



第一影响力艺术宝库（蓝卷）

PICASSO

美的魔鬼——毕加索



北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

美的魔鬼——毕加索

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著



北京出版社

ACU24/10

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京:北京出版社,2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

全案策划  唐码书业

www.tangmark.com

- 责任编辑 李小波
- 执行编辑 马凯
- 封面设计 刘畅
- 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

美的魔鬼——毕加索

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装全 20 册)



第一影响力艺术宝库

美的魔鬼——毕加索

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索(1881~1973),西班牙伟大的画家。作为20世纪最具影响力的现代派画家,他一生的画法和风格迭变。其早期画作近似表现派的题材,后注重原始艺术简化形象。1915年至1920年,画风一度转入写实。1930年又明显倾向于超现实主义。晚期制作了大量的雕塑和陶器等,亦有杰出的成就。

毕加索自幼具有非凡的艺术才能。1900年他来到法国巴黎,倾心凡·高的作品和劳特累克画的蒙马特场面。在他这一时期以及“蓝色时期”(1901~1904)的作品中,可以看出劳特累克明显的影响。他越来越精确地画着单个的或组合的人物,把他们的形拉长或缩小,以便给予戏剧性的表现。毕加索在其“玫瑰红时期”(1905~1906)中显得温和起来了,裸体、流动演出的喜剧演员、丑角、马戏场面,使他有把手法变得轻快,把线条变得灵活。他从后印象派色调的精细中重新发现形体上的大略简洁笔法,这正是“玫瑰红时期”的典型画法。他的作品使人想到日本幽灵画家,其特点是一种娇柔的感情、含糊不定的笔触、杂乱的魅力。

毕加索永远保持着他那狂暴的豪情和紧抓现实不放的作风,以及异乎寻



第一影响力艺术宝库

常的魅力和热情。他的绘画在表现形象方面得以再现现实的外表和通过现实来表达情感，而且还表现出有关对现实本身的感觉的思想内涵。正因为如此，艺术家所具有的全部经验在每一幅绘画中都能发挥作用。约1906年末，毕加索开始创作具有重大意义的作品——《阿维尼翁少女》，这件作品是他的经验总结，并且是他未来的活动朝现代派方向发展的开端。到1909年，毕加索确立了真正崭新的绘画语言，这语言是从事物的内涵去认识 and 解析，而不再只是从事物的视觉表象来描绘事物的形象了。

在经历了第一次世界大战之后，毕加索曾反复表示他已经与古典世界重新进行对话。他一直在采用具有明显的再现物象价值的画法，而这些画法又是运用到从古典角度考虑形体的和谐平衡的构图结构之中的。毕加索在从事这种“雕塑式”描绘物象的绘画的同时，用更长时间进行立体主义的创作。1925年，毕加索创作了具有激烈的论战性和浓厚的革新色彩的巨幅绘画《三个舞者》。这是立体派写实的复苏，所表现的是感情的暴烈冲动以及内心的绝望挣扎。

毕加索经历了30年的创作和探讨，仔细考虑过表现绘画常规的一切可能性之后终于达到炉火纯青的地步。他认识到每一次为了要加以说明的每一件事情，都要作为一个永久的初学者，重新创造最能描绘他内心所见的那种





第一影响力艺术宝库

形体并与之最相符合的语言，而他的内心所见也是永远处于积极变动之中的。这种变动的积极犹如毕加索的思想，声势汹涌犹如毕加索的激情。

1937年，纳粹德国疯狂轰炸西班牙的格尔尼卡地区，作为人道主义者的毕加索义愤填膺，他拿起画笔，以此事件为题，画了震撼画坛的《格尔尼卡》。毕加索采用多种风格与手法，以半写实、立体主义、寓意和象征的形象，把法西斯暴行的场面揭露出来。

总而言之，在20世纪，没有一位艺术家能像毕加索一样，画风多变而尽人皆知。他的盛名不仅因成名甚早和《阿维尼翁少女》、《格尔尼卡》等传世杰作，更因他生活的多姿多彩，创作力旺盛，留下大量多层面的艺术作品。

