

10

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目
思想者丛书

毕加索

情人与鸽子

Picasso

著 [英] Martin Bentham

译 王德丽

大连理工大学出版社
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

10

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目
思想者丛书

毕加索

情人与鸽子

Picasso

著 [英]Martin Bentham

译 王德丽

大连理工大学出版社
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

Picasso - A Beginner's Guide. By Martin Bentham
Copyright © 2002 Martin Bentham. All rights reserved.
ISBN 0-340-84618-6

©大连理工大学出版社 2008
著作权合同登记 06-2008 年第 98 号

版权所有 · 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

毕加索：情人与鸽子：汉英对照 / (英) 本瑟姆
(Bentham, M.) 著；王德丽译. — 2 版. — 大连：大连
理工大学出版社，2013. 3

(思想者丛书)

ISBN 978-7-5611-7709-9

I. ①毕… II. ①本… ②王… III. ①毕加索,
P. R. (1881~1973)—人物研究—汉、英 IV.
①K835.515.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 046515 号

大连理工大学出版社出版

地址：大连市软件园路 80 号 邮政编码：116023

发行：0411-84708842 邮购：0411-84703636 传真：0411-84707345

E-mail: dutp@dutp. cn URL: http://www. dutp. cn

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸：140mm×203mm 印张：7 字数：131 千字
2008 年 8 月第 1 版 2013 年 3 月第 2 版

2013 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑：刘新彦 于建辉 责任校对：王 伟 李 慧
封面设计：宋 蕾

ISBN 978-7-5611-7709-9

定 价：22.00 元

总序

《思想者丛书》是一套有着深邃的科学人文思想的丛书。丛书中既有伟大人物的介绍,也有对经典著作的解读。涉及杰出哲学家、科学家、艺术家及文学家的生平事迹,他们的时代背景、重大成就,特别是他们的思想(作品)的形成和发展过程,以及他们对其所处时代与人类文明进程的影响。这套丛书作为入门向导(A Beginner's Guide),能够把每一位伟大人物在学术或艺术上的突出贡献,以及在其著作中所阐述的深奥哲理,用极其通俗的语言加以简明扼要的阐述,并且时有画龙点睛式的提示,使一般非专业读者、特别是青年读者能够全面了解这些大思想家的突出贡献及其在历史上的作用和影响。

尤其值得一提的是,读者在阅读过程中可以了解他们的奋斗阅历、成功经验、切身体会以及对事业、对人生的执著追求,因而可以得到更多的启发,吸取更多的科学精神和人文精神的养料。对青年读者来说,会起到励志的作用,使得今后在自己的成长过程中,会时时感到这些潜移默化的影响;而对中老年

读者来说,也可以对比自己的事业和人生经历,获得新的感悟。

这套丛书原文用英语撰写,目前在中国出版双语版。中文有较好的可读性,英文的文笔简洁明快。出版者保留了全部英文,可使读者在参照阅读的过程中体会不同文化的内涵。

大连理工大学出版社为了弘扬科学精神和人文精神,编辑出版了这套丛书,在我国出版业的百花丛中又绽放出一枝奇葩,实在是件值得高兴的事。

中国工程院院士

王众托

2008年6月

出版者的话

对一个民族而言，
缺失人文的科学是麻木的，
缺失科学的人文是软弱的，
双重缺失则是愚昧的。

——任定成

1959年，具有作家和科学家双重身份的英国著名学者C·P·斯诺在剑桥大学作的一系列讲演中，提出了现代文化中普遍存在的困境：科学文化与人文文化的相互隔阂、互不理解。这后来成为一个具有世界影响的重大话题。事实上，在刚刚过去的20世纪，已经发生了席卷整个世界的三次学术大战都是科学与人文之战，其中，斯诺的《两种文化》观点是第二次学术大战的导火索。

对于一名出版者而言，我们肩负着传承人类文明的重大责任，我们无力，也不可能成为学术之争的主角，我们所能做的，一方面是为思想“角斗士”们提供战场，幸运的是，这些战争的后果不是人类文明的浩劫，而是人类思想的繁荣；另一方面，我

们有义务传播这些伟大思想，不仅仅是希望能够促进这两种文化之间更好地沟通，进而实现某种程度的理解和不同形式的整合，更重要的是希望更多的人能够在这两种文化的不断碰撞、不断融合中受益。为此，我们在努力着。

