

征服世界的苹果

牛苏放◎编著

他将欧洲传统艺术信条一个个摧毁，然后再一一重塑，他开创了一个全新的美术理念，被誉为“现代艺术之父”

他的眼中有我们见不到的世界，他能透过物体看到自然的本源，他看到宇宙是色彩的不断重组，他宣称自己才是真正的画家

他是孤傲、狂热、乖戾而坚韧的独行者

展现一代大师悲喜人生，全面解析161幅怪诞画作，指引画作欣赏角度与看点，带领我们发现一个现代艺术家眼中的世界

塞尚画传

时代文艺出版社

塞尚画传 征服世界的苹果

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

征服世界的苹果:塞尚画传/牛苏放 编著. —长春:时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-3001-2

I. 征... II. 牛... III. 塞尚, P. (1839~1906) —传记—画册

IV. K835.655.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第052563号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇 付娜

装帧设计 孙俪

排版制作 陈萍

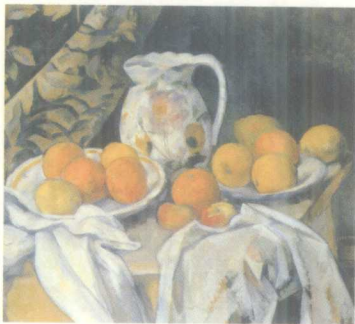
本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段

进行复制和转载, 违者必究。

征服世界的苹果:塞尚画传

牛苏放 编著

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130062

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京鑫富华彩印有限公司

开本 / 710 × 1000毫米 1 / 16 字数 / 220千字 印张 / 16.5

版次 / 2010年6月第1版 印次 / 2010年6月第1次印刷 定价 / 33.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

