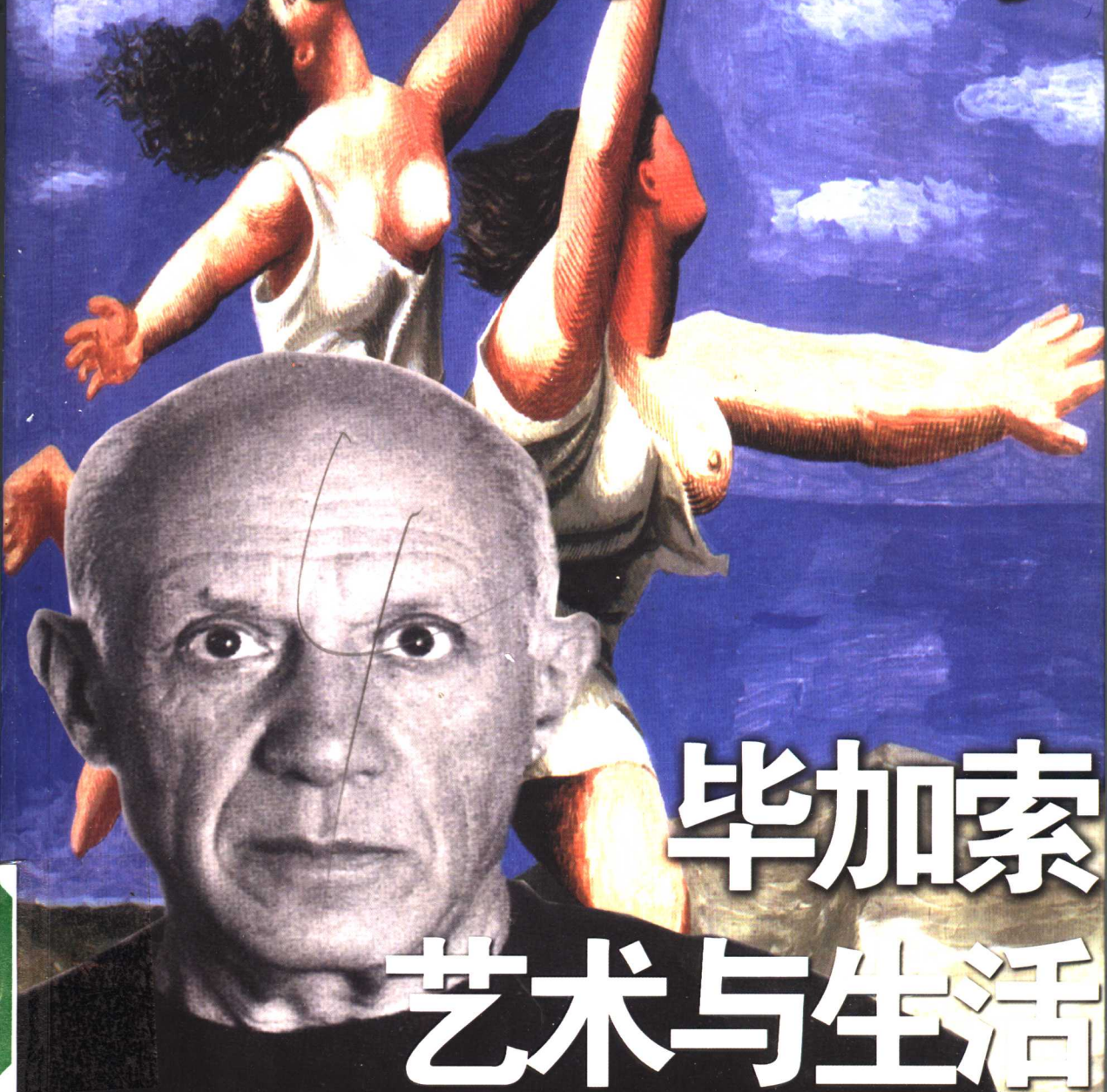

狂暴的公牛

毕加索 艺术与生活

朱太珍 编著

中国妇女出版社
China Women Publishing House

朱太珍 编著

毕加索 艺术与生活

图书在版编目(CIP)数据

狂暴的公牛——毕加索:艺术与生活/朱太珍编著.

