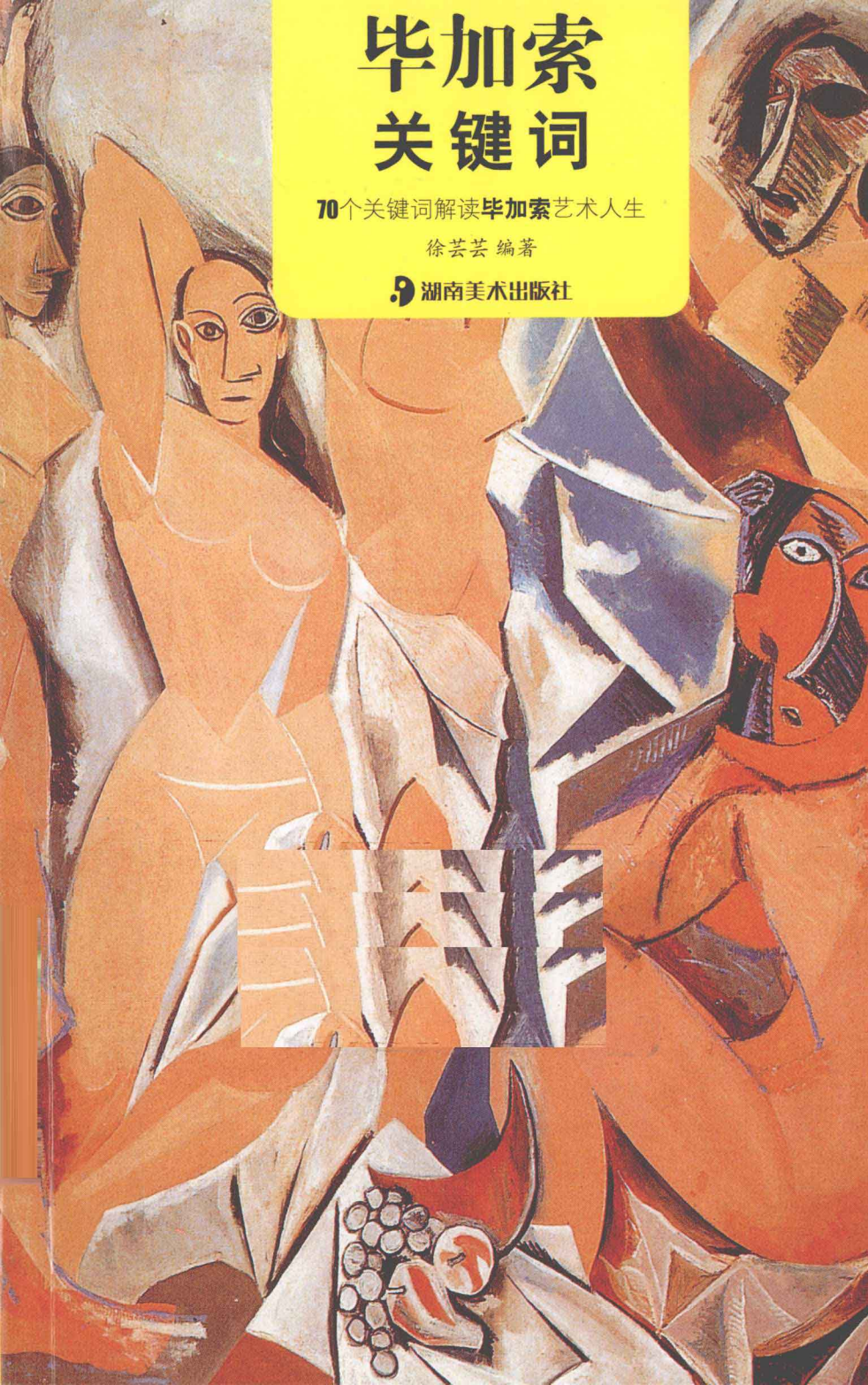

毕加索 关键词

70个关键词解读毕加索艺术人生

徐芸芸 编著

湖南美术出版社

读图时代

毕加索关键词

70 个关键词解读毕加索的艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

毕加索关键词 / 徐芸芸编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3906-6

I. ①毕… II. ①徐… III. ①毕加索,
P.R. (1881~1973) —评传 IV. ①K835.515.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177091号

毕加索关键词

出版人: 李小山

编 著: 徐芸芸

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3906-6

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

毕加索是西方现代派绘画的主要代表人物，也是立体主义的创始人之一。他在长达 70 多年的艺术生涯中，创作了丰富的艺术作品，在世界艺术史上占据了不朽的地位，深刻地影响了西方艺术流派的发展。

