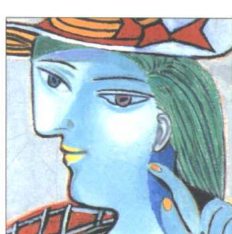
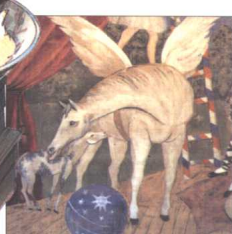
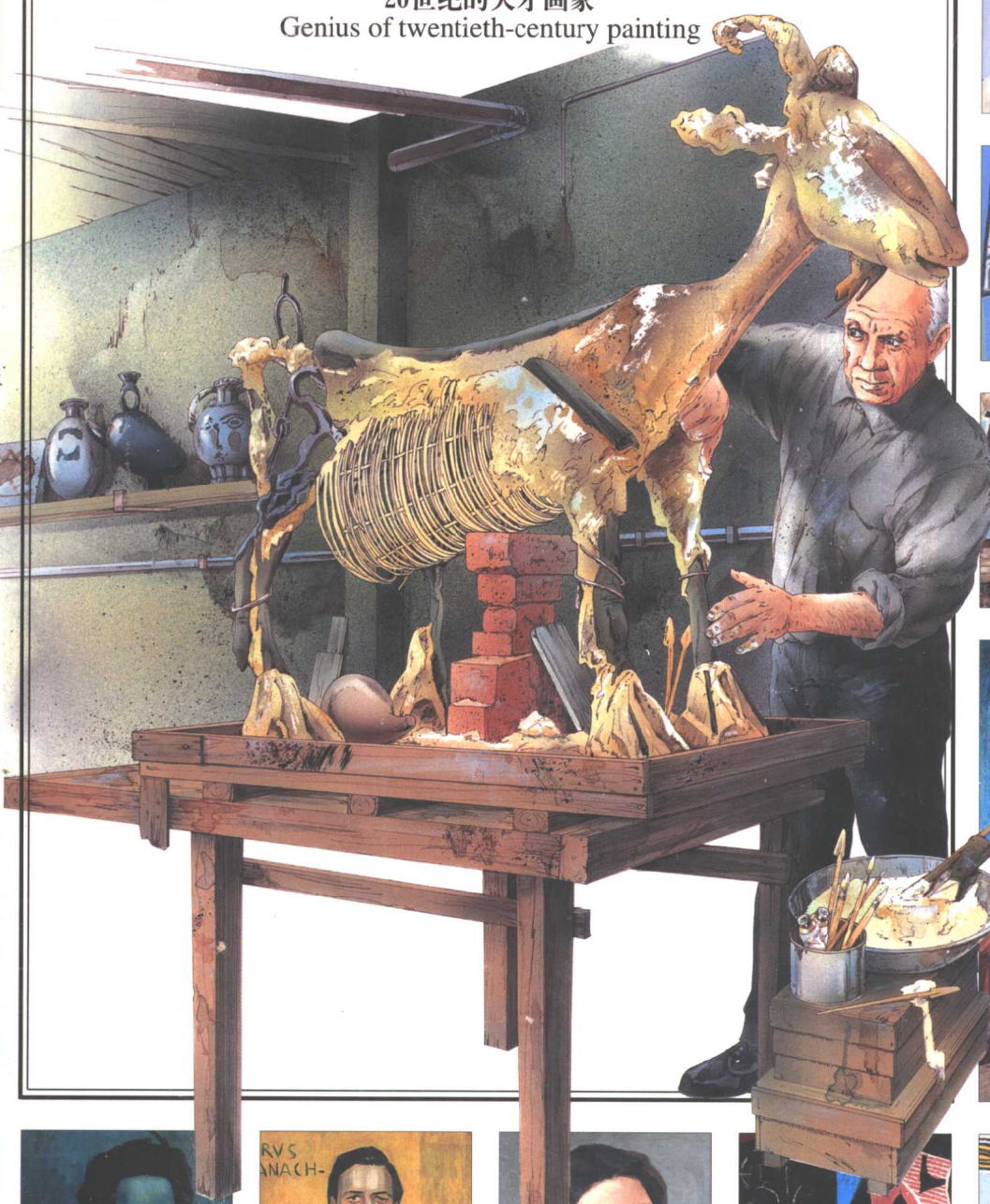

