

影响世界艺术史的50位大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

几何之美

塞尚作品赏析

[意] 罗伯特·伯纳贝 著
安雨帆 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

几何之美

塞尚作品赏析

[意] 罗伯托·伯纳贝 著 安雨帆 译

图书在版编目 (CIP) 数据

几何之美: 塞尚作品赏析 / (意) 罗伯特·伯纳贝
著; 安雨帆译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3
(影响世界艺术史的艺术大师)
书名原文: Cezanne
ISBN 978-7-5699-2213-4

I. ①几… II. ①罗… ②安… III. ①塞尚 (Cezanne, Paul 1839-1906) — 绘画评论 IV. ①J205.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001962 号

影响世界艺术史的艺术大师

几何之美：塞尚作品赏析

JIHE ZHI MEI: SAISHANG ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 罗伯特·伯纳贝
译者 | 安雨帆

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2213-4

定价 | 68.00 元

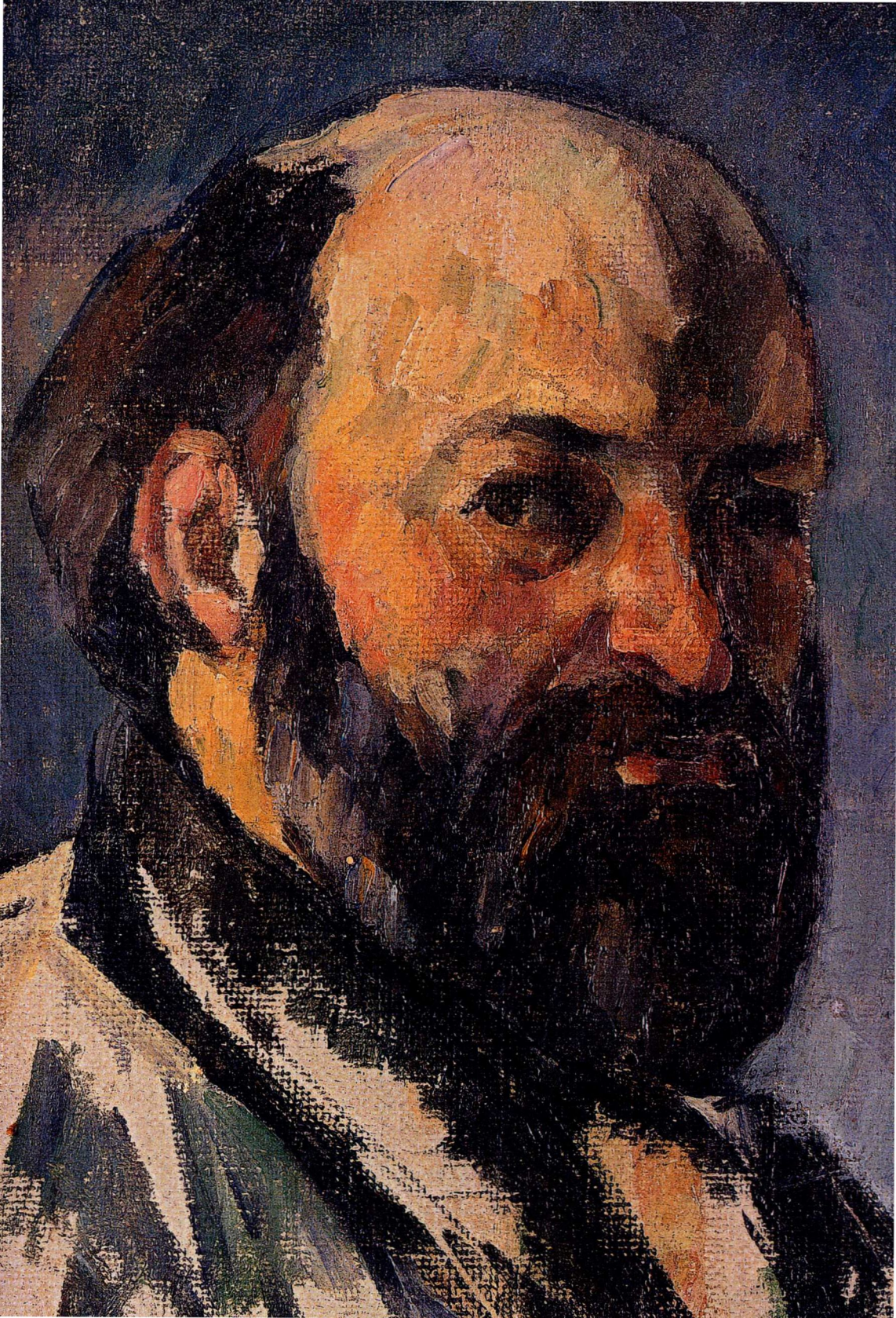
版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近塞尚
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Cezanne

