

艺术大师之旅丛书

杨晓斌 编著

PICASSO

毕加索

大连理工大学出版社

艺术大师之旅丛书

PICASSO

毕加索

杨晓斌 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师之旅丛书. 毕加索 / 杨晓斌编著. —大连:
大连理工大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5611-8372-4

I. ①艺… II. ①杨… III. ①绘画 - 作品综合集 - 西班牙 - 现代 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294241 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 200mm × 240mm

印 张: 19

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 蓉

责任校对: 李 雪

装帧设计: 杨晓斌

ISBN 978-7-5611-8372-4

定 价: 118.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

目 录

CONTENTS

	走进大师的世界	// 001
一	无羁绊的青春	// 021
二	在蒙马特的日子	// 047
三	立体主义的诞生	// 071
四	立体主义之后	// 113
五	梦幻的超现实	// 135
六	随心而变	// 151
	毕加索生平大事记	// 290

◀ 毕加索自画像

布面油彩
50cm × 46cm
1907年春
布拉格：国家美术馆

走进大师的世界

在20世纪最伟大的艺术家的一长串名单中，毕加索无疑位居榜首，傲视群雄。“现代艺术中最具影响力和最富有创造力的艺术大师”这一称号，毕加索可谓当之无愧。他对现代艺术的贡献，无人能与之匹敌。

他是现代艺术史上最多产、善变的艺术家，作品范围涉及油画、素描、版画、陶瓷和雕塑等，作品总计近40000件，包括1885幅油画、7089幅素描、26000多幅版画以及众多的陶瓷和雕塑作品。作品风格从忧郁的蓝色时期、欢愉的粉红色时期，到立体主义、超现实主义、新古典主义等在不断变化着。

他是十足的矛盾复合体，虽然在92岁高龄时离开这个令他无限眷恋的世界，但他常被看作是“最年轻”的艺术家，因为他的一生充满了冒险精神，像年轻人那样始终怀揣着一颗热情和富有创造力的心，在艺术上不断创新，一直都在变换不同的风格。他继承传统，善于向先辈学习，被认为是艺术史学得最好的学生。但他不墨守成规，总是能从传统中走出自己的风格，赋予作品独特的毕加索特征。他迷恋女人并为之疯狂。女人是他精神满足、肉体愉悦的对象和艺术灵感的源泉。但他也痛恨女人，丑化女人形象，对女人施虐、施暴，成为女人的毁灭者。

纵观其一生，毕加索绝对是天才和魔鬼的化身。他是才华横溢的艺术天才，多情的风流魔鬼和名利双收的成功人士，尽管争议颇多，褒贬不一，但在艺术史上却是永垂不朽的。

初上艺术路

出生在西班牙南部港口城市马拉加（Malaga）的毕加索自幼就表现出非凡的艺术天赋。幼儿时期，在身为美术老师的父亲的指导下，毕加索开始学习画画。八岁时，他画了第一幅比较有个性的作品《小皮卡多》（Little Picador）。1892年，毕加索进入父亲任教的科努纳美

◀ 14岁时的毕加索，1895年春

▲ 毕加索为父亲画的肖像，1895年

▲ 毕加索为母亲画的肖像，1896年

▲ 毕加索4岁时留影，1885年

▲ 7岁时的毕加索与4岁的妹妹洛拉在一起，1888年

术学校绘画班，此时的他特别喜欢画父亲、母亲和风景画。1895年，14岁的毕加索随全家迁移到巴塞罗那，并考入父亲任教的巴塞罗那美术学校，在学习过程中画了第一幅重要作品《第一次圣餐》(First Communion)，参加了巴塞罗那的美术展，并获得好评。从此，他更加坚定了自己的艺术之路，将全部时间投入到绘画中，画全家人的肖像，画斗牛，画巴塞罗那和家乡马拉加的美丽风景。

