

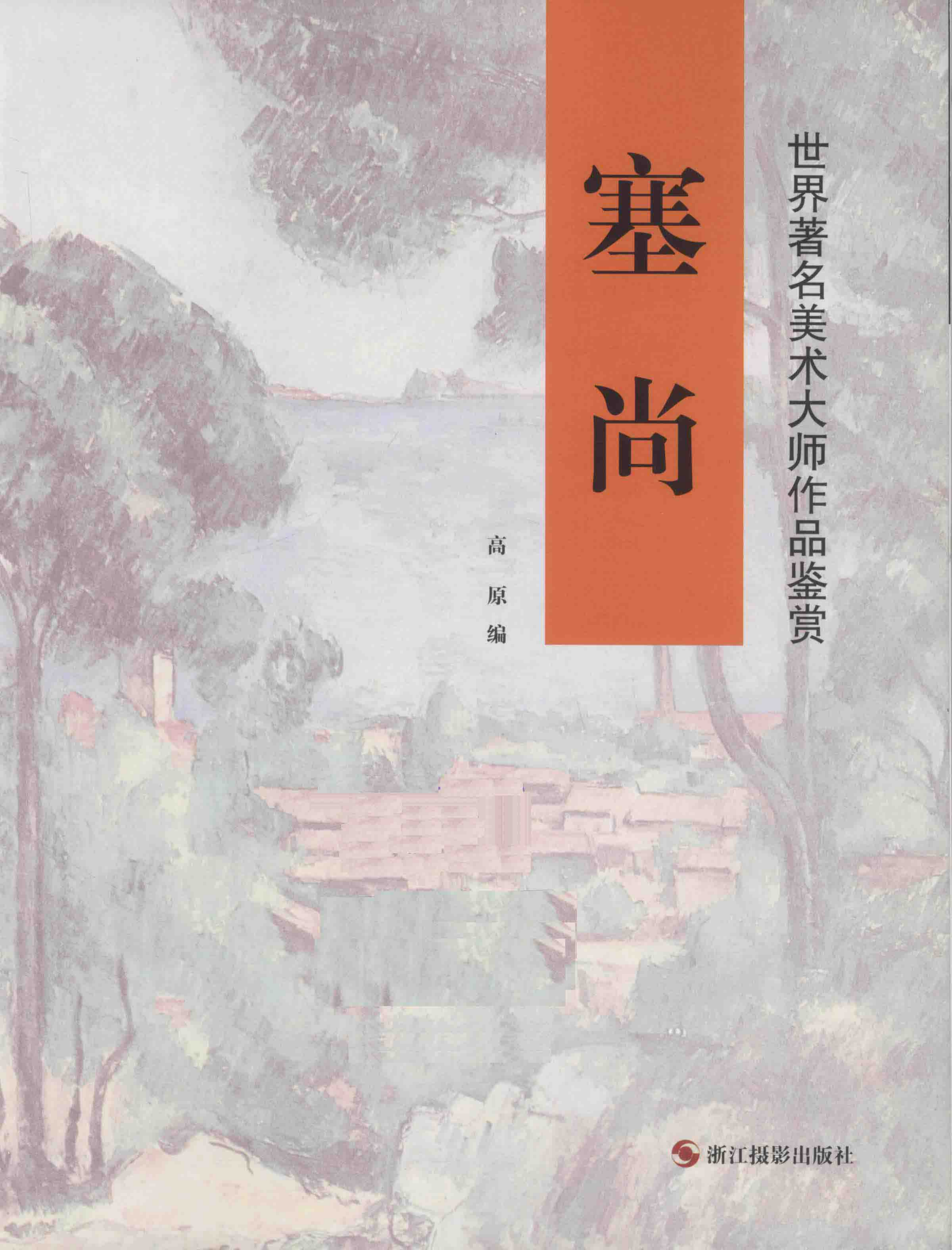
世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

CEZANNE

塞尚

高原◎编

浙江摄影出版社



世界著名美术大师作品鉴赏

塞尚

高原编

 浙江摄影出版社

责任编辑 潘洁清
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 塞尚 / 高原编. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1058-8

