

后浪

Jorella Andrews
Illustrations by Patrick Vale

约瑞拉·安德鲁斯——著
帕特里克·韦尔——插图
雷——译

This is Cézanne

这就是塞尚

This is

Cézanne



Jorella Andrews
Illustrations by Patrick Vale

后浪

这就是塞尚

[英] 约瑞拉·安德鲁斯——著

[英] 帕特里克·韦尔——插图

吴啸雷——译



北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

这就是塞尚 / (英) 约瑞拉·安德鲁斯著; (英) 帕特里克·韦尔插图; 吴啸雷译.

—北京: 北京联合出版公司, 2017.1

ISBN 978-7-5502-9102-7

I. ①这… II. ①约… ②帕… ③吴… III. ①塞尚 (Cézanne, Paul 1839-1906) — 绘画—鉴赏 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第276976号

书名原文: This is Cézanne

Text © 2015 Jorella Andrews. Jorella Andrews has asserted her right under the Copyright, Designs, and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Illustration © 2015 Patrick Vale

Series editor: Catherine Ingram

Translation © 2017 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd

This book was produced in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR, and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

这就是塞尚

著 者: [英] 约瑞拉·安德鲁斯

插 图: [英] 帕特里克·韦尔

译 者: 吴啸雷

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 夏应鹏

特约编辑: 张丽捷

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·陈威伸

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数80千字 720毫米×1030毫米 1/16 5印张 插页8

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-9102-7

定价: 60.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司 常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

This is

Cézanne

Jorella Andrews
Illustrations by Patrick Vale

图书在版编目 (CIP) 数据

这就是塞尚 / (英) 约瑞拉·安德鲁斯著; (英) 帕特里克·韦尔插图; 吴啸雷译.

—北京: 北京联合出版公司, 2017.1

ISBN 978-7-5502-9102-7

I. ①这… II. ①约… ②帕… ③吴… III. ①塞尚 (Cézanne, Paul 1839-1906) — 绘画—鉴赏 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第276976号

书名原文: This is Cézanne

Text © 2015 Jorella Andrews. Jorella Andrews has asserted her right under the Copyright, Designs, and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Illustration © 2015 Patrick Vale

Series editor: Catherine Ingram

Translation © 2017 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd

This book was produced in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR, and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

这就是塞尚

著 者: [英] 约瑞拉·安德鲁斯

插 图: [英] 帕特里克·韦尔

译 者: 吴啸雷

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 夏应鹏

特约编辑: 张丽捷

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·陈威仲

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数80千字 720毫米×1030毫米 1/16 5印张 插图8

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-9102-7

定价: 60.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

后浪

这就是塞尚

[英] 约瑞拉·安德鲁斯——著

[英] 帕特里克·韦尔——插图

吴啸雷——译

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.



正在画圣维克多山的塞尚, 1906年

科尔·泽维尔·鲁塞尔摄, 国家美术馆, 华盛顿特区

保罗·塞尚被誉为世界上最伟大的艺术家之一，不是因为他像米开朗基罗、拉斐尔和莱昂纳多·达·芬奇那样将一种风格或传统日臻完善，而是因为他挑战了传统，开辟出绘画的新可能。他描绘了日常生活的诸多方面，而大多数人则因自身局限无法窥见这些方面。在塞尚成熟的作品中，他运用出人意料的色彩和线条描绘了一个既有活力又极度和谐的形象世界。

这幅摄于1906年的照片中，年迈的塞尚正在家乡普罗旺斯乡村描绘他最钟爱的圣维克多山，那时他已吸引了一大批热衷创新的年轻艺术家拥趸。然而在一生中的大多数时间里，塞尚四处碰壁，批评家和公众都排斥他，他们嘲笑他的艺术，也轻视他本人。1884年，已届中年的塞尚宣称，巴黎——19世纪艺术世界的中心——击败了他。

尽管塞尚曾那么渴望得到这个时尚大都会的认可，但其作品却极少描绘巴黎的景色或把巴黎作为创作的主题。他的独创性和现代性都来自于法国乡村，他的大部分人生都在那里度过，而且经常是独自一人。人们通常将其视为——其中有些道理——一个深受折磨、隐遁乡间的天才。虽然如此，与家庭、朋友、艺术家和收藏家的关系还是推动了他的艺术发展，创作条件的改善也让他得以尽可能地排除万难，把全部精力集中在他卓尔不凡的艺术创作上。



