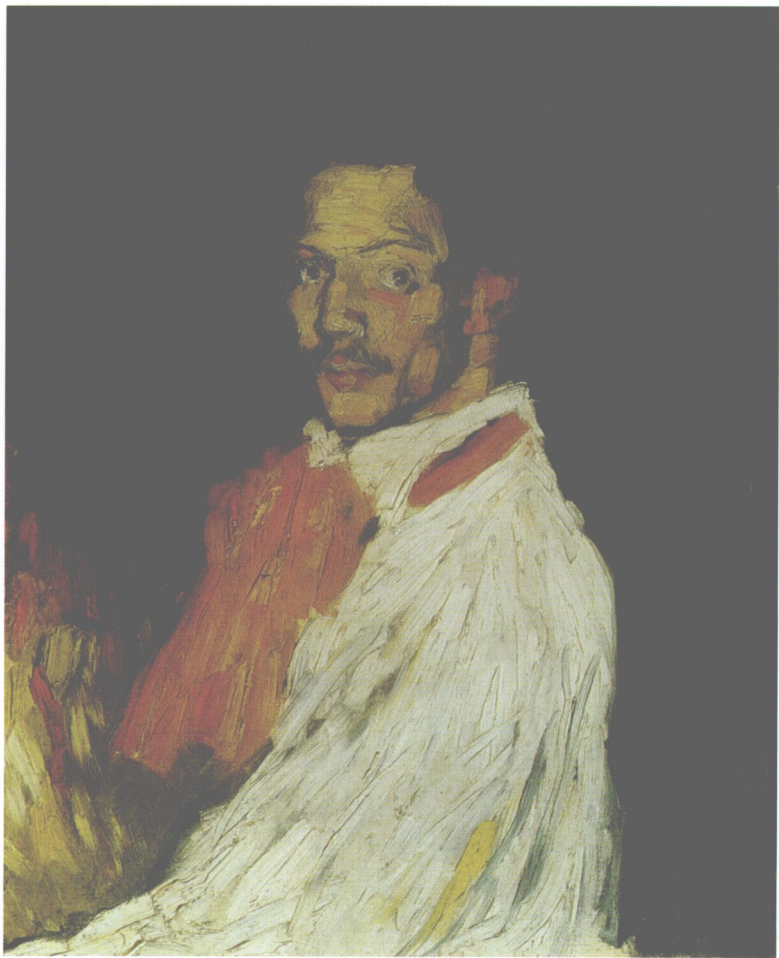

他是天才的代名词，许多重量级的艺术家因为他而改变了观察世界的方法，很多人看过他的画作之后，对现代艺术产生了巨大的震撼。

他就是毕加索。

19世纪末期，西方绘画的发展面临着前所未有的变革，此前遵循已久的创作法则和规范，在时代潮流激荡之下，已经失去主导的力量。西方画家以快速的脚步寻找新的途径，欲建立属于这个时代之美的典型。于是，短短数十年间，新兴绘画流派浪潮汹涌，纷纷展现出不同于传统的技法和理念，而高呼“我不模仿，不创造，我要发现”的巴布罗·毕

自画像
1901年

加索在突破传统、开创风气的成就中最为独特。1932年6月15日，他对一位巴黎朋友说：“当你发生困难的时候，你只能靠你自己。你自己就是个太阳，你腹中有着千道光芒。除此以外则一无所有。”

