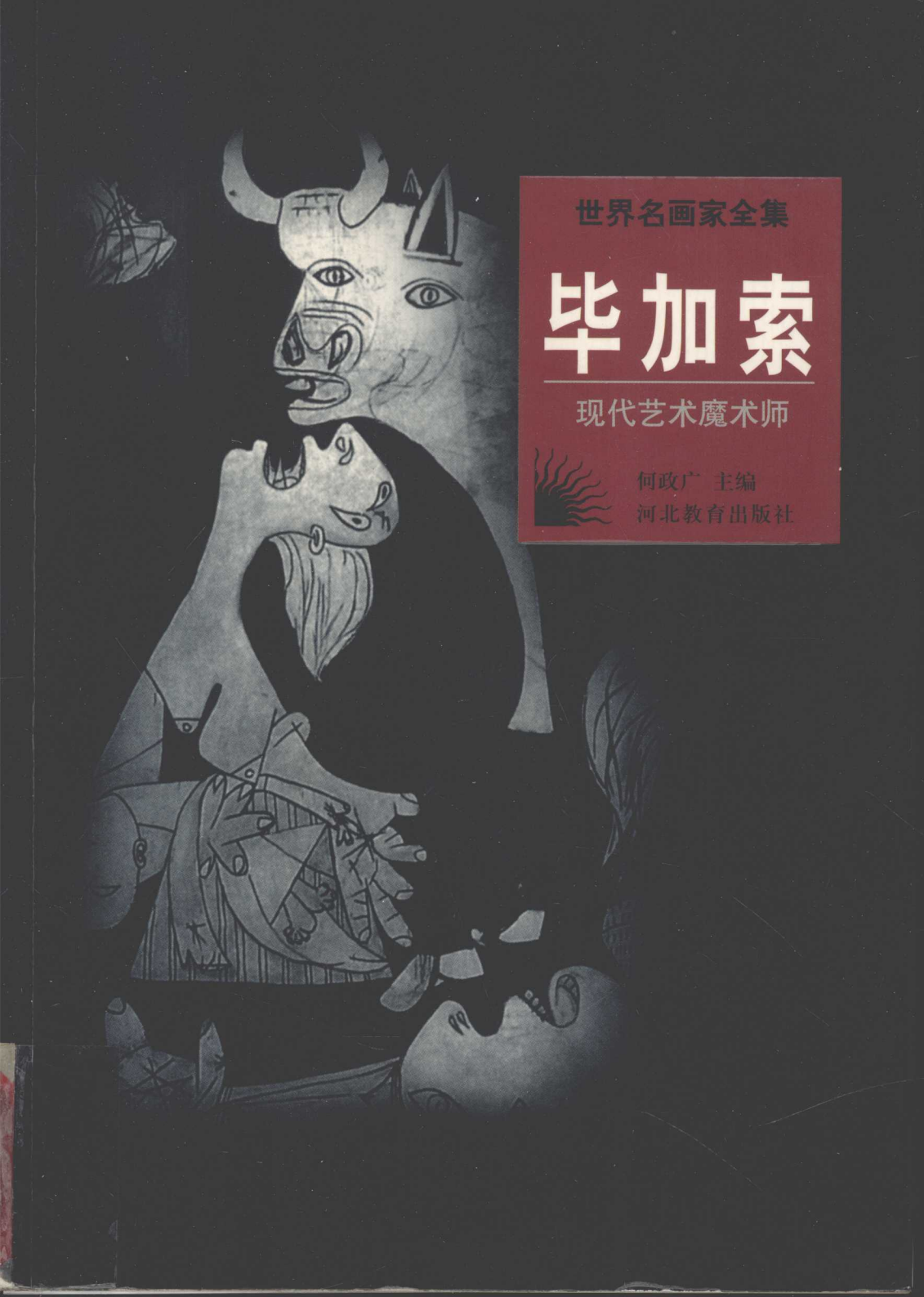




世界名画家全集

毕加索

现代艺术魔术师



何政广 主编
河北教育出版社

Picasso



世 界 名 画 家 全 集

现代艺术魔术师

毕加索

P.R.PICASSO

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

毕加索 P. R. Picasso

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8.5

版 次 1998 年 7 月第 1 版

2003 年 5 月第 3 次印刷

印 数 8,001—18,000

书 号 ISBN7-5434-3154-8/J·86

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

在 20 世纪，没有一位艺术家能够像毕加索一样，画风多变而人尽皆知。毕加索的盛名，不仅因他成名甚早和《亚维浓的姑娘》、《格尔尼卡》等传世杰作，更因他生活多姿多彩，创作生命力丰沛，留下大量多层面的艺术作品。在他 1973 年过世之后，世界各大美术馆不断推出有关他的各类不同性质的回顾展，而且常有新的论点出现，话题不断，仿佛他仍活在人世。