透视艺术大师

MASTERS OF ART 4

毕加索 PICASSO

20世纪的天才画家
Genius of twentieth-century painting

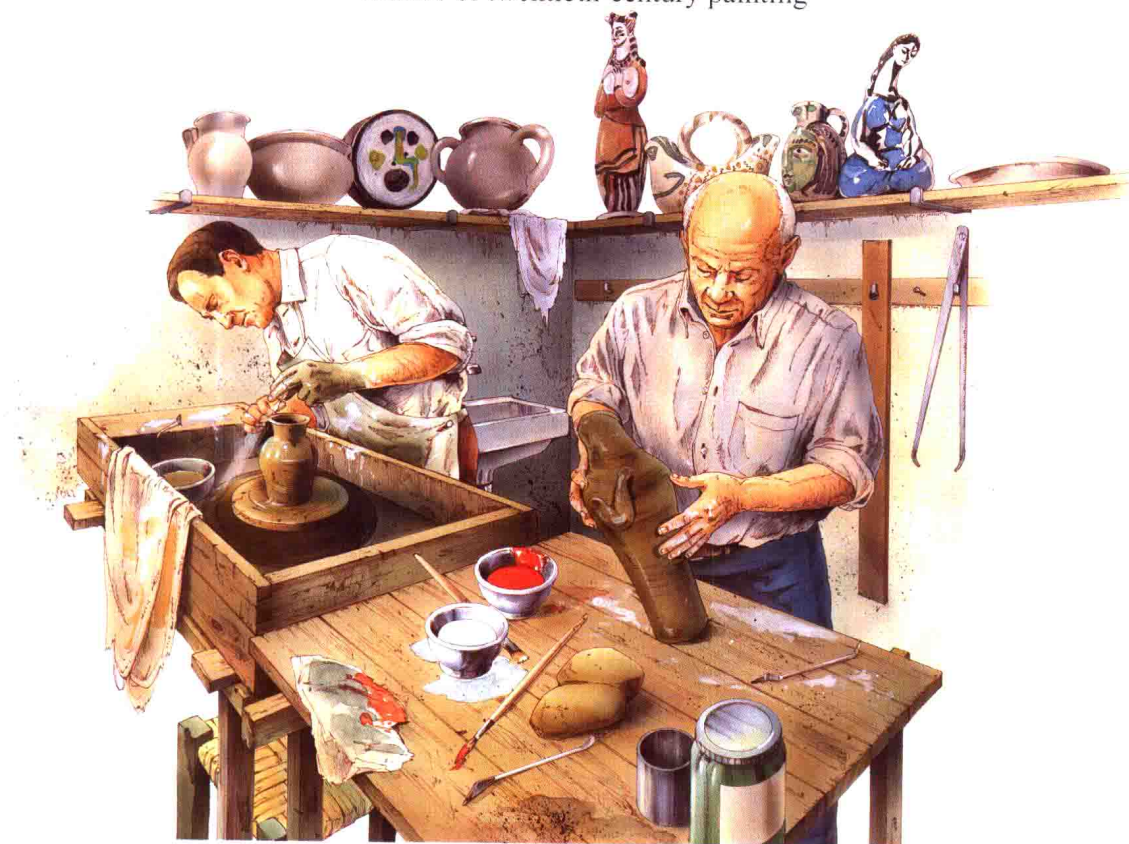

透视艺术大师

MASTERS OF ART 4

毕加索 PICASSO

20世纪的天才画家
Genius of twentieth-century painting

作者

STEFANO LORIA

插画

SIMONE BONI

L.R. GALANTE

浙江人民美术出版社

每一跨页就是独立的一章，深入探讨毕加索的生平与艺术创作，或是介绍当时艺术与文化的主要发展状况。左页上方(1)的文字与中央的插

图是关于主题的介绍，文字(2)则以编年的方式介绍毕加索的生平事迹。其他的内容(相片、图画及插图)则扩大主题所涵盖的范围。

国际中文版

原著: Stefano Loria

绘者: Simone Boni, L.R. Galante

译者: 穆兰欣

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪淼

图书在版编目(CIP)数据

毕加索 / (意) 洛里亚 (Loria, S.) 著; (意) 博奈 (Boni, S.), (意) 格兰特 (Galante, L.R.) 绘; 穆兰欣译. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.6 (透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1203-1

I. 毕... II. ①洛...②博...③格...④穆... III. ①毕加索, P.R.(1881~1973) — 生平事迹 ②毕加索, P.R.(1881~1973) — 艺术评论 IV. K835.515.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 15530 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

毕加索

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

印数: 0,001-4,000

书号: ISBN 7-5340-1203-1/J · 1046

定价: 48.00 元

有些书页的内容完全集中在毕加索的作品上，并且都包含以下资料：(1)作品历史背景の説明；(2)作品内容与意象的描述；(3)作品形式的批评分析与细

部研究。其他艺术家的作品也会相应出现，目的是要让毕加索的作品在历史背景方面有所定位，同时证明其作品的原创性。

目录

- 4 毕加索身边的人们
 - 6 马拉加
 - 8 巴塞罗那
 - 10 巴黎
 - 12 蓝色时期
 - 14 生命
 - 16 玫瑰时期
 - 18 丑角家族
 - 20 原始主义
 - 22 史登兄妹
 - 24 立体主义
 - 26 亚威农的少女
 - 28 拼贴画
 - 30 毕加索在意大利
 - 32 三乐师
 - 34 绘画与建筑学
- 36 前卫和传统
- 38 玩弄人体的游戏
- 40 毕加索的女人观
- 42 格尔尼卡
- 44 静物与牛头骨
- 46 石版画
- 48 陶瓷艺术
- 50 雕塑
- 52 毕加索的宫廷及斗牛
- 54 古根海姆家族
- 56 向大师学习
- 58 诗人与毕加索
- 60 男与女
- 62 毕加索重要纪事
- 63 毕加索作品收藏处
- 64 索引

J062

3

:4

透视艺术大师

MASTERS OF ART 4

毕加索

PICASSO

20世纪的天才画家

Genius of twentieth-century painting

作者

STEFANO LORIA

插画

SIMONE BONI

L.R. GALANTE

北方工业大学图书馆

00498615

浙江人民美术出版社

每一跨页就是独立的一章，深入探讨毕加索的生平与艺术创作，或是介绍当时艺术与文化的主要发展状况。左页上方(1)的文字与中央的插

图是关于主题的介绍，文字(2)则以编年的方式介绍毕加索的生平事迹。其他的内容(相片、图画及插图)则扩大主题所涵盖的范围。

国际中文版

原著: Stefano Loria

绘者: Simone Boni, L.R. Galante

译者: 穆兰欣

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪淼

图书在版编目(CIP)数据

毕加索 / (意) 洛里亚 (Loria, S.) 著; (意) 博奈 (Boni, S.), (意) 格兰特 (Galante, L.R.) 绘; 穆兰欣译. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.6 (透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1203-1

I. 毕... II. ①洛...②博...③格...④穆... III. ①毕加索, P.R. (1881~1973) — 生平事迹 ②毕加索, P.R. (1881~1973) — 艺术评论 IV. K835.515.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 15530 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

