

100 CASES CLASSIC SELECTIONS

经典全集
Classic Corpus

CEZANNE

世界大师经典作品

精选 100 例

保罗·塞尚

主编 杨建飞

中国书店

CEZANNE

世界大师经典作品

精选 100 例

保罗·塞尚

主编 杨建飞

图书在版编目(CIP)数据

世界大师经典作品精选 100 例. 保罗·塞尚 / 杨建飞
主编. — 北京: 中国书店, 2017.2
ISBN 978-7-5149-1638-6

I. ①世… II. ①杨… III. ①油画—作品集—法国—
现代 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 008821 号

经典全集系列丛书

世界大师经典作品精选 100 例 保罗·塞尚

主编 杨建飞

责任编辑	杭 玫
策 划	杭州书豪图书有限公司
出版发行	中国书店
地 址	北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本	889mmx1194mm 1/8
版 次	2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷
印 张	12
书 号	ISBN 978-7-5149-1638-6
定 价	78.00 元

敬告读者
本版书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售罄者可从本社邮购。

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

目录 CONTENTS

06	自画像 1839 年—1906 年	43	有糖罐、梨和毯子的静物 1893 年—1894 年	80	青苹果 1872 年—1873 年
08	戴帽子的自画像 1872 年	44	有西瓜和石榴的静物 1900 年—1906 年	81	有苹果和糖罐的静物 1890 年—1893 年
09	自画像 1880 年—1881 年	45	有西瓜的静物 1902 年—1906 年	82	橄榄瓶中的鲜花 1880 年—1882 年
10	戴帽子的自画像 1890 年—1894 年	46	有苹果、梨和炖锅的静物 1900 年	83	天竺葵 1888 年—1890 年
11	朱尔斯·佩宏肖像 1885 年—1887 年	46	苹果与梨子 1882 年—1885 年	84	从埃斯塔克眺望马赛海湾 约 1885 年
12	桌边年轻的意大利妇女 约 1895 年—1900 年	47	瓶里的玫瑰花 1900 年—1904 年	85	上坡的小路 1881 年
13	穿蓝色衣服的塞尚夫人 1888 年—1890 年	48	有西瓜的静物 1900 年	86	峡谷底部的风景 1879 年
14	小丑 1888 年	49	茶壶和橘子 1895 年—1900 年	87	拐弯的道路 约 1881 年
15	穿红色马甲的男孩 1888 年—1890 年	50	有苹果、瓶子和奶壶的静物 1904 年	88	加尔达纳的风景 1885 年—1886 年
16	塞尚夫人肖像 1890 年—1892 年	51	有蓝锅的静物 约 1900 年—1906 年	89	弯道 1900 年—1906 年
17	穿皮草的妇女 1885 年—1886 年	52	有酒瓶、水壶和苹果的静物 1839 年—1906 年	90	夏季诺曼底的农场 1882 年
18	咖啡壶边的女人 1895 年	53	有水壶的静物 1892 年—1893 年	91	雅斯·德·布凡的池塘 1876 年
19	坐在红色扶椅里的塞尚夫人 1877 年	54	玻璃瓶和碗 1878 年—1880 年	92	蓬图瓦兹的山坡 1877 年—1881 年
20	穿红色外套的塞尚夫人 1888 年	55	碗和奶壶 1873 年—1877 年	93	诺曼底的农场 1885 年—1886 年
21	坐在黄色椅子里的塞尚夫人 1888 年—1890 年	56	有姜罐和茄子的静物 1893 年—1894 年	94	大浴女 1900 年—1906 年
22	裸女站像 1898 年—1899 年	57	有姜罐、糖罐和苹果的静物 1893 年—1894 年	95	浴者 1890 年
23	温室中的塞尚夫人 1891 年	58	薄荷瓶 1893 年—1895 年	96	对话 1872 年—1873 年
24	玩纸牌者 1890 年—1892 年	59	有樱桃和桃子的静物 1885 年—1887 年		
25	抱着双臂的男人 1899 年	60	有罐子、杯子和苹果的静物 1877 年		
26	坐着的农民 1892 年—1896 年	61	有柜子背景的静物 1887 年—1888 年		
27	吸烟者 1890 年—1892 年	62	静物：一盘桃子 1879 年—1880 年		
28	塞尚的叔叔安托万·多米尼克·索弗尔·奥贝尔 1866 年	63	一盘苹果 1876 年—1877 年		
29	安东尼·瓦拉布列格肖像 1869 年—1871 年	64	静物：瓶子、玻璃杯和罐子 1877 年		
30	坐着的男人 1889 年—1900 年	65	有苹果的静物 1895 年—1898 年		
31	戴草帽的的男孩 1896 年	66	水果 1879 年		
32	玩纸牌者 1890 年—1892 年	67	有苹果和桃子的静物 1905 年		
33	玩纸牌者 1892 年—1896 年	68	有姜罐、糖罐和橘子的静物 1902 年—1906 年		
34	有苹果和梨的静物 1891 年—1892 年	69	有姜罐、石榴和梨的静物 1893 年		
35	苹果 1889 年—1890 年	70	有花果的静物 1888 年—1890 年		
36	有苹果和茶杯的静物 1890 年—1894 年	71	有苹果和樱草花的静物 1890 年		
37	桌布上的水果 1888 年—1890 年	72	苹果和水壶 1893 年—1894 年		
38	苹果 1878 年—1879 年	73	桌上的水果和水壶 1890 年—1894 年		
39	桌布上的苹果 1885 年	74	有奶罐和水果的静物 1900 年		
40	梨和刀 1877 年—1878 年	75	静物 1886 年—1890 年		
40	三只梨 1878 年—1879 年	76	有一篮苹果的静物 1893 年		
41	两只梨 1875 年	77	自助餐 1877 年		
42	梨和玻璃杯 1879 年—1880 年	78	有洋葱的静物 1896 年—1898 年		
42	一盘水果和一罐蜜饯 1880 年—1881 年	79	有壶的静物 1867 年—1869 年		
43	苹果和饼干 1877 年				

