

翟墨 王端廷 主编
云雪梅 编著

毕加索论艺

PICASSO ON ART

20世纪外国大师论艺书系

THE FOREIGN MASTERS ON
ART IN THE 20TH CENTURY

人民美術出版社

THE WESTERN MODERN ARTISTS ON ART

20 世纪外国大师论艺书系

毕加索论艺

PICASSO ON ART

云雪梅 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

毕加索论艺 / 云雪梅编著. —北京: 人民美术出版社, 2002.3

(20世纪外国大师论艺书系 / 翟墨, 王端廷主编)

ISBN 7-102-02522-X

I. 毕… II. 云… III. 毕加索, P.R.
(1881~1973)—艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015191 号

毕加索论艺

◎ 20 世纪外国大师论艺书系

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制 版 北京慕来印刷有限公司

印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2002 年 3 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 4.5

印数: 1-3000 册 定价: 28.50 元

总序

20 世纪是世界美术的转折时代，是大师辈出的辉煌时代。

为了从理论上扼要勾画美术思潮的百年轨迹，我们拟主编两套丛书：《20 世纪中国大师画论书系》、《20 世纪外国大师论艺书系》。

这样，横看是大师画论精萃，纵观是百年思潮简史，是对美术理论由点到线的大笔梳理。

《20 世纪中国大师画论书系》已于 1999 年出版，这套《20 世纪外国大师论艺书系》便是它的配套书系，由于其中收录的大师言论超出了绘画的范畴，故改“画论”为“论艺”。

外国艺术，特别是肇自希腊而在文艺复兴时期发展起来的西方古典艺术，经过长达五百年的历程，已经完成了一套成熟的写实体系，面临着观念和形态的突破和新变。但是这种变革并不是突然从天而降，而是在古典体系中早已孕育着现代的萌芽。

——乔尔乔内开创了 16 世纪的威尼斯画派，实现了绘画由人物到风景、由叙事到抒情的转变，为 19 世纪马奈的光色探索打下了基础。

——卡拉瓦乔推动了 17 世纪的启蒙潮流，实现了绘画由风景到景物、由内容到形式的转变。为 20 世纪塞尚的形式探索开拓了道路。

——马奈、莫奈创立了印象派，从风景画的创作中推进了光色变化的描写方法，使后来的西方画派得以从题材和主题的束缚中解放出来。

——塞尚是绘画形式因素的发现者，完成了色彩造型、艺术变形、几何程式的研究，使西方绘画同模仿实物的成规戛然决裂。

康定斯基把现代艺术的灵感源泉概括为三种：一是外在世界的直接印象，由此涌出了1910年前的印象派绘画；二是内在感情世界的非理性自发表现，由此涌出了1910—1921年的表现主义抽象；三是对内在精神世界的理性加工，由此涌出1921年后的结构主义抽象。20世纪的西方美术，打破了古典写实传统，裂变为纷纭多姿的现代艺术流派，大大拓宽了艺术的视觉灵感源泉，进入多元共生的艺术新天地。

我们的老师，著名西方美术史专家吴甲丰，则以艺术形式的演变为标准，概括地把注重形式探索的现代流派称为“正统的现代主义”；把赋予形式以表现或观念内容的现代流派称为“非正统的现代主义”。后者实际上已经孕育着后现代艺术的萌芽。

本书系依照由正统到非正统，亦即由外在印象到内在表现的大体脉络，收录了在20世纪世界美术史上有重要地位的12位大师的艺术语萃。

马蒂斯（Henri Matisse, 1869—1954），法国画家，野兽派的领袖。他指出，野兽派的出发点是重新寻得手段的纯洁性和表现内心幻象的可能性。他的灵感常常来自东方艺术。他虽然爱用纯色平涂，色彩鲜艳，但并不“野兽”般刺激，他梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安或令人沮丧的题材的艺术，它像一种镇定剂，或者像一把舒适的安乐椅。

毕加索（Pablo Picasso, 1881—1973），生于西班牙，卒于法国，立体派的领袖。其创作种类丰富而风格多变，经历了“蓝色时期”、“粉红色时期”、“立体主义时期”，是20世纪最有影响的艺术家。他认为，自然和艺术是两种多变而有区别的东西。它们永远不能成为同一的东西。艺术不是真理。艺术是一种谎言，它教导我们去理解真理。立体派主要是描绘形式的一种艺术，当形式实现后，艺术便在形式中生存下去。

