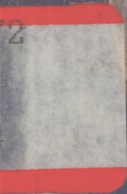

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 达达与超达达的画家

FRANCIS PICABIA

毕卡比亚

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

达达与超达达的画家

毕卡比亚
PICABIA

何政广●主编

陈英德、张弥弥●撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

毕卡比亚 / 陈英德, 张弥弥著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 毕... II. ①陈... ②张... III. ①毕卡比亚
(1879~1953) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 法国 — 现代 IV. ① K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057815 号

世界名画家全集

毕卡比亚

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13.5 印张

版 次 / 2005 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

亨利·摩尔	马格利特
巴尔蒂斯	○波洛克
德·库宁	○里维拉
→毕卡比亚	杜尚
克里姆特	索罗亚
贾科梅第	○契里柯
霍珀	格里斯
霍默	莫兰迪
修拉	德尔沃
马列维奇	达比埃斯
○卡洛	罗丹
培根	布格罗
毕沙罗	德·斯塔埃尔
○恩斯特	○盖尔伯特
○考尔德	格兰特·伍德
乔托	德朗
安迪·沃霍尔	伊肯斯
德洛内	西涅克
○莱热	弗拉曼克
○封达那	西斯莱

责任编辑

王亚民

张子康

徐芸芸

文字总监

郑一奇

装帧设计

郑子杰

孙海亮

肖 辉

徐 畅

如果想要了解达达画派的理论和历史,一定要重视研究毕卡比亚(Francis Picabia, 1879~1953)的绘画和他的理论。毕卡比亚是西方旧社会的产物,他的出现也可说是对这种社会丑陋面的反映。

毕卡比亚是出生在巴黎的法西混血儿,父亲是西班牙人,在巴黎古巴大使馆任法律顾问;母亲是法国巴黎很富有的资本家,舅父是一图书馆的馆长,外祖父是有名的业余摄影家。他7岁时母亲去世,留下一大笔财产,够他一生享用;此后,他一直生活在父亲、舅父、外祖父的男人世界里。

15岁时,他的父亲偷偷地把他的一张画拿到“法国艺术家沙龙”展出,得到好评。次年,他进入巴黎高等装饰艺术学院,成为柯尔蒙的弟子。18岁开始走进女人世界。他享有当时最新的汽车和最好的物质生活。据说他一生中换了127辆车,每辆新汽车在1000公里的试车之后就换另一辆。毕卡比亚最荒唐的私生活是以新汽车抢到别人的新娘,据说不少少女在结婚前夕被毕卡比亚用新汽车接走。他大部分时间都在法国地中海岸度过,早期则住过有名的圣-托贝(Saint-Tropez)城。尤其在两次世界大战之间的30年代,他几乎是法国南方海岸花花世界最有名气的人。这种身世对他的绘画世界和美学思想有很大的影响。

毕卡比亚的绘画世界是从点描画开始,随后转入体积气氛很重的块状风景画,给人有印象派、野兽派和立体派大混合的感觉。很快地,他非常成功地将风景演变成奥弗斯画派(Orphisme),一幅此画风的《UDNIE》,长宽3米,成为他的代表作。这幅作品是他在1913年去美国参加军械库展览(Armery Show)后,回法国参加秋季沙龙的作品,以一位美国少女史塔西亚·纳皮尔阔斯卡的舞姿为题材。这一年去美国,被新大陆纽约的艺坛认定是欧洲前卫画家的代言人。

毕卡比亚也是1912年杜尚三兄弟的“黄金分割”的会员。1915年在战争中因公干去古巴经纽约,帮助格列兹的现代画杂志《摄影工作》(Camera Work)画以汽车零件为题材的画。他是以这种画风走进达达画派。毕卡比亚认为美不但可以用苹果或花来表达,也可用机械零件,这完全要依大众的眼光、态度而定,有一幅1917年的作品《情爱的表演》就是以电器零件组合而成的。毕卡比亚以最显眼的方式让人知道,思想与观念可以用任何一种表达方法流露出来,换句话说,思想与表达之间没有任何障碍,要将思想从表达的方式上解放出来,才有实在的思想存在。