北京:中国妇女出版社,2005.5

ISBN 7-80203-067-6

I.狂… II.朱… III.传记文学-中国-当代 IV.I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 036369 号

狂暴的公牛——毕加索:艺术与生活

作 者:朱太珍

图书策划:樊国宾 施袁喜

责任编辑:施袁喜

责任印制:王卫东

装帧设计:夜行动物工作室

出 版:中国妇女出版社出版发行

地 址:北京东城区史家胡同甲 24 号 邮政编码:100010

电 话:(010)65133160(发行部) 65133161(邮购)

网 址:www.womenbooks.com.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:北京通州皇家印刷厂

开 本:730×970 1/16

印 张:16.5

字 数:170千字

版 次:2005年5月第1版

印 次:2005年5月第1次

印 数:1-6000册

书 号:ISBN 7-80203-067-6

定 价:29.80元

版权所有·侵权必究(如有印装错误,请与发行部联系)

内 容 简 介

帕勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881~1973)是20世纪最光彩夺目的西方现代艺术大师,被誉为“现代艺术之父”。他1881年出生于西班牙南部港口城市马拉加,父亲是美术教师,曾做过美术馆长。受家庭熏陶和天分的召唤,十多岁的他开始走上艺术创作之路。

1900年毕加索到法国艺术中心巴黎,在蒙马特高地“洗衣船”里过着自由自在的穷画家生活,并于1907年创作出划时代的作品《亚威农少女》,使他成为20世纪最具争议,也最有影响力的艺术家;1937年,56岁的毕加索完成巨画《格尔尼卡》,取得了世界性的声誉;1949年,毕加索为世界和平会议创作的《和平鸽》广泛流传,使他成为世人皆知的艺术大师。

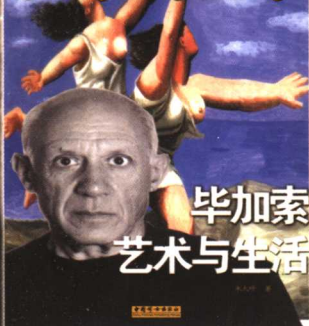
1973年4月,他走完92年的漫长生涯,“如愿以偿”地离开了人世,身后留下了5万多件作品,包括版画、素描、雕塑、挂毯等,折合当时售价为2.6亿美元。

毕加索漫长的艺术生涯就是一部20世纪的艺术史。他的一生根据创作风格被分为“蓝色时期”、“粉红色时期”、“立体主义时期”、“新古典主义时期”、“超现实主义时期”。每当一个新的女人进入他的生活,创作风格就会产生巨大的变化,这使他一生的艺术与生活充满传奇和冒险。

与穷愁潦倒的梵高不同,毕加索的一生辉煌之极。他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家;他在世时,大导演乔治·克鲁佐即拍成电影《毕加索之谜》;1950年,他获得了列宁和平奖章;90岁时举办的画展由法国总统蓬皮杜亲自揭幕……在1999年12月法国一家报纸进行的一次民意调查中,他以最高票当选为20世纪最伟大的十大画家之首。2004年5月5日,毕加索的著名油画作品《拿烟斗的男孩》在美国纽约索思比拍卖行以1.04亿美元价格被拍卖,一举打破了梵高的《加歇医生》创下的拍卖纪录,成为世界上“最昂贵的油画”。

本书汇集了这位天才画家各个时期的200多幅代表性杰作,由我国知名画家刘峰植作序推介,系统地评述了毕加索一生的艺术与生活。

狂暴的公牛

狂暴的公牛

帕勃罗·毕加索 (Pablo Picasso, 1881-1973)