I. ①世… II. ①高… III. ①塞尚, P. (1839 ~ 1906) —绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162784 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 塞尚
高原 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1058-8
定价: 68.00 元

保罗·塞尚——现代绘画之父，开辟了世界美术史上的新纪元，但其一生遭受了无数次的打击和讥笑。然而塞尚并没有被打倒，而是发出愤怒的吼声——“在所有活着的画家中，只有一个人才是真正的画家，那就是我。”

塞尚一生创作了近千幅作品，其艺术生涯大致分为三个时期，分别是早期浪漫主义、中期印象主义、晚期构成主义。

早期浪漫主义，年轻的塞尚比较崇尚写实主义画家库贝尔和浪漫主义画派德拉克洛瓦的作品，同时也有自己的风格。他的特点是造型简练厚重，明暗对比强烈，只表现固有色，作品形式具有纪念牌式的稳定和凝重。这一时期的作品手法大胆，力量感强，但是也难免流于力的肤浅，然而我们可以从中看出塞尚的远大追求和强烈个性。

中期印象主义，中年的塞尚在毕沙罗的影响下学会了细致入微的外部观察，学会了耐心地分析对象，学会了背离内心视像转而面对外部视觉，感知自然呈现在有经验的眼睛面前的色彩，改变了以往的过于任性和天马行空，以对自然的细致观察代替了冲动的内心视像，年轻时的狂热和大胆有所减退，拥有了一种融入自然的深沉的美。

晚期构成主义，晚年的塞尚画风有着巨大的转变，其作品变得温和、光明，风景画富含古典庄严的气息，表现出了文艺复兴和巴洛克风景画的一些传统，这和他早期偏于写实的手法有明显差异，此时的他将古典主义和浪漫主义、结构和色彩、自然和绘画和谐地融合在了一起，变得更具有抽象表现性，轮廓线也变得更破碎、更松弛。

塞尚追求实在的、持久的、永恒的实物，潜心研究实物的内在生命和内在结构。正是塞尚这种绘画的主观性改变了整个西方艺术的进程，对他之后的艺术家产生了观念上的震撼，这种震撼导致了艺术思想的全面解放。因此，很多人认为现代艺术起始于塞尚。

C CONTENTS

目录

◆ 现代绘画之父

幼年生活 002

自画像 / 003

巴黎求学 004

画家父亲路易·奥古斯特·塞尚的肖像 / 005

新奥林匹亚 / 007

秘密婚姻 008

布芳的林荫道 / 009

激情创作 010

小路 / 011

迟到的辉煌 012

埃斯塔克 / 013

大浴女 / 014

◆ 画作欣赏

室内两位女士和一个小女孩 / 016





- 僧人多米尼加 / 017
普罗旺斯的路 / 018
谋杀 / 019
圣安东尼的诱惑 / 019
圣维克多山中的道路 / 020
黑人西皮奥 / 022
诱拐 / 023
阿希尔肖像 / 024
悲伤 / 025
钢琴序曲 / 026
尸检 / 026
有水壶的静物 / 027
戴草帽的男子 / 028
黑与白的静物 / 029
有意大利陶器的静物 / 030
自助餐 / 030
加歇医生在奥维尔的房子 / 031
一束黄色的大丽花 / 032
工作中的画家 / 033
盛着葡萄和桃子的果盘 / 034
从高处看到的奥维尔风景 / 034
房子和树 / 035
六个浴女 / 036
布芳的景色 / 036
树 / 037
路的转弯处 / 037
洛可可式花瓶 / 038
永恒的女性 / 039
渔夫 / 040
埃斯塔克 / 041
那不勒斯的下午 / 042
蓬图瓦兹的果园 / 043
蓬图瓦兹的花园 / 044