在人们眼里，毕加索是一个名副其实的艺术天才。他毕生致力于绘画革新，艺术风格多变，以富有创造力的极端变形和夸张的艺术手法，随心所欲地表现着社会和人与人之间的关系。正如他所说：“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。”

本书以毕加索的艺术时期为线索，精选 70 个有代表性的关键词，清晰地展现出艺术大师毕加索丰富多彩的艺术人生。简洁的文字，经典的图片，能让广大艺术爱好者在最短的时间内全面了解毕加索的艺术、生活和情感。鉴于编者水平有限，书中难免有纰漏和不足，希望读者朋友不吝赐教。

毕加索小传

1881年10月25日，巴勃罗·毕加索出生在西班牙马加拉一个中产阶级家庭。童年的毕加索长着一头淡红色的头发，两只又黑又亮的的大眼睛，聪明伶俐，惹人喜爱。据说，他还不会说话时，就会用图画的方式向爸爸索要甜饼。从小不爱上学的毕加索，成绩从来没有好过，作业本上满是涂鸦。在回忆自己的童年作品时，自负的毕加索认为那其中没有一幅是儿童画，都是成熟的自我表现。

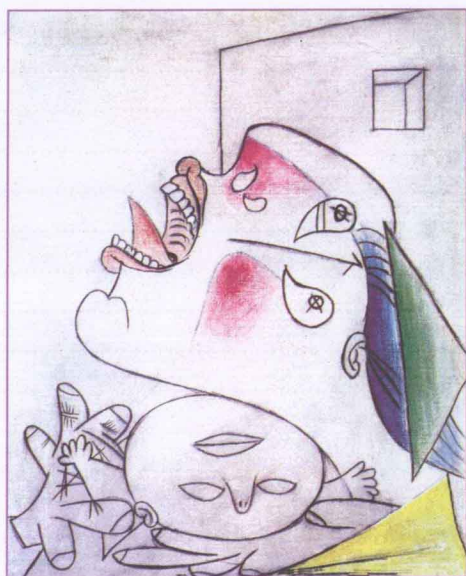
青少年时期的毕加索，在爱好绘画的父亲的熏陶和帮助下，艺术潜能得到进一步激发。有一段时期，他在巴塞罗那受社会环境的影响，曾情绪低落、悲观，经常出入“四猫酒店”。这一时期他的作品中常有死神或幽灵出现。毕加索在“四猫酒店”结识的朋友们非常欣赏他的才华，帮他在“四猫酒店”举办了首次展览，然而反响却非常一般。1900年10月，带着对艺术的渴望和崇拜，毕加索和好友卡洛·卡萨格马斯作为一对年轻的流浪者进军巴黎。在巴黎的灯红酒绿中，劳特累克的艺术风格深深影响着毕加索。

不久，好友卡萨格马斯因失恋而开枪自杀。好友的幽灵仿佛在毕加索的心里埋下了悲伤的种子，悲痛至极的他开始创作以“死亡”为主题的作品，他的“蓝色时期”也由此开始。后来，在巴黎“洗衣船”，毕加索认识了他的第一任正式情人费尔南德·奥莉维叶。美丽、聪明的费尔南德温暖了毕加索冰冷的心，他的笔触开始显现出暖洋洋的粉红色，艺

术也迈入了“粉红色时期”。受野兽派马蒂斯及非洲原始艺术的影响，毕加索的创作顺利进入“黑人时期”。在塞尚立体主义影响下，毕加索和布拉克开创了“立体主义”。毕加索在探索综合立体主义风格的同时，回到传统艺术的深处，以新古典主义的手法创造出全新的艺术风格。1923年，毕加索结识了一群超现实主义者。在超现实主义思想启发下，他从传统的世界中走出来，随心所欲地在作品中表现意象中的世界。二战前后，毕加索以严重扭曲、变形的形象和狂暴的基调，表现出反对战争，渴望和平的主题。二战结束后，他创作出舒缓、愉悦的作品，歌颂和平，同时还创作了大量的版画、雕塑和陶器。

毕加索画风的嬗变受其感情的影响较大，女人和性是他的创作之源。费尔南德·奥莉维叶、玛塞尔·汉伯特、奥尔嘉·科科洛娃、玛丽·德瑞丝、朵拉·玛尔、弗朗索瓦丝·吉洛、热内芙·拉波特、杰奎琳·洛克等众多女人，都与毕加索有过一段或长或短的缠绵爱情。毕加索正是在与这些美丽女人的交往中，不断获得创作灵感，创作出一幅幅经典的画作。

