

西洋美术家画廊 8

塞 尚

Craallery

Cezanne

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

8 塞尚

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

沉稳的改革者

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

连接过去与未来

名作特写

14

MASTERPIECE

有窗帘与花纹水罐的静物

作品选解

20

GREAT WORKS

有巨松的圣维克多山 20

狂欢节的最后一天 22

穿红背心的少年 24

有丘比特石膏像的静物 26

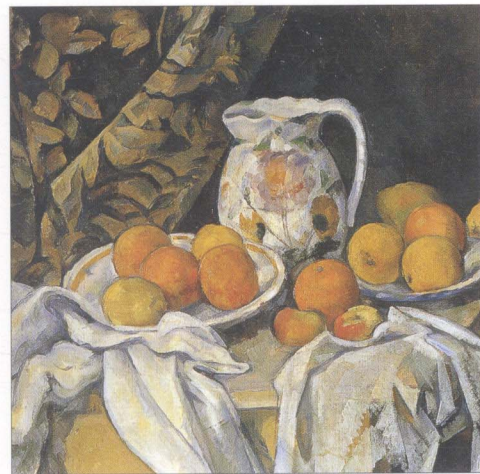
有苹果与柳橙的静物 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

考陶尔德画廊

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandirsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dfy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉奇
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-573号

西洋美术家画廊 8 塞尚 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年3月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1146-0/J·853 定价/15.00元

J231.9/14/8

西洋美术家画廊——⑧ 塞尚

塞尚早期大多以写实、直接且阴暗的情景作为绘画的题材，晚年时则画风改变，留下了多幅温和、光明并富含古典主义庄严气息的风景及静物。四十多岁时继承了可观的遗产之后，生活不虞匮乏，更是不必再理会评论家严苛的批评，以及美术界威权主义对他的冷落。他独

自一人默默作画，投入大量时间，仔细描绘每幅作品，不断地努力之后，终于在晚年时获得肯定，成为受尊敬的大师。

他坚持自我，将古典大师作品的庄严感，与印象派润泽、柔和的画风融合。套用他个人的名言：“在印象派中，创造出美术馆陈列品般恒久而耐人寻味的作品。”塞尚创造出来的绘画形式，终于在他过世前十年中，获得肯定；在20世纪20年代初期，更深获当时所有画家的一致赞扬。

塞尚

沉稳的改革者

GENTLEMAN AND REBEL

塞尚虽然受到当时艺术主流印象派的洗礼，但他同时也受到古典艺术遗产的深刻影响。虽然晚年才终于成名，但是他独特的画风，不仅使他成为19世纪艺术的大师，更刺激了毕加索等20世纪的前卫艺术家，艺术领袖地位毋庸置疑。

保罗·塞尚（Paul Cézanne）于1839年1月19日在法国南部普罗旺斯省的艾克斯（Aix-en-Provence）出生。艾克斯曾经是法国文化及政治重镇，但在塞尚出生的年代，这里不过是个乡下小镇。他的父亲路易·奥古斯特（Louis-Auguste）为制帽商，小有财富。1848年更成为当地唯一一家银行的股东，财富的累积更迅速。塞尚的母亲安妮伊莉莎白·奥贝尔是父亲店里的职员，父亲和母亲于1844年正式结婚时，塞尚年约五岁。塞尚还有一个妹妹，1841年出生的玛莉。

E.T. Archive

▲ 塞尚青年时期的照片，当时年约二十一岁。前往巴黎之前，曾经为了讨好父亲，进入大学法学院就读一小段时间。

际关系虽然不是很好，倒也结交了几位知己好友。其中最要好的是后来成为工程师的贝尔（Jean Baptiste Baille），以及后来成为法国大文豪的左拉（Emile Zola）。体格魁梧的塞尚是学校的模范学生，经常帮助受同学欺负的左拉。当时的塞尚曾经幻想成为作家，后来改变想法，渴望成为画家，并于1858年时

进入家乡艾克斯的美术学校学习。然而，他的父亲希望他获得较有前景的专长。于是塞尚勉为其难地在1859年进入大学法学院学习。但是学习效果很差，1861年时，父亲只好同意他前往巴黎学画。

前往巴黎学习，挫折不断

少年时的塞尚，非常聪明，课业成绩优良。十三岁时进入波旁中学，成为住校生，当时人

AKG London

塞尚并没有参加地位崇高的国立美术学校（École des Beaux-Arts）的入学考试，反而是进入瑞士学院学习。这里与一般的艺术学校不同，只要微薄费用，随时有裸体模特儿提供作画，风气非常自由。当时的塞尚下笔有力但却显笨拙，常遭其他同学取笑。个性原本就内向、怪异的他，无法承受这些打击，情绪起伏不定，暴躁无常，几乎交不到朋友。其中，只有毕沙罗（Camille Pissarro）一人看出了这个奇怪的普罗旺斯人所具有的特殊绘画才能。