达达派在1913年到1918年之间演变进展无穷。巴黎方面毕卡比亚出力最大,大部分的文艺活动都由他全力推动。到了1921年,毕卡比亚认为达达派太过于理论化,同时演变的不多,因此退出所有画派,而以他自己为名的画派自居,后来参与超现实主义运动。1926年复归具象绘画,第二次世界大战中滞居法国南部,1945年回到巴黎,画风显出抽象的倾向。1949年在巴黎德鲁安画廊举行大型展览会,被誉为从达达出发而超越达达的实至名归的艺术家。

En 50
à Jeanne

目 录

达达与超达达的画家——

毕卡比亚的生涯与艺术	2
生而富有的怪诞天使	5
印象主义、分色画法与野兽风	8
立体主义与奥弗斯绘画	13
《291》、《391》刊物与达达风格展现	29
达达前后的作品	35
西班牙女子的画	66
达慕画廊展览前后的达达派余绪	79
达达的舞剧与电影《停场》与《幕间插演》	100

Two off-Sunday
Santa del Nony Times, Pirella

达达之后自我放逐蔚蓝海岸	103
粘贴、黎波兰油漆与油彩的《丑怪》画	104
古代典故的透明绘画	122
30年代后期的绘画	130
40年代的裸体及其他	141
巴黎最后和“点子绘画”	156
文字与毕卡比亚	187
结语	190
毕卡比亚铅笔、墨水作品欣赏	191
毕卡比亚年谱	200

达达与超达达的画家—— 毕卡比亚的生涯与艺术

“我不是画家，我不是文学家，我不是音乐家，我不是专门家，我也不是业余者。在这个没有人管的世界上，尽是一些专家、专长者，让那人与所有其他人分开。”在《钱财来路不明的阔佬耶稣基督》的书里，弗朗西斯·毕卡比亚（Francis Picabia，1879~1953）如是说。毕卡比亚不认为自己有什么专长，其实他却是样样都能，他是典型的所谓“许多事物的化身”。

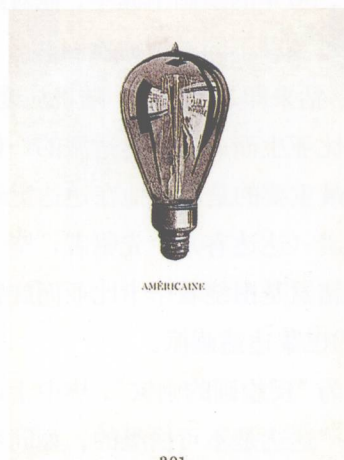
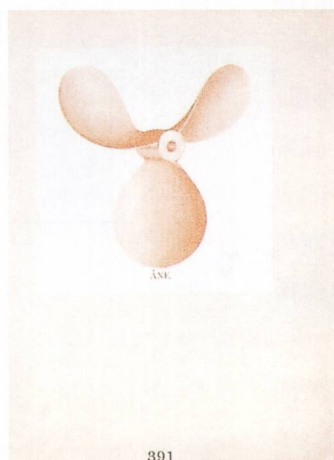
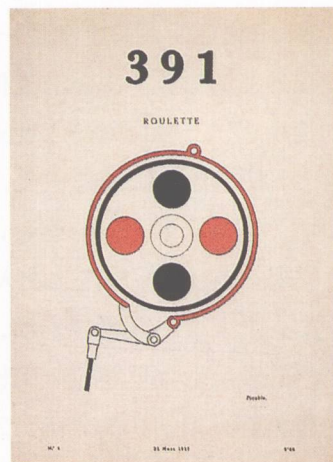
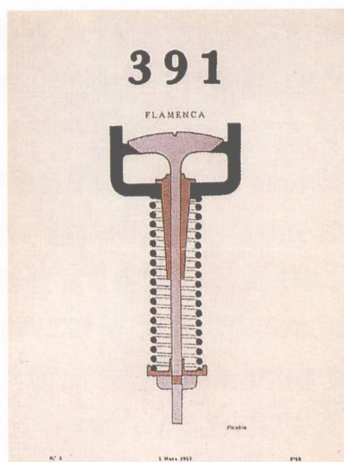
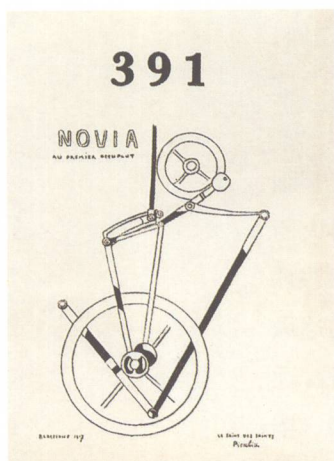
这个持“反英雄”论调的“超英雄”，在文字领域里，他是诗人、艺评家、笔战论者及杂志发行人；在戏剧表演方面，他是剧作家、舞剧的创演人；在社交界中，他又是杰出的晚会筹办人，而他特别勤奋于作画，是一位不折不扣的画家。