毕加索

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

印数: 0,001-4,000

书号: ISBN 7-5340-1203-1/J · 1046

定价: 48.00 元

有些书页的内容完全集中在毕加索的作品上，并且都包含以下资料：(1)作品历史背景の説明；(2)作品内容与意象的描述；(3)作品形式的批评分析与细

部研究。其他艺术家的作品也会相应出现，目的是要让毕加索的作品在历史背景方面有所定位，同时证明其作品的原创性。

目录

- 4 毕加索身边的人们
 - 6 马拉加
 - 8 巴塞罗那
 - 10 巴黎
 - 12 蓝色时期
 - 14 生命
 - 16 玫瑰时期
 - 18 丑角家族
 - 20 原始主义
 - 22 史登兄妹
 - 24 立体主义
 - 26 亚威农的少女
 - 28 拼贴画
 - 30 毕加索在意大利
 - 32 三乐师
 - 34 绘画与建筑学
- 36 前卫和传统
- 38 玩弄人体的游戏
- 40 毕加索的女人观
- 42 格尔尼卡
- 44 静物与牛头骨
- 46 石版画
- 48 陶瓷艺术
- 50 雕塑
- 52 毕加索的宫廷及斗牛
- 54 古根海姆家族
- 56 向大师学习
- 58 诗人与毕加索
- 60 男与女
- 62 毕加索重要纪事
- 63 毕加索作品收藏处
- 64 索引

◆巴布罗·鲁兹·毕加索 (1881-1973)

从西班牙的习俗来看，巴布罗有两个姓：一是从父姓鲁兹，二是从母姓毕加索。刚开始他在作品上签巴布罗·鲁兹，但到了20世纪初，巴布罗开始改姓为毕加索。他个子不高，但很健壮，而且有一双非常有魅力的眼睛。

毕加索身边的人们

巴布罗·毕加索是现代最著名的艺术家之一。这位大师集画家、雕塑家、陶艺家、版画家、诗人及和平运动推行者于一身。他出生于西班牙的马拉加，在20世纪初定居世界艺术之都——巴黎。毕加索是一个精力充沛且才华横溢的人。他与许多诗人和作家之间的情谊深厚。如今毕加索这个名字俨然已经成为现代艺术的象征。

欧卡·柯克拉瓦◆ (1891-1955)

毕加索的第一任妻子是塞吉·迪哥希雷公司旗下一位俄籍芭蕾舞者。

让·科克托◆ (1889-1963)

他是毕加索最好的朋友，是一位诗人兼剧作家，经常出席巴黎的文化沙龙。他也是20世纪法国最杰出的文学才子之一。

◆朵拉·玛尔

生于1907年，是一位画家兼摄影师。毕加索非常喜爱这位很有智慧的女性。

◆亨利·马蒂斯 (1869-1954)

一位画家兼雕刻家。当时他离开了律师事务所，全身心投注于艺术工作，最后成为现代绘画艺术中的大师级人物之一。

◆乔治·勃拉克 (1882-1963)

这位伟大的艺术家创造了一些传统作画的技巧，同时也是当时立体主义学派中最顶尖的艺术家之一。

安卓·◆布雷顿 (1896-1966)

是一位具有领导才能的作家，而且开启了超现实主义运动之门。他的文学理论深深影响了同时代的艺术。

丹尼尔-亨利·◆卡恩维勒 (1884-1979)

他是毕加索信赖的一位艺术品买卖商，原来是一位非常干练的银行家。他把立体主义的作品带入了国际市场。

杰奎琳·洛克◆ (1926-1986)

毕加索的第二任妻子，温柔且善解人意，与大师共同度过了他最后20年的画家生涯。她不但深爱毕加索，同时也对他相当欣赏。

保罗·毕加索◆ (1921-1975)

毕加索的第一个孩子，与欧卡·柯克拉瓦结婚后所生。另外，毕加索还有三个孩子，分别是玛雅、克劳戴和佩洛玛。

◆费南度·奥利维
(1881-1966)

是毕加索到巴黎第一年所结交的朋友。

◆荷米·萨巴提斯
(1881-1968)

毕加索在1899年时所认识的朋友。之后在1935年成为他的私人秘书。

◆玛丽-泰瑞斯·瓦特
(1909-1977)

她在20世纪20年代末期深受毕加索的喜爱。她的身材修长，有一头金黄色的头发，而且很喜欢运动。同时，她不喜欢喧嚣繁华的都市生活。

◆安卓·玛尔罗
(1901-1976)

毕加索的朋友，同时也是一位作家。1958年成为法国文化事务部的部长。

◆安卓·沙门
(1881-1969)

毕加索在“洗衣船”画室时的一位作家朋友。

◆乔安·米罗
(1893-1983)

一位加泰罗尼亚的画家兼雕刻家，参与过超现实主义运动的推行。

◆马克斯·雅各
(1876-1944)

诗人兼批评家，对占星术、纸牌占卜及手相术很有兴趣。他喜欢结交朋友，而且对许多事物都有自己的见解。毕加索在巴黎初期参加一些社交活动时认识了一群朋友，他便是其中的佼佼者。

◆歌楚德·史登
(1874-1946)

一位美国作家，拥有为数惊人的收藏品，同时也是现代艺术的提倡者。

◆保罗·艾吕雅
(1895-1952)

一位诗人，也是超现实主义作家中的一员。他和毕加索是挚友，同时两人也常相互谈论与战争有关的政治议题。

◆卡罗斯·卡萨斯
(1881-1901)

毕加索年轻时的一位相当重要的朋友，想像力丰富，对周遭环境非常敏感，经常招惹麻烦。他在20岁那年因失恋自杀身亡。

◆安布罗斯·瓦拉德
(1865-1939)

20世纪初期的主要艺术品买卖商之一。他的脾气古怪，但是他追逐画作的热情却不落后人后。

◆法兰可丝·吉洛

生于1922年，是一位法国香水制造商之女，在“二战”期间成为毕加索的另一位伴侣。

◆吉洛米·阿波利奈尔
(1880-1918)

