

视觉
读本

浙江文艺出版社
Zhejiang Literature & Art Publishing House

[法]约阿基姆·加斯凯 著
章晓明 许 苒 译

画室

——塞尚与加斯凯的对话





画室

——塞尚与加斯凯的对话

[法]约阿基姆·加斯凯 著

章晓明 许 葭 译

焦小健 图文编纂

浙江文艺出版社

Zhejiang Literature & Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

画室——塞尚与加斯凯的对话 / (法) 约阿基姆·加斯凯著; 章晓明, 许葭译; 焦小健图文编纂. —杭州: 浙江文艺出版社, 2007.1

I. 画... II. ①约... ②章... ③许... ④焦... III. 绘画理论
IV. J20

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第138550号

画室——塞尚与加斯凯的对话

作者: [法] 约阿基姆·加斯凯

译者: 章晓明 许 葭

图文编纂: 焦小健

策划: 王晓乐

责任编辑: 沈路纲

装帧设计: 水 墨

责任出版: 朱毅平

出版发行: 浙江文艺出版社

社 址: 杭州市体育场路347号

经 销: 浙江省新华书店集团有限公司

印 刷: 杭州富春印务有限公司

版 次: 2007年1月第1版

印 次: 2007年1月第1次印刷

开 本: 880 × 1230 1/32

印 张: 6

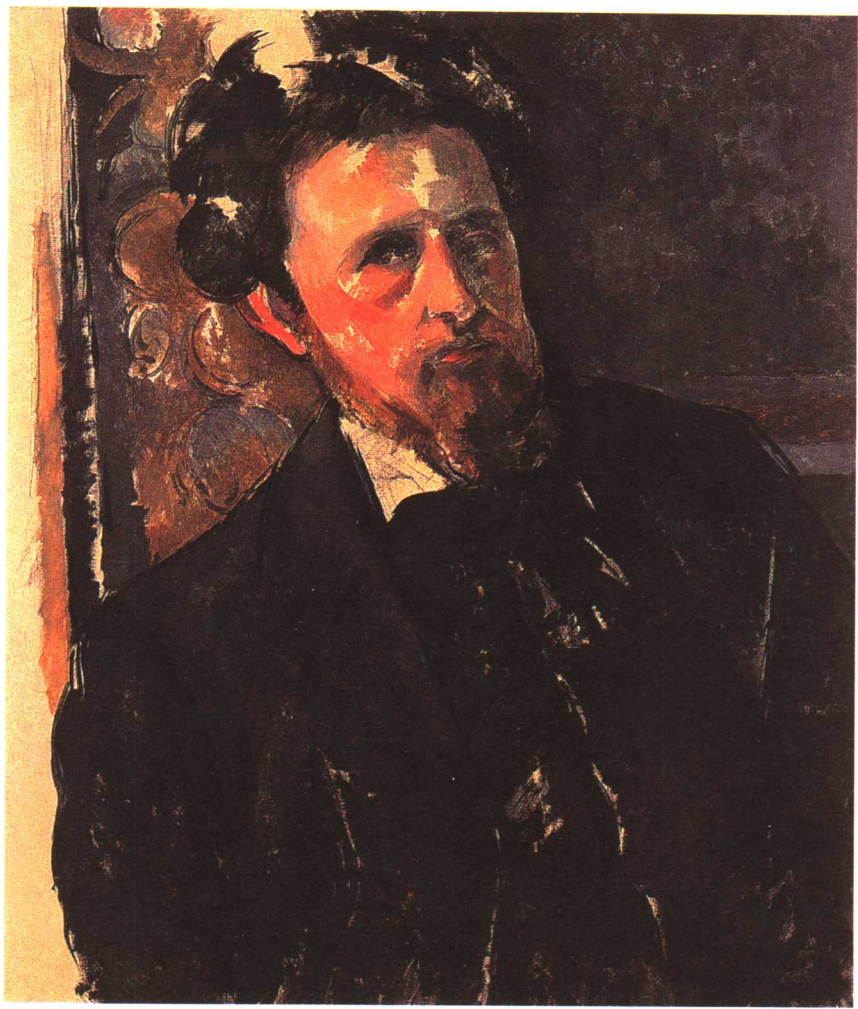
印 数: 0001—5000

书 号: ISBN 978-7-5339-2402-7

定 价: 28.00元



塞尚到奥涅弗地区室外写生 1874 年摄



《约阿基姆·加斯凯的肖像》 油画 65 × 54cm 1896年

序 言

在20世纪西方艺术史上，塞尚（Cézanne）响亮的称号——“现代艺术之父”是无人不晓的。这位生于1839年、逝于1906年的法国画家，青年时代的绘画充满了情欲与浪漫，后来参加印象派绘画活动，接着又脱离印象派——为了给印象派绘画找回自然的深度，使绘画变成“坚固与持久的东西”，塞尚选择了“在自然面前实现感觉”的方法，并自发地实现了一种次序结构的绘画形式。塞尚的绘画作品与艺术思想影响了一个多世纪的艺术发展。艺术史研究者几乎公认西方现代艺术是从这位奠基人开始的。法国当代著名画家阿里卡就曾追问：“倘如西方这100年，‘现代艺术之父’不是塞尚而是德加，那会怎样？”如今，在塞尚逝世100周年之际，这样的追问也许代表了众多艺术人士对20世纪风云变幻的西

