

国外艺术家丛书
OVERSEAS ARTISTS SERIES

巨匠心影·毕加索版画

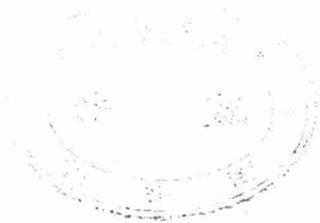
REFLECTIONS OF THE MASTER'S MIND
PICASSO'S PRINTS

广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART
河北教育出版社

-Picayo-

Faint, illegible text or markings located below the circular stamp.

J292.28
23

国外艺术家丛书
OVERSEAS ARTISTS SERIES

巨匠心影 毕加索版画

REFLECTIONS OF THE MASTER'S MIND PICASSO'S PRINTS

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠心影·毕加索版画/毕加索画, 广东美术馆编. —石家庄: 河北教育出版社, 2001. 9

ISBN 7-5434-4372-4/J. 243

I. 巨… II. ①毕… ②广… III. 1 汉字—绘画—作品集—国外—现代 IV. J 292. 28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第061410号

巨匠心影·毕加索版画

编 著：广东美术馆

责任编辑：刘 峥 张子康 康建寨

出版发行：河北教育出版社（石家庄市友谊北大街330号）

北京市朝阳区北苑路172号8号楼201室

印 刷：广州市恒远彩印有限公司

印 张：17

印 数：0001—2000

统一书号：ISBN 7-5434-4372-4/J. 243

定 价：128.00元

目 录 CONTENT

8	贺词	曹淳亮
10	序一	劳查理
18	序二	王璜生
20	序三	迈泰·瓦莱斯-布莱
24	毕加索：他的线条与绘画技巧	恩佐·迪·马蒂诺

图录

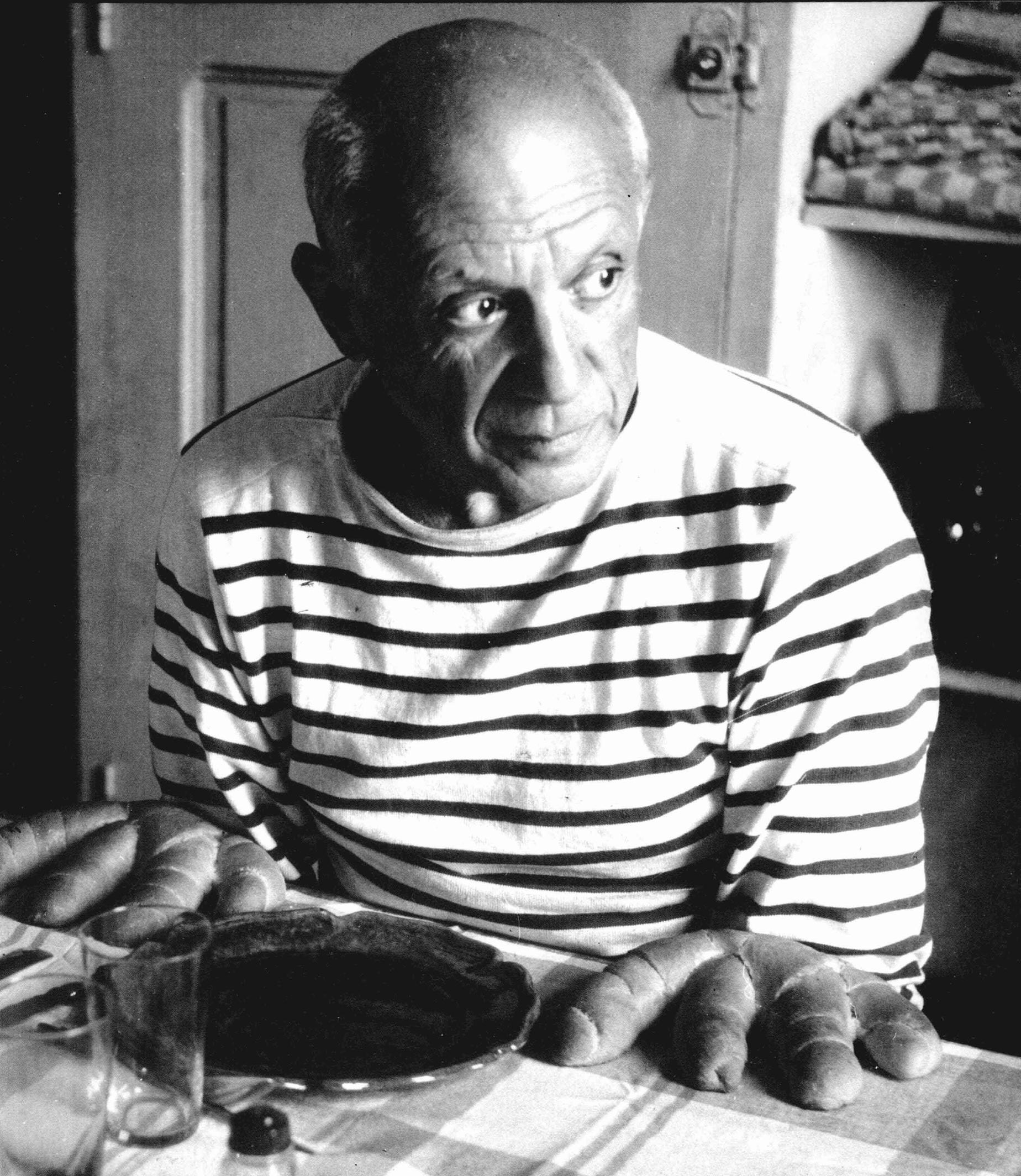
37	大自然的故事
71	卡门
97	斗牛
127	塞莱斯蒂纳
197	毕加索艺术活动年表

