

■ 盛超 → 编

凡是在二十世纪活跃的画家，
没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而过。
他说过：“当我们以忘我的精神去工作时，
有时我们所做的事会自动地倾向我们。
不必过分烦恼各种事情，
因为它会很自然或偶然地来到你身边，
我想死也会相同吧！”

PICASSO

毕加索
画传

现 代 艺 术 大 师

PICASSO

当艺术遇上大师
丛书

毕加索 画传

现 代 艺 术 大 师

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

■ 盛超 → 编

图书在版编目 (CIP) 数据

毕加索画传 / 盛超编. —北京: 文化艺术出版社, 2005.1

(当艺术遇上大师)

ISBN 7-5039-2680-5

I. 毕... II. 盛... III. ①毕加索, P.R. (1881~1973) —生平事迹 ②毕加索, P.

R. (1881~1973) —绘画—艺术评论 IV. ①K835.515.72 ②J205.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140334 号

毕加索画传

编 者 盛 超

责任编辑 胡 晋

装帧设计 迷谷设计室

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京瑞达方舟印务有限公司

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 毫米 1/16

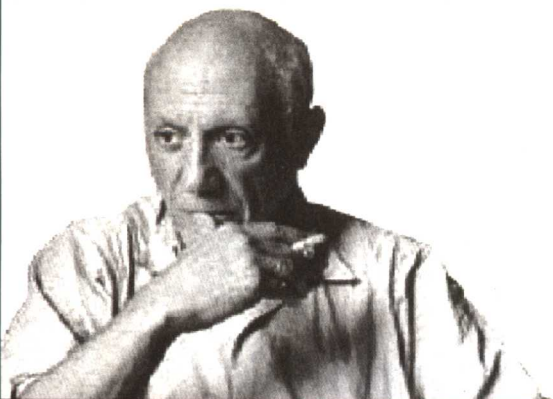
印 张 / 10

字 数 / 75 千

书 号 / ISBN 7-5039-2680-5/J·728

定 价 / 36.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

毕加索 目录

■ 早熟的天才

- 马拉加的童年 5
- 鸽子和斗牛在毕加索绘画中的意义 6
- 父亲对毕加索的影响 10
- 脱离学院派的刻板教育 13
- “四只猫”俱乐部 18

- 附 1. 毕加索与和平鸽 6
- 2. 热血沸腾的西班牙斗牛 8
- 3. 大师语录 17
- 4. 毕加索与插画 21
- 5. 毕加索与藏画 22

■ 凄冷的蓝色

- 毕加索与印象派 26
- 卡萨吉玛斯之死 30
- “蓝色时期”的形成 32
- 蒙马特尔的洗衣船 40

- 附 1. 印象主义 26
