

世界艺术大师系列

黑白意象

BLACK & WHITE IMAGINATION

毕加索版画

PICASSO'S PRINTS

中华世纪坛艺术馆 编

北京出版社

责任编辑：白明 刘京川

翻 译：黄焕猷 庞力 金妙 陈依 阎斌
马维斯 朱琰 陈颖 柴波 张立伟
戴杰明 (James Dyson)
姬莲 (Jillian Schultz)

装帧设计：刘京川

版式设计：金砚 姜淑丽

责任印制：赵恒

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白意象：毕加索版画 / 中华世纪坛艺术馆编.

— 北京：北京出版社，2001.12

ISBN 7-200-04506-3

I. 黑… II. 中… III. 版画—作品集

— 西班牙—现代 IV. J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 083672 号

© Succession Picasso 2001

黑白意象：毕加索版画

BLACK & WHITE IMAGINATION

PICASSO'S PRINTS

编者 中华世纪坛艺术馆

出版 北京出版社

地址 中国·北京·北三环中路 6 号

邮编 100011

网址 <http://www.bph.com.cn>

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

制版 北京利丰雅高长城印刷有限公司·制版

印刷 北京顺诚彩印厂

版次 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 635 × 965 1/16

印张 13

统一书号：ISBN 7-200-04506-3/J · 385

定价：150.00 元

-Picayo-

BEIJING PUBLISH HOUSE

世界艺术大师系列

黑白意象：

BLACK & WHITE IMAGINATION

毕加索版画

PICASSO'S PRINTS

中华世纪坛艺术馆 编

北 京 出 版 社

编委会名单

主 编：王建琪

学术顾问：邵大箴 王璜生

编 委：王建琪 方国锦

迈泰·瓦莱斯—布莱 (Maïthé Vallès-Bled)