“自年少时，他就受强烈的绘画欲望所左右，他日夜作画，手脚轮用，晚上他把画盖在白天所作的画上，白天又把画盖在晚上所作的画上。”阿尔普（Jean Arp）如此谈到毕卡比亚。他还说：“弗朗西斯·毕卡比亚是艺术上的哥伦布，没有人能达到他哲学式的心不在焉、创作的轻而易举及工匠式的冷静。他没有罗盘而能航海。”

“毕卡比亚还有浑然忘我的天分，他可以着手新画幅，而不受过往记忆的纠缠。不断更新的鲜活生气让他成为‘更甚于画家的人’。”

自画像

1920年 铅笔、墨水、纸
31cm × 19cm （见前页）

《391》各期封面机械形态素描 1917年 巴黎保罗·德斯提巴图书馆藏

毕卡比亚（前排右二）与391会员合影 1921年

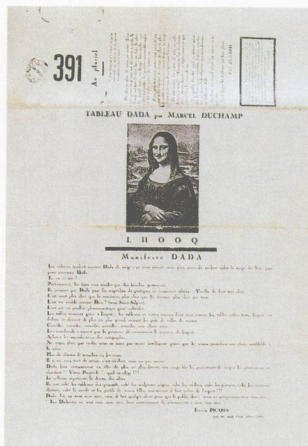
“毕卡比亚的艺术生涯是一系列‘万花筒’式的经验,这些经验之间,在外在的形式上只略有近似,却都显著地烙上强烈的个人特质。”这是马塞尔·杜尚对毕卡比亚的评述。

毕卡比亚以印象主义、野兽主义风格的画作极早活跃于巴黎画坛,且以立体主义的绘画,代表法国参加纽约军械库展,赢得大西洋对岸的美誉。在纽约友人的《291》杂志、于巴塞罗那自创的《391》杂志上发表机器形态素描,开始达达派的行为,至1920年以达达风格的表演取闹巴黎,毕卡比亚成为达达派的重要成员。数年之后,迁居蔚蓝海岸画起具象画,二次大战后回巴黎又向抽象绘画发展。毕卡比亚确是一位不懈的创作者,50年的绘画生涯中,他对绘画的热情持续又矛盾地呈现,且超越过各种不同类型的绘画。