毕沙罗在往后的岁月里，深深地影响了塞

◀ 塞尚喜欢描绘家乡普罗旺斯的田园风景。这幅《艾克斯西部风景》充分表达出他深爱家乡的心意。

尚的绘画风格。1858年起移居巴黎的好友左拉也不断鼓励塞尚。但是，塞尚始终无法找回信心，几个月后便返回家乡，替父亲工作。塞尚虽然在巴黎彻底丧失了信心，但是他坚强的信念，又促使他继续未竟的画家之路。他放弃在父亲银行的工作，再度进入美术学校学习绘画，

National Gallery, London/Corbis

1862年再度前往巴黎。为了获得父亲首肯，他勉强参加了国立艺术学院的入学考试，不幸落选，只好再次进入瑞士学院就读。1864年首次将作品提交官方沙龙展，不幸落选。之后，虽然每年都固定提交作品，但大多落选，只有1882年那一次，幸有友人担任评审，获其大力推荐才首度入选。

Musée Bonnat, Bayonne/Bridgeman Art Library

欺瞒父亲的婚姻

1869年，塞尚认识了欧当丝·费奎特 (Fiquet Hortense)，进而同居。当时十九岁的欧当丝是个身材高挑的美女，专门担任画家的模特儿，比塞尚年轻十一岁。塞尚害怕父亲反对，一直不敢对父亲坦白他们的关系。1872年，儿子保罗诞生，家计陷入困境，无法继续住在物价高的巴黎，只好举家搬到友人毕沙罗推荐的蓬图瓦兹居住。蓬图瓦兹位于巴黎西北约二十五公里处，是个风光秀丽的小镇，当时毕沙罗也是刚搬到这里。隔年塞尚搬到附近的奥维尔 (Auvers-sur-Oise)，又隔了一年后，就搬

▲ 毕沙罗于1874年为塞尚所画的肖像。毕沙罗只比塞尚年长九岁，然而塞尚将毕沙罗当成父亲一般。

◀ 《父亲的画像》(约1860年)。首度以父亲平常看报的样子作为绘画的题材。厚涂法十分有力。

EMILE ZOLA

塞尚的好友左拉

塞尚的童年好友左拉以《娜娜》(1880年)及《萌芽》(1885年)两部著作，成为当时著名的作家，其作品以描绘当代生活、思想为主。他同时也是一位极为出色的美术评论家，对于创新的、会引起争议的艺术作品也都积极地支持。虽然没有为塞尚写下任何评论，但是他非常支持印象派，尤其是马奈 (Edouard Manet) 的强烈拥护者。1867年，第一本有关马奈的专著出版，便是出自左拉手笔。1886年，左拉出版了题为《作品》的小说，从此与塞尚决裂。小说中的画家主人公克劳德·兰亭，不知满足为何物，总是怀疑自己的才能，最后在未完成的作品前自杀。据说主角克劳德的角色部分的是影射马奈及莫奈，但是塞尚才是左拉书中真正影射的对象。塞尚深觉遭到背叛，尔后写了一封极冷淡的信寄给左拉当作赠书的回礼。从此之后，两人没有再见过面，完全没有往来。1902年左拉于家中因炉火浓烟而不幸死亡，据说当时塞尚悲痛不已，在画室中哭了一整天。

Sao Paulo Art Museum, Brazil/IT Archive

▲ 《保罗·阿历克西斯手稿给左拉听》(约1867年)。阿历克西斯为塞尚与左拉年幼时的共同好友。

▼ 《拿着扇子的塞尚夫人》(1881年)。描绘三十岁左右的妻子欧当丝。塞尚共为妻子画了约二十七幅画像，但是似乎没有任何一幅流露出他对妻子的情感，或者是欧当丝个性的特质。

Bührle Collection, Zurich/Bridgeman Art Library

回巴黎去了。乡村田园的生活经历虽然不长，但是对他以后的绘画风格影响深远。原本塞尚几乎都以肖像、静物以及假想人物作为描绘的题材。搬到蓬图瓦兹之后，逐渐受到毕沙罗的画风影响，开始倾向风景画及印象派的描绘手法。他参与了1874年的印象派首次画展及1877

年的第三次画展。作品虽遭当时评论家严厉的批评，倒也出现了几个赏识他的人，公务员兼收藏家维克多·萧凯即为其中之一。1870年以后，塞尚以萧凯为模特儿，画了几幅肖像，而据说萧凯也收集了塞尚三十二幅左右的作品。

