

全景博物馆丛书

SHIJIEMINGHUAABOWUGUAN

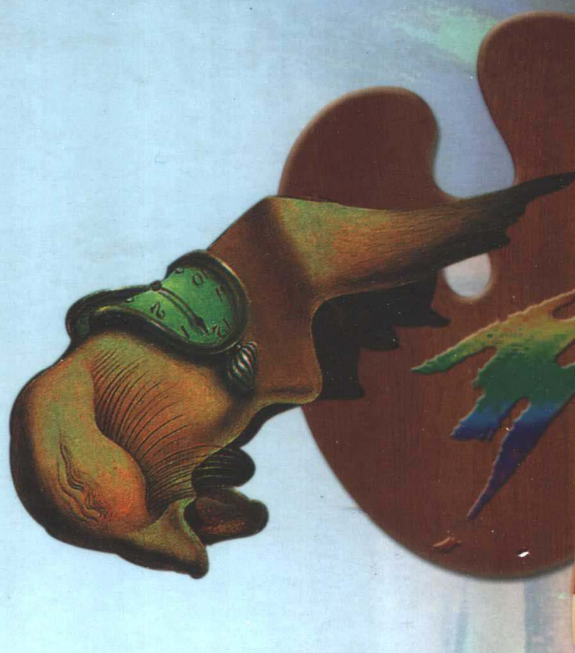
世界名画博物馆

【第四卷】

全景博物馆丛书编委会 编纂

王伟芳 吴 伟 编著

世界绘画史上
最杰出的230位画家
最经典的581幅作品

海燕出版社

全景博物馆丛书

SHIJIEMINGHUABOWUGUAN

世界名画博物馆

第四卷

全景博物馆丛书编辑委员会 编纂

王伟芳 吴 伟 编著

流派迭出的二十世纪绘画

20 世纪是一个动荡不安的世纪，
也是一个社会文化取得世界性的
交流和巨大发展的世纪。

两次世界大战的悲剧，
促使人们对人类命运和人类特性进行
深入的反思。

尼采、叔本华、弗洛伊德、
柏格森等思想家的理论，
得到文化艺术界
广泛的注意甚至认同，
“现代派”艺术
就是在这样的背景下相继诞生的。

在艺术家内部，
已不满足于传统绘画的语言模式和审美倾向，
自从 19 世纪印象主义绘画的
大胆而成功的尝试之后，
在 20 世纪，野兽派、立体主义、
表现主义、未来主义、抽象主义、
超现实主义等流派相继出现。

第二次世界大战后，
现代艺术的中心由巴黎转到美国，
在纽约产生了抽象表现主义艺术，
60 年代前后，
现成艺术、行为艺术等相继登场，
对纯粹的架上绘画造成了一定的影响，
但同时也提供了新的绘画元素。

20 世纪的绘画艺术表明：
艺术创作永远是
一个站在过去与未来之间的动姿，
而“打碎”是为了“建设”。

二十世纪绘画年表

公元 1900 年

公元 1910 年

公元 1920 年

《生命之舞》(1899~1900)

爱德华·蒙克

爱德华·蒙克是表现主义艺术的伟大先驱，他的家庭蒙受的那些不幸对他的艺术起着决定性的影响。蒙克的作品让我们透过死的恐惧与生的承受，发现生命的忍耐、脆弱和可贵的坚毅。蒙克是以自己的绘画发出人性在孤独的压抑之下的悲鸣。(见 464 页)

《亚维农少女们》(1907)

巴勃罗·毕加索

巴勃罗·毕加索是20世纪的艺术伟人，20世纪各艺术流派中影响最为广泛的艺术家。勤于创作的毕加索，一生的作品包括油画、版画、雕塑、素描、拼贴等，共有6万件左右。毕加索以其丰硕而杰出的艺术创作，赢得了全世界热爱艺术的人们的爱戴。(见 446 页)

《仰卧的裸妇》(1917)

莫迪利阿尼

莫迪利阿尼生活放浪但才气逼人，他的作品大都以女性为模特儿。他那独特的艺术变形，就像一面多棱镜，折射出他本人的心态及时代的精神特征，那是一个天才艺术家被迫自我毁灭的印记。(见 510 页)

《迷蒙的薰衣草》(1950)

波洛克

在抽象表现主义大师波洛克的工作室里，没有调色板、画笔这类东西，地板上铺着一块幅面很大的油画布，柜子里是各种颜料，引人诧异的是到处放着底部钻了孔的瓶瓶罐罐、碎玻璃、沙子、破布、棍子——这些都是波洛克用来进行创作的材料。(见 506 页)

《什么使今天的家庭如此非凡迷人》(1965)