1996 年 10 月中旬我到丹麦哥本哈根的路易斯安娜美术馆参观，恰逢一项“毕加索与地中海”的大展，会场全部展出毕加索的裸体画、肖像人物画和雕刻，与地中海主题有关的各时期作品，观众非常踊跃。而在会场出口的美术馆书店，展售全世界有关毕加索论著及作品展览图录、海报和画卡及各类出版品，多达三百多种，可见其受欢迎及艺术界重视的程度。

法国评论家贝纳达克在他所著的《毕加索》一书中，认为毕加索是一位真正的天才，20 世纪正是属于毕加索的世纪。他在这个多变的世纪之始，正好从西班牙来到当时的世界艺术之都巴黎，开始他一生辉煌艺术的发现之旅。毕加索完成的作品统计多达六万到八万件，在绘画、素描之外，也包括雕刻、陶器、版画、舞台服装等造型表现。创造的精力无限，让世界的艺术爱好者同感惊奇与赞叹！

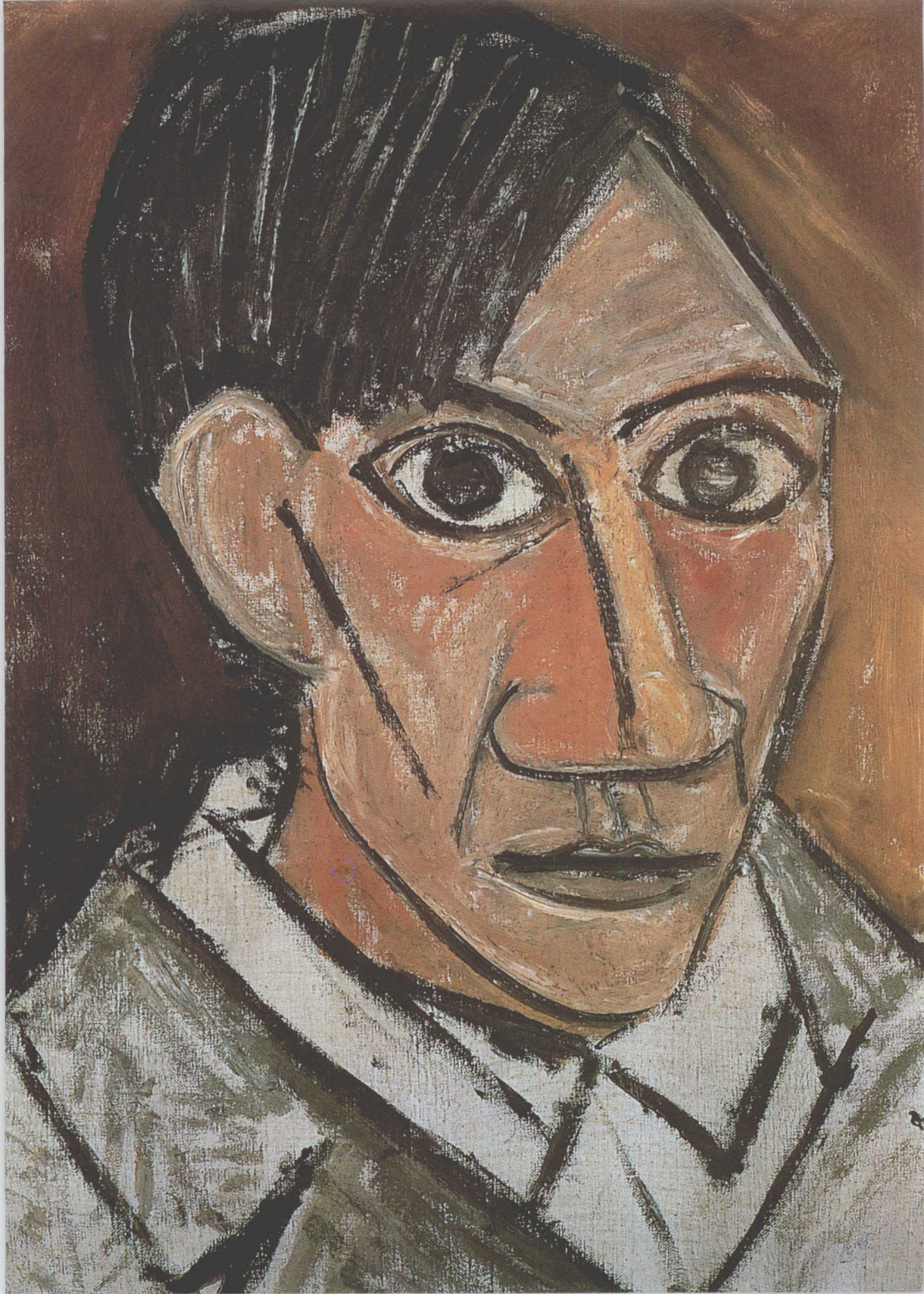
1977 年夏天，我到西班牙旅游，为了一睹这位西班牙神童出生之地，特地到西班牙南端的海港马拉加，参观毕加索出生的房屋和当地的毕加索纪念馆。馆中陈列有毕加索父亲的画，以及毕加索童年时代画作，从他九岁所画的铅笔素描鸽子，就可见其活泼的笔触不凡。十四岁时毕加索即以优等生考入巴塞罗那的美术学院，家人兴奋得将他送到首都马德里，报考皇家美术研究院。十九岁到了向往的巴黎，并进入当时新艺术运动的核心，在 1907 年画出《亚维浓的姑娘》，和勃拉克等人创造了影响现代艺术深远的立体主义艺术。即在眼睛所能看见的一面之外，同时画出脑际所能想像理会的其余几面，形成时间与空间的并存，构成新的形态。

