

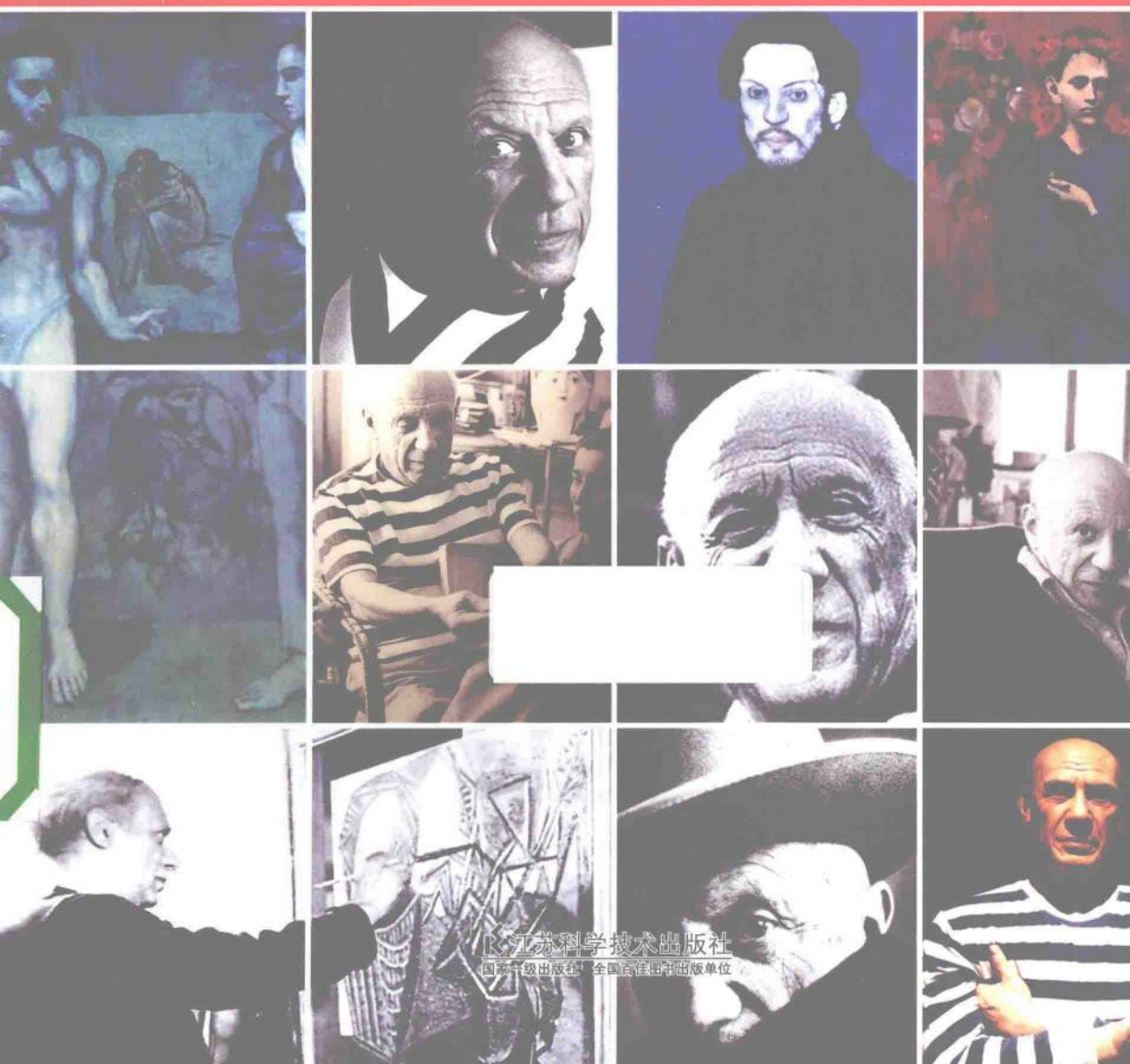
图说
名人
TUSHUOMINGREN

充满非凡创造力的天才画家

毕加索

当我们以忘我的精神去工作时，有时所做的事会自动地倾向我们，不必过分烦恼各种事情，因为它会必然或偶然地来到你身边。

——毕加索

江苏科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图说
名人
TUSHUOMINGREN

充满非凡创造力的天才画家

毕加索

当我们以忘我的精神去工作时，有时所做的事会自动地倾向我们。不必过分烦恼各种事情，因为它会必然或偶然地来到你身边。

——毕加索

江苏科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

毕加索:充满非凡创造力的天才画家/《图说名人系列》编委会主编. —南京:江苏科学技术出版社, 2013. 6

(图说名人系列)