- 2. 毕加索与雅各布 42

■ 粉红色时期

- 毕加索的诗人朋友 47
- 毕加索与吉德鲁德·斯坦因 52
- 柔美的古典形象中的少男系列 54

- 附 1. 与毕加索对话 57

■ 立体的革命

塞尚立体主义 1907-1909 年 64

解析立体主义 1909-1911 年 69

合成立体主义 1912-1914 年 75

■ 1. 毕加索立体派与科学 82

■ 古典的秩序

毕加索与戏剧 86

战争年代里的古典主义 95

■ 1. 毕加索与舞台剧《游行》88

■ 狂野的变形

超现实主义的兴起 106

新模特——玛丽·德瑞丝 110

毕加索的拼凑雕塑 115

■ 1. 达达主义 104

2. 超现实主义 105

■ 战争与和平

战争的来临 120

毕加索与《格尔尼卡》122

战争中沦陷的巴黎生活 126

和平下的爱情 129

瓦洛里镇 131

■ 1. 毕加索与陶瓷 134

■ 年轻的老人

加州庄园 138

沃夫纳格城堡 141

最后时光 142

■ 1. 大师语录 151

2. 毕加索与他的情人 153

3. 毕加索寓所 154

4. 毕加索年表 155

第一章

早熟的天才

1895~1900年，毕加索的青年时代

早熟的天才

1895~1900年，毕加索的青年时代

1881年10月25日夜11时15分，离马拉加市梅尔塞德广场不远的一家医院里，唐娜·玛丽亚·毕加索·洛佩兹生下一个既没有呼吸也不会蠕动的瘦弱男孩。唐娜·玛丽亚的丈夫唐·何塞·路易斯·布拉斯克和其他亲朋看到这个刚刚降临人世的婴儿浑身青紫，便对他不再抱有生存的希望。但是，何塞的弟弟萨尔瓦多——一位医术高明的医生却并不灰心。他俯下身，吸足一口雪茄，对准婴儿的鼻孔吹了进去，雪茄的烟雾顿时创造了奇迹，孩子活了过来。路易斯家的第一个男性后嗣——后来取名巴勃罗的孩子，就这样“一脸怪相，像公牛一样怒吼着”般的开始呼吸人世的气息。

11月10日，唐·何塞在圣地亚哥教堂为新生儿受洗，孩子的全名是：巴勃罗·迭戈·何塞·弗朗西斯科·德·保罗·让·尼波穆切诺·圣蒂西马·特林尼达德·路易斯·毕加索。然而，这一大串姓名除了在马拉加市政厅的出生登记簿上出现过以外，大部分在他的生活中自行消失了。世人永远记住的只是一个名字：**巴勃罗·毕加索。**■

和

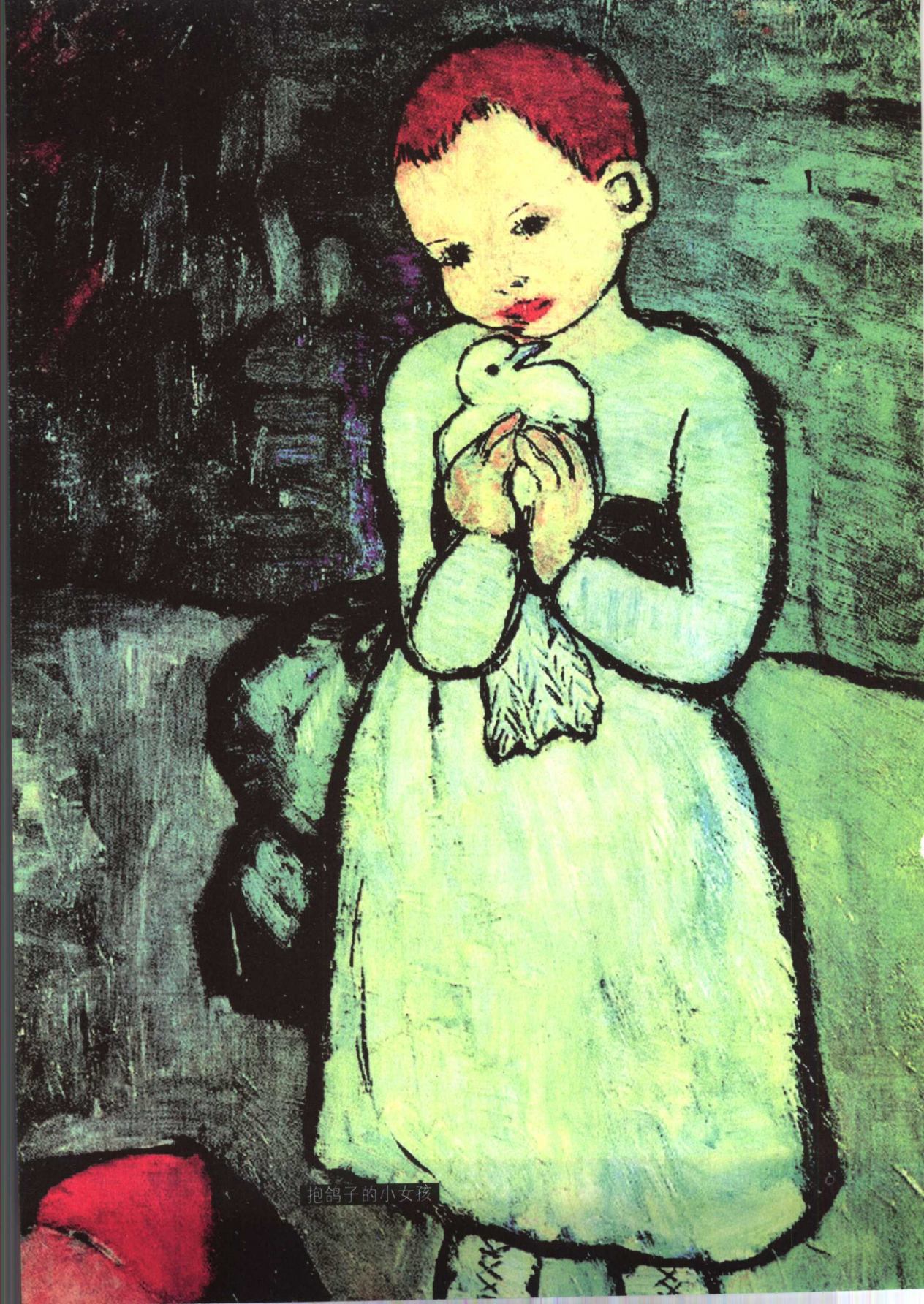
音乐相反，绘画领域中根本没有所谓的奇才。一般认为的早熟天才，其实是指童真本有的异能，这种异能会随年龄的增长而衰减。也许这个小孩会成为画家，而且是伟大的画家，但他必须一切从头开始。