CEZANNE

世界大师经典作品
精选100例 保罗·塞尚

主编 杨建飞

保罗·塞尚在普罗旺斯，约1905年

目录 CONTENTS

06	自画像 1839 年—1906 年	43	有糖罐、梨和毯子的静物 1893 年—1894 年	80	青苹果 1872 年—1873 年
08	戴帽子的自画像 1872 年	44	有西瓜和石榴的静物 1900 年—1906 年	81	有苹果和糖罐的静物 1890 年—1893 年
09	自画像 1880 年—1881 年	45	有西瓜的静物 1902 年—1906 年	82	橄榄瓶中的鲜花 1880 年—1882 年
10	戴帽子的自画像 1890 年—1894 年	46	有苹果、梨和炖锅的静物 1900 年	83	天竺葵 1888 年—1890 年
11	朱尔斯·佩宏肖像 1885 年—1887 年	46	苹果与梨子 1882 年—1885 年	84	从埃斯塔克眺望马赛海湾 约 1885 年
12	桌边年轻的意大利妇女 约 1895 年—1900 年	47	瓶里的玫瑰花 1900 年—1904 年	85	上坡的小路 1881 年
13	穿蓝色衣服的塞尚夫人 1888 年—1890 年	48	有西瓜的静物 1900 年	86	峡谷底部的风景 1879 年
14	小丑 1888 年	49	茶壶和橘子 1895 年—1900 年	87	拐弯的道路 约 1881 年
15	穿红色马甲的男孩 1888 年—1890 年	50	有苹果、瓶子和奶壶的静物 1904 年	88	加尔达纳的风景 1885 年—1886 年
16	塞尚夫人肖像 1890 年—1892 年	51	有蓝锅的静物 约 1900 年—1906 年	89	弯道 1900 年—1906 年
17	穿皮草的妇女 1885 年—1886 年	52	有酒瓶、水壶和苹果的静物 1839 年—1906 年	90	夏季诺曼底的农场 1882 年
18	咖啡壶边的女人 1895 年	53	有水壶的静物 1892 年—1893 年	91	雅斯·德·布凡的池塘 1876 年
19	坐在红色扶椅里的塞尚夫人 1877 年	54	玻璃瓶和碗 1878 年—1880 年	92	蓬图瓦兹的山坡 1877 年—1881 年
20	穿红色外套的塞尚夫人 1888 年	55	碗和奶壶 1873 年—1877 年	93	诺曼底的农场 1885 年—1886 年
21	坐在黄色椅子上的塞尚夫人 1888 年—1890 年	56	有姜罐和茄子的静物 1893 年—1894 年	94	大浴女 1900 年—1906 年
22	裸女站像 1898 年—1899 年	57	有姜罐、糖罐和苹果的静物 1893 年—1894 年	95	浴者 1890 年
23	温室中的塞尚夫人 1891 年	58	薄荷瓶 1893 年—1895 年	96	对话 1872 年—1873 年
24	玩纸牌者 1890 年—1892 年	59	有樱桃和桃子的静物 1885 年—1887 年		
25	抱着双臂的男人 1899 年	60	有罐子、杯子和苹果的静物 1877 年		
26	坐着的农民 1892 年—1896 年	61	有柜子背景的静物 1887 年—1888 年		
27	吸烟者 1890 年—1892 年	62	静物：一盘桃子 1879 年—1880 年		
28	塞尚的叔叔安托万·多米尼克·索弗尔·奥贝尔 1866 年	63	一盘苹果 1876 年—1877 年		
29	安东尼·瓦拉布列格肖像 1869 年—1871 年	64	静物：瓶子、玻璃杯和罐子 1877 年		
30	坐着的男人 1889 年—1900 年	65	有苹果的静物 1895 年—1898 年		
31	戴草帽的的男孩 1896 年	66	水果 1879 年		
32	玩纸牌者 1890 年—1892 年	67	有苹果和桃子的静物 1905 年		
33	玩纸牌者 1892 年—1896 年	68	有姜罐、糖罐和橘子的静物 1902 年—1906 年		
34	有苹果和梨的静物 1891 年—1892 年	69	有姜罐、石榴和梨的静物 1893 年		
35	苹果 1889 年—1890 年	70	有花果的静物 1888 年—1890 年		
36	有苹果和茶杯的静物 1890 年—1894 年	71	有苹果和樱草花的静物 1890 年		
37	桌布上的水果 1888 年—1890 年	72	苹果和水壶 1893 年—1894 年		
38	苹果 1878 年—1879 年	73	桌上的水果和水壶 1890 年—1894 年		
39	桌布上的苹果 1885 年	74	有奶罐和水果的静物 1900 年		
40	梨和刀 1877 年—1878 年	75	静物 1886 年—1890 年		
40	三只梨 1878 年—1879 年	76	有一篮苹果的静物 1893 年		
41	两只梨 1875 年	77	自助餐 1877 年		
42	梨和玻璃杯 1879 年—1880 年	78	有洋葱的静物 1896 年—1898 年		
42	一盘水果和一罐蜜饯 1880 年—1881 年	79	有壶的静物 1867 年—1869 年		
43	苹果和饼干 1877 年				

