

第 1 辑 · 艺 术 大 师

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

毕加索

PICASSO

全球艺术启蒙系列
N°3

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

DADA N°3 全球艺术启蒙系列

第 1 辑 · 艺术大师

毕加索 Picasso

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

图书在版编目 (CIP) 数据

毕加索 / (法) 诺比亚尔, (法) 乌尔曼编; 欧瑜译

— 北京: 中信出版社, 2016.6

(DADA 全球艺术启蒙系列)

ISBN 978-7-5086-6090-5

I. ①毕… II. ①诺… ②乌… ③欧… III. ①毕加索
, P.R. (1881 ~ 1973) — 生平事迹 — 少儿读物 ②毕加索,
P.R. (1881 ~ 1973) — 绘画评论 — 少儿读物 IV.
① K835.515.72-49 ② J205.551-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071367 号

DADA Picasso, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Cachetejack
The original edition of this book was published in France.

Copyright © Editions Arola, 2014

Simplified Chinese edition copyright © 2016, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 毕加索

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm × 970mm 1/8 印张: 7.5 字数: 50 千字

版次: 2016 年 6 月第 1 版 印次: 2016 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书号: ISBN 978-7-5086-6090-5

定价: 42.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

“最佳艺术代言人”

问问你身边的朋友, 哪位艺术家的作品售价最高? 所有的人都会说: 毕加索。哪位艺术家一生中创作的作品数量最多? 毕加索! 哪位艺术家拥有最多以他名字命名的博物馆? 毕加索! 哪位艺术家在 12 岁时创作的绘画就已经透出了职业画家的风范? 毕加索! 哪位艺术家创造了现代艺术? 还是毕加索! 或许这种说法不是特别准确, 但无论如何, 毕加索已经给世人留下了这种超乎寻常的印象。再试试这个更为简单的问题: 凭借你的直觉说出一个艺术家的名字。毕加索! 答案还会是他, 总是他。这位西班牙画家不仅仅是最出名的现代画家之一, 他还是艺术家的最佳代言人, 甚至可以说是天赋异禀、创造神话的天才艺术家的最佳代表。在这一点上, 无论是他的作品还是他的人生, 毕加索都成为众人追捧的对象。这个人是如何变成艺术巨星的呢? 他的成功源自什么呢? 这些都是我们会产生的疑问……

要理解其中的缘由, 我们应该抛开对毕加索既定的认识, 从看他的作品开始。而且, 我们要看的还不仅仅是《格尔尼卡》或《亚威农少女》这样的知名大作。而从这两幅画作中, 我们首先就可以看出, 毕加索之所以是天才, 首先是因为他的创造力, 他涉猎所有类型的艺术形式和表现手法, 而且从未停止过新的尝试。正因为如此, 毕加索才能创造出新的艺术形式, 并对后来的很多艺术家都产生了影响, 而这也正是他的另一个天才之处。毕加索幼年时就已表现出惊人的艺术天赋, 在投身个人的艺术尝试之前, 他已娴熟地掌握了学院派的素描和绘画技巧。毕加索还是个极具魅力的人, 因为他这一生中都知道如何恰当地展现自己的形象, 这对他超级艺术家的身份是功不可没的。你准备好做出自己的判断了吗? 只需要翻到下一页……

DADA

N°3

目录

- 5 天生奇才
- 9 创作的机器!
- 19 巧匠毕加索
- 27 全能艺术家
- 37 毕加索先生，给我们讲个艺术的故事吧
- 45 聚光灯下
- 51 一幅作品道尽毕加索
- 54 艺术 ABC
- 56 大师工坊

DADA N°3 全球艺术启蒙系列

第 1 辑 · 艺术大师

毕加索 Picasso

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · CHINACITICPRESS · 北京

此为试读, 需要完整PDF访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

毕加索 / (法) 诺比亚尔, (法) 乌尔曼编; 欧瑜译

— 北京: 中信出版社, 2016.6

(DADA 全球艺术启蒙系列)

ISBN 978-7-5086-6090-5

I. ①毕… II. ①诺… ②乌… ③欧… III. ①毕加索
, P.R. (1881 ~ 1973) — 生平事迹 — 少儿读物 ②毕加索,
P.R. (1881 ~ 1973) — 绘画评论 — 少儿读物 IV.
① K835.515.72-49 ② J205.551-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071367 号

