

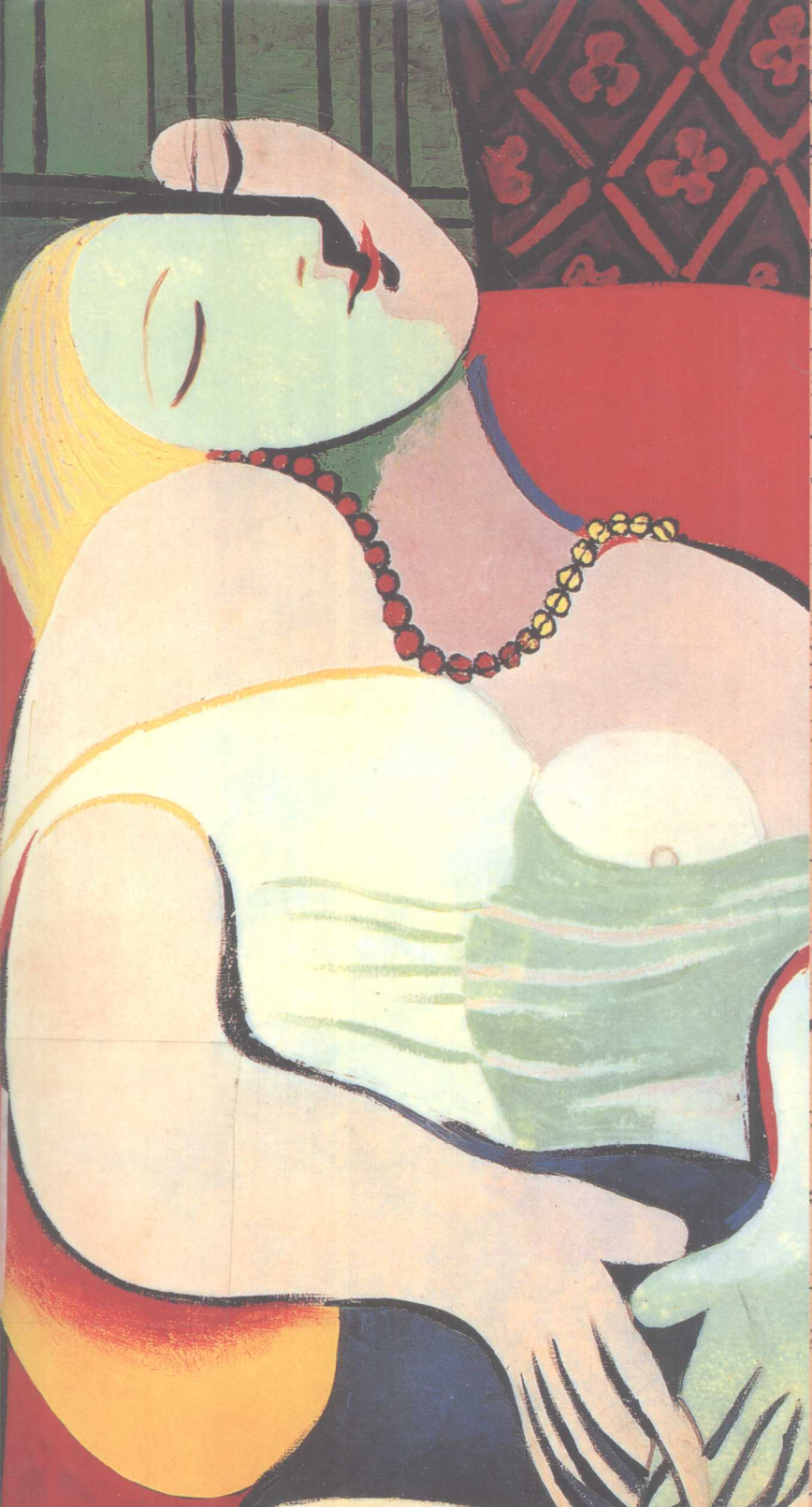
现代派
绘画大师全传

毕加索

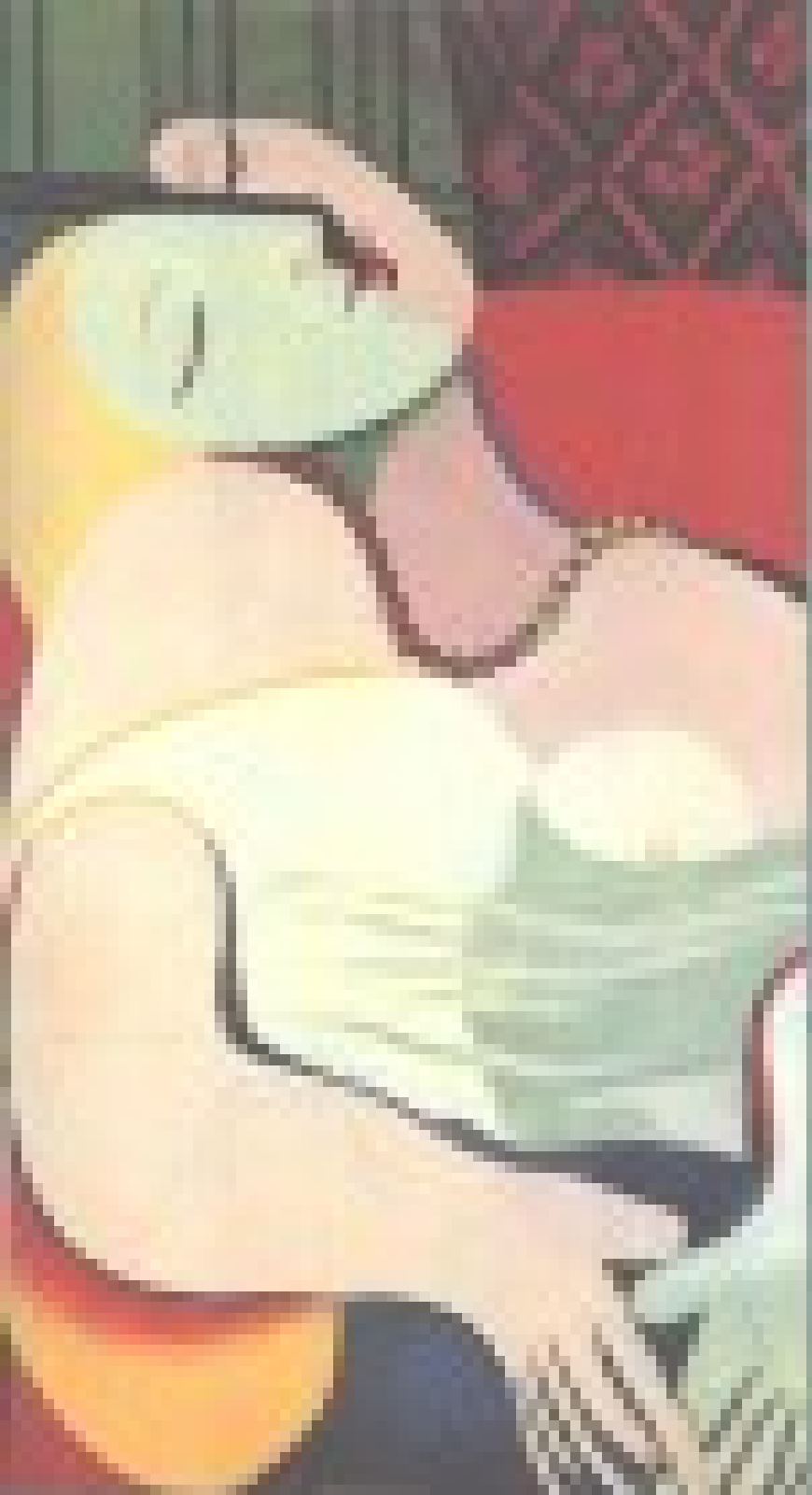
艺术是永恒的时间是短暂的
绘画能超越时空在我们心灵的意识 能把人们平庸的生活提升 使世界更加美丽
让生活在那永恒的光圈里浮动 使人的精神上高悬起美的太阳

PABLO PICASSO

远方出版社

毕加索

现代派绘画大师全传

毕加索

编撰 / 紫 都 王 静

图片 / 傅新阳 岳 鑫

远方出版社

责任编辑/苏文

紫苑缤纷崇翰墨 都向人间求好书

Beijing Imperial Garden Bookissuing Co.Ltd.

