

世界名画家全集

塞尚

现代绘画之父

何政广 主编

河北教育出版社

J231

33=2

世 界 名 画 家 全 集

现代绘画之父

塞 尚

P. CÉZANNE

何政广 • 主编

河北教育出版社

关于本书

出生于法国普洛文斯，
原习法律而后献身艺术的塞尚，
一生的艺术生活，都从自身接触自然而来。
他认为“自然不是表面，而是有它的深度”、

“色彩丰富、画面自然充实”。

他在画中表现的质感与量块感，

藉颜色产生的凸现以及天真视觉，

虽然长期被排斥于沙龙门外（直到1904年的“秋季沙龙”展中，得以展出整整一个房间的作品而终获最后的胜利），
却被当时年轻画家们视为大师且极力推崇。

近一百年后的今天，

他的大型回顾展巡回于世界，

更获得一致的赞誉。

本书不但介绍了这位“现代绘画之父”

的一生及其艺术风格特色，

也收录了“塞尚作品的主题与分期”、“塞尚的话”、“塞尚年谱”等。

配合文字，更精选了塞尚重要作品

及生平照片，共350余幅图，

此前不曾有过如此有系统而又完整介绍大师的书籍。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

责任编辑

王亚民
张志伟 张子康
刘 辉 赵中伟

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3142-4

9 787543 431423 >

目 录

向塞尚致敬	2
现代绘画之父	4
塞尚与我们的时代	4
质感与量块感	31
藉颜色产生凸现	75
天真的视觉	170
塞尚的话	223
塞尚素描等作品	224
塞尚作品的主题与分期	247
自画像	247

摸索的时代	247
印象主义的出发	248
构成的世界	248
塞尚与古典	249
“浴女”与古典	249
塞尚年谱	250

向塞尚致敬

巴黎的奥赛美术馆，收藏有先知派画家莫里斯·托尼(1870~1917年)所画的一幅富有纪念性的群像画。画名为《向塞尚致敬》，画面中央的画架上，挂着一幅由高更所藏的塞尚静物画，周围站着一群先知派的画家，托尼此作完成于1900年，此时正是塞尚的胜利时期，他开始受到许多画家们的礼赞，塞尚的绘画思想更触发了立体派的诞生。

莫里斯·托尼画的《向塞尚致敬》 1900年 油画 画布 180×240cm 奥赛美术馆藏

一群画家站在塞尚的静物画旁。作者托尼在塞尚静物画右上方，其右为波那尔，中央前面为塞柳司尔，左边为塞尚。画架上的静物画为高更收藏的塞尚油画，此画在沙龙展中落选，但是画友们都公认塞尚作品的地位，给予很高评价。20世纪代表画家毕加索、勃拉克、马蒂斯都从中受到塞尚启发。

现代绘画之父

塞尚与我们的时代

一名戴圆顶帽的男子沿街走过，他穿着宽松的衣服，臂下夹着一张画。他拐过一个街区的转角处，难道他有预感吗？突然他抬起头向后张望。

就在这时，一群孩子正要对他投掷石块。

说起此人是谁，不免令人吃惊，人在死后能留名者不多；在这些流芳百世的名字中，有轰轰烈烈的伟人和大艺术家们，这位戴圆顶帽的人便是其中之一。他曾自语：“像我这样的画家，每隔一个世纪才会出现一人。”事实上，他谦虚了，因为像他这样的画家，两世纪以来也没有再出现位。

1839年1月19日他出生于艾森·普洛文斯(Aix - En - Provence)，1906年10月22日在这个故乡去世，他的名字就是保罗·塞尚(Paul Cézanne)。

今天，对千百万人来说，“塞尚”一直是天才与绘画的象征，这两个字也让人想起一位亦父亦兄的巨人：他是父，

画家的父亲——路易士·奥古斯丁 1859年 油画 画布 167.6×114.3cm
伦敦国家画廊藏(右页图)

骡与贼群 油画 画布 41×55.6cm 米兰现代画廊藏

因为20世纪无数画家——野兽派、立体派、立体野兽派能够依此构成一位艺术家风格的生命力，大部分源自塞尚；他亦是，因为虽然塞尚一生的大部分时间是在19世纪，但是他仍然似乎更属于我们的时代，或者至少可以说，他颇为正确地预示了我们的时代。

然而，这位属于我们时代的先驱，体验过不受激赏与遭受轻视的苦境，黎尔克(R.M.Rilko)所著《闲话塞尚》中所讲的塞尚遭孩子投石块的故事，便是一个例证。如果我们追溯他的毕生事迹时，就可发现这位现代绘画之父(人们常如此称呼他)，出生在富贵之家，享有诸多的方便。这位巨匠开始做一个优秀学生时，并不在艺术学校中，而是在大学里。这些琐事意义重大，他是一位银行家的儿子，父亲的金钱不仅使他毕生在经济上无忧无虑，而且还使他接受了良好的古典