DADA Picasso, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Cachetejack

The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2014

Simplified Chinese edition copyright © 2016, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 毕加索

编 者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译 者: 欧瑜

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开 本: 540mm × 970mm 1/8 印 张: 7.5 字 数: 50 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版 印 次: 2016 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-6090-5

定 价: 42.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

“最佳艺术代言人”

问问你身边的朋友, 哪位艺术家的作品售价最高? 有的人都会说: 毕加索。哪位艺术家一生中创作的作品数量最多? 毕加索! 哪位艺术家拥有最多以他名字命名的博物馆? 毕加索! 哪位艺术家在 12 岁时创作的绘画就已经透出了职业画家的风范? 毕加索! 哪位艺术家创造了现代艺术? 还是毕加索! 或许这种说法不是特别准确, 但无论如何, 毕加索已经给世人留下了这种超乎寻常的印象。再试试这个更为简单的问题: 凭借你的直觉说出一个艺术家的名字。毕加索! 答案还会是他, 总是他。这位西班牙画家不仅仅是最出名的现代画家之一, 他还是艺术家的最佳代言人, 甚至可以说是天赋异禀、创造神话的天才艺术家的最佳代表。在这一点上, 无论是他的作品还是他的人生, 毕加索都成为众人追捧的对象。这个人是如何变成艺术巨星的呢? 他的成功源自什么呢? 这些都是我们会产生的疑问……

要理解其中的缘由, 我们应该抛开对毕加索既定的认识, 从看他的作品开始。而且, 我们要看的还不仅仅是《格尔尼卡》或《亚威农少女》这样的知名大作。而从这两幅画作中, 我们首先就可以看出, 毕加索之所以是天才, 首先是因为他的创造力, 他涉猎所有类型的艺术形式和表现手法, 而且从未停止过新的尝试。正因为如此, 毕加索才能创造出新的艺术形式, 并对后来的很多艺术家都产生了影响, 而这也正是他的另一个天才之处。毕加索幼年时就已表现出惊人的艺术天赋, 在投身个人的艺术尝试之前, 他已娴熟地掌握了学院派的素描和绘画技巧。毕加索还是个极具魅力的人, 因为他这一生中都知道如何恰当地展现自己的形象, 这对他超级艺术家的身份是功不可没的。你准备好做出自己的判断了吗? 只需要翻到下一页……

DADA

N°3

目录

- 5 天生奇才
- 9 创作的机器!
- 19 巧匠毕加索
- 27 全能艺术家
- 37 毕加索先生，给我们讲个艺术的故事吧
- 45 聚光灯下
- 51 一幅作品道尽毕加索
- 54 艺术 ABC
- 56 大师工坊

天生奇才

奇才毕加索，超级艺术家，他的作品数量比谁都多，收藏在遍布世界各地的博物馆里，其中有好些博物馆都是专门为他设立的！可这一切是如何开始的呢？以下就是小小毕加索的故事……

