

1

ANJICONGSHU
面向世界
教育读
UZHU

世纪人物传记故事丛书

画坛叛逆——毕加索

姜继易

书目文献出版社

602/126/17

画坛叛逆

——毕加索

姜继易 编著

书目文献出版社

(京)新登字 189 号

图书在版编目(CIP)数据

世纪人物传记故事丛书 第一辑/刘俊峰主编. —北京:
书目文献出版社, 1996年. 9

ISBN 7-5013-1310-5

I. 世… II. 刘… III. 故事-中国-当代-丛书 IV. I 247
. 851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14901 号

世纪人物传记故事丛书

(第一辑)

刘俊峰 主编

书目文献出版社

(北京文津街七号)

北京鑫欣印刷厂排版印刷

书目文献出版社发行 新华书店经销

787×1092 毫米 32 开本 60.1 印张 1015 千字

1996 年 9 月北京第一版 1996 年 9 月北京第一次印刷

印数: 1—15000 册

ISBN 7-5013-1310-5

K·225 定价: 75 元

前 言

亲爱的小读者，当你们了解了毕加索一生的艺术和生活之后，脑子中一定想到了一些问题。可能你们一时间还不能把这些问题清晰地整理出来，那我就试着整理一下，你们看是不是这些？

第一，毕加索的作品美不美？这样的问题要你们自己判断，你们要相信自己的感觉和能力。请运用你们自己的思维，拿出你们自己的主意。

第二，毕加索是不是天才或伟大画家？我们通常从一个人作品的美丑来评定他是否天才或大画家，但应当指出这只是一部分标准。说人是否天才是指他的禀赋如何，学东西快不快，学了以后质量怎样。说人是否伟大画家，还要考察他的创造力和创造的作品。伟大的画家常有旺盛的创造力，能对绘画的形式和内容做出重大突破，开一代新风。同时，他还要创作出一批震撼世界的作品为众人所效仿。那么，如果以这些标准为尺度，你们看一看毕加索在绘画史中的地位如何？毕加索曾自己说过：我十五六岁就能画得跟拉

斐尔一样好，但却花了60年时间才能画得跟小孩一样。想一想，他这句话是否包含自我评价？是一种怎样的评价？

第三，伟大的人是否是高尚的人？作为人的毕加索是否伟大？我们常常把在某种事业上有巨大贡献的人当成在品格上也是高尚的人，实际上两者并不一定一致。考察一个人的人格如何，主要看两个方面：一是看他如何对待别人，包括对配偶，亲戚，朋友乃至整个社会的态度；二是看他对待自己的欲望。我的书中对这两方面都有涉猎，请读者自己来判断吧。

有人说：“人生的成功是性格的成功；人生的失败是性格的失败。”分析一下毕加索的性格，看看他的性格与其成功之间有什么关系？

伟人的历史就是社会生活的历史；伟人的奥秘常常也是生活的奥秘。亲爱的小读者，你从我对毕加索生平的叙述中，是否得到启发了呢？

目 录

第一章	幼年神童	(1)
第二章	少年天才	(8)
第三章	首访巴黎	(16)
第四章	蓝色的忧郁	(21)
第五章	含泪的玫瑰	(29)
第六章	让风雅灭绝吧	(38)
第七章	宁静和谐的新古典	(52)
第八章	梦的分析：痉挛与骚动	(62)
第九章	战火中愤怒的画笔	(76)
第十章	和平鸽放飞世界	(98)
第十一章	永不止息的发现	(112)
附录一：	毕加索年谱	
附录二：	推荐书目	

第一章 幼年神童

1881年10月25日深夜，银白如水的月光洒满了梅尔赛德广场，地中海滨的西班牙港口城市马拉加一片宁静。但是，就在广场边反射着月光的白色房屋里，东·约瑟·理兹一家却一片荒乱。约瑟的妻子多娜·玛丽娅刚刚生下个“死胎”！接生婆手忙脚乱，想尽一切办法来抢救婴儿；东·约瑟愁眉苦脸，看着他那初生的长子难过地摇头。正当一家人快要绝望时，约瑟的弟弟萨尔瓦多急冲冲地赶了来。这位医术高明、颇具权威的医生，推开所有人走到婴儿眼前，把嘴凑近孩子的鼻孔，呼地向里喷了一大口雪茄烟。没想到“心有灵犀一点通”，这个后来七十多年手不离雪茄的小烟鬼居然活了！并且大做苦脸，嗷嗷怒叫地冲进世界。这个婴儿，就是二十世纪震动了欧洲画坛的大人物——帕布罗·毕加索。