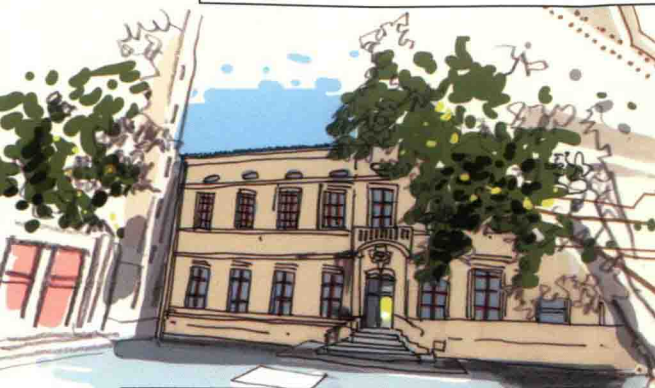
查德布凡

艾克斯郊外的一处庄园，1859年至1899年间为塞尚家所有。



马特隆街14号

1850年至1870年间，塞尚位于市中心的家。



卡迪纳尔街41号

波旁学院（现为米尼翁学院），1852年至1858年间塞尚就读的寄宿学校。

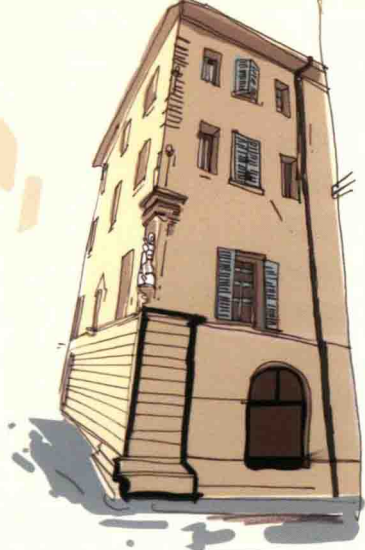


勒卢夫斯

塞尚画室。1901年建造，位于艾克斯市郊。



塞尚的普罗旺斯地区艾克斯

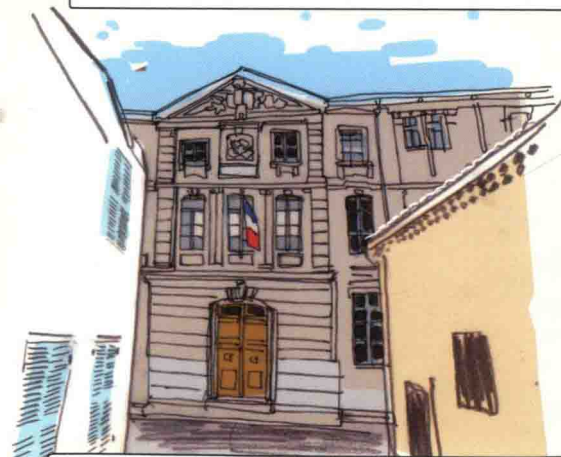
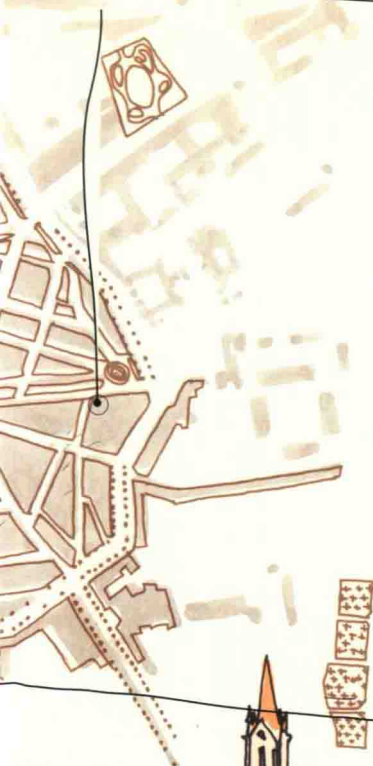