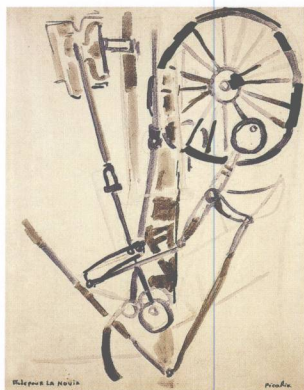
冲动的本能、不羁的生活、拈来即是的主意、随机应变的心思、冒犯无礼、幽默挖苦,让毕卡比亚生而成就为达达派的一体。画家毕卡比亚之所以见重于艺坛,最重要的是在于他在达达运动中的表现。虽然达达不只有一个先驱者(达达有几个先驱者,毕卡比亚只是其中之一),然而巴黎达达派诸君是围绕着毕卡比亚而旋转出集体的动能,成为20世纪初响亮的巴黎达达画派。

毕卡比亚忠实于绘画却成为“反绘画的画家”,热中于达达派而没有完全拥抱达达派,他认为“达达是不可擒纵的,如同不尽完美之物。没有漂亮的女人,就如同没有真理一般”。虽然毕卡比亚可能是达达运动的最后坚持者,他还是超越达达而去。

生活奢华又放浪行止,居择华屋、行则美车,追逐女性周而复始,然毕卡比亚生命中最看重的仍是绘画。绘画之操作如他对快感之追求,不断变换不断怀疑。内在欲望的冲击,骚动不安的心绪见诸画面。而他总是时时超越已有的风格,从不因袭。达达之后,转而画他的浮世与拟古风的作品,希望引来惊骇与惊奇。在他生命的最后几年,毕卡比亚再开拓他先于他人创见的抽象风格,达达精神于此无形中重新展现。

《391》刊物第12期、14期
1920年 巴黎保罗·德斯
提巴图书馆藏

诺维雅的习作

1916~1917年 水彩、纸

西班牙女子

1902年

水彩、墨水、纸

30cm × 20.5cm 私人收藏

生而富有的怪诞天使

画家出生于富裕且社会地位显赫、又热中艺术之家的不多，弗朗索瓦·玛丽·马提内兹-毕卡比亚·达凡（François-Marie Martinez-

西班牙女子
1902年 水彩、纸
62.5cm × 47cm
私人收藏

Picabia y Davanne) 1879年1月22日在巴黎出生。他的母亲是移居古巴成为巨富的达凡家族的女儿玛丽·塞西勒，父亲是西班牙裔、古巴富有家庭的弗朗西斯科·文森特·马提内兹·毕卡比亚。他的外祖父阿尔封斯·达凡是位化学家与摄影家，长期为法国摄影协会杰出会员，舅父摩里斯·达凡是图书馆馆长，并且是有品味的艺术品收藏家。他父亲则是外交官，也是业余的艺术爱好者。

7岁时，毕卡比亚已是一个怪诞小天使，充满奇想。父亲送给他一架天秤，他把天秤放在窗口，一边秤盘露在阳光下，另一边则隐在阴影里，他想称称看到底哪一边重。这样的鬼灵精很可以成为另一个伽利略或另一个牛顿，但是他两者都不是，他成为艺术界的炸弹爆手，四处引爆话题。他拒绝传统，一再挑衅、冒犯传统令人惊奇，但他也可以对传统让步，让人怀疑、失望。

毕卡比亚的母亲在他7岁时去世，次年外祖母也去世，家中没有女性，又似乎充满女性。毕卡比亚后来称这个家叫“四个人而没有女人（或有400个女人）的家”（maison des quatre sans [400] femmes）。

毕卡比亚10岁半时便获得图画第一名。据载他15岁时，父亲把他的画送到法国艺术家沙龙的审查处，被接受了，并且得到好评（然毕卡比亚的名字在1899年以前不曾出现在沙龙目录）。16岁时，他注册罗浮学校。同年秋天，毕卡比亚在巴黎高等装饰艺术学院也注册学籍，编号第270，但自此就没有其他在校的纪录。毕卡比亚有没有真正去这两个学校上学，我们不得而知，倒是他还算认真地在几个私人画室里画模特儿、人像，特别是费尔南·柯尔蒙画室。不过据一位他的女同学后来说，他在那里对画石膏像毫无兴趣，只喜欢在冬天的时候画裸体的模特儿，夏天则到户外写生。这期间他曾获柯尔蒙画室与朱利安画院学生画作联合竞赛的一等奖。