天台 / 045
坐在红沙发上的塞尚夫人 / 046
埃斯塔克的岩石 / 047
蓬皮杜的景观 / 048
奥维尔的农场小院 / 049
水果和布 / 050
梅丹的别墅 / 051
白杨树 / 052
碟子和果盘 / 053
静物 / 054
拿扇子的塞尚夫人 / 055
曲折的路 / 056
三个浴女 / 057
瓦兹河畔 / 058
维克多·肖凯肖像 / 059
自画像 / 060
勒斯塔克傍晚的风景 / 061
高脚盘、玻璃酒杯和苹果 / 062
山谷 / 063
蓬图瓦兹的房屋 / 064
蓬图瓦兹的磨房 / 065
蓬图瓦兹的桥和水坝 / 066
上坡路 / 067
埃斯塔克海 / 068
埃斯塔克的岩石山 / 069
从贝尔维尤看到的圣维克多山 / 070
有房屋和树木的山坡 / 071
布和盆栽 / 072
蓬图瓦兹附近的房屋 / 073
埃斯塔克风光 / 074
埃斯塔克风光（局部） / 075
从埃斯塔克远望马赛港 / 076
幕布前的浴女 / 078





- 蓝花瓶 / 080
- 樱桃与桃子 / 081
- 有衣柜的静物 / 082
- 有樱桃与梨的静物 / 083
- 浴女 / 084
- 埃斯塔克的铁路桥 / 085
- 冬天布芳的栗子树 / 086
- 贝勒威远眺 / 088
- 布芳的房子和农场 / 089
- 大树 / 090
- 蓝色花瓶 / 091
- 圣维克多山 / 092
- 树·房子 / 093
- 浴女 / 094
- 从埃斯塔克看到的马赛海湾 / 096
- 从埃斯塔克看到的山 / 097
- 普罗旺斯的平原 / 098
- 普罗旺斯山 / 099
- 斜倚的裸女 / 100
- 画家父亲路易·奥古斯特·塞尚的肖像 / 101
- 红顶房屋 / 102
- 布芳的水池 / 103
- 渡槽和水闸 / 103
- 四个女浴者 / 104
- 贝尔维尤的房屋和鸽子窝 / 105
- 贝勒维的鸽子塔 / 106
- 林荫道 / 107
- 马恩河上的桥 / 108
- 有白杨的风景 / 109
- 旁边有咖啡罐的妇人 / 110
- 穿红背心的男孩 / 111
- 四个玩纸牌的人 / 112
- 玩纸牌者 / 113

吸烟的男子 / 114
戴帽子的自画像 / 115
糖罐、梨、桌毯 / 116
桃子 / 117
天竺葵与水果 / 118
郁金香 / 119
希尔德穷人区 / 120
桌子上的牛奶和水果 / 121
农民 / 122
暖房里的塞尚夫人 / 123
沐浴的男人 / 124
磨 / 125
贝弗的乡下 / 126
有姜瓶和茄子的静物 / 127
圣维克多山 / 128
盘子里的梨 / 129
盘子里的桃 / 130
苹果与橘子 / 131
一篮苹果 / 132
卡斯克肖像 / 133

安纳西湖 / 134
小路 / 135
圣维克多山 / 136
窗帘、水瓶和水果 / 136
采石场 / 137
昂布鲁瓦兹肖像 / 138
念珠祈祷的老妇人 / 139
大浴女 / 140
大浴女 / 142
浴女 / 144
圣维克多山 / 144
九个女浴者 / 145
圣维克多山 / 145
拿着球的女孩 / 146
黑城堡 / 147
圣维克多山 / 148
洞穴附近的岩石 / 149
公园里的石头和树 / 150
园丁 / 151
村庄 / 152

CONTENTS 目录



现代绘画之父

塞尚

保罗·塞尚（1839—1906年），19世纪法国艺术巨匠，被后人称为“现代绘画之父”，他用独属于自己的艺术智慧，打开了现代绘画的艺术卷轴，启发了后世众多画家的艺术心灵，在整个现代美术史上起着承上启下的作用。

幼年生活

1839年，塞尚出生在法国南部的圣维克多山脚下的普罗旺斯艾克斯。他的父亲是路易·奥古斯特·塞尚，母亲是安妮·伊丽莎白·何诺伦尔，塞尚的父亲是一个精明的商人，在塞尚九岁时，他成功收购了当地唯一一家银行，建立了塞尚·卡巴索银行。富裕的家庭环境，让塞尚从小受到良好的教育。

