

毕加索

走进艺术大师生活丛书

**ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU**

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

毕加索

□ 文/钱初颖

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

毕加索

走进艺术大师生活丛书

文/钱初熹

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.125

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1951-8/J·1835

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、我为艺术而生

——毕加索自述 /1

二、永远年轻的画家

——毕加索的故事

1. 青出于蓝 /5
2. 崭露头角 /7
3. “四猫酒店” /10
4. 巴黎之行 /13
5. 蓝色的画 /15
6. “洗衣船”中的“诗人之家” /19
7. 马戏团和玫瑰色的画 /22
8. “立体主义”画派 /24
9. 勇于创新 /29
10. 拿笔的战士 /32
11. 昂蒂布的田园生活 /37
12. 瓦洛里和“毕加索面包” /38
13. 晚年的追求 /43

三、震撼人心的美

——毕加索作品赏析

1. 科学与仁爱 /48
2. 抱鸽子的孩子 /49
3. 烫衣妇 /51
4. 站在球上的少女 /53
5. 流浪艺人的一家 /55
6. 三个音乐家 /57
7. 格尔尼卡 /58
8. 虾和猫 /59

一、我为艺术而生

——毕加索自述

我，毕加索是一个传奇式的人物，提起我，人们就会想起那些两只眼睛画在一侧的人物、扭曲的线条和变形的物体。许多人欣赏我，争着收藏我的作品；也有许多人看不懂我的画，对我本人感到迷惑不解。

然而，不论别人怎样看待，我就是独一无二的毕加索。

1881年10月25日晚上11点15分，午夜的天空中星辰放着奇光异彩。我，帕布洛·鲁依斯·毕加索，一个未来的艺术家，来到这美妙的世界上。

我出生在西班牙，那是个充满了强烈对比的国家：阳光与阴影，酷热与严寒，友爱与残酷。我爱西班牙，无论走到什么地方，都改变不了我的西班牙心。

我从小就跟当美术教师的父亲学画画。当那些可爱的动物、美丽的风景、还有各种各样的人物从笔下跑出来时，我就已经迷上画画这一行了。

我曾在巴塞罗那美术学校和马德里圣费南多皇家美术学院读书，一幅作品还在马德里举办的全国美术展览会上获奖，但我更希望有一天，能用新的绘画语言和技巧来表达我对世界的理解。为了寻求新画风，我将上下而求索。

19岁的我常给一些期刊杂志画插图来补贴生活，也为自己筹了一些钱到向往已久的巴黎去学习，去寻找新的源泉。

1904年我第四次来巴黎后，就在法国住了下来。我到街头艺人中去，用蓝色的画来表现他们的生活和我忧郁的心情，我的画有了独特的风格。

怎么回事？在巴黎，我的西班牙人的严肃变得越来越少，我喜欢和法国朋友们聚在一起，喝酒，说幽默的话。就

连我的画中色彩,也开始出现绚丽的玫瑰红。

成功了!我的蓝色的、玫瑰色的画!我终于摆脱贫困,富裕起来。我有了宽敞明亮的新画室,可以更专心一致地搞创作啦。

我“成家立业”:结了婚,创立了“立体主义”画派。那独特的立体主义的画甚至受到了许多人的攻击。噢,若干年后,当他们看到那些图案的绝妙组合后,一定会想:那就是毕加索创造的!

我从来认为,作画并不只是给人乐趣的艺术,或一种消遣。素描和色彩是我的武器,当“二战”的硝烟弥漫在欧洲上空时,我作为反对侵略战争的一员,拿起画笔战斗。战后,我又来到南方的地中海之滨,歌颂和平。在陶乡瓦洛里,我找到了新的艺术创作之路:制作各式各样的水壶、花瓶。

成为名人的我,到许多地方去游历,新事物永远给我

带来灵感。我要不断地去寻求，去创造，只有这样，生命才有意义。噢，生活就像一幅幅的画，多么的丰富多彩，我热爱生活！我热爱艺术！

夜晚，我坐在穆甘寓所的画室里。今天是1973年4月7日，和往常没有什么不同。半夜，我感到胸闷，后来……医生来了……喔！祖国西班牙，我多么想念你啊！画笔，亲爱的朋友，你陪伴着我，到生命的最后一刻……我感到灵魂在银莲花和三色紫罗兰的飘香中渐渐升华……

二、永远年轻的画家

——毕加索的故事

1. 青出于蓝

毕加索的家乡马拉加位于西班牙南部，地中海北岸，是一座美丽的海滨城市。他的父亲是个画家，在马拉加的美术学校教书，很热爱自己的事业。受父亲影响，毕加索从小跟父亲学画。他把全部的时间用在绘画上，他学习刻苦，也肯动脑筋。因此，在很短的时间里，就掌握了表现明暗变化的基本功。

毕加索10岁那年，全家随父亲工作变动搬迁。他们穿过直布罗陀海峡来到大西洋边的港口城市科鲁那。一路航行，看到许多以往没有见过的东西，对毕加索这个喜欢追

求新事物的孩子来说真是太好了。

一家人安顿下来后，父亲送毕加索去上学。毕加索除了读书，就是画画。他是个惹人喜爱的孩子，有一头短短的黑发，一张端正的圆脸和一双乌黑发亮的眼睛。他常常用那双与众不同的眼睛去观察、捕捉周围的事物，把它们画下来。