毕卡比亚的绘画天分很早就表露出来，而且他还能瞒天过海，他自己招认：“我年少的时候临摹我父亲收藏的画，我把他的画卖掉，换成我临摹的画，家中没有人发觉，自此我找到了我的天职。”毕卡比亚20岁时第一次正式参加法国艺术家沙龙，开始绘画活动。

也在他20岁那年，毕卡比亚遇到一名女子埃尔明·奥列亚克（Hermine Orliac），与之相好，这样的关系令家人十分不满。他却带着埃尔明到瑞士莫尔日旅行，他告诉人家说他在那里遇见了尼采，这是不可能的诳语。但自此他不断地宣扬尼采式的“活力生命论”。

外祖母过世时，留给毕卡比亚可观的遗产，21岁他已法定成年，终于可以动用这一大笔钱。他与埃尔明共筑舒适爱巢，在蒙马特“艺术之家”的画室住下，并且到处旅行。他买了他此生有过的127部汽车中的第一部，常与埃尔明开车到法国南部逍遥，当然还有作画。1902年，毕卡比亚与埃尔明第一次去西班牙，住在姑姑朱安妮塔家中，因而开始认识西班牙，画了几幅“西班牙女子”与“斗牛士”的画，这个主题在他日后的作品中有相当的发展。

毕卡比亚最先是以风景画活跃于画坛，1899年他正式第一次参展法国艺术家沙龙，是以一幅《马提格的一条街》的作品，画法国南部马提格的风景，从画面显示出这时的他仍然十分学院派。从瑞士旅行回来之后，他才时常到莱茵河上的莫瑞与利雍河上的新城，那里是印象主义画家常去写生的地方。自从揣摩这些地方的风景，毕卡比亚画出了他印象主义画风的画。