总主编/紫都 执行主编/岳鑫

文字编撰/紫都 王静 图片编辑/傅新阳 岳鑫

艺术总监/荣幸 封面设计/贾艳斌

版式制作/许花秀 技术支持/张鑫

现代派绘画大师全传

XIANDAIPAI HUIHUA DASHI

紫都 王静 / 编著 傅新阳 岳鑫 / 图片

远方出版社

呼和浩特市乌兰察布东路666号 邮编 010010

新华书店 发行

北京雷杰印刷有限公司 印刷

2004年8月第1版

2004年8月第1次印刷

开本 850 × 1168 1/24

印张29 字数100千 插图300幅

印数1-1000册

ISBN 7-80595-958-7/I·364

定价/380.00元

远方版图书，版权所有，侵权必究。

远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

座椅中的奥尔加 1917年

这是毕加索的第一任妻子，俄国美女奥尔加，她手持西班牙折扇，悠闲地坐在绣花布椅上，俨然是一位西班牙化的俄国女郎。它是毕加索一个重要的创作阶段——新古典主义时期的第一幅作品。

格尔尼卡 1937

作品使用战战兢兢的笔触，寓意深远，但如素没有描绘过战争的格尔尼卡，却成为毕加索最著名的作品。他让子弹和炸弹的屠杀，没有让子弹和炸弹的屠杀，而是整个作品的核心，一种人世间的巨大灾难。

第七章 硝烟中的巴黎和罗马(1914—1925年)

—

1914年8月，欧洲被卷入第一次世界大战的慌乱之中。8月2日，法国对德国宣战。战争消息所带来的可怕影响，比战争本身远远大得多，巴黎整座城市立刻形成了战争的浓烈氛围。

爱国主义的热情在澎湃激荡，一大批法国民众穿上军装走向前线，艺术家们也不甘落后，毕加索的好朋友中，勃拉克是在这年的秋天走向前线的，接下来是诗人阿波利奈尔。毕加索是中立国西班牙公民，没有从军的义务，仍然漂泊在巴黎。

孤独是这个时期毕加索最深切的体验。这种孤独不仅仅在于与许多老朋友的离别，尤其是勃拉克和阿波利奈尔的离去带来的不适。而且由于战争，巴黎轰轰烈烈的艺术圈，现在是一片萧条衰败的景象。

有一天，毕加索和吉德鲁德·斯坦因走在拉斯帕伊大街上，看见一支炮队经过，上面涂满了锯齿状斑斑驳驳的伪装图案，毕加索兴奋地大叫起来：“看！这是立体主义的炮队，要想让一支军队隐蔽起来，只要给每个士兵都穿上小丑的戏装就可以了。”

战争期间，毕加索最大的爱好是学习俄语，他一直对这个古老的国度感兴趣。夜晚，他和伊娃约斯坦因一起去佛勒鲁斯路吃饭。德国飞艇正飞越巴黎上空，他们的谈话时时被刺耳的防空警报打断。

伊娃的健康状况越来越差，她患的不是支气管炎，而是肺结核，因为害怕毕加索知道真相后会离她而去，她极力向毕加索隐瞒这一点，她把咳血的手帕藏起来，涂上越来越厚的胭脂，以掩饰两颊的苍白。

在伊娃治疗期间，毕加索每天都会前去看望他心中的爱人，由于伊娃的疗养院与毕加索的寓所有很长一段路，他几乎有一半时间都花在地铁上。然而毕加索的细心照料并没有挽住伊娃的生命。终于在1915年12月14日，伊娃病逝。对此，毕加索感到无比悲痛。