保罗·塞尚——现代绘画之父

Paul Cézanne, 1839—1906
The Father of Modern Painting

他是一个很少为人理解的孤独者。所有的反对、嘲笑、拒绝、屈辱和唾骂，都没有动摇他对自己艺术风格的执着追求。他终生不屈不挠，奋斗不息，为用颜料来表现他对于艺术本质的观念而斗争。他重视绘画的形式美，强调画面视觉要素的构成秩序，力图使自己的画达到普桑作品中那种绝妙的均衡和完美。他走向极端，脱离了西方艺术的传统。正是如此，他被人们尊奉为“现代绘画之父”。

中文名 保罗·塞尚
外文名 Paul Cézanne
国 籍 法国
出生地 埃克斯
出生日期 1839年1月19日
逝世日期 1906年10月22日
主要成就 现代绘画之父
代表作品 《栗子树》
《圣维克多山》
《埃斯泰克的海湾》
《那不勒斯的午后》
《普罗旺斯的房子》
《夏特·诺瓦的井和石臼》

在可以被当成 20 世纪探索绘画先知的 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，为用颜料来表现他对于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。他的风格介于印象派到立体主义画派之间。他认为：“画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求各种关系的和谐。”从塞尚开始，西方画家从追求真实地描画自然，开始转向表现自我，并开始出现形形色色的形式主义流派，形成现代绘画的潮流。

塞尚生来就是一个创造者，他有远大的目标和不屈的精神。他也有弱点，羞于见人和固执己见。他对待事物缺乏自信，但对自己的志向坚定不移。他怀疑一切，但对自然无比忠诚；在艺术上反对因循守旧，欢迎锲而不舍的精神。他认为艺术唯一的原则是“真诚”，唯一的标准是“自然”。无疑，塞尚是实现这些艺术准则最彻底的人，也是对待自然最虔诚的人。塞尚的成就来自他对艺术执着的追求，而我们很多人或多或少，或为这为那，脱离了对艺术的追求和对自然的真诚。

塞尚的画具有鲜明的特色。他强调绘画的纯粹性，重视绘画的形式构成。通过绘画，他要在自然表象之下发掘某种简单的形式，同时将眼见的散乱视像构成秩序化的图像。为此，他进行了一系列艺术探索。首先，他强调画中物象的明晰性与坚实感。他认为，倘若画中物象模糊不清，那么便无法寻求画面的构成意味。因此，他反对印象主义那种忽视素描、把物象弄得朦胧不清的绘画语言。他立志要“将印象主义变得像博物馆中的艺术那样坚固而恒久”。于是，他极力追求一种能塑造出鲜明、结实的形体的绘画语言。他认为“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”。他的作品大都是他自己艺术思想的体现，表现出结实的几何体感，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重、沉稳的体积感，物体之间的整体关系。有时候甚至为了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。

在他的画中，无论是近景还是远景的物象，在清晰度上都被

拉到同一个平面上来。这样处理，既与传统表现手法拉开距离，又为画面构成留下表现的余地。其次，他在创作中排除烦琐的细节描绘，而着力于对物象的简化、概括处理。他曾说：“要用圆柱体、圆锥体和球体来表现自然。”他的作品中，景物描绘都很简约，而且富于几何意味。有人认为，这是由于他不擅长于精细描绘而采取的做法。然而，即使这种说法是事实，也说明他具有扬长避短的本领，从而在形式构成方面发挥出创造才能。其三，为了画面形式结构，他不惜牺牲客观的真实。他最早摆脱了千百年来西方艺术传统的再现法则对画家的限制。在塞尚的画中，经常出现对客观造型的有意歪曲，如透视不准、人物变形等。他无意于再现自然，而他对自然物象的描绘，根本上是为了创造一种形与色构成的韵律。他曾说：“画家作画，至于它是一只苹果还是一张脸孔，对于画家那是一种凭借，为的是一场线与色的演出，别无其他。”

保罗·塞尚于 1839 年 1 月 19 日出生于法国普罗旺斯大区南部的千泉之城——埃克斯。他家境优越，父亲开了一个制帽厂，在 19 世纪中期工业革命时大发横财，成为埃克斯最大的银行家和债权人。母亲安妮·伊丽莎白在未婚时就生下了他，后在 1844 年与其父结婚。塞尚家族中没有人从事过与艺术有关的行当，唯一一件与艺术有关的东西是一架钢琴。塞尚年轻时也喜欢音乐，他在中学是学校乐队的一名单簧管吹奏手。充裕的家庭条件，使少年塞尚受到了良好教育，尤其是在文学方面，深受古典主义的影响。在埃克斯的包蓬中学，他遇到挚友埃弥尔·左拉。他们志同道合，意趣相投，都喜爱诗歌、游泳和郊游，左拉称塞尚是美好孤独的诗人，他们结伴同行在埃克斯的每个角落。塞尚迷上了画画，并将绘画当作他一生唯一的追求，直到生命的终结。但他的父亲不喜欢，还忧心忡忡地对塞尚说：“青年人，考虑考虑将来吧！”他甚至向他嚷道：“有天才的人往往死路一条，有钱的人才活得下去！”父亲希望他将来能成为一名出色的律师，他把塞尚送进法律学校。但这一切努力都是白费心机，并没有打消塞尚对绘画的热情。