1897年，好运接二连三，他的《科学与仁慈》在马德里举办的全国美展上得到好评，获得荣誉奖，并在家乡马拉加获得金奖。初获一点艺术回报的毕加索心花怒放，在叔叔伯伯的资助下，他继续求学，经过严格的考试，终于踏进了位于首都马德里的圣费尔南德皇家艺术学院。一学期之后，因不满学院的教学，他离开学院，开始结交作家、画家和雕塑家朋友，与朋友一道，聚集在“四只猫”艺术家咖啡馆里纵谈艺术与人

▼ 斗牛士和等待下一轮表演的公牛

纸上色粉和水彩

16.2cm×30.5cm

1900年，巴塞罗那

巴塞罗那：考费拉特美术馆

生，并经常出入酒吧、赌场和妓院，自由自在地在巴塞罗那、马拉加和阿拉贡等地写生画画，参观美术馆，临摹大师作品，参加各种展览。他的新作《阿拉贡的风俗》(Costumbre de Aragon)在马拉加和马德里的展览上均获得金奖。在频频获奖的鼓励下，毕加索踏上了为之奋斗一生的艺术之路。

往返于巴塞罗那和巴黎之间

西班牙有深厚的文化艺术传统和像格列柯、委拉斯贵支、戈雅等世界的艺术大师，这些宝贵的艺术财富给予毕加索成长的营养，但他还是希望能看看外面精彩的世界，接触更多的艺术家的作品，感受和体验不同的艺术氛围。于是，在1900年，毕加索与好友卡萨吉麻(Carlos Casagemas)结伴而行，第一次来到世界艺术中心巴黎。

毕加索在巴黎浓郁的艺术环境和气息中得到滋润和感染，他参观卢浮宫等大型博物馆和一些小型画廊，接触到更多艺术家的原作，结交来自世界各地的流浪艺术家。塞尚、德加、劳特累克、博纳德等稍早一些有名气的艺术家的作品对他来说非常具有吸引力。他认真地研究、品味前辈的艺术作品，反复临摹原作，借鉴、学习他们的艺术风格和表现技法。

▲ 毕加索为作品《科学与仁慈》中的医生形象画的草图，1897年

▲ 毕加索为“四只猫”艺术家咖啡馆画的菜单封面，1900年

◀ 毕加索(中)、费尔南德和拉蒙·雷文托斯在一起，1906年

这一年，在巴黎期间，他画了《嘉勒的磨坊》（Le Moulin de la Galette）等第一批作品，售出了三幅表现斗牛场景的粉笔画给画商贝施·维尔（Berthe Weill）。更重要的是，他结识了早期艺术生涯中介绍他进入巴黎艺术圈的画商佩德罗·马纳奇（Pedro Manach），并且得到了每个月以画交易获得150法郎的艺术交易合同。

圣诞和新年前夕，他与卡萨吉麻返回西班牙与家人团聚。第二年，好友卡萨吉麻为爱自杀和在马德里创办的艺术杂志的停刊使毕加索意识到他必须离开这个伤心之地，巴黎更适合他艺术上的发展。于是，毕加索在1901年5月，与另一好友博索姆（Jaume Andreu Bonsoms）返回巴黎，回到他向往的艺术圣地。从1900年到1904年，他不断地往返于巴黎和西班牙之间，直到1904年4月，毕加索才最终在巴黎蒙马特地区定居下来，结束了两地频繁往返的历史。

忧郁的蓝色

从1901年到1903年，或许是西班牙国内政治的动荡，或许是好友卡萨吉麻的自杀阴影，或许是个人经济的拮据、生活潦倒，使毕加索对社会、对人生持比较悲观的态度，精神萎靡、情绪低落，心情忧郁。其作品多呈现颠沛流离、孤苦寡欢的主题。画中人物通常是穷人、乞丐、孤寡老人、儿童、马戏团丑角、同病相怜的朋友等。画面多为阴冷的蓝色色调。这一时期的作品，如《盲人的一餐》（The Blind Man's Meal）、《生活》（La Vie）和《海边的穷人》（Poor People on the Seashore）等，反映出他对生活的哀叹和对穷苦人的同情，也透露出他自己苦闷忧愁的心境。虽然毕加索举办了艺术人生中的第一次画展，但在巴黎艺术圈还是默默无闻。