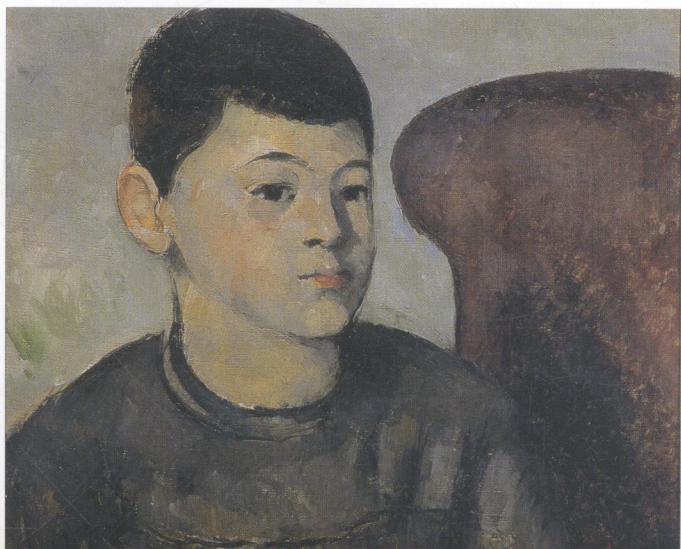
塞尚偶而会回艾克斯老家长时间居住，但是，他始终没有向家人表白他已成家、有小孩的事实。然而，塞尚的母亲早已知情，并且经常前往探望爱孙。1878年时，某天父亲不经意看到塞尚的信件，知道了真象。他苦劝儿子放弃老婆及小孩，但是塞尚不为所动，父亲一怒之下，拒绝提供任何经济支援。于是，当时事业无成的塞尚，只好接受事业小有成就的作家友人左拉的援助。当时，左拉在塞纳河畔的美丹拥有豪宅，塞尚经常前往拜访。

可惜到了1886年，由于左拉所写的小说《作品》，两人长久的友谊宣告破裂。书中影射塞尚的主人公是一位潦倒的画家，深深地伤害了塞尚的心，从此两人不曾再见面。这一年还发生了两件影响塞尚一生的重要事件，一件就是与欧当丝结婚。4月28日，父亲总算承认他们

Private Collection/Bridgeman Art Library

◀ 《儿子保罗的肖像》(约1883年)。描写青少年时期的儿子保罗。

Musée de l'Orangerie / Peter Will/Bridgeman Art Library

▲ 《维克多·萧凯》(约1876年)。这幅习作充分表达出萧凯的个人特质及智慧，与描绘妻子那种较无感情的画像，成了强烈的对比。

Artist's Life

1839 诞生普罗旺斯省的艾克斯。父亲为当地受尊敬的企业家，母亲当时替父亲工作。

1858 前往艾克斯的素描学校学画。

1859 为了讨好父亲，进入法学院就读，但对法律完全没有兴趣。

1861 前往巴黎学画，几个月后就丧失信心，返回家乡。

1862 再度前往巴黎，追逐梦想。

1869 认识担任模特儿的欧当丝，后同居。

1872 带着欧当丝与刚出生的儿子保罗前往蓬图瓦兹居住。

1874 在奥维住了一段时间后，再度举家搬回巴黎。同年，参加印象派的首度画展。

1877 参加第三次印象派画展。作品遭评论家嘲笑。

1878 父亲知道了欧当丝与儿子保罗之事，不再供给生活费。

1886 因为左拉的小说影射塞尚，两人绝交。同年，与欧当丝正式结婚。同年10月，父亲过世，留下巨额财产。

1895 与欧当丝分居，远离艺术界。于波拉尔的画廊举办个展。

1899 两年前母亲过世，与妹妹分财产，卖掉父亲遗留的住宅。

1901 于艾克斯郊外盖画室，独自一人默默作画。

1906 六十七岁因肺炎过世。

Chicago Institute/Archivo IGDA, Milan

▲ 《奥维尔的眺望》(约1874年)。塞尚居住此地时，结识了嘉歇医生这位朋友。十五年后，嘉歇成了长期照顾凡·高的医生。

的关系，出席了这场在艾克斯举行的结婚典礼；而另一件就是父亲于10月23日去世，塞尚因此继承了巨额的遗产，年近四十七岁的他终于不再为经济所困，可以专心绘画。

再次被挖掘的才能

之后的二十年中，塞尚完全没有从事任何其他工作，全心投入自己的创作。中年时期的他人生平稳，除了结婚前一年短暂的外遇恋情之外，没有发生过类似的感情问题。此时，与妻子间的爱情趋于平淡，经常分开居住。塞尚居住在父亲于艾克斯西郊的宅邸“贾德布芳宅”，而妻子与儿子则住在巴黎。即使分开居住，儿子保罗与父亲塞尚的感情依然深厚，塞尚除了偶尔前往巴黎之外，几乎没有外出旅游。1890年的瑞士之旅是他生平唯一的国外旅游。