伊娃病逝后，毕加索的哀伤和孤独感与日俱增。他孤零零地思念着她，度

梦

1932年
130 × 97cm
布 油彩
私人藏

海滩上嬉戏的人们和救生员

1932年

97 × 130cm

布 油彩

私人藏

过了一生中最伤感的圣诞节。白天，他拼命工作；晚上，他拖着沉重的脚步来到环形咖啡馆，悄无声息地坐在后座，在黑暗中独自思索。

在伊娃死后的很长一段时间里，毕加索几乎不再画画。为了避免引起阴郁的回忆，他把家搬到了蒙特鲁杰郊区的维克多·雨果大街。这是一所第二帝国时期的小房子，带有一个花园。

毕加索刚刚迁入新居，小偷便登门造访，那个愚蠢的小偷偷去了所有的床单衣物，却连一幅油画也没碰。

二

在战争爆发不久，毕加索画了一批肖像，包括数幅他自己的自画像和一幅身穿戎装的阿波利奈尔肖像。

这时候的毕加索对把古典主义画风推向登峰造极的学院派画家安格尔，产生了由衷的敬佩之情。然而伊娃的去世打断了毕加索的新探索，把古典主

镜前的女人

1932年 162.5 × 130.2cm

布 油彩 纽约 现代艺术博物馆

燕子

1932 年

41 × 41cm

布 油彩

巴黎

私人藏

义与立体主义相结合起来从而创造出又一种崭新的艺术风格的想法暂时被搁置起来。

1914 年，在作曲家埃里克的介绍下，毕加索认识了诗人科克托。科克托本人是一位诗人兼电影导演，他有一个大胆的设想，想把立体主义的成果应用到表演艺术上去，比如戏剧、舞剧和电影。这一构想再一次燃起了毕加索对立体主义的热情，因此他们立刻成为了朋友。

1916 年 5 月，科克托带毕加索去见俄国芭蕾舞团的老板狄亚基列夫，他领导的舞团被视为 20 世纪最卓越的古典芭蕾舞团。两人一见如故，成了好朋友。狄亚基列夫具有敏锐的判断力，他意识到，必须让他的芭蕾舞和美术中的新锐运动结合起来，才会获得更大的发展空间和强有力的先锋走势。