玫瑰绽放时

1904年4月从西班牙回到巴黎以后，毕加索的命运似乎有了转机。通过介绍他与巴黎的一些作家如阿波利奈尔、萨摩和艺术家如马蒂斯、德朗的相识和交往扩大了他的社交圈；与漂亮姑娘费尔南德·奥利薇

▲ 毕加索画的费尔南德头像，1906年

▲ 费尔南德在巴黎，1908—1909年

▲ 毕加索穿着勃拉克法国军装，1909年

◀ 拿着烟斗的毕加索，1909年在巴黎

▲ 坐在工作室沙发上的毕加索，1910—1911年冬季。沙发上方墙上是1911年在纽约展出的炭笔画《裸女》

▲ 毕加索在索古斯的工作室，背后是立体主义风格的作品《阿菲歌纳多》，1912年

▲ 《马背上的骑手》，卡纸上水彩，60cm×79cm，1905年，私人收藏

（Fernande Olivier）的邂逅使毕加索忧郁的心灵得到了阳光的普照和雨露的滋润。爱情的火花点燃了毕加索创造的激情。17岁的少女费尔南德充当他的模特，并成为他之后长达七年的情人。从此，沉沦忧郁的蓝色开始明亮起来，画面色彩转向粉红的玫瑰色。虽然这一时期画面人物表情依然冷漠，但线条变得柔和和清晰，整体色彩开始丰富多变。

从1905年开始，毕加索的经济状况有了明显好转。法国的沃拉德（Ambroise Vollard）、俄罗斯的斯库肯（Sergei Shchukin）和美国的斯坦因（Gertrude Stein）等一些画商陆续购买了他的许多作品，使他完全摆脱了食不果腹、买不起画布和颜料的困境。他创作的《拿着烟斗的男孩》（Boy with a Pipe）、《牵着马的男孩》（Boy Leading a Horse）、《拿着扇子的女人》（Woman with a Fan）和《吉尔特努德·斯坦因的肖像》（Portrait of Gertrude Stein）都是这时期的代表作。到1906年初夏，一直徘徊在玫瑰时期的毕加索开始进行新的风格尝试。

立体主义时期

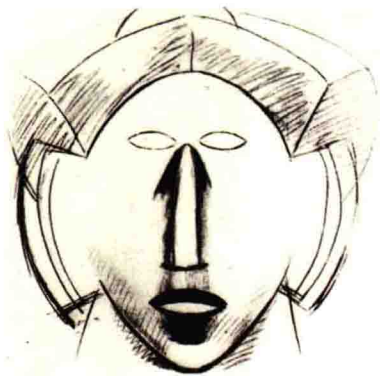
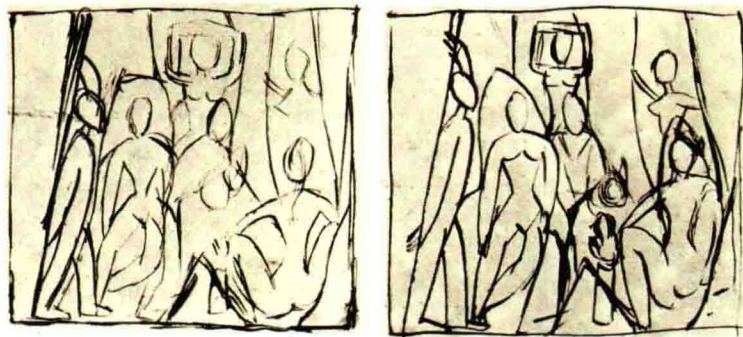
在卢浮宫举办的伊比利亚雕塑展给毕加索留下了很深的印象。他尝试着用雕塑的浮雕感和三维空间的处理方式进行绘画。在《吉尔特努