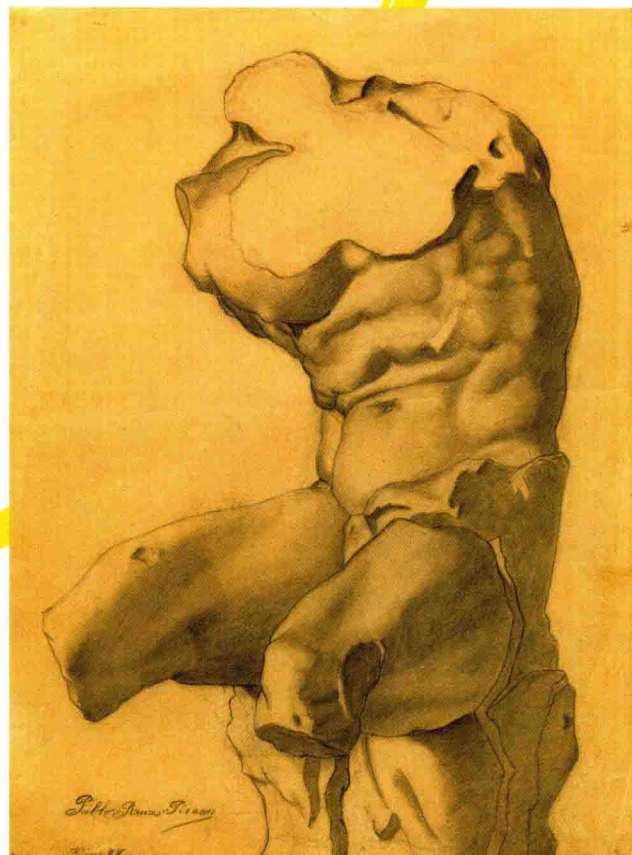

第一幅画作！

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索（*Pablo Ruiz Picasso*）于1881年出生在西班牙南部的马拉加，出生时几乎没有呼吸，差一点儿就没了命！亏得做医生的叔叔萨尔瓦多冲他喷了几口雪茄烟，呛得他咳嗽了几声，才活了过来。另一个关于毕加索的故事说，他说出的第一个词是“lapiz”，在西班牙语中的意思是“铅笔”。确实，毕加索的童年时光都用来坐在地上画画了，而不是跟其他的小伙伴玩耍。在毕加索八九岁的时候，他的父亲，一位绘画教师，把画笔和油画颜料交到儿子手中。毕加索迫不及待地创作了自己的第一幅画作——《身穿黄衣的骑马小斗牛士》。毕加索寥寥几笔勾勒出简单的造型，只用了5种颜色，就生动地描绘出了骑士和观众。画面简单，但基本的要素都有了，并构成了一个完整的情景——骑马的斗牛士正在进入赛场。

《身穿黄衣的骑马小斗牛士》（*Le Petit Picador jaune*），巴勃罗·毕加索，1889年。
木板油画，24 x 19 厘米。私人收藏。

《学院派习作》（*Étude académique*），巴勃罗·毕加索，1892—1893年。
木炭及色粉笔画，纸面，54.4 x 36.7 厘米。巴塞罗那，毕加索博物馆。

更好的“学校”

毕加索觉得上学很无聊，所以他讨厌去学校。为了逃课，他编出过各种各样的“病由”。10岁时，毕加索举家迁往西班牙北部的拉科鲁尼亚，他父亲在那里的美术学校谋得了一份教职。于是，毕加索就开始在父亲的绘画课上学习。在那里，他经常做的一个练习就是，临摹在任何一家美术学校里都能看到的古代石膏雕塑。这些毕加索年少时的习作，如今收藏在巴塞罗那博物馆里。下面这幅素描作品就是毕加索根据梵蒂冈博物馆的著名雕塑——《景观庭的残躯》创作的。到他十一二岁的时候，毕加索就已经精湛地掌握了学院派绘画的技巧——采取仰视视角，令雕塑看起来巍然可敬；肌肉线条清晰可见，令人感到躯干的力量之美。虽然素描中躯干的上半身比原型略长，不要紧，毕加索还有好几年的时间可以用来磨炼画技呢！

迈向“伟大的毕加索”

1895年9月，毕加索再次举家搬迁，这一次搬到了巴塞罗那。当时不满14岁的毕加索，轻而易举便通过了隆哈美术学校的入学考试：分别进行石膏像素描、人体素描和着衣人体素描。天赋异禀的毕加索直接被招进了高级班，跟他比大5岁的学生们一起上课！1896年，毕加索的一幅作品在美术及艺术产业展览上展出。这也是他的第一幅宗教题材的作品。画面中这个初领圣餐的孩子，一身白袍，跪在神父的身旁。她是毕加索的妹妹洛拉。这幅画画得无可挑剔。我们可以感觉到人物脸上的虔敬，衣服的纹理逼真，仿佛触手可及。第二年，毕加索又为同一展览创作了另一幅作品：《科学与慈善》，并获得了金奖。