理查德·汉密尔顿

理查德·汉密尔顿是波普艺术产生的倡导者之一。他们热衷于对城市新兴通俗文化的表现与评论，《什么使今天的家庭如此非凡迷人》，是汉密尔顿的代表作品——美丽的乳房、健美的肌肉、铺天盖地的广告、录音机、床铺，全能的享受代替了思考，正是这些东西，使今天的家庭如此非凡迷人。(见 554 页)

公元 1950 年

公元 1960 年

公元 1970 年

公元 1930 年

公元 1940 年

《记忆的永恒》(1931)

萨尔瓦多·达利

萨尔瓦多·达利是超现实主义绘画大师，不仅他的画，他的文章、演讲、行动甚至打扮，都在宣传着超现实主义。为了寻找超现实幻觉，达利经常去探索精神病患者的意识，然后把所了解到的具体细节用夸张、变形、省略等手段加以传达，以创造出一种介于现实与臆想、具体与抽象之间的“超现实境界”。(见 486 页)

《粉色的音调》(1926) 瓦西里·康定斯基

瓦西里·康定斯基认为：点是生命，是表达的原始形象，但它在重复或延伸时，便占有了空间并确定了意义；而线，则是一个点在一种或多种力量下的通道。在形象中，曲线是不断遭受压力而弯曲的直线。曲线可以有无穷的变化，在相等的或不等的间隔上，各种线条的重复与互换可以达成画面的和谐。基于此，他在画面上把形象加以排列组合，在有力的联合中使它们对立，然后施以各种色彩，而这些形象一用颜色就感觉完美了。(见 476 页)

《静物》(1946) 乔治·莫兰迪

乔治·莫兰迪是意大利形而上画派的一员，与其他画家不同的是，莫兰迪不太注意那些有深重的历史文化负荷的形象，他更加关注的是对日常生活的物品的表现，他把它们画成静物，但又删去了它们的背景，从而引起观者的神秘和不安感。(见 533 页)

《破布边的立像》(1988~1989)

弗洛伊德

弗洛伊德的作品多是肖像，画风受到弗朗西斯科·培根的影响。培根曾教导他在绘画时要注意肌肉组织和它们附于其上的骨骼常常是不同步的。弗洛伊德在自己的绘画中有目的地制造出一些不完美的效果，他的人物背景常常被处理成破旧不堪的样子。(见 562 页)