1849年，塞尚进入了圣约瑟夫小学。1852年，他以寄宿生的身份进入了波旁中学。在这里，他认识了一生的挚友——埃米尔·左拉，两人共同成长，度过了美好的童年时光。他们经常结伴游玩，普罗旺斯优美的自然风光激发着少年最原始的美感，然而好景不长，1858年，左拉就离开小镇去了巴黎。

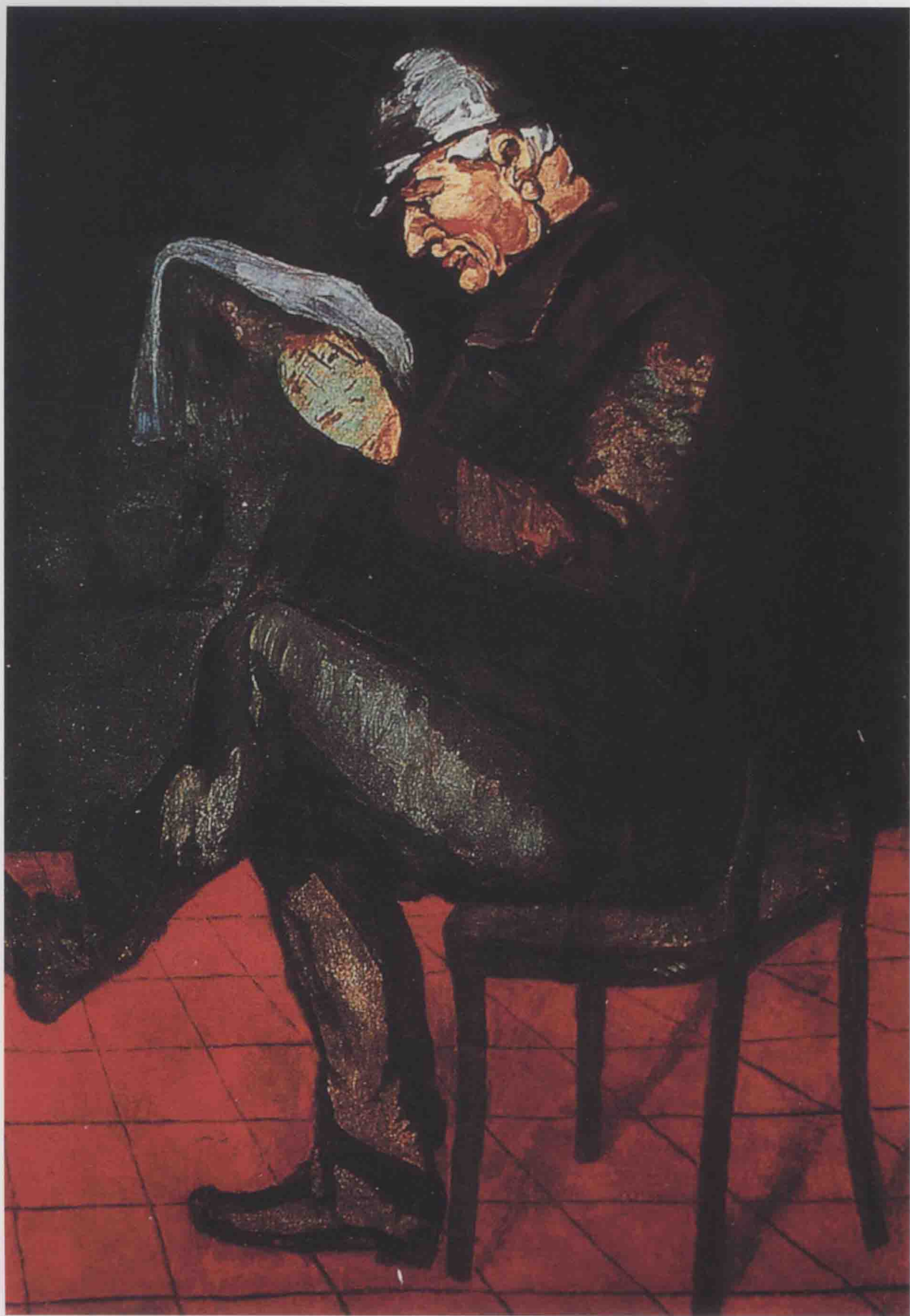
1856年，十七岁的塞尚在艾克斯素描学校正式接触了绘画课程，由此迷上了绘画艺术，并立志要成为画家。然而，他的父亲并不认可，经常冲他大喊：“你要想到你的未来！”“从事艺术你会饿死，赚钱才能生活！”就这样，1858年，十九岁的塞尚听从家人的安排进入艾克斯法律大学就读，但是他心底燃烧的绘画之火依然没有熄灭。在上大学期间，塞尚并未放弃绘画创作，随着时间的流逝，他发现自己真正喜爱的还是绘画。于是，他决定找父亲说出自己的想法，去巴黎学习绘画。此时，他的母亲和妹妹也支持他的决定，便一起劝说他父亲，他父亲也发现自己的儿子确实不是经商的料，就答应了他的要求。