方现代艺坛的一种省思。探索这样的命题需要对塞尚艺术历程来一次真正意义上的回顾。

《画室》是由约阿基姆·加斯凯(1873—1921)根据回忆、信件和他人的文章演绎的三段长篇虚拟对话。加斯凯出生于法国普罗旺斯省,性格奔放,是一位作家与诗人,父亲亨利·加斯凯是塞尚童年时的朋友。加斯凯本人在塞尚晚年与画家关系十分密切。在那段岁月里,两人常常会面,无话不谈。塞尚于1896年间为加斯凯画过一幅肖像,同时他们曾有过大量的书信往来。塞尚还曾经多次阅读加斯凯的文章,赞扬加斯凯对普罗旺斯文化的研究和描述。由于这几层关系,研究者普遍认为:加斯凯想象用柏拉图为苏格拉底写传记的方式为塞尚写的这本《画室》中,两人的虚拟对话表现得既真实,又富于思辨。尽管也有研究者指出:加斯凯模仿塞尚的语气说话,有夸张之嫌,同时难免让人联想到加斯凯自己写的文学作品,但是总的来说,研究者还是肯定本书某些段落十分准确地表达了塞尚的艺术观点。

大量生动而精辟的谈话资料，使《画室》成为塞尚研究最有价值的一本专著。无论如何，今天看来有几点已经得到确证：第一，法国当代哲学家梅洛·庞蒂曾在他著名的《眼与心》、《塞尚的疑惑》两篇文章中，引用的许多塞尚原话，都摘录自《画室》。其他许多研究塞尚的专著、论文，引用的塞尚原话也多节选于本书。如此一来，书中塞尚的语言仿佛真的就成了塞尚所思所想所述的原话。第二，多年研究塞尚艺术的旅法华裔画家司徒先生曾经谈道：“像加斯凯这样具有普罗旺斯地方主义色彩的作家，是不可能杜撰出塞尚关于‘大自然之存在是如此辉煌’这样的语言的。”《画室》的塞尚语言和加斯凯自身地方主义的描述语言是完全不同的。第三，真正实践于视觉研究的画家（具有现象学倾向的具象表现画家），他们十分清楚《画室》中以塞尚的口吻谈论的一些关于“自然”、“感觉”的话题对绘画实践的重要性，这完全符合塞尚的艺术观点。根据以上三点，我们可以这样认为，加斯凯的《画室》，是通向塞尚本人真实的艺术世

界的一道阶梯。

《画室》中塞尚的谈话，清楚地表明了塞尚是怎样看待自然与艺术作品的关系的。他称“自然”为本源，而绝不是一些现代艺术评论家所认为的是塞尚发明了艺术“第二自然”那种隔层关系。这个原则问题涉及对塞尚艺术思想的真正把握，而本书无疑能起到很好的资料借鉴作用。

本书的出版，首先要感谢大西洋彼岸的吴丹卉小姐，是她提供了原文资料。也要感谢我的画友章晓明，他提供了许多图片资料，并协助我整理。同时感谢画家陈焰编译了塞尚年表。也许我们都是画家，做这些工作的目的，仅仅是因为多年来受惠于塞尚的艺术，从内心里由衷地产生一种感激之情。在塞尚逝世100周年之际，希望更多的人能更直观地感受塞尚艺术的魅力。