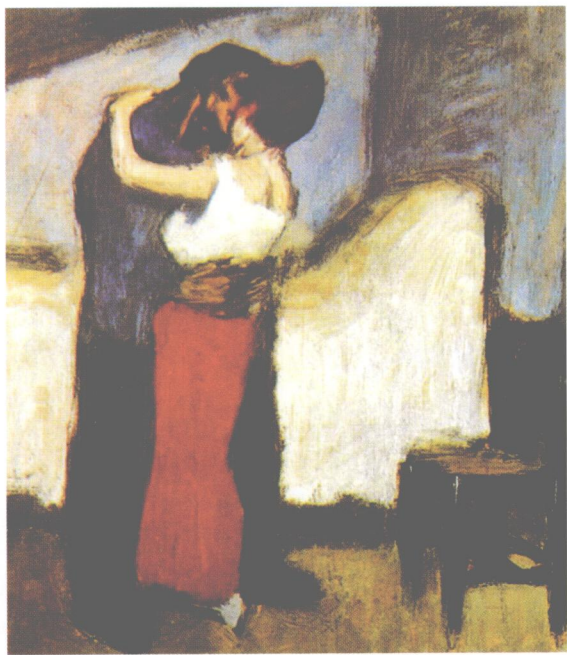
回顾20世纪，还没有一位艺术家能像毕加索一样，画风多变而尽人皆知。

毕加索从19世纪末开始从事艺术活动，一直持续到20世纪70年代，一生画法和风格迭变。

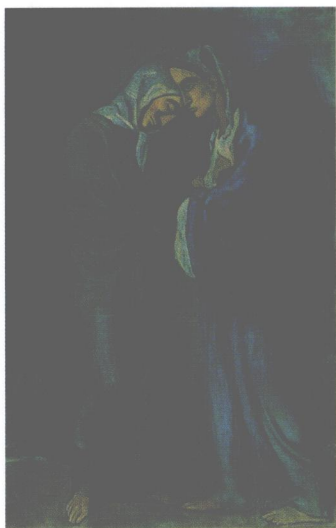
毕加索幼年学会说的第一句话是“铅笔，铅笔”，他遗传了母亲小巧而灵活的双手和黑葡萄一般具有超常洞察力的眼睛。事实上，手和眼睛是毕加索以后绘画中的主要表意符号。

在创造出立体主义语言之前的那些时日中所走的路程的各个阶段，都是处于“世纪末”的欧洲文化气氛之下，并带有双重探索的标记——既探索风格上的坚定意志，又探索巨大的狂暴感情。

毕加索早期作品比较注重原始艺术，简化形象，近似表现派的主题，他曾尝试过运用强烈而明亮的色彩，加强他那些属于蓝色时期的绘画中的忧伤而多感的笔调；他也曾从

拥抱
1900年

相会
1901年

后印象派色调的精细中重新发现形体上的大略简洁笔法，而这就是“玫瑰时期”的典型画法，那时的画作即流露出西方传统绘画的素养；1915—1920年，他的画风一度转入写实，25岁画了立体主义的开山之作《亚威农少女》，成为一代宗师；到20世纪30年代明显地倾向超现实主义；第二次世界大战前后，作油画《格尔尼卡》抗议德、意法西斯侵略西班牙，此画结合了立体主义、现实主义和超现实主义风格，表现了痛苦、受难和兽性；晚期制作了大量的

雕塑和陶器等，亦有杰出的成就。他去世前不久，还在创作和修改画作《带剑的人》。

他不要规定，不要偏见，什么都不要，又什么都想要去创造。他的作品和他的生活一样没有丝毫的统一、连续和稳定。他没有固定的主意，花样繁多，激昂或狂躁，可亲或可憎，诚挚或假装，让人喜欢又招人讨厌，变化无常，不可捉摸，他可以因当时的脾气和时间，表现为这样或那样。但他永远忠于的是——自由。

世界上从来没有一位画家像毕加索那样葆有惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力，他一生都是个不断变换艺术手法的探求者，以完全彻底的自由任意重造世界，随心所欲地行使他的威力。他经历了大部分的变形时代，从立体主义到表现主义、超现实主义以至波普艺术，而且随着生活与时势的变迁，从具象到抽象，来来去去。他反对一切束缚和宇宙间所有神圣的看法，他经常在他所喜爱的流派实验中不断反复，这一切说明了他那旺盛的不知疲倦的精力和崇尚时代潮流的性格特征。

比任何一位20世纪的画家更多地表明他的艺术是以物质感觉为基础的，是他具有一种不可比拟的能力使形式显得逼真，使你感觉到事物的“形状”、“重量”的鲜明和沉寂。“我画物体的形状是根据我所以为的那样，而不是根据我所