公元 1980 年

公元 1990 年

公元 2000 年

马蒂斯像

每当我凭着直觉出发时，我总感到自己更能确切地呈现自然的本质，而经验也证明了我的正确看法。对我而言，自然的本质永远是现在。

——亨利·马蒂斯

《弯曲》（雕塑）

马蒂斯作品，1909年，
青铜雕塑，
美国纽约现代美术馆藏。

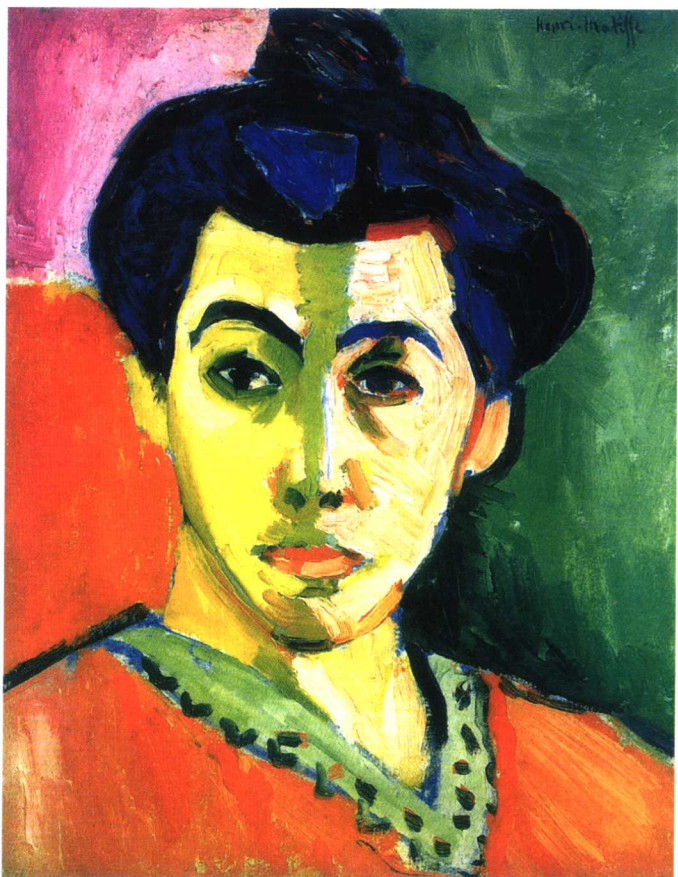
野兽派绘画

野兽派是20世纪在法国诞生的第一个现代主义绘画流派。在1905年法国巴黎秋季沙龙展览会上，以马蒂斯为代表的十几位擅长色彩表现的画家一起正式展出了他们那些爆炸力十足的作品，当批评家沃塞罗在马蒂斯的陪同下穿过挂着这些艺术家作品的大厅，在大厅的后面看见了一件具有意大利文艺复兴风格的雕像时，沃塞罗诙谐地说这是“野兽群中的多纳太曼”。第二天，沃塞罗在他的评论里再次使用了这个词。“野兽派”很快便成了对这些年轻艺术家的称谓。野兽派画家们吸收非洲和东方艺术的表现手法，抛弃了西方传统的明暗、体积、造型手法，用纯色和自由的轮廓线造型，画面富于表现力和装饰性。野兽派全新的创作手法引起了批评家们的恼火，因为他们的批评标准和批评手段已经失去作用。于是，他们便彻底否定评判对象。

亨利·马蒂斯

亨利·马蒂斯(1809~1954)出生于法国北部的勒·卡图镇，少年时学习法律，21岁时偶读达比的《绘画论》，遂立志终身从事艺术创作。马蒂斯的艺术植根于后印象主义。其作品运用平涂的鲜明色块和有力的轮廓线加强形象的构造特点，这种探索的成功标志，促成了野兽派的诞生及其被广泛承认。

从1905年起，野兽派已成为一种受到承认的画派，马蒂斯被视为这一画派的当然领袖。《带绿色条纹的肖像》是马蒂斯这一时期的代表作。野兽派爆炸性的色彩对于视觉的冲击，从这里可以得到十分感性具体的体验。画面在大绿大红的平涂的色彩中展开，色彩和线条干净利落，这位女性盘着高高的黑色发髻，红色衣领开着“V”字形领口，右边是大块平涂的绿，左边是大块的红，颜色很“斗”，在矛盾对立中散发着奇特的东方色彩配置方式的魅力。值得一提的是，这幅作品是因为人物面部从额至唇有一条垂直的绿线而得名。

《带绿色条纹的肖像》，1905年，40.5厘米×32.5厘米，
布油彩，丹麦哥本哈根国立美术馆藏

《舞蹈》和另外一件《音乐》是马蒂斯为俄国一位商人绘制的，这两件作品标志马蒂斯早期创作的顶峰。从画面上看，马蒂斯的兴趣在于如何使用色彩来构图。他试图通过最简单的形式和强烈的色块对比来表达一种自由欢畅的情感。在绿、蓝的背

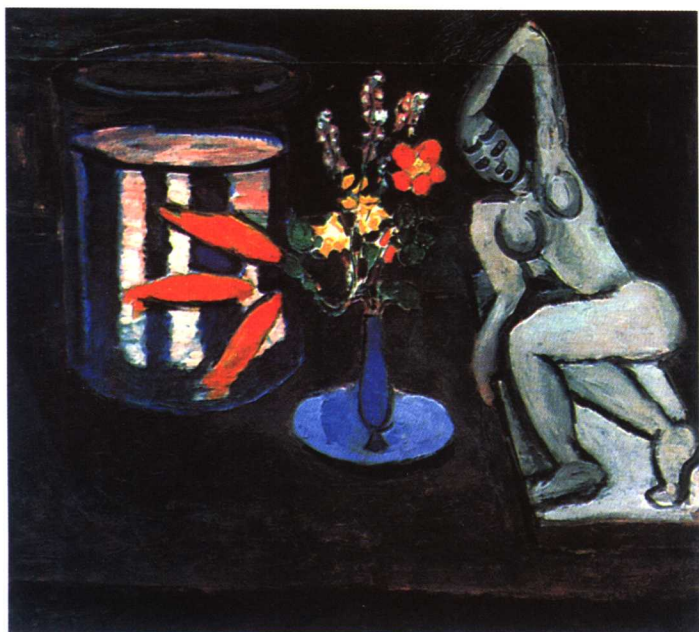
《舞蹈》，1909 - 1910 年，
391 厘米 × 260 厘米，布油彩，
俄国圣彼得堡艾尔米塔日博物馆藏

景上，5 个裸体女子手拉手欢快地围成一个圈，似乎保持着永久的动态又给人平和的安宁感，图案和色彩是形式，同时又是要表达的内容，这幅画印证了马蒂斯所认为的那种“欣赏艺术是可以消除疲劳的安乐椅式的享受”的观点。尽管马蒂斯一再声称要“表现”什么，但其作品的内涵相对于表现主义者的作品来说还是单纯的。他所创造的是一个悦目的色彩王国，给视觉以最大的愉悦和感染力。

