

▼ 走近世界最伟大的艺术家

孤傲的大师

追求完美的

塞尚

陈永秀 著

北京少年儿童出版社

J23-49
1/3

走近世界最伟大的艺术家

孤傲的大师

追求完美的

塞尚

陈永秀 著

北京少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

孤傲的大师：追求完美的塞尚 / 陈永秀著. — 北京：
北京少年儿童出版社，2002
(走近世界最伟大的艺术家)
ISBN 7-5301-1028-4

I. 孤… II. 陈… III. 塞尚, P. (1839-1906) - 生平事迹
- 少年读物 IV. K835.655.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093777 号

著作权合同登记号：图字01-2002-4673

© 2002年中文简体字版由三民书局股份有限公司授权北京出版社出版集团在中国境内
(香港、台湾、澳门地区除外) 独家出版发行。

版权所有，未经著作权所有人书面授权，禁止对本书之任何部分以电子、机械、
影印、录音或其他方式复制或转载。

孤傲的大师

—— 追求完美的塞尚

GUAO DE DASHI
ZHUIQIU WANMEI DE SAISHANG

陈永秀 著

北京少年儿童出版社出版
(北京北三环中路 6 号)
邮政编码：100011
网 址：www.bph.com.cn
北京出版社出版集团总发行
新华书店经销
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

889 × 1194 16开本 3.75印张

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

印数 1 — 8000

ISBN7-5301-1028-4/I·388

定价：15.00元

通往艺术海洋的栈桥

万千年的积累，人类创造了高度的物质文明与精神文明。艺术和科学是文明的两翼，有如孪生姊妹，密不可分，共同推动着人类社会的进步发展。

像宏伟的科学殿堂一样，艺术的殿堂闪耀着人类的智慧之光。博大精深、丰富多彩。走进它、亲近它，沿着历史的长廊慢慢流连忘返，人们可以结识许多艺术大师，可以感悟他们的心声，领略那个时代的风采。

艺术的世界又像辽阔的大海，变幻莫测，散发着诱人的神秘色彩。有时似乎是风平浪静，尽可以扬帆远航，赏心悦目；有时又大雾迷漫，几乎是无路可寻，难以解读。

这一套丛书正是一座通往艺术海洋的栈桥，它可以引导青少年走向艺术海洋、走进艺术殿堂。浅显优美的文字介绍，印刷精美的图片，雅致大方的装帧，把世界艺术大师的生活经历、社会环境、创作甘苦，清晰生动地展现出来，带领人们走进那不同的历史年代、走近那许多不同风格的艺术，感受美的熏陶，感悟人生的意义。逐渐提高审美能力，开阔视野，激发出人的创造潜能。

不要说青少年朋友，就连我这个七十老者拿起这套书来也是爱不释手呢！

阎立鹏

闻立鹏

中国著名画家、中央美术学院教授、中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。

他曾长期执教于中央美术学院。1978年以来担任油画系主任等职13年。

曾参加历次油画大展并担任评委。代表作为纪念其父亲闻一多先生所画的油画《红烛颂》及其他多幅作品在全国美展、北京市美展获奖，与《国际歌》《秋之祭》《致太行》《致高原》等为中国美术馆、中国历史博物馆、上海美术馆、中央美院美术馆、日本福山美术馆、台湾山艺术馆收藏。

十几年来，曾在巴黎、北京、台北等地举办过五次个人画展。出版画册有《闻立鹏油画选集》《第三代中国油画家研究·闻立鹏》等五种。

他并发表众多美术论文，主编大型画册《20世纪中国油画》。与其夫人张同霞合作主编《闻一多全集·美术卷》、编著《闻一多》《追寻至美——闻一多的美术作品》等。

闻立鹏是与新中国一起成长的优秀画家群体中的一员。

阅读之旅

很早就听说过艺术大师米开朗琪罗、梵高、莫奈、拉斐尔、塞尚等人的名字，可是有关他们的童年故事、成长过程、鲜为人知的家居生活，以及如何走上艺术之路的许许多多有趣故事，却是在主编了这一系列的童书之后，才有了完整的印象。尤其在每一位作者的用心创作与撰写中，读之趣味盎然，好像也分享了艺术丰富的创作生命。