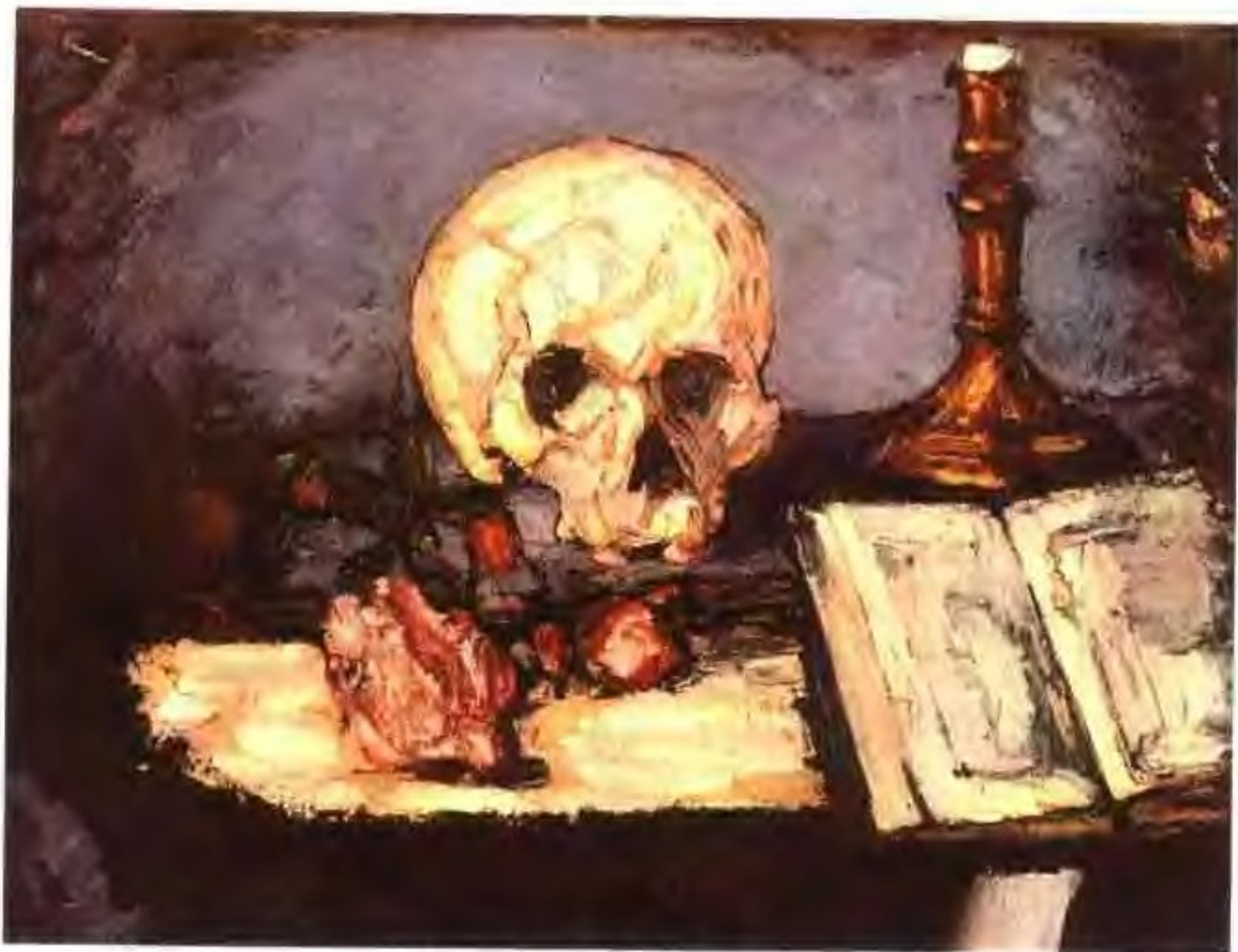
阿契利·安塔艾尔 1867年

油画 画布 200×120cm

奥赛美术馆藏

教育，在研究他的初期作品时，后者尤为重要。

他读过希腊和拉丁时代的作品，甚至文艺颓废时期的作品，很可能还读过卢西亚纳斯与阿波洛尼亚的著作。在两人的著作中，都曾讲到一个男子变成一匹骡子被群贼偷去的故事。他画了《骡与群贼》这张画，显示出了他对古典文学的深厚知识。但是画面上灰暗的天，沉郁的海，扫过林荫的风，那些筋肉粗壮的、穿着红蓝色衣服的盗贼，抽烟斗或雪

静物：骷髅头和蜡烛台 1865-1867年 油画 画布 47.0×62.0cm 波士顿大藏

面包和蛋 1865年 油画 画布 59.1×76.3cm 美国俄亥俄州辛辛那提美术馆藏

画家的父亲
1866年
油画 画布
198 × 119cm
美国华府
国家画廊藏

荷谟画像 1866年 油画 画布 60×50.2cm 美国加州马里布保罗·盖帝画廊藏

多米尼克伯父的画像

——戴帽的男人

1866年 油画 画布

84 × 64cm

纽约大都会美术馆藏

塞尚带有意大利的血统。他的生涯里贯穿着一股南国的激情。年轻时代的塞尚，一种怀疑与热情交织的情绪，不断地反映在他的画面中。此时期作品，有一股紧迫的味道，喜欢把很厚的油彩一笔笔涂在画布上，造成厚涂的结实效果。因此被人称为是“用手枪描绘的画”。这幅作品就是他此时的代表作。捕捉住人物的实感，笔触粗犷有力，表现出强烈的个性，也反映出塞尚年轻时代不屈不挠的性格。画面上人物的胡须一笔画出，不但极为大胆，也可见其表现的天资，在重厚的肌理之中，具有特殊的色彩效果。

茄的那个奇怪人物（不知他抽的是什么，总之犯了时代的错误），和只能看见臀部的那匹可怜的白骡子，这一切都是塞尚接受文学作品的启示，而表现出来的一个想像世界。

当然，人们能够说，年轻的塞尚所崇拜的画家作品中，