我狂暴地四处晃荡。当你看到我在这里时，我又变到了另一个地方。
我从来不固定，也就没有风格。风格对画家而言是最危险的敌人。

每个家庭必备的理想藏书

■ 西方文化生活译丛

《自然之书》，亨利·戴维·梭罗/著（已出版）

一部改变美国生活风尚的书，

一部关于简朴生活的诗性散文经典。

■ 西方传奇女性书系

影响过一个时代的女性传记

1. 《人类史上最迷人的女性回忆录——邓肯自传》，伊莎多拉·邓肯/著（已出版）

人类史上最迷人的女性回忆录。一个追求自由的女性，穿梭在性与爱之间。她看见整个美利坚在跳舞。

2. 《莎乐美自传》

3. 《海伦·凯勒自传》

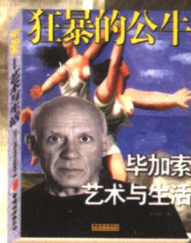
■ 西方现代艺术大师画传

1. 《尖叫的耳朵——梵高：艺术与生活》，梵高艺术研究基金会/编（已出版）

一本系统地介绍天才画家梵高生平 and 画作的书，汇集了100多幅油画和200多幅素描，由我国著名画家吴冠中先生作序推介，值得收藏。

2. 《狂暴的公牛——毕加索：艺术与生活》，朱太珍/编著

与穷愁潦倒的梵高不同，毕加索的一生辉煌之至。本书图文并茂，系统地介绍了毕加索一生的艺术与生活，汇集了这位天才画家各个时期的200多幅代表性作品，由我国知名画家刘峰植作序推介，是一本值得收藏的书。

丛书主持：樊国宾 施袁喜

责任编辑：施袁喜

封面设计：

作为艺术家的毕加索

(代序)

刘锋植

毕加索 1881 年 10 月 25 日生于西班牙南部城市马拉加,1973 年 4 月 8 日在穆更逝世,葬于沃夫内尔格堡。

毕加索是个画家,但“画家”这个词早已不足以表达他对世界景象加以描绘的成就;毕加索还是一名共产党员(法国共产党),他在一篇声明《我为什么加入共产党》中说:“加入共产党是我全部生活和全部工作的必然结果。我骄傲地声明,我从没有把绘画当作单纯消遣的艺术或是逃避。我想通过绘画和色彩,作为我的武器,深入了解世界和人,以便使这种认识一天天地越来越能够解放我们每个人……”

毕加索创造了自己的蓝色时期、粉红色时期、立体主义时期、新古典主义时期、超现实主义时期、抽象时期……鬼知道他要是还活着,还会创造出多少个时期?他广为人知的作品有《亚威农少女》、《格尔尼卡》、《和平鸽》等,种类有油画、版画、素描、雕刻、陶塑等近 5 万件。他是自塞尚之后西方美术的集大成者。

在长达 92 年的光阴中,毕加索为我们带来了艺术、美、力量、欢爱和知识。他身边的女人多得眼花缭乱。根据可资统计的资料显示,在他身边逗留过的女人有数十位之多,由此可见他旺盛的生命力。62 岁那年,他还在追求年仅 21 岁的画家弗朗索瓦兹小姐!三年后,毕加索如愿以偿,欣喜若狂地画了幅命名为《女人·花》的作品。

对毕加索道德上的谴责,并不能扼杀他作为一名伟大艺术家存活于世的意义,以及他对世界和平所做出的巨大贡献。他几次参加世界和平大会,所创作的《和平鸽》飞遍了五湖四海,传递了战争过后的和

平曙光，抚慰了无数因战争而伤痕累累的心灵。60岁那年，他众望所归地获得了列宁和平奖章。

在已知毕加索传奇一生的前提下，今天再来看毕加索，心情还是很复杂的。毕加索就像一个镜中的鬼影，你会看到你的欲望、你的作为在无声地被它剥削、霸占。这鬼影并没有随着时间的流逝而显疲惫，而是随同历史这一怪兽不断地设局，以期永生不死。在去年的某一天，毕加索的一张粉红时期的作品《拿烟斗的男孩》在美国纽约索思比拍卖行以1.04亿美元价格成交，这无疑对全世界美术工作者是个鼓舞，也是西方艺术再次复活或重新调整艺术价值的一次努力。