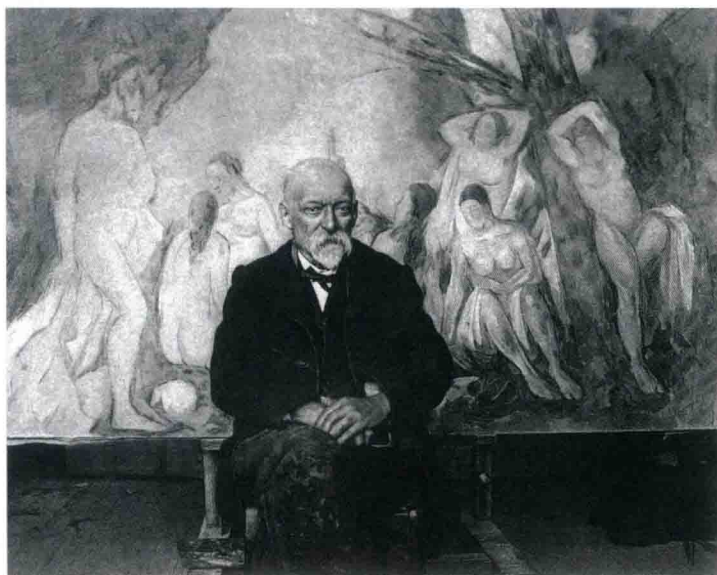
塞尚 21 岁时终于下决心去投考美术学院，但没有考中，学院

（左图）保罗·塞尚（中）和卡米耶·毕沙罗（右一）在瓦兹河畔欧韦

（右图）保罗·塞尚在蓬图瓦兹，1877 年

(左图) 保罗·塞尚在普罗旺斯埃克斯的工作室中，背景是他尚未完成的代表作品《大浴女》，1904年

(右图) 保罗·塞尚的夫人——玛丽·奥尔丹斯·菲格，在巴黎的公寓里

主考人认为他没有培养前途。可是这并没有使他灰心，他住在巴黎继续研究美术，勤奋地工作着，有时甚至几天都顾不上洗漱。有一次他遇见印象派创立者马奈，他拒绝与马奈握手，他说：“对不起，先生，我已经好几天没有洗手了。”在巴黎他与少年时的同学、法国作家左拉保持着亲密的联系，常与左拉文艺界的朋友厮混，但他一点也不快乐，这可能与他个性粗率不文，一点也不随和有关，也可能与他来到巴黎一无所获有关。6个月后他又回了埃克斯，在父亲的银行任职，然而他并非经商之材，所以父亲不得不拿出钱送他回巴黎学画。当时，塞尚身处的法国，到处弥漫着改革的气氛，社会上充满着对旧制度、旧思想的不满。印象主义画派就是在这种条件下产生的。塞尚因支持库尔贝反对古典主义学派的斗争，从而认识了莫奈、雷诺阿、西斯莱等印象派画家，当然，他也与毕沙罗结为好友。在这一段时期，法国的浪漫主义画家德拉克罗瓦对塞尚的影响最深。塞尚早期的作品表现出一种几近神经质的狂乱，充满着被压抑的狂放和情欲，像是在1864年的作品《狂欢》中所表现出来的。

1869年，塞尚认识了他后来的夫人玛丽·奥尔丹斯·菲格，她曾是一家装订厂的女工，业余为塞尚做模特，她的耐心和顺从使塞尚十分感动。他们同居到了一起，她不但操持家务，照料塞尚的起居，而且继续为他当模特，她给予了塞尚一生中难得的温暖。直到1886年，他们才正式结婚。

1870年，普法战争爆发。法国社会的动荡，影响到这个国家的每一个人，也影响到性格内向、害怕社会交往的塞尚。面对内乱外患的时局，像很多法国人一样，他选择了逃避。为了逃避服兵役，塞尚搬去距埃克斯不远的埃斯塔克。法国的混乱主要发生在巴黎，对居住在外省的塞尚来说，老家埃克斯是最安静的地方。埃克斯是一个有着悠久历史、风景优美的小镇。塞尚在这里几乎度过了一生，尤其是最后的10年，他一直在家乡坚持创作。

1872年，塞尚迁居巴黎大区的蓬图瓦兹地区。在毕沙罗的影响下，积极参加印象主义运动，与印象派画家做伴画画，他们面对自然直接写生。正是毕沙罗传授给他仔细观察周围事物的方法。印象派作画的方法之一是色彩的分解，用三棱镜分解出来的彩虹色代