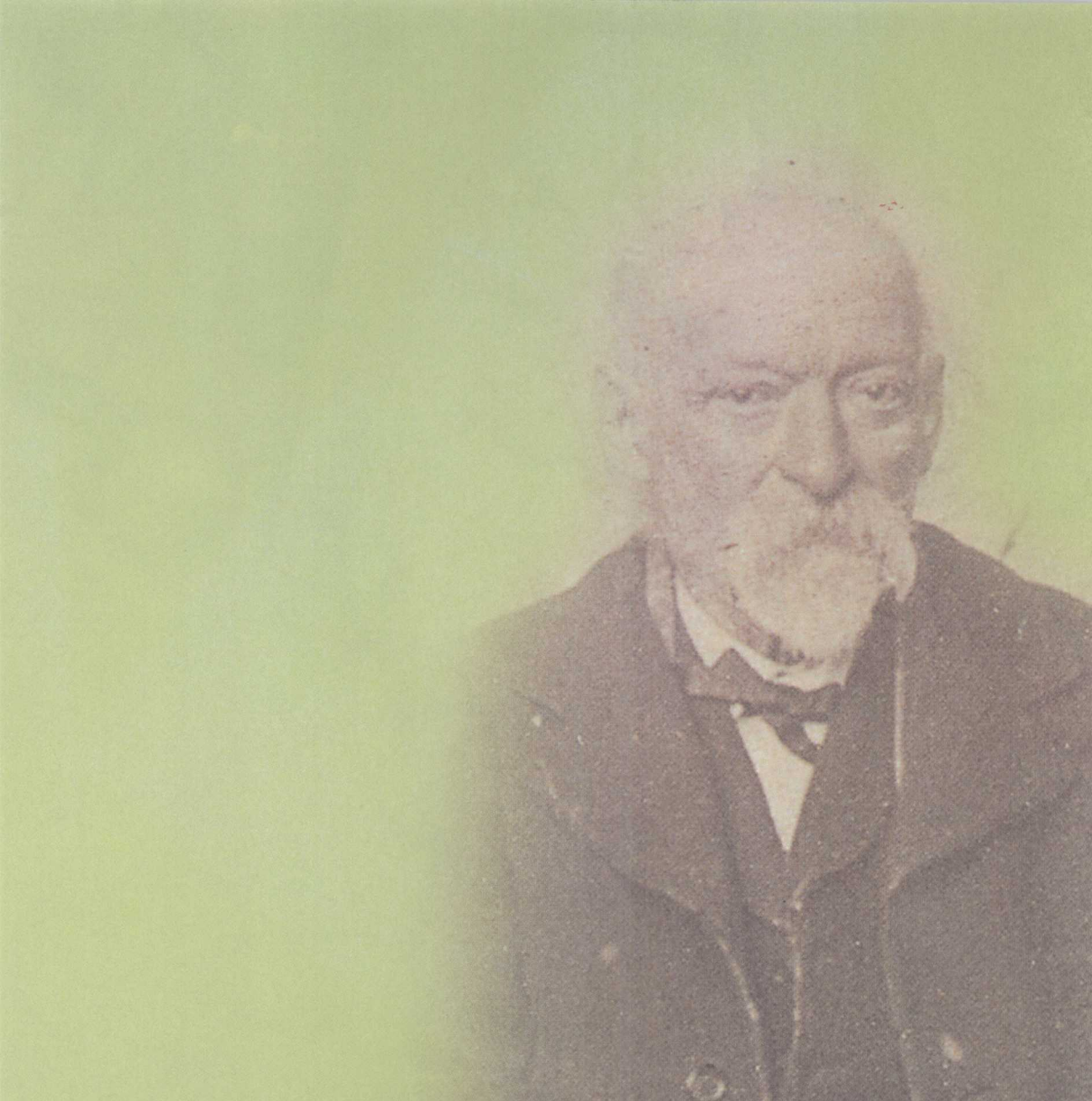
保罗·塞尚（1839~1906年），法国著名画家，

他追求形式美感的艺术方法，为后来的现代油画流派提供了引导。

因他对表现形式的追求、对色彩和造型的创新，

被西方现代画家誉为“现代艺术之父”或“现代绘画之父”。

Paul Cezanne

在塞尚之前漫长的艺术发展史中，所有的画家都把注意力放在再现客观对象上，这使画家成了模仿自然的奴隶。塞尚则放弃了传统的艺术观念和法则，完全依靠自己独立的观察进行创作，有意识地将注意力转向表现自己的主观世界。

因此，在塞尚的画中，经常出现对客观造型的有意歪曲，如透视不准、人物变形等。他对自然物象的描绘，实质上是为了创造一种主观的形与色的构成体系。他说：“画家作画，至于画的是一只苹果还是一张脸孔，对于画家来说都不过是一种载体。画家为的是一场线与色的演出，别无其他的。”

他的另一句著名的话是，“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比”，这句话充分说明了塞尚绘画的主观性，这种观念改变了整个西方艺术的进程。

前言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

近日，法国《费加罗报》做了一项调查，让网民通过投票选出他们最喜爱的20世纪艺术家。共有23914位网友参与了此项调查，最终结果：塞尚以微弱优势领先毕加索当选网民最喜爱的现代艺术家；在战后艺术组中弗朗西斯·培根位居榜首；皮埃尔·苏拉名列当代艺术组第一名；超现实主义雕塑家阿尔贝托·贾科梅蒂则摘得雕塑和装置艺术组的桂冠。此项调查表明，最受欢迎的是那些作品主题浅显易懂、能让人感到欢快的艺术家。

艺术评论家里维埃尔早在1877年就发现：“塞尚先生是黄金时代的希腊人，在他的画中有着古代绘画和古代陶器的静寂、英雄般的静穆。例如，在塞尚的《大浴女》这幅画前讥笑的无知的人，我认为与诽谤巴特农神庙的野蛮人一样。”

保罗·塞尚是法国著名的画家，是继印象主义之后的绘画革新家，与梵高、高更同是后期印象派的主将，他们同被人们视为西方现代艺术最伟大的先驱者。塞尚崇拜浪漫派的德拉克洛瓦、写实派的库尔贝，再加上印象派的影响，在他的脑中便形成了一种特殊的创造力。他宣称要创作一种像古代大师们那样可以进博物馆的永恒艺术。为了强调质感，他采取库尔贝用调色刀作画的方法，还提出用圆柱体、球体、圆锥体来描绘对象，并且都表现出透视关系；还要用分解景物的方法，创造出形象的重量感、体积感、稳定感和宏伟感。在尊重印象主义在外光和色彩上的成就的同时，他更专注于物质的稳定性和内在结构的表现。他彻底摆脱了客观物象的束缚，抛弃了绘画艺术中的文学化和情节化因素，强调应根据画家的主观感受对绘画形象进行再创造，描绘出物象的体积和深度，这使他成为后来的立体主义和抽象主义的始祖。