歌剧院街28号

1839年1月19日，塞尚出生在这里。



艾克斯东部的圣维克多山和比贝米采石场是那里的地标，也是塞尚钟情和常画的地方。



马耳他的圣约翰广场

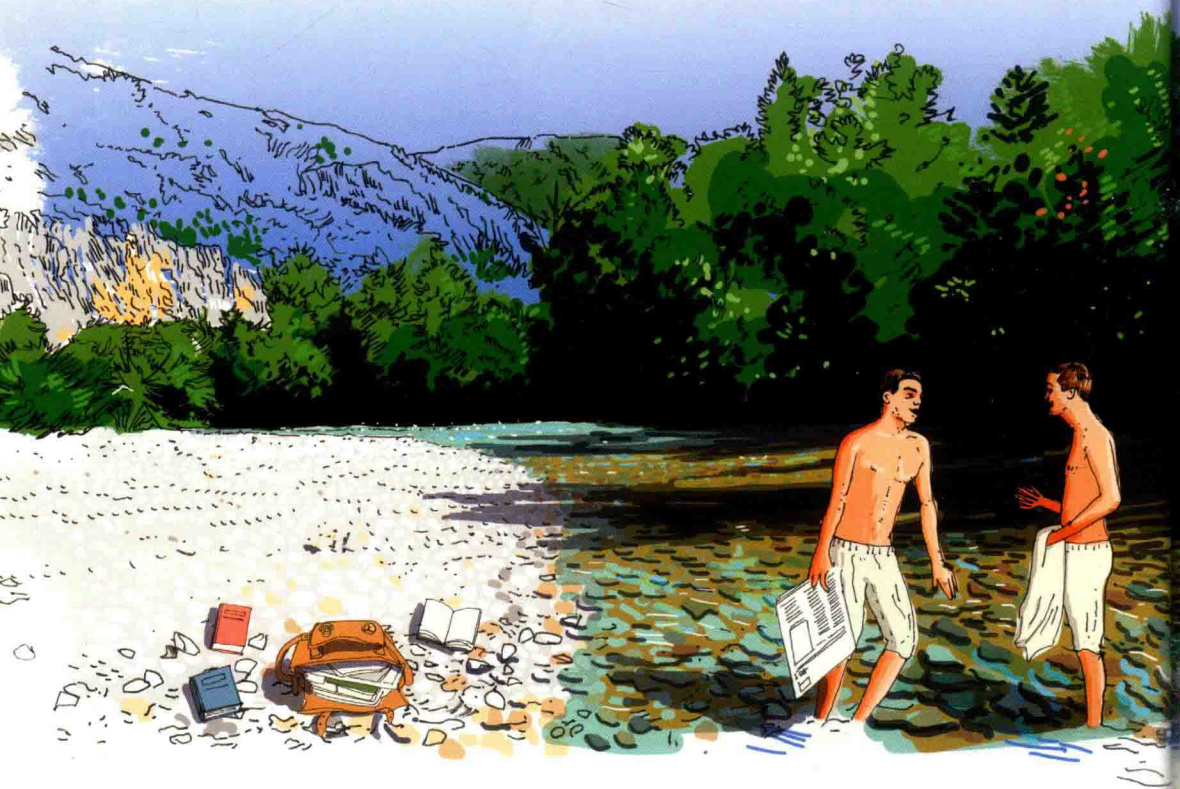
艾克斯博物馆（现为格拉内博物馆）：当时公费的市立美术学院所在地，1857年至1862年，塞尚在此开始接受艺术教育。



艾克斯的童年时光

1839年1月19日，保罗·塞尚生于艾克斯。他虽然是非婚生子，却给父母带来了好运。父亲路易-奥古斯特·塞尚（Louis-Auguste）当时已经40岁，经营制造和进口帽子的生意；比父亲年轻很多的母亲安妮当时在父亲店里工作。5年后，两人正式结婚。1848年，父亲同另一合伙人共同创立了一家盈利颇丰的银行。塞尚是三个孩子中的长子：妹妹玛丽（Marie）出生于1941年，13年后又有了另一个妹妹罗丝（Rose）。作为雄心勃勃的父亲独子，塞尚一生大多数时光都在追求自己的意志，而与父亲的期望作斗争。

不过，塞尚仍有着愉快的童年。他既活泼又聪明，虽然有一点喜怒无常，但在学校里获奖无数，跟同学关系融洽。他最亲密的朋友叫爱弥尔·左拉，塞尚经常保护左拉免受欺负，1852年两人在波旁学院（College Bourbon）成为同学。塞尚、左拉还有一个朋友巴耶（Baptistin Baille）——后来成为巴黎著名的光学和声学教授——三人一起度过了值得纪念的美好时光，彼此探讨关于自然和艺术、诗歌、思想和实验的各种想法。



梦想

塞尚和两个密友在学校被大家称为“形影不离的朋友”，他们一同学习各种知识和诗歌观念，在时代赋予的机遇和可能性的激励下，雄心勃勃地构想着他们的未来。那时的法国，社会主义和无政府主义者正在形成各自的政治力量，日新月异的技术革新和城市化进程正影响着整个社会。他们主要通过阅读书籍和杂志——包括塞尚母亲订阅的《艺术家》（*L'Artiste*）——他们被那些对当下变革及其影响极为敏感的浪漫主义和现实主义运动中的艺术家和作家们深深吸引。

他们如饥似渴地学习浪漫主义——无论是德拉克洛瓦和席里柯的绘画，还是维克多·雨果和阿尔弗雷德·德·缪塞（*Alfred De Musset*）的小说。浪漫主义恰是对19世纪兴起的启蒙运动所蕴涵的理性思想的挑战。19世纪中叶，反体制的现实主义画家库尔贝以把普通劳动人民塑造成英雄的方式对社会现状提出了反思。19世纪上半叶还有很多现实主义作家，包括司汤达、巴尔扎克、福楼拜等，左拉追随了他们的道路。左拉认为他的朋友塞尚应该成为一个诗人。虽然没发现塞尚能成为诗人的证据，但塞尚的兴趣显然不在诗歌上：1875年起，塞尚开始在艾克斯公费的市立美术学院学习绘画课程。他画人体写生，也临摹古代雕像的石膏像，学院附属的博物馆里还有一些大理石原作可供临摹。