9	Message	Cao Chunliang
14	Preface I	Bertrand Lavezzari
19	Preface II	Wang Huangsheng
22	Preface III	Maïthé Vallès-Bled
29	Picasso:His Line and Drawing	Enzo di Martino

Illustration

37	Story of Nature
71	Carmen
97	The Bull Fight
127	Celestine
197	Chronology

-Picasso-

贺 词

此次是首次在广东省举办毕加索的大型作品展，展出的161件版画是根据20世纪40年代至60年代西方名著创作的，由此我们可以欣赏到这位20世纪杰出而富有影响力的艺术家的精湛技艺及丰富的艺术创新。与此同时，我们也可以领略到西方名著的魅力。

感谢法国洛代沃博物馆和广东美术馆为我们提供了机会，欣赏这位世界艺术大师的真迹，进一步认识他。我相信，此次展览将为促进广东省与法国间的文化交流做出巨大的贡献。

祝展览取得圆满成功!

广东省文化厅厅长
曹淳亮

Message

This is the first-ever exhibition of Picasso in Guangdong Province. These 161 displaying prints were created on the base of famous literary works between 40s and 60s of the 20th century, through which we can appreciate the excellent skills and artistic originality of such an outstanding and influential artist of the 20th century, and also the favor of the masterpieces of western literature.

It should be appreciated that the Lodeve Museum of France and Guangdong Museum of Art provide us chance to see the authentic works of this great master of art, and to better understand him. I believe this exhibition will make a major contribution to cultural relations between Guangdong Province and France

I wish the exhibition every success.

Director of Guangdong Provincial Department of Culture
Cao Chunliang

序 一

毕加索在广州

为广东美术馆毕加索版画展所作

在历史上能成为世纪象征的艺术家真是凤毛麟角，而巴布罗·毕加索却很幸运。尽管，到目前为止，还很少有人能够真正懂得欣赏其作品的丰富内涵，但作为20世纪艺术的象征，他的名字和作品，已在中国家喻户晓。毕加索在生前就已被喻为艺术史上的神话，他的作品被分别捐献给了世界上三家专门收藏其作品的艺术博物馆：一家在西班牙，另外两家在法国。这一次正是在法国洛代沃艺术博物馆的鼎力协助下，我们今天才能够在广东美术馆展出大师的161幅版画作品。

