

现代出版社

影响

毕加索 vs 达利

Picasso

图书在版编目 (CIP) 数据

影响毕加索VS达利/《影响毕加索VS达利》编委会编

北京: 现代出版社 2004

ISBN 7-80188-198-2

I. 影... II. 影 III.

①毕加索, P. R. (1881~1973) - 生平事迹

②达利, S. (1904~1989) - 生平事迹

IV. K835.515.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第126065号.

版权所有 不得翻印

出品人: 李颖

策划: 张晏中 林立群

责任编辑: 杜宇

资料整理: 黎增龙

装帧设计: 陈悦

出版发行: 现代出版社

地址: 北京市安定门安华里504号

邮政编码: 100011

电话: (010) 64267325 64240483

电子邮箱: Xiandai@cnpitc.com.cn

印刷: 北京京都六环印刷厂

开本: 880×1230 1/25

印张: 12

版次: 2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷

印数: 0001~8000册

书号: 2004 ISBN 7-80188-198-2

书价: 48.00元 (含多媒体光盘)

第一章	天才童年	05
第二章	青涩岁月	21
第三章	万物影响	29
第四章	画中爱情	79
第五章	行为性格	129
第六章	作品解读	145
第七章	多才多艺	215
第八章	众说纷纭	261

261 附一 毕加索的关系图

277 附二 毕加索与达利大事年表

278 附三 中英文对照

毕加索、达利一起被认为是二十世纪最有代表性的画家。

从来没有一位艺术家像毕加索那样对后世造成了普遍的影响。他创作范围、艺术风格超乎寻常的宽广、多变，以至于近百年来西方重要的艺术流派，几乎没有一个不是肇始于他，或被他吸收而善加利用。许多重量级的艺术家，因为他而改变了观察世界的方法。

他的一生就是一个又一个不安分的探索过程，他的作品和他的生活一样没有丝毫的连续和统一。可以说，在他之前从来没有一位画家像他那样以无穷无尽的创造力（一生创作作品八万多件）、完全彻底的自由，随心所欲地重造世界。

他讨厌自我重复，也愤愤然于别的画家对他风格的模仿。他不要规定，不要偏见，什么都不要，又什么都想要去创造。

他没有固定的模式，而且花样繁多。他变化多端，不可捉摸。他说：“我狂野地四处晃荡，飘来飘去。当你看到我在这里时，我又变到了另一个地方。我从来不固定，因此没有风格。风格对画家而言是最危险的敌人。”

很多评论家把他风格多变的原因归为情感生活的丰富，甚至有评论家按照女人来给他的作品划分风格。他一生结婚两次，另外至少有五位情人。每次风格转变时画面上便出现了一位新的女主角，或者说，当有新的女主角出现时便意味着风格的转变。

和许多生前寒酸死后显赫的艺术家不同，活着的毕加索就已经是当世公认最富有、最具魅力的艺术家。他死后这种情况也没有改变，反而愈演愈烈。他的作品多次创造新的拍卖纪录，十大天价画作中他的作品占了六席，还有许多从来没有拍卖过的作品，人们几乎无法计算他的一生究竟创造了多少财富。

他的影响不仅仅是在文化艺术圈，就是在艺术圈外也一样，从人们疯抢以毕加索命名的汽车中就可见一斑。难怪毕加索一直被誉为“最当之无愧、最具价值的全球首席品牌”。

达利是一位具有卓越天才和想象力的画家。在把梦境的主观世界变成客观而令人激动的形象方面，以及超现实主义、二十世纪的艺术做出了严肃认真的贡献。

他的一生充满了传奇色彩。除了他的绘画，他的文章、他的口才、他的动作、他的相貌、他的胡须和他的宣传才能都为人们津津乐道。他用这所有的一切造就了超现实主义这一专有名词，去表达一种无理性的、疯狂的而且时髦的艺术。