但到1858年2月，一切都变了。左拉搬到了巴黎，把塞尚和巴耶留在了艾克斯。同年12月，沮丧的塞尚虽然渴望巴黎和艺术，但在父亲的压力下进入艾克斯大学攻读法律。他写信跟左拉说：“法律，拐弯抹角、啰里啰嗦，讨厌的东西。”

“在莫名力量的促使下，我们三人在年少时相遇。那时的我们手拉手，发誓永不分离，也从没问过彼此拥有的财富和地位。我们所追求的，是心灵和精神的价值，是晃动在我们眼前如此诱人的未来。”

——左拉给巴耶的信，1860

父业发达

1859年，路易-奥古斯特的银行越做越强（归功于其短期借贷业务的成功）。9月，他买下了艾克斯西郊一座18世纪的庄园。实际上，此处房产是路易-奥古斯特从一位无法偿还欠款的债务人那里获得的。这里名叫查德布凡（Jas de Bouffan），字面意思是“风之居”。但还是白话更贴切一点：布凡先生（Bouffan）领地上的17世纪羊圈（Jas）。这里的确年久失修、相当破败，所以1870年之前，路易-奥古斯特仍然选择把家安顿在艾克斯市中心。

那时20岁的塞尚还在学习法律，但依然渴望去巴黎。不过，他很快就爱上了这所乡下的房子，虽然后来还是习惯性地称其为父亲的房子。随后的几十年里，查德布凡成为塞尚笔下经常描绘的主题。



19世纪70年代的时候，查德布凡的面积有14万平方米，塞尚此后在这里进行户外风景画的创作。



19世纪80年代，父亲把楼上的一间卧室改造成塞尚的画室。

二楼的大客厅成为塞尚为亲朋好友创作肖像时经常出现的背景。

19世纪60年代，父亲还允许塞尚在一楼那个平时不用的大房间里绘制壁画。

早期作品

学习法律期间，塞尚依然坚持他的艺术课程。这一时期的作品大都没能保留下来，比如1860年冬天画的一系列风景画。塞尚自己或更可能是他的父亲，把这些画都毁了。一些早期的日常速写得以保存下来，因其被当做信手涂鸦或者漫画随信一起寄给了左拉等朋友们。但最能体现塞尚当时摇摆的心情和卓越绘画才能的，还是1859年至1860年间在查德布凡一楼房间里绘制的一系列壁画。这些稚拙的作品主题是古典题材“四季”，落款竟然是“安格尔，1811”，显然是仿照当时受人崇敬的新古典主义艺术大师安格尔的风格，艾克斯博物馆里收藏有他的一些作品。后来，塞尚说安格尔的线条风格缺乏灵魂，这些壁画似乎就是一种对安格尔的巧妙讽刺。当然，这些壁画与19世纪60年代创作的那些野性的、表现力极强的作品截然不同（见第19页）。1865年，塞尚画了一幅父亲肖像，画的是父亲正坐着读报，采用的是大胆的厚涂画法。这幅画在色彩搭配上很特别：明亮的土色系颜色的地板砖与背景的暗色调形成了强烈的对比。



父子矛盾

塞尚曾抱怨说，父亲专横跋扈，不理解儿子的创造才能。但其实路易-奥古斯特在查德布凡给了塞尚相当宽松的艺术环境，甚至还给儿子当了几回模特。不管父亲这样做是不是为了抚慰和诱使儿子继承自己的家族产业，但塞尚心里清楚，自己不可能以法律或银行作为职业。他也知道，艺术追求需要父亲在背后提供经济支撑，父亲显然有着作为投资者的智慧。1859年，塞尚获得学校的绘画二等奖，但老师也不支持他奔赴巴黎的意愿。继左拉之后下一个去巴黎的不是塞尚，而是他以前的同学菲利普·索拉利（Philippe Solari）。索拉利最终成了一位雕塑家。

1860年5月，左拉敦促塞尚要强硬一点：

因此需要做一些努力，老伙计，持续的努力。见鬼！我们难道失去勇气了么？黑夜过后就是黎明，因此试一下吧。黑夜里我们必须坚持，而当东方破晓，你可以对你父亲说：“父亲，我睡了一大觉，我感到充满力量、信心十足。或者软磨硬泡？难道要把我锁在办公室里么？把我的翅膀还给我，我感到窒息。慷慨的父亲，请……”