阎东 石京生 黄春雷 顾训铭 王昱东

策 划：王昱东 白明

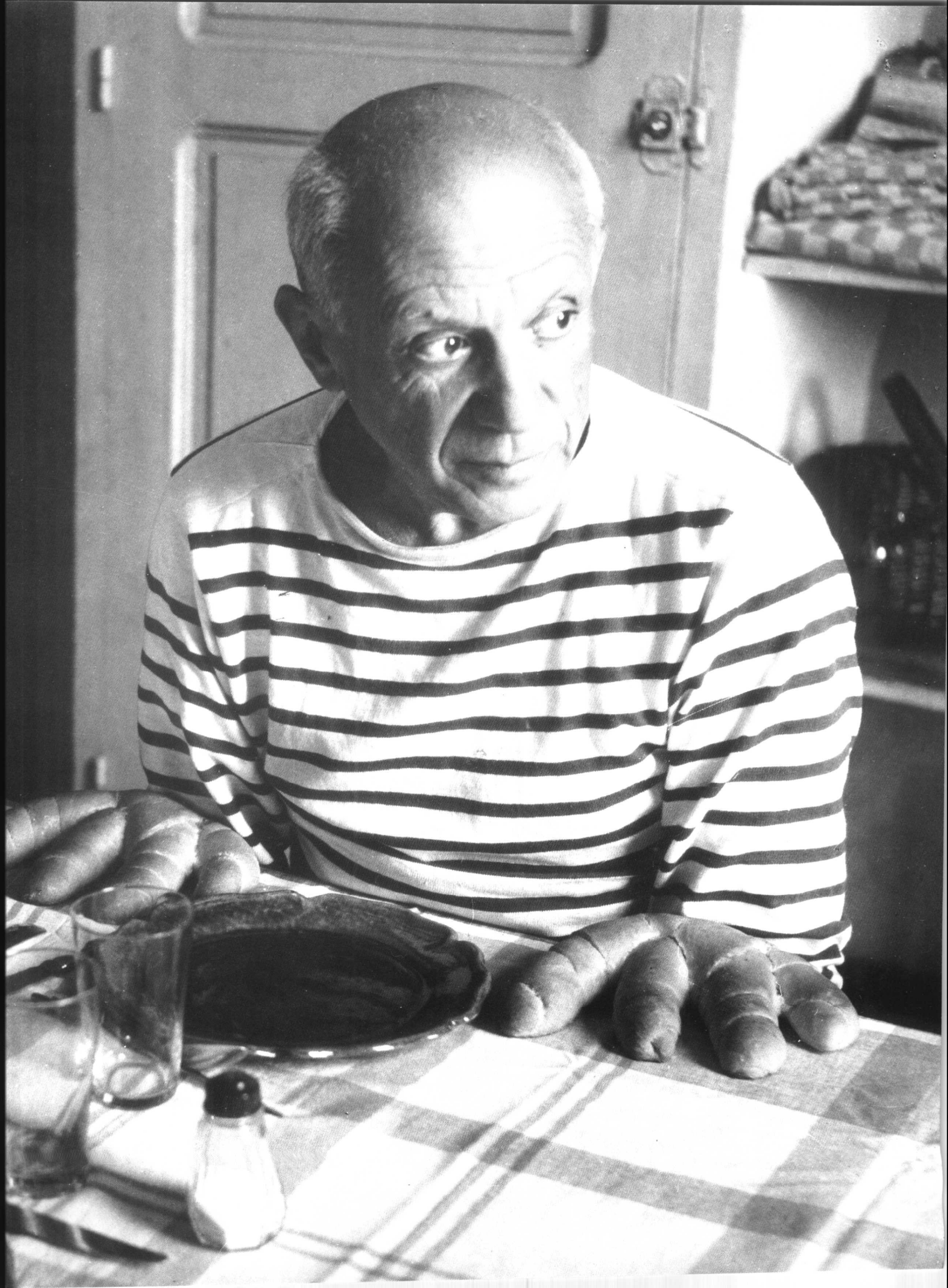
目录

CONTENT

序一 · 12	13 · Preface I
序二 · 14	16 · Preface II
序三 · 18	20 · Preface III
毕加索：他的线条与绘画技巧 · 22	27 · Picasso: His Line and Drawing
大自然的故事 · 34	34 · Story of Nature
卡门 · 68	68 · Carmen
斗牛 · 100	100 · The Bull Fight
塞莱斯蒂纳 · 130	130 · Celestine
毕加索艺术活动年表 · 200	203 · Chronology

-Picasso-

毕加索

虽然我们还有些不习惯，但20世纪确实已经成为过去。在这一百年中，文明进步之迅速令人眼花缭乱，工业、交通、通讯等领域的划时代革命积累起空前的财富，同时也以两次世界大战的巨大磨难给人类心灵留下无法抚平的创伤。更为深切的影响则是：工业化大生产在所有的地方克隆着相同的生活模式、规划着相同的人生道路，个性，已经成为稀有的奢侈品——幸亏我们还有毕加索。正是因为毕加索及其追随者们执著的、疯狂的甚至看似荒诞不经的努力追求，才使20世纪的艺术天空闪射出个性光彩。

毕加索于1900年来到巴黎，开始了他的艺术探索之旅，直至1973年去世，大半个世纪中创作的艺术作品至少有6万件，艺术门类涉及油画、版画、素描、雕塑、陶瓷、舞台布景、服装等等，几乎包罗万象，全方位地构筑了现代艺术的立体框架。毕加索之所以成为20世纪艺术的象征和代表，不仅因为他艺术创作的生命力无限丰沛，作品琳琅满目，也因为他探索之心恒久常青，在重复进行的学习、创造、打破的过程中，不断超越传统、超越世俗、超越自我。而且，不管世事如何变迁，毕加索手中的画笔永远遵从于自己内心原始的创作冲动和良知的感召。无论是向纳粹暴行发出怒吼的《格尔尼卡》、为联合国大会放飞的《和平鸽》，还是他那些备受争议的人体作品，都体现出毕加索对社会、对人生的深刻关注和直抒胸臆的坦荡情怀。走近大师，感染我们更多的是他的人格魅力而非艺术技法的细枝末节。