塞尚的现代表现手法，在他那个年代是极为罕见的，所以只有极个别的画家赞赏他的绘画。劳伦斯很欣赏塞尚的画，他说塞尚的画具有“苹果气质”。苹果是亚当与夏娃又爱又恨的“禁果”，也是塞尚用来征服巴黎的武器。塞尚早年曾经说过“我要以一颗苹果征服巴黎”这样的豪言壮语，而就在此话说完不久，他以苹果为主的静物画，就引发了整个法国绘画界的革命。在塞尚的苹果静物画中，抛开其独特的绘画技巧与风格，仅仅用来显示的一个苹果的颜色，就可以区分出不下十几种。当我们看到塞尚的苹果时，心底就会忍不住感叹他不愧为开启西方现代艺术之门的先行者。

塞尚，这个被社会视为疯子、被朋友视为异端的“失败者”，最终获得了自然的犒赏。塞尚是伟大的，也是幸运的，他没有屈从于社会的压力，也没有臣服于自然的威严，他选择了一条超越了时代、与自然平行的道路。一个人，顽强地战胜了孤独，在与社会抗争、与自然交流中，用生命和智慧创作出一大批令后世仰慕和深思的作品。塞尚的作品已经成为经典的范例，每个画家都或多或少、或直接或间接地接受了他的遗产。他留给我们的绘画作品是艺术创作取之不尽的宝库，他源自真诚的批判精神是指引真理追求者的不朽旗帜。他的成功是艺术史上的里程碑，他所开创的道路，通向的是新世纪的现代文明。

要理解20世纪的现代西洋绘画，当然得从塞尚开始。在可以被当成20世纪探索绘画先驱的19世纪画家中，从成就和影响来说，最有意义的乃是塞尚。他终生奋斗不息，为用颜料来表现他的艺术本质的观念而斗争。这些观念扎根于西方绘画的伟大传统之中，在包容性方面，甚至属于艺术中最革命的观念之列。他在死后20年才赢得声誉，成为画坛巨星，被誉为“现代绘画之父”。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 现代绘画之父/1

第一章 关于塞尚/2

一、家庭和童年 二、初期绘画之梦 三、巴黎的单身生活
四、塞尚的婚姻 五、塞尚和朋友们 六、塞尚的隐遁晚年

第二章 塞尚作品的分期/29

一、初期绘画 二、印象主义的出发 三、构成的世界

第三章 塞尚作品的主题/36

一、静物 二、描绘风景 三、自画像 四、妻子的肖像
五、《大浴女》及《玩纸牌者》

第四章 持久的影响/47

第二篇 塞尚作品赏析/49

第三篇 塞尚年表（1839～1906）/231

第四篇 附录 图片索引/243

第一篇

现代绘画之父

第一章 关于塞尚

一、家庭和童年

1839年1月19日，保罗·塞尚诞生于法国南部的埃克斯，这是一座拥有两万人口的小城市，距马赛仅18公里。

17世纪，塞尚的祖先由意大利的塞尚那移居到埃克斯，为了纪念他们的故乡而取姓为塞尚。事实上对塞尚的姓氏，还存在着另外一种说法：

在最初塞尚的祖先从意大利来到法国的时候，他们很穷，甚至没有自己固定的姓名，于是大家都叫他们塞尚那。而在塞尚那被口传为法语后，就变成了塞尚。由此可见，塞尚虽是法国人，但却有着意大利的血统。

塞尚照片

塞尚的父亲名叫路易·奥古斯都·塞尚。他出生于1798年，是一位十分成功的商人。由于毡制品生产是埃克斯的主要行业，因此他曾用心学习帽子买卖。当时正巧流行用兔皮来制作帽子，而埃克斯又是兔皮帽的产地，路易·奥克斯都抓住这个机会，赚了很多钱。1848年，埃克斯唯一的一家