毕加索作画，素来有一种自由豪放的气魄，加上浩瀚深邃的修养，只需灵感一动，便汹涌潮拜地通过腕臂，显现于画布。一切造型美的最高原则，在他的画面上俯拾皆是。毕加索是我们的同时代产生的一位艺术的巨灵，他不仅属于西班牙，也不局限巴黎或法国，而是属于全人类的，假如透彻了解了毕加索，也就等于认识现代艺术了。

目 录

现代艺术的魔术师	2
蓝色时期(Blue Period)	12
玫瑰时期(Rose Period)	16
原始时期(Primitive Period)	26
立体主义时期(Cubist Period)	36
铅笔画像时期(Pencil Portraits Period)	46
古典时期(Classic Period)	53
变形时期(Metamorphosis Period)	57
表现主义时期(Expressionistic Period)	73
田园时期(Pastoral Period)	99
毕加索的眼睛	128

毕加索和他的肖像画	214
毕加索的雕塑作品欣赏	221
毕加索的素描、版面等作品欣赏	232
国际艺术家对毕加索的观点	241
毕加索与巴塞罗那	244
巴塞罗那与毕加索	244
小酒馆“四只猫”	245
毕加索美术馆的建筑、历史	246
收藏的充实	247
毕加索年谱	248



现代艺术的魔术师



God proposes, Pablo disposes.