为孩子们编书、写书，一直是我们这一群旅居海外的作者共同的心愿，这个心愿，终于因为三民书局的刘振强董事长，有意出版一系列以中文创作为主的童书而宿愿得偿。这也是我们对国内儿童的一点小小奉献。

西洋艺术家的故事，以往大多为翻译作品，而且在文字与内容上，忽略了以孩子为主的趣味性，因此难免艰深枯燥。所以我们决定以生动、活泼的童心童趣，用儿童文学的创作方式，以孩子为本位，轻轻松松地走入艺术家的真实生活。让小朋友们在阅读之旅中，充分享受到艺术的广阔世界，进而提高孩子们的欣赏品位与创作能力。

这一套书的作者们，都是旅居海外、怀念乡土的华人，和我一样对艺术更是始终怀有热诚。我们从计划、设计、撰写到出版，历时两年多才完成，在这之中，国内国外电传就有厚厚一大册，我们的心愿却只有一个——为孩子们写下有趣味，又有文学性的好书。

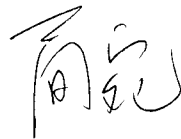
当世界越来越多元化、商品化的今天，许多属于精神层面的东西，逐渐在淡化、消失。然而，人在求安全、温饱之后应有更高层面的精神生活。我们不能仅给孩子们温饱与安全，而忽略了对他们精神世界的陶冶。我想这也是三民书局不惜成本而决心出版这一系

列童书的本意。

令人骄傲的是，这一套书的作者，他们不仅在写作上经验丰富，在艺术上也学有专精。所以下笔创作，能深入浅出，饶然有趣，真正是老少皆喜，爱不释手。譬如喻丽清，在散文与诗作上，素有才女之称，在文坛上更拥有广大的读者群；陈永秀与罗珞珈，除了在儿童文学界皆得过奖外，翻译、创作不断，对艺术的研究与喜爱也是数十年如一日用功勤学；章瑛退休后专心研习水墨画，还时常云游四处欣赏名画；戴天禾有良好的国学素养，对艺术更是博闻广见；另外主修艺术的严喆民，除了对艺术学有专精外，对设计更有独到心得。由这一群对艺术又懂又爱的人来执笔写艺术大师的故事，不仅小朋友，我这个“老”朋友也读之百遍从不厌倦。我真正感谢他们不惜时间、心血，投入为孩子写作的行列。当然，如果没有三民书局的支持、用心仔细的编辑，这一套书也是无法以如此完美的面貌出现的。

让我们一起共同享受阅读之乐、文学艺术之美，也与孩子们一起留下美好的阅读记忆。

简宛

本名简初惠，国立台湾师范大学毕业，曾任教仁爱国中，后留学美国，先后于康乃尔大学、伊利诺大学修读文学与儿童文学课程。1976年迁居北卡州，并于北卡州立大学完成教育硕士学位，从事教职工作。

简宛喜欢孩子，也喜欢旅行。虽然专业是教育，但写作与阅读却是生活重心，手中的笔也不曾放下。除了散文与游记外，也写儿童文学并策划主编三民儿童文学丛书，一共出版30余本书。曾获中山文艺散文奖、洪建全儿童文学奖、海外华文著述奖以及美国专业人员名人榜。最大的心愿是所有的孩子都能健康快乐地成长，并且能享受阅读之乐。

作者的话

简宛约我写一个已故艺术家的故事时，我选择了塞尚，当时只看过他的画，觉得他的画十分有个性，独树一帜。在画廊看画，远远看过去，就知道那一幅是他的。

但是我对他的生平一无所知，只模糊记得他是印象派的开山始祖之一。这次为了了解他这个人，读了许多有关他的书后，才知道他诞生在一个经济条件不错的中等家庭，受过高等教育。他生长的小城思想保守，他结过婚，有一个儿子……但他独爱画画，一生都在画，画到死为止，真是“春蚕到死丝方尽”。他这样百分之百地奉献在画画上，使我愈读愈感动。那一段时间，我好像一脚踏入他那个时代，在一旁看他满脸胡腮、满身油彩地站在画布前狂热的创作。我想问他一句话，但他对我怒目而视，他对别人打扰他的画思总是非常生气的。