我个人非常欣赏广东美术馆的这一富有创意的举动，尤其王璜生馆长和广东省的领导们为此次展出所作的精心筹备工作更是可敬可贺。

毕加索于1881年生于西班牙马拉加，从八岁起就迷上了绘画。如果说他的作品已成为一种象征——甚至是现代艺术的象征的话，那是因为它集中体现了同时代艺术作品的精髓。20世纪初，年轻的巴布罗·路易兹在巴黎第一次见到了仰慕已久的艺术先驱，接触到的是一个最前卫的先锋派艺术圈子：保罗·塞尚、图鲁兹-洛特维克、德加和布拉克、马蒂斯以及马克思·雅各布、科克托、艾吕雅、阿波利莱尔和安德烈·布雷东等诗人作家，随后他还给自己取了一个艺名——毕加索。从17岁开始，毕加索就一方面反对传统、杜绝对自然形态的简单模仿，另一方面摒弃几十年来一成不变的艺术模式，用自己独特的理念构筑了一个全新的艺术形象世界。这不仅将他的艺术天赋发挥到极致，而且直到今天仍在给世界现代艺术以无穷的启迪。人们不必再用唯一的规则来诠释艺术作品了，这是人类艺术史上的一大创举。非理性、超感官从此成为艺术创作的第一要素。“这年月，都有立体派了，还要家做什么？”有人这样戏言，虽然多少带一点乐天的味道，但立体派长期以来都被视为一种腐化的艺术形式，它在欧洲纳粹时代遭到了猛烈的抨击，甚至驱逐。因坚决反对1937年夺取马德里政权的弗朗哥极权政府，毕加索在法国度过其大半生的流亡岁月。1937年，他与盖尔尼卡完成了一幅无疑是20世纪最著名的作品。正如我们所知，这幅作品的主题是反对内战，谴责极权政体。他的政治信仰促使他在1944年到1953年期间加入了共产党，在解释这一决定时，他宣称自己不仅仅是一名艺术家，同时也是一名战士和革命者。

毕加索的艺术生涯

毕加索的每一个创作阶段都值得我们后人去深入研究，他在抽象派艺术和古典形象派艺术之间的反复探索和徘徊更是让人迷惑和好奇（尽管他最终必然会选择丢弃后者）。他早期的风格主要体现在：用笔审慎，人物外形突出，面部轮廓分明，喜欢在鲜明的对比效果上下工夫。此外，同时期点彩派画家梵高和高更对毕加索艺术风格的影响也是不容忽视的。

蓝色时期 (1901-1904)

这一时期从当时巴黎艺术社团放荡糜烂的生活观中吸取了不少灵感。“蓝色时期”因其作品中多采用单一的蓝色而得名。作品主题的社会性增强了：乞丐、风尘女子、酒鬼、孤寡老人、带着孩子的母亲皆可入画。蓝色会让人联想到忧愁、悲哀、苦难和色情。自德国浪漫主义以来，它还意味着绝妙和超自然。1903年，毕加索的作品《生活》的诞生，标志着蓝色时期达到顶峰。

玫瑰红时期 (1904-1906)

毕加索很注重艺术形态的美学效应。从1905年起意大利喜剧中的丑角人物在他的作品中频频出现，占据主导地位。他与同时期的现代作家和极左派作家交往甚密，不仅从形式上而且从内容上摆脱了“官方”艺术的束缚。

1905年秋天的美术展览会上，野兽派的第一次作品联展引起了公众的议论纷纷，毕加索从中结识了两个主要代表人物：亨利·马蒂斯和安德烈·德兰。随后，他也开始越来越多地采用几个简单的三维造型来勾画人体，形式几何图逐步代替逻辑和比例被运用到了自然形状的描绘上。立体主义画派也随之而诞生。

立体主义 (1907-1915)