塞尚与莫奈(Claude Monet)长久以来一直保持着联络。1894年秋天，塞尚前往莫奈位

于吉维尼的家中拜访，而且住了很久。因此结识了当时也住在莫奈家中的雕刻家罗丹(Auguste Rodin)及美籍画家玛丽·卡萨特(Mary Cassatt)。卡萨特在给友人的信中提到，塞尚是“外表严肃、内心优雅的人物”。又说看到塞尚的第一眼，还以为他是个罪犯，可是，“他根本不像他的外表那么严肃，完全不粗野，为人稳健，风度翩翩。比我们任何人都还要举止合宜，行为端正。即使是对陌生人，他也是温文有礼。”塞尚的作品偶尔会在巴黎等地的展览中出现，也吸引了不少眼光，但直到1895年获得佛拉(Ambroise Vollard)的赏识之后，他才真正成名。那一年，年轻画商佛拉收集了塞尚近一百五十幅作品，在巴黎的画廊为他举办大规模的个展。虽然这次的展览不对一般大众开放，但是，有机会前来参观的年轻艺术家无不深受感动，认为塞尚深具领袖的魅力。塞尚封闭的性格及晚年隐居的生活方式，使得来访的年轻崇拜者深受吸引。塞尚也与这群年轻画家建立起深厚情谊，感情远超过与他同时期的画家。

► 《贾德布芳宅》
(1885-1887年)。
塞尚一家人在此居
住五十年。塞尚深
受此地及艾克斯郊
外田园式住宅的几
何式构图吸引，经
常以这两处为绘画
题材。

Narodni Galerie, Prague/Archivo (GDA, Milan)

1897年，塞尚的母亲过世。1899年，他卖掉父母遗留下来的贾德布芳宅，与妹妹均分遗产，之后搬到艾克斯布鲁克街的公寓居住，并且请了一位佣人，而生活上的大小事情均由妹妹玛丽照顾。塞尚完全不在意生活琐事与世间杂事。1901

年，塞尚在艾克斯北部买了一片土地，盖了一间画室。这间画室现在已成为塞尚美术馆，展示众多塞尚生平用品，但是没有展出任何画作。塞尚的健康情况良好，但自从1890年患糖尿病后，就经常为疾病所苦。进入20世纪时，年近六十岁的他看起来比实际年龄衰老许多。从此，他几乎没有离开过艾克斯，不是去户外画一些田园风景，就是在画室工作。位于故乡艾克斯

Palais de Tokyo, Paris/Bridgeman Art Library

▲ 1860年始，塞尚迷上了“四季”这个主题，“贾德布芳宅”大厅墙壁上挂了一组板上油画。这幅系以《夏》为主题。

▲ 塞尚的作品影响了众多的画家。这幅由德尼 (Maurice Denis) 所画的《向塞尚致敬》(1900年)，描绘一群画家赞扬塞尚的静物画。

▼ 艾克斯的塞尚美术馆画室中，虽然画具零乱，但却让人感觉到仿佛塞尚刚作完画的气氛。

AKG London

东北方的圣维克多山，尤其是他酷爱的题材。他一生不断地以此山为主题，留下众多杰作，其中又以《有巨松的圣维克多山》（1886年）最为著名。临终前的两件《圣维克多山》（1904-1906年），色彩均控制得宜，宛如一首以风景所

谱出的色彩的交响诗。

1906年，塞尚写了一封信给他的崇拜者之一贝纳（Emile Bernard），信中写道：“我已年老，受病所苦。我只希望我能够在作画的时候死去。”同年的10月15日，他在户外作画时，遭受暴雨侵袭，因而病倒。他本来打算隔天也去户外作画，但因体力虚弱，无法成行。一周后的1906年10月22日，塞尚因肺炎过世。享年六十七岁。这时的塞尚已具名声，1907年在巴黎举办的遗作展，更是奠定了塞尚在美术界永不动摇的地位。

A

MBROISE VOLLARD

将塞尚推上舞台的画商——波拉尔

塞尚的第一次个展，是在画商波拉尔（1867-1939）的画廊所举办。波拉尔可以说是一手推动前卫艺术的灵魂人物。他原本立志成为律师，却因为兴趣开始收集版画，后来转而成为画商。1893年在巴黎开画廊，经由毕沙罗的推荐而决定举办塞尚的个展，其实这是他第一次举办展览。波拉尔坚信塞尚的才能，并广为宣传。事实上，在塞尚未成名前，他就经常向塞尚购买作品，收藏于画廊中。而塞尚成名之后，他也因为拥有的多幅作品而大发利市。除了塞尚，毕沙罗及马蒂斯（Henri Matisse）等人未成名前，也都受到了波拉尔的提拔。1901年毕加索、1904年马蒂斯均在波拉尔的画廊举办过展览。波拉尔不仅经营画作的买卖，同时还贩卖附有画家作品的豪华画册。制作精美的画册成本极高，几乎没有利润可言。

Lauros-Giraudon/Bridgeman Art Library

▲ 《波拉尔肖像》（1899年）。波拉尔是塞尚的最佳赞助者。

连接过去与未来

LINKING PAST AND FUTURE

绘画不是眺望世界的窗口，它本身就是一个已完成的平面——经过很长一段时间后，塞尚终于得出了这样的结论，而20世纪前卫艺术的主要画家们也都继承了这个想法。他耗费整个艺术生涯所创造出数量惊人的作品，是串连起过去、当时及往后继起之艺术革命的桥梁。