毕加索的父亲约瑟·理兹是位画家，生毕加索时四

十三岁，虽然他没有多大名气，但迷恋绘画艺术，并深深地陶醉其中。也因此，他对尚在襁褓中的儿子寄以厚望。毕加索的母亲多娜·玛丽娅是位家庭妇女，她自己虽没什么爱好，但对丈夫和儿子的事业却尽心支持。小毕加索的降生，给约瑟一家平淡的生活增加了无穷乐趣，尤其是对玛丽娅，漂亮的儿子无疑是上帝奖赏的特殊礼物。

童年的毕加索极为讨人喜欢，他是个机灵淘气、十分可爱的儿童。他一头淡红的头发，两只警觉、闪亮的明眸，跑起来像强壮的小鹿，说起话象婉转的夜莺。母亲爱领他出去玩耍，住在他家的几个姑姑也爱逗弄他。小毕加索象个天使一样，成了家庭的中心，快乐的源泉。作画之余的父亲，出诊归来的叔父，都爱把毕加索抱在膝上，在给他讲故事中体味天伦之乐。全家人过分的溺爱和娇惯，使小毕加素养成了极强的个性和暴躁的性格。他是家庭的中心，事事要人注意，处处要人顺从。当他说东而别人说西时，他就会大哭不止，直到别人调转头来。有一次，帕布罗迷上了闪亮的斗牛服，缠着父亲要亲手摸摸，不亲手摸到就绝不停止哭闹。没办法，约瑟只好领他到一个斗牛士朋友家，问道：“你是个父亲吗？”斗牛士朋友回答：“当

然，先生。”“那好吧，我想你会理解我的做法，我儿子要摸摸你的斗牛服。”

但是，不管是天使还是魔鬼，小毕加索有一点是众口交誉的，那就是出色的绘画才能。当帕布罗还没学会说话，他就学会了拿笔运笔，并能够用绘画表达自己的意志了。他会用笔画个螺旋状的物体，表示他要“乔罗斯”——一种西班牙小吃摊上卖的油炸甜饼；还会画出其它食物，缠着大人买来解馋。毕加索这份出色的才能，很叫拮据的母亲犯愁，却叫醉心于绘画的父亲喜出望外。

约瑟自己不是出色的画家，一生也没获得多大的名声。他的画题材有限，技法也较呆板，飞禽与走兽、鸽子与丁香，外加偶然画的风景画，这就构成约瑟艺术的全部。但是，虽然自己不是大画家，但约瑟教子却颇有办法，也很成功。他会把自己的全套画具搬出来叫毕加索摆弄，培养他的兴趣；他把自己构思的群鸽画先剪下来，让毕加索把一只只鸽子任意排列，体会构图的无限可能性；他还培养儿子做画，从简单的几何图形到复杂的生活事物，从来不修改，也不挑毛病。在约瑟的悉心栽培下，小毕加索绘画能力飞速发展，很快就能画准轮廓造型并涂上颜色。他还能自由

地运用剪刀，剪出维妙维肖的花草动物或想象出的奇异的东西。毕加索尤其喜爱这项游戏，每回剪完剪纸，他就把堂兄妹叫到一起，在灯光下把剪纸投影到墙上，在一片欢呼中观看皮影戏。

除了绘画，小毕加索钟爱的另一项娱乐就是看斗牛。斗牛是西班牙的传统项目，在马拉加城也极为盛行。每年盛夏的斗牛季节，斗牛场上挤满了斗牛爱好者，买不起票的就爬到近处的山上，远远地观看和喝彩。毕加索的父亲很早就领毕加索去看斗牛，他欣赏斗牛的每一个细节，把看到的妙处讲给儿子听。而毕加索则全身心地随斗牛的节奏而涨落，忽而紧张得屏住呼吸，忽而兴奋得欢呼雀跃。他是那样喜欢斗牛，有时竟把自己想象成是斗牛的英雄，在地上跳跃腾挪着，躲过“眼前数厘米处那致命的牛角”并前伸右臂，发出关键性的一击。毕加索很欣赏斗牛这种生死转换的可怕的场面，对斗牛士的技巧、果敢和残忍推崇备至，并耳濡目染地把斗牛士的性格化为自己的性格。

尽管毕加索很不喜欢学校，但父亲还是把他送了进去。而从一开始，他就不是个好学生。毕加索生性好动，所以学校的规章令他深恶痛绝。他在椅子上先是坐卧不宁，然后便干脆站起来，走到窗前喊自己父