那么，一个持有撒旦、变色龙身份证的人何以成为了跨世纪的宠儿呢？我想可以这样理解，毕加索早已不是通常理解意义上的人了。他是做镜子的高手，组装破碎镜子是他的强项。他凝固了世界四分五裂的幻象，他放飞的鸽子注册了人类的喜怒哀乐，概括了战争和混乱。他打开了潘多拉的匣子，据说历史也是在审查了毕加索的档案后，才决定用以魔制魔之法来暂时补救历史尽头的黑洞。顺理成章，毕加索是最好的人选。

其实，毕加索是无辜的，只是他超人般开采好奇心的能力，使诸神也不得不招安他。我们不该盲目于对他的习惯性复制，而应在他所开辟的道路上，用你自己的方式认识自己。毕加索是惟一的，你也是惟一的。我们该警惕的是毕加索的缺陷，他有还原世界真相的天才，却缺乏足够保护自己的慈悲。纵观他的一生，深深的绝望才是他经营的主题。如米歇尔·艾尔顿所言：“如果他（毕加索）不在众神的行列中，那是因为，尽管其整个成就令人叹服，但我仍感到，他的艺术缺少最伟大的绘画所具有的某种因素，这种因素带有非思辨的深度，静止的核心。”

不过，我们还是感谢毕加索，他让我们再次认识了堂吉诃德精神的美丽。我们不相信潘多拉匣中只有魔鬼，难道就没有天使装成魔鬼的？

2005年3月9日 北京通州

（刘锋植，当代画家。1964年生于黑龙江省哈尔滨市，有《天安门》系列、《见山是山，见水是水》等近百幅作品被发达资本主义国家的艺术爱好者收藏。）

目 录

CONTENTS

序

作为艺术家的毕加索(刘锋植)/1

上卷

马拉加,马背上的斗牛士/3

巴塞罗那,少年天才/18

马德里,美术学院里的叛逆/23

“四猫”俱乐部里的晃荡者/30

到巴黎去/34

“洗衣船”里的艰难起步/42

马克思·雅各布,“诗人之家”里的患难兄弟/46

阿波利奈尔,一桩事先张扬的盗窃案/50

费尔南多·奥丽维埃,贫困岁月的粉红女人/55

1907年的《亚威农少女》与立体主义/62

“我的朱丽叶”/73

与奥尔佳“优雅而空洞”的婚姻/77

“美必须是令人颤抖的”/86

情人玛丽·泰莱丝/90

“我是诗人”/94

朵拉,为爱情哭泣的女人/101

格尔尼卡,格尔尼卡/108

战争与和平/117

弗朗索瓦兹·吉洛:《和毕加索在一起的时光》/123

毕加索同志二三事/136

目 录

CONTENTS

- 全能艺术家 /143
看卓别林表演 /149
与中国画家张大千神交 /153
伊卡洛斯的坠落 /160
最后的守护者杰克琳·洛克 /168

下卷

- 毕加索谈艺录 /179
毕加索的拼贴画(路易·阿拉贡)/212
1973年,离我们更近的毕加索(勒内·夏尔)/214
回忆帕勃罗·毕加索(马克思·雅各布)/217
公众的画家(阿尔贝图·莫洛维亚)/222
奔放的自由(费里希奥·帕奇)/ 225
亚威农少女(彭鲁斯)/ 228
毕加索作品解读(阿波利奈尔)/231
回忆帕勃罗·毕加索(伊利亚·爱伦堡)/233
毕加索时代的蒙马特尔(克莱斯勒)/236
从孤独中来,到孤独中去——我与毕加索(弗朗索
瓦兹·吉洛)/239
世界上最昂贵的10幅画 /252

毕加索年表/253

上 卷

生 活 史

马拉加,马背上的斗牛士

没有体会过马拉加阳光的人,就创造不出立体主义。

——毕加索

毕加索的艺术与生活

许多年以后,毕加索的作品《格尔尼卡》、《和平鸽》,成为了战后世界人民印象最深刻的美术作品,他由一个天才画家一跃成为了世界性的美术大师。在接受喜欢追根究底的西方记者采访时,毕加索不止一次地回忆起他的父亲,一个小地方的美术馆馆长唐·霍塞,带他去看斗牛的那个激动人心的下午。

