

塞尚

CÉZANNE

世界名画家经典素描 37

塞尚

PAUL CÉZANNE

[法 国]

中国民族摄影艺术出版社

塞尚 (Paul Cézanne, 1839 — 1906)

在可以被当成二十世纪探索绘画先知的十九世纪画家中间，从成就和影响来说，最有意义的乃是塞尚。塞尚是法国画家，他是一个很少为人理解的孤独者。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。

塞尚的父亲是埃克森州的富商，后来成为银行家。塞尚为了自己的事业不得不违背父母之命而去从事他的绘画生涯，他一旦赢得胜利，便可以不像莫奈和高更那样为糊口而挣扎。当我们看到他那娴熟的绘画和杰出的控制力及沉静感时，很难想到他是一个性情暴戾、喜怒无常，忽而又进入幻觉之梦的人。这种性格，在他早期绘制的一些神话人物场面中是显而易见的，这些场面具有巴洛克式的动势和刺激。同时，他还是一个认真学习传统艺术的学生，在卢佛尔博物馆里，他研究过一些大师，从委罗内塞到普桑及德拉克洛瓦。

塞尚的逻辑与情感、理智与非理智的不寻常的结合体，表现了他绘画中所追求的综合。在他之前，至少是从文艺复兴以来的艺术家，都曾面临着在自然和艺术之间进退维谷的局面。从十七世纪到十八世纪，绘画日益成为素描对色彩的斗争；十七世纪是普桑主义对鲁本斯主义的斗争；在十九世纪是新古典主义者对浪漫主义者的斗争，安格尔对德拉克洛瓦的斗争。在艺术学院两个多世纪的影响下，这两种分歧在十九世纪就十分尖锐化了。随着十七世纪官方艺术概念的出现，随着十八世纪有组织的艺术评论和十九世纪艺术史的发展，随着官办艺术学校的扩大，便不可避免地引起有关艺术理论的统一，即巩固那些正确的、合用的教条条文。结果，十九世纪反对官方教条的反叛主义者，十分合乎逻辑地出现在学院院士谱系的对立面。假若学院坚持从古代选取理想的主题，并以谨小慎微的素描、透视以及薄涂透明油彩的油画来表现，那么库尔贝就会给他们一些正面化的、造型粗犷的十九世纪的农民肖像。这些画毫不掩饰油画颜料的表面起伏不平的质感。在十九世纪70年代，印象主义者都在各自的探索努力中，抛弃了传统的素描，表明他们在视觉方面已有所发现。他们认为，自然中的物体，并不是由明确的轮廓线而彼此孤立地分开。他们想通过光谱式的色彩，来认识这个可见的世界，由此而说明，物体之间的空间也像物体本身一样，实际上是有色彩的间隔。他们企图摧毁存在于三度空间中的三度实体，去重新创造在有限深度以内起作用的色彩形式的固体和间隔。就是这种破坏性的概念，引起了人们对印象主义的批评，批评它既没有形又不结实。

塞尚确信印象主义已经获得了一席之地，并据此去排斥西方绘画中的重要性。他说过要“使印象主义成为像博物馆的艺术一样巩固的东西”，被文艺复兴所激发出的这句议论常被引用又屡遭非难。显然，塞尚并没有意思去模仿那些前辈大师们，这就是他的绘画史实。他并不认为，文艺复兴或巴洛克的大师们所考虑的只是对所见自然的简单临摹。他十分正确地认识到，像委罗内塞和普桑这样的艺术家，已经在他们的画中创造了一个类似于但又不同于他们所生活在那其中的那个世界。实际上，委罗内塞把基督的乡村世界变换成了十六世纪威尼斯都市的掺和物。由艺术家的各种体验而形成的绘画，本身是一种独立的真实。塞尚在他的作品中，所寻找的就是这种真实，即绘画的真实。他逐渐感到，他的绘画源泉必须是自然、人和他生活在那其中的那个世界的事物，而不是昔日的故事和神话。他希望，把这些源泉里出来的东西转换成绘画的新真实。为了这个缘故，他表示了“从自然来重新研究普桑”的愿望。

塞尚的成熟见解，是以他的方式经过了长期痛苦的思考、研究和斗争之后才达到的。在他的后期生活中，用语言怎么也讲不清楚这种理论见解。他的成功，也许更多地是通过在画布上的发现，即通过在画上所画的大自然的片段取得的，而不是靠在博物馆里研究出来的。

毋庸置疑，塞尚是二十世纪立体主义和抽象绘画之父。但是，即使在他生命之末，也从未有过任何想完全脱离现实的愿望。当他说起“锥体、圆柱体和球体”的时候，也没有把这些几何形状当做最终结果，也不想把风景或静物最后加以抽象。抽象对于他是一种方法、一个中间站，在这里，他剥去了他所看到的无关紧要的枝节问题，旨在重建作为独立绘画的自然景致。所以，最终的结果，就很容易地从原始的母题中辨认出来，对于这些景致所进行的大量拍照可以得到证明。但是也有着本质的不同，绘画除了各个部分具有独到的真实以外，它是一种类似。

塞尚之所以能够建立一个新的绘画概念，并对二十世纪绘画的行程发生了六十多年的影响，乃是靠了印象主义者们的色彩和瞬间幻象，以及古代大师们的训练和坚实的结构，更重要的是靠了他那观察自然的强烈而敏感的知觉。

塞尚的作品有《静物苹果篮子》、《埃斯泰克的海湾》、《穿红背心的男孩》、《玩纸牌者》、《女浴者》等。

世界名画家经典素描 / 唐华伟主编

北京：中国民族摄影艺术出版社，2006.1

ISBN 7-80069-714-2

I. 世… II. 唐… III. 素描—作品集—世界
IV. J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第000251号

世界名画家经典素描 37 · 塞尚

出版	中国民族摄影艺术出版社
主 编	唐华伟
责任编辑	树枫
出版协作	香港人民艺术出版社
设计出品	北京龙吟雅风视觉艺术中心
印 刷	北京雷杰印刷有限公司
经 销	新华书店
印 次	2006年1月第1版第1次印刷
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	全64册共144印张
标准书号	ISBN 7-80069-714-2/J.440