马蒂斯在绘画中追求宁静和谐，拒绝沉重思想的进入和羁绊，这也是时代的需求。他说：“我们想要重新找到手段的单纯。”单纯的境界，这正是他一

直在作品中寻求的东西。在《金鱼和雕塑》的画面中，现实物象被异变为平面的，形、体空间都被当作单纯色来处理，蓝色的墙和桌子结合成了一个共同的色

面，互补的红色与绿色形成构图的集中点，从这一点出发，各种色素以不同的强度和形态延展至图画表面。赭色使人物形象保持平衡。这里只有一种装饰格调的表面秩序，它安静稳定，摆脱了可能发生的各种思想的解释。

《金鱼和雕塑》，1911 年，
美国纽约现代艺术博物馆藏

马蒂斯的其它绘画作品

《红色椅子的女人》
《玫瑰色的画室》
《静物与书》
《郁金香旁的女子》

《蜗牛》
马蒂斯作，1952 年，
剪贴画，
286 厘米 × 287 厘米，
英国伦敦泰特美术馆藏。

《蓝色裸女(I)》

马蒂斯作，1952年，
剪贴画，
106厘米×78厘米，
美国纽约现代美术馆藏。

《克里奥尔的舞者》

马蒂斯作，1950年，
剪贴画，
205厘米×120厘米，
美国纽约现代美术馆藏。

《举腕的土耳其宫女》赏析

马蒂斯一生大部分时间在巴黎和尼斯城度过，但他曾到许多国家游历、旅行。生活对其艺术风格的成熟起了很大作用。他渐渐把东方艺术的装饰美和欧洲传统人体美结合起来，在他艺术创作最旺盛的时期，他创作了大量以土耳其宫女为题材的作品。在这些作品中，背景常衬以斑斓驳杂的东方国家的墙纸或挂毯。这幅《举腕的土耳其宫女》色彩简练，东方舞女打扮的裸女画得富于体积感，寥寥几笔，舞女的透明舞裙就很生动，背景图案的装饰性很强，令人有一种视觉上的愉快。马蒂斯曾说：“我所梦寐以求的是一种均衡纯洁而宁静的艺术，它能避免烦恼或令人沮丧的题材。这种艺术对每个人的心灵，无论他是事务员或作家，均给以安宁或抚慰，犹如一张舒适的安乐椅，在身体疲乏的时候人坐下来休息。”这段话可说是他全部艺术的纲领和宗旨，是他进行艺术创作的一贯目的。

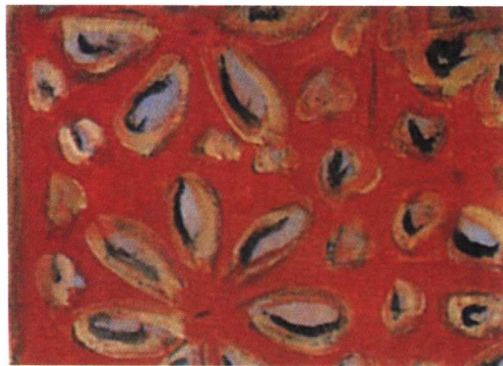
《举腕的土耳其宫女》，1923年，65厘米×50厘米，美国华盛顿国立画廊藏

视觉平衡的巧妙把握

马蒂斯对于这位宫女肉体的美丽、甚至她的内心世界都没有给予十分的关注，他关注的是这位宫女肌肤和身体各个部位所能发挥的装饰作用。两点红色的乳晕和樱唇呼应了右上方图案的底色，而黑色的腋毛与黑色的头发则使画面下部的裙裾保持了视觉上的平衡。

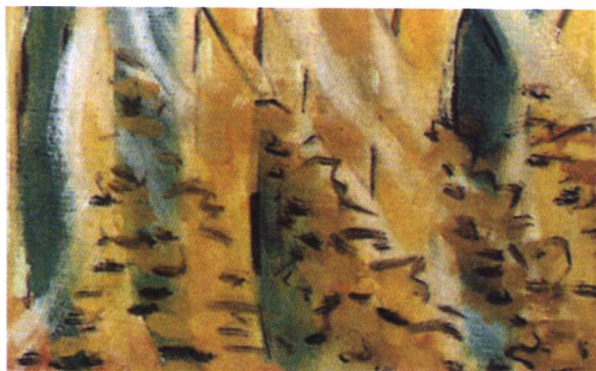
东方情调的图案

法国自18世纪末起就对中近东的异国情调就饶有兴趣。色彩斑斓，图案漂亮的伊斯兰纺织品、挂毯、墙纸都是艺术家们所热衷的，它们那些富于装饰性的、平面的色彩与线条令人产生视觉上的没有任何心理负担的愉悦，而这一点，正是马蒂斯所追求的绘画目的。