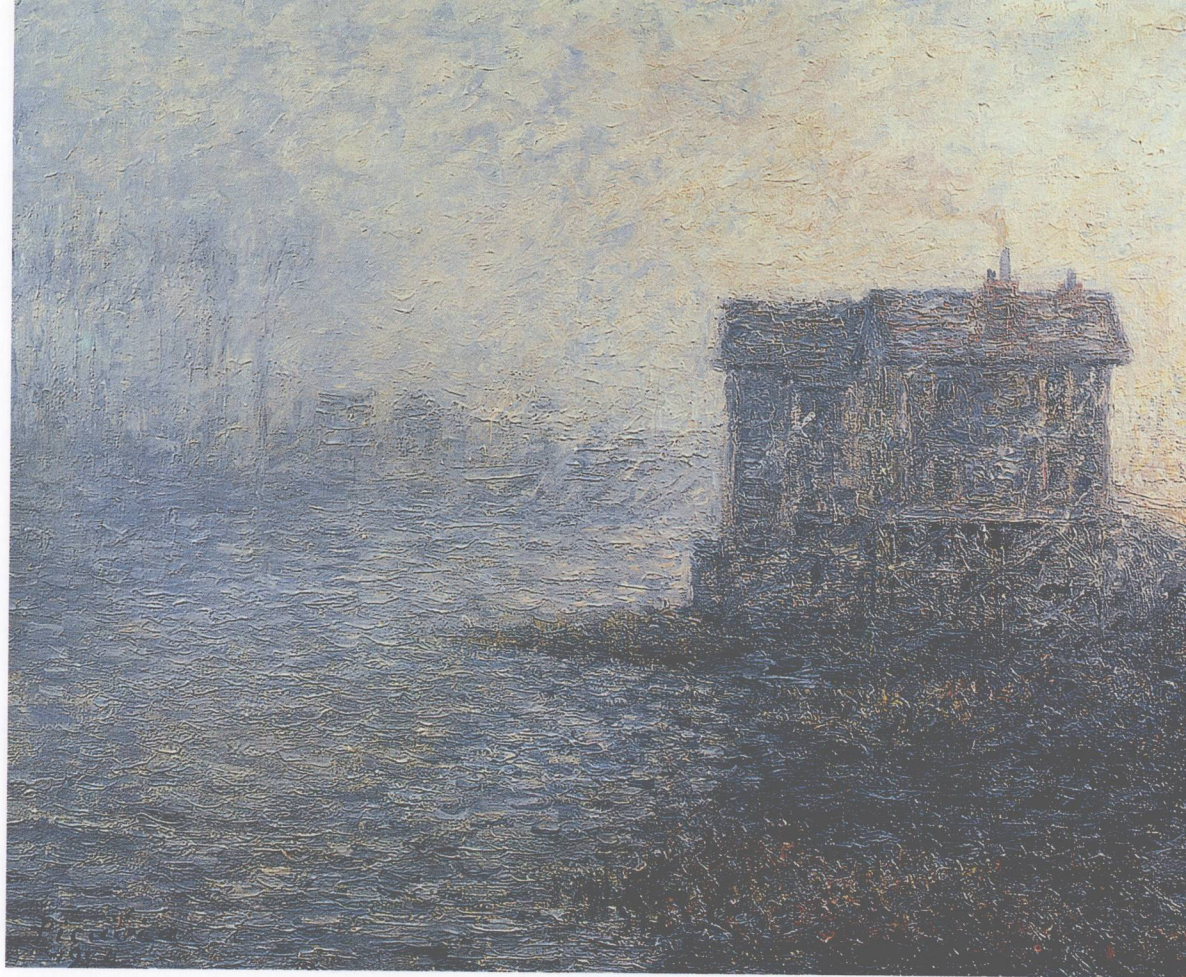
印象主义、分色画法与野兽风

毕卡比亚印象主义风格的绘画曾令人猜疑，有人认为那是他年轻时代的错误，其实不然。毕卡比亚说：“印象主义之于我，应是我的肚脐带，它让我伸展我的肺叶，教我走路，由于这个，遥想的地平线，对我来说成为我着手的每一件作品的冒险目标。”

毕卡比亚原有学院的教育，1902年至1908年他尝试印象主义画风，将之作为创作理念的时候，他还经常出入柯尔蒙画室。柯尔蒙传授的是一种受柯罗及巴比松画派影响的风景画的观念。毕卡比亚天生优异的秉赋，加上在画室的熏陶，风景画基础已很厚实。此时他遇见印象主义画家毕沙罗的儿子乔治和鲁道尔夫。观物态度一变，就把画面转向毕沙罗、西斯莱的风貌。

在莱茵河畔、利雍河岸，毕卡比亚架上画布，画出一系列的作品。他捕捉水面、岸边的小船、房屋、草丛与树木因四季不同大气氛围而有的转换，画出色彩光影变化的风景，如《莱茵河岸阳光下的景致，莫瑞》、《利雍河岸阳光下的景致》和《早晨的景色，

图见10、11页

早晨的景色，莫瑞 1904 年 油彩画布 60cm × 73cm 巴黎私人收藏

莫瑞》等，都是绘于1904年至1905年之间，显然受了希斯里的暗示，因为希斯里也在莱茵河岸的莫瑞和利雍河上的小镇作过不少创作。

这些震颤、小绒球般的触痕，或点状或拖长的细碎笔迹，所形成的饶有质感又色彩光灿鲜亮的画，立即获得极大的赞赏。毕卡比亚 1903 年便开始参加巴黎的独立沙龙与秋季沙龙。1905 年在荷斯曼画廊作第一次个人展览，评论即称赞说他是“感人而真诚”的艺术家，他对我们乡村和田野的热情召引，使我们投向广大