保罗·塞尚创作《贝尔维尤的房子》(La Maison de Bellevue, 1890年)的地方，摄于20世纪30年代

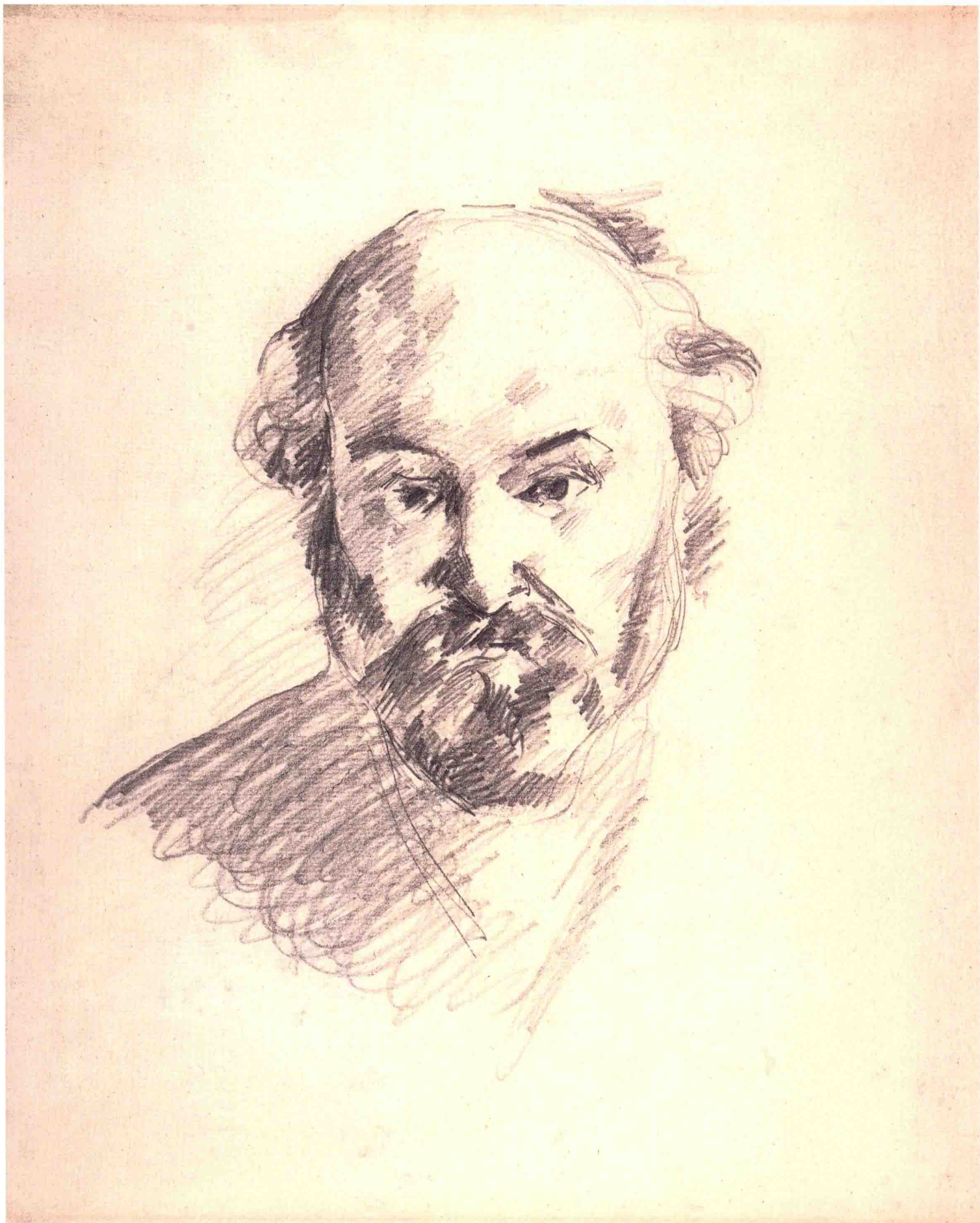
替明暗调子的灰色系统，并把分解的色彩重新组合还原为一种光的统一氛围。印象派方法之二是色彩的无限对比，通过一部分作用于另一部分的反衬作用的补色关系，物体原初的固有色解体消失在统一氛围的总体真实之中。印象派这种接近自然真实的新途径，使塞尚的绘画发生重要的变化。他从此把绘画看作是针对自然的工作，把看见和感受到的东西细细描绘，而不再如青年时期那样将其当作充满浪漫虚构的画室里的一项工作。但是，塞尚努力探讨物体内在结构的思索使他不得不对印象主义发生怀疑，他指出，“世界上的一切物体都可以概括为球体、圆柱体和圆锥体”，从而在画面上做到极大的概括。在塞尚的心里，既不满足古典主义，对印象主义也不满意。他的这种革新要求与当时的时代背景不无关系。他在给朋友的信中说：“不管你喜欢哪一位大师，他对你只应该起一种指导作用。否则，你就只能成为一个画匠。”

1874年，塞尚把自己的作品《自缢者的房屋》《奥维尔风景》及《现代奥林匹亚》送去参加印象派第一届画展的时候，他的作品立即招来了观众的嘲笑，他被认为是“一群糟糕艺术家中最糟糕的”。有段评论这样写道：“所以，塞尚先生给人的印象就是在精神错乱的狂热中作画的疯人。”塞尚在当时受到的不公正、折磨和痛苦比同时代的印象派画家要多，有时那简直就是一种敌意，使他常常在灰心丧气的同时也发出反抗，他说：“我开始觉得，我要比周围的画家都要强。”“在所有活着的画家中，只有一个人才是真正的画家，那就是塞尚。”这些属于发泄性的语言，充分反映了一个孤独、落魄、不被世人理解的天才的愤怒。

塞尚后来决定不参加印象派画展，当然这并不是因为受到了不公正的指责——我们知道这种指责，印象派画家几乎是无一幸免的——而是他觉得自己追求的目标与印象派并不相同，何况他又是个习惯于单枪匹马孤军深入的人。塞尚认为印象派只对光线感兴趣而忽视绘画的内在结构，且物体的轮廓模糊无坚实之感。同时他还认为印象派的画面比较凌乱，而他自己则喜欢秩序，他更加关心实体感与构图，关心均衡与结构，要使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后来逐渐与印象主义分道扬镳，开辟蹊径。他不像印象派那样相信感觉，追求外光。他要探讨绘画本身的结构，一种不朽的结构，一种与古典艺术密切相关的永恒。照他自己的话说：“使印象主义成为某种更坚实、更持久的东西，像博物馆里的艺术。”从他的这句话中我们得知，塞尚追求的是古典主义的平衡和印象派的明亮色彩。他希望他的绘画用印象派的色彩去建构古典主义里永恒不变的结构。塞尚所说的结构并不是物象本身的结构，而是这些物象在画面中应当具有的那种结构，他要将无序的现实化为有序的结构——“运用圆柱体、球体和圆锥体；每件物体都要置于适当的透视之中，使物体的每一面都直接趋向一个中心点。”这一时期他反复地画静物和肖像，就像莫奈反复画草垛和教堂一样。