色调的节奏

这是一个色彩的舞蹈世界和线条的图案世界，明亮的色调和明快的节奏带着宁静与祥和，也带有一种奇特的激情。

薄透的裙裾

东方纱织物的柔滑以及朦胧的薄透感令画家着迷。简单而粗犷的几笔就画出了透明舞裙的生动质感。

《主频与变奏》

马蒂斯于1941年创作了
10张名为
《主频与变奏》的
系列炭笔画。

《敞开的窗》，1905年，布油彩，55.2厘米×46厘米，私人收藏

《敞开的窗》作于1911年。它显示了马蒂斯对正规的美学问题、颤动的色彩、强烈对比和明亮度的关注。画面上花瓶中的花与室外的水、树叶十分和谐，灯光的轮廓线条与花园里的树干相连。圆桌上的摆设与远方的天际融为一体，景物内外相连，深度和层次仅仅通过细微的色彩逐渐显示出来。马蒂斯的这幅画实现了他“在不压抑主题的前提下求得艺术的平衡、纯真和宁静”的理想。

《黑地板上读书的少女》，
1939年，尺寸不详，馆藏不详

马蒂斯的绘画始终以平涂的鲜艳色彩、东方的装饰图案、粗犷自由的线条给人以视觉的享受。日常生活中的马蒂斯则是一副谦谦绅士的气质，“他五官端正，蓄着全色的浓须，像一位艺术界的长者，只要一谈到绘画，深邃的神情立刻为之一变，他坚持己见，并且不惜花费时间和精力去说服别人，他是一位不折不扣的绅士”，这是毕加索的情人芙尔南多黛见过马蒂斯后说的话。的确，在艺术上，马蒂斯是一个绝对不膜拜偶像的坚持己见的人。一般来说，画家们对黑色一直是带着禁忌的心理小心翼翼地使用的，但马蒂斯在这幅《黑地板上读书的少女》中以读书的少女为点题的画面上，却大肆铺张地使用了它。地板上、墙壁上以及少女的裙子都是大块的黑，它使黄色的桌子和上面的花瓶以及着红上装的少女都十分惹眼，这种色彩如此强烈的对比，简直是一种“野蛮操作”，但这种“野蛮操作”带来的不是喧闹躁动，而是厚实色彩铺盖下的梦般的宁静。

阿尔伯特·马尔凯

阿尔伯特·马尔凯（1875~1947）生于法国波尔多，逝于巴黎。他很早就来到巴黎，从1897年起，和马蒂斯一起随摩罗学画。马尔凯被认为是最早的野兽派画家之一。他的画作以和谐、结实、稳定取胜，浓重的空气感、闪烁的光，又使画面显得轻快、灵活。与朋友马蒂斯相比，马尔凯更是一位自行其是者，他从不把颜色看做最终目的或情感解脱的工具，真正能够使他忘情和解脱的是自然。马尔凯除了忠实地表现他所领会的自然面貌外别无他求，因为他只有在置身自然之中时，才真正体会到幸福。

尽管早期的马尔凯是位肖像画家，但到后来，人物渐渐被海滩、大桥和其它风景代替了。这幅《新桥夜景》是一幅平面式的风景画，天空、水面和桥都是用灰黑的冷调表现出来，用一些黄色的色点，点缀出灯光和小船，给这个平面增添了活跃气氛。前景的黑色的汽

车，使画面带上流动感，但它们同样首先服务于画面的由灰黑、黄色、红色组成的和谐定调，而这种处理，很好地表达了马尔凯对对象进行色彩处理时的敏悟和灵巧。马尔凯正是在色彩的个性化使用方面，显示了他的力量和艺术敏感。

《新桥夜景》，1939年，100厘米×81厘米，布油彩，法国蓬皮杜艺术中心藏

马尔凯像

马尔凯的其它作品

《海景》

《汉堡港》

《画室中的裸女》

《杜鲁威尔的招牌》

《巴黎的雨天》

德兰像

德兰……以无以伦比的勇气，超越了当代艺术认为最大胆的一切举动，从而简炼、清新地重新获得艺术原则，并从中发现其规律。

——阿波利奈尔
(法国诗人和
艺术评论家)

安德烈·德兰

安德烈·德兰(1880~1954)出生于巴黎附近的夏杜，父亲是本镇市政府议员。在艺术上，他曾是一位维护传统的现实主义画家。作为一位野兽派画家，对色彩本身的价值认识是充分的，他善于用明知不真实的色彩，创造一种更高的图画真实。在《查