ISBN 978-7-5537-1021-1

I. ①毕… II. ①图… III. ①毕加索,
P. R. (1881~1973)—生平事迹—画册 IV. ①K835.515.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 122801 号

毕加索:充满非凡创造力的天才画家

主 编 《图说名人系列》编委会

责任编辑 谷建亚 樊 明

责任校对 郝慧华

责任监制 张 镜 方 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 718mm×1000mm 1/16

印 张 10

字 数 200 千

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-1021-1

定 价 18.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前言 *qianyan* ----->>>

巴伯罗·毕加索 (Pabot Picasso, 1881~1973 年) 西班牙著名画家, 现代派绘画的主要代表人物。1881 年 10 月 25 日出生于西班牙小城马加拉。他的父亲是艺术教师, 受父母熏陶, 他自幼喜爱绘画, 先后入巴塞罗那和马德里皇家艺术学院学习。1904 年定居巴黎, 从此在法国生活近七十年。

毕加索创造力惊人, 一生创作油画 1800 多幅, 素描 7 万多件, 还有版画、雕塑和陶器、舞台服装等造型表现等。其作品对现代西方艺术有极大地影响, 在世界美术史上享有很高的声誉, 是 20 世纪西方最具影响力的艺术家之一, 是最具有影响力的现代派画家; 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。1973 年 4 月 8 日毕加索在法国逝世, 享年九十二岁。

毕加索一生画法多样、风格迭变, 充满非凡的创造性。从自然主义到现实主义, 从古典主义、立体主义到浪漫主义, 然后又回到现实主义。在长达七十年的创作生涯中, 毕加索从不受囿于任何束缚, 满怀热情, 不停探索, 不断变幻, 创造了惊世的成就。毕加索的画法和风格大致可以分为这样几个时期: 童年时期、蓝色时期、玫瑰时期、立体主义时期、古典主义时期、超现实主义时期、蜕变时期和田园时期。毕加索的才能就在于他始终能够保持自己粗犷刚劲的个性, 并贯穿各种风格之中, 而且在各种艺术手法的使用中, 都能达到内部的统一与和谐。纵观其漫长的艺术生涯, 毕加索的最大贡献就在于在艺术风格和手法方面永无止境地开拓, 对自己已有成就的不断否定, 在尝试与发现之中为艺术的发展独辟蹊径。

毕加索是个不断变化艺术手法的探求者, 印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。在他一生中, 从来没有特定的老师, 也没有特定的子弟, 但凡是在 20 世纪活跃的画家, 没有一个人能绕过毕

加索开拓的道路而完全迂回前进。

毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段，即空间、色彩与线条的运用。他的作品和生活没有丝毫地统一、连续和稳定。他没有固定的主意，而且花样繁多，或激昂或狂躁，或可亲或可憎，或诚挚或装假，变化无常不可捉摸，但他永远忠于的是——自由。世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力，以完全彻底的自由任意重造世界，随心所欲地行使他的艺术威力。

毕加索一生致力于绘画革新，利用西方现代哲学、心理学、自然科学的成果，并吸收民族民间艺术的营养，创造出了很有表现感的艺术语言。他的极端变形和夸张的艺术手法，在表现畸形的资本主义社会和扭曲了的人与人之间的关系方面，有独特的力量。

毕加索是 20 世纪最有创造性和影响最深远的艺术家，他和他的画作在世界艺术史上占据了不朽的地位。能够享有盛名，不仅因为他成名甚早的《阿比南少女》、《葛尔尼卡》等传世杰作，更因为他丰沛的艺术创造力和多姿多彩的生活。