德·斯坦因的肖像》中，人物的浮雕效果得到很好的体现。这也体现了他立体主义创作风格的萌芽。

在1907年，毕加索开始探索立体主义的技法和形式。从这一年的春天开始，毕加索就开始画草图构思一些作品。到了初夏，毕加索开始尝试用新的技法创作这些作品，其中最重要的作品是《亚威隆的少女》（Les Femmes d'Alger (O. J.)），于当年7月完成。他的这一新技法主要来源于塞尚的后印象风格和非洲雕塑。塞尚作品的主要收藏者沃拉德也是毕加索早期作品的主要收藏者。在沃拉德那里，毕加索看到了大量的塞尚的作品，他被塞尚作品中厚重的结构和块面关系迷住了。他认为这就是他所要追求的绘画表现形式。在塞尚创作技法的基础上，毕加索加强了结构和块面的关系，将对象进行了几何形分解，然后组合成从不同的面观看都能形成立体的视觉效果的作品。巧合的是，当时同在蒙特地区的艺术家勃拉克（Georges Braque）也受塞尚作品的启发在尝试同样的技法创作。他们二人志趣相投，开始共同探讨、创立和推进立体主义风格的发展。

在尝试立体主义技法的过程中，有两次重大展览加速了立体主义风格的形成和发展。一个是在巴黎人类学博物馆举办的“非洲原始雕塑展”；一个是“秋季沙龙塞尚纪念展”。不管是塞尚的纪念展，还是非洲雕塑展，这两次展览的作品都是关于结构内在关系的表现形式，正与毕加索与勃拉克的想法一致，这对立体主义的确立自然产生了重大的影响。

毕加索同勃拉克一道沿着立体主义道路一直前行。勃拉克在马赛创作了第一幅立体主义风景画《艾斯塔克》（L'Estaque）。毕加索画了《坐着的裸女》（Seated Nude）、《农妇》（Peasant Woman）和《沐浴者》（Bathers）等立体主义风格的作品。

▲ 毕加索在根据非洲黑人面具探索立体主义技法时画的几何形《女子头像》，1907年

▲ 毕加索用立体主义风格画的费尔南德头像，1909年

◀ 毕加索为《亚威隆的少女》画的草图，1907年

毕加索除了与勃拉克举办联展外，还在巴黎、布达佩斯、杜塞尔多夫、慕尼黑、阿姆斯特丹等城市举办水彩、版画、素描和油画等展览。毕加索的展览不仅仅只限于欧洲。1911年，在他的一些画商的精心策划组织下，他的83幅水彩和素描作品展第一次在纽约成功举行。1915年毕加索与勃拉克等又在费城举办联展，毕加索的名字随之在美国家喻户晓。

勃拉克在立体主义风格的发展上比毕加索更加大胆。他尝试着把一些报纸、杂志和剪切的字母等拼贴在画布上。毕加索仿效着用此方法进行创作，在之前的分析立体主义风格的基础上，将立方块划分得更细、更小，并增加一些新的材料。这样，他们将分析立体主义向综合立体主义转变。从1909年开始，毕加索创作了《抱吉他的女人》(Woman with a Guitar)、《弹吉他的人》(The Guitar Player)、《坐在扶手椅上的女人》(Woman on a Armchair)、《女人头像》(Head of a Woman)、《苏日瓶子》(Bottle of Suze)等作品。

邂逅新古典

从1918年开始，毕加索逐渐失去了对立体主义创作方式的兴趣，从立体主义风格走出来，进入古典主义阶段。毕加索的古典主义并非传统的古典主义。他通过卢浮宫等博物馆内的藏品和其他私人藏画对安格尔、德加、塞尚的作品进行临摹和研究，在学习借鉴的基础上形成自己的风格。他改变了达维特、安格尔式的古典主义，不完全强调线条的流畅和细腻处理，但突出线条的形体作用。有些作品则是运用塞尚风格那种厚重的结构关系来达到雕塑般结实的视觉效果。