自画像 1875—1877年 55cm × 47cm

巴黎求学

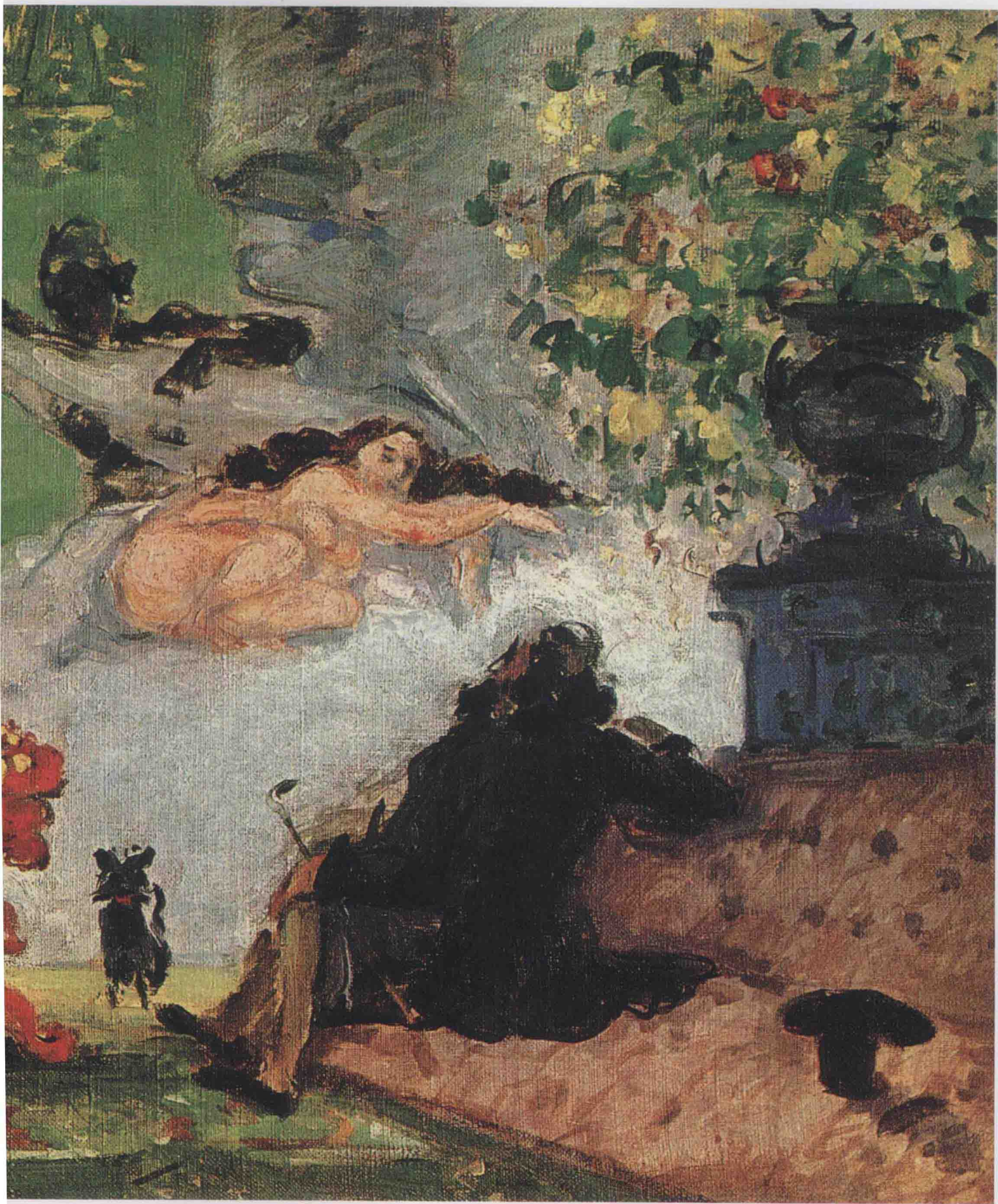
1861年，二十二岁的塞尚来到了艺术之都——巴黎，并找到了左拉，在左拉的引荐下进入了苏伊塞学院学习绘画，准备巴黎美术学院的入学考试。但是，他的画并没有得到大家的认可，被认为“虽具有色彩画家的气质，却不幸滥用颜色”。与巴黎美术学院失之交臂，此时的塞尚靠着父亲每月寄给他的一百二十五法郎维持着生活。在巴黎停留了六个月后，他不得不回到家乡。在家中，父亲陪伴着他，母亲安慰着他，亲人的陪伴抚平了塞尚的创伤。父亲让他进入银行工作，然而他对银行事务一窍不通。1862年，父亲看着塞尚依然热爱着绘画，就再一次拿出一笔钱，送他去了巴黎，继续在苏伊塞学院学习绘画。