1917 年 2 月 17 日，应狄亚基列夫之邀，毕加索同科克托一起前往罗马。

坐在红色扶手椅
中的女子

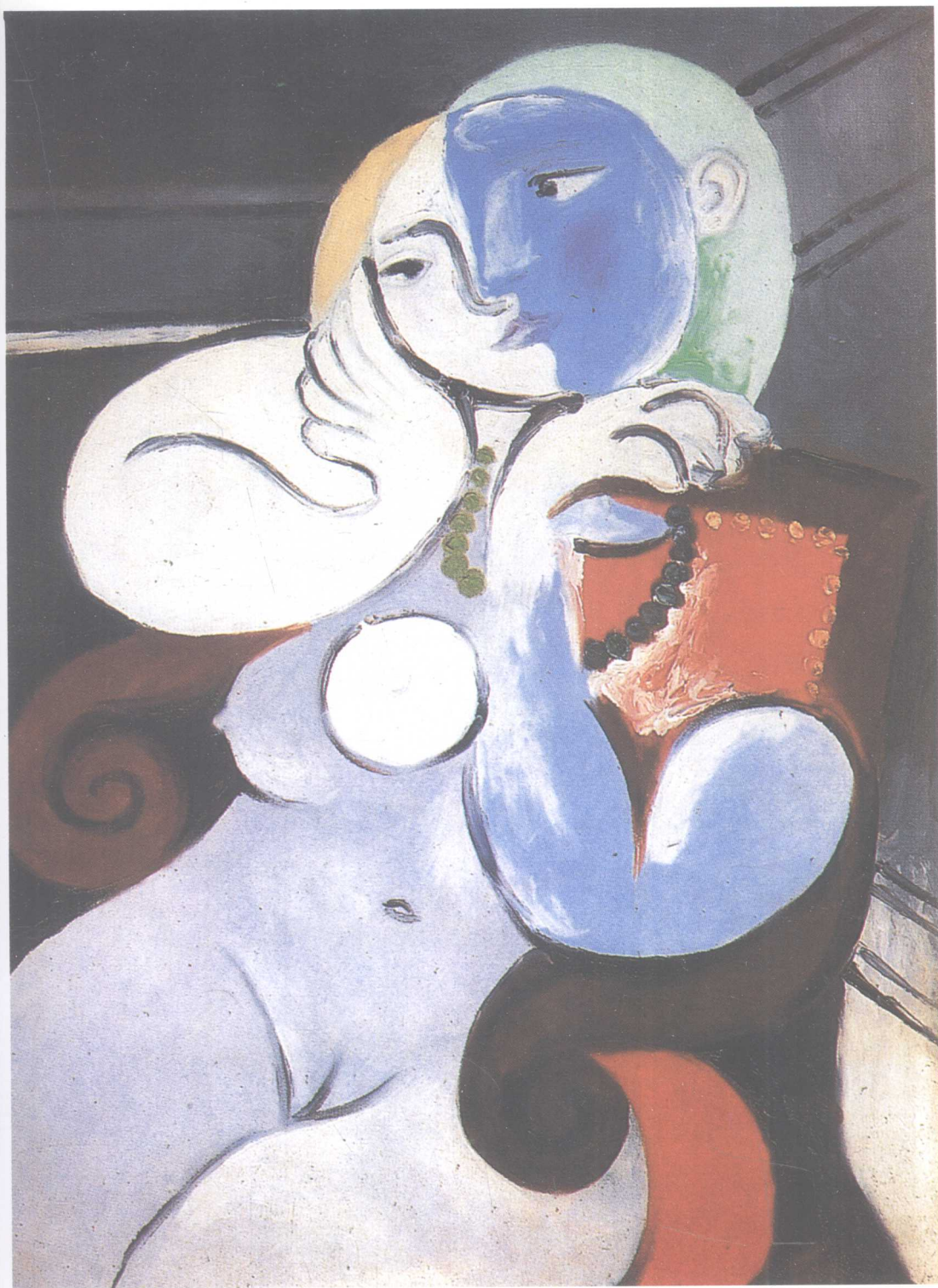
1932 年

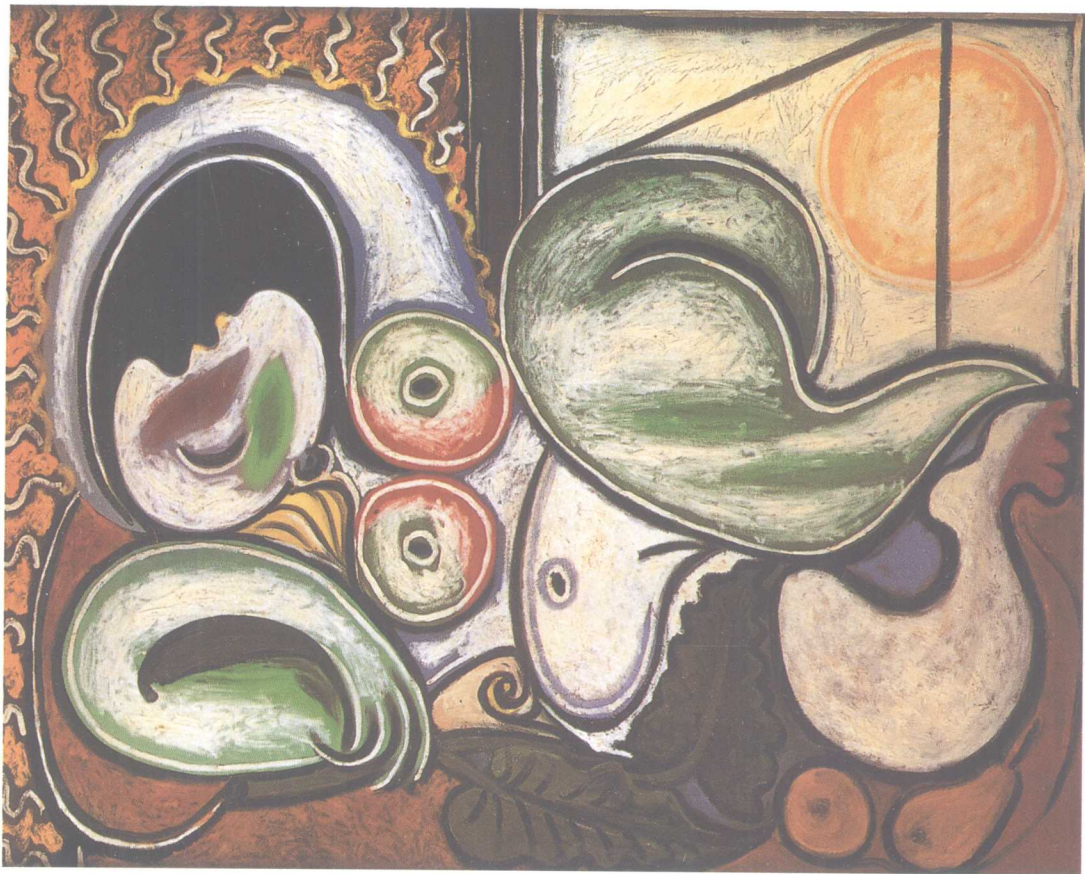
130 × 97cm

布 油彩

伦敦

泰特美术馆

沉睡的裸妇

1932 年

130 × 161.7cm

布 油彩

巴黎

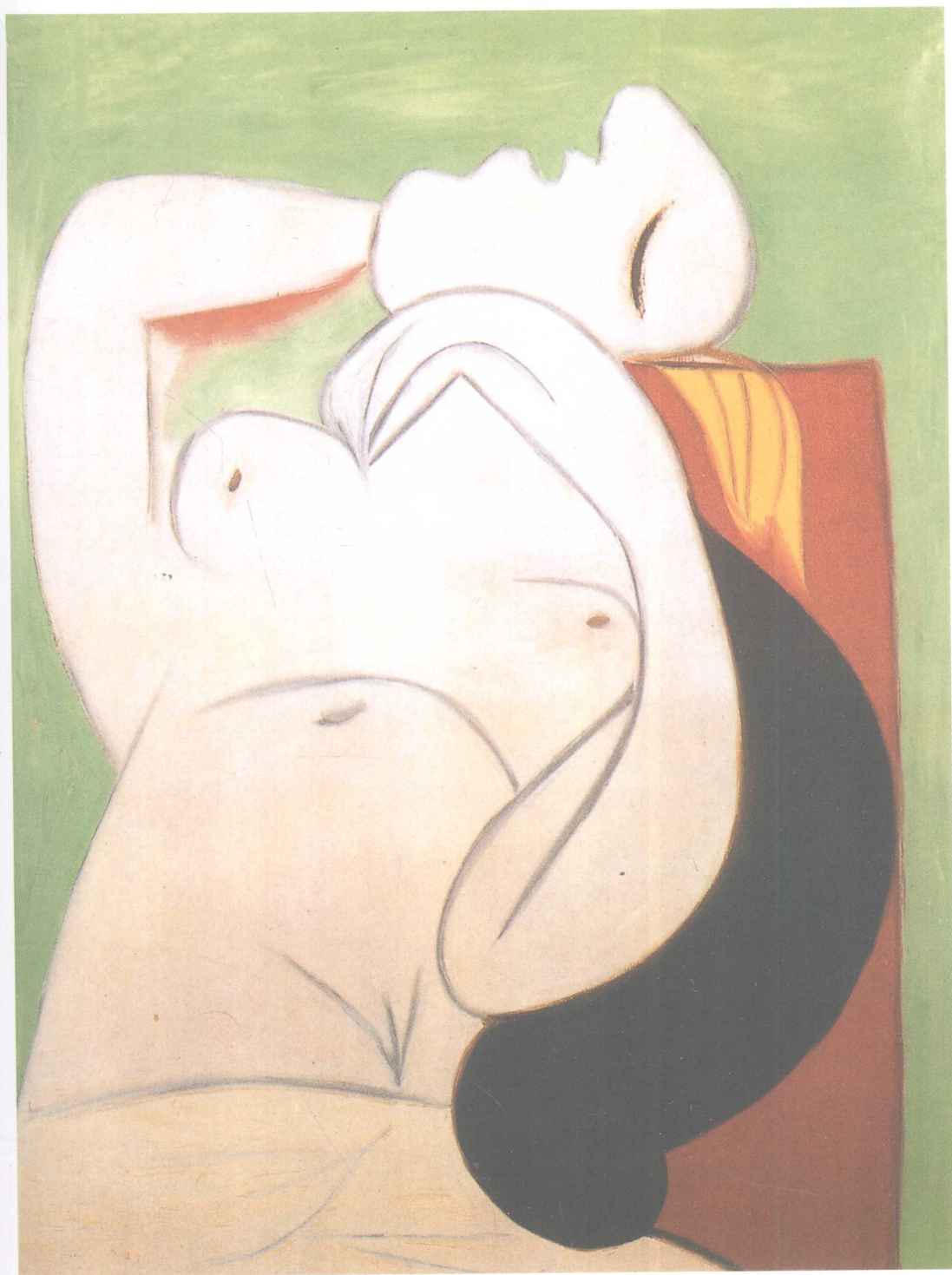
毕加索美术馆

这时，由科克托自编自导的舞剧《游行》即将在罗马上演。毕加索承担了舞台装饰、布景、服装的全部设计工作。

毕加索的舞台设计就反映了他当时的美术观点，更现实主义和更立体主义的和谐统一。他把舞者处理成平面中的人物，而把舞台设计成立体空间。这种古典主义与立体主义的巧妙结合，把观众带入了一个现实与非现实矛盾着的空间里。

和毕加索合作的还有几位意大利的未来主义画家，他们非常关注立体主义的每一个新动向。未来主义强调运动的表现，而立体主义执著于形体的分析。主张虽有不同，但并不影响他们的交流和友谊，意大利画家很乐意帮助这位有奇特想象力和创造力的西班牙画家。