步入晚年的毕加索内心渐趋平淡，在无欲无求中与杰奎琳相守至终，过着幸福美满的家庭生活。1973年4月8日上午11点，取得杰出艺术成就的毕加索无憾地离开了人世，享年91岁。他的艺术，在多变中升华；他的人生，一如他的艺术，在变幻中圆满。

目录

青少年时期 (1881 ~ 1901 年) 1

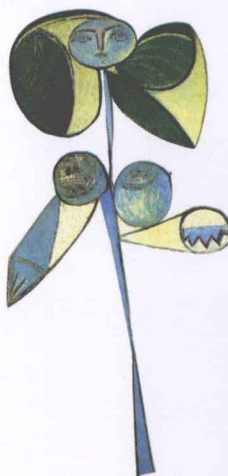
何塞	2
玛利亚	3
剪纸	4
马拉加	6
拉科鲁尼亚	7
拉·隆哈美术学校	9
《科学与慈善》	12
圣费尔南多皇家美术学院	13
四猫酒店	14
巴黎	17
《烘焙磨坊舞厅》	20

蓝色时期 (1901 ~ 1904 年) 23

蓝色时期	24
卡萨格马斯	25
《两姐妹》	27
《人生》	29
《老吉他手》	30
洗衣船	31

粉红色时期 (1904 ~ 1906 年) 33

粉红色时期	34
费尔南德	37
荷兰	38
《拿烟斗的男孩》	40

黑人时期 (1906 ~ 1910 年) 43

马蒂斯	44
黑人时期	45
《两个裸女》.....	46
《农民和公牛》.....	47
《斯泰因画像》.....	48
《亚威农少女》.....	51

立体主义时期 (1910 ~ 1915 年) 53

分析立体主义	54
塞尚	57
布拉克	58
《韦汉·乌德的画像》.....	60
综合立体主义	61
玛塞尔	63

新古典主义时期 (1915 ~ 1925 年) 65

新古典主义时期	66
柯克托	68
奥尔嘉	71
保罗	72
《海滨奔跑的两个女人》.....	74
《三个乐师》.....	76
吉他	77
《奥恰兹伯爵的葬礼与其他诗歌》.....	78

超现实主义时期 (1925 ~ 1935 年) 81

超现实主义时期	82
《三个舞蹈者》.....	84
德瑞丝	85

表现主义时期 (1935 — 1946 年) 89

表现主义时期	90
米诺陶	92
朵拉	93
《佛朗哥的梦幻与谎言》.....	95
《哭泣的女人》.....	97
《格尔尼卡》.....	99
《安迪伯渔夜》.....	104
《梳发的裸女》.....	105
《骸尸所》.....	107

田园时期 (1946 ~ 1973 年) 109

田园时期	110
弗朗索瓦丝	111
克劳德	113
和平	114
杰奎琳	116
《阿尔及利亚女人》变体	119
《宫女》变体	121
《草地上的午餐》变体	124
《画家与模特》系列	126
版画	128
雕塑	131
制陶	134
斗牛	135
《毕加索的奥秘》.....	137
阿里亚斯	138
卓别林	140
张大千	141