亲的名字，或砰砰地敲着窗玻璃。久而久之老师拿他也没办法。他对教师讲的东西不闻不问，要么两只眼瞪着教室中的挂钟盼指针快转，要么打开书本在上面乱涂乱画。想叫毕加索写字、学会一加一等于二，简直比登天还难。有段时间，毕加索要早点离开学校的愿望是那样的强烈，以至在来上学时都带上父亲的画笔、拐杖或他作模型用的死鸽子，因为在小毕加索的想象中，父亲若没了这些东西就工作不了。凡这样的时侯，他都是醉心于画老师和同学的漫画，在发挥想象中自得其乐。

1890年12月，毕加索的父亲在家乡马拉加失去了工作，他不得不到远离故土的科鲁尼亚城新落成的达加塔学院去当绘画老师，全家也因之要搬迁。要到新城市去，约瑟最头疼的是儿子上中学的问题，因为十岁的毕加索虽然上了好几年学，但除了绘画外，他差不多什么也不会，所以要弄到毕业文凭十分困难。还好，在当地，约瑟多少也有些面子，马拉加城的主考官愿意发给毕加索文凭，但为了掩人耳目，他只想考几个最简单的问题。主考官给帕布罗出了几道加法题，没想到帕布罗精力一点也集中不起来，算的答案全部错误。没办法，主考官只好让帕布罗瞄了几眼答案，

稀里糊涂地为他填了张毕业文凭。

虽然帕布罗仍不是好学生，课本上涂满了乱七八糟的图画，但他对学习绘画却兴趣不衰。甚至为了避开老师去绘画，他故意制造麻烦，让老师关他禁闭，好自己带上一叠纸和一枝笔，独个躲在黑屋子里没完没了地画画。1892年2月，毕加索的父亲经过校长同意，正式给儿子带到班上，接受正规的艺术训练。小毕加索也象一位艺术神童一样，精心地听父亲的指导，深得“老师”的喜欢。他仔细地画素描，搞临摹，很短时间就掌握了碳笔画表现明暗的各种技巧。这一时期毕加索的作品仍有少数流传着，从中简直看不出儿童的稚嫩。东·约瑟在家里也继续对儿子的训练，他做了鸽子模型，转动出各种神态让儿子画，很快他就非常满意。所以，童年的毕加索在语文数学上虽然拿到及格就不错了，但绘画这一项，得的成绩不是优就是特优，显示出过人的本领和创造力。

童年的毕加索，在绘画上就有所创新和突破，他会把工笔画、传统画与自创画糅合到一起，打破所有构图模式和绘画格局。他不象父亲那样拘谨呆板，只画点小动物和风景画，他会任凭想象画出希腊的英雄和斗牛的场面，自己创造一些人物和形象。在小毕加

索的画中，已表现出超凡脱俗的才气。现在还有一些保存下来的早期作品，如《裸脚姑娘》、《加利西亚老人》、《戴帽子的乞丐》、《老香客》、《加利西亚女人的头像》等。在这些画中，不到十三岁的帕布罗描绘出了那些被无情的岁月与磨人的贫困逼到死亡线上的人们所表现出的憔悴、痛苦，显得那样的细腻传神。看过画面，既给人以寒彻心脾的痛苦，也给人一种富有人性的温暖。所以童年时代的毕加索，就已不是单纯的艺术学徒，而很有些艺术家的意味了。

1895年，在毕加索十四岁时家中发生了一起不幸：他的小妹妹孔奇塔为白喉夺去了生命。在妹妹病重期间，毕加索心情十分痛苦，他以为是自己的绘画不够虔诚触怒了上帝，所以为抢救小妹妹，他暗暗发誓要抛弃画笔。但是，上帝不同意毕加索的交易，他带走了妹妹。所以毕加索神奇地认定，妹妹之死使他注定要成为画家，不管会遇到什么，他都得按神的召唤去行事。毕加索的父亲也受女儿之死打击不小，他把全套画具送给儿子，自己发誓不再作画。同时他决定调离，全家搬到巴塞罗那去。看来神的意志是很明显的，毕加索只好当画家了。

第二章 少年天才

1895年，毕加索全家迁居到巴塞罗那。巴塞罗那是西班牙第二大城市，她濒邻地中海，便利的交通使她联系着世界各地，城市的笔直道上到处是各国商人和游客，富有特色的建筑表达着各个民族的风格。巴塞罗那有温湿的地中海气息和明媚的阳光，在高度发达的商业中不乏政治与文化的活泼氛围。比起马德里，她地理位置更优越，在王权的统治下更开放。这里的人们似乎快乐地生活着，他们无拘无束，毫不保守和拘谨。这一切，对于毕加索这样朝气蓬勃的少年人，似乎都是再开心不过了。正是从这里，他开始了自己独立的人生旅程。