毕加索一生是不断追求和探索的一生，尽管他的作品至今还有争议，但他的探求精神无疑是值得人们去效法的。

目 录

contents

在艺术熏陶中长大

父亲的影响	8
艺术的启蒙	14
不凡的才华	18
到巴黎去	25

多变的风格

蓝色时期	37
玫瑰时期	47
过渡时期	55
首开立体画派之风	60

◆ 连绵不断的爱情 ◆

一段新的情缘	70
芭蕾舞与爱情	74
新尝试与新体验	81
温馨的新古典期	86
美丑之间	93
心灵的磨难	99

◆ 以艺术为武器 ◆

《葛尔尼卡》	106
战乱的时代	113
艰苦的岁月	117

◆ 光环照耀下的巨匠 ◆

重展欢颜	126
太多的遗憾	131
构筑属于自己的堡垒	138
无限的荣耀	147
灿烂的一生	151
毕加索年表	157

图说
名人
TUSHUOMINGREN

充满非凡创造力的天才画家

毕加索

当我们以忘我的精神去工作时，有时所做的事会自动地倾向我们。不必过分烦恼各种事情，因为它会必然或偶然地来到你身边。

——毕加索

江苏科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

毕加索:充满非凡创造力的天才画家/《图说名人系列》编委会主编. —南京:江苏科学技术出版社,2013.6

(图说名人系列)

ISBN 978-7-5537-1021-1

I. ①毕… II. ①图… III. ①毕加索,
P. R. (1881~1973)—生平事迹—画册 IV. ①K835.515.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 122801 号

毕加索:充满非凡创造力的天才画家

主 编 《图说名人系列》编委会

责任编辑 谷建亚 樊 明

责任校对 郝慧华

责任监制 张 镜 方 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 718mm×1000mm 1/16

印 张 10

字 数 200 千

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-1021-1

定 价 18.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

前言 *qianyan* ----->>>

巴伯罗·毕加索 (Pabol Picasso, 1881~1973 年) 西班牙著名画家, 现代派绘画的主要代表人物。1881 年 10 月 25 日出生于西班牙小城马加拉。他的父亲是艺术教师, 受父母熏陶, 他自幼喜爱绘画, 先后入巴塞罗那和马德里皇家艺术学院学习。1904 年定居巴黎, 从此在法国生活近七十年。

毕加索创造力惊人, 一生创作油画 1800 多幅, 素描 7 万多件, 还有版画、雕塑和陶器、舞台服装等造型表现等。其作品对现代西方艺术有极大地影响, 在世界美术史上享有很高的声誉, 是 20 世纪西方最具影响力的艺术家之一, 是最具有影响力的现代派画家; 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。1973 年 4 月 8 日毕加索在法国逝世, 享年九十二岁。

毕加索一生画法多样、风格迭变, 充满非凡的创造性。从自然主义到现实主义, 从古典主义、立体主义到浪漫主义, 然后又回到现实主义。在长达七十年的创作生涯中, 毕加索从不受羁于任何束缚, 满怀热情, 不停探索, 不断变幻, 创造了惊世的成就。毕加索的画法和风格大致可以分为这样几个时期: 童年时期、蓝色时期、玫瑰时期、立体主义时期、古典主义时期、超现实主义时期、蜕变时期和田园时期。毕加索的才能就在于他始终能够保持自己粗犷刚劲的个性, 并贯穿各种风格之中, 而且在各种艺术手法的使用中, 都能达到内部的统一与和谐。纵观其漫长的艺术生涯, 毕加索的最大贡献就在于在艺术风格和手法方面永无止境地开拓, 对自己已有成就的不断否定, 在尝试与发现之中为艺术的发展独辟蹊径。

毕加索是个不断变化艺术手法的探求者, 印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。在他一生中, 从来没有特定的老师, 也没有特定的子弟, 但凡是在 20 世纪活跃的画家, 没有一个人能绕过毕

加索开拓的道路而完全迂回前进。

毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段，即空间、色彩与线条的运用。他的作品和生活没有丝毫地统一、连续和稳定。他没有固定的主意，而且花样繁多，或激昂或狂躁，或可亲或可憎，或诚挚或装假，变化无常不可捉摸，但他永远忠于的是——自由。世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力，以完全彻底的自由任意重造世界，随心所欲地行使他的艺术威力。

毕加索一生致力于绘画革新，利用西方现代哲学、心理学、自然科学的成果，并吸收民族民间艺术的营养，创造出了很有表现感的艺术语言。他的极端变形和夸张的艺术手法，在表现畸形的资本主义社会和扭曲了的人与人之间的关系方面，有独特的力量。

毕加索是 20 世纪最有创造性和影响最深远的艺术家，他和他的画作在世界艺术史上占据了不朽的地位。能够享有盛名，不仅因为他成名甚早的《阿比南少女》、《葛尔尼卡》等传世杰作，更因为他丰沛的艺术创造力和多姿多彩的生活。