毕加索年表

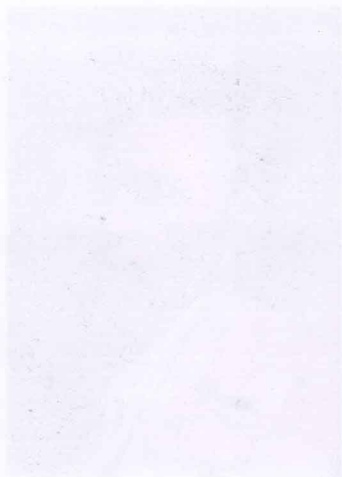
参考文献

青少年时期

1881 ~ 1901年

青少年时期的毕加索，在学院派技法的基础上，以表现主义手法在传统主题中表现出早熟的忧郁。

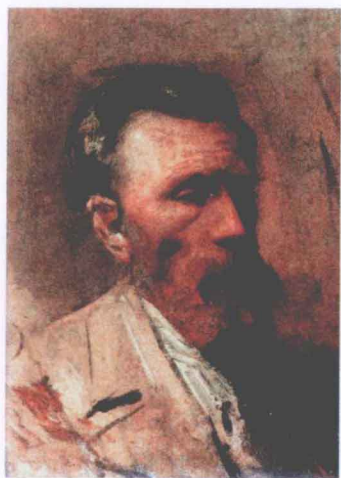
何塞

毕加索的父亲唐·何塞·鲁伊斯·布拉斯科是安达鲁西亚一位中产阶级绅士，酷爱绘画，沉湎其中不能自拔。何

塞有着丰富的想象力，为人坦率，在经济上一直依靠着他大6岁的哥哥。后来，一直资助他、鼓励他的哥哥死后，为了养活几个未出嫁的姐妹，何塞不得不去工作以维持生计。1880年12月，他与玛丽亚·毕加索结婚。10个月之后，毕加索出生了。

何塞在年轻时曾希望做一名专业画家，但他的才华及对家庭的负担都表明现实与他的梦想相去甚远。他在马拉加的工艺学校任美术教师，同时还兼任马拉加博物馆馆长。家庭环境的熏陶，使毕加索在会说话之前就已经能拿着铅笔模仿他父亲画画了。

1890年12月，为了节省开支，马拉加市政府决定不再设置市博物馆馆长这个职务，这使得何塞失去了这份占一半以上工资收入的体面工作。为维持生计，急于找到工作的何塞听说拉科鲁尼亚市新成立的达加尔达美术学校要聘一名素描教师，决定立即去应聘。

1891年4月，他如愿收到了聘书，于是，何塞一家搬到了拉科鲁尼亚。1895年，何塞又在西班牙最繁华的大都市巴塞罗那找到了一

父亲

1896年，油画，42.3cm×30.8cm，巴塞罗那毕加索美术馆藏。

何塞又高又瘦，皮肤白皙，蓝色的眼睛，深铜金色的胡子，长得与众不同。

份工作，担任拉·隆哈美术学校人物画教师，于是举家迁往巴塞罗那。

何塞很喜欢向人展示毕加索的才华，为儿子杰出的绘画天赋自豪。他对毕加索的美术教育先从基础教起，然后再让毕加索学习油画和水彩，并进行大量的素描训练，为毕加索的绘画打下了一个良好的基础和开端。面对毕加索日益突出的艺术才能，何塞感到儿子的画远远地超过了自己，他已经没有什么可教导儿子的了。在毕加索 13 岁那年，何塞把自己的调色板和画笔郑重其事地交给了儿子，从此，他就再也没有作过一幅画。虽然何塞要成为一个画家的愿望以失败告终，但幸运的是，他培养出了一个跨时代的伟大画家。

玛丽亚

玛丽亚·毕加索·罗佩兹是毕加索的生母。她比何塞小 17 岁，与高大、英俊的何塞相比，她身材娇小，有一头蓝

黑色的头发，一双乌黑的眼睛不时地闪耀出一些聪慧的光芒。她的想象力没有何塞丰富，却有着何塞所缺少的决断和果敢。她的父亲弗朗西斯科·毕加索在 1864 年

母亲

1896 年，色粉画，49.8cm × 39cm，巴塞罗那毕加索美术馆藏。

这是毕加索 15 岁时画的母亲玛丽亚·毕加索的肖像。

前往安的列斯群岛后，便从此杳无音讯，留下了他的妻子和4个女儿。玛丽亚的大姐早夭，另两个姐姐还没出嫁，三姐妹跟着母亲住在一所陋宅里。当何塞向玛丽亚求婚时，玛丽亚一口便答应了。

1880年，玛丽亚和何塞结婚，不久就迁到马拉加市梅尔塞德广场旁边一栋白色的房子里居住。第二年秋天，在离广场不远的一家医院里，玛丽亚生下了一个瘦弱的男孩——巴勃罗·毕加索。在玛丽亚的精心呵护下，毕加索逐渐变得健壮。玛丽亚看着活泼可爱的儿子，总是掩饰不住内心的骄傲与喜悦，小毕加索是她最大的安慰。

玛丽亚经常满怀希望地说：“我的巴勃罗如果能参军入伍，就一定能当将军；如果从事宗教，就可以做教皇！”但毕加索却拾起了父亲的画笔，开始在画布和画板上展示自己过人的天赋，并大声地宣称：“我想成为画家！”后来，玛丽亚又为何塞生了两个女儿。

相对于何塞，玛丽亚一直默默无闻地关爱着自己的儿子。1939年初，玛丽亚逝世。消息传到巴黎，毕加索万分悲伤地说：“自己所爱的人死了，这个伤心事不要再提起了。”因而他也没去哀悼。