《阿维农少女》这幅作品的完成意味着毕加索已彻底打破自文艺复兴以来一直居主导地位的欧洲艺术法则，尤其是中断了艺术表征和视觉感官之间的联系。1908年到1911年期间，他与布拉克共同发展了立体主义画派，并且将抽象主义演绎到了极致，只有少数几个内行人士能谙其道。布拉克引入了以往绘画艺术中从未采用过的几种新材料和技术：视觉错位法、镂华模板和齿状刮刀。为了追求形态的立体效果，他还将沙子和石膏混合使用，同时加入报纸作背景图。

至于毕加索，他则采用如废旧的着色纸、招贴牌、布块和包装盒等其它材料，以期达到鲜明的绘画效果。从1912年开始，他与布拉克的作品中都引入了三维空间的概念。立体主义画派最基本的原则在于建立形象艺术和抽象艺术形态之间的关联，但在运动之初，他们主张将形体支解开来作艺术处理，而毕加索则提倡重新组合艺术形态。借助新的艺术表现方式（粘贴画和拼凑艺术），立体画派在现代艺术发展史上打下了坚实的基础，从达达主义到当代艺术，几乎20世纪所有艺术流派都在继续实践和发展着该画派的艺术风格。

古典主义时期(1907-1915)这是一个为时不长的时期,大师转向了一种真实反映客观世界、气势宏伟的艺术表达形式。因此1916年到1924年期间他在画风上与立体主义时期可说是大相径庭。

从1915年开始,随着与上流社会联系的进一步加强,毕加索跻身贵族的社交圈。1918年夏天他与俄罗斯芭蕾舞演员奥列加·阿赫洛娃结婚,并同她一起重新考察了一系列欧洲具有文化传统的建筑。

而早在第一次世界大战之初,就有传说说立体主义画派是一种亲德、反法的艺术形式。一战间,社会国际主义的发展造成立体主义与古典传统之间的对质,复古主义潮流蔚然成风。毕加索在这期间转向了实用艺术,为戏剧表演制作布景、幕帘和服装。

事实上,毕加索对古典主义风格一直颇有兴趣。

立体主义画派在古典派画家如安格尔等人作品的基础上作了一些改变。但必须将这时期古典主义的复兴和古代的古典主义区别开来。前者的最大特点是:自然主义和理想化的艺术表征、讲究对称和完美的比例,追求艺术形态的尽善尽美。

对于毕加索而言,完美的艺术形态是不存在的。他作品中的人物总是体态极为夸张地高大和臃肿。此外,毕加索还一直尝试着将摄影的艺术效果沿用到绘画中去。

格尔尼卡,从20年代末期直至生命终结

从1925年至1936年,毕加索又重新转向了造型艺术。他将所有的二维和三维形态巧妙地融合在一起。在西班牙雕塑家朱里奥·贡扎兹的创作室里,他尝试了金属焊接技术,并完成了大量的雕塑和各种各样的拼贴作品。

毕加索与超现实主义流派的成员交往密切,为他们作了很多插图,并从中发现了一种全新的艺术风格:孩童画。他结合超现实主义,将自己独特的、以线条为主的(新古典主义)艺术风格发展成为一种类似孩子本能的、无意识的创作方式。立体主义形体分解法、形象艺术和孩童的象征体系构成“毕加索风格”的三大要素。直至生命的最后一刻,他都在探索着这三大要素的不同组合,并将它们运用到造型艺术的各个领域中去。

尽管并非出自本意,但面对现代艺术中非理性潮流的冲击,毕加索在大多数公众心目中却是一种独特的、捍卫传统的形象。当毕加索于1973年4月8日,因患流感,不幸死于肺栓塞之后,全世界都沉浸在一片悲痛之中。相比新艺术的艰涩难懂,毕加索的作品显得清楚易懂得

多。

我们今天在广东美术馆展出的主要是毕加索最后一个时期的版画作品。乍一看，由于文化背景的不同，东方人似乎比欧洲人更加难以真正理解和接受它们。每个人的口味不同，但大师作品中丰富的精神内涵却是全人类共通的，它带给我们的心灵震撼也远远超越了文化习俗上的差异。