影响世界艺术史的艺术大师

几何之美

塞尚作品赏析

[意] 罗伯托·伯纳贝 著 安雨帆 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Cezanne

Text by Roberta Bernabei

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording,
or by any information storage and retrieval system,
without written permission from the copyright holder. For
information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi,
8—20123 Milano Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.
atlantyca.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近塞尚
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

不论是从外表还是性格上来说，保罗·塞尚都与其深爱的圣·维克多山有着诸多相似之处：无论岁月如何轮回，季节如何变换，都不为所动。不同的是，塞尚能够捕捉到光线微妙的变化，用自己的画作来阐释万物原理与几何之美，并将空间的精度发挥到极致。可惜在他所处的那个时代，塞尚的画作并不被世人赏识，他曾与众人为敌，与朋友、评论家还有画家争吵不休。事实上，我们也可以从塞尚的自画像中窥见一二——这是一个有着顽固头脑和古怪性格的“乡巴佬”。塞尚曾在巴黎居住过一段时间，可是他从来没有爱上过这座城市，他向往的是一种淳朴、简单的田园生活。与其他印象派画家追捧浮夸的雪茄不同，他更加偏爱亲手慢慢地填装烟斗；他不喜欢出入喧闹的歌舞厅，却偏爱在家乡的小酒吧打纸牌；相比蒙马特高地和塞纳河畔的宏大公园，一间被大自然环绕的小屋于他足矣。一个最显著的例子就是塞尚为蔚蓝海岸所作的那幅画。与其他人所描绘的蔚蓝海岸有着天壤之别，他的那幅画所描绘出的是一处单调且毫无吸引力的海景、寥寥几笔勾勒出的蓝色海洋，还有沙滩上不合时宜出现的烟囱。和其他印象派画家相比，他的静物画道具从来都是最普通、最质朴的物件，甚至可以说是过时的东西。正是因为这种不合时宜且不合潮流的孤傲，塞尚毋庸置疑地成为那个时代最伟大和最负有抱负的画家。他通晓一切：光线和色彩，线条和图案，透视法和抽象画。他见证和参与了印象主义的兴衰成败，领悟到印象主义的精髓；他使人们重新感受到“艺术历史”的复兴，让一些过早被时代潮流所抛弃的大家名画、伟大创作和艺术题材重新得到赏识；他关于绘画的主张和轰动一时的宣言被视为20世纪初探索绘画的先锋作为。当然，给其他艺术家带来颠覆性震撼的是他的作品。除了塞尚少数青年时代的作品，他的大部分作品从不屑于取悦评论家或者公众，也从不流于俗套。然而，塞尚在私底下并非舆论所描述的那样——“讨厌的画家”。他在普罗旺斯见证了凡·高富有悲剧色彩的一生。塞尚出身于一个

富有的家庭，本可按部就班地拥有平静的一生，然而他却打破传统，以一己之力为20世纪的艺术史谱写了崭新的篇章。在对艺术规则的理解上，他有着不同寻常的领悟力，同时他也有着打破常规和建立新规则的效率和勇气。塞尚不厌其烦地对静物画的主题进行严谨的理性分析和仔细斟酌——裸体，静物，某一角落的风景，树木的质感——他仔细探究风景画的结构线条，旨在寻找精确的几何形状与自然风景的神秘契合点。最终，塞尚晚年的作品《浴女》体现了他对艺术的大胆探索——他将人体置于几何图形之中。塞尚不断地尝试对某处相同的景色或者静物组合进行描绘，但绘画风格从不单调重复。他在画人物时也是如此，那些人物肖像画都是家人或者陌生人庸常的生活状态。每当他发现一张陌生的面孔、不合时宜的光线、全新的透视结构、更加相似的两种颜色时，他从不急于对自己的风格夸夸其谈或是炫耀自己在艺术上的创新，而是默默地提起画笔将一切付诸实践。