塞尚是个固执的不太讲情面的人，因此他的朋友甚少。在他孤独的一生中，有两个人与他来往密切并影响了他。一个是大家作家左拉，另一个是印象派画家毕沙罗。

法国重要的批判现实主义作家左拉(1840—1902)，是塞尚的挚友，左拉对塞尚的一生影响很大，他是最了解塞尚理想，最相信塞尚才能的人。是他鼓励自己的好友选择了绘画，在塞尚最困难的时候帮助了他。左拉还利用当报社评论员的机会，支持印象主义画派，试图说服官方沙龙的审查委员接受塞尚的作品，但最终塞尚的作品还是遭到了拒绝。塞尚对自己的探索是坚定不移的，他一直寄希望于沙龙的认可，在屡遭失败后，他仍然坚守着自己的理想。但任人惋惜的是两人的友情终止于1886年，那年左拉在他的小说《杰作》中借用塞尚的原型，叙述了一个不成功的艺术家因无法发挥自己的才能而精神失常，在自己的大作几近完成之际上吊身亡的

自画像 保罗·高更 法国 铅笔 341mmx284mm
1839年—1906年

故事，故事激怒了敏感的塞尚，塞尚在回复了左拉一封信后，两人再也没有来往：

我亲爱的埃弥尔：

刚才收到了《杰作》，实在谢谢。你给我在《卢贡·马卡尔》中写下了美好回忆的证据，我一面缅怀过去一面请求握手。那么，将一切献给你，再见。

保罗·塞尚

1886年4月4日于伽尔坦

1902年9月的某一天，塞尚得知左拉因火炉散发装置不完备而窒息身亡时，被吓得神魂颠倒，整日闭居画室，独自悲痛发呆。在家乡左拉的悼念会上，老画家不禁失声痛哭，让在场的所有人为之动容。

另一个对塞尚的艺术生涯产生重大影响的人是毕沙罗。毕沙罗在印象派画家中是一个长者，也是一个庇护者，他平和、热情地对待身边的每一个人。在绘画上，毕沙罗是一个严谨的、富有哲理的人。他教导年轻的画家，要想成为一名成功的画家，“除了你自己的感觉之外，不要受其他一切约束”。他还是最早运用视觉科学作画的人。塞尚与毕沙罗相识于1863年。毕沙罗这样评价塞尚：“浪漫主义的高傲姿态，以及从前他所孜孜以求的那种

非要画些子虚乌有、见所未见的事物不可的那种虚荣心，都已消失了。所有这一切都已被艺术家的谦虚态度所取代，现在他已拜倒于自己的‘素材’面前。因为这素材就是自然的创造物，所有这一切都已被一个人的内心的充分平衡所代替，他已感到自然中的一切都同他的内心世界相关。”

塞尚对印象主义的技法并不陌生，但他有意回避那些仅有感性的东西。受到几次沙龙落选的打击之后，塞尚不得不重新考虑他的绘画。塞尚与毕沙罗有很多相似之处，两人同样具有质朴的品质。毕沙罗比塞尚大十岁，是一个关心和善于启发人的师长。他引导塞尚如何使用颜色和对自然，使塞尚的调色盘丰富和明亮起来，绘画的主题由室内转向了室外。1865年的时候，他已经除掉了黑、沥青、土红等颜色了，他说：“毕沙罗对我说过，除了三原色和由原色直接调成的颜色以外，绝对不可以画。”

两人的交往持续了十多年，塞尚有几幅作品明显地模仿毕沙罗，完全用印象主义的方法完成。但不久，塞尚的作品就显现出独特的风格。这种风格明显地不同于印象主义，也不同于他自己早期的作品，除了色彩变得明亮之外，作品具有了一种强有力的结构。塞尚似乎找到了属于自己的表现方式，这种发现明确了画家探索的方向，增强了画家实现理想的信心。塞尚在给母亲的信中说：“我开始发现，自己比周围的人都强。”塞尚注重形体和

力量的变化也影响到其他印象主义画家，其中就有雷诺阿。雷诺阿在这段时期的作品有明显的“古典主义”倾向。

塞尚的选择，是艺术史上最艰难、最沉重，也是最正确的选择之一。随着时间的推移，赞成这一“选择”和从中受益的人越来越多。塞尚的绘画不是甜蜜的美酒，也不是舒适的别墅，它是一座宏伟的建筑。在它的里面，每个空间都写着绘画的道理，每扇门窗都通向自然的真实。这位大师说：“与地平线平行的线条可以产生广度，也就是说，是大自然的一部分，倘若你喜欢的话，也不妨说成是天父、全能的上帝在我们眼前展示奇景的一部分。与地平线垂直的线条产生深度。可是，对我们人类来说，大自然要比表面更深。”

1904年，塞尚在法国秋季沙龙中取得了决定性的胜利，终于获得了巴黎的认可，此时他的“现代艺术之父”的名望已经初步确立。之后，他完成了七年前就开始创作的《大浴女》。晚年的塞尚一度对描绘浴女产生了很大的热情，在几幅大型油画中用异乎寻常的宏伟构图来表现裸女，后来又用几幅水彩画来描绘这种题材。以无数的裸女来配置构图是西方美术的基本传统，其立足点在于古典主义的思考方法。塞尚使用了这个古老的题材，并从中摒弃了轶事和宗教内容，把古典主义放在纯粹的造型本质中。这些在风景中的裸女，人物体态简约，并被变形，与实际有相当大的差距。塞尚依靠自己的想象来安排画面，他画女裸体不是为了表现肉体的美观，而是为了寻找新的结构和新的造型韵律，使绘画变成具体完全的世界和为自己而存在、由自己结束的实实在在的现实。1898年始画的《大浴女》表现出他早期魂萦梦绕的人体回归自然的意念，也被他个人视为登峰造极的最后作品。这幅画中，塞尚把人与风景进行了重组，使画面的一切纳入了整体构架中，人物与自然得到完美的结合。画中的人体与树干的处理是同一方法，裸体看不到脸，也看不到人物有特别的表情。塞尚所要表现的是人物与环境相互渗透的作用。他的浴女形象与其说是在刻画浴女的形体，不如说是把这些女性形象作为接近于音乐的色彩符号来表现。其笔触也不是为表现立体结构的表面色彩，它们交织在画面上，组织成一首交响乐曲调，同时又服从于整体的和谐。西方美术史家说它达到了古典主义与浪漫主义或结构与色彩的综合。塞尚从中创造了展现客观世界的新方式，从而达到了他艺术的巅峰。他在1904年给埃米尔·贝尔纳的信中，曾这样谈到大自然的几何形式，同时也介绍了他的观察方法和绘画方法：“对于我们人类来说，大自然不是平面，而是深度，因此必须给我们用来表现光的颤动的红色和蓝色，补充以适当数量的淡蓝色的调子，借以造成空气的质感。”