看到的那样。”毕加索曾经这样说。

这位小个子西班牙人给现代绘画者带来了无尽烦恼。一位中国画家说：“一桌子苹果，别人通常挑一两个，顶多挑三四个，毕加索最可气，每个都咬上一口，每个苹果上都有

二裸妇

吹竖笛的人
1911—1912年

他的牙印儿。”就艺术性而论，毕加索没有马蒂斯精炼，也没有达利那种将无序事物系统化的严谨，但他勇于搞破坏，玩遍新花样。他自幼才华出众，兴趣广泛，除了从事绘画创作、舞台设计，同时还编撰剧本，写作诗文，也尝试雕塑、陶作和版画。如此宽广的视野和丰富的创作经验，使毕加索朝着“全方位”艺术家发展，最终跻身20世纪艺术大师之列。

他从不执意拒绝接受当代人类文明事件的压力，也从不否定不论是来自他的内心世界还是来自他的家庭感情的推动和激励；他从不对他同时代的人在文化和语言方面提出的

奥尔嘉的画像
1923 年

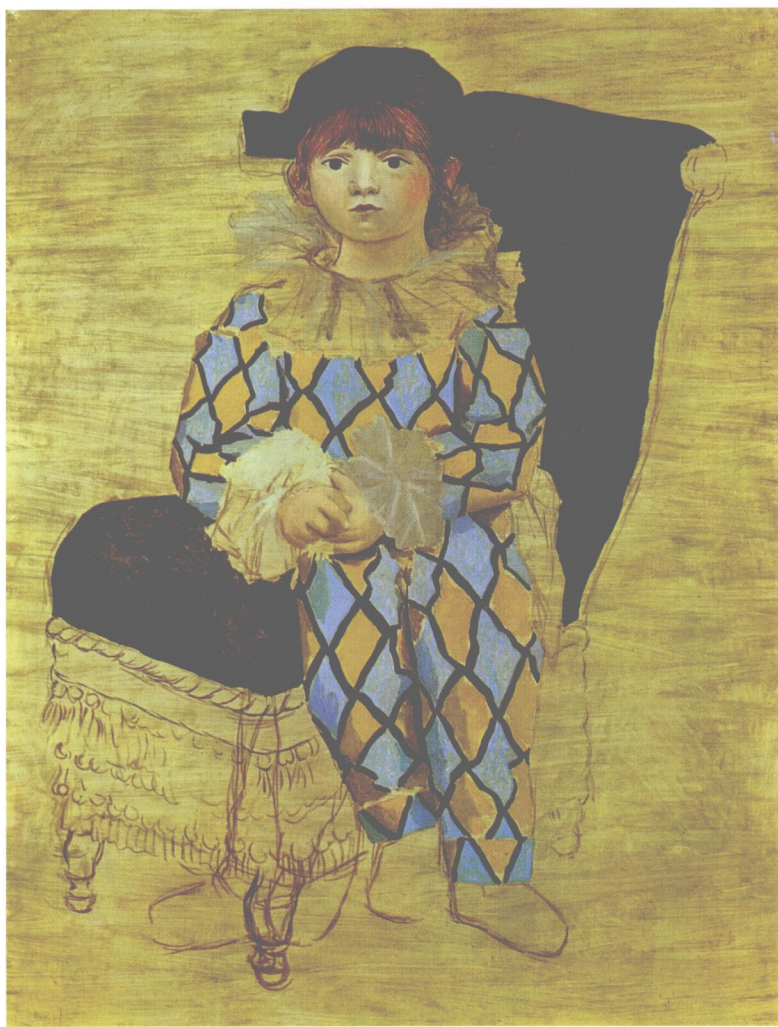
(下图)
艾博欧塔附近的
风景
1898 年

主张熟视无睹,也从不对古老的历史文明或者所谓原始文明的深邃而富有魔力的启示视而不见,这也正是这位艺术家的特点之一。他既不乔装打扮,也不改变本色;他永远是他自己,永远保持着他那猛兽般狂暴的豪情和那紧抓现实不放的作风,永远保持着他那异乎寻常的巨大魅力和巨大热情。“我的每一幅画中都装有我的血,这就是我的画的含义。”这是他的创作秘诀。

扮小丑的保罗
1924年

有了毕加索,绘画破天荒地在表现形象方面不仅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,表现就变为讲述,