康定斯基（Vassily Kandinsky, 1866—1944），生于俄国，后

去慕尼黑学画，创立“青骑士”团体和跃动的纯抽象风格，曾任教于包豪斯学院，有《论艺术中的精神》、《回忆录》及《点、线、面》等著作出版，对发展现代艺术起了重要作用。他认为，艺术重要的是精神，内在的音响。客观物象损害了绘画，抽象绘画是“无物象的”表达形式，它比有物象的画更广阔，更自由，更富内容。绘画和音乐之间有着密切的联系，你可以“听”色彩和看“声音”。

蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872—1944)，荷兰画家。曾受立体主义影响，对神智学很感兴趣，是“风格派”冷静的纯抽象风格的创造者。他提倡“纯粹造型艺术”，预言纯粹的造型在未来时代将替代艺术作品。他认为，在自然里，一切关系是被物质的幕遮盖着。要使一种艺术成为抽象的，这就是说要它不表现出和那在自然角度里所见到的事物的关联，物质的非自然化规律，就具有根本重要性。他扬弃自然的和谐关系，把纯粹的三原色（红、黄、蓝）放在和那三非色（黑、白、灰）的对立里，带进空间、力和音响能力的另样关联里。对此，他宁愿不用和谐一词而用“平衡的造型”。

克利 (Paul Klee, 1879—1940)，瑞士画家，移居慕尼黑，曾参加“青骑士”展览，任教于包豪斯建筑设计学校，并有《教学笔记》出版，其绘画理论对 20 世纪现代艺术有重大影响。他认为艺术是形式，是比喻，是生命，是演进。造型艺术从来不是在一个诗的情调或观念中开始，而是在创造一个形象或许多形象，在协调几种色彩或音调，通过动的平衡建成宁静，在最高境地里开始那充满秘密的事物。他的一段著名艺论，被引作他的墓志铭：“我不能理解这个世界，因为我与死者住在一起，正如我与未生者同居一处，多少比往常更接近造物的核心，但还不够近。”

杜尚 (Marcel Duchamp, 1887—1968)，法国画家，移居美国。他以达达味的作品，如把小便池送到展览会当作品展出，给蒙娜

丽莎画胡子等闻名于世。他之所以几乎每件作品都成为划时代之作，并成为了解西方现代艺术的关键，在于他完全改变了艺术的理念，把艺术放大为做人，放大为人生，由区别于生活的方向带上了混同于生活的方向。他认为人由于分别的观念、比较的方法而产生的是非、好坏、逻辑、定义，实际是相当不明智地破坏了事物的原质。他的精神特别地接近于东方，接近禅宗以相对、相反的两面互为依存、包容、转化、浑然于廓的路子。他的所思所为是要把人带出自建的监牢，进入一种无分别、无差异的本真状态。

达利 (Salvador Dali, 1904—1989)，西班牙画家。超现实主义的重要代表人物。他爱用极为写实的手法组合极为荒诞的意境，在一个画面里容纳引发相关联想的多种形象。他说，绘画是具体的非理性和想象世界的手工彩色“照片”。它以谵妄联想和解释的批判的和有秩序的具体表现为基础。他那蓬起的一缕头发和高翘的两撇胡子成为他独特的形象“标徽”。

亨利·摩尔 (Henry Moore, 1898—1986)，英国雕塑家。他受西方现代思潮影响，又十分喜爱原始艺术和亚非、拉美艺术。他的作品古拙、沉稳，大胆突破传统雕塑的造型，在实体中挖出空洞，赋人体以抽象内涵。他的一些大型雕塑被安放在伦敦、纽约、巴黎等大都市的公共场所。他的理论有许多是对自己作品意味和构成的阐释。

纽曼 (Barnett Newman, 1905—1970)，美国画家。纽约“艺术家主体”的创立者和抽象表现主义的发起者之一。他既反对美国地方主义画风，也反对欧洲大陆的几何抽象主义。他强调应该解放人类对崇高的追求，对绝对情感的欲望。呼吁画家要把自己从曾经统治了画坛的对回忆、联想、怀旧、传奇故事以及神话的追求的束缚中解放出来，创造自足的形象。

