

世界名画家全集

塞尚

何政广 / 主编
河北教育出版社

阅 览

3205.865

20133

世 界 名 画 家 全 集

塞 尚

CÉZANNE

何政广 / 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画家全集·塞尚/何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5434-3142-3

I. 世... II. 何... III. ①塞尚, P. (1839~1906)
—绘画—艺术评论②绘画—作品综合集—法国—近代
IV. J205.1 J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 204055 号

声 明

《世界名画家全集》中《凡·高》、《德加》、《夏加尔》、《莫奈》
四册中文简体字版均由艺术家出版社(台北市)授权出版。

世界名画家全集

塞 尚

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 刘 峥 栾小超

装帧设计 / 王 梓 张 凯

版式设计 / 贾 英

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

(www.songyafeng.net)

印 制 / 北京方嘉彩印有限公司

开 本 / 889×1194 1/16 13印张

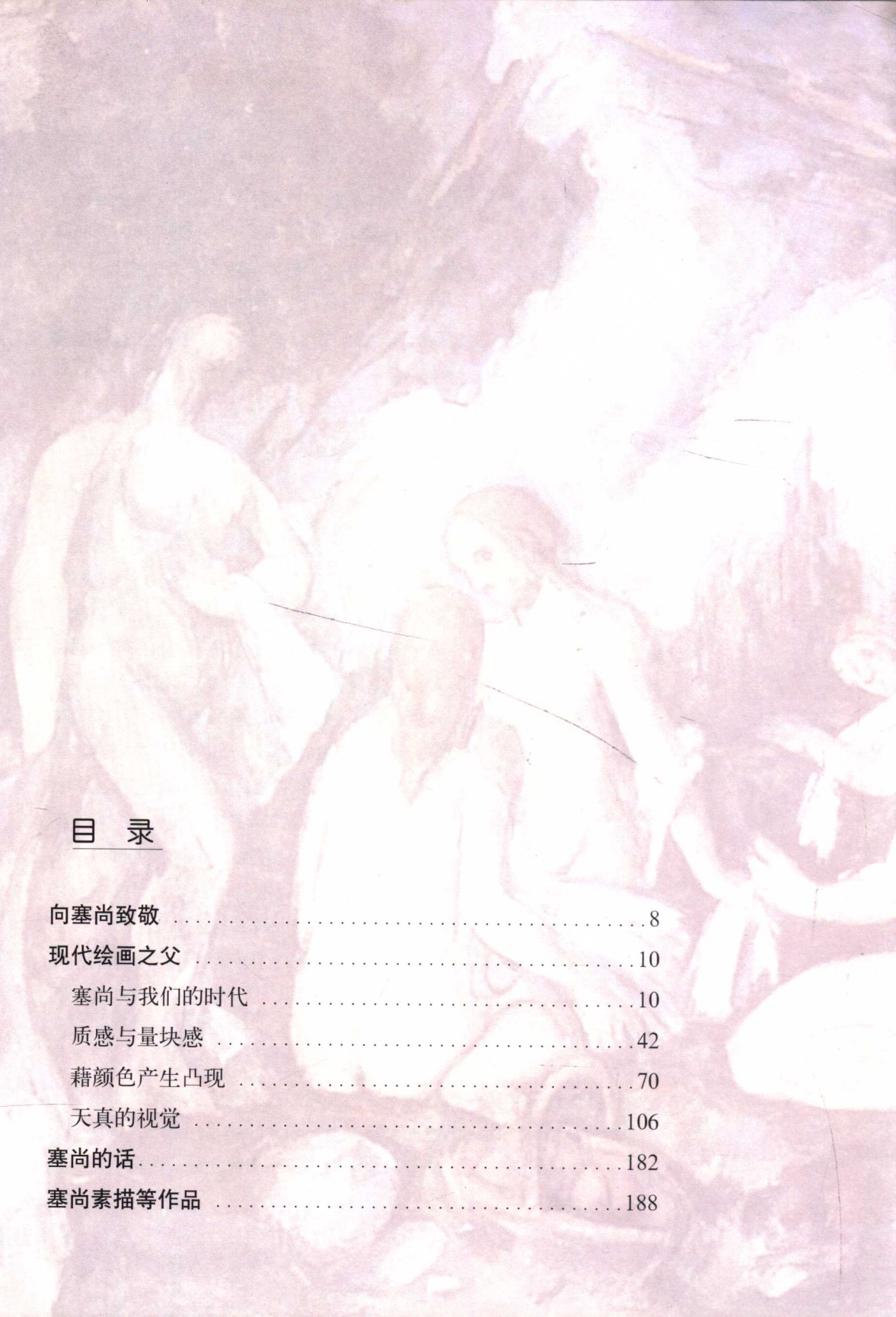
版 次 / 2008年1月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-3142-3