毕加索在这一时期怀有古典主义情结的另一个因素是他加入了导演迪奥吉洛夫 (Sergei Diaghilev) 组织的俄国芭蕾舞团，为芭蕾舞团设计舞台布景和服装道具。该芭蕾舞团本身就具有浓厚的古典气息，而且他还跟随芭蕾舞团去了意大利，在佛罗伦萨、罗马、那不勒斯和庞培等地见到了文艺复兴以来的众多艺术大师的作品真迹。他更大的收获是得到了舞蹈团的主演奥尔加·科克洛娃 (Olga Koklova) 的爱情，毕加索又沉浸在爱的甜蜜中。他以具有古典气质的奥尔加为模特创作了大量的古典风格的作品，如《坐在扶手椅上的奥尔加》(Olga in an Armchair)、《奥尔加头像》(Head of Olga)等。

◀ 毕加索在巴黎，1917年

▲ 毕加索在索切路画室里留影，1916年

▲ 毕加索在拉耶塔纳画廊与昔日一起绘画的好友庆祝他回到巴塞罗那时的合影，1917年

▲ 毕加索坐在画室窗前的自画像，1919年，纸上水彩，私人收藏

▲ 穿着和服的伊娃，1911年

▲ 奥尔加与毕加索合影，1918年

▲ 17岁时的玛丽在巴黎，1927年

走进超现实主义

在与达达和超现实主义艺术家的接触过程中，毕加索或多或少地受到一些影响。1925年11月在巴黎皮尔画廊举办的第一次超现实主义群展汇集了恩斯特、克利、马森、米洛和曼·雷等当时最热衷于超现实主义思潮的艺术家的作品。这次展览对毕加索产生了最直接的刺激。大致从1925年开始，在他的绘画中常常出现怪异的构图和表现，好像是在梦中出现的情景一般。如《沉睡的女子》(Sleeping Woman)表现出海豚一样的面容，《蓝色背景中的女人的头》(Head of a Woman in Blue Ground)如同鱼头一般，还有很多牛头人身等怪物形象。1937年为巴黎世博会西班牙馆创作的《格尔尼卡》(Guernica)是毕加索立体主义和超现实主义风格的最充分体现。碎片般的人物、动物和其他物体不完整地杂乱分布在画面中，表现出战争的毁灭性和残酷性，以此来抗议和谴责法西斯对西班牙小镇格尔尼卡的狂轰滥炸。

自由的田园交响曲

毕加索永远不会满足于既有的风格，总是在寻求新的东西，不断地变化着创作方法。从1937年开始，毕加索将古典主义、浪漫主义、后印象主义、象征主义、野兽派、立体主义、现实主义、超现实主义等风格交织糅合在一起，根据情绪、爱好和表达需要娴熟地自由发挥。夸张、变形、重叠、组合、拼贴等多种形式都大胆地出现在他的创作中。

除油画、素描和版画外，毕加索还热衷于陶瓷和雕塑。他本人收藏了大量的陶瓷和一些小型雕塑，对它们进行研究，并尝试设计制作一些陶瓷，然后在上面画画。毕加索对雕塑的兴趣主要来源于早年伊比利亚和非洲原始雕塑的影响，因此他的大多数作品都比较粗犷，具有强烈的表现性，如《抱着绵羊的男子》(A Man with a Sheep)就表现出了浪漫主义特征，而《山羊》(Goat)则具有象征主义特征。

浪漫与激情

毕加索大部分创作都与女人有关，女人是他艺术灵感的源泉。少年时代的毕加索就频繁出入妓院。1904年，他在巴黎真正恋爱的第一个女人是年仅17岁的费尔南德·奥利薇。模特兼情人的费尔南德给毕加索带来