很少有人像塞尚这样，早年与晚年的作品风格差异如此悬殊。他早期的作品可以说毫无个人特色，以粗犷、真实情感的浪漫主义风格为主。然而随着年龄增长，他的画风渐趋成熟，风格渐趋高贵、庄严，以无与伦比的细腻手法，创造出独特的绘画境界。这些都必须归功于塞尚严格自我要求的精神。实际上，即使慢慢花上好几个月时间所完成的作品，万一他不满意的话，也照样重新画过。塞尚所追求的，是把自己所处时代绘画所特有的润泽感和色彩，带进古典杰作的严谨构图中。虽然他不是学艺术理论的，但是他对于绘画有其独特的见解，他说：“顺应大自然，重现普桑的

风格。”（普桑为17世纪法国的大画家）并强调：“在印象派的世界中，创造出有如美术馆的作品一般恒久、稳定的作品。”

印象派的影响

塞尚早期画了不少静物，然而，肖像与假想人物画才是他早期的最爱。他通常以较不鲜明的色彩来描绘家人的肖像以及自画像，偶尔会用调色刀，将颜料像涂水泥一样涂上画布。另一方面，他以大胆、快捷的笔触，画出众多栩栩如生别具风格的假想人物画，这一点应该是受到德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)的影响。塞尚十分尊敬德拉克

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milan

订单少的肖像画

塞尚的肖像画中所使用的模特儿，几乎都是他的亲朋好友。像塞尚这种下笔很慢、描绘时间长的画家，除了自己周围的亲人、好友外，很难找到愿意担任他模特儿的人。所以，他的模特儿几乎都是由妻子欧当丝、儿子、朋友等人担任。塞尚并非每次都使用模特儿来画肖像画或

风俗画，《拿着念珠的老妇人》（上，约1896年）就是一例。而《男子画像》（左，约1870年）则并非描绘人物的性格，而是将人物当成一种静物来看待，可以说有点风俗画的意味。

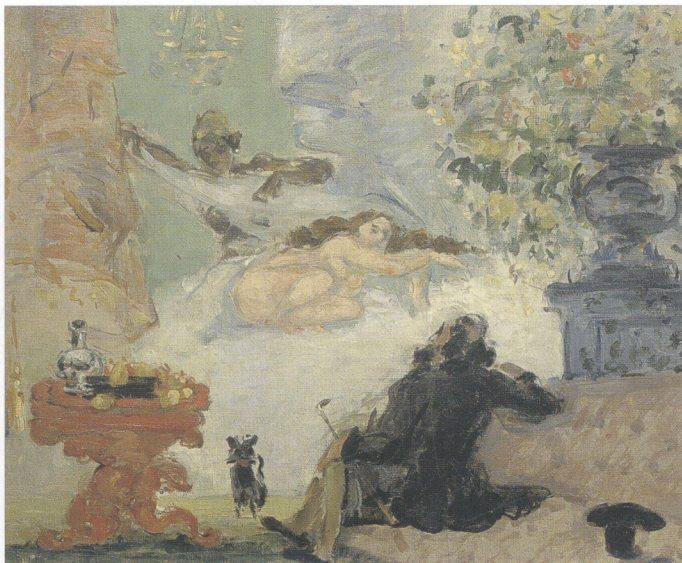
因此可知，从来没有人要求塞尚描绘肖像画。1899年《波拉尔肖像》（参照7页）可说是一个例外。担任模特儿的波拉尔，据说摆了一百次以上的姿势让塞尚描绘，辛苦不已。而据说塞尚竟然还是不满意这幅作品。

AKG London

青年时期的假想画

青年时期的塞尚描绘了多幅充满痛苦及烦恼情感的画作。例如，以假想情景为主题的《谋杀》（右，1867-1870年），受奥斯塔德（Adriaen van Ostade）所影响的《农民的家庭》，则是将前辈画家的画作重作诠释。这一类的作品厚实且触感粗糙，有时是用画刀取代画笔来作画。螺旋状的构图、强烈的光影表现，对照塞尚后期的沉稳、庄严、完整的构图，成为强烈的对比。

这类作品的主题通常是极具情感感的希腊爱情情节，表现出一种恍惚感，可以解释为对于“性”较为迟钝的画家将自己的空想情节视觉化。例如《新奥林比亚》（左下，1873-1874年）就是一个例

Musée d'Orsay / Archivio IGDA Milan

洛瓦，曾模仿过数幅他的作品，但当时塞尚的技巧没有德拉克洛瓦来得熟练。事实上，当时塞尚的作品看来粗糙，不成熟，很难看出他会是未来的大师。

塞尚画风的改变，最主要受到毕沙罗的影响。70年代初期，相当了解年轻画家想法的毕沙罗鼓励塞尚画风景画，描绘大自然；劝他放弃一贯的不实际主题，放眼身旁的现实生活，并且希望他不要使用单调阴暗的色调，采用印象派独特的色调及光的表现方法。话虽如此，塞尚在两次参与印象派展览时，似乎都刻意与其他印象派成员保持距离。塞尚的画风与毕沙罗的画风差异较大，很难比较；与莫奈的就容易比较。