阿波利奈尔是一位作家兼评论家，不但才华横溢，还是一位现代画家的狂热支持者，而且总是处于艺术议题的核心。

马拉加

马拉加是地中海沿岸的一个城镇，过去几个世纪里一直是一个重要的贸易港口。毕加索出生之时，它早已失去繁荣的原貌，尽管如此，这个港口仍然是渡轮的一个庇护所。当时惟一仍值得一提的是1849年由皇家创立的圣泰摩艺术学校。学校的老师中有两位来自瓦伦西亚的画家：柏那多·费南德兹及安东尼·姆诺兹·狄格恩。狄格恩与毕加索的父亲是朋友。

◆搬家

毕加索在马拉加度过了幼年时期，在西班牙西北岸的拉柯鲁那及东岸的巴塞罗纳度过了青少年时期。然而搬家从来未曾影响年轻的毕加索对各地风俗、气候及语言的适应情形。

上图：马拉加的景观。

◆港口

马拉加这个小镇是沿着港口发展起来的，这里是商业活动的中心，同时也是当地小孩在商船装卸货物时成群结队玩耍的地方。

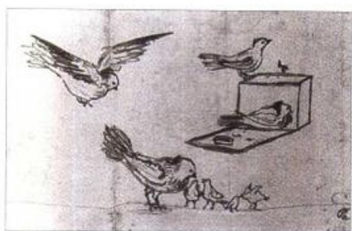
◆他的父母

荷西·鲁兹·布拉柯(1873-1913)是毕加索的父亲。他是一个商人的儿子，但是对艺术较感兴趣。居住在马拉加时，他在艺术学校里教素描与绘画，并且在市立博物馆整修残破不堪的旧油画。他身材高大，皮肤白皙，因为有一头金发而得了“英国佬”的绰号。他很害羞，却相当有幽默感。画鸽子和看斗牛是他两个特别的兴趣。毕加索的母亲玛丽亚·毕加索·洛佩兹(1855-1939)比丈夫小17岁，她非常乐观且对毕加索的天赋相当有信心。即使在经济不景气时，她仍在精神及物质上支持毕加索，而毕加索对母亲的感情也特别深厚。

◆鸽房

荷西·鲁兹·布拉柯，作于1878年，油画，102×147厘米(完成于马拉加的亚努塔米安特)。毕加索的父亲这幅画描绘了鸽子成群地围绕在房子旁的景象。

◆毕加索的素描

《鸽子》，巴布罗·毕加索，作于1890年，素描，11×22厘米(收藏于巴塞罗纳的毕加索博物馆)。这是他9岁时画下的他父亲感兴趣的小鸟。

◆毕加索和妹妹萝拉

萝拉出生于1884年。事实上，毕加索另外还有一个妹妹，名叫康佩西恩，7岁时感染了白喉，这在当时是个不治之症，死于1895年1月10日。

◆马拉加的艺术学校

荷西·鲁兹·布拉柯曾在马拉加的圣泰摩艺术学校(中心)学画。1879年,他回到那儿教授绘画及装饰,正式受聘为教师。他在任职中所得到的待遇并不高。

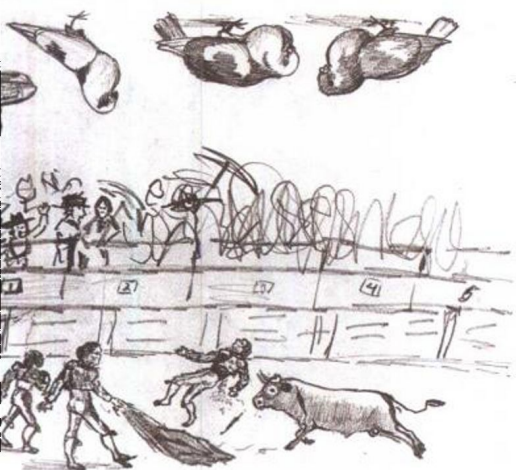
◆拉柯鲁那的大道

小镇里的艺术学校是1889年由贵族尤赛比欧·古亚达委托建立的。荷西·鲁兹·布拉柯是该校的老师,儿子毕加索是在那儿接受基本教育的小学生。该校教授的课程都相当传统,以学术为导向。

◆旅游

从马拉加到巴塞罗那的旅途中,毕加索用一些小型画作记录在木船上的八天中所见的景象。上图:《瓦伦西卡码头》,作于1895年,油彩,作于木板,10.1×15.5厘米(收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆)。

◆两个最爱的主题

巴布罗·毕加索的《斗牛场与鸽子》,作于1890年,素描,13.5×20.2厘米(收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆)。毕加索继承了他父亲的两大主要兴趣。

◆学生时代的毕加索

从毕加索开始接触艺术的那一刻起,大家就发现他拥有与生俱来的天赋。很明显,他是一个生命的观察者。

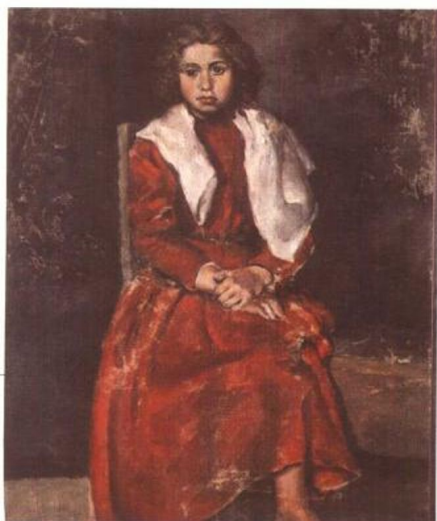

毕加索的生平(一)

