

世界

十大名画家

画集

塞尚

北京工艺美术出版社

J233
36

达·芬奇 米开朗基罗 鲁本斯 伦勃朗
世界十大名画家画集
安格尔 塞尚 莫奈 凡·高 毕加索 达利

ISBN 7-80526-473-2

9 787805 264738 >

ISBN 7-80526-473-2/J·30
(全十卷) 定价: 880.00 元

世界十大名画家画集

塞尚

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

塞尚 / 塞尚绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 塞… II. 塞… III. 油画-作品集-法国-近代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101155 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙 利

世界十大名画家画集 塞尚

SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI SAI SHANG

杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J · 300 定价: 880.00 元 (全十卷)

塞尚的艺术生涯

保罗·塞尚(1839—1906)是后期印象画派的代表人物,继印象主义之后的绘画革新家,他与凡·高、高更一起被后人称为后印象主义画家。塞尚毕生追求表现形式,对运用色彩、造型有新的创造,堪称“现代绘画之父”。

塞尚 1839 年 1 月 19 日出生于法国南部普罗旺斯地区的艾克斯,他曾在艾克斯的布尔邦专科学校学习美术。1862 年塞尚赴巴黎专攻绘画,并结识毕沙罗。1863 年,他的作品被官方沙龙拒绝,却受到左拉的热情赞扬。经左拉介绍,他与马奈、雷诺阿等人交往。1872 年,塞尚曾与毕沙罗在蓬图瓦兹一起作画。从 1873 年起,他得到最早印象派收藏家加歇医生的赏识。在 1874 年的第一届印象派展览会上,塞尚有 3 件作品参加展览,而在 1877 年的第二届,他的作品达到 16 件。1895 年,画商伏拉尔为他在纳弗罗街自己的画店里举行过一次展览,共展出作品 150 件。1900 年,巴黎万国博览会举行“法国艺术 100 周年纪念”美展,塞尚的 3 件作品入选。1904 年,巴黎多形奈画廊举行“向塞尚致敬”专题陈列,并出版了介绍画家的小册子。1906 年 10 月 2 日,塞尚在作画中死去。这年年底,人们为他举行了大型回顾展,系统地展出塞尚的作品,并且介绍了他的思想。这个展览会使一名刚刚从西班牙穷乡僻壤来到巴黎的青年大为感动,他便是后来成为 20 世纪最伟大的天才画家的毕加索。

塞尚的早期作品《诱拐》(1867)、《野餐》(1869)富于戏剧性。浪漫主义的两大主题——悲剧的爱情与死亡强烈地吸引着他。能够显示他后来风格发展趋向的是《牧人的生活》(1869—1871)和《勒斯塔克雪景》(1870)。他早期人物画的比例比较奇特,不合乎古典法则。但是从另一个角度显示出他独特的个性,在画面的结构与色彩关系上,有敏锐的感觉。创作于 1866 年的《多米尼克伯父的神父装扮》是塞尚初期的典型作品,画中描绘了一位身穿天主教服装的人物。在 1865 年至 1871 年间,塞尚就这个人物画了不下五幅不同的肖像,此人就以“多米尼克伯父”之称而被载入了美术史。神父的服装使塞尚得以造成一个乳黄色袈裟的亮调子同青灰色背景之间的强烈对比。由于浓厚的颜料比稀薄透明的颜料具有更强烈的分色特性,所以塞尚干脆不用画笔,而用调色刀来画,这样画出的油画质感非常强烈。而且塞尚的画,由于完全没有明暗和颜色过渡,效果本身也粗放得多。1866 年后,他吸收印象派的技法,涂色较为均匀,形式更加流畅、和谐,并采用马奈惯用的黄、灰和棕色。这种转变风格的代表作品是《画家的父亲》。不过,塞尚在吸收印象派技法的同时,并没有抛弃个性,他更加关心实体感与构图,关心均衡与结构,从而画面显示出凝重厚实和恒定持久的感觉。这种艺术追求驱使他更接近普桑和新古典主义,并与印象派分道扬镳,自辟蹊径。在 1870 年至 1871 年的战争期间,塞尚在勒斯塔克修完绘画学业后返回巴黎,之后又赴瓦兹河上的奥韦尔。这几年他一直遵照毕沙罗的劝告,放弃“杂烩”的方法,色调变得明亮,用笔开始准确,手法也简练起来,塞尚开始走印象主义的道路。绘于 1873 年的《自缢者的住宅》展示了塞尚面目一新的作品。他还在使用前些年浓厚的颜色,不过已经使它从属于中间调子。如果说在 1882 年至