法国驻广州总领事
劳查理

Preface I

Picasso à Canton

Préface du Catalogue de l'Exposition au Musée des Arts du Guangdong

L'histoire ne connaît pas beaucoup d'artistes qui soient devenus le symbole de leur siècle. C'est pourtant le cas de Pablo Picasso. Son nom et son oeuvre, synonymes de l'art du 20ème siècle, sont, de toute évidence, célèbres en Chine, même s'il est encore rare de pouvoir admirer sa prolifique création. Déjà reconnu comme mythe de son vivant, Picasso s'est vu dédier, à lui seul, trois musées de par le monde: un en Espagne et deux en France. C'est en liaison avec le Musée de Lodève que quelque 161 gravures du Maître sont aujourd'hui rassemblées au Musée des Arts du Guangdong.

Cette heureuse initiative du Musée convient d'être chaleureusement saluée et je félicite particulièrement le Directeur du Musée, M. WANG Huangsheng, et les autorités de la Province pour les préparatifs de haute qualité consacrés à cette grande exposition.

Si l'oeuvre du Grand artiste-né à Malaga en Espagne, en 1881, et affairé à son chevalet dès l'âge de huit ans - est devenue l'image-même de l'art moderne, c'est qu'elle reflète la conception qu'avaient ses contemporains de l'essence de la modernité. C'est au début du 20ème Siècle, à Paris, que le jeune Pablo Ruiz découvre ses précurseurs. Il y côtoie les cercles d'artistes les plus avant-gardistes: Paul Cézanne, Toulouse-Lautrec et Degas, mais aussi Braque, Matisse, ou les écrivains poètes comme Max Jacob, Cocteau, Éluard, Apollinaire et André Breton. Il prend alors son nom d'artiste, Picasso. Le refus de la tradition et l'abolition de la reproduction de la forme naturelle, d'une part, la création d'un monde de formes loin des schémas répétés depuis des décennies, d'autre part, caractérisent son génie, dès l'âge de 17 ans et continuent aujourd'hui encore d'inspirer l'art moderne à travers le monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'art, l'Oeuvre n'était plus appréhendée par la seule raison. L'irrationnel, le supra-sensoriel sont devenus, avec Picasso, le premier fondement de la créativité. "De nos jours, on ne va plus à l'asile, on fonde le cubisme", a-t-on dit, non sans un brin d'optimisme. Pourtant, longtemps considéré comme une forme d'art "dégénéré", ce mouvement s'est vu violemment critiqué, et même pourchassé, en Europe, sous le régime nazi. En très forte opposition avec le régime autoritaire du général Franco qui s'empare de Madrid en 1937, Picasso sera, pour l'essentiel de sa vie, un Espagnol émigré en France. Avec Guernica, en 1937, Picasso réalise sans aucun doute l'oeuvre la plus célèbre du 20ème siècle. Cette dépeint, on le sait, l'horreur de la guerre civile et elle accuse, surtout, les régimes totalitaires. Son engagement politique l'amène à adhérer au Parti Communiste, de 1944 à 1953. Il justifie sa décision en déclarant qu'il n'est pas seulement un artiste, mais un combattant et un révolutionnaire.

LES PERIODES DANS LA VIE ARTISTIQUE DE PICASSO

Chaque phase créative dans la carrière du Peintre mériterait qu'on l'explique en détail et son va-et-vient récurrent entre l'exploration de l'Abstrait et la résurgence des canons figuratifs classiques-qu'il n'aura en fait, que tardivement délaissés-fascine et intrigue.

Les caractéristiques stylistiques des premières années sont la prédominance des contours et l'accentuation des traits marquants du visage avec un emploi discret des lignes. Il travaille sur les contrastes. Durant cette époque, on remarque également l'influence des pointillistes comme Vincent Van Gogh et Gauguin.

La période Bleue (1901-1904)

puisera son inspiration dans les aspects douteux de la vie dissolue de la communauté artistique parisienne d'alors.