他的画常常表现梦幻中的题材，有些画题直接点题为“梦”。但他的“梦”与其他超现实主义画家画中所展现的“梦”的区别在于，达利创造了一种真实感，达利在描绘这类题材时，尤其强调直觉性，或者同时运用意识流，展现人生梦中所能组合的一切。为了让人感到似是而非，他采取极端的自然主义手法刻画每一个细节，细致入微与荒诞不经纠缠在一起，一些内容几乎达到了以假乱真的地步。

与毕加索不同的是，达利一生只爱一个女人—加拉。加拉是达利唯一的模特儿，以各种女人的形象，频繁不断地出现在他的作品中。无论达利把别人画得如何丑怪，但对加拉的形象却是恭之又恭。于是，我们终于可以从中间寻觅到朴素的、正常的艺术气氛。

跟毕加索一样，达利生前已经富可敌国。他也从不掩饰自己对金钱的追求，有人甚至把他的名字 (Salvador Dali) 重新排列组合成“美元的亡命徒” (Avida Dollars)。但令人万万想不到的是，他最后把价值360亿美元的遗产全部捐献给了西班牙政府，留给世人一个大大的惊叹号。

达利的行状也许不能得到世人的认同，世人对他的一生也有褒有贬，但他毕竟是一位认真严肃的艺术大师，是一代奇才。他的成功绝非偶然，其根基在于勤奋刻苦、勇于探索、深思熟虑，以及超人的天赋。

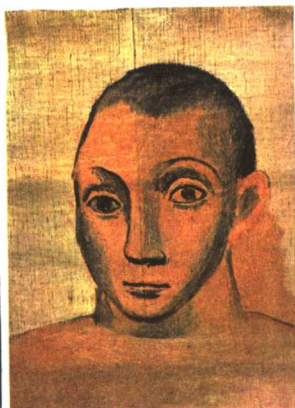

“毕加索是西班牙人，我也是；毕加索是天才，我也是；
毕加索举世闻名，我也是。”

——达利

毕加索 摄于1960年

毕加索自画像

青年达利

达利自画像 Self-portrait 1921

毕加索天生就是个天才，达利则一直想成为天才

01 天才童年

毕加索在父亲的直接指导下，很小就画了不少引人注目的素描，被人们视为“神童”。毕加索八十岁时看了一次儿童画展后说：“当我像他们这么大的时候就能画得像拉斐尔那么好了……”

达利从小就开始玩弄纸笔颜色，初叩艺术宫殿之门，便以未来大师自许。“我朦胧地体会到我正变为一个天才……”，“我会成为一个伟大的天才，我确信这一点。”

毕加索, 1881年10月25日生于西班牙马拉加。按照西班牙的传统, 继承父姓的同时也保留母姓取名为Pablo Ruiz Picasso, 毕加索这个名字就来自他的母亲。