82

1888年期间，塞尚的注意力似乎是集中在风景画上，他力求通过风景画来表现自己的感觉，那么从1888年以后直到19世纪末，他的最优秀作品是人物画，其中《玩牌者》是塞尚最出色的一幅构图了，这幅作品通过不同的色调造成了形象刻画的立体感。1890年以后，塞尚的笔触变大，更具有抽象表现性。轮廓线也变得更破碎、更松弛。色彩飘浮在物体上，以保持独立于对象之外的自身的特征。这些倾向导致了他临终前几年那些奇妙的自由绘画，如《圣维克图瓦山》。

逝世前的30多年里，塞尚参与了所有主题的再创造，或景色、物体和人物的再现。在静物《一篮水果》以及其他许多静物中，塞尚在表现上所获得的成功甚至超过了巴尔扎克的言语描述。对于塞尚来说，静物的魅力也像风景或人物那样是可以刻画和能够掌握的。这幅静物也可以说是幅风景，赭色的前景、淡蓝的背景、桌布的“雪峰”以及散落在场景之中的苹果的偶然秩序，所有这些都使人联想起《勒斯塔克的马赛湾》或《圣维克图瓦山》的许多景色。

印象主义使塞尚的创作变得如此丰富，这在《维克托·肖凯》的肖像上可以明显看出。在明亮的绿色背景前，显现着蓝灰色的头发、胡子和上衣，以及淡蓝色的衬衫、浅红色的肉体，即以浅调子突出深调子。色彩的笔触尽管很粗犷，但由于变化丰富，也形成光的颤动，从而也有助于形象本身的结构。塞尚在这幅肖像上成功地把作为艺术对象的人和艺术所要刻画的生命力结成为一个完全的同一体。这一方面有赖于肖凯这个人使塞尚产生了兴趣，另一方面也有赖于塞尚能够不仅看见自然外貌，而且也看见人的精神价值。

塞尚晚年曾一度努力不懈地创作浴女的题材。他在几幅大型油画中，以一种异常宏伟的感觉创作着这些构图。他也在几幅水彩画上表现了相同的题材，只是更为轻巧、更为自然和亲切。作品《大浴女》中的形象接近音乐更甚于接近建筑，写意的特征极为鲜明。塞尚在其一生的最后几年里，虽然又重新萌发了他青春时代的浪漫的冲动，然而并没有放弃他一直保持着的和谐、狂热发作之后的平衡和形与色的感觉。对明暗、体积、层次、空间及其同刻画本身的关系的研究，特别是在自己的想像中创造一个整体，促使塞尚创作了为数众多的作品，这些作品不仅本身完美，同时也开辟了美术史上的一个新纪元。