至于我，根本就不具备这样的天才。我第一张素描，根本都进不了儿童画展。我缺乏儿童的笨拙与纯真。七岁时，我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。

——毕加索

① 1885年，毕加索4岁。

抱鸽子的小女孩

在远古的腓尼时期马拉加市就已是地中海地区一个重要的贸易场所，这里长满了葡萄藤和婆娑的林木，亚热带的鲜花到处盛开。置身这座小城，人们可以在一边眺望地中海，而在另一边，则能望见并不高峻的安达卢西亚山脉。毕加索的儿童时代就在这里度过。

父亲何塞在马拉加市的艺术工艺学校当美术教师，最擅长沙龙与室内装饰性壁画，尤其喜绘羽毛、树叶、鹦鹉和紫丁香，鸽子更是他的最爱。毕加索还有两个妹妹。十年间他都没离开过出生地——马加拉，这样的童年十分枯燥，但也是必要的。自记事起，他就与画笔为伴，这为他的毕生事业奠定了基础。在7岁的时候他就开始学习正规的学院派油画，并可以毫不费力的画出绘画模特每一个精确的细节。

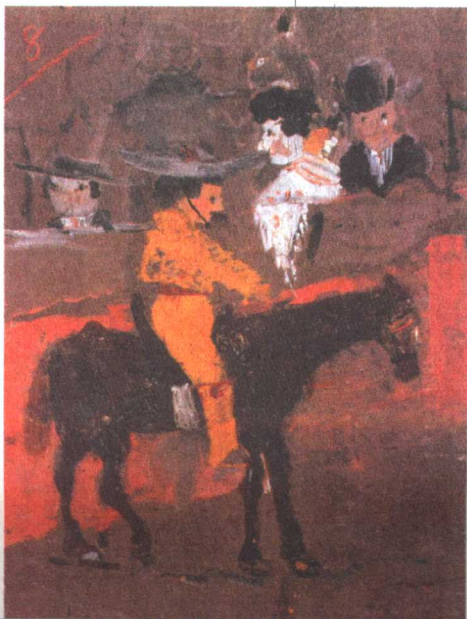
他十分遗憾自己的绘画缺乏童年的笨拙与纯真，曾苦恼于自己的技能，这也成为他思考一辈子的问题。■

④ 1896年，毕加索15岁。

⑤ 马背上的斗牛士

1889年毕加索8岁之作。画面构图成熟，色彩鲜艳。

人物的造型随意、放松。此作品流露出他在艺术上的早熟，更闪现其天才的超常天赋！

鸽子和斗牛 在毕加索绘画中的意义

鸽子

毕加索的家正对着梅塞德广场。广场上种满了梧桐树。成百上千的鸽子在树上安家落户。这些鸽子成了小毕加索的玩伴，陪伴他走路和说话。鸽子也自然成了他写生的对象。鸽子在他的速写中生动逼真，安静祥和。