远离“光之城”巴黎的聚光灯和评论家的关注，塞尚一直维持着一种“匠人”的形象。他从来就与巴黎的商业化艺术风格格格不入。可以说当时并没有人注意到他，直到他去世之后，一场为了悼念他而举办的回顾画展深深震撼了毕加索和马蒂斯这批年轻的画家，他们瞬间就明白了自己与这位绘画大师之间的差距，或者说，与这位现代艺术先驱之间的差距。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

色彩与光影魅力

塞尚：为绘画奉献的一生

1839年1月19日，保罗·塞尚（Paul Cézanne）出生于法国普罗旺斯地区的艾克斯小镇。他的父亲路易斯·奥古斯特当年25岁，1825年就来到这个小镇并建起了一个制帽厂。1874年，果敢精明的路易斯收购了濒临破产边缘的巴赫吉银行，第二年与另一名合伙人成立了塞尚&卡巴索银行。1859年，他在埃克斯附近购下维拉尔侯爵在17世纪建造的热德布芳花园，带着家人在那儿避暑。正是这种宽裕的家庭环境为塞尚在埃克斯终身隐居提供了优渥的经济条件，使他大可不必像其他穷困潦倒的画家那样为钱的事情发愁。

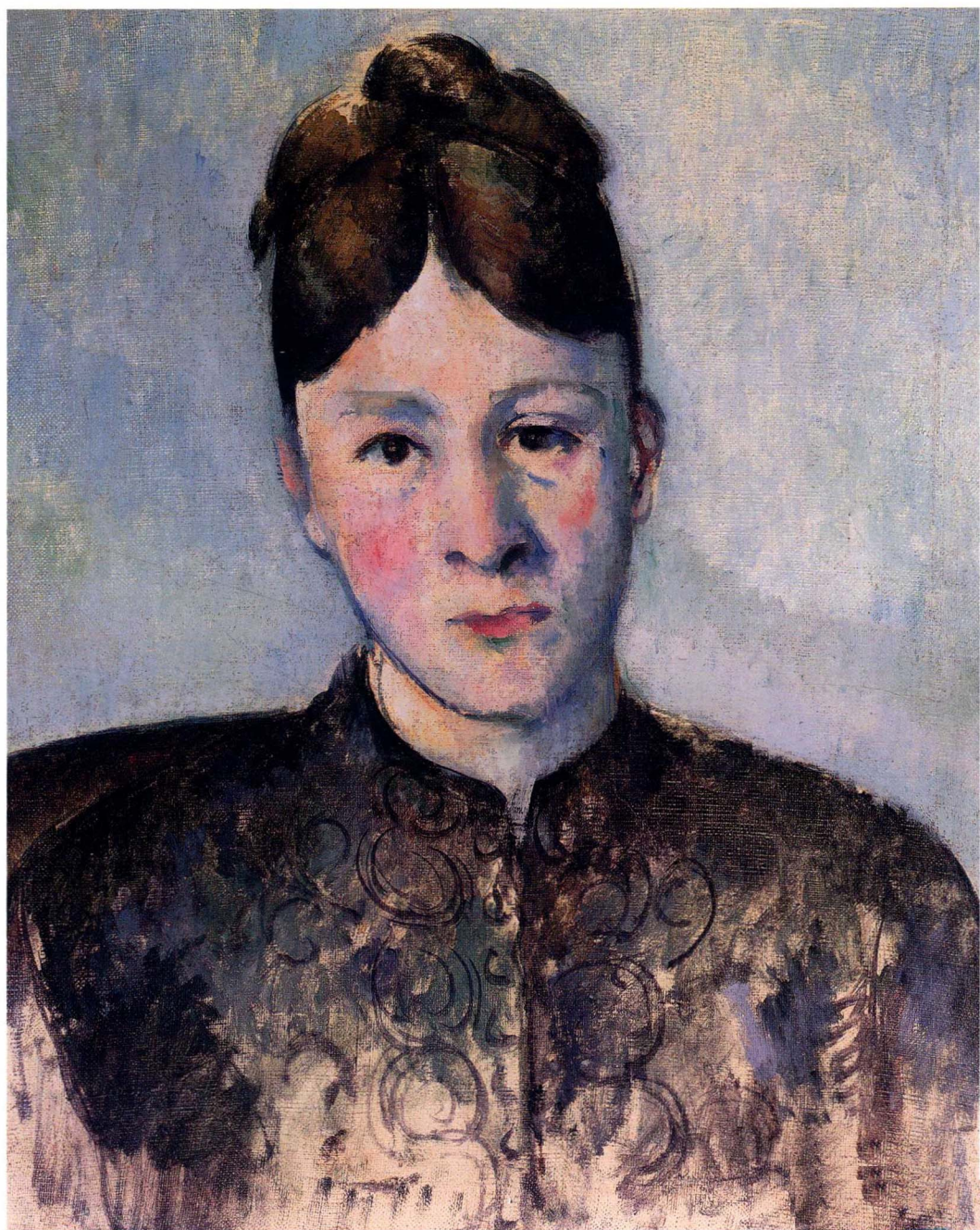
学习时期

1852年塞尚来到波旁中学，在这里他与爱弥尔·左拉（Émile Zola）相识，与这位未来的伟大作家结下了持续多年的深厚友谊，但同时也为两人将来发生的矛盾与不快隐约埋下了伏笔。1856年，塞尚在艾克斯的艺术学校跟随约瑟夫·吉伯尔（Joseph Gibert）学习绘画。后来他