既然毕加索在16岁时就已纯熟地掌握了绘画的技巧，那么他接下来会如何发展呢？那就是不受技法约束，成为“伟大的毕加索”了。

桑德琳娜·安德鲁斯 撰文

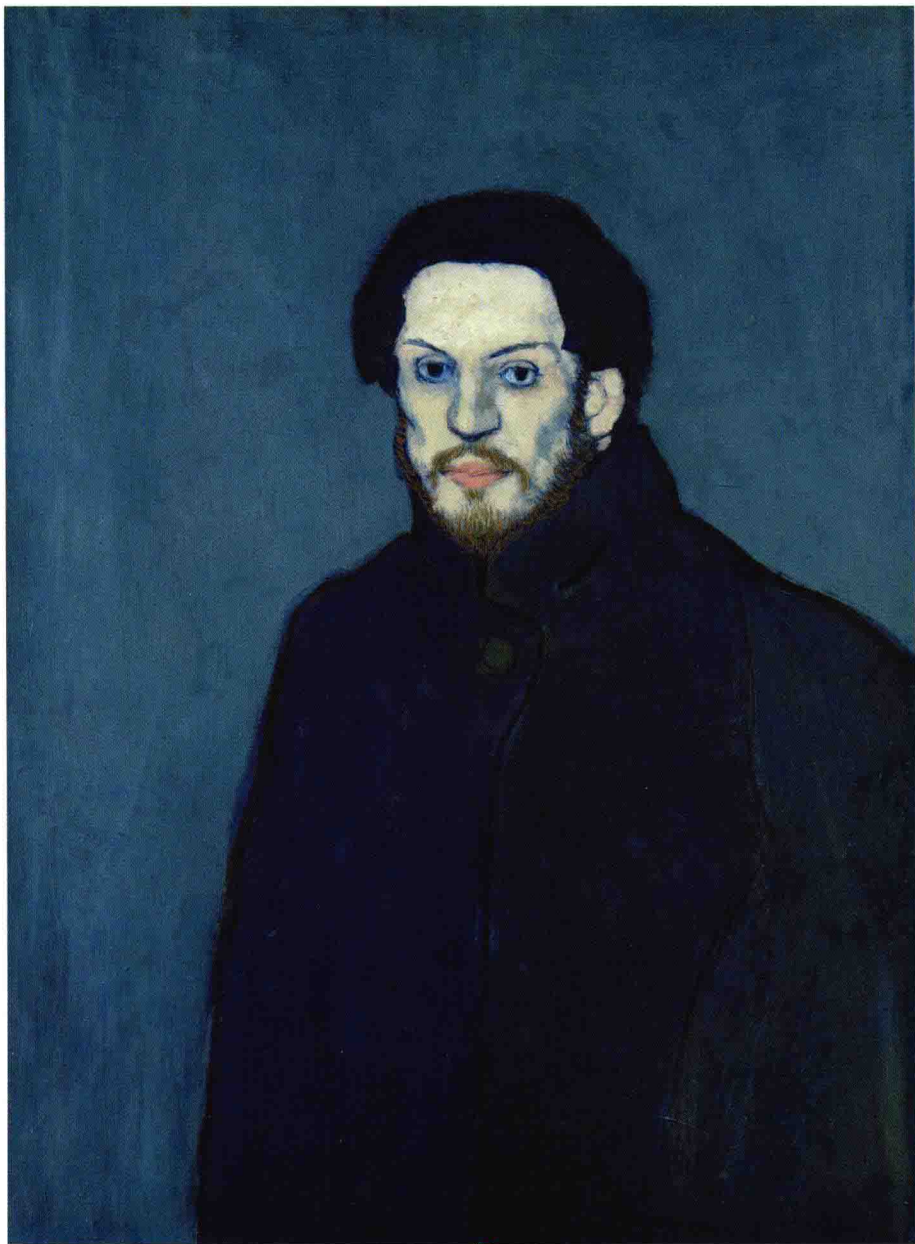
《第一次圣餐》(La Première Communion)，巴勃罗·毕加索，1896年。
布面油画，166 x 118 厘米。巴塞罗那，毕加索博物馆。

创作的机器!