子。左拉在小说《作品》中，针对塞尚这类情色作品，作出以下的论述：“这是一个男人对女人肉体的渴望。焦虑却始终无法如愿支配的女人裸体，表达了激烈的爱欲。对他来说，无论是满足自己基本的欲求，或是借肉体来影射并表达出脑海里疯狂的想法，皆无法成功达成。”

Walker Art Gallery / Archivio IGDA, Milan

Noortman Ltd, London/Bridgeman Art Library

可以说塞尚较不注重表面色彩的效果，反而重视构图的稳健及真实的感受。随着经验的逐步积累，他的这些特质更加显著。

印象派的基本概念，就是将瞬间捕捉到的景色表达于画布上，在第一时间完成一幅风景画，莫奈可说是开创者。而塞尚则经常在同个固定的地方作画，长时间仔细地描绘。他一生大多是在普罗旺斯度过，那儿对他而言，不仅仅只是作画的主要场所。比起印象派画家聚集的巴黎，位于法国南部的普罗旺

斯天气晴朗，空气清新，气候稳定。不论塞尚在任何时间来到这里，基本的景观都不会改变，可以让他慢慢描绘风景。“有些主题需要三到四个月的工作时间，但这一点不成问题，因为这片土地的植物几乎都没有变化。”在一封塞尚写给收藏家维克多·萧凯的信中写道：“橄榄树、松树静静屹立，一年到头都绿意盎然。”

Christie's, London/Bridgeman Art Library

Kunsthaus, Zurich / Lauros-Giraudon/Bridgeman Art Library

AKG London

不断描绘钟爱的故乡风景

塞尚的风景画大多以普罗旺斯的田园房舍为主。对于这片他深爱的土地，他说：“出生于此处的人，再也无法适应其他地方。”他尤其深爱圣维克多山的主题，遗留下多幅圣维克多山（上，1904-1906年）的作品。这座山距离塞尚的出生地艾克斯只有几公里，从艾克斯的每个角度都可以看到这座山脉。此外，像《贾德布芳宅的栗树》（右上）一般的树林、街景的主题，也经常见于塞尚画中。

普罗旺斯温暖的气候、丰富的绘画题材，让塞尚得益甚多，而《莱斯达克的海》的舞台——可以眺望马赛湾的海边渔村莱斯达克，也是塞尚钟爱的风景之一。1870年普法战争时，塞尚为了逃避征兵暂避于此渔村作画，后来战争结束后，他仍经常前往作画。这里可以说是在他父亲尚不知道塞尚与欧当丝的关系时，他俩的最佳避难场所。莱斯达克距离艾克斯不远，却也没有近到会被看见的距离，十分适宜他俩隐密的同居关系。

塞尚偏爱静物的题材

一向花费大量时间来制作每一幅画的塞尚，偏爱以静物来当作画的主题。不必顾虑时间的流逝所带来的主题变化，可以慢慢地花时间去绘画。水果及鲜花虽有时间上的顾虑，但是塞尚利用模型及人造花解决了这个问题。《黑钟》（约1869年）便是他早期的作品，颜色阴暗，而且是描绘画室中的日常用品。晚年时他仍然如此，据说，当他被问及为何想当画家，他回答：“因为想要画

家里炉子的烟囱。”然而，塞尚最具代表性的静物，诸如《有苹果与小圆饼的静物》（左下，1880年），均是放置在桌上色彩鲜明的内容。

美国美术史学家乔治·汉弥顿说：“塞尚的静物画题材，均是花瓶、水果刀、水果等日常用品。但谁能像塞尚画得那么庄严呢？”当初用于《骷髅头金字塔》（右下，1898年）等画中的道具，现在仍有部分展示于塞尚位于艾克斯的画室。

超越印象派

印象派的画家偏爱柔软及朦胧的笔触，但塞尚即使是在倾向印象派画风的70年代初期，也仍是强调立体结构，笔触明快。从60年代开始，他就偏爱在笔端蘸着厚厚的颜料，强调质感。后来渐渐地，他的颜料涂得愈来愈薄，也开始讲究画布表面的平坦性。其中不乏使用短平行斜线笔触的画作。此外，塞尚晚期的油画作品，偏向水彩画的风格，颜色透明轻柔，几乎可以看到画布的底子。但是，塞尚的作品很难用风格或技巧来区分其创作年代，因为他总是不断地摸索自己的风格，而且每幅画的制作期限均不定。此外，他的作品也几乎没有署名或留下日期。

塞尚作品的创作年代之所以难以确定，另一个原因是他总是花费很长的时间去制作。他往往在画作完成后，每隔一阵子便再度审视，重新修改及润色。这是他一贯的作风，因此他通常要花上几个月或是几年的时间才会完成一件作品。不过因为他一向同时进行数幅作品，所以倒也留下了不少的画作。据估计，他现存的作品约一千件。像他这样严格要求自己，讲究慢工出细活的画家，能够留下约一千件的作品，的确很惊人。