总之，在可以被称为探索绘画先知的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。

画家的父亲

风景

自缢者的住宅

奥韦尔远景

目 录

父亲	2
画家的父亲	3
有骷髅头和蜡烛台的静物	4
面包和蛋	4
何谟画像	5
多米尼克伯父的画像	6
多米尼克伯父的神父装扮	7
普洛文斯的家	8
黑人西比翁	8
宴会	9
诱拐	10
礁岩边的入浴者	10
室内有两位夫人和一个小孩	11
保罗·艾里斯向左拉读稿	12
野餐	12
现代的奥林匹亚	13
现代的奥林匹亚	13
有水壶的静物	14
钢琴序曲	14
静物	15
黑钟	15
风景	16
勒斯塔克的雪景	18
牧人的生活	18
自缢者的住宅	19
奥韦尔远景	20
牛奶壶和碗	22
有汤碗和苹果的静物	22
皮尔·拉克斯的房屋	23
布芳的栗树林荫道	24
奥韦尔风光	24
自画像	25
自画像	26
自画像	27

瓶中的花束

坐在红色手扶椅上的塞尚夫人

高脚盘、玻璃酒杯和苹果

盘山路

爱的战场	28
三浴女图	29
坐着的浴女	29
池塘边休憩的情侣们	30
六浴女图	30
三浴女图	32
在那不勒斯午餐后	32
瓶中的花束	33
盘子与苹果的静物	34
绿苹果	34
大丽花	36
蓬图瓦兹的乡间幽静住所	37
勒斯塔克风光	37
布芳的喷水池	38
永远的女人	38
维克托·肖凯的画像	39
维克托·肖凯肖像	40
坐着的维克托·肖凯	41
奥斯尼的池塘	42
贝尔西赛纳河畔	42
坐在红色手扶椅上的塞尚夫人	43
餐后点心	44
高脚盘和饼干	44
高脚盘、玻璃酒杯和苹果	45
陶器、杯子和水果	45
七个苹果	46
伸开手臂站立的男人	46
柏杨木	47
曼西池塘	47
布芳的池塘	48
普洛文斯的山脉	48
盘山路	49
收获	49
三浴女图	50
梅丹别墅	50
枫丹白露的融雪	51
梅丹别墅	51
戴便帽的自画像	52
插在橄榄瓶中的花	53
苹果和盘中的饼干	54
一盘水果、台布和苹果	54
库尔福河边的粉红小屋	55

樱桃和桃子

一瓶郁金香

玩牌者

大松树和红土地

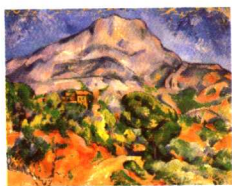
路旁的小屋	56
布芳出入口附近	56
勒斯塔克风光	57
从勒斯塔克看马赛港湾	58
勒斯塔克的岩石	58
勒斯塔克的海湾	59
圣维克图瓦山	59
樱桃和桃子	60
糖罐、梨、桌布	61
柜子前的容器、水果和桌布	61
儿子小保罗·赛尚的画像	62
入浴者	63
蓝色花瓶	64
一瓶郁金香	65
大松树下的圣维克图瓦山	66
马赛港湾	66
远眺的格尔丹	67
布芳的高树	68
布芳的栗树和房屋	68
布芳的水池	69
普洛文斯的家	69
布芳的农场和房舍	70
树和房舍	70
圣维克图瓦山的松树	71
圣维克图瓦山	71
从勒斯塔克看马赛港	72
普洛文斯的群山	72
有柏杨木的风景	73
红顶房屋	74
冬日布芳的栗树林	74
持调色板的塞尚	75
五个沐浴女	76
抽烟斗的人	77
玩牌者	78
玩牌者	78
温室里的塞尚夫人	79
大松树	80
大松树和红土地	80
盆景	81
瓶花	82
盆花和梨	82
梨与桃子	83