上帝第六天造人，第七天休息，第八天造毕加索。要用几千字把这位现代艺术的魔术师交代明白，是一件不可能的事。毕加索之创造新的风格，宛如魔术师之探囊取兔。毕加索是现代艺术的焦点，现在艺术的一个幅射中心。毕加索集现代艺术的各种流派于一身，如一条线贯穿珍珠。没有毕加索，现代艺术将整个改观。

毕加索在现代艺术中的地位是重要而特殊的。近百年来的西方艺术，凡是重要的潮流，恐怕除了野兽主义以外，没有一支不是肇端于他，或被他吸收而善加利用的。他的变化千姿万状，层出不穷。马蒂斯功在承先，毕加索则既集大成，复开后世。他曾经咀嚼过塞尚的“圆柱，圆球与圆锥”，而以之哺育勒泽(Fernand Leger)、葛利斯(Albert Gleizes)、米罗，以迄纯粹主义、未来主义、玄学画派及早期的抽象主义等画家。由他和勃拉克(Georges Braque)创导的立体主义，几乎影响了其后所有的画派；没有立体主义及其支派，也绝不会产生作为抗议的达达主义和超现实主义。然而即使是超现实主义的画家，如夏加尔、格洛兹、艾伦斯特

《裸脚女孩》局部

1895 年 油画

81×60cm

毕加索家族收藏

(毕加索于 1895 年

以此画免试入学艺

术学校高级班)



(Max Ernst)、米罗等，在颇带几何风味的构图上，也逃不了立体主义的影响。

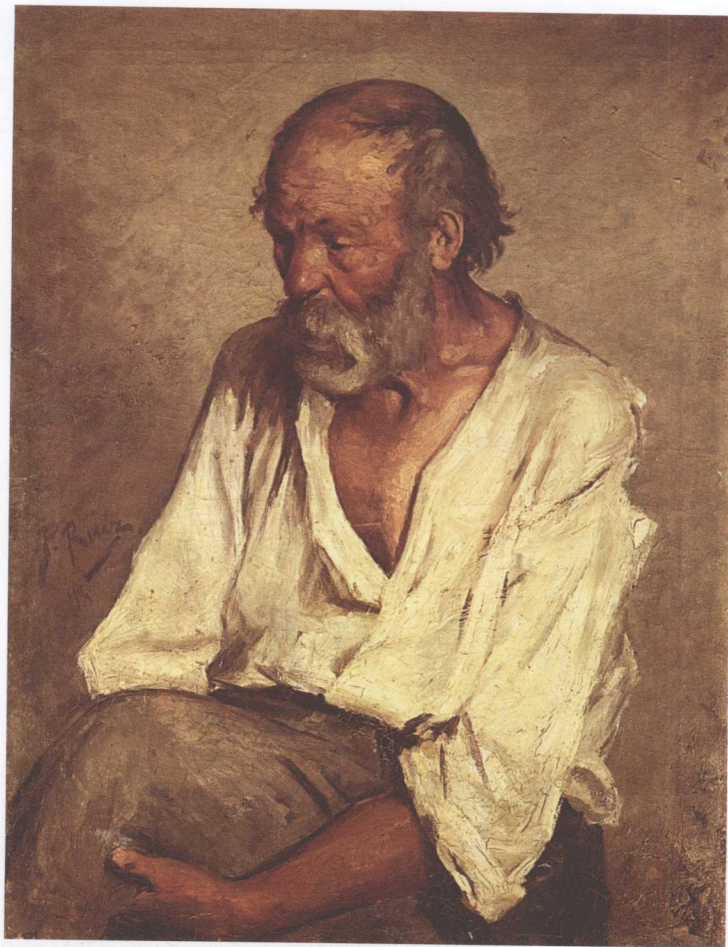
如果说毕加索是现代艺术最重要的大师，应该不算武断。在精深方面，也许有别的艺术家可以与他分庭抗礼，甚且超越他。在博大方面，则除毕加索外不作第二人想。他也许不如克