1906年秋的一天，塞尚正在他的画室附近画一幅风景画时，天空忽然乌云翻滚，暴雨倾盆，他冒着大雨坚持画了两个小时，画完后，在回家的路上突然昏倒在地。旁边路过的一辆马车将他搭救回家。虽然情况很严重，但第二天一早他又去了花园，为的是要完成一幅未画完的画——《花匠瓦利埃的肖像》。这是画家的最后一件作品。其间他再一次昏厥，而且再也没有起来。几天后，这位固执的、孤独的、执着的、勤恳的、伟大的画家，走完了他67年的人生之路，于1906年10月22日与世长辞，终于不得不放下了心爱的画笔，也完成了他的夙愿：“我希望能在这作画中死去……”他一生留下了近千幅油画，500张左右的水彩和许多素描。每一幅都倾注了他所有的心血，每一幅都告诉你一个孤独的人对艺术的执着追求。

在塞尚的影响下，艺术家们冲破了五百年文艺复兴传统思想体系的禁锢，彻底地改变了西方绘画的观察方式、作画方法，使得艺术呈现出多元化的发展趋势。一些画家认为，画家应该具有

（左图）保罗·塞尚在户外写生，1906年

（右图）保罗·塞尚在埃克斯的工作室内景

经营构图的能力和权利，像上帝一样任意地去安排画面，这种思想开启了立体派的思路，将物体解体后的不同角度不同时空的各个平面，同时在一个画面中平铺排列，促成了以毕加索为代表的立体派的诞生；未来派画家利用视点的移动来表现空间的动力美；而另一部分画家认为绘画不仅需要摆脱客观自然的束缚和精心安排的画面，还必须表现画家主观的意志和情感，从而诞生了法国的野兽派和德国的表现主义。

勃拉克曾说：“我们都是从塞尚开始。”勃拉克对塞尚一直满怀敬意，从他的一系列作品中就能看出来，如《列斯塔格的房子》就是塞尚《林中小路》的翻版。塞尚的新理论还给弗拉芒克以重要的影响，他从塞尚那里学了不少用建筑的手法来处理各种要素的方法，如他的《洪水·埃弗里》，建筑物被抽象成方块，并像塞尚那样使树木隐隐出现在前景之中，用来控制深度。塞尚的绘画风格还曾迷倒20世纪的一大批年轻艺术家，他们为塞尚绘画观念及新方法所折服。如曾属于野兽派的德兰，很快又坚定地返回到塞尚的理论体系中，创作了带有塞尚式结构的绘画，这从他的一系列风景画和肖像画中可以得到验证。他还有一幅油画《向塞尚致敬》，描绘的是一群艺术家，包括鲁东、维亚及德兰本人等正在欣赏塞尚的静物画，从而表达了自己对塞尚的崇高敬意。

受塞尚影响最大的要数毕加索了，毕加索在塞尚的基础上，对绘画结构做了进一步的研究，得知一个人的眼睛可以同时并置和连续视觉，艺术家可以用任意的几何透视原理观察自然，主张把自然中的一切打散重构，终于将自己从文艺复兴的自然世界中解放出来。因此，他和其他的艺术家们将摆脱把绘画当作视觉的真实而进行模仿的概念，自由自在地去探索自己所向往的任何视觉方向、体验或直觉。

另一个被塞尚的艺术深深吸引的20世纪的伟大人物马蒂斯，在1899年购买了塞尚的《大浴女》后，便对这些大浴女产生了浓厚的兴趣，他看中的是线条和色彩。他在早期作品《田园曲》和《生活的欢乐》里进行了试验，在塞尚的基础上继续探索线条、色彩和空间，在浓浓的色彩上用十分明确的轮廓线衬托起他的裸女们。他后来曾说过塞尚的《大浴女》在他一生的重要关头给予了他精神上的支持。雕塑大师亨利·摩尔也曾说过：“塞尚可能是我生命中一位关键人物。”他极其推崇塞尚作品中人物的“宏伟的纪念性”。塞尚在他的作品中，所寻找的就是真实，即绘画的真实。由于他逐渐感到他的源泉必须是自然、人和他生活在其中的那个世界的事物，而不是昔日的故事和神话，所以他希望把这些源泉里出来的东西转换成绘画的新真实。他的成熟见解是以他的方式经过了长期痛苦思考、研究和实践之后才达到的。他曾说：“画家在把自己的感觉译成他所特有的光学语言时，就给了他所再现的自然以新的意义。他画的是尚未画过的东西，他创造着绝对的绘画，也即是说他创造的是现实而不是别的。”

塞尚不愧是美术史上一位划时代的艺术大师，他第一个冲破了文艺复兴传统的束缚，打破了以往传统再现美学为思想基础的绘画观念。他的创新精神、艺术成就以及在思想领域所产生的影响，为20世纪西方绘画开辟了一片新的天地，使西方绘画进入了一个全新的时代，为现代美术的发展开辟了道路。