东山魁夷 (1908—1999)，日本画家。曾留学德国，旅行北

欧，多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。

塔皮埃斯（Antoni Tàpies, 1923— ），西班牙画家。非形式主义流派的代表人物。他力图超越过去任何一种流派，发展一种奇奇怪怪的风格。他艺术实验的多样化被人们视为“非正式”的和难懂的。他承认受到过东方哲学的影响，并在巴塞罗那筹建了西班牙第一个东方图书馆。也许为了表明自己的创作思想，他在晚年写下了回忆录，从反对弗朗哥政权到在马克思主义中获得创作灵感，他的个人经历具有公开的政治意义，而他的作品更像是一部“改造社会的小型发动机”。

沃霍尔（Andy Warhol, 1927—1987），美国画家，电影制片人。流行艺术运动的发起人和主要倡导者。他做过十年广告设计，因展出汤罐头和布利洛肥皂盒“雕刻”而闻名。他的作品通过丝网印多次复制，形象冷漠，多是人们每天接触却又丝毫不注意的东西，但他善于将绘画和电影结合起来，制造轰动效应。

20世纪西方艺术呈现出艺术理论代替艺术作品的现象，艺术似乎进入最后的航程。正如美国艺术哲学家阿瑟·丹图尔（Arthur C. Danto）所说，关于艺术作品的理论趋于无穷，而作品客体接近于零，结果在终点剩下的几乎全是理论了。艺术在对其自身的纯粹思维的光辉照耀下被完全蒸发掉了。艺术快要终结了。

然而我们认为，艺术是不会终结的，对于世界艺术来说，东方艺术无论其形态，其理论，都是有待深入开发的富矿。即使就西方艺术来说，也仍有着新的发展余地。至于后工业乃至后信息时代的艺术发展状态，我们将在我们共同主编、许多海内外学子积极参与的《西方后现代艺术流派书系》、《西方当代艺术流派书

系》中逐步予以介绍。

这套书系的主编和各卷编著者都是从事美术研究的专家学者及其指导的研究生；由于过去所见的外国艺术家的艺论大多比较零散，这套书系的编著者特地从国内外收集、编译了许多第一手资料。在编写中，参考、引征了已出版的一些外文原著和中文译著，未及一一征得著译者的意见，在此特致以歉意和谢意。

翟 墨 王端廷

2001. 春雪. 于中国艺术研究院

作者：云雪梅

云雪梅，1970年生于内蒙古。1994年毕业于内蒙古师范大学美术系，1997年毕业于中国艺术研究院，获硕士学位。从事过教育、编辑等工作。现任职于深圳何香凝美术馆。近年研究方向集中在百年中国画史，对民国时期北京、广东中国画坛的守成流派尤感兴趣，著有《萧谦中》、《金城》、《何香凝》。

目 录

毕加索传略	1
毕加索论艺	62
一、夫子自道	62
二、抽象画	73
三、谈临摹	74
四、谈公众	74
五、至理名言	75
六、谈画家	78
七、关于立体派	79
八、谈《亚维农少女》	85
九、谈绘画与摄影	87
十、谈艺术与真实	87
十一、谈制陶	89
十二、论现代艺术	89
十三、与超现实主义的关系	90
十四、谈《格尔尼卡》	91
十五、与泽沃的谈话	93
十六、安德烈·瓦恩诺德的访问记录	99
十七、学习儿童画	100
十八、谈画展	100
十九、谈加入共产党	100
二十、谈《战争》与《和平》	101
二十一、谈美	102
毕加索年表	103
图版	120

图版目录

鸟和女人	120
母与子	121
亚威农少女	122
喔尔塔·德·埃布罗	122
达民埃尔·亨利·卡恩韦勒肖像	123
熟睡的农夫	124
三个音乐家	124
艺术家之子	125
海边坐着的女人	126
红椅子	127
镜前的少女	128
睡	129
缪斯	130
宫廷的侍女	130
哭泣的女人	131
戴着帽子的女人与山羊头骨	132