La notion de "période bleue" insiste plus particulièrement sur la teinte monochrome qui prédomine dans ses tableaux. Les thèmes évoluent également vers des préoccupations plus sociales. Il peint les mendiants, les filles des rues, les alcooliques, les vieillards et aussi les mères à l'enfant. Le bleu est rattaché à la tristesse, au deuil, à la souffrance et aussi, à l'érotisme. Cette couleur traduit, depuis le romantisme allemand, le merveilleux et le surnaturel. La période bleue culminera avec la composition intitulée <<La Vie>> en 1903.

La période Rose (1904-1906)

Picasso met l'accent sur l'effet esthétique de la forme. Le Personnage d'Arlequin prend une place prédominante dans son oeuvre à partir de 1905. Il fréquente alors les écrivains modernes et d'extrême gauche de l'époque. Il se démarque de l'art "officiel" non seulement sur le plan formel mais sur la thématique.

Au Salon de l'automne 1905, les fauves font scandale avec leur première exposition commune. Picasso fait la connaissance des deux principaux représentants, Henri Matisse et André Derain.

De plus en plus, il commence à reproduire le corps humain à partir de volumes plastiques qu'il réduit et limite à quelques blocs. La géométrie formelle prend progressivement le pas sur la forme naturelle. La logique et les proportions disparaissent. Le cubisme peut naître.

Le cubisme (1907-1915)

Avec son tableau, "Les Demoiselles d'Avignon", Picasso a brisé totalement les lois du langage artistique européen classique qui prédominait depuis la Renaissance, en particulier le lien entre la représentation et la sensation visuelle.

Entre 1908 et 1911, en développant le cubisme analytique avec Braque, il était parvenu aux limites de l'abstraction et seul un petit nombre d'initiés avaient

connaissance de son travail. Braque introduit de nouveaux matériaux et des techniques en principes étrangères à la peinture artistique : les techniques de trompe-l'oeil, l'emploi du pochoir et de la spatule dentelée. Il mélange à la peinture du sable, du plâtre pour donner du relief à ses formes et du papier journal comme image de fond.

De son côté, Picasso utilise d'autres matériaux dont les motifs génèrent un effet pictural, comme par exemple des restes de papier peint, des morceaux d'affiches, des pièces de tissus, des emballages. La notion tri-dimensionnelle apparaît dans ses tableaux comme dans ceux de Braque, dès 1912. Le principe fondamental du cubisme est la combinaison de formes figuratives et non figuratives, Mais contrairement aux orientations du début du mouvement où l'on démontait les objets, Picasso recompose les formes. Avec ces nouveaux moyens d'expression (collage et assemblage), les cubistes ont posé des jalons incontournables dans l'évolution de l'art moderne. Du Dadaïsme à l'art contemporain, les artistes de presque tous les mouvements du 20ème siècle continueront de pratiquer et de développer ces genres.

La période du Classicisme (1907-1915) verra, durant une courte période, l'Artiste retourner vers des représentations imitatives, statuaire et monumentales. Ainsi, les années 1916 et 1924 apparaissent comme une période de contradiction.

A partir de 1915, Picasso, ayant des contacts plus étroits avec la Haute Société, évolue dans les cercles de la noblesse. A l'été 1918, il se marie avec Olga Koklova, une danseuse des Ballets Russes et redécouvre avec elle les monuments de la grande tradition culturelle européenne.

Avant même le début de la guerre, des bruits courraient que le cubisme était une forme d'art pro-germanique, donc anti-française. Les progrès de l'Internationalisme socialiste, durant la Première Guerre Mondiale susciteront une confrontation avec la tradition classique et un retour au classicisme. Picasso durant ces années s'oriente vers les arts appliqués. Il travaille pour le théâtre, fait des décors, des rideaux et des costumes.

En fait, les grands modèles classiques ont toujours passionné Picasso.

Pendant la période du cubisme, il en était d'ailleurs arrivé à réaliser des variations sur des oeuvres d'un peintre classique comme Ingres. Cependant, il faut différencier ce renouveau pour le classique avec celui pratiqué antérieurement, le classicisme antique. Sa caractéristique première était une représentation naturaliste et idéalisée, s'efforçant d'embellir la forme en travaillant sur la symétrie et les proportions parfaites.