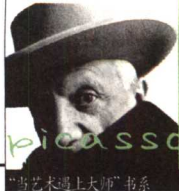
他的父亲对鸽子也充满了感情，鸽子似乎成为毕加索家族审美观中的一种象征。在毕加索成年后，父亲所画的一幅生动活泼的鸽子图一直成为他对童年的回忆。

数年后，德国法西斯侵占法国，巴黎陷入黑暗。毕加索画了和平鸽，来表达艺术家爱好和平的政治信念，并由此表达世界人民的心声。■

毕加索与和平鸽

1940年8月，法国首都巴黎沦入希特勒法西斯之手。西班牙的艺术大师毕加索正侨居巴黎，他整天沉闷地坐在自己的画室里，仇恨地听着街上坦克的轰隆声。在他东邻的小木楼上，住着一位叫米石的老人。在第一次世界大战中，米石老人失去了一只左臂膀。现在他的儿子和儿媳都参加了反法西斯的游击队，老人与12岁的孙子留辛相依为命。留辛难耐寂寞，在家养了一群白鸽。他将竹竿顶端绑上宽宽的白布条，挥动竹竿，引导鸽们离巢、飞翔和归巢。毕加索有时作完画，便来到小木楼和这一老一小一起放鸽，彼此之间结成了深厚的友谊。

不久，前线传来留辛父母阵亡的噩耗。突然失去双亲的留辛，似乎一夜间长成了大人。在他幼小的心中燃烧起仇恨的怒火，他突然觉得竹竿上绑着的白布条如同投降于法西斯的小白旗。在人们眼里，红色象征着复仇的火焰。因此，留辛断然将竹竿上的白布条解了下来，换上了火炬似的红布条。当毕加索看到留辛高擎“火炬”时，感叹道：“战争祸及巴黎，也使孩子们早熟。”

斗牛

斗牛是西班牙的传统,由于何塞先生对斗牛的痴迷,使得小毕加索常有机会去欣赏斗牛表演。因此小毕加索对这个仪式的各种细节十分熟悉。斗牛是西班牙民族的精神象征,这使我们联想到塞万提斯在《唐·吉珂德》中所描述的骑士形象并非出于虚构。鸽子和斗牛成为少年毕加索热衷向往的意象。在八九岁时,他完成的第一幅油画作品就是斗牛场所见的全副武装的骑马斗牛士。牛或者斗牛士都是毕加索敬佩的对象,有时候他幻想自己是一位勇武的斗牛士,有时候又把自己设想成一头凶猛的公牛。无论他担任何种角色,最后的胜利都属于他。■

鸽子速写 1890年

由于父亲对鸽子的偏爱,毕加索的早期鸽子写生透露出他对世界的感性认识。这是他的第一幅鸽子写生,明显的有着父亲的创作痕迹。

然而,毕加索万万没料到,就在他赞叹过孩子的第二天清晨,疲倦的毕加索忽然听到枪声,他马上起来开门,米石老人手捧一只血淋淋的鸽子闯进了他的画室。老人泪流满面,悲痛欲绝地说起刚发生的悲剧。原来今天天刚亮,当留辛正要导引鸽群离巢时,巡逻的德国士兵看到了竹竿上显眼的红布条,就像野兽似的冲上楼,狠狠打了孩子一拳,硬说留辛“举红旗”是向游击队报信。德国士兵把留辛从窗口扔了出去,孩子的两只小手还紧紧地抓住高楼的窗沿。那些德国士兵拿枪托去砸他的手指,孩子就这样摔下楼,死了。随后,那些士兵又对笼子里的鸽群一阵乱扫。毕加索抚摸着老人手里奄奄一息的白鸽,也难过地落下了泪。米石老人央求大师说:“毕加索啊,求你画下留辛的最后一只鸽子,来纪念我那在法西斯枪下悲惨死去的孙子吧!”毕加索默然地接下了这只小白鸽。

这时,东方已经泛白。毕加索把负伤的小鸽放置在临窗的画案上,一道阳光正好照在窗台。奇迹出现了,极通人性的白鸽竟扑飞着带血的翅膀,艰难地站了起来。它那红玛瑙似的双眼,竟然闪动着晶莹的泪光。这时,毕加索怀着满腔的愤慨拿起画笔,在画布上描绘出一只栩栩如生的鸽子。当毕加索画完最后一笔,小白鸽倒在了画案上,永远闭上了双眼……