此次隆重推出的《思想者丛书》，就是我们系列出版计划的重要组成部分。

《思想者丛书》英文版由英国著名的 Hodder & Stoughton 出版公司出版，原丛书名为《A Beginner's Guide》。本套丛书涉及的领域非常广泛，从人物的角度来说，包括科学家、哲学家、艺术家、文学家等；从学科分类的角度来说，涵盖了自然科学、哲学、神学、心理学、政治学等。既有各位大师的生平、时代背景、思想及其影响介绍，也有其伟大著作的深度解读。这些人物和著作都具备如下特征：

- (1) 对人类文明的进程或对某一领域的发展起到重大推动作用；
- (2) 引发了有关思想及信仰的伟大运动，代表了该运动的精髓；
- (3) 具有高超的学术风格、才智及说服力。

鉴于此，本套丛书所涉及的均是影响世界的思想大师或读者渴望阅读的经典著作，即便在如今的互联网时代，这些人物及其作品仍散发着经久不息的魅力。现在，诸如短信、电子邮件等互联网时代的沟通方式极大地方便了人们的交流，但同时也使很多人的思想像夜空中的流星一样转瞬即逝。我们需要更能经得住时间考验的东西。这就是超越了时代，能够让我们以古鉴今、展望未来的思想大师及其经典著作。

但是，伟大的思想和作品却并不总是很容易让人领悟。尽管它们直接地呈现在我们面前，但其反映的是最为复杂的人类体验和观念。而本套丛书旨在将读者领进这些伟大人物或经

典著作所描绘的世界并将其与自己的切身体验联系起来。为了使读者能够轻松愉快地阅读本套丛书,并能够比较容易地读懂这些思想大师的思想,每本书都大致按照以下写作思路编写:

(1)介绍大师们生活的时代背景、主要思想,相关重大事件及其对人类文明进程的影响;

(2)介绍思想大师的代表作,以及该作品的创作缘由及其影响;

(3)以审慎生动的方式来研习该作品的言论;

(4)解释关键术语及概念;

(5)援引简洁易懂的实例;

(6)提供深入探讨的问题。

本套丛书中的每一种都具有很强的连贯性,会使读者们孜孜不倦地从头看到尾——也许有些读者甚至会迫不及待地一口气将其读完。

时代的飞速发展更加引发了人们对精神家园的向往。让我们一起回顾伟大人物的时代,重温伟大思想的轨迹,共同感悟人类文明的进程。

大连理工大学出版社

科技教育出版中心

2008年6月

目 录

毕加索：情人与鸽子

简介 / 3

一 早期生活和作品 / 8

年轻的巴勃罗·毕加索 / 8

克鲁那 / 15

巴塞罗纳 / 18

马德里 / 21

重返巴塞罗纳 / 25

毕加索与巴黎 / 27

重返马德里 / 33

二 年轻的艺术家人 / 36

蓝色时期 / 36

搬到巴黎 / 43

玫瑰时期 / 45

1906年夏 / 50

三 绘画革命 / 54

《亚威农少女》 / 54

来源和影响力 / 56

接受批评 / 61

四 立体主义 1906 - 1915 / 66

综述分析 / 66

解读立体主义 / 70

综合风格和抽象拼贴画 / 77

五 后立体主义年代 / 80

回归经典的传统 / 81

西班牙内战和《格尔尼卡》 / 84

毕加索之后的艺术 / 87

总 结 / 91

Picasso – A Beginner’s Guide

INTRODUCTION / 99

1 Early life and works / 105

The young Pablo Ruiz / 105

Corunna / 114

Barcelona / 118

Madrid / 121

Return to Barcelona / 126

Picasso and Paris / 128

Return to Madrid / 136

2 The young artist / 139

The Blue Period / 139

Move to Paris / 147

The Rose Period / 150

The summer of 1906 / 156

3 A revolution in painting / 161

Les Demoiselles d’ Avignon / 161

Sources and influences / 163

Critical reception / 169

4 Cubism 1906 – 1915 / 175

The analysis of representation / 175

Reading Cubism / 179

The synthesis of style and collage / 187

5 The post-cubist years / 191

Return to the classical tradition / 193

The Spanish Civil War and Guernica / 197

Art after Picasso / 200

Summary / 205

毕加索

情人与鸽子

简介

毕加索的名字是一个标志,几乎是现代艺术的同义语。他的非凡意义已远远超出他作为艺术家的重要地位。事实上,他已成为 20 世纪不可分割的组成部分。了解了毕加索和他的艺术也就意味着更深入地了解了现代派。现在我们很有可能会在广告、设计、时装表演以及媒体上看到毕加索的名字、作品以及他所带来的影响,这就像我们在画廊里看到他的画作一样。因此,某种程度上说,毕加索主导着文化和艺术界,他是任何一位艺术家都无法逾越的。毫无疑问,可以这样认为,凡是对现代艺术历史的研究,如果不研究毕加索和他的艺术,那将是不完整的。不完整不仅仅是因为漏掉了本世纪最重要的艺术作品,也许更重要的是,忽略了这些作品带来的、以及将继续带来的对所有以后的艺术家