老渔民 1895 年

油画 画布

82×62cm

巴塞罗纳私人藏

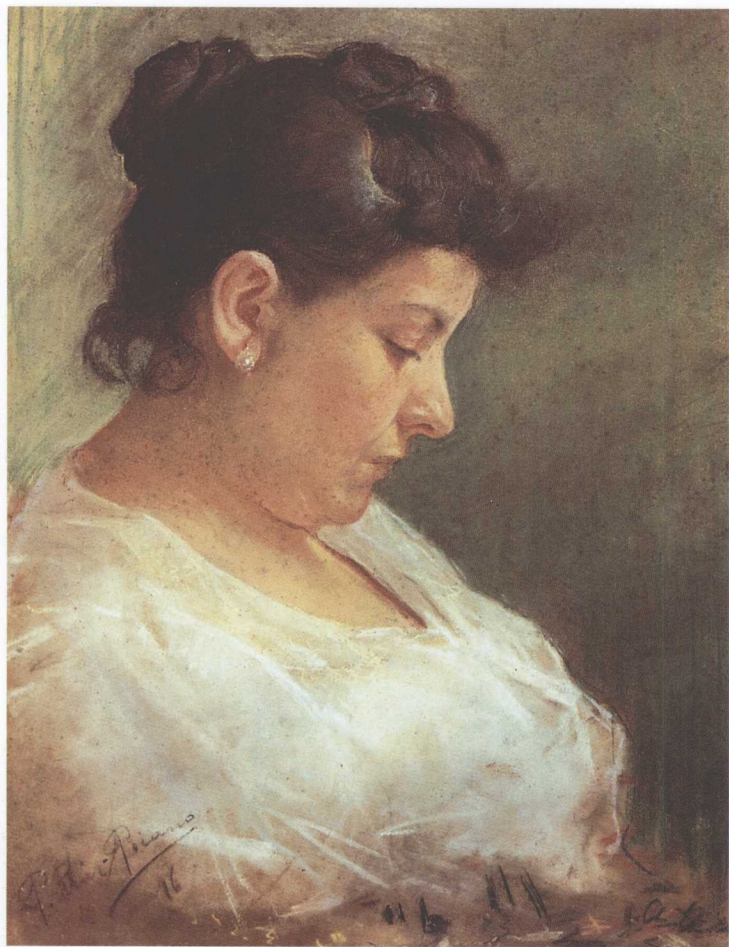


利(Paul Klee)那么深奥，基里河(Giorgio de Chirico)那么富于玄想，也不如康丁斯基和德洛涅(Robert Delaunay)那么能文善辩，或是梵高、柯克西卡(Oskar Kokoschka)、杜库宁那么白热化的紧张，可是在多才、多产、多变的方面，没有人能够和他匹敌。他的创作方式包括油画、石版画、铜版画、树胶水彩画、铅笔画、钢笔画、水墨画、炭笔画、剪贴、雕塑、陶器等等。即以雕塑一道而言，他的天才往往似

马聿耶勒·巴勒黑的
侧画像 1895 年
油画 35.3×25cm
私人收藏 (画上
没有签名及日期)



乎急不择材：青铜、锻铁、合板、泥土、布料、木材，甚至残缺的五金用具，都可以用来表演他的点金术。篇幅的大小也无往而不利。他不像克利那样局限于十八吋乘十二吋的灵魂即兴，也不像奥洛斯科那样必须驰骋于巨幅的墙壁。他可以纳自然于十吋之内，如他为女儿巴萝玛(Paloma)作的画像；也可以想像于教堂之中，如他为瓦洛里“和平教堂”所作的壁画《战争》与《和平》。他的多产也是惊人的，这位巨匠根本不



画家之母

(玛丽亚·毕加索)