戴帽子的自画像

保罗·塞尚 法国 油画 530mmx397mm 1872 年

自画像

保罗·塞尚 法国 油画 347mmx270mm 1880年—1881年

戴帽子的自画像

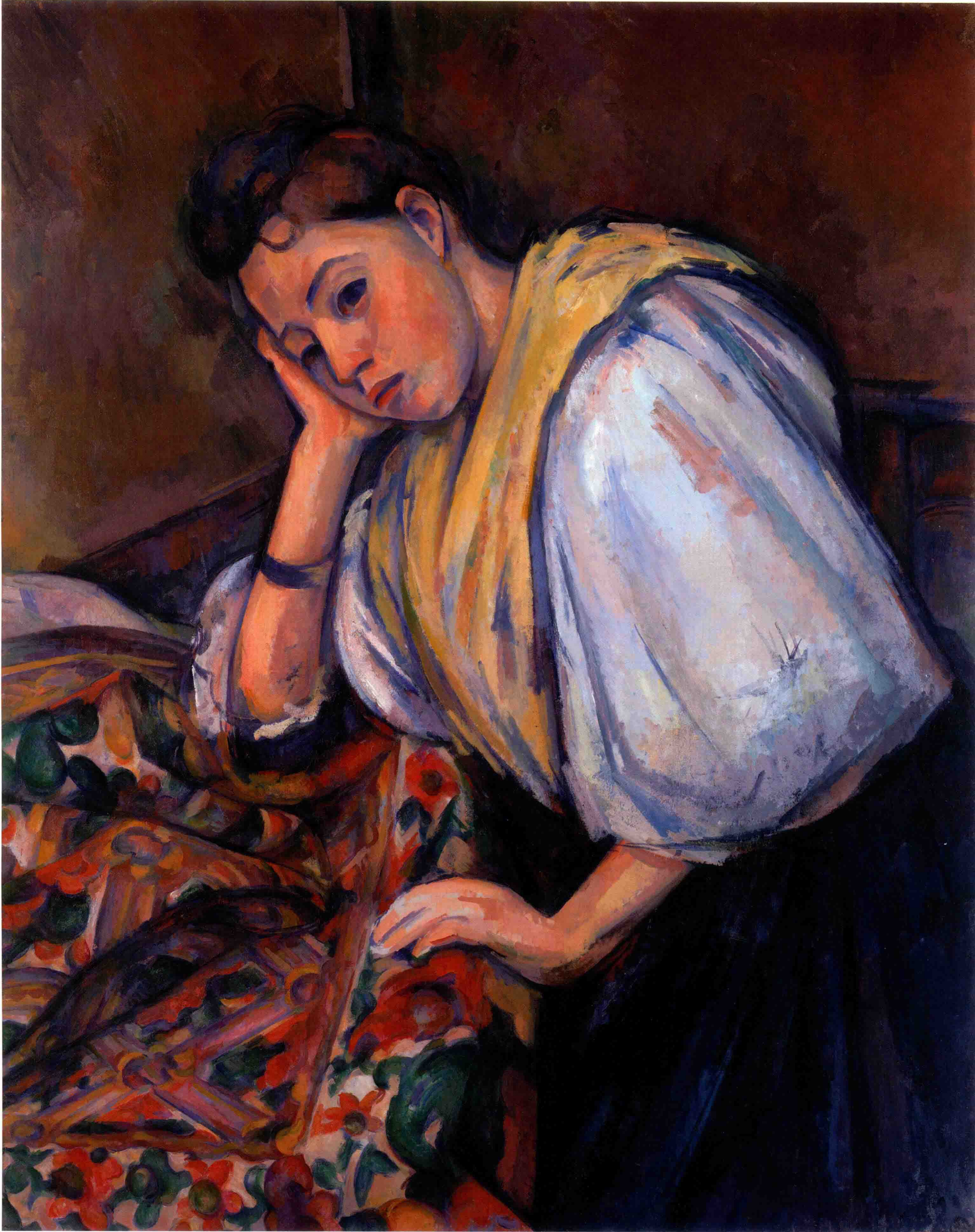
保罗·塞尚 法国 油画 612mmx501mm 1890 年—1894 年

大面积的暗色调使亮橙色面部显得神采奕奕，成为视线的焦点；粗重的轮廓线、绵密的笔触、斑驳的色彩突出了躯体的结实和沉稳，极具沧桑；薄透虚幻的背景通过虚实对比增强了前景的体量感，产生透视效果；细部虽然简化，但孤傲冷峻的表情更加深刻。

朱尔斯·佩宏肖像

保罗·塞尚 法国 油画 464mmx381mm 1885年—1887年

桌边年轻的意大利妇女

保罗·塞尚 法国
油画 921mmx735mm 约1895年—1900年

一位充满了疑惑表情的年轻女人依靠在覆盖着织物的桌子前。自文艺复兴时期起，画家通过这个姿势来描绘忧郁。女子的姿态和她那神秘的脸庞，表现了人物的辛酸和焦虑。塞尚通过大胆而又与众不同的笔触构建了女子坚固的形体结构，和女子在所在空间中占据的体量。塞尚的晚期作品，例如《桌边年轻的意大利妇女》，已经有了通过独有的色彩对事物的体积感、生动感、韵律感、延伸性、

收缩性的表达。虽然女子的形体被人们所信服，她周围的空间却出现了矛盾，甚至混乱。墙壁到底有多远？桌布下的桌子是平整的吗？这名女子是坐着还是站着？而这些矛盾和不确定性却组成了稳定的画面。从19世纪90年代直到塞尚生命结束，塞尚绘制了大量研究人体形态的画作，这些画中的人物大多是当地的工人或者居民。

穿蓝色衣服的塞尚夫人

保罗·塞尚 法国 油画 741mmx610mm 1888年—1890年