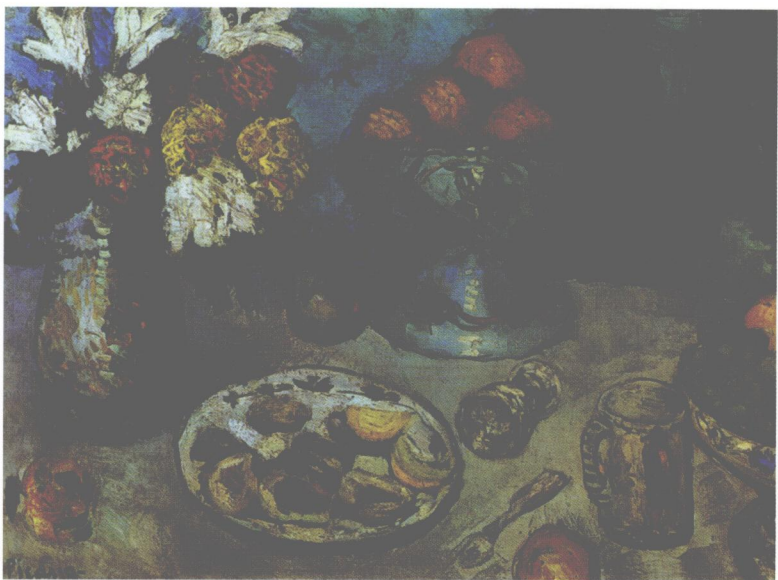

也正因为如此,艺术家所具有的全部经验在每一幅绘画中都能发挥作用。绘画不再是形体美的抽象理想或是用诗情画意的手法来体现视觉表象,绘画成为艺术家面对某一事物或某一事件有感而生的思想的客观叙述。肉眼可以看到的现实的外表形式与绘出的形象二者之间的那种外部相似性,已经不再有任何价值了,艺术家也不必再在自然的广阔天地中去闯荡,去寻找“图式”和“印象”,因为艺术家本身就带有自身丰富的认识经验和感情经验。

毕加索的盛名,不仅因他成名甚早,更因他生活多姿多彩,创作生命力丰沛,留下大量多层面的艺术作品。同时他也是思想上的觉悟者、形式上的创造者和社会上的参与者。

“一幅好画,应该有刀刃般的锋利。”毕加索被誉为“现代艺术魔术师”,这恐怕是因为他的创作范围、艺术风格超乎寻常的宽泛、多变。他的创作是多元化的,无论后期印象画派、超现实主义乃至非洲原始艺术,都经他融会吸收,转化成为自己创作的动力。近百年来的西方艺术,举其重要者,恐怕除了野兽主义之外,没有一支不是肇始于他,或被他吸收而善加利用的。其变化多端的进展过程涵盖了绝大多数20世纪艺术家发展的样式。无可否认,在任何一种变异

静物
1901年

风格中，毕加索都保持了自己粗犷刚劲的个性，从而在各种手法的使用中达到了内部的统一、和谐。1973年毕加索去世后，世界各大美术馆不断推出他的各类不同性质的作品回顾展，引发了许多新的论点和话题，仿佛他还活在人间。有关毕加索的话题不断。

和诸如文森特·凡·高等许多生前寒碜身后显赫的艺术家不同，毕加索的一生辉煌之至，他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。活着的他就已经是当世公认最具魅力、光环云集的艺术家。他比任何其他艺术家都更富有，更出名，更富传奇色彩和浪漫逸闻。而值得注意的是，毕加索不仅在文化艺术圈保持了长久、持续的影响，就是在艺术圈外，也一直被誉为“最当之无愧、最具价值的世界首席艺术品牌”。

自从他的《亚威农少女》震撼了世界以来，本世纪的艺术就再没有办法拒绝这位被奉为最具独创性、变幻无常而又富有诱惑力的艺术家，他从那数万件的油画、素描、雕刻、版画和陶塑艺术品中汲取无穷尽的能量。他用他的画笔开启了一个新的时代。

在他一生中，从来没有特定的老师，也没有特定的弟子，凡是在20世纪活跃的画家，没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全绕开。他说过：“当我们以忘我的精神去工作时，有时我们所做的事会自动地倾向我们。不必过分烦恼各种事情，因为它会很必然或偶然地来到你身边，我想死也会相同吧！”