毕加索传略

青少年时代

帕布罗·毕加索 (Pablo Picasso) 1881 年 10 月 25 日诞生在西班牙北方的马拉加。他的母亲玛丽亚·毕加索 (Maria Picasso) 出生于安塔露西亚一个金匠家庭，身材娇小、眼眸乌黑而伶俐，毕加索在这两点上接受了来自母亲的遗传。他的父亲荷塞·路易斯·布拉斯科 (Jose Ruiz Blasco) 是位美术教师，细高个、头发淡红，性情异常缄默，朋友们都称他“英国人”。

毕加索的名字按照西班牙人传统，是由祖父、伯父、父亲、外祖父、教父、教母的名字组合起来的长长一串：帕布罗·迪戈·约瑟·弗朗西斯科·保罗·瑞安·纳波缪希诺·玛丽娅·拉米蒂欧·希普利亚诺·桑蒂希马·特利尼达·理兹·毕加索。后来逐渐地简化为“帕布罗·毕加索”。

幼年的毕加索对绘画表现出独特的兴趣，并经常有一些使大人们吃惊的“创作”。那些稚拙而奇妙的构图、协调均匀的色彩兆示了他超常的天赋。母亲对此极为骄傲，常对他说：“等长大了，假如去当兵，你准能成为将军；假如你去当修士，那准能成为教皇。”这话深深地刻在了毕加索的心里，直到年逾花甲，他还清楚地记着，并且在后面幽默地加上一句：“假如我当画家，我就成了毕加索。”父亲则以美术教师特有的眼力很早就注意到儿子不同凡响的天赋，开始指导小毕加索画油画。

在毕加索早期的艺术生涯中，父亲一直是一位耐心的指导者和无私的赞助人。从幼年起，毕加索就模仿父亲作画的姿势，并学会了用模型来反复推敲画面布局的办法：父亲善于画鸽子，总

7岁时的毕加索
1888年

是在纸上画出单个的鸽子，然后把它们剪下来，一个个地搭配，直到使构图达于圆满为止。这使毕加索从小就懂得了画笔和颜料绝不是绘画的惟一工具，刀、剪、大头针和浆糊同样可以发挥作用。父亲还指导毕加索观察鸽子，幼年的毕加索就对这种温文尔雅又善于逃避的飞禽产生了感情。二次世界大战后，毕加索画的和平鸽成了人类追求和平反对战争的精神符号。像多数的西班牙人一样，父亲酷爱观看斗牛，也经常带儿子去。现在能见到的毕加索最早的油画是他八岁时画的《马背上的斗牛士》。斗牛场上，那人与兽充满戏剧性的动作、鲜艳的服装、阳光与阴影的强烈对比，以及狂热的观众都深深地印入他的脑海，成为他终生作画的重要题材之一。父亲一度在马拉加美术馆从事修复古画的工作，这使经常光顾父亲画室的毕加索从小就熟悉古典绘画的特点和基本技巧。父亲虽然不是一位出色的绘画大师，但他传授给儿子具有西班牙民族风格的绘画技巧，给他讲授西班牙历史上那些著名画家和他

毕加索的父亲何塞·鲁伊兹·布拉斯科 安达鲁西亚的鸽子 约1890—1895年
画布 油彩 26cm × 38cm

们的艺术；他为毕加索提供了欧洲绘画史上几乎所有流派的全面知识，使毕加索从小就谙熟此道；他自己虽然一生都未办过个展，却在儿子十几岁时为他举办画展，力图把儿子引上成功之路。

毕加索10岁时成为父亲班上的学生，开始接受严格的绘画基础训练。他不厌其烦地对着那些石膏像、飞禽标本画素描，临摹古代绘画和装饰物。他为父亲的朋友们画的肖像维妙维肖，其完美程度令人难以置信。14岁画的油画《赤脚姑娘》是一幅能够充分展示他当时所具有的卓越才能的代表作。那清新稳健的笔触，对动态和神情的细微把握，甚至通过局部的夸张来烘托对象的身份，表达画家的情感体验，令许多画家认为这已达到了他终身事业的顶峰。父亲清楚地认识到自己已经没有什么可以教导这孩子，便将自己的画笔、颜料、画架、调色板，连同那一份对绘画事业的热爱郑重其事地交给了他。