毕加索遗传了母亲小巧而灵活的双手, 和黑葡萄一般具有超常洞察力的眼睛。事实上, 手和眼睛是毕加索以后绘画中的主要表意符号。

童年毕加索

少年毕加索

青年毕加索

毕加索的父亲

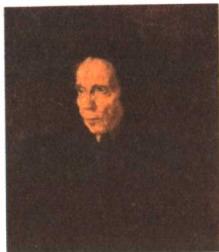

毕加索的母亲

毕加索和他的妹妹 1888

毕加索妈妈 1896

毕加索妹妹罗拉 (Lola) 1894

毕加索有两个妹妹，罗拉和孔蒂塔。其中孔蒂塔对毕加索后来的创作倾向起了决定作用。1894年，孔蒂塔染上了当时蔓延西班牙的传染病白喉。毕加索非常喜欢他这

个妹妹，他暗暗发誓：如果他的妹妹能够得救，他就再也不画画了。但是，孔蒂塔于1895年离开了人世。其实，毕加索深知他的誓言不可能实现：因为即使妹妹得救，他也根本

无法阻止自己继续绘画。因此，他觉得自己应该对妹妹的死负责。这种负罪感影响了他的一生，并决定了他同女性的关系。他认为，女性应该成为他艺术圣坛上的祭品。

毕加索父亲 1896

毕加索母亲 1896

Lola—the Artist's Sister

妹妹孔蒂塔 Conchita 1894

毕加索的父亲是美术教师，擅长沙龙和室内装饰性壁画，喜爱斗牛和鸽子，这些对毕加索都有深刻的影响。他的第一幅油画画的就是斗牛士，斗牛的场景也在他的作品中不断出现。由于对鸽子的喜爱，毕加索创作出举世闻名的和平鸽。

骑马 1889毕加索8岁时的作品

Corrida 1892

毕加索9岁时的作品斗牛士

Pigeons 1890 毕加索9岁时的作品

由于耳濡目染的作用，毕加索自幼爱好画画。据说毕加索会说的第一句话就是“铅笔”。在父亲的直接指导下，“七岁时，我就可以画学院式的素描。巨细靡遗，颇为精确，连我自己都觉惊讶。”被人们视为“神童”。

然而“神童”并非一好百好。毕加索上小学时，学习成绩很差，只是偏爱作画。父亲虽然想过多种方法，试图改变这种状况，可就是不见效果。父亲斟酌再三，决定发展儿子的特长，让儿子去接受正规的美术教育，以满足儿子的嗜好。

1891年因为父亲工作的关系，毕加索全家搬到西班牙西北角的科鲁尼亚。在那里，毕加索成了父亲所在美术学校的学生，开始接受正规的艺术教育。具有极高艺术天赋的毕加索，绘画技术自此得到了长足的进步。从现在保存下来的毕加索1892—1894年的素描作品来看，他在观察和理解人物方面已经显示出相当的才能。就在1894年，父亲为13岁的他举办了个人画展。

赤脚女孩 The Barefoot Girl 1895

1895年初夏，全家南下马德里度假，父亲带着毕加索参观普拉多美术馆并拜会当地画家，让毕加索大开眼界。开学后，父亲接受了巴塞罗那隆哈美术学校的聘书，全家再度搬迁北上。巴塞罗那的开放与文化交流，更开阔了毕加索的眼界。另外在父亲的努力下，毕加索有机会以14岁的超低年纪参加他父亲执教的美术学校的入学考试，并以一天完成一个月准备期限作品的优异成绩入学。