遵从父亲的意愿，中止了绘画的研究，进入艾克斯大学修读法律专业。然而，在第一次考试之后，塞尚就意识到这并不是他要走的路。他感到自己生来就是为了绘画。他的内心有个声音召唤着他奔赴艺术之都——巴黎，因此塞尚与父亲发生了激烈的冲突。身为一个银行家，父亲认为艺术是不切实际而且毫无利益的。左拉也劝诫塞尚并责备他：“你应当接手令尊的制帽厂。以后百无聊赖的时候不能画画吗？艺术对你来说应该只是一种闲暇时的消遣，一个打开局面的话题，或者说这只是一个你不想学习法律的借口罢了。”由于母亲和妹妹向父亲说情，父亲最终还是同意了塞尚的决定，并于1861年陪同塞尚前往巴黎。塞尚租下了一间工作室并且报考了瑞士画院，在这儿他与莫奈（Monet）、毕沙罗（Pissarro）和吉约曼（Guillaumin）相识。塞尚时常参观巴黎沙龙展。每年一度的巴黎沙龙展是当时最大的官方艺术展，但是对塞尚的艺术发展影响最为深远的还是卢浮宫的巨匠之作。他时常在卢浮宫流连忘返，耗费了一个又一个下午时光。卡拉瓦乔（Caravaggio）、苏巴朗（Zurbarán）、鲁本斯（Rubens）、

《塞尚夫人肖像》，
约1866年，伦敦收藏家
海因茨·伯格伦持有

《路易斯·奥古斯特·塞尚肖像》(读报的父亲), 1866年, 美国华盛顿, 国家美术馆

委拉斯贵支 (Velázquez)、丁托列托 (Tintoretto)、提香 (Tiziano)、委罗内塞 (Veronese) 这些名家的画作给予塞尚一次又一次的冲击。这些冲击和自愧不如的情绪也深深挫败了塞尚。

他遇到了创作瓶颈, 觉得自己永远都无法企及这些大师们的高度, 因此他带着一颗脆弱而不安的心灵离开巴黎返回艾克斯小镇。塞尚那时候以为这种自卑感会伴随自己焦虑的一生。