有苹果静物

帷幔静物画

托芬耐路上的圣维克图瓦山

静物与果篮	83
圣维克图瓦山峰	84
安西湖	84
浴女图	85
沐浴男人	85
狂欢节的最后一天	86
丑角	87
坐在咖啡壶边的女人	88
穿红背心的少年	89
坐在黄色摇椅上的塞尚夫人	90
有坛子和茄子的静物	91
有瓶子和洋葱的静物	91
壶、水果、台布和酒杯	92
有苹果静物	92
桌上水果	93
一篮水果	93
有丘比特石膏的静物	94
丘比特的石膏像	95
苹果与橘	95
帷幔静物画	96
圣维克图瓦山	98
枫丹白露的悬崖	98
托芬耐路上的圣维克图瓦山	99
诺瓦尔城堡	99
从奥韦尔看圣维克图瓦山	100
圣维克图瓦山	100
蓝色的风景	101
瓦利埃的画像	102
大浴女	103
大浴女	103
四个沐浴女	104

图版

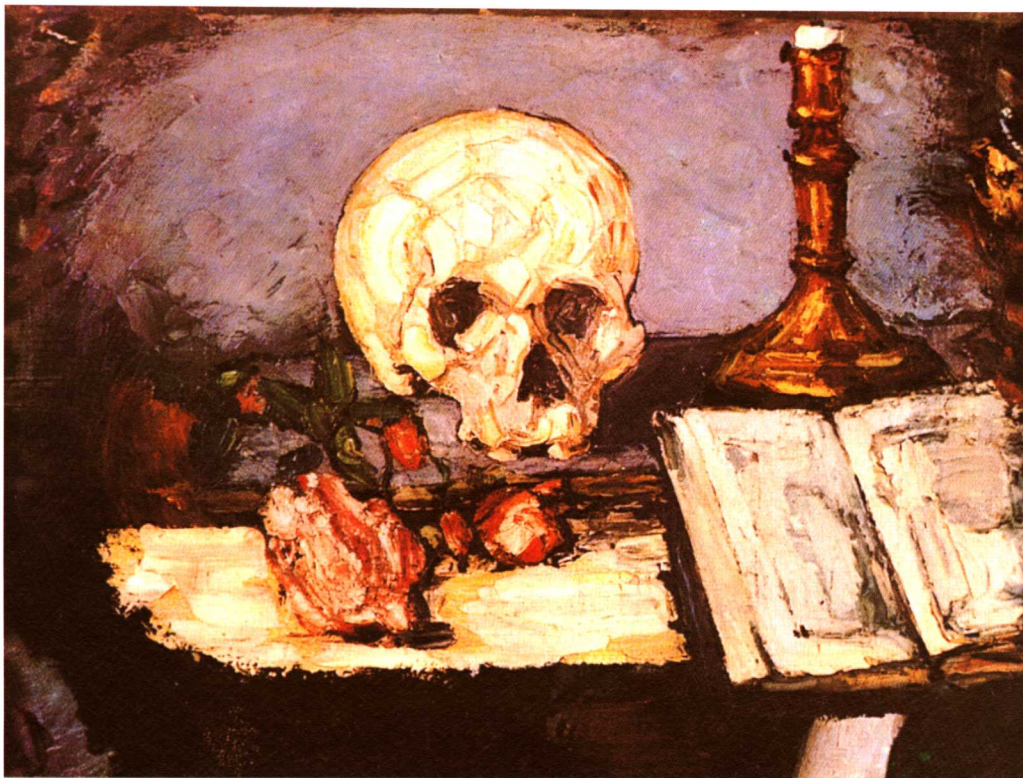
父亲

布上油画 198 厘米 × 119 厘米
华盛顿国家美术馆藏

画家的父亲

布上油画 168厘米×114厘米
伦敦国家美术馆藏

有骷髅头和蜡烛台的静物

布上油画 47.6厘米×62.6厘米
私人藏

面包和蛋

布上油画 59厘米×76.2厘米
俄亥俄辛辛那提美术馆藏

何谟画像

布上油画 60厘米×50.2厘米
加利福尼亚马里布保罗·盖帝画廊藏

多米尼克伯父的画像

布上油画 84厘米×64厘米

纽约大都会艺术博物馆藏

多米尼克伯父的神父装扮
布上油画 65厘米×54厘米
私人藏