巴布罗·毕加索于1881年10月25日出生在西班牙南方靠海的一个古老小镇——马拉加。父亲荷西·鲁兹·布拉柯的体型细瘦,是一名画家兼美术老师;母亲玛丽亚·毕加索·洛佩兹则身材丰腴,是一位和蔼可亲的家庭主妇。巴布罗·毕加索从小就在他父亲的指导下学习画画,最终以此为终生的追求。虽然家境贫寒,但毕加索的童年过得平静而安稳。1891年,巴布罗全家搬到大西洋沿岸一个多雨的小镇上居住。毕加索在那时进入了父亲所任教的艺术学院,在那里,他接受了传统艺术的训练。

◆表达能力

巴布罗·毕加索的《裸足少女》,作于1895年,油彩,作于画布,75×50厘米(收藏于巴黎的毕加索博物馆)。这是毕加索在13岁时所完成的肖像画。他在当时的作画技巧及表达能力已经非常成熟。

◆“你”，自画像

毕加索，作于1900年，铅笔及水彩颜料，作于白纸上，9.5×8.6厘米(收藏于纽约的现代艺术博物馆)。

◆现代主义

现代主义是由三位加泰罗尼亚艺术家提倡并推进的，他们分别是圣地亚哥·罗西诺、雷门·卡萨斯及米古尔·乌特罗。艺术在不同时期的许多形式，由写实主义到象征主义，都可以在罗西诺的画中一窥端倪。罗西诺同时也是一个作家，统筹文化计划。卡萨斯试着将他的风格融合至社会写实主义之中，他致力于描绘上流社会人士的肖像，成就斐然。同时，这也让他打进美国市场，从而变得相当富有。乌特罗对文学及绘画都十分爱好。这三位都是毕加索的朋友，也都在他成为艺术家的过程中具有相当的影响力。

巴塞罗那

19世纪末，巴塞罗那人口约50万左右。此城位于西班牙工业化及现代化程度最高的加泰罗尼亚地区的中心。当地一些进取心强烈的中产阶级支持任何形式的创新，包括文化创新在内。因此，加泰罗尼亚人的艺术运动，即“现代主义艺术”，才得以在巴塞罗那顺利发展。新艺术运动于19世纪90年代盛传于西欧及美国，现代主义艺术正是其中的一支。它是一种优雅且具高度修饰性的艺术形式。毕加索在巴塞罗那感受到一种鼓舞人心的气氛，因为巴塞罗那总是注意着海外的发展，尤其是新诞生的艺术形式。

◆拉隆尼亚艺术学校

这所艺术学校位于证券所的二楼。

◆荷曼吉多·安格拉达·卡曼罗沙

毕加索，作于1900年，铅笔及树胶水彩颜料，画于白纸，9.6×10.7厘米(收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆)。

◆罗曼·皮却特的肖像

毕加索，作于1900年，铅笔及水彩，画于白纸，8.8×8.9厘米(收藏于纽约的现代艺术博物馆)。

◆“四只猫”

1897年6月12日，“四只猫”在巴塞罗那开业。它是一间咖啡馆兼夜总会，同时也是啤酒屋及餐厅。很快，它成为城内艺术家及作家们聚会的场所。

◆荷米·萨巴提斯

他喜欢咖啡馆内展览的作品，深信毕加索会成为一位伟大的艺术家。

◆毕加索

他买不起画框，使用图钉将作品钉在墙上。

毕加索的生平(二)

1895年秋天，因荷西·鲁兹·布拉柯被分派至拉隆尼亚艺术学校执教，全家搬至巴塞罗那。毕加索也进入该校就读。过了两年，他的叔叔萨尔瓦多资助毕加索到马德里声望极高的圣费尔南多皇家美术学院就读。他轻松地考取该校，但随即因不满学校的教学而懈怠学业，常跑去普拉多参观那儿的艺术品。1899年，毕加索回到巴塞罗那，那时他已经成熟了许多。他准备投入该城活跃的文化生活，并成为在“四只猫”咖啡店聚集的艺术家中的一员。

◆罗拉·瑞兹·毕加索的肖像
巴布罗·毕加索，作于1900年，炭笔及水彩，画于白纸，48×32厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

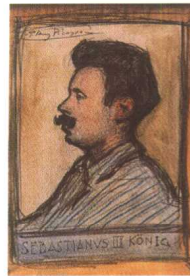
◆乔安·维多·凡多莎的肖像
巴布罗·毕加索，作于1900年，炭笔及彩色蜡笔，画于白纸，47×27厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

◆荷米·萨巴提斯的坐像
巴布罗·毕加索，作于1900年，炭笔及水彩，画于白纸，50.5×33厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

◆荷米·萨巴提斯的肖像
巴布罗·毕加索，作于1900年，炭笔及水彩，画于白纸，48×32厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

◆萨巴斯提亚·杭亚维多的肖像
巴布罗·毕加索，作于1900年，铅笔、彩色蜡笔及水彩，21×16厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

◆雷门·瑞凡多斯的肖像

巴布罗·毕加索，作于1900年，炭笔、石墨蜡笔及水彩，画于白纸，66.5×30.1厘米（收藏于巴塞罗那的毕加索博物馆）。

◆壁上的图画

“四只猫”咖啡店的墙上皆是绘画、复制品及图画。其中最引人注目的是雷门·卡萨斯的画作，图上画的是卡萨斯及咖啡馆经营者培瑞·罗谬骑着双人协力车。

◆“四只猫”的展览

咖啡馆内有读诗、表演及不定时的展览。1900年2月1日，毕加索的作品展在那里开幕。作品中包括了常客及毕加索的亲密友人的肖像，即那一群每天固定在咖啡馆内聊天谈笑的朋友的肖像。毕加索的展览虽小，但已足以匹敌当时名画家雷门·卡萨斯的展览。卡萨斯的展览在前一年10月于豪华的沙龙举办，许多巴塞罗那上流社会人物的肖像画都在其展示之列。