艺术已经融入毕加索的血液，从8岁到92岁，直到临终，他从未停止过艺术的创作。更厉害的是，他从未停止过创新的脚步。让我们回顾一下他在20世纪创作的众多作品。

《蓝色自画像》(Autoportrait), 巴勃罗·毕加索, 1901年。
布面油画, 81 × 60 厘米。巴黎, 毕加索博物馆。

忧郁的蓝色

毕加索一生中总共创作了多少件作品？一千件？一万件？超过六万件？对啦，正确答案是最后一个，相当于每天创作两件作品！如此惊人的产量，在整个艺术史上也找不出第二人。当然了，毕加索的天赋也同样惊人，创作的速度之快，令人目不暇接。对此，毕加索解释说：“我思考的速度非常快，而我的手会配合思考的速度。”尤其是，毕加索还是个名副其实的工作狂。他总是在寻找新的风格，或是从未有人尝试过的新技法——这就是毕加索。瞧瞧这幅画中的毕加索，20岁的他留着络腮胡和一头浓密的头发。那是1901年，这位满怀创作激情的加泰罗尼亚人，来到巴黎开拓自己的艺术之路。但在抵达法国首都之后，毕加索遭遇了一连串的挫折。更糟糕的是，他最好的朋友，画家卡洛斯·卡萨吉玛斯，在一次失恋后结束了自己的生命。悲痛欲绝的毕加索陷入了情绪的低谷。在这段时期，他的作品风格阴郁，就像这幅《蓝色自画像》，画面中的毕加索看起来消沉憔悴。但在这段“蓝色时期”，毕加索发明了一种非常个人化的风格。此后，他创作了一系列这种风格的作品。