自画像 毕加索15岁时所作 1896

达利·天才童年 父母

“我是一个天才,我在母亲的怀抱里,就意识到自己的存在。” —— 达利

达利1904年5月11日
生于西班牙菲格拉斯。

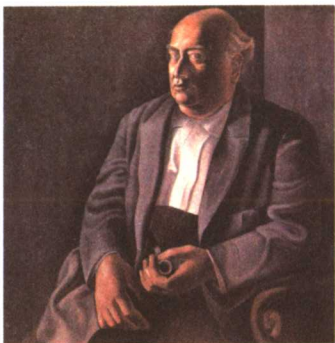

8岁的达利

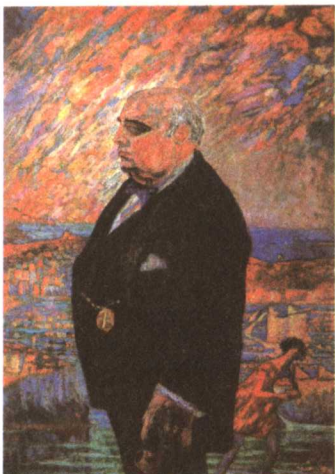

达利的全家照 摄于1910年的Llaner海滩边, 从左往右: Aunt Maria, 达利母亲和父亲, 达利, Auntie, 妹妹安娜·玛丽, 以及祖母安娜

达利父亲 *Portrait of the Artist's Father* 1925
馆藏：巴塞罗那现代艺术馆
达利的父亲是一个公证人。

达利父亲 *my father* 1921

父亲萨尔瓦多·菲利浦·哈新托是当地小有名气的公证人，收入颇多，达利就出生在这样一个衣食无忧的家庭。

尽管父亲是绝对的无神论者，但母亲却是虔诚的天主教徒，达利的双亲是典型的严父慈母。

达利母亲
Portrait of the Artist's Mother 1920

“六岁时，我想当厨师；七岁时，我想当拿破仑；我的野心不断膨胀。现在，我只想当萨尔瓦多·达利别的我都不想了。”

-- 达利

死去的哥哥的肖像 (Portrait of My Dead Brother) 1963

在达利诞生前几个月，达利有一个哥哥不幸夭折了。达利的诞生给刚失去爱子的家庭带来了安慰，父母给他取了一个跟他亡兄一样的名字——Salvador Dalí

“当爱因斯坦去世之后，活在世上唯一的天才就是达利。” —— 达利

达利与妹妹 1926年

除了他的亡兄，达利还有一个小他不到四岁的妹妹——安娜·玛丽亚。关于这个妹妹我们知道得不多，达利也不怎么提起。但在达利早期的作品中，妹妹却经常出现。毫无疑问，妹妹是达利那个时候最好的模特。

达利妹妹 1926

达利妹妹 Anna Maria 1924

由于第一个孩子的夭折，父母对达利有着过分的宠爱与期待，这种感情也促成了达利天生的优越感和叛逆的性格。在童年达利的心中，除了祖母、母亲和拉斐尔，别人什么也不是。

然而，夭折的哥哥却给了达利无尽的烦恼，在达利的心中，“在一种完全不可能的情况下怀出来的我的哥哥，不过是我本人最初的试产品。”对哥哥的好奇与幻想，贯穿了他的一生。甚至在1963年，年近六十的达利还创作了《亡兄的肖像》。也许就是哥哥给了达利天马行空的幻想。幻想，也成了他每天的必修课。

在达利的潜意识里，他一直认为自己没有哥哥聪明，他曾经说过：“哥哥是个聪明可爱的人，而我仅仅得到宠爱”。虽然得到了父母的溺爱，但父母对哥哥依然存在的感情却让达利妒忌不已。于是，达利从小就好出风头，以引起更多的注意。在家这样，在街上、学校也这样。他经常兜里放一些石头，用来扔别人窗户的玻璃，从街这头扔到那头，经常引起一条街的人观看。在学校，他经常从楼上的楼梯口跳下来，即使遍体鳞伤也在所不惜，甚至每周一次。而每次他走到楼梯口时，所有的目光都会转向他，成为大家的焦点让他的满足感难以形容。

在童年的时候，达利就开始莫名其妙地渴望自己能够很快地衰老。在达利的心中，妈妈和祖母脸上的皱纹是世上最美丽的。这一点在达利以后的作品中都有所体现。

“由于我是天才，我没有死亡的权利，我将永远不会离开人间！” ——达利

受父亲的影响，达利在前半生一直宣称自己没有信仰。然而幼年时期学校里强烈吸引他的宗教题材绘画无疑对他起了潜移默化的作用，正如他后来说的，“依我童年与少年的经验，我过去是无神论者；依我青年时期的经验，我现在是神秘魅力的崇拜者。”

达利的父亲虽是一位公证人，却爱好艺术，并且结交了一批艺术家朋友。达利得此熏陶，很小就玩弄纸笔颜色，而且以孩童的认真，往往终日涂抹不息。达利6岁时画的《风景》及10岁的《病孩》，都令人信服他在艺术上的早熟。

故乡菲格拉斯风景 *landscape near figueras 1910*

时期：雏形时期

oil on cardboard (postcard)

尺寸：14x9厘米

馆藏：Astoria (NY), Collection Albert Field