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

目 录

向塞尚致敬	8
现代绘画之父	10
塞尚与我们的时代	10
质感与量块感	42
藉颜色产生凸现	70
天真的视觉	106
塞尚的话	182
塞尚素描等作品	188

塞尚作品的主题与分期	202
自画像	202
摸索的时代 (1859~1871年)	202
印象主义的出发 (1872~1882年)	202
构成的世界 (1883~1894年)	203
塞尚与古典	203
“浴女”与古典	203
塞尚年表	204

阅 览

3205.865

20133

世 界 名 画 家 全 集

塞 尚

CÉZANNE

何政广 / 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画家全集·塞尚/何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5434-3142-3

I. 世... II. 何... III. ①塞尚, P. (1839~1906)
—绘画—艺术评论②绘画—作品综合集—法国—近代
IV. J205.1 J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 204055 号

声 明

《世界名画家全集》中《凡·高》、《德加》、《夏加尔》、《莫奈》
四册中文简体字版均由艺术家出版社(台北市)授权出版。

世界名画家全集

塞 尚

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 刘 峥 栾小超

装帧设计 / 王 梓 张 凯

版式设计 / 贾 英

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

(www.songyafeng.net)

印 制 / 北京方嘉彩印有限公司

开 本 / 889×1194 1/16 13印张

版 次 / 2008年1月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-3142-3

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

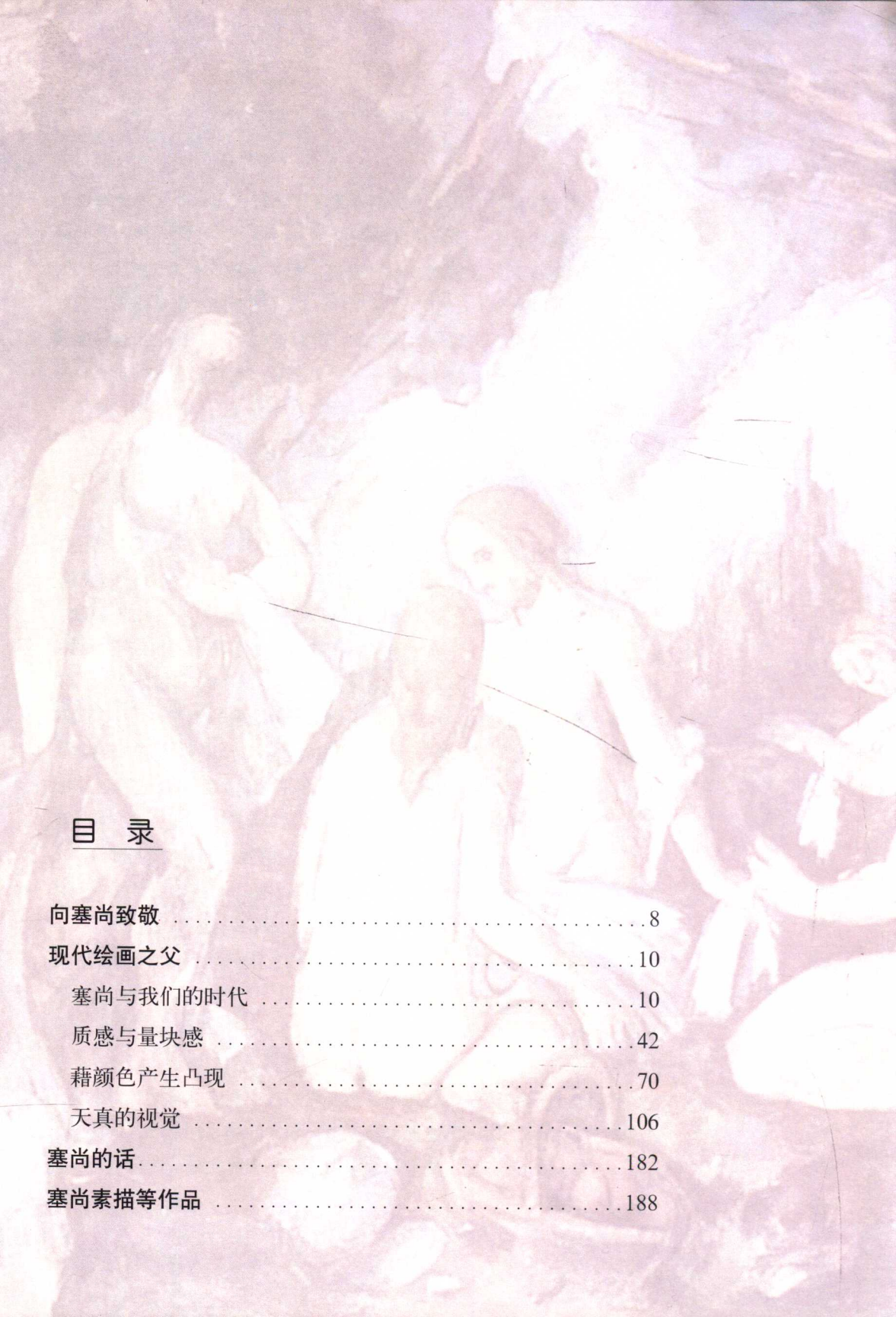
本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