《风景》(Paysage), 巴勃罗·毕加索, 1906年。黑色铅笔、水粉, 47.5 x 61.5 厘米。巴黎, 毕加索博物馆。

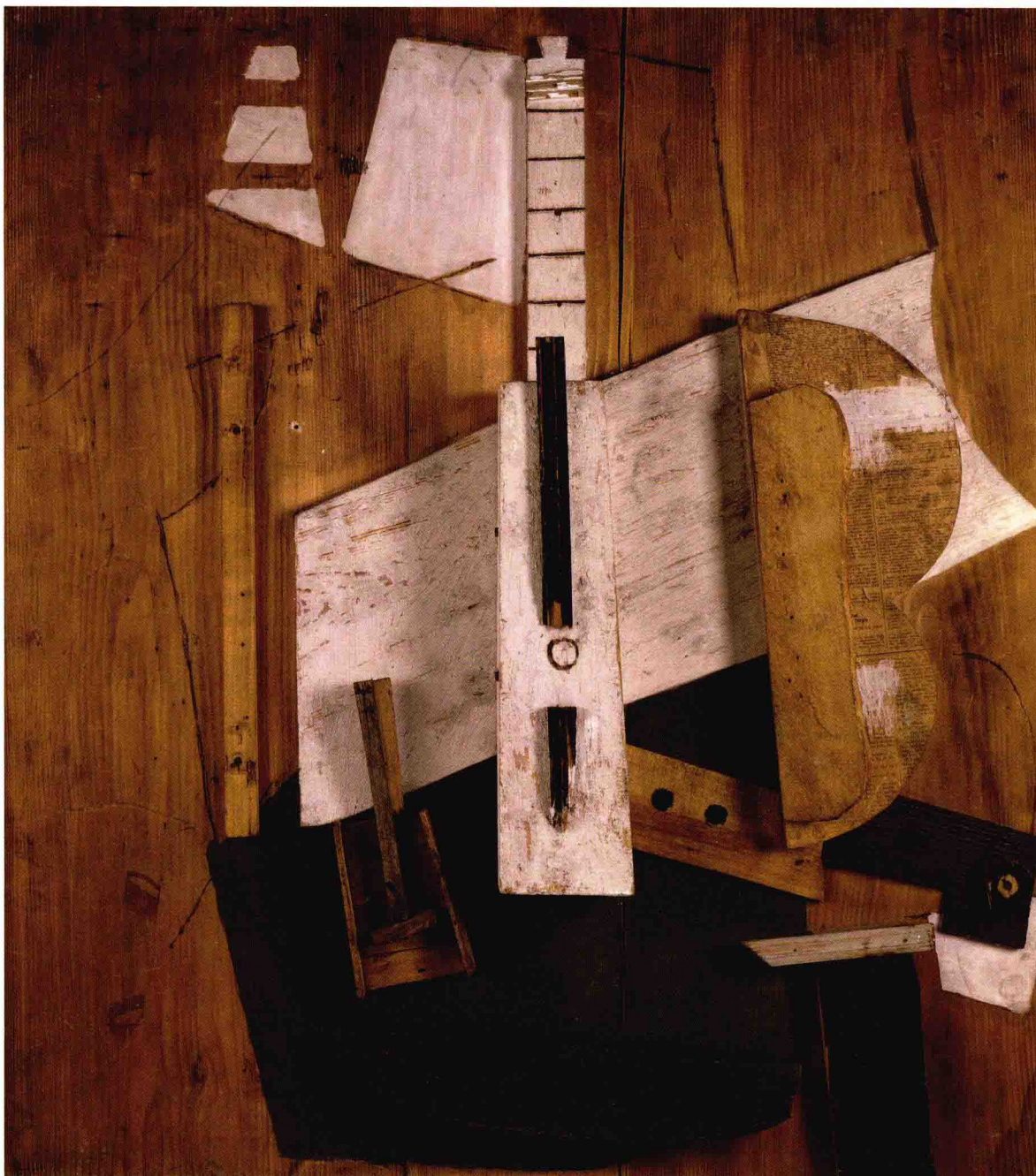
玩转方块

1905年, 毕加索的画风发生了巨大的转变: 忧郁的蓝色消失了! 毕加索不再像之前那样郁郁寡欢, 他想要更加快乐和明亮的色彩。他的画笔蘸满了玫粉色和橘黄色。花衣小丑和杂技演员替代了之前的乞丐和面黄肌瘦的人。这就是“粉色时期”的街头卖艺者……但每当毕加索找到一种风格, 就会立刻开始寻找另一种风格。这幅创作于1906年的《风景》就是最好的证明。毕加索终于卖出了几幅作品, 第一次有了经济能力去度假。他的目的地是戈索尔, 一个

位于西班牙比利牛斯山区的美丽小村。然而, 对于这个一刻也停不下来的创作者来说, 绝不能闲着什么也不做。看着这些朴素的小屋, 毕加索想起了一位伟大的法国画家塞尚的教诲: “用圆柱体、球体和锥体去描绘自然。” 简化线条, 用它们勾绘出最简单的形状。你瞧, 这个想法真是意味深长啊! 所以, 在这幅粉色的风景画中, 毕加索只保留了最基本的线条: 他像搭积木那样画满了小方块一样的房屋。一种前所未有的风格——立体主义, 就要诞生了。

立体画

在他位于蒙马特的艺术家聚集地洗濯船（Bateau-Lavoir）的工作室里，毕加索正兴致盎然地专注于自己的新发现——作品中的画面不需要与真实相像！他和画家朋友乔治·布拉克为这一发现而欣喜，他们打破了绘画的唯一视角——看他们的新创作，就好像在看一面破碎的镜子。更令人不可思议的是：他们把报纸粘贴在了画里。从那以后，一切都可以进入画面了。画作只能用颜料来描绘吗？画面必须是平的吗？不，这位从1912年开始创作“立体画”的西班牙画家不这样认为。欣赏毕加索这些用木块构成的画作，不需要3D眼镜也能看出3D效果！忠于立体主义的毕加索令绘画的模式发生了彻底的改变。你猜得出这幅奇异的作品描绘的是什么呢？琴颈和上面的小棍，应该可以让你找出答案……

《吉他与低音瓶》（*Guitare et bouteille de Bass*），
巴勃罗·毕加索，1913-1914年。
综合媒材，89.5 x 80 x 14 厘米。
巴黎，毕加索博物馆。

古典，但恰到好处

随着立体主义在艺术界激起的阵阵波澜，毕加索终于为世人所知，人人都想求得一幅他的大作。这不，在1917年，毕加索成了俄罗斯芭蕾舞剧的服装和布景设计师（见第31页）。毕加索跟随这支四处演出的芭蕾舞团来到了罗马，在那里，他发现了令人心醉的古代雕塑。多么和谐，多么柔美啊！毕加索心里想道。在经历了立体主义棱角分明的线条之后，毕加索想要重拾美丽的弧线。娟秀迷人的奥尔佳·柯克洛娃，是一位拥有雕塑般面孔的俄罗斯芭蕾舞演员，

她成了毕加索的模特，后来还成了他的妻子。毕加索的风格变得柔和了，但这个绘画鬼才并没有止步。即便是在创作具有古典风格的作品时，他仍然会加入自己的奇幻色彩。就像这幅《奔跑》，人物白色的裙袍和庙堂般的不朽气质，令人想到了古希腊和古罗马的雕塑。但她们的造型却令人遐想联翩。头部很小，双腿又短又粗，手臂或长或短——纯粹的毕氏风格！

《奔跑》(La Course), 巴勃罗·毕加索, 1922年。胶合板, 水粉, 32.5 × 41.5 厘米, 巴黎, 毕加索博物馆。