银行宣布破产，他用10万法郎将其收购，重新整顿，使自己成为一位有地位的银行家。

1848年的法国正处于政治变革与经济危机中，新建立的第二帝国似乎将要陷入困境，因此做出这种决定是需要勇气与预见的。塞尚的父亲是一个坚定的共和主义者，他不仅相信新政府，还看出将来的困难时期对放债者会有好处，如果他们懂得怎样谨慎地经营的话。他做到了谨慎经营，从而取得了很大的成功。他的这种精明、坚定、强势的商人性格对塞尚的一生产生了巨大的影响。

还在奥古斯都经营帽子生意时，他遇上塞尚的母亲安娜·伊丽莎白·奥培尔。她比路易·奥古斯都小16岁，是埃克斯的世家之后，也是他店中的一个女职员，她热情好动，有很强的决断力，凡事都喜欢亲自过问。1841年7月4日，塞尚3岁的时候，安娜生下了塞尚的妹妹玛丽。塞尚是个感受力强，但性格孤僻而且脾气暴躁的人，他与玛丽之间的感情却一直很好。1906年，塞尚临终时，玛丽是唯一守在他身边的亲人。

1845年，奥古斯都与安娜才正式结婚。由于他们在婚前便生了塞尚和玛丽，再加上奥古斯都是外地人，即使他在金钱方面很成功，但仍旧在1848年议员竞选中惨遭失败，社会地位再也没能提高。1854年，在他们婚后近10年的时候又生了第二个女儿罗丝。

由于父母都是天主教徒，塞尚出生后不久就做了洗礼。在塞尚10岁的时候，来到一个宗教团体办的学校学习，这里有一位从西班牙来的神父，曾教他学习素描。塞尚在学校中是少见的外地人，同学们很少与之接触，以致他几乎没有朋友。

就在这时，小他一岁的同学埃米尔·左拉进入了塞尚的生活，成为他的挚友。

左拉是个生于巴黎、长于埃克斯、自幼丧父的孩子。他的父亲是意大利工程师。旱灾期间为了按照必需量给城市供水，他计划在埃克斯附近建造一个大堤坝。1847年这个工程开始不久，左拉的父

亲死了，留下年轻的寡妇和幼年的儿子，母子因不断诉讼而丧失了全部财产。此后，母亲和左拉过着非常不如意的生活。

对于和塞尚的这段友谊，后来左拉曾作过评价说：“那时被可怕的二流子学生的胡闹所包围，但性质有正反两面，两人被难以想象的亲合力、共同怀有的野心、无边的苦恼以及高尚理性的觉醒所诱惑，迅即且永久地结合起来了。”

他们常结伴到河里戏水，到田野去散步，有时还作几首诗。中学时代的他们幻想在将来的某一天，成为文学家与画家。虽然左拉与塞尚在性格方面有着根本的差异，但他们仍保持了一段长时间的友情。在不久后塞尚到巴黎学习绘画的问题上，左拉的极力劝说起了很大的作用。

在塞尚和左拉的交往中，很快就加入了第三个伙伴巴蒂斯廷·巴耶。他擅长化学，后来成为著名的工程师。这三个人有着完全不同的气质，但对问题的见解却往往一拍即合，因此三人常结伴出游，对许多问题发表自己的高见，并在不知不觉中相互影响。

这三个朋友被同学起绰号叫做“不诀别的伙伴”。如左拉写信给塞尚所说，他们均认为“三人都富有希望，我们的青春，我们的梦都相同”。他们埋头于各种艺术问题，谈论自己所关心的一切问题，而且都相信自己被命运赋予伟大的、非凡的生活。后来左拉写信给巴耶说：“我们探索的东西是心灵和精神的财富，尤其是看到了闪烁着青春光辉的未来。”

这时的塞尚可说是兴趣广泛，这使奥古斯都十分担心儿子不能继承自己的事业。说来有趣的是，第一个送油画用具给塞尚的正是他的父亲奥古斯都。一次，在路边地摊小贩那里，父亲买回一个里面装有油画用具的箱子，送给了塞尚，塞尚得到这些用具十分欣喜。他的父母自然不会想到这件不经意的礼物启蒙了一个伟大的画家。