▲ 俄国芭蕾舞团在纽约首次演出时的剧照，奥尔加是主演，1916年

▲ 毕加索与奥尔加在一起，1917年

▲ 奥尔加与儿子保罗在巴黎，1923年

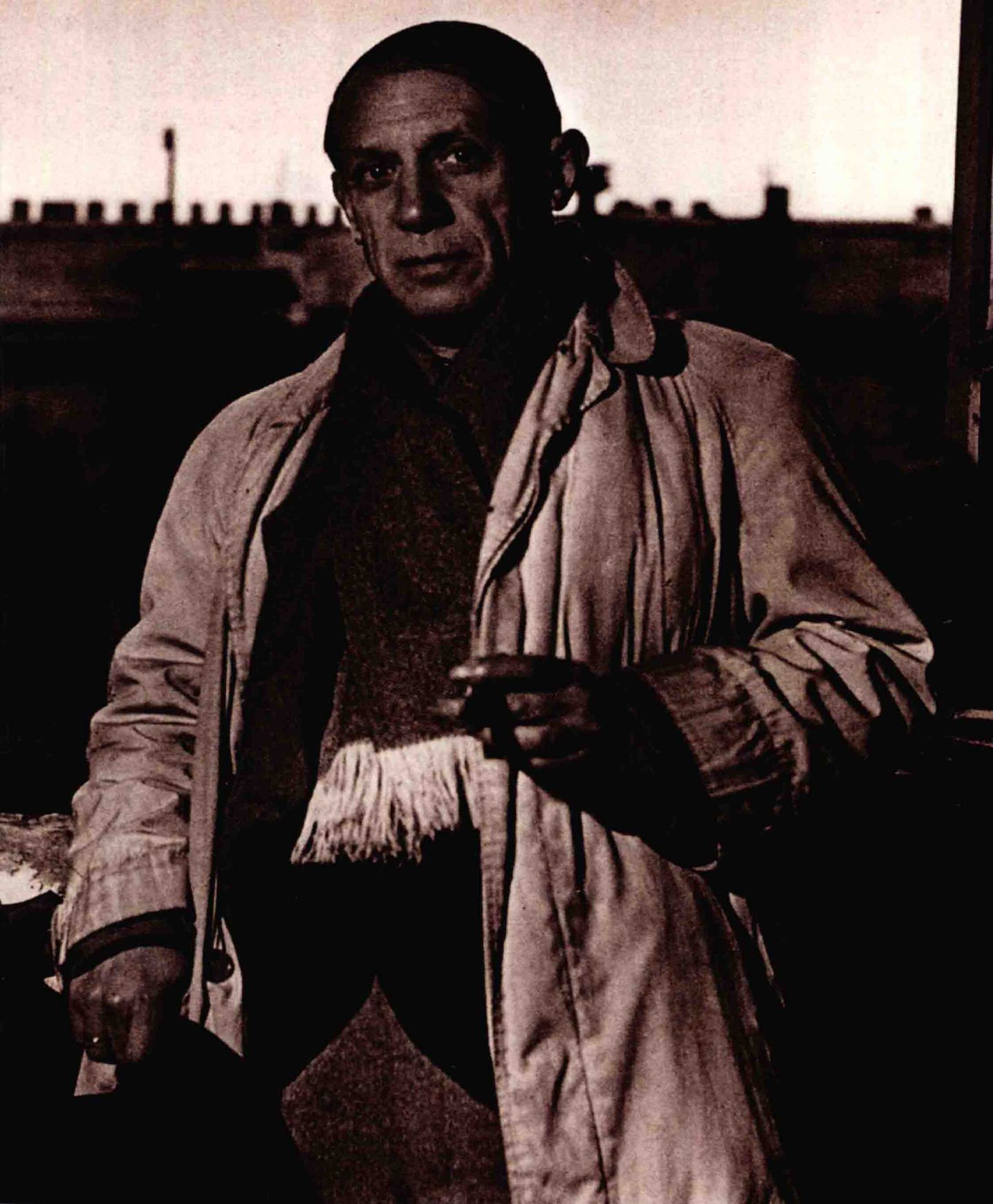

▲ 毕加索的情人朵拉·玛尔，1941年

好运，使毕加索从忧郁低迷的蓝色时期解脱出来，激发起他强烈的创作欲。心情欢愉，创作效率很高。重要的是，以沃拉德为首的画商购买了毕加索的大量作品，使他从此过上了不为生计忧愁的生活。但他与费尔南德的恋情随着他认识新的情人伊娃（Eva Gouel）而冷淡了下来。