1896 年

色粉画 画纸

49.8×39cm

巴塞罗那

毕加索美术馆藏

第一次的教会仪式

1896 年 油画 画布

166×118cm

巴塞罗那

毕加索美术馆藏

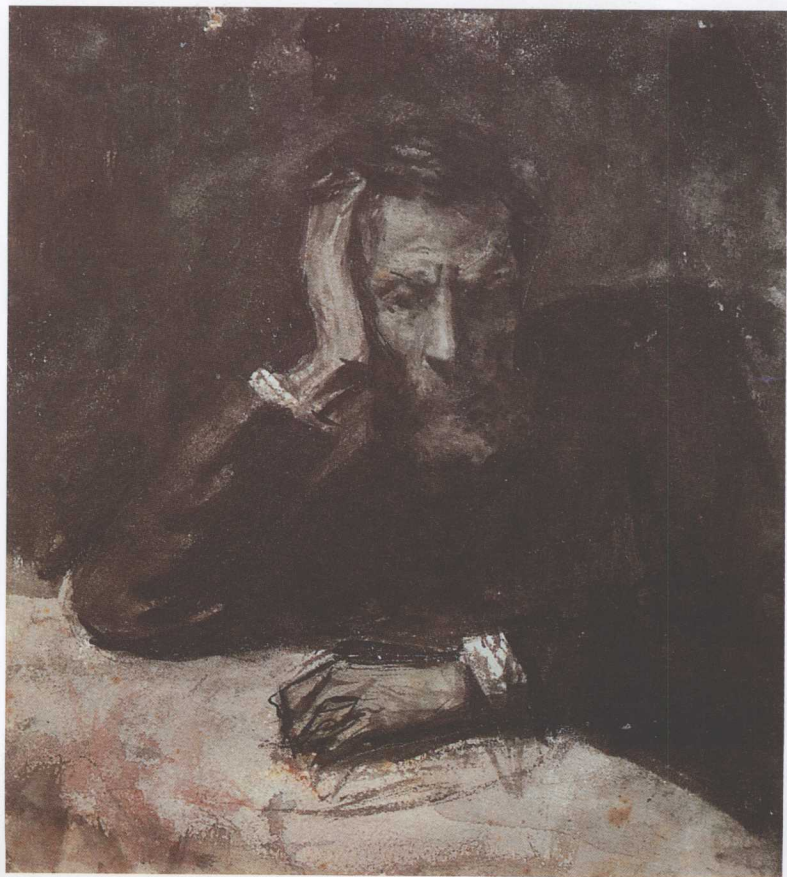
(右页图)

知疲倦为何物。朋友们去瓦洛里或安蒂布看他；草地上堆着他的雕刻品，画室中悬满他的新画，置满他新烧的陶器，而他还会一批又一批地搬出别的近作来，一直要到来宾看累了为止。我们都知道，某些创造大师，如克利、艾略特、里尔克、法雅(Manuel de Falla)等，每有作品，都是深思熟虑，得之不易。毕加索则似乎可以任意挥霍其取之不尽用之不竭的天才。某些大画家，如梵高与克利，其作品总产量皆有统计。惟





船 1896 年
油画 木板
10×15.4cm
巴塞罗那
毕加索美术馆藏



毕加索的父亲
1896 年
木炭、水彩画 画纸
16.5×15cm
巴塞罗那
毕加索美术馆藏



科学与慈爱 1897年 油画 画布 197×249.5cm 巴塞罗纳毕加索美术馆藏

毕加索的产品，似乎迄今尚无人敢从事估计工作，因为往往在给朋友的信上或信封上，他都要附带画几笔的。

至于风格之变易不居，毕加索简直是航行于没有航海图之海的奥狄西厄斯(Odysseus)，不，简直是不可指认的善变之海神普洛丢斯(Proteus)。他消化过土鲁斯·罗特列克和德加(Edgar Degas)，他能就高尔培(Gustave Courbet)和德拉克洛瓦之原作变形，他能画得像新古典大师安格尔那么工整凝练，也能像文艺复兴大师拉斐尔那么和谐端庄。从早期的自然主义到表现主义，从表现主义到古典主义，然后是浪漫主义、



艾博欧塔附近的风景 1898年 油画 画布 28×39.5cm 巴塞罗那毕加索美术馆藏

乔瑟夫·卡多纳的肖像 1899年 油画 画布 100×63cm 巴黎私人藏(右页图)

写实主义、抽象主义，复归于自然主义。然而毕加索并不是艺苑的流浪汉，随波逐流而无主见，只是他的天才要求表现上的绝对自由，且不为狭窄之派别所囿。现代画有许多大师，一生只有重复其既有之少数风格，例如卢奥、莫迪利阿尼、傅艾宁格尔、基里河等等皆是。他们只是突起之奇峰，而毕加索是连绵之山系。

可是在这一切缤纷的变化之中，毕加索保持其不变的气质。本质上说来，毕加索是一位巴洛克(Baroque)式的艺术家。久居法国，亦成名于法国的毕加索，一直保持他原籍西班牙的那种传统气质：华丽、凝重，且带点悲剧性。所谓“巴洛克”，原系指17、18世纪西欧艺术那种神奇、怪诞，