这本画册，精选了毕加索的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月



走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。



颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整，集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称



· 梦

这幅画用简洁的线条勾勒出一个女性没有作更大的分解，梅特做了每张交叉风格的作品中，画家既表现了少女肉体结合的追求。

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

08



· 画上油画 130

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。





影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

力形体，并置于一块红色背景前。女人肤色色彩也极其单纯。在这一幅具有立体主义背景，也表现出他自己对精神和肉体完美



070m 私人藏



毕加索爱过的女人

在毕加索一生中，从他1904年认识开他的恋人玛蒂斯·奥丽娜开始，到陪伴他走完最后人生旅程的第二任妻子露丝林中间，他还与好几个女人维持过成长或短促的恋情。这些不同时期的恋人都曾激发过毕加索的创作灵感，陶醉在爱情幸福中的毕加索，表现在作品中的也都是男女真心相爱的喜悦欢愉。但是，在毕加索的传记中，有几位却写为毕加索的牺牲品。使得以后的人生受到了极度的精神打击。例如第一任妻子苏尔索，在婚姻关系破裂后，便出现精神异常的现象，她曾出现在毕加索的午餐会场。在公众面前喊叫辱骂毕加索。还有，跟毕加索分手后的年轻恋人玛丽·泰丽莎，在思念的折磨下于1977年自杀。此外，毕加索在79岁时娶了露丝林，也因无法忍受他去世时的痛苦，而在1986年时结束了自己的生命。

这幅画的模特儿便是玛丽·泰丽莎，毕加索曾经深爱过的女人。1927年两人相识时，玛丽才17岁，跟他在一起的日子，是毕加索一生最富情欲的时光。毕加索描绘她的作品，多半是传达他对少女年轻身体的着迷与狂热。

赏画摘趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品材质及绘法

布上油画 130 × 97cm 私人藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者



图版

美的魔鬼——毕加索





图版目录

裸脚女孩	1	静物	14
画家的母亲	2	苦艾酒	15
第一次的教会仪式	3	老犹太人与孩子	16
科学与慈爱	4	塞莱丝提娜	17
躺着的裸女	5	盲人的进餐	18
两个街头卖艺人	6	索莱一家	19
浴盆(蓝色房间)	7	拥抱	20
加莱特磨坊	8	生命	21
自画像	9	海边的可怜人	22
女人头像	10	老吉他手	23
蓝衣女	11	小男孩与狗	24
沙巴特的画像	12	两个朋友	25
招魂(卡莎亨马斯的葬礼)	13	乌鸦与女人	26



图版目录

流浪艺人一家	27	拿着一篮花的年轻女子	40
拿熨斗烫衣服的女人	28	梳妆	41
拿着烟斗的小男孩	29	阿维尼翁少女	42
穿着衫衣的女子	30	持扇少女	44
特技表演者的家庭与猿	31	两位裸女	45
马戏团小丑	32	玻璃器皿	46
站在球上的女孩	33	拿着调色板的自画像	47
牵马少年	34	欢乐的农夫	48
三个荷兰女子	35	薄纱之舞	49
戴帽的荷兰女子	36	有骷髅头的构成	50
艺人	37	友情	51
史坦茵的画像	38	持扇的女子	52
整理头发的妇人	39	水果与杯子	53



图版目录

花和玻璃杯	54	舞蹈	67
奥尔塔·德埃布罗的工厂	55	梦	68
曼陀铃	56	海滨奔跑的两个女人	70
吉他	57	坐在红色靠背椅上的裸女	71
臂肘支着桌子的人	58	像个丑角般的贾山托·萨尔瓦多 ..	72
安乐椅上的奥尔嘉	59	母与子	73
穿着西班牙服装的女人	60	白衣女子	74
游行	61	扮小丑的保罗	75
沐浴	62	恋人	76
泉边的三个女子	63	坐在驴子上的保罗	77
大浴女	64	雕刻家	78
静物	65	斗牛	79
三乐师	66	少女临镜	80