◆雷门·卡萨斯

这位著名的人物画家对毕加索年轻时的作品非常有兴趣。

巴黎

20世纪初，巴黎是世界现代艺术的中心。毕加索第一次的巴黎之旅是在1900年，刚好碰上世界博览会的开幕。这座城市隐约透露着活力与朝气，到处都是五彩缤纷的招牌，巷道被人群挤得水泄不通。这些对外国的艺术家而言，相当有吸引力，因为他们认为这象征着前卫的精神。巴黎之所以能成为20世纪初的艺术重镇，是因为巴黎是数一数二的大城市，能展出具有影响力的杰作及最新的作品。此时许多私人画廊有如雨后春笋般纷纷开业，而在独立画家沙龙展出作品的画家后来都成了大师级的人物，如蒙克、波纳尔和凡·高。

◆下榻巴黎

毕加索和卡萨斯下榻在蒙帕拿斯的公寓。不过他们在巴黎的第一晚就见识到蒙帕拿斯的不平凡之处，而且认为相当适合居住。所以他们就搬到位于加泰兰街区盖普尔街49号——依斯托·诺那的工作室。

◆奥塞火车站

1879年初期，同在奥塞宫中的国家审计庭和国家议会惨遭祝融之灾。此时毕加索和卡萨斯已抵达巴黎，而建于火灾后的奥塞火车站刚要启用。

毕加索的生平(三)

1900年，毕加索和卡萨斯决定一起寻求新的体验，于是两人同搭火车去巴黎。在马德里短期停留时，他为一本新发行的杂志画插图。之后，他又再度住进巴黎蒙马特区的出租公寓。虽然一贫如洗地住在公寓中，他的创作一天也没停过。他的首次展览是在巴黎的安柏斯·瓦拉尔画廊举行。这次画展除了打响知名度，同时也开始了他与诗人马克斯·雅各之间的友谊。在1902年，毕加索曾回到巴塞罗那，却发现自己抗拒不了巴黎的魅力，于是第三次重返巴黎。这回可真到了山穷水尽的地步。他和雅各同住在只有一张床的房间内。白天雅各工作，毕加索睡觉；晚上则换雅各睡觉，他作画。