那时的毕加索还是个年仅8岁的孩子,像爱因斯坦、爱迪生和达·芬奇一样患有严重的阅读障碍症。他在教室里如坐针毡,一切书本上的知识和老师的话都使他不知所措,只好像白痴一样看着挂在教室里的大钟,心里默念着:“快,1点;快,1点。”有时竟说出了声,引得全班同学哄堂大笑。好不容易熬到了1点,毕加索抓起书包,迅速逃离了教室。他的父亲答应带他去马拉加最大的斗牛场看斗牛。

那是一个因神经过度紧张而显得有些遥远的下午,父子俩坐在圆形的斗牛场里,为了节省一张门票,毕加索坐在父亲的膝上,长伸着脖

子。

斗牛士的入场仪式正式开始了，雄壮的音乐使全场观众为之沸腾。紧接着，二三十名头戴三角帽、身穿华丽紧身服装的斗牛士在两名骑士的带领下进入斗牛场，绕场一周向观众致意。突然，一头黑牛跑进了宽大的斗牛场，脖子上已经被花枪手刺进了几只小花枪，它充满愤怒地四处寻找着那块红布，徒劳地向着由斗牛士控制的挡板发动进攻，疼痛感在它的脊背上蔓延。灿烂的阳光照耀着静谧无边的斗牛场，观众席上鸦雀无声，只等着执剑手出场。

勇敢的执剑手出场了。在充满紧张和刺激的斗牛场上，执剑手要完成一系列形式感很强的动作，用红布护住身体，动作利落地来回抖动，以彻底激怒满眼血丝的公牛。直到那头疯狂的公牛累得精疲力竭，

作品名称：斗牛 创作时间：1901 年
画种：画布油画 规格：47 × 56cm 收藏者：私人

作品名称: 赤脚女孩 创作时间: 1895 年
画种: 画布油画 规格: 81 × 60cm 收藏者: 毕加索家族

作品名称:草地上的午餐 创作时间:1901年
画种:画布油画 规格:47×56cm 收藏者:私人

完全顺从执剑手的意志来回旋转。这时候,执剑手就会看准时机,高举长剑直刺牛的心脏,鲜血喷涌而出,公牛轰然倒地,全场响起高亢的音乐……

回家后,8岁的毕加索画下了他一生中的第一幅油画——《马背上的斗牛士》,描绘了他在斗牛场所见的一位全副武装骑在马上的斗牛士,画面造型奇特、色调和谐,显示出特有的绘画天才。这幅画他一直带在身边。

多年后,已经成名的毕加索说过一句出人意料的话:“人们以为我画的斗牛是从生活中来的,其实那之前我还没钱买票看斗牛。”他的话为的是印证他的艺术观点——“画家的眼睛可以看到高于现实的东西,他的作品就是要唤起人们的想像。”但他并没有忘记,在他8岁那年的某个下午,勇敢的斗牛士在他的眼前如何使一头愤怒的公牛轰然

倒地。

细述这个传奇艺术家的一生,还得从他出生时讲起。那天午夜的马拉加,月光照亮了城市的屋顶,天空中众多的星辰放出奇异的光。毕加索后来不无得意地多次向人们讲述过从父母和叔叔那儿听来的他诞生时刻近乎神话的故事。

1880年10月,马拉加的冬天始终温暖如春,一些本来该在春天开花的树,竟然绽放出了花朵;之前的8月,有许多人听见摩尔人修建的阿卡长萨巴城堡里,一连几天都有“公牛般的怒吼”;10月24日深夜,坐落在希布拉尔法罗山顶上的摩尔人要塞中红光闪现,一些命相家宣称,改变“生活某些方面”的天才将降临人间……

10月25日夜11时15分,被痛苦折磨得精疲力竭的玛丽亚·毕加索·路兹憋足最后一把劲,从胸膛深处发出一连串的呻吟,一个胎儿终于坠地。玛丽亚·毕加索·路兹长长地吐出一口气,只感到消失的灵魂又回到自己的躯壳里,“上帝,我的上帝。”她喃喃地说。“是个男孩,夫人。”耳边响起助

作品名称:唐·霍塞肖像 创作时间:1896年

画种:画布油画 规格:16.5×15cm

收藏者:巴塞罗那毕加索美术馆