中国人常说“有志者事竟成”。塞尚一生追求画的完美，一直到56岁那一年才得到一些人的赏识，才有人买他的画。这以前的几十年，他都默默耕耘，埋头苦画。换了别人，恐怕早就对自己失去信心，放下画笔改行了。他的专注、他的执着、他的投入，他不把时间浪费在人情世故上，不是一般凡夫俗子做得到的。我，甚至有点忌妒他了。

一个人的成功绝对不是件偶然的事，也不是一个人单枪匹马可以做到的。塞尚的生活一直由父母照顾，父亲虽然不赞成他画画，但仍无可奈何地在经济上支持他。母亲就更不用说了，全心全意地支持他，这样塞尚才无后顾之忧，才能全身心地画画。

在家靠父母，出外靠朋友。塞尚的好友对他的帮助更大。左拉、毕沙罗、莫奈、雷诺阿、渥拉……正是因为好友们的支持与鼓励，

塞尚才能在艺术界永载史册。

谢谢简宛，给我一个机会同一位伟大的艺术家跨时空的交往，
现在若有人提塞尚，我感到特别亲切，很想说：“塞尚，我知道他。”

陈永秀

陈永秀

成功大学化工系毕业，后在美国伊利诺大学获得化学硕士。

他虽念理工科，却从小喜好文艺。第一本自写自画的《凤凰与竹鸡》获得了洪建全文教基金会的图画故事奖；为卡通写的剧本《生命的全景》获得了社教文化奖。另为小朋友及青少年写和画了《雪花飘》《面人的故事》《猫咪的歌》《蘑菇乡》《大白奇遇记》等书。偶尔在《世界日报》副刊上发表散文。

走近世界最伟大的艺术家

永恒的沉思者——鬼斧神工话罗丹

非常印象非常美——莫奈和他的水莲世界

孤傲的大师——追求完美的塞尚

金黄色的燃烧——梵高的太阳花

生命之美——维梅尔的秘密

寂寞的天才——达芬奇之谜

拿着画笔当锄头——农民画家米勒

超级天使下凡尘——最后的贵族拉斐尔

石头里的巨人——米开朗琪罗传奇

流浪的异乡人——多姿多彩的高更

塞尚

Paul Cézanne

1839 — 1906

P. Cézanne

一个纯艺术家

1996年，在塞尚去世九十年之时，美国费城为他举办了一个盛大的展览，展出他的一百多幅油画。

家乡法国，已为他举办过多次的画展，而他的画总有许多人出高价争相购买。

有人说塞尚是19世纪最伟大的画家，有人说他是印象派的开山始祖，也有人说是他的画促使抽象画诞生。抽象画家马蒂斯深受塞尚画风的影响，而当时年轻气盛的毕加索就更不用说了，他对塞尚的画非常着迷，谁要是嘲笑塞尚的画，他就气呼呼地对那人说：“住口，不可以侮辱我最崇拜、最尊重的艺术大师。”

这些赞美，塞尚在世时听到的不多，反而是骂他的话，他听到的可就多了。

塞尚一生只知道画画，孜孜不倦地画，昏天黑地地画。他狂热地追求、探索，如何才能完美地表达出他内心对人、对物、对风景的感受，他不喜欢传统画，

那太呆板了，他要创造出自己独一无二的画法。当时一般人看了他的画都不能接受，画廊更是拒绝展出他的画，他的画送出去比赛每次都名落孙山。

一直到1895年，他56岁那一年，才有个画廊主人，慧眼识英雄，为他举办了一次展览。

后来十年，他仍不停地画，不停地探索，一直到生命的最后一天。

3

2. 青少年时期的塞尚

哪一个父亲不是望子成龙的呢？最起码，将来做份可以养活自己的工作，保罗·塞尚的父亲对他也这么殷殷期盼着。他不时地提醒着小塞尚，做个天才艺术家不是件容易的事，将来怎么生活呢？一定要有可以养活自己的一技之长。