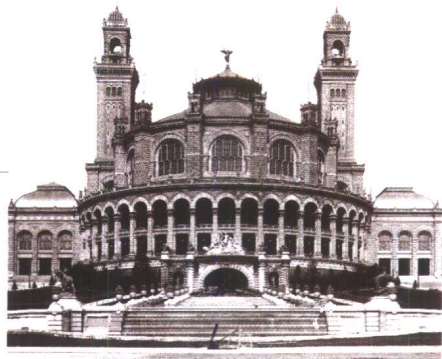

◆罗浮宫

毕加索常到罗浮宫或其他大型博物馆观赏并研究大师们的作品。

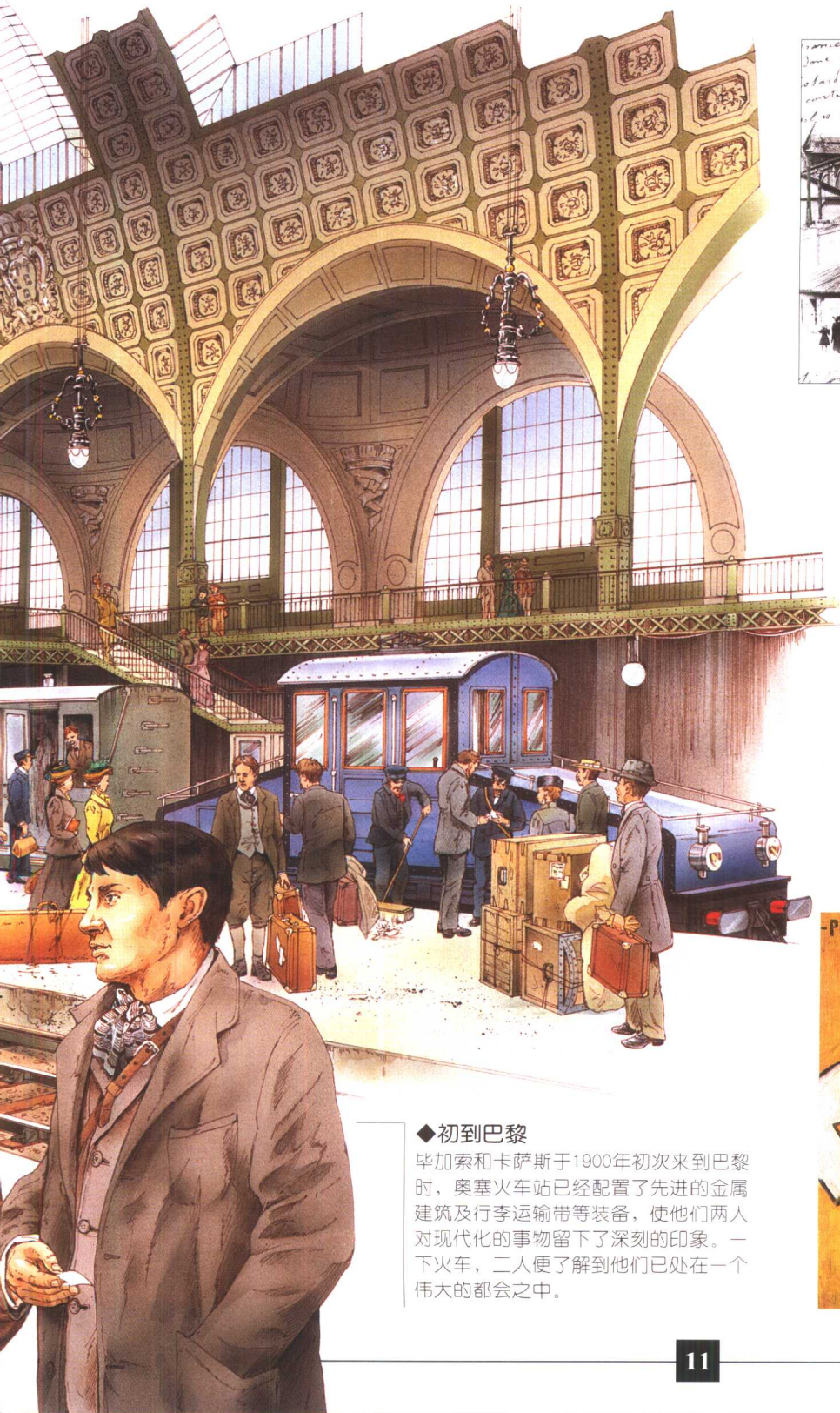
卓卡戴罗人种学博物馆

在这座博物馆里，毕加索被第一眼看到的非洲面具和雕像所震慑。

◆艺术家之角

这间咖啡厅是毕加索首度停留巴黎时去过的一间咖啡厅。

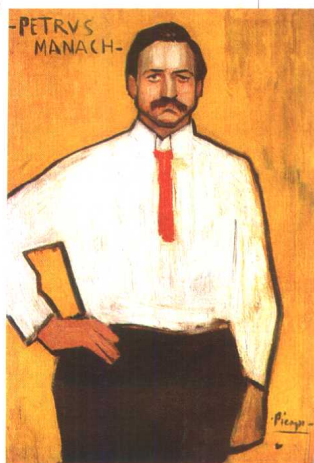

红磨坊◆

这是1898年这家著名舞厅的人口(资料来源：巴黎国立图书馆)。

第一个交易商◆

巴布罗·毕加索所作的《佩德罗·马那克的肖像》，作于1901年，布上油画，100.5×67.5厘米(收藏于华盛顿的国家艺术画廊)。马那克是巴塞罗那富商之子，是第一个重视毕加索天赋的艺术品交易商。

◆初到巴黎

毕加索和卡萨斯于1900年初次来到巴黎时，奥塞火车站已经配置了先进的金属建筑及行李运输带等装备，使他们两人对现代化的事物留下了深刻的印象。一下火车，二人便了解到他们已处在一个伟大的都会之中。

◆社交圈

毕加索终其一生总有三五好友在身旁。他与艺术家，还有诗人建立了非常密切的关系，彼此相互扶持、激励。首次拜访巴黎时，绝大部分的友人都是在加泰罗尼亚区认识的，包括卡萨斯、乌特罗、萨巴提斯、巴勒瑞斯及帕可·都瑞尔。活力十足的毕加索常从城北走到城南，以他特有的方式作画。夜晚则四处闲逛，在蒙马特、蒙帕拿斯及拉丁区出入，最后毕加索会到一个传统的加泰罗尼亚移民聚会之地“红磨坊”，或者到一家叫做“荣德”的咖啡店。虽然这家脏兮兮的咖啡店内是泥巴地，四周墙上却挂着毕加索和皮却特的画作为装饰。这里的人们不但给了毕加索许多创作的灵感，也成为他早期在巴黎作画的起点。

◆**艺术界的前辈**
已确立风格的艺术
家们，如吉欧万
尼·柏第尼(1842—
1931)，仍然为巴
黎提供一些小女
绅士的精致肖像
画。然而更多革
新的艺术家受到自然
主义小说家的文艺
理论影响，如左拉
的小说，开始以更
简陋的背景来画日
常生活和人物的景
象。在爱德加·德
加的画作《苦艾酒》
中(见上图，作于
1876年，油彩作于
画布，92×68厘米，
收藏于巴黎的奥塞
美术馆)，这位法
国画家并不忌讳将
工人的酗酒情形描
绘出来。挪威画家
蒙克(1863—1944)
在《洗衣女》中使
用暗色系营造了一
种光线朦胧的气
氛。《洗衣女》(见
下图)，作于1896
年，油彩，作于木
板，74.5×59厘米
(收藏于挪威奥斯
陆的国家画廊)。
这幅画传达了洗衣
女内心深处的悲
痛。

蓝色时期

1901年以后的三年间，是毕加索的“蓝色时期”，他画作的色系主要以阴郁的蓝色为主。创作对象则以一群被社会所抛弃、生活悲苦的人为主，如穷人、病人和那些为了生存行乞的人。在寒冷或夜晚的灯光下，可以看见枯瘦的酒鬼、妓女和老人整日待在脏乱的酒吧里，毕加索画出了他们深沉忧郁的心境。

◆“洗衣船”

瑞维格南街13号让·马克斯·雅各想起了塞纳街上的“洗衣船”。许多画家、雕刻家、学者和演员曾居住于此。

毕加索的生平(四)

对毕加索和雅各而言，在伏尔泰大道上的公寓生活相当艰难，饥寒交迫，没有人买下任何一幅“蓝色时期”的画作。毕加索沮丧地回到巴塞罗那的家。虽然如此，他仍于1904年移居巴黎。在一栋即将崩塌的建筑物里住着身无分文的艺术
家们，雅各称它为“洗衣船”。那个地方成了毕加
索待了五年的家。他靠着油灯的灯光在夜晚工作，
白天则睡在一堆画布和杂放的画中。