AKG London

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge/Bridgeman Art Library

从这点就可以明白，塞尚是多么重视艺术。也因为他除了绘画之外，完全没有做其他任何事情，才可能画出这么多的杰作。当然，塞尚根本也不想做其他与绘画无关的杂事。

虽然塞尚作画向来谨慎，但是他却是非常主观的。他的主观意识让他可以轻易地发现适合的结构与绝佳的色彩，进而逐步改变绘画风格。每个色调、浓度、角度，乃至各个线条，都是深思熟虑后的结果，也共同决定画的成果。他在某封信里写道：“素描与色彩不是分离的个体，色彩越调和，素描就越明确。色彩越美，结构也就越稳定。素描与立体感的表现取决于相对性及色调彼此间的关系。”从这封信的内容，我们可以清楚了解塞尚晚年成熟画风的思考逻辑。塞尚欲在画面上表达出深邃感及稳

定感，他放弃传统的素描画法以及透视法这种视觉秩序。他留心区分每个微妙色阶的差异，细心地使用各种颜料，厚实地描绘，终于实现了他的理念。

新艺术的创始者

据说塞尚在下笔之前，常会认真地盯着描绘的对象看很久。他认为，“感觉的实现”很困难，简单说，他奋斗不懈的目标，就是要把眼睛所见的立体世界表达在平面的画布上。塞尚的作品不同于印象派，不单只是把瞬间所见的形象描绘下来而已，他会反复观察被描绘的对象，从许多不同的微妙视角琢磨，试图呈现自己的观察结果。这段期间，塞尚的作品呈现出新的变形特征。自此，他实现了长久以来渴望达到的宽广空间、坚固的构图的画面，创造出了新的

水彩画高手

塞尚在世的时候，很少人注意到他其实也是水彩画的高手。他的水彩画透露了不同于油画的真实情感。塞尚在60年代中期才开始正式画水彩画，一开始仍维持画油画的粗犷风格，因此显得厚重。1870年时暂时中断水彩画的创作，直到1880年时才再度热中水彩画，往后数十年热情均不曾减退。

塞尚后期的水彩画非常精巧、纤细，画中总是留下大片空白。

画面上除了触感有如羽毛般纤细的水彩颜料外，尚有为了描线的铅笔细痕。铅笔的素描有时会在上颜料前画，有时在上颜料之后才画。水彩画的主题与油画类似，大部分是类似《窗边的花》（上，1890年）以及《普罗旺斯风景》（左，1880-1890年）的静物及风景。

从水彩画中色彩的简洁配置、笔触，我们可以体会塞尚在主题的量感及远近感的适当拿捏，以及他所要诉说的情感。

AKG London

玩牌者

90年代，塞尚制作了多幅以当地农民为主题的画作。其中，以《玩牌者》这一系列的五幅作品最为著名。其中两幅以三名男子及一位观者为主题（右，1890-1892年），另外三幅则以面对面玩牌的两位男性为主题（左下，1892-1896年）。画中主角据说是特地前往塞尚位于贾德布芳的家中，分别扮演模特儿的角色。现存的素描（右下）据说是个别单独描绘，之后再两位模特儿分别组合成画。这一系列的作品看起来非常写实，更可见出塞尚深受他所敬爱的古典大师杰作之影响。他不仅希望创造新的风格，也具备了传承大师的雄心。从这一系列的作品，可以看出他深受专门描写农民的17世纪法国画家勒南兄弟（Le Nain）的影响，据说，他本人也这么说过。

Metropolitan Museum of Art, N.Y./Bridgeman Art Library

Courtauld Gallery, London/Bridgeman Art Library

AKG London

视觉效果。

20世纪初，各个年龄层的画家都一致肯定塞尚是个英雄，他创造了一种新的平面，表现得大胆而自由。塞尚强调绘画不是眺望世界的窗口，本身就是一个已完成的平面，这也成为20世纪前卫艺术的中心思想。这也是塞尚被称为现代绘画之父的原因。塞尚的作品不单是带给其他画家灵感的刺激，他不畏艰辛，

执着坚韧，勇往直前投入绘画领域的意志力，更令世人由衷感佩。20世纪伟大画家马蒂斯（Henri Matisse）曾购买了一幅塞尚1899年的作品，1936年时，他表示：“当我遭遇严重挫折时，这幅画总是带给我信心，支持着我继续在艰辛的艺术之路向前；引导我诚实地面对，耐心地努力。”

超过一百幅沐浴题材的作品

70年代之后，除了浴者系列之外，塞尚几乎没有任何的假想题材作品。这是以大自然中的男女裸体为主题的作品，而且一定是将男、女个别描写，绝对不会在一幅作品中同时出现男与女的景象。以男性为主题的浴者，据说是塞尚回忆自身少年时代的作品。而开始画女性的浴者时，正好是他面临情色主义的时期。他一开始是抱着与制作其它作品一样的心态，之后慢慢地开始追求风格的变化。包括油画、水彩及素描在内，塞尚共画了一百幅以上的浴者作品。通常是小型作品，但是在他晚年的十年之中，倒是画了三幅大型的浴者油画。这三幅均以女人为主题，但是在民风纯朴的艾克斯，很难找到模特儿，所以他只好从过去的素描作品中，或随便找到的照片中，获得灵感。《四浴者》（上，1888-1890年）是以女性裸体为主题的典型画作，而《五个玩水的人》（右，1875-1877年）则是以男性为主题的作品。