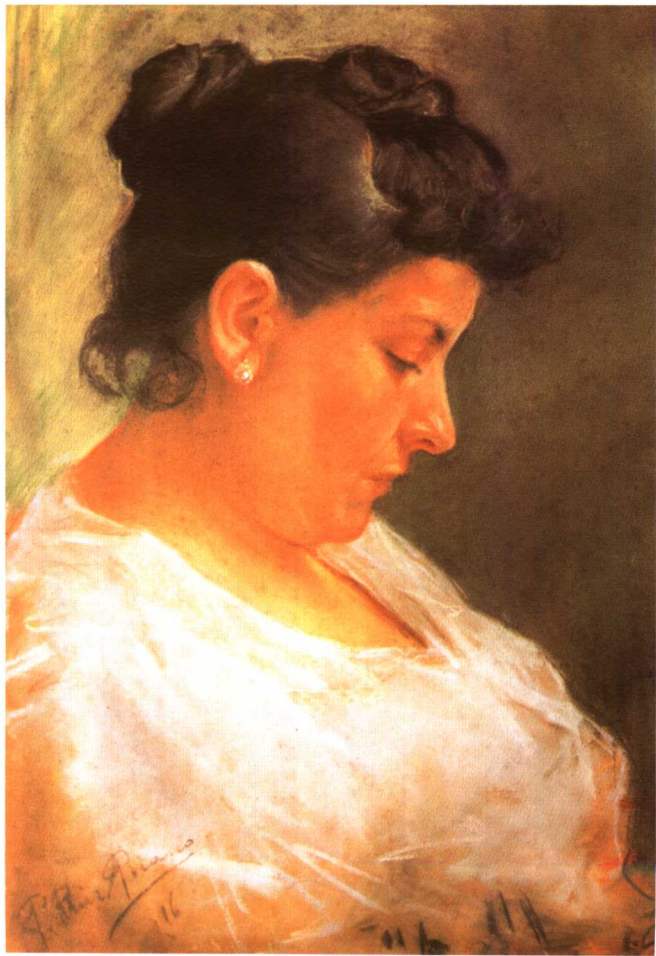
图版目录

- | | | | |
|-------------------|----|--------------------|-----|
| 洞窟前的密诺托尔与垂死之马 ... | 81 | 塞纳河畔的姑娘 | 94 |
| 拿书的少女 | 82 | 牛头人身怪兽斗牛士像 | 95 |
| 缪斯 | 83 | 斗牛 | 96 |
| 欢乐的舞群 | 84 | 斗牛场 | 97 |
| 静物：调色板、烛台与密诺托尔 .. | 85 | 加州庄园 | 98 |
| 玛丽·泰瑞莎的画像 | 86 | 草地上的午餐(仿马奈的作品) ... | 99 |
| 抱布娃娃的玛亚 | 87 | 画家和模特儿 | 100 |
| 格尔尼卡 | 88 | 入厕 | 101 |
| 阿尔及尔的女人们 | 90 | 横卧的裸妇与弹吉他的男子 | 102 |
| 吃鸟的猫 | 91 | 艺术家 | 103 |
| 晚上捕鱼 | 92 | 坐着的少女 | 104 |
| 画家与模特儿 | 93 | | |

这幅画是毕加索 14 岁时的油画代表作。幼年的毕加索就对绘画表现出浓厚的兴趣，那些稚拙而奇妙的构图、协调均匀的色彩显示了他的天赋。这幅画就是其中之一。画面描绘了一个坐在椅子上、肩披围巾、身着红裙的女孩形象。笔触清新稳健，动态和神情的把握很到位。毕加索 1895 年就是凭此画免试进入艺术学校高级班的。



布上油画 81 × 60cm 私人藏





这幅画是以宗教为题材的油画创作。画面所反映的是虚伪的宗教与虔诚的信徒之间的那种矛盾而又复杂的思想意识。在宽敞而神秘的教堂里，穿着白色纱裙、戴着白色花环和手套的纯洁少女位于画面的中心，她看着圣经教义，做着虔诚的祈祷；身着白衣红裙、手扶花瓶的弥撒侍童与之相呼应。整个画面宁静而又肃穆。