灵歌斯大桥》中，德兰利用了明显远离自然的互补效果的红绿和蓝橙，还使用了极为省略和简化的画法，夸张和稚拙的手法也得到了恰如其分的运用：蓝绿的桥面上奔驰的汽车好像随意涂上的一些灰色点，而远景则成为没有任何透视的平面。德兰在这种完全自由的配色中找到了色调的平衡方式，同时也找到了他要表达的“真实”。

晚年的德兰的作品更倾向于传统，倾向于古典式的宁静，成为一名技法优雅而出色的古典画家。

德兰是一位感情充沛、性格温和的艺术家，他反对非具象的先锋画派，受

到马蒂斯的鼓励，他成为野兽派的一员。他也曾试验过点彩派的技法，感兴

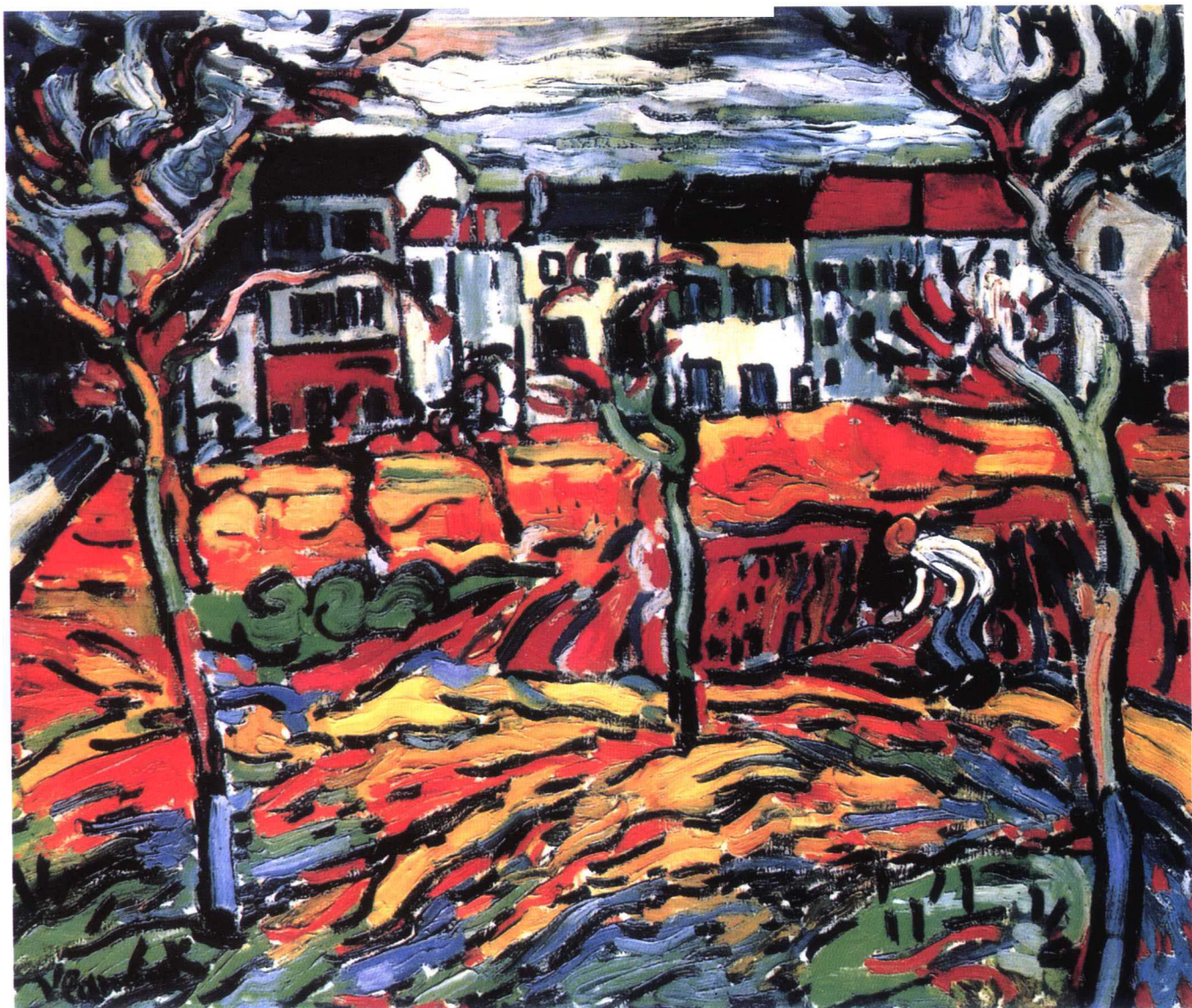
趣于毕加索的立体主义。《塞瑟克大桥》是他追随野兽派时的代表作。这幅作品的色彩都近于平涂，明亮而单纯，似乎在快乐地飞翔。德兰曾经说：“我们的目的是显示愉悦，这种愉悦当然是来自于我自身。”德兰真实地在他的这幅作品中传达了他的快乐，虽然没有太多的令人皱眉反思的内涵，但能够给人以纯净的愉悦。其实有时，艺术也应当是让人适意地放松心情的东西。