1862年回到家乡后, 塞尚同意和父亲一同经商。但是几个月后, 他再次回到巴黎, 并试图考入巴黎高等美术学院, 可惜的是他没有通过入学考试。无奈之下, 塞尚只得回到巴黎瑞士画院和老友莫奈和毕沙罗一起学习, 他还认识了希斯里 (Sisley)、巴齐耶 (Bazille) 和雷诺阿 (Renoir)。塞尚时常与这些未来的大画家们在盖尔布瓦咖啡馆聚会, 或者独自一人前往卢浮宫临摹名画。1863年, 在拿破仑三世的敦促下举办的巴黎沙龙展评审团淘汰了上千名画家的作品, 这也成为著名的淘汰作品展展出的契机。这一事件揭开了现代艺术史的帷幕, 马奈 (Manet) 的作品《草地上的午餐》正是因为这场淘汰作品展才得以展出。这幅画在当时看来离经叛道, 不论是大胆的题材还是创新的画法都引起了前所未有的轰动。一批年轻的画家选择支持马奈, 因为只有这些年轻的画家才懂得这幅作品所蕴含的时代性和革命性精神。塞尚和左拉一同来到淘汰作品展参观。他不仅被马奈的画作震撼, 他还尤为欣赏库尔贝 (Courbete) 和德拉克洛瓦 (Delacroix) 的作品。在这些年间,

塞尚居无定所，离开巴黎回到热德布芳花园，但很快又由于好奇而重返巴黎，与一批后来被称为“印象派”的画家们结下友谊；在这一时期，尽管每次都没有成功，但他始终没有放弃向巴黎沙龙展投稿。1869年塞尚在巴黎结识了一位年轻的女模特儿奥尔唐丝·菲凯（Hortense Fiquet），并瞒着父亲与她同居了一段时间。这段时间塞尚带着强烈的情感创作了诸多画作，沉迷于浪漫而富有戏剧性的创作热情里无法自拔。他这一时期的作品中反复出现的题材是人物肖像画、静物和风景。当然，受之前巴洛克大师和文学作品的影响，他也创作了一些以龌龊肮脏和暴力色情为主题的作品，例如《解剖》《痛苦》《黑人西比翁》《自缢者之家》《鼠》《葬礼》《谋杀》《被掐死的女人》《圣安东尼奥的诱惑》《小偷和驴子》《戴贝雷帽的男人》。这些画的画风富有表现力，虽然整体颜色阴暗，但某一色彩的运用又为画作增添了一抹亮色。这些外露的情感、扭曲的外形、粗犷的用色折射了塞尚当时好走极端的性格。跟传统画家选择题材的方式不同，塞尚通常听从自己内心的情感。

塞尚用阴暗的轮廓线、色彩分明的厚重笔触来描绘形象，以凸显人物在画面背景中的动作。他的画风在某种程度上受到浪漫主义派画家德拉克洛瓦、写实主义派画家库尔贝以及现

实主义讽刺画大师杜米埃（Daumier）潜移默化的影响。

对光线的研究（1872—1877）

1870年普法战争爆发，莫奈和毕沙罗逃至英国。与此同时塞尚和奥尔唐丝也一同回到艾克斯，随后前往马赛港附近的埃斯塔克（Estaque）停留了六个月，战争结束后他才返回巴黎。1872年1月4日奥尔唐丝诞下一子，他们为他起名为保罗。春天来临之际，塞尚在蓬图瓦兹建了一座房子，与毕沙罗和其他一些画家比邻而居。到了秋天，塞尚来到蓬图瓦兹河畔的欧韦，在加歇（Gachet）医生家做客并接受治疗（十七年后文森特·凡·高也来到此地度过了自己生命的最后一段时光，并在自杀后长眠于此）。

这段时间开启了塞尚探索全新绘画语言的历程。在1872年至1873年间，他在毕沙罗的教导下开始研究自然，在户外的阳光下对景写生，注重图案的重要性。在毕沙罗的影响下，塞尚开始懂得如何捕捉光线，如何用分离的眼光观察和描绘对象。这种观察不受杂乱无章的感情和突如其来的激情所控制，而是客观地呈现自然风景。毕沙罗在给塞尚的朋友、画家吉耶梅（Guillemet）的信中提到：“我们亲爱的塞尚将带给我们希望与惊喜。