1917 年 5 月 18 日，凯特列剧院首次公演的这部芭蕾，当巨大的垂幕在忧郁的序曲中出现时，兴奋的观众大大地舒了一口气，他们原先以为会受到立体

熟睡的裸女 1932年 130 × 97cm 布 油彩 私人藏

《牛头人身怪物》封面设计

1933年 48.5 × 41cm

综合材料 纽约 现代艺术博物馆

斗牛：死去的斗牛士

1933 年

31.2 × 40.3cm

板 油彩

巴黎

毕加索美术馆

派大师的欺骗，然而竟意外地看到，毕加索献给他们的却是他们所能完全理解而又气势恢宏的东西，人们不禁大为惊愕。

这部芭蕾本身并没有产生科克托所预言的轰动世界的效应，它最终只成为了毕加索在美术上的一次伟大的胜利，凡是看过首演的观众都将它捧为国际美术界的一项杰作，并把它介绍给具有极大购买潜力的上层社会。

演出期间，毕加索和斯特拉文斯基成了好朋友。这位伟大的俄国作曲家以《春之祭》和《火鸟》震惊了世界，其非凡的创造力和卓越的才华也深深吸引了毕加索。要知道，毕加索曾自称讨厌一切音乐，一听到交响乐就头疼，只不过偶尔哼两首弗拉门戈舞曲，但现在，他迷上了这位作曲家，其亲密关系被人形容为“两颗大行星的结合”。