在现代自发精神的艺术上，绝不是在作画时获得一些浅薄的东西为满足，因为现代艺术，都是在高超的精神上活动，不是前代传习式的画家们所能意想得到，像塞尚、凡·高等，都有特殊而复杂的精神活动。塞尚（1839—1906年）一生的艺术生活，都从自身接触自然而来，他观察自然，把眼睛所吸收的自然界现象，时时推移、刻刻扩张。这种推移和扩张，都由他的心灵和自然专一上迸发出来。塞尚所追求的重点，是在自然中主张维持艺术的“恒久相”，确定在不变易的一面，所以他依着执拗的笔触和粘液质的手法来吸取自然。我们看塞尚的作品，第一个印象就是结构和感情，他的静物画——果实、陶壶、一块布——不仅是描绘，却像建筑房屋一样雄厚。

1863年他在巴黎经左拉介绍，与印象派画家马奈、毕沙罗、雷诺阿交往，参加印象派展览。他承认和尊重印象派在外光和色彩上的成就，但觉得印象派的描绘法太表面、飘浮，因此他探索不同于印象派的表现法，注重表现物质的具体性、稳定性和内在结构。他主张不要用线条、明暗来表现物体，而是用色彩对比。他说：“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来的。”1879年他离开巴黎回到法国南部故乡后，便以此主张进行探索，从形、色、节奏和空间等要素表现质感的多样，探索事物内在的奥秘。

1977年6月我曾到美国费城美术馆参观塞尚作品专室，看到他的晚年力作《大浴女》，第一次深刻感受到他作品的强烈和丰富的空间节奏。1995年9月在圣彼得堡的艾米塔吉博物馆目睹塞尚的杰作《大松树》、《圣维克多山》等，再次体验到塞尚艺术的朴实雄健的表现力。

塞尚生前作品不为人赏识，参加官方沙龙年年落选。但是今天，塞尚早已被举世公认为是西方艺术的重要大师。他一生留下近千幅油画和五百幅素描及水彩画。1995年9月巴黎大皇宫举行“塞尚回顾大展”，法国文化部长伯勒济指出：“塞尚的艺术成就获得一致的肯定，已有一个世纪，世界各地美术馆以典藏其作品为荣耀。这个世界性的光荣，事实上有一部分是由塞尚体现出他那孤独完美艺术家的神秘性形象，及他那深深让我们感动的使命感所造成的。塞尚提出一个时代权威的理论，让我们这个时代引用和推崇。”

目 录

向塞尚致敬	8
现代绘画之父	10
塞尚与我们的时代	10
质感与量块感	42
藉颜色产生凸现	70
天真的视觉	106
塞尚的话	182
塞尚素描等作品	188

塞尚作品的主题与分期	202
自画像	202
摸索的时代 (1859~1871年)	202
印象主义的出发 (1872~1882年)	202
构成的世界 (1883~1894年)	203
塞尚与古典	203
“浴女”与古典	203
塞尚年表	204

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。画名题为《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》

油画 画布

1900年

180×240cm

巴黎奥赛美术馆藏

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一位。

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，因为20世纪无数画家——野兽派、立体派能够构成一位艺术家风格的生命力，大部分源自塞尚；他亦是兄，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。

骡与贼群
油画 画布
41×55.6cm
米兰现代画廊藏

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