画家父亲路易·奥古斯特·塞尚的肖像 1862年 168cm × 114cm

1863年，塞尚又经历了一系列的打击。先是参加巴黎美术学院的考试落榜，后来参加沙龙展又落选，学院的主考官认为他没有培养前途，官方沙龙展评审委员认为他离经叛道，不予接纳。塞尚成了年轻艺术家圈子里的“不良少年”。然而他在拿破仑三世下令举办的“落选者作品沙龙”里结识了马奈、雷诺阿等人，他们由此开始在创作上共同探讨，相互学习。1865年，马奈的《奥林匹亚》征服了塞尚，让他从浪漫主义逐渐转向了现实主义。1866年，塞尚送到官方沙龙的一幅厨娘丈夫的裸体画再次石沉大海，他写信申诉，要求把落选的作品展示给公众，由公众来评判，但评选委员会认为，这样有损艺术尊严。愤怒的塞尚决定离开这座曾经向往的城市，回到了自己的家乡，但在家中休息了一段时间后，他又怀着梦想和憧憬于1867年底再次前往巴黎。





新奥林匹亚 1872—1873 年 46cm × 55cm

秘密婚姻

1869年，塞尚在巴黎认识了十九岁的模特儿玛丽·奥尔唐斯·菲凯。菲凯来自法国东部的一个小村庄，父亲是一个普通的银行职员，她是一家装订工厂的女工，为了谋生才兼职做模特儿。由于塞尚作画时很苛刻，经常要求模特儿长时间地静坐，很难找到合适的模特儿，而菲凯性格安静、柔顺，做事情特别有耐心，总能满足塞尚的要求，让塞尚非常感动和欣赏。不知道从什么时候起，塞尚疯狂地爱上了这位姑娘，两人很快坠入了爱河。

1871年，塞尚和年轻的菲凯结婚了，但塞尚不敢把这件事情告诉家人，特别是自己的父亲，因为他明白，如果父亲知道他没有和家人商量就擅自结婚，就会中断他的生活费。第二年，菲凯为塞尚生了一个儿子，取名保罗，然而纸是包不住火的，塞尚的父亲知道了儿子秘密结婚而且还有了一个孩子时，非常愤怒，直接将塞尚的生活费减半，表示惩罚。然而塞尚并不向父亲低头认错，这让自己的生活陷入了困境。这时，塞尚的母亲暗中支持他，并经常寄钱给他，还劝说丈夫原谅塞尚。在母亲的劝说下，父亲原谅了塞尚，并增加了塞尚的生活费，这让塞尚不用为生计发愁，重新投入到了绘画创作中。