们在更广泛的文化艺术领域中的影响。

现代派：是人类艺术文化历史特定的发展和进步的思潮。在艺术界，是自我定义的前卫文化。作为现代艺术的重要代表，抽象派画作被看成是现代派的最高成就。

2

关于毕加索的名字和他的天赋有许多惊人的传说，但实际上并不是所有的说法都是真实的，比如从天才儿童到风流成性的花花公子。他是 20 世纪最伟大的艺术家，但也因其自私、急躁、暴戾而毁誉参半。他被认为是现代艺术的先驱者、立体派绘画艺术的创始人之一，甚至影响了 20 世纪艺术的发展进程，是任何一位艺术家都无法比拟，等等诸如此类的描述。然而与其这样，倒不如说他就是立体派绘画艺术的先驱和创始人，他因他卓越的艺术才华而举世闻名。

立体派：一种绘画风格，是以支离破碎的几何和平面图形的形式同时出现在画面中的。其先驱人物是 1906 年—1912 年的毕加索和布拉克。

3

有足够理由这样去说的是因为立体主义画风的出现对 20 世纪早期的绘画艺术作出了巨大的贡献，直到今天依然影响巨大。自从文艺复兴时期透视画法产生以来，立体画法以其与众不同的形状构图使得绘画艺术的发展和外观发

生了重大的变化。正是运用了透视画法,人们才创造出了系统的连贯的方法把世界放在了二维空间的图画的形式。由于摒弃了那些陈旧的绘画方法,立体画法从根本上撼动了西方的绘画艺术传统。绘画不必再拘泥于那些一成不变的固定的一点或两点的透视法。

然而就像所有的伟大人物一样,关于毕加索作为一个
4
人和一个艺术家,对他的许多神话、传说和各种各样的传闻和他的真实情况一样的多。也许他本人也和别人一样对于这些传说的产生和传播怀有某种负疚感。其中就有许多关于他的天才儿童身份的传说。正如我们将看到的,关于这一说法的正面评价究竟到什么程度还有待质疑,而且他的早期作品毫无疑问应该放在特定的背景下去看。然而有一点是无庸置疑的,那就是他在两性关系上的混乱,他过着荒淫无度的生活。事实上,女人在他的私生活和他艺术创作中起到了相当大的作用。人们也一直试图从对他的那些女人的研究上来解读他的艺术与他情欲的直接关系。通过这样的研究,发现他不同时期的艺术风格的转变不仅反映了他生活中的某个特定的人物,也反映了他们关系的模式以及他对这段感情的投入程度。

因此,在他去世 30 年后以及在他艺术生涯开始至今的
5
100 多年的今天,他的生活和作品依然是艺术家和历史学家们研究的中心。他引起人们如此兴趣的部分原因是他的作品仍然带给人们惊叹的艺术感染力。这些作品就像它们

初次被看到的那样依然带给观赏者许多不同的诠释。他的最著名的作品之一《亚威农少女》依然以其震撼的艺术形象强烈地吸引着观赏者，正如 1907 年在他巴黎狭小的画室里给那些初次看到它的人同样的感染力。这幅画被认为是 20 世纪最重要的作品之一，从 1937 年就被永久地收藏在纽约现代艺术博物馆。

- 6 总之，即使 80 年或 90 年以后，毕加索依然足以让世人惊叹、折服、诧异和震颤。20 世纪早期的艺术作品有多少能获此殊荣？作为艺术家，毕加索作品的这一方面是他给后来的许多艺术家的馈赠而且也使得他成为艺术史上的主角。依照这样的说法，如果没有毕加索，就不会有我们现在所知的现代绘画艺术。根据我们所认知的绘画艺术的发展理论，如果没有立体绘画法，就不会有作为现代派最重要成就的抽象派画法；如果没有毕加索也就不会有立体绘画法。

抽象派：指没有描绘元素的一种绘画风格。早期的抽象派作品是由典型的空间维度或平面形状、几何形状、块状图形构成，通常被画成盒子般的空间阴影。抽象派随后的发展仍然拒绝对合理空间的描述，而是把注意力放在真实世界的具体物件上。

- 7 毕加索是他那个时代的革命艺术家，因为他的作品是对当时公认的鉴赏力的蔑视，是对西方资产阶级价值体系基本准则的挑战。在这一过程中，毕加索，尤其是立体绘画