④ 斗牛系列版画——用斗篷激怒蛮牛、撑杆跳、用倒钩短标枪刺向牛身、牛气绝身亡。

毕加索利用细点腐蚀技法的反差，画面静止的空白和流动的黑色线条，描述出斗牛的残酷性和紧张情节。

热血沸腾的西班牙斗牛

西班牙斗牛的季节是由三月十九日“巴伦西亚的火节”开始，到十月十二日的“沙拉哥沙的比拉尔祭”结束，但正式的时期是六月至九月之间。通常在礼拜天与假日举行；遇上天气不好时，便停止举行。提到马德里的斗牛，当以五月十五日的圣伊西都罗节开始到六月初为止，这段期间是最为有名的斗牛季节。

斗牛承自古以来的西班牙传统。斗牛士的一举手一投足均有其特殊意义，并有严格的作法与规定方式。斗牛场上斗牛的最后命运是死亡，而斗牛士是以其生命为赌注来争取胜利的。

比赛开始时间，一般是斗牛场的一面被太阳照耀，而另一面却已是阴凉的黄昏。这样的时间段在春秋一般是五点至六点左右，在夏天则是七点至七点半前后。比赛时间需要两个钟头，开场是由六头牛和三位斗牛士出场表演来拉开序幕。

入场券的种类可分为：“阴凉”、“起初日照，然后阴影”与“日照”等三种坐位，上席是“阴凉”的最前列坐位。入场券售票处出售当天的入场券，限中午以前购买。当天中午以后可直接在斗牛场售票口购买。当地旅馆也接受代购，但需办理手续费。

斗牛所用的牛也需经过专业饲养。一般是在农村少有人迹的地方设专人放养，需要4-6年。据说只有这样放养的牛才能保持凶悍和勇猛的野性，即使受伤也能无所畏惧，继续进攻。

入场式开始时，先奏雄壮的乐曲，然后二十来名身穿华丽绣花紧身衣、紧腿裤、头戴三角帽的斗牛士在两名骑士的带领下排队进入斗牛场，雄赳赳气昂昂地绕场一周，向观众致意。最后由主席台宣布斗牛表演开始。

一场六条斗牛每条体重都在370-500公斤之间。每一场斗牛过程都需20分钟左右。开始前由主席台负责向观众介绍牛的名字、年龄和体重。

斗牛的过程是扣人心弦的。当斗牛场的旁门一打开，凶猛的公牛便奋不顾身地冲进场内，它左冲右突，在沙地上漫无目的地狂奔着。这时，五六个斗牛手就会挥舞着红绿两面的斗篷，交替来挑逗它，刺激它狂怒。接着，两名身骑骏马的刺斗士，手持长矛，直奔公牛而来。公牛毫不示弱，朝着身披护甲的骏马直扑过来，骑士便找准机会用长矛直刺牛背。不一会儿，牛背便血流如柱，惨不忍睹。公牛全然不管身负重伤，性情变得更加暴躁和疯狂。

紧接着出场的是两名梭镖手。梭镖手必须将带弯勾的梭镖准确无误地插入正在流血的牛背处，每次两镖，共投三次。他们必须具有非凡的勇敢，因为要在一两秒内迎面完成投镖的动作；同时还须具备非凡的职业技巧，否则投出的镖就会弄偏或掉在地上。公牛中镖后，疼痛难忍，变得更加怒不可遏，难以控制，见到任何对象就会红着双眼冲过去。

在这关键时刻，真正的斗牛士——杀牛手上场了。杀牛手上场后并不急于杀死公牛，他要按部就班地完成一整套规定的动作，即用斗篷来回逗公牛，而且动作要干净利落，没有一点破绽，使疯狂的公牛完全顺从他的意志旋转，直至把公牛累得筋疲力尽，口喘粗气。这时，主席就会宣布授予杀牛手结束公牛生命的权利。于是，杀牛手这才举起长剑直刺牛的心脏，顿时鲜血迸涌，不可一世的公牛便立刻栽倒在地，在剑下丧生。乐队高奏凯歌，斗牛士在乐曲声中接受观众的祝贺。