1911年，通过斯坦因和他哥哥的介绍，毕加索与柔情似水的伊娃一见钟情，昵称她为“我的小美人”。毕加索带着新的情人到柏林、慕尼黑、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹等城市出席画展开幕式和各种晚宴。1913年他们一起回到巴塞罗那参加毕加索父亲的葬礼。后来，体弱多病的伊娃患上了肺结核，经常需要住院治疗，最终于1915年12月14日离开人世。毕加索在给斯坦因的信上说：“我可爱的小美人伊娃死了，你知道我有多悲痛吗？她对我总是那么好。”

1917年，毕加索在为俄国芭蕾舞团设计舞台布景和服装道具时与舞蹈团主演奥尔加相爱，并于1918年在巴黎的一个俄式教堂结婚。婚后，他们经常随着芭蕾舞团到欧洲各地巡演。毕加索因为与芭蕾舞团的关系，经常出入上流社会的社交场所，住在高级酒店，完全不同于他以往的生活环境和生活方式。

1921年他们的孩子保罗出生，毕加索处于初为人父的喜悦中。他们带着孩子在戛纳、蒙地卡罗、巴黎附近的枫丹白露度假，过着舒适的生活。但他们的幸福生活在持续了几年之后，随着毕加索新的情人的出现，两人的感情也进入了危机阶段。从1927年起，他们就一直过着貌合神离的生活，虽然也一起到西班牙和法国南部度假，但毕加索不停地周旋于三个女人之间，与她们享受着不同的爱和激情。1934年，毕加索开始向奥尔加提出离婚请求，但却因为财产争议而搁置。最后，为他放弃芭蕾舞生涯的气质高贵的美丽妇人，被毕加索抛弃，在离婚后一直郁郁寡欢，自杀而终。

1927年初，毕加索在圣拉扎尔火车站与金发少女玛丽-德瑞斯·瓦尔特（Marie Theres Walter）相遇。当时玛丽只有17岁，毕加索被她那希腊式的鼻子、深邃的灰蓝色眼睛迷住了，他对眼前的这个完全陌生的女孩说：“我是毕加索，我希望能画你。”后来，这个女人果真成为了毕加索的模特，给毕加索带来了新的灵感，不久也成为了毕加索的情人。毕加索与奥尔加和儿子保罗一起度假时，也一直与德瑞斯秘密幽会。他以她为模特创作了许多肖像画，如《梦》（Dream）、《镜子》（The Mirror）等，画面上那些浑圆优美的曲线给人以强烈的视觉冲击。1935年，玛丽为毕加索生下了女儿玛雅，毕加索的第二个孩子。多年之后，毕加索疏远了玛丽，两人曲终人散。

1935年，通过超现实主义诗人保罗·厄洛德的介绍，毕加索与年轻貌美、多才多艺的朵拉·玛尔（Dora Maar）在一家咖啡馆相遇。朵拉是一位热情奔放的画家兼摄影师。毕加索认为他与朵拉有种艺术上的共鸣，有琴瑟和鸣之感。朵拉用她的相机记录下了毕加索的许多创作过程，特别是他创作《格尔尼卡》的整个过程。他们的恋情持续了近十年。1945年毕加索在另觅新欢后离开了朵拉，在法国南方普罗旺斯的一个村子美内贝斯（Menerbes），他用一幅静物画换了一套住宅送给她作为昔日爱情的纪念。后来朵拉因过度压抑而精神失常，住进了精神疗养院。

1943年，当毕加索周旋于三个女人之间时，他又爱上了22岁的年轻女画家弗朗索瓦·吉洛（Francoise Gilot）。弗朗索瓦经常去毕加索的工作室。刚开始时，他们并没有形成固定的情人关系，直到1946年，弗朗索瓦才同意和毕加索生活在一起。就像以往每段爱情开始时一样，欣喜

▲ 20岁的玛丽-德瑞斯在迪那德海滩玩球，1929年夏

▲ 毕加索的情人玛丽-德瑞斯正在给女儿玛雅哺乳

◀ 毕加索在大奥古斯都街的工作室前，1939年