剪纸

剪纸是中国一个古老的民间艺术种类。在新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝时期的5幅团花剪纸是目前发现的最早的剪纸实物。剪纸艺术与人们的生活息息相关，保持着祭祀求神、装饰和喜庆的功能。

剪纸艺术后来传到西欧，影响了西欧艺术家的创作。毕加索在4岁时就开始学习剪纸，剪各种动物、花卉及想象中的各类奇异的东西，并像中国人贴窗花一样，把剪纸贴在墙上，赢得家人的赞美。他的

妹妹罗拉总是要他为自己剪各种各样的小动物，而毕加索也总能满足她的需要。有一次，毕加索还将姨妈未公开的男友剪了出来，家人取笑了姨妈，姨妈羞红了脸。

后来，毕加索成年之后也创作了一些剪纸作品，成了个业余的剪纸艺人。当然，不容忽视的是，剪纸艺术也影响了毕加索画作的线条和构图。

4 岁的毕加索（照片）

7 岁的毕加索和他的妹妹罗拉（照片）

由于小毕加索有着超人的艺术天分，所以他的剪纸成了妹妹手中最可爱的玩具。

马拉加

马拉加是安达鲁西亚地区第二大城市，毕加索就出生在这里。在当时，位于西班牙南部的安达鲁西亚处处充满着激情和冲突、爱与死的气息。童年的毕加索时常在马拉加的梅尔塞德广场上玩耍，广场上有很多鸽子，也许正是这些鸽子，赋予了童年的毕加索独特的创作灵感。马拉加的大地像调色板一样丰富多彩，不同的季节有不同的颜色。诺贝尔文学奖得主阿莱桑德也赞誉这美丽的地方是“天堂般的城市”。马拉加阳光下的斑斓色彩给毕加索的创作带来了空前的灵感。毕加索曾说过，没有体会过马拉加阳光的人，就创造不出立体主义的绘画艺术。

最初，毕加索就读于马拉加市的一所公立学校。但他却对读书缺少兴趣，学不进去，作业简单应付，考试成绩也不好。父亲何塞对此忧心忡忡，生怕他的前途毁在这里。于是，何塞通过关系把毕

加索转入圣拉裴洛学校，这是一所管理严格的私立学校，何塞希望儿子在这里能有所改变。然而，这并没有使毕加索发生改变，他依然对学习不感兴趣。

抱鸽子的小女孩

1901年，布面油画，73cm×54cm，伦敦国家画廊藏。

毕加索一生钟爱鸽子，从童年开始他就热爱画鸽子。

1895年，何塞在巴塞罗那一个美术学校谋到一个职位。何塞在举家迁往巴塞罗那之前，到马拉加度假，回忆往昔美好的时光。在马拉加，他们住在萨尔瓦多叔父家里。此时的毕加索已不同于以前那个考试不及格的小男孩了，他成长为一名画家，并从拉科鲁尼亚带来了一批绘画作品。年少的毕加索在这些画中，用他手中的笔，表达了对老贫积弱和社会边缘人群的怜悯和爱。这批绘画显示了毕加索非凡的天资，亲友们看后无不称赞他的天赋。尤其是一直宠爱毕加索的萨尔瓦多叔叔，深为侄儿的才华所折服，对毕加索的前途寄予了厚望。

今天，马拉加因为举世闻名的大画家毕加索而知名。

拉科鲁尼亚

拉科鲁尼亚位于西班牙的西侧，濒临大西洋，算不上是西班牙的发达地区，但是这里却成了毕加索的第二故乡。1891年，丢掉博物馆工作的何塞到拉科鲁尼亚市新成立的达加尔达美术学校任素描教师，全家都跟着迁到了拉科鲁尼亚。对毕加索来说，这里的一切是那么新鲜有趣，他绘画的题材也因此得到了不小的拓展。毕加索在进入达加尔达美术学校后，就开始了严格的画法训练。他先学装饰画，作画时，眼睛和手配合得非常密切，画的那些素描显示出惊人的观察力，考试成绩要么是优，要么是优上。

在拉科鲁尼亚的日子里，为了同马拉加的老朋友们保持联系，毕加索还创办了一种画报式的书信。他给“画报”起名叫“拉科鲁尼亚”，并投寄给西班牙一家发行量最大的周刊。毕加索在画报中图文并茂地向他的老朋友们讲述了拉科鲁尼亚的风俗和趣事。如在报道拉科鲁尼亚的暴风雨时，毕加索画了一对男女挤在一起，雨伞和