同时，巴塞罗那还由于地理上靠近法国而深受法国的影响。几乎每一个城市都有剧院上演法国戏剧，有画廊展览巴黎来的作品，有人到法国去留学镀金。而且，巴塞罗那又是个独立的文化中心，加泰罗尼亚

的悠久传统汇集在这里，使这里有深厚的地方色彩、民族色彩。这在绘画中也有表现，这里的艺术家在作品中表现着强烈的感情，表现着爱和恨、生和死、善与恶等极端对立的力量。他们冲破马德里宫庭画派的清规戒律，具有鲜明的戏剧性和传奇性。这些给刚开始艺术生涯的毕加索，打上了深刻的烙印，在他以后终生的艺术创作中，似乎都可看到巴塞罗那的影子。

毕加索的父亲慧眼独具，他看到儿子是出色的艺术苗子，所以这一回他不想叫毕加索上普通学校，而是叫他考巴塞罗那最好的美术学校——劳嘉美术学校。考试那天，毕加索很不情愿地迈进教室，对着主考官们坐着的是一个男模特，所有考生都要以模特为题，画两张素描画。毕加索很匆忙，当然他并没什么重要事去办，他只是不喜欢考试，同时他也蔑视主考官。据说两张素描画学生可以一个月后再交，而毕加索只瞟了几眼模特便一挥而就，而且在一张画中自作主张地给模特“裹上”了罗马贵族穿的袍子。但是，尽管他的举动很粗俗和不恭敬，但毕竟瑕不掩瑜，才华照人，主考官还是当即签发了入学通知并对他大加赞赏。

进入美校后，毕加索便如鱼得水，开始了自己的创造和探索。他的画不但技巧纯熟，功底深厚，而且

传达的精神耐人寻味，深刻地体现了他的思想和感情。他创作了一些宗教画，如《基督赐福魔鬼》、《圣族在埃及》、《圣母祭坛》、《最后的晚餐》等作品，给人感觉是基督和魔鬼有某种相联之处，神圣的事物也存在荒谬的一面，所以这些画使人觉得它们不是出自天主教国家的画家之手。而从这些画中，我们已可看到少年毕加索的叛逆精神与狂妄自大的性格，已可感受到他内心中善与恶的对立和冲突。

1896年，毕加索创作了《第一次圣餐》，并参加了巴塞罗那的美展。他的作品虽也受到人们的注意，但没有获奖，也没有卖掉，对此毕加索有些沮丧。1897年却时来运转，十六岁的毕加索创作的《科学与仁爱》参加了马德里美术大展，获得好评，不久又在故乡马拉加举办的省美术展览上获得金奖。《科学与仁爱》是毕加索早期杰作，它以严谨而生动的写实手法绘成。画面中部，躺着一位病妇；左侧坐着一位医生，他一手把脉一手拿表；右侧站着一位修女，她抱着病妇的孩子，给病妇端着饮料。画面结构匀称，刻划细腻，人物神情逼真、富有感染力。这幅画也有一定的象征意义，毕加索用医生治病来代表科学，用修女助人代表仁爱，用病妇本人代表人类，表达了画家本人对世

界的理解和对贫病者的同情。

在巴塞罗那，毕加索仍是个顽皮的少年。他在劳嘉艺术学校结识了新的朋友，在这个圈子里他仍是中心。他对朋友可以一连几小时地喋喋不休，也可能数小时内一言不发。他发言时朋友必须虔敬地听，不说话时朋友不能打扰他。在劳嘉艺校，毕加索给人的印象就是他只要追随者，并不要朋友，跟他做朋友，就必须迎合他的需要和任性。毕加索有时领伙伴去淘气，在街上冲撞，或爬到人家的屋顶上向行人投石子。有一回他们闹得太厉害，一位挨砸的老先生怒冲冲地叫来警察，吓得他和伙伴龟缩在《科学与仁爱》的画后边。

在巴塞罗那，毕加索也学会了放荡不羁，他和伙伴们经常光顾咖啡馆等不三不四的地方，使东·约瑟深为不安。同时，毕加索对劳嘉艺校的学习也已厌倦，很想换个地方去学习。因此，1897年秋，帕布罗来到马德里，进入圣费尔南多皇家美术学院攻读绘画。

投考圣费尔南多美术学院，毕加索再次显示出惊人的艺术才能。这个十六岁的少年，用一天时间完成的素描，使那些最苛刻的阅卷人也感到满意。但是，真的跨入了这所西班牙最高的美术学府，毕加索很快