许多评论家都认为，塞尚的浴者具有不可思议的特征。以女性为主题的浴者，画中人物必定是位于稳定的三角形构图之中；以男性为主题的话，则画面通常是强调出垂直线的感觉。

AKG London

Musée d'Orsay,
Paris/Bridgeman Art Library

名作特写

AKG London

有窗帘与花纹 水罐的静物

圣彼得堡埃尔米塔什博物馆藏
Hermitage Museum, St. Petersburg

STILL-LIFE WITH CURTAIN AND FLOWERED JUG

1899年

55 × 74.5 cm

塞尚总共留下六幅以植物图案的窗帘、花纹水罐、装了苹果及甜橙的桌子、白色桌布为主题的静物，这幅就是其中之一。这幅作品构图均衡，而且深具震撼力。塞尚的静物杰作，其特征就是以多视角手法呈现主题物。

此画背景是窗帘一角从画面中间斜切，而水罐则对称地摆在主题物的中间，可看出水罐刚好位于三角构图的顶点。此外，塞尚舍弃了一般的透视法，将不平稳的桌子与画面制造成斜角的感觉，而中间的盘子也是倾斜的。

塞尚认为，绘画须将我们平日可见的立体世界转换到平面上，因此必须注意到平面上所表达出来的感觉是否立体真实。看了这幅杰作就可以了解到塞尚为了达到这一目标，舍弃了传统透视法的单一视点，试图从多视点来观察事物与空间的配置。这样的作画方式影响了下一代的画家，同时也成为一种新的绘画表现方式。

Louvre/Lavros-Giraudon/Bridgeman Art Library

▲ 夏丹 (Jean-Baptiste-Simeon Chardin) 的作品《锅子与蛋的静物》(约1734年)。普通的厨房里，放置了一张平整的石桌。如此简单的作品中，却让人感受到画面的宁静以及构图的工整。

▼ 史汀维克 (Steenwyck) 的作品《人类生活的虚荣讽喻》(约1640年)。象征现实生活价值的静物中，加入了台灯、骷髅头等物。台灯表示时间的流逝，骷髅头表示死亡。

► 毕加索作品《水果篮》(1908年)。毕加索自称在静物的领域中，他不过是塞尚的孙子罢了。

National Gallery, London/Bridgeman Art Library

山般的皱褶

植物花样的窗帘上勾勒出细致的皱褶模样，成为许多坚固的三角图形。利用这点来加强水罐与水果间的三角配置。从这窗帘的构图中，令人联想到塞尚极为喜爱的风景主题圣维克多山。

背景的质感

窗帘后面阴暗背景的颜色不一，采用了与窗颜色呼应的褐色与紫色。而画面中，黄色的水果与甜橙的颜色成为强烈的对比。笔触强而多角，塑造出这幅画的质感，产生活力。

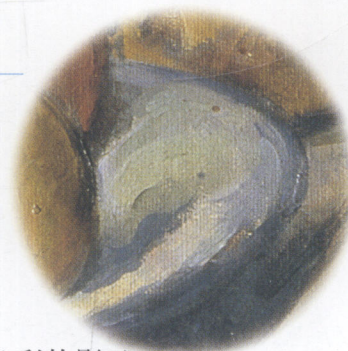
花与水果

水罐上的花纹图案没有事先经过素描的作业，而是直接用手来描绘。这样的作法让水果看似真实，其轮廓与几何学的构图形成强烈的对比。

模糊的线条

这里的线到底是属于餐桌布的褶痕，还是盘子的边缘呢？塞尚用了模糊意义的线条来突显这种效果，企图让观众即使看出形体，也无法确切地掌握到真实。

具色彩的影子

塞尚为了再次勾勒出构图的感觉，利用颜色的层次感来表现。（塞尚喜爱再现的手法）影子的部分不仅用了灰色，而且注意到对比色的使用。这幅画中装着黄色水果及甜橙的白色盘子下，也可看出画有深褐色的影子。

活泼的轮廓

水果的轮廓优美和谐，然而并非全是用简单的线条表现的，而是断断续续地用多条的线条所描绘出来的。塞尚为了强调个别图案、事物的关联性，除了使用含连续性的几何形轮廓之外，也尝试从各种不同角度，来表现微妙的边缘。

制作过程

塞尚似乎不会刻意隐藏画作的制作过程。从画面右下角白色桌巾上隐约的桌子边缘草图线，由此可清楚地了解到，他是如何用粗的平行笔触来勾勒出桌布的皱痕。