毕加索喜欢科鲁那这个新地方，他经常跑到海边去，在那儿练习临摹和速写。临摹的时候，他有意识地加强手和眼互相配合的锻炼，做到用手能迅速而又准确地表达观察到的东西。他画停泊在海港里的渔船、海滩上的家庭、大力神塔的风景、罗马式的灯塔。他还喜欢让妹妹洛拉做模特儿，画穿学生装的洛拉、忙家务的洛拉、打水的洛拉、抱洋娃娃的洛拉，个个洛拉都栩栩如生。这些小时候的画，有一些还保留着，就是现在看起来，仍然是那么的完美。

13岁那年，一天傍晚，父亲去附近林荫道散步。毕加索

看到父亲桌上的鸽子图还没有完工,就拿笔画了起来。父亲回到家中,看见自己没有完成的图已经画好了。经过毕加索加工的鸽子,维妙维肖,生气盎然,仿佛那可爱的鸽子正对你“咕咕”叫呢。父亲喜出望外,他转身回到房里,拿出了自己全套绘画工具,对毕加索说:“孩子,你已经超过了我。现在我要把这套工具送给你,希望你好好学习,做一个成功的画家。”父亲的鼓励使毕加索对自己的才能和判断力产生了信心,他变得更加热爱新的、朝气蓬勃的事情,也更加热爱画画了。

2. 崭露头角

1895年,毕加索的父亲到北方城市巴塞罗那美术学校任职,全家又一次迁回到地中海边。这儿交通便利,与法国和其他欧洲城市交往频繁,比西班牙别的城市都要开放。

来到巴塞罗那后，毕加索在父亲的安排下参加了美术学校的入学考试。考题是：用一个月的时间完成一幅素描，可他只用了一天就画好了。画上的那个男孩比例匀称，肌肉发达，赤着双脚站在画面中央，多精神啊。阅卷老师从来没有遇见画得这么快、这么好的考生，他们发觉毕加索是个绘画上的小神童，高兴极了，立刻录取了毕加索。

毕加索有个好爸爸，他时刻都在关心孩子的进步。那是在搬到巴塞罗那后不久，一天，父亲高兴地对毕加索说：“帕布洛，告诉你，我在附近的普拉塔街给你找到了一间画室，你可以搬到那儿去画画了。”“这是真的吗，爸爸？噢，我终于有自己的画室了！”毕加索兴奋极了，他想自己已经长大了，从此以后，可以在画室里独立思考，安安静静地作画了。

16岁那年，毕加索考进首都马德里的圣费南多皇家美术学院。他在那儿只当了一年的学生，第二年，因为得猩红

热而回家养病，从此，结束了学生生涯。其实，这时的毕加索，已经通过西班牙所有公立艺术学校的一切考试了。

毕加索的画以人物为主，他平时注意观察周围的事物，加上有扎实的基本功，所以画得十分真实感人。他那时的画，保留下来的有“小孩”、“老人像”等等。在“赤足女孩”这幅画里，他画了一个赤足坐在木椅子上的女孩。我们从画面上简陋的背景、朴素的衣裳中，可以看出女孩家境的贫穷。女孩的双手交叉放在膝盖上，艰苦的劳作把她稚嫩的手足磨得很粗糙。只有女孩那乌黑的眼睛里，仍然闪烁着天真的光芒，她是多么希望和其他的孩子一样，去读书，去玩耍啊。通过这幅画，我们可以体会毕加索对贫苦孩子的同情心。

少年毕加索的第一幅重要作品——“科学和仁爱”，是在父亲给他的画室里完成的。为了使画面更逼真、感人，父亲亲自给毕加索当模特儿。现在看到的画中的医生，

就是毕加索父亲的形象。这幅大型油画，在1897年马德里举办的全国美术展览会上获奖。那一年，毕加索才16岁。

一个10多岁的少年，能在全国家展览会上获奖，应该是件值得骄傲的事了，可毕加索并没有沾沾自喜。他是个很特别的孩子，永远不甘心停留在成绩上睡大觉，为了作画时更好地发挥独创精神，毕加索在离家比较远的一个地方找到了新的画室，而他的画，在风格上也有了一定的突破。

3. “四猫酒店”

1897年，佩尔·罗默先生从国外回到巴塞罗那。罗默先生到过美国的芝加哥和法国的巴黎，是个见多识广的人。他在加泰罗尼广场附近，开了一家文艺酒店。酒店很大，占用了一座新的哥特式建筑。酒店里的设施也很齐全，有酒吧、夜总会和音乐厅。酒店有个响亮的名字叫“四猫”，

而在酒店四面的墙上，与众不同地挂着许多绘画作品。

罗默先生在国外接受到许多新的思想，他说，开“四猫”酒店的目的，是希望在家乡的诗人、画家和音乐家中提倡一种标新立异并富有创新的风气。

“四猫酒店”一开张，就吸引了许多画家、诗人、文学家、建筑师。他们经常在酒店聚会，进行知识交流，开展学术争论，同时也组织一些小型展览会。

“四猫酒店”的提倡新事物的风气正好对上毕加索的脾气，他一有空就去那儿，坐在角落里，黑色明亮的眼睛总是睁得大大的，贪婪地听别人介绍从英国、法国、意大利、德国传来的新思潮，听艺术家们慷慨激昂地发表各自的见解。在“四猫酒店”，大家都喜欢这个小个子的少年人。

毕加索在“四猫酒店”学到许多东西，十六、七岁的他，第一次听到这么多的新名词：什么自然主义啦、象征主义啦、写实主义啦、印象主义啦……他感到既新鲜，又有些应