塞尚在埃克斯度过了他快乐的童年。在中学时代，他不仅学习了学校里正规的课程，还到市立美术馆参加素描和油画的学习。塞尚对绘画艺术的美好憧憬，正是萌芽于这个时期。

二、初期绘画之梦

1858年，塞尚于布尔本中学毕业，时年19岁。同年2月由于经济上的原因，左拉和母亲离开埃克斯迁往巴黎。左拉回巴黎以后，塞尚和巴耶开始准备考大学。

当塞尚的父亲成为一个富有的银行家时，他最大的梦想显然是希望他的最大的孩子与唯一的儿子能在银行里取得成功，把他经过艰苦努力而打下坚实基础的事业世代相传。1858年7月，巴耶考取了大学，而塞尚却落榜了。不过同年11月12日，塞尚遵从其父的意愿，进埃克斯大学法律系读书，但很显然他对法律一点也不感兴趣。这点，从他1858年12月写给左拉的信中可以看出端倪，他写道：

啊，我走上了法律的道路。

这非我所愿，

出自被迫。

法律，这曲折令人可怕的法律，

三年时间，

它将使我的生活恐惧中度过。

1859年，当塞尚20岁时，奥古斯都购置了一处漂亮的18世纪宅邸，叫贾德布芳庄园，塞尚一家给它取名“风庐”。这样，银行家父亲就完全按照埃克斯富翁们的惯例，除城市住宅外，在郊外也有了可以消夏的地方。风庐位于埃克斯西面2公里的地方，它的四周是围墙，拥有广大的建筑物和附属的农舍，土地面积达15公顷。这里曾是普罗旺斯某州长的宅邸，塞尚的父亲以90000法郎购下来的时候已经破坏得不成样子了。

塞尚一家迁居风庐时，那里还是处于年久失修的状况，家人允

贾德布芳的塞尚住宅

许塞尚在一间屋子的墙壁上作画。于是，他画了一系列四季壁画。这几幅画作是塞尚最早为人所知的作品。从壁画中拉长的女性人物形象，可以看出塞尚对前辈艺术家的理解。画作明显反映出受到16世纪意大利桑德罗·波提切利一类艺术家的影响，塞尚本人也承认这点，在画作签名上不敢造次，未签上自己的名字，而是签上了安格尔的大名，还戏称是学院艺术。

对儿子在风庐的墙上乱画各种壁画的行为，奥古斯都并没有反对，也没有因此感到不安，但是他还是警告塞尚说：“考虑考虑你的前途吧，有人为自己的天才而死，但是人却不能没有钱吃饭！”也许在父亲的眼中，塞尚对艺术的爱好还没有达到危险的程度。

为了使父亲满意，塞尚继续读书，一年之后，他于1859年9月通过了第一次考试，虽然他那时已经十分讨厌法律了。其实从塞尚1858年底刚刚开始攻读法律的时候，他便参加了不收学费的市立绘画学校的夜校，偶尔他也在当地美术馆里临摹某些明快或阴沉的油画。1859年至1861年8月期间，他还进行过模特儿的写生，因此认识一些素描教授及其他许多绘画学生。

他的母亲似乎为此感到非常高兴，还对塞尚的父亲劝说道：“你不觉得奇怪吗？那孩子的名字叫保罗，你看鲁本斯、委罗内塞，不也都叫保罗吗？”在母亲和妹妹的极力劝导下，父亲也不得不承认，儿子确实不适合学习法律。塞尚的努力渐渐有所结果，在1860年2月他给左拉的信中写道，父亲已经不反对自己学习绘画的意愿了。

随后，在父亲的安排下，塞尚进入埃克斯美术馆的附属研究所学习素描。其间塞尚对鲁本斯的作品颇感兴趣，领悟到不少绘画的理论。

然而塞尚真正的梦想是到巴黎去学习绘画。但是，巴黎之行似乎总是不能确定。首先是因妹妹生病而延期动身，尔后，正如左拉所预料的那样，父亲用“素描老师基伯用模特及石膏像教学，在埃