父亲是个一板一眼、规规矩矩的银行家，他当然希望儿子走上这条安定的路。偏偏儿子不像他，像母亲，灵活聪明，脑子里总充满着幻想。小时候他就爱写一些奇奇怪怪的长诗，让父亲读了拼命地摇头。塞尚还总爱说些奇奇怪怪的想法，难怪父亲会着急。写诗、画画，你将来怎么生存？你一定要去学法律，或到银行

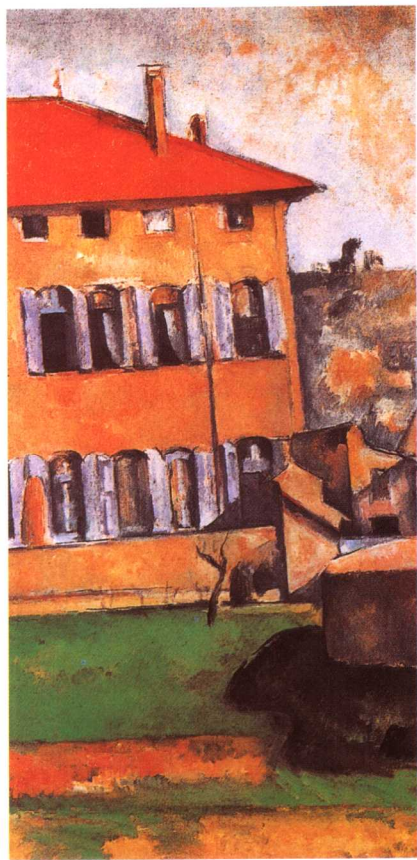
(油画、画布 200cm × 120cm 美国华盛顿国家画廊藏)

5

塞尚父亲在看 晚报 1866 年

塞尚的父亲很少坐着让儿子画他，因为塞尚画得慢，他没有耐心。

工作,这样你的生活才会有保障。父亲的态度实在太坚定了,塞尚没办法,只好依照父亲的意思去大学念法律。但塞尚对法律真的一点兴趣也没有,总是勉强自己去学习。

所以他另外还在艺术学院选自己所喜欢的课,学习人物素描和水彩画。

在他们住的小镇埃克斯的郊外,父亲买了一幢大厦,塞尚就在客厅的墙壁上画了一张《夕阳打鱼图》的大壁画,母亲看了十分喜欢。一直以来,母亲对塞尚不仅疼爱有加,更适时地鼓励他、赞美他的画,塞尚也因此愈来愈喜欢画画了。

塞尚毕业后,虽然如父亲所愿到银行工作,但他心中总觉得银行的工作太呆板,他实在不喜欢。他一面工作一面想画他的画,好友左拉,也来信劝他放弃银行的工作。

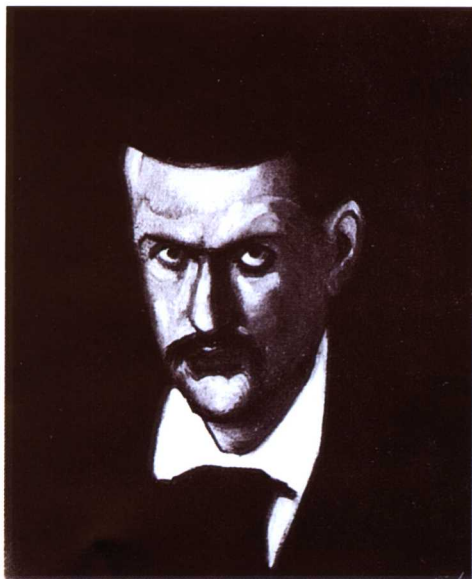

7

终于，他鼓起勇气向父亲请求道：“让我全心去学画吧！我不会是个好银行家的。”母亲也一直帮他说话。最后父亲终于心软了，他无可奈何地对塞尚说：“去吧！去巴黎学画吧！去做你喜欢做的事。”虽然父亲心中非常失望，但他终拗不过母子二人的苦苦哀求。

自画像(左)及相片(右) 1861年

塞尚是看着自己的相片画的，相片上的他温柔、与世无争、目光炯炯地显露出一个年轻人的热情。但画中的他看上去阴险、憔悴、胆怯、沮丧，显露出他不知如何在社会上待人处世。

(油画、画布 43cm × 37cm 私人收藏)