《查灵歌斯大桥》，1906年，100厘米×81厘米，布油彩，
法国巴黎奥赛美术馆，丹麦哥本哈根国立艺术博物馆藏

《塞瑟克大桥》，1906年，
81厘米×100厘米，布油彩，
英国伦敦泰德画廊藏

《夏都住宅》，1908年，50厘米×62厘米，布油彩，美国芝加哥艺术学院藏

莫里斯·德·弗拉芒克

每一个致力于野兽主义的画家，各自具有特征。他们幸运地相遇，共同地工作，终于确立了三个各树一帜的团体，德兰和弗拉芒克属于具有强烈的抒情主义的一派。莫里斯·德·弗拉芒克（1876~1958）出生于法国一个佛兰德斯血统的家庭，少年时代兴趣广泛，喜爱小提琴和小说创作，个性十分活跃。德兰把他介绍到野兽派群体，他参加了1905年的秋季沙龙展览。弗拉芒克的创作受到凡·高的那种富有表现力的色彩的启发，同时又与塞尚的画法接近。

弗拉芒克自画像

弗拉芒克的作品《夏都住宅》色调和谐饱满，风景的纵深感得到了比较好的表现。房子、树和天空的视觉冲击力很大，厚短而急促的笔触使形象显得有力而结实。这种厚实的画法为他赢得了较高的声誉。弗拉芒克热情过人，他曾说：“我的热情驱使我对于绘画中一切传

统作勇敢大胆的反抗，我要把‘自然’从陈旧的理论和古典主义中解放出来。”他的作品确实用自由和色彩的笔触回复了生命存在的原始野趣。

同时代的艺术

1907年	斯特拉文斯基谱写他的第一部交响曲
1908年	康斯坦丁·布郎库西完成雕塑《吻》
1922年	詹姆斯·乔伊斯创作《尤利西斯》
1927年	第一部有声电影《爵士歌手》拍摄完成
1931年	帝国大厦在纽约市建成

乔治·鲁奥

乔治·鲁奥像

乔治·鲁奥(1871~1958)原是法国象征派画家莫罗的学生。据说在凡尔赛军队强攻贝尔维尔的时候，他母亲躲在地窖里，一颗炮弹正好落在邻居的房顶上，他母亲受到惊吓提前分娩，这位未来的画家就这样来到世上。鲁奥与野兽派画家志同道合，参加了1905年的野兽派展览，不同的是，他的作品中有着浓郁的宗教感情成分。1914年开始画油画之后，其作品题材大多取自基督教教义故事。

鲁奥的这幅《老国王》创作于1916年到1917年间。第一次世界大战的阴影和苦难给人民的生活造成了很大影响，为了表达自己的反思，鲁奥曾经反复修改这幅画；他在回忆录中写道：“我是荒原里受苦难人的沉默的朋友。我是永恒苦

难的常春藤，攀援在这被弃的墙上，墙内是反叛的人们藏着他们的罪恶与善行。作为基督徒我相信钉在十字架上的耶稣。”鲁奥的作品十分中肯地表现了他的创作思想。《老国王》就是一幅十分典型的作品，它有一种教堂彩色玻璃窗画的感觉，黑色的轮廓线内是厚重的颜色，老国王的侧面形象有一种深沉的哀伤，这不是一个人们印象中的国王，而是一个受苦者的化身，是一幅基督在现代的受难像，富于一种道德的、精神的美。与其他画家相比，鲁奥的作品对题材倾注了更多的思想和情感。沉重的黑压压的构图，颤动的光线是鲁奥作品的典型特征。

《老国王》，约1916年，
76.8厘米×54厘米，布油彩，
美国匹兹堡卡内基学院藏

《特鲁维尔招贴画》，1906年，尺寸不详，布油彩，法国巴黎现代美术馆藏

杜菲

杜菲(1877~1953)于1900年入巴黎美术学院学习,对印象主义及凡·高的艺术有极大兴趣。成为野兽派的成员后,用色更为强烈起来,并且比以前更为坚决地把绘画看成一种纯艺术构思。在《特鲁维尔招贴画》中,他以薄雾般的色调绘出天