毕加索一生是不断追求和探索的一生，尽管他的作品至今还有争议，但他的探求精神无疑是值得人们去效法的。

目 录

contents

在艺术熏陶中长大

父亲的影响	8
艺术的启蒙	14
不凡的才华	18
到巴黎去	25

多变的风格

蓝色时期	37
玫瑰时期	47
过渡时期	55
首开立体画派之风	60

◆ 连绵不断的爱情 ◆

一段新的情缘	70
芭蕾舞与爱情	74
新尝试与新体验	81
温馨的新古典期	86
美丑之间	93
心灵的磨难	99

◆ 以艺术为武器 ◆

《葛尔尼卡》	106
战乱的时代	113
艰苦的岁月	117

◆ 光环照耀下的巨匠 ◆

重展欢颜	126
太多的遗憾	131
构筑属于自己的堡垒	138
无限的荣耀	147
灿烂的一生	151
毕加索年表	157

在艺术熏陶中长大

绘画的技巧成分越少，艺术成分就越高。

每个孩子都是艺术家，问题在于长大之后是否能够继续保持艺术家的灵性。

——毕加索

父亲的影响

画家毕加索于 1881 年 10 月 25 日出生在马拉加。当时的马拉加是西班牙仅次于巴塞罗那的一个重要海港，它位于这个国家的南端，是一个典型的地中海城市。

与今天的繁荣相比，1881 年的马拉加属于另一个截然不同的世界。毕加索出生的时候，马拉加仍然依赖着装船、织棉、制糖、炼铁、生产葡萄酒以及种植杏仁、葡萄和其他种种水果作为营生。当时，城里有 12 万居民，这么多的人口聚在这个小小的地方，再加上排水系统不完善和供水不足，显得更为拥挤。

这里有 27 所教堂，4 个修道院，可容纳上万人观看的斗牛场，尚未完成的大天主教堂，建在旧日摩尔人兵工厂的巨大市场，还有许多的剧院。这是一座真正的西班牙城市，有着悠久的历史传统和强烈的民族意识。除此之外，它还拥有整个欧洲最宜人的气候，阳光充足，全年中只有 40 天可见到云层。不过在 1881 年，到西班牙旅行的人还很罕见，所以不曾有外来的游客享受到这明媚的阳光、醉人的空气和那暖洋洋的海水。

毕加索的父亲荷塞·鲁兹是一名画家，在城里的艺术学校担任教师，并且是地方博物馆的馆长。他在博物馆的工作包括修补一些毁损了的图画，他那极其精巧的艺匠手法十分适合这份差事，此外他也自己画一些画。

那是一段极惬意的生涯：荷塞有一份数目虽小却稳定的收入，而且每卖出一幅画还可多得一笔生活费用；他有许多放荡不羁的朋友，其中有一些是画家；另外他还喜欢看斗牛，这种活动在他所住的地方比世界上其他任何地方都精彩。总而言之，他在年轻的时候度过了他一生中最快乐的时光。

然而年轻总会消逝的。到了四十岁时，家人就逼着他结婚了，主要的原因是他的兄弟姐妹中还没有人生过儿子。荷塞本人对结婚并不热心，但还是顺应家人的安排和玛丽亚成婚，这是1878年的事。

荷塞·鲁兹在墨塞德的帕拉萨地方租了一间寓所，从此，他要负责全家人，包括一个妻子、两个未出嫁的姐妹、一位岳母的生计。1881年时，他们生了一个儿子，取名巴布罗·鲁兹·毕加索。

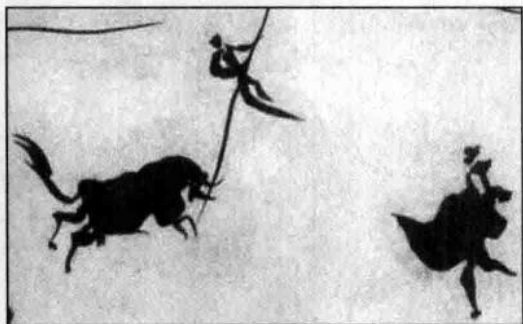
1884年时，毕加索又添了一个妹妹。就在此时，玛丽亚的两个姐妹伊拉地亚和海利欧桃拉因为葡萄园被虫害所毁，也搬来和他们一起住，生活因此变得困难起来了。日复一日地忧虑，紧紧地压迫着荷塞。他对此毫无办法，除了用画来抵付房租，私下教一些学生外，就只能卖一些应景的油画。