焦小健

2006年1月6日



圣·维克多山卢瓦区的景色 1933年摄



《圣·维克多山卢瓦区的景色》 水彩画 42.5 × 54.2cm 1900—1906年



从黑城堡看邻接的圣·维克多山 1935年摄



《圣·维克多山》 油画 72.8 × 91.7cm 1892—1895年



圣·维克多山与黑城堡的景色 1935年摄



《圣·维克多山与黑城堡》 油画 65,6 × 81cm 1904—1906年

CONTENTS

目录

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

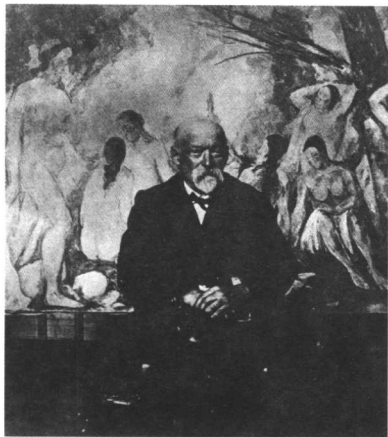
塞尚与加斯凯的对话

我已将自己所了解的塞尚生平和盘托出。这些材料，要么是通过和他相处获得的，要么是从一些与他有来往的人那里获得的。那是圣徒的一生。我已在其中尽可能地排除了他关于艺术的理论。我与他进行过多次谈话，但只有那些有助于揭示他性格中潜藏着的某个因素，或是有助于人们清晰地了解他某个神秘的灵魂侧面的谈话才会见诸我的笔端。这些记叙和表述是极其微妙的。要知道，不论一个人怎样地想做



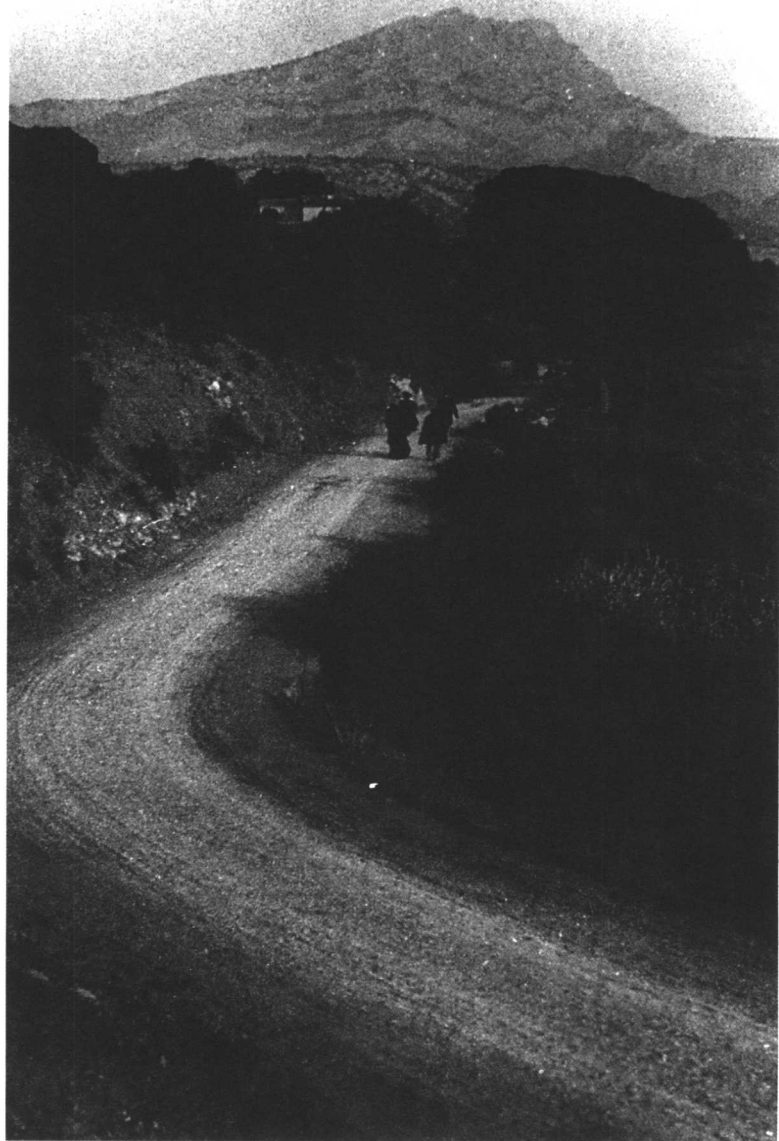
约阿基姆·加斯凯肖像 1896年摄

到客观，笔下总会不自觉地流露出一一点他自己的东西。何况我并非画家，因而我担心，无论自己内心怀着多么深的敬意，我仍会犯下无心之错，即未能准确地表述出塞尚某些深奥的教诲，未能准确地表述出从所有这些谈话当中可以获得的体会。然而，出于敬意，我忠实的记忆已将这些教诲和体会收集起来了。我将力求借助他的信件逐字逐句地把它们誊



《大浴女》油画前的塞尚 1904 年摄

写出来。这些信件，有的是他写给我的，有的是我收集来的，还有一些则是其他收信人出版的，例如 M. 爱米尔·贝尔纳在《纪念》的结语处所提供的宝贵的信函资料。不论我的能力能够到达哪一步，我将忠实记录塞尚的原话，绝不虚构杜撰——除了陈



从多罗纳公路看圣·维克多山 1900年摄



塞尚在卢瓦区的山丘上写生 1906 年摄