此次在中华世纪坛艺术馆展出并收录于本书的四个系列161幅版画是毕加索1942年至1968年间创作的。它们看似信手拈来比较随意，但却从一个角度真实反映了毕加索后半生在平面造型艺术上的不懈求索。《大自然的故事》在基本写实的画面中用富于感染力的笔触为描绘对象注入了个性色彩，与布丰（Buffon）感性化的文字相得益彰；《卡门》则是一场线的游戏，柔韧而充满刚性的线条在巨匠魔力刻刀的引导下编织出简洁至极却意蕴纷繁的幻象；《斗牛》应该是画家对故国西班牙生活的难忘回忆和尝试中国水墨写意技法相结合的产物，很容易给中国的观众带来一份亲切的感动；《塞莱斯蒂纳》用多样的艺术手法充分展示了毕加索对版画和人性的理解，与他一贯引发争议的许多作品一样充斥着野性的欲念。细读这些作品，令我们领悟到驰骋于狭小版画空间的毕加索游刃有余的巨匠风采。洗尽铅华的黑白意象，似乎比色彩绚烂的作品更为意境深远而回味悠长。

我们要特别感谢悉心收藏这些珍贵艺术品并将之慷慨地公诸于众的戴保高先生和法国洛代沃博物馆，感谢法国驻华大使馆、广东美术馆以及所有在本次展览的筹备和图录的出版过程中给予我们帮助的机构和个人。中华世纪坛艺术馆即将渡过一岁生日，在这一年中我们尝试着举办了各种类型的展览，得到了社会各界朋友们的热情支持和认可，这更加坚定了我们以传承文明、普及艺术为己任的信心。以毕加索版画展为起点，本馆将有计划地引进世界上的艺术精品，每年推出一个大师的原作展览。让大师走近我们身边，让欣赏艺术杰作成为每个人生活中不可或缺的必修课。

中华世纪坛艺术馆
2001年岁末

Preface I

Over the past hundred years, the pace of development and the course of civilization have been incredible.

A revolution in the world of science and technology, transport and telecommunications, business and trade patterns, political and economic thought, and individual lifestyles, sits alongside the traumas of two global conflicts, numerous regional ones and a host of famines and other natural disasters.

Against this backdrop, the arts flourished.

Pablo Picasso was at the forefront. He and his disciples experimented and pushed the boundaries of their work, often in the face of severe criticism, to inspire millions.

Picasso endowed us nearly 60,000 works, dating from 1900 to 1973. They include oil paintings, murals, prints, sculptures, set design, pottery, multimedia work and so on... each medium executed distinctly and with remarkable creativity.

Picasso overturned traditional artistic theory to become hugely influential in the development of modern art. He produced many great works and improvisations. Our admiration for these lies not only in his superb technique, but also in the wonderful creative spirit they contain.

Picasso's brush reflected both his natural creativity and conscience. Be it with "Guernica", as an anti-war and anti-fascist statement, or the "Peaceful Pigeon", to represent the United Nations, his work shows his interest in society and life.

In approaching Picasso, it's not just his skill that attracts, but the glamour in his work too.

The 161 prints by Picasso, on display in the art museum of the China Millennium Monument and in this book, date from 1942 to 1968.

The series starts with a selection of illustrations he did for Buffon's *Histoire Naturelle* in 1942. They form part of the work he did during his so-called "white period", a period characterized by the harmony in his drawing, an absence of color and themes symbolizing anguish.

His taste for the Carmen series attests his attachment to the culture of his own country - Spain - to which he never returned after General Franco's victory in the Spanish Civil War. The Bull Fight bears the same reference to the great, popular Spanish mythology.

The engravings of Celestine, which he did five years before he died, illustrate the tremendous diversity, whether in subjects or in techniques, that kept animating his late creations in Mougins.

We are grateful to Mr. Paolo Dal Bosco, who so generously lends us the collection, to Musée de Lodève, to the French Ambassador to China, to Guangdong Art Museum and all the other institutions and people who have helped us to prepare the exhibition and the publication of this book.