在世界艺术品市场上，全球售价最高的前十件艺术品中，毕加索的画占了六席，而毕加索艺术也成了“高品质的、多国籍的、艺术多元化的”代名词。

在1999年12月法国一家报纸进行的一次民意调查中，他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十个画家之首。

这位西班牙艺术家何以有如此充沛的精力，并对世界现代艺术产生如此巨大的影响呢？就其一生的艺术活动看，有三个主要原因：

1. 毕加索没有离开民间生活，始终植根于民族、民族

抱鸽子的小孩
1901年

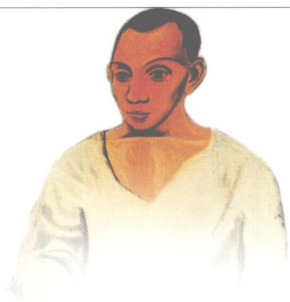
艺术。他热爱故乡安达卢西亚，了解那里的民情风俗。他搜集古代伊里安人的民间艺术品，对西班牙传统文化有深厚的感情。

2. 他虽受过严格的学院式美术教育，但从不脱离社会下层。从早年的蓝色时期到定居巴黎后的粉红色时期（又称“玫瑰时期”），对社会大众的生活，他始终具有同甘共苦、悲天悯人的情怀与提倡人道、维护正义、反对暴政的民主主义思想。

3. 他顺应时代潮流，即使在成名之后也勇于摒弃旧风格，探索新境界，使其艺术保持鲜明的时代感与艺术魅力。他的感召力不仅在艺术上，也在他的人格上。第二次世界大战期间，他坚决反对法西斯政治，伸张和平正义，加入法国共产党，创作《格尔尼卡》、《战争》与《和平》等举动，都表现了其对社会活动的自觉性。他没有为自己的政治地位而沽名钓誉，全出于真诚的动机，因而博得各种政治倾向的人民的尊敬。

对于他的一生，世人的评价可谓众说纷纭，毁誉褒贬兼而有之。但对于他的作品以及他对艺术形式多方面的探索，人们还是一致认同的。也正是因此，毕加索在世界艺术史上占据了不朽的地位。假如能够透彻地了解毕加索，就等于认识现代艺术了。

目 录

序言	1
----	---

艺术生涯	1
------	---

1895—1900: 童年时期	1
-----------------	---

1901—1904: 蓝色时期	11
-----------------	----

1904—1907: 玫瑰时期	16
-----------------	----

1907—1909: 原始时期	24
-----------------	----

1910—1914: 立体主义时期	36
-------------------	----

1917—1924: 古典主义时期	46
-------------------	----

1925—1932: 超现实主义时期	53
--------------------	----

1932—1945: 蜕变时期	58
-----------------	----

1946—1973: 田园时期	72
-----------------	----

小 结	86
-----	----

名作赏析	97
------	----

1895—1900：童年时期

1881年10月25日，巴布罗·毕加索生于西班牙南部海岸的滨海小城马拉加。依西班牙的传统，继承父姓也同时保留母姓的这个婴儿取名为巴布罗·路易兹·毕加索。

毕加索的父亲若泽·路易兹·布拉斯科是巴斯克人，母亲玛丽亚·毕加索是马略尔卡人，他们都是血统纯正的西班牙人。母亲是一个典型的家庭主妇，毕加索非常爱她，也十分愿意接受她的爱和关怀，但是，她那又矮又胖的家庭妇女形象让他感到有点儿难堪。毕加索对他父亲的感情很复杂，也很矛盾。一方面，他为父亲那种贵族式的举止和高大的身材感到骄傲，这是他母亲所缺少的；另一方面，父亲固执、古板的一面又使他感到很害臊。毕加索是他们的第一个孩子，也是惟一的儿子。

毕加索的大妹妹名叫洛拉，小妹妹孔蒂塔幼年夭折。据说毕加索在还不会说话的时候就喜欢绘画，他会说的第一句话是“铅笔”。当别的孩子还在玩玻璃球的时候，毕加索已经画出完全可以放到博物馆里展出的画了。

父亲布拉斯科开始是马拉加美术馆的管理员，他喜好绘画，擅长沙龙与室内装饰性壁画，最

4岁的毕加索