1895年，毕加索全家搬到巴塞罗那——西班牙在地中海边一个交通便利的海港。毕加索以一幅结构准确精彩的人体素描直接

考入本地美术学校的高级班学习。16岁时他在父亲的指导下创作了油画《科学与博爱》，并送到马德里参加全国美术展览。画的是一位生病的母亲躺在病床上，坐在床边的医生正为她搭脉诊治，对面一位修女一手抱孩子，一手给病妇端水，画中的医生以父亲为模特。在风格处理上，这幅画充分体现了西班牙传统艺术的影响——一种戏剧性的现实主义样式——这在毕加索其他早期作品中也能清清楚楚地反应出来。在他陆续创作的《第一次圣餐》、《唱诗的孩子》、《酒店场面》等作品中，我们不断地发现埃尔·格列柯、杜米埃、哥雅等人的影子。正是在这样的学习摹仿中，毕加索不但理解和领悟了前辈大师的成功之处，也不断地发现和明确着自己的艺术个性。可以说，毕加索在20岁以前就具备了很好的传统功力。在日后的立体主义和抽象作品中，尽管物象被彻底分解，传统画法完全被抛弃，但毕加索仍能熟练地把握画面，与他在早期就具备的造型素养息息相关。换句话说，他的创新都由传统走出，并不是凭空产生。

眼界一经开阔，毕加索对学院式的平庸训练开始厌恶起来。这种情绪不仅使他很快结束了在巴塞罗那美术学校的学习，而且在他以优异成绩考取马德里圣费尔纳多皇家学院，一年后又一次放弃了学业。

至此以后，毕加索在完全自由的环境中，“以爆发般的热情”从事写生和创作。在马德里，他流连于普拉多美术馆那丰富的收藏，同时也几乎走遍了大街小巷，目睹了世代居住在那里的平民，了解了一百年前哥雅笔下的波西米亚人。出于对前辈大师的追慕和自我表现的急切需要，他不断以惊人的数量画速写和素描。在巴塞罗那，在好友马努埃尔·帕拉尔的故乡阿拉贡地区，他同样以多产而紧张的创作，配合着生活的步伐前进。他的速写本里涉猎了街头景色、斗牛、拉车的马、码头工人、船夫、斗牛士，还有那些在夜总会、舞厅、咖啡馆和妓院里所作的各种速写；有风

景、裸体画、朋友和家人的肖像或漫画，还有照着镜子画的自画像、想象中与朋友在一起的自画像等，笔法活泼有力，形象生动逼真。他随时随地都体验着外部生活的刺激，服从于手眼敏捷而确切的配合，这种独特的创作—生活状态，贯穿了这位天才艺术家的一生。

初到巴黎

19世纪下半叶，巴黎已经成为欧洲的文化艺术中心，各地的艺术家纷纷奔赴这座艺术天堂。年轻的毕加索虽然与诗人和画家朋友们常常集会于“四只猫”酒店，但对家乡艺坛的沉闷气氛早有不满意，不断从巴黎传来的活跃信息使他下决心离开家乡，去寻找一个能充分实现自己雄心壮志的社会。

1900年他初到巴黎，在蒙马特尔逐渐结识了一批艺术家，熟悉了那里的美术馆和商人们开设的画廊，他甚至还卖掉了几幅画，并得到实业家皮尔·曼雅克的定期赞助。此时，他才第一次看到已成为那个时代艺术主流的浪漫派、新古典主义、印象派艺术大师的原作，迫不及待地研究了德加、凡·高、高更和劳特累克的绘画并迅速吸收这些新影响。此时完成的《烘饼磨坊舞厅》就是一幅深受劳特累克影响的作品。画面以奔放的笔法描绘挤满舞迷的大厅和女士们戴的大花帽子，他对画面色彩的精心设计，使人感觉画面上的光线不是来自花花绿绿的汽灯，而是来自舞者的服装色彩和光洁的大礼帽的闪光，“光线画家”的技巧一目了然。

蓝色时期

从1900年到1904年，毕加索往返于西班牙和巴黎之间，不断寻求适合自己创作和发展的环境。同时也完全陷入现实生活的“十