毕加索为斯特拉文斯基、萨蒂和曼纽尔·德·法拉作了肖像，以无比独特的姿势和背景表现了他们绝无仅有的个性，犹如一个主题的重奏，构成了一个独特的系列。

相约起舞的西里西亚人

1933 年

34 × 45cm

纸 色粉

私人藏

三

这次罗马之行，毕加索除了畅游那不勒斯和庞贝城，尽赏富于表现力的古罗马壁画和古希腊雄厚硕壮的雕刻以外，还有一个重大的收获，那就是他深深地爱上了俄国芭蕾舞剧团的女舞蹈演员奥尔加·科克洛娃。

当时，60名舞蹈演员住在万神殿后面的女战神饭店，狄亚基列夫和毕加索住在波波洛市场里的露西饭店。毕加索每天都要花很多时间奔波于这两家饭店之间。

奥尔加·科克洛娃是一个帝俄军队上校的女儿，1891年出生于乌克兰，也就是说，她比36岁的毕加索小了整整10年。

奥尔加·科克洛娃长得很漂亮，长发披肩，从任何角度看上去，她都非常迷人。毕加索一见到她就被她高雅的贵族气派和美丽的容貌迷住了。而且他非常喜欢吃奥尔加做的俄国菜。

和以前交往过的女人相比，奥尔加非常正派，身上散发迷人的异国风采，