衡量一个斗牛士水平的高低，关键是他是否能一剑干净利索地把公牛杀死。如果是这样，主席便会将牛耳割下赠给他；如果表演特别精彩，还给赏加一条牛尾。这是对斗牛士的最高奖赏。

但是，在鲜花和掌声中也有悲剧发生。一些精明剽悍的勇士在表演中不是被公牛的尖角抵成重伤，就是丧生在斗牛场上，令人感到悲惨和遗憾。斗牛士如果三次不能把牛杀死，便会名誉扫地，终身被逐出斗牛场，而这条牛在获治伤口后，将象神一样被供养起来，不再参加表演。

西班牙的斗牛之所以会久经不衰，而且让观众如痴如醉，其主要原因在于，它不仅表现出了高超的艺术，而且代表了一种民族精神。斗牛爱好者认为，斗牛是一场真正的竞技活动，是一场人与动物之间力与勇的生死搏斗！斗牛是勇敢的象征，是英雄气概的表现！

但也有人反对这项传统活动，认为斗牛是残忍野蛮，极不人道的。比赛中不是牛死就是人亡，应当禁止和废除。尽管争论不休，但这种富有民族特色的竞技，仍然吸引着成千上万的观众。

● 尼诺陶

毕加索描绘出斗牛场景的激烈性和紧张性。画面形象极具象征意义，且颜色饱满。

👉 唐·何塞肖像

(毕加索的父亲)1896年

父亲是毕加索的启蒙导师，也是他一生中最无私的老师。

父亲何塞是毕加索绘画启蒙和人格形成的最重要的启蒙者。毕加索的父亲擅长描绘鸽子、走兽和丁香，偶尔也画些风景。每当他发现自己的作品散发出某种现实的情感冲突时，他就感到莫大的喜悦。在一旁观察的小毕加索也模糊的接受父亲的创作理念和创作手法。何塞先生会对自己的作品进行一些有限度的、保守而低级的技法试验。他曾用一座希腊女神的石膏头像来创作《痛苦的圣母》。他一丝不苟的描绘了她的脸部，并贴上两道眉毛，添上几滴金色的眼泪；然后用蘸了胶泥的花布搭在她的头发和双肩上，而且每隔一段时间，他都会根据自己的心情用不同的颜色画上几笔。尽管小毕加索一直认为这个圣母像十分难看，但他似乎懂得了绘画不仅限于用画笔，还可借助外来工具自由的发挥出自己想要的效果。

人物

简介

Francisco Jose de Goya y Lucientes

西班牙最伟大的浪漫主义画家 弗朗西斯科·戈雅

(1746年-1828年)

戈雅是18世纪末西班牙最伟大的浪漫主义画家，是一位具有世界影响的绘画大师。他的绘画具有强烈的个性，美术史上把他作为浪漫主义美术的先驱。

在他的创作生涯里，曾给皇戚、贵族、将军、教士、演员、画家甚至斗牛士都画过肖像。这些作品都充满着热情，善于揭示人物的内在特征，这些特性都是他在肖像画领域的最大贡献。其代表作有《宗教裁判法庭》、《裸体的玛哈》、《着衣的玛哈》、《查理四世一家》、《5月3日的枪杀》等。

在画面布局方面,何塞力求最圆满的处理。当他在画鸽子的时候,他会先在纸上画许多单个鸽子,然后将它们一一剪下来,一张张进行搭配,直到有满意的构图为止。这种做法,在日后毕加索自己作品的创作过程中,也能看到其明显的影响。他总为了某一幅作品的创作,预先作出十幅甚至上百幅的素描,用来准备。

这种绘画启蒙的意义还不仅仅是技法与创作理念上的,他从父亲的不断讲述中,接受了西班牙绘画的传统观念。尤其是戈雅的画风和戈雅的理想。■

① 唐·何塞作品。彭罗斯藏品。
巴黎,毕加索美术馆。

② 1890年间何塞担任马拉加美术馆馆长一职,但他从未收购过任何作品,美术馆始终停留在规划状态。和蔼可亲、谨慎自持的唐·何塞以玩票的方式完成了许多写实的作品,毕加索稍晚将之命名为“餐厅之画”。