杜菲像

杜菲的其它作品

《门》
《蔷薇》
《玛格丽特》
《玫瑰花束》
《电的世界》

空和地面,在地面上加入行人的剪影以增加活跃因素,自然在这个图画空间里被完全忽略,所有的物景都不存在——它们在几个人物那儿表现为彩色光。并且前景与背景的对立也消失了。在视觉上,它们成为一个令人愉悦的生动的画面。

杜菲是位快乐的画家,他愉快地观察、想像和创作,从不放弃感觉世界的真实性,并且他通过颜色和线条直接传达和表现他的感觉快乐。有着与众不同的风度气质,总是把鞋子擦得锃亮,衬衫干干净净、整整齐齐的杜菲其实是一个爱梦想、爱自由的人。

只有以最新鲜的热情愉快地进行创作时,杜菲才能沉入艺术的满足,所以他的风格一直不是很稳定。在《盖勒马胡同画室的印度模特儿》中,马蒂斯的单纯、波斯和印度绘画的色彩、亨利·卢梭的原始感情同时存在。墙壁的淡蓝色匀净平整,轮廓线对形象的设置起着重要的作用,简略而概括,这可能与杜菲曾从事版画创作有关。

作为一个画家,杜菲一生一直处在创新的快乐中,人们给予他的赞扬使他声望日隆,但他从不为荣誉所累,从不为了保守住荣誉而放弃他艺术创新的责任。不论是作为一位艺术家,还是作为一个人,杜菲都进入了一个具有充分审美自由的境界。

《表意文字》(水粉画)

杜菲作,布料设计,
画纸42厘米×42厘米。

《盖勒马胡同画室的印度模特儿》，1928年，
81厘米×100厘米，布油彩，私人收藏

毕加索像

《母鸡和小鸡》
(蚀刻画)

毕加索作，1941~1942年。

毕加索和他的遗孀

照片中的女人是
毕加索的遗孀

贾桂琳·洛克，

在毕加索 80 岁高龄时

两人结合，

贾桂琳一直陪伴着毕加索；

直至其以

91 岁高龄辞世。

立体主义绘画

1907~1914年，视觉艺术中掀起了一场革命，它的标志便是立体主义艺术的诞生。这种新风格是对形体进行的一种特别处理，把形体拆开、分解，再把各个部分用不同的方式联结起来，它简化了形体，使之与周围空间更紧密地联系在一起。就艺术价值的角度而言，立体主义的意义在于提供了一种空间处理的新观念，一种对形体的新的构筑方式。而这种观念和方式的出现，意味着人们对传统的透视方法及其稳定性的怀疑和反叛，也意味着传统价值中的某些秩序性原则的被质疑。立体主义的代表画家有毕加索、勃拉克等人。

巴勃罗·毕加索

巴勃罗·毕加索(1881~1973)是 20 世纪的艺术伟人，20 世纪各艺术流派中影响最为广泛的艺术家。毕加索出生于西班牙马拉加，1900 年移居巴黎。他一生经历了 20 世纪前半世纪各个艺术流派的探索，经受了两次世界大战的艰难考验。勤于创作的毕加索，一生的作品包括油画、版画、雕塑、素描、拼贴等，共有 6 万件左右。毕加索以其丰硕而杰出的艺术创作，赢得了全世界热爱艺术的人们的爱戴。

被视为现代艺术之父的塞尚在给年轻画家杜米尔·贝尔纳尔的信中谈到“可以将自然作为球体和圆锥体来处理”，以告诫年轻的艺术家在构图时不要忘记物体的基本形状。毕加索决心尝试这句话的字面含义，《亚维农少女们》便是这种尝试的结果。这件作品的题材来源于毕加索对巴塞罗那的亚维农大街的妓女们的印象。但对这幅作品，更应当关注它的绘画语言。画中的女性人体几乎都由一些小平面组成，这些小平面组合成一个个扭曲的人形，她们在蓝色的背景上突出地向前拥挤。左边那个人似乎是古埃及人物形象；右边那两个似乎愁绪满怀；中间的两个张扬着自己的身体，显示着卑屑鄙俗。画面的下方中间是一小堆干的水果，显然它们缺少水份，就像那些由小平面组装起来的少女们缺乏少女本应有的丰盈一样。

《亚维农少女们》在当时引起了巨大反响。乔治·勃拉克在这幅作品的启发下，创作了许多风格相类的作品。评论家沃塞罗撰文说勃拉克使“物体、风景、人物和房子，变成了几何图形和方块块”。此后，“立体主义”这个名称便流传开来，成了 20 世纪第一个具有独立意义的现代绘画名称，《亚维农少女们》则成为公认的第一件立体主义绘画作品。

《亚维农少女们》，1907 年，244 厘米 × 234 厘米，布油彩，美国纽约现代美术馆藏