The China Millennium Monument is almost one year old. In 2001, it held various exhibitions and received much support and recognition. It plans to bring some of the world's finest art to Beijing for exhibitions on a regular and frequent basis hereafter, to help make the enjoyment and glamour of art part of our everyday life.

THE ART MUSEUM OF THE CHINA MILLENNIUM MONUMENT

12.2001

序 二

奇妙的艺术世界——毕加索的版画艺术

毕加索是20世纪最伟大、最有影响的艺术家之一，他有充沛的生命力、丰富的想象力和旺盛的艺术创造力。他给人类奉献了许多刻记着时代印记的艺术品，他的创造观念和艺术实践经验，对世界艺术特别是西方艺术以巨大的推动，至今仍给人以深刻的启示。毕加索多才多艺，在油画、壁画、版画、雕塑、舞台设计、陶艺、综合媒介等造型艺术的各个领域，都有独特的、出色的创造。从青年时代起，他就钟情版画艺术，对欧洲文艺复兴时期以来的版画艺术遗产特别是伦勃朗的版画创造钦羡不已。他一生没有离开过版画，铜、锌、石版、麻胶版，他都怀着极大的热情钻研、试验，探索和掌握它们各自语言的表现力。毕加索十分重视各个艺术门类的质材、技术特色，十分重视创作的手艺过程。参观他生前工作室的人，都会为他在技艺上无休无止地追求变化和追求新发现而赞叹不已。但是毕加索决不是一个技术主义者，不是一个单纯的手艺人，因为他谙熟艺术规律，深知艺术中最重要的是创造精神，是艺术家对其表现对象真挚而热烈的感情。在他的手艺中渗透着对生命和大千世界无限的爱，渗透着澎湃的、难以抑制的激情。

毕加索一生留给我们不少鸿篇巨制，也留给我们许多似信手拈来的即兴之作。它们之所以都能使我们折服，不仅仅因为它们具有高超的技巧，还因为它们蕴涵着可贵的创造精神。在毕加索的作品面前，我们，不论是艺术家，还是热爱艺术的普通欣赏者，常常会产生某种创造欲望与冲动，常常会自然地涌现出这样的念头：“这，我也可以试一试。”是的，艺术创造是件崇高的事，但也是一件普通的事，任何人在本性上都有或大或小的艺术天赋与才能，认识到这一点对一个人来说是重要的，由此可以解放思想、放开手脚，在无限的艺术天地里遨游。我们读毕加索的那些随意“写”来的作品，从中得到这一点启示，也颇有意思。笔者在这里之所以特意用“写”而没有用“绘”字来说明毕加索的创作状态，是因为毕加索很注重“写”，尤其在版画和他后期的绘画作品中，特别重视线的作用，他笔下的线，不论是笔线还是刻线，都既自由生动、富于变化，又遒劲有力。他认为线最能表达心灵世界的奥秘。毕加索对以线为主要表现手段的中国写意艺术十分崇拜，他多次表示，在世界艺林中，中国艺术是伟大的、独一无二的，他甚至想学习中国书法，他在长期的艺术实践中发现有悠久传统的中国艺术最接近艺术的本原。应该说，毕加索的自由创造精神是和中国艺术相通的。

在不少人的心目中，毕加索是反传统的大师，他崇尚对传统的破坏。确实，他不是传统的循规蹈矩者，他一生追求创新。但细细考察他走过的艺术历程，不难发现，他从传统中得益甚多，被他破坏的仅仅是他认为过时的那些法则，他在破坏中进行新的创造，他从时代和人民大众的生活、斗争中吮吸营养，这和那些推崇“破坏、破坏，还是破坏”的艺术虚无主义者是完全不同的。

恩格斯在评论歌德时说过，一个伟人也难免带着庸人的尾巴。毕加索作为人和作为艺术家都有一些东西可以让人指点，但这不影响他作为一代艺术大师的地位，不影响他作品中散发出的不朽光芒。他的版画作品来华展出，给我们提供了一次难得的观摩和学习的机会。我们说：毕加索，欢迎你！我们也说：谢谢为这次展览提供珍贵藏品的朋友们！

邵大箴

2001年11月于北京