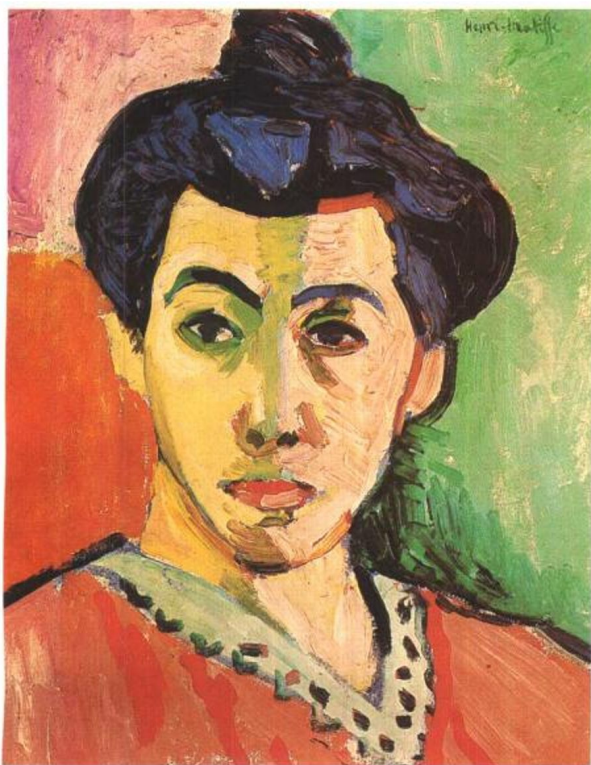

◆在老鼠的死尸上

劳特累克，作于1899至
1900年，油彩，作于画
布，55×45厘米(收藏
于伦敦的考陶尔德学院
画廊)。

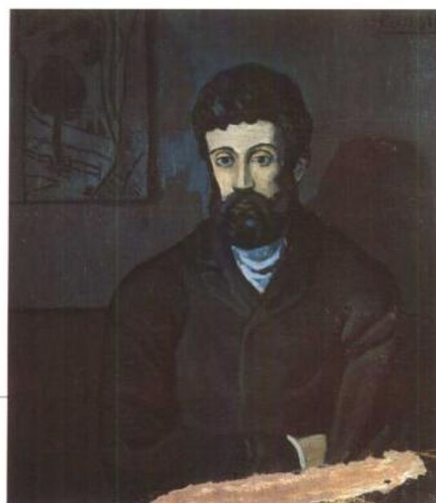
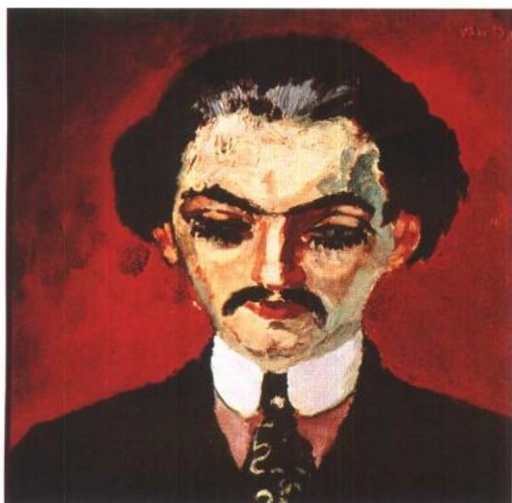
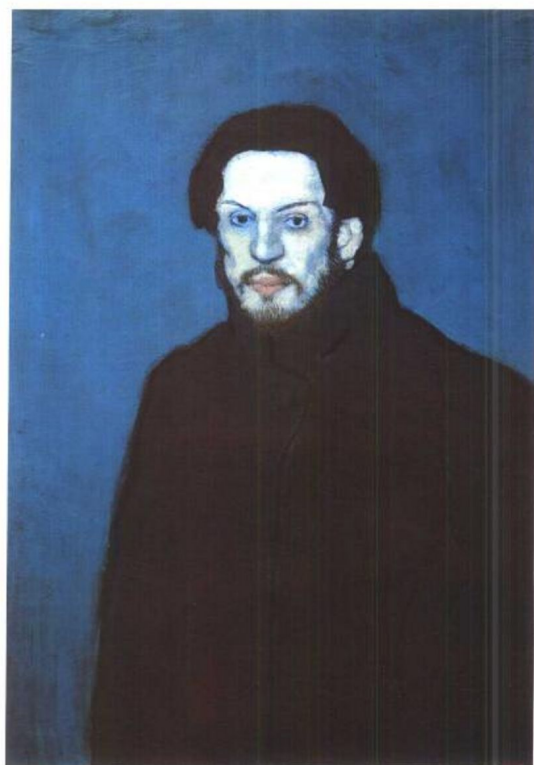
◆两个相反 的世界

吉欧万尼·柏第尼所
作的《查理丝·马克
斯太太画像》(左上图，
油彩，作于画布，200
×100厘米，收藏于巴
黎的奥塞美术馆)，以
华丽、高雅的风格与
毕加索那幅贫困、生
病的《瑟蕾丝提娜》
(见上图，作于1904年，
油彩，作于画布，81
×60厘米，收藏于巴
黎的毕加索博物馆)形
成鲜明的对比。

◆不同的选择

亨利·马蒂斯擅长用对比的颜色来创造一种温暖和明亮的感觉，如左方的《有绿线的肖像》（作于1905年，油彩，作于画布，46×55厘米，收藏于哥本哈根市立艺术博物馆）。毕加索则运用蓝色系列于《穿着大衣的自画像》（作于1901年，油彩，作于画布，81×60厘米，收藏于巴黎的毕加索博物馆中），来表达一种绝望和沮丧的心情。

◆毕加索和野兽派画家

鲜明、非自然主义的色彩及讽刺手法是野兽派画风的特色，这些全表现在吉斯·凡·东根完成于1907年的《卡恩维勒的肖像》中。图1是这幅画的细部（油彩，作于画布，全幅为65×54厘米，收藏于日内瓦奥斯卡费斯现代艺术基金会）。毕加索的作法截然不同，他只使用了一种颜色，便传达出深厚的情感，如《蓝衣人》（图2，1903年，油画，作于画布，90×78厘米，收藏于巴黎的毕加索博物馆）。安卓·德朗的《穿连身衣的女人》（细部，图3，作于1906年，油画，作于画布，100×81厘米，收藏于哥本哈根市立艺术博物馆）表达出生命的力量。相比之下，毕加索的《母与子》（图4）给人一种哀愁孤独的感觉。该画作于1902年，油画，作于画布，40.5×33厘米（收藏于爱丁堡的苏格兰国家现代艺术画廊）。