荷塞在生活上的困难，许多人都可以凭自己的经验了解到，但他的另外一种困境，也许只有艺术家才能完全明白。他是一名画家，全心全意地作画，而现在他对自己在这方面的天赋却失去了信心。也许他发觉这种自信一开始就是虚假的，也许他在四十岁时忽然发现自己并没有真正的创造力，也可能是他发觉原先存在内心的某些东西已被现实生活压得粉碎——一个艺术家的灵感已经被女人、孩子、日常琐事榨干了。不论是什么原因，其造成的结果都是一样的。在日后他儿子为他画的肖像里，我们可以看到一个疲倦的男人把头靠在手上，带着深深的失望和烦闷的表情，对生命的品味已完全消失殆尽了。

然而对小孩子来说，日子还是相当快乐的。小毕加索还不懂得生存的不易，而过度拥挤、稍显肮脏的小房舍对他来说也跟广场上灿烂的阳光一样自然。毕加索不常见到父亲荷塞，因为父亲要定时去教课，去博物馆上班，去拜访老朋友，并且去看每一场斗牛。当然，在毕加索不太讨厌的时候，父亲也会带着他一同去。

这位全家依靠的男人的财富来源就是一支画笔，虽然何塞从来不在家里工作，却经常把画笔带回家清洗。毕加索从小就以敬畏的心情看着这些画笔，这种敬畏不久就转变为一种雄心壮志，使他一辈子也没有怀疑过绘画的崇高地位。

1889年，毕加索八岁的时候，

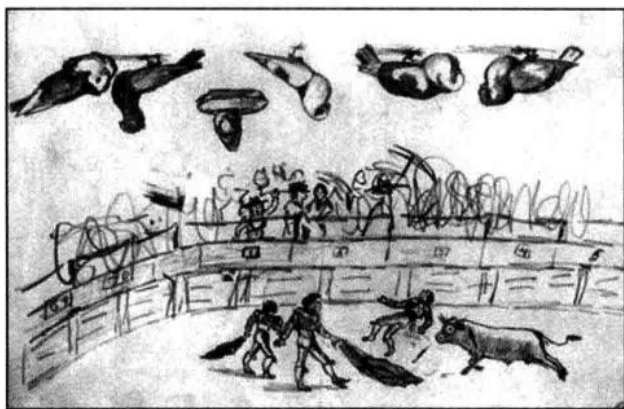
斗牛系列版画

他画了一幅《斗牛士》。其实，毕加索最早的一些作品很可能是在家附近的泥巴堆里完成的。他很快就掌握了这种作画技巧，以致常常使他的表姐妹们非常惊讶。她们可以随意指定一种动物身上的某一部分，例如狗的爪子、鸡的尾巴等等，而他就从这一部分开始，把整个动物的身体画出来，或用剪刀在纸上把它们剪出来。

毕加索随时随地都在画画，尤其是在学校里面，至于学校的一般课业包括算术、读书、写字，他可一点儿都没学到。以至于在此后的一生中，字母始终拼得乱七八糟。不过，他在学校倒是察觉到自己是个特别的人物，是不受一般法规所左右的。

即使在一所不太严格的学校里，一个孩子如果是整天坐在那儿不看书本、自顾自地画着野牛或自己带来的鸽子，甚至自行站起来凝视着窗外，势必要受到老师的斥责，更有可能得到一顿打。但是，毕加索却是个例外。他常常迟到，坐下来就开始盯着时钟，期待被释放的一刻，有时玩弄着鸽子或从父亲那儿弄来的画笔。他并不像是一个邪恶的、不守纪律或放荡的学生，但的确是属于另一个不同层面的学生。令人惊讶的是，老师和其他的孩子们都能接受他的行为，在他独自站起身来，走出教室乱逛时，他们既不抱怨，也不模仿。

数字对毕加索而言似乎特别困难，此外，时间也是如此。有一次，毕加索从教室窗户正向外张望时，看到了姑父安东尼奥，他马上叫出声来，要姑父记得带他回家——毕加索总是害怕他们把他给忘了。而当姑父问他：“什么时候下课？”他率直地回答：“一点。”他认为“一”既然是数字中的第一个，一点也一定是离现在最近的时刻。

斗牛赛和鸽子