

艺术与观念

塞尚

[英] 玛丽·汤姆金斯·刘易斯 著
孙丽冰 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术与观念

塞尚

[英] 玛丽·汤姆金斯·刘易斯 著
孙丽冰 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

This Edition published by BPG

from Phaidon Press Limited, Regent's Yards, 100 Great Street, London, W1
9PA, UK, © 2019 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior
permission of Phaidon Press.

图书在版编目 (CIP) 数据

塞尚 / (英) 玛丽·汤姆金斯·刘易斯著 ; 孙丽冰
译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 2
(艺术与观念)
书名原文: Cezanne (Art and Ideas Series)
ISBN 978-7-5592-0192-8

I. ①塞… II. ①玛… ②孙… III. ①塞尚 (Cezanne, Paul 1839-1906) — 人物研究 IV.
①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第213729号

北京市版权局著作权合同登记号 : 01-2016-2637

责任编辑 : 耿苏萌
助理编辑 : 李 梓
责任印制 : 彭军芳

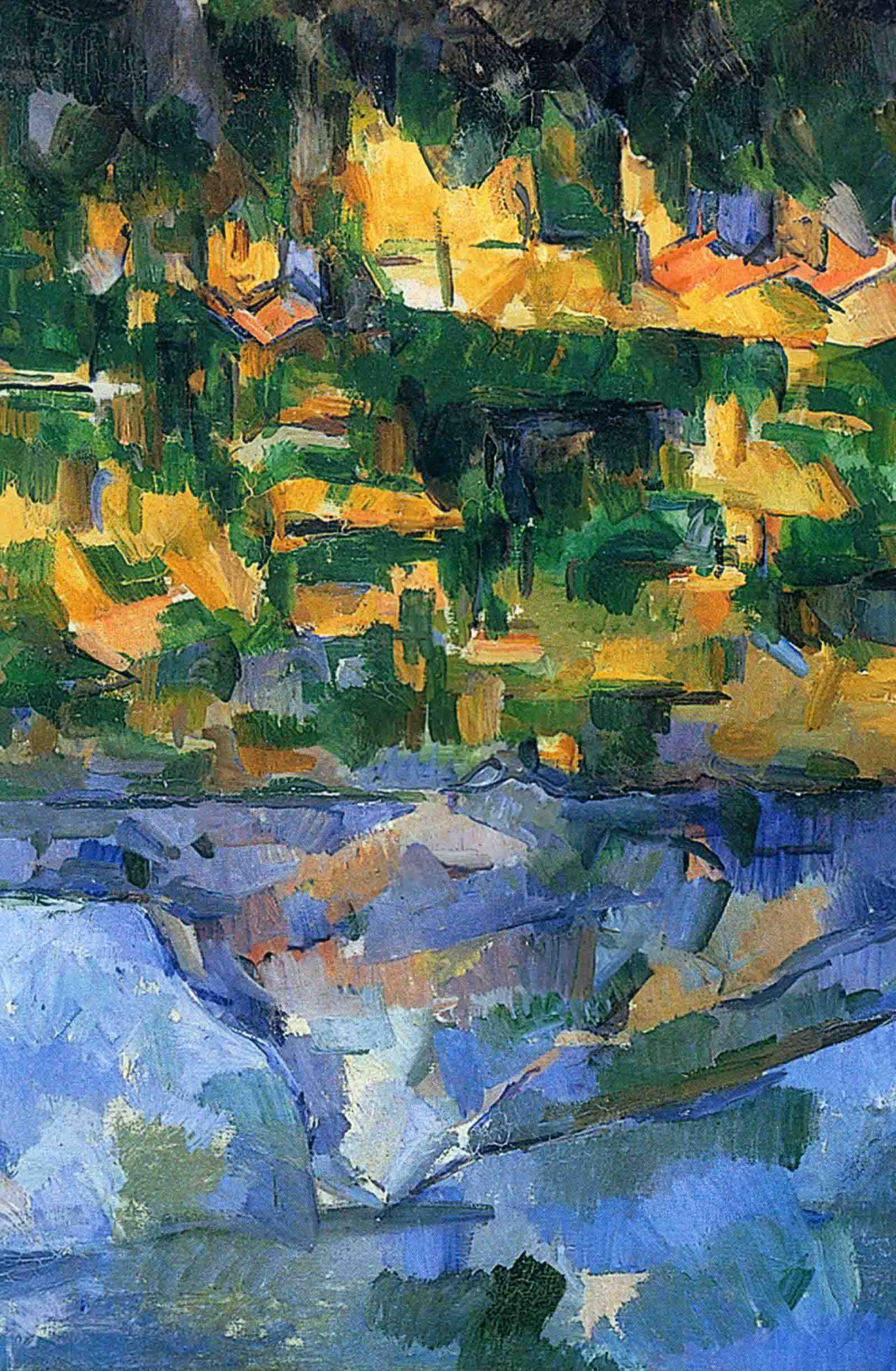
艺术与观念

塞尚 SAISHANG

[英] 玛丽·汤姆金斯·刘易斯 著
孙丽冰 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
版印次 2019年2月第1版第1次印刷
开 本 700毫米 × 1000毫米 1/32
印 张 10.75
字 数 295千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0192-8
审图号 GS (2018) 1712号
定 价 89.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

引言 4

- 1 秘境与现实 在艾克斯的早年生活 9
- 2 玻璃心 塞尚在奥斯曼男爵时代的巴黎 29
- 3 戏仿与临摹 早期叙事作品 57
- 4 通向印象主义之路 19世纪70年代的风景画 85
- 5 人物画与幻想 首批人体与浴者作品 129
- 6 重温旧艺 19世纪70年代的肖像画和静物画 163
- 7 法国新式风景画 19世纪80年代的绘画和政治 189
- 8 平静的表现形式与内在的恐惧 巩固的年代 219
- 9 博物馆作品 晚期的人物画、风俗画与肖像画 243
- 10 重燃早年星火 最后的十年 277

后记 319

附录 325

名词解释 326

人物传略 328

年表 332

拓展阅读 338

致谢 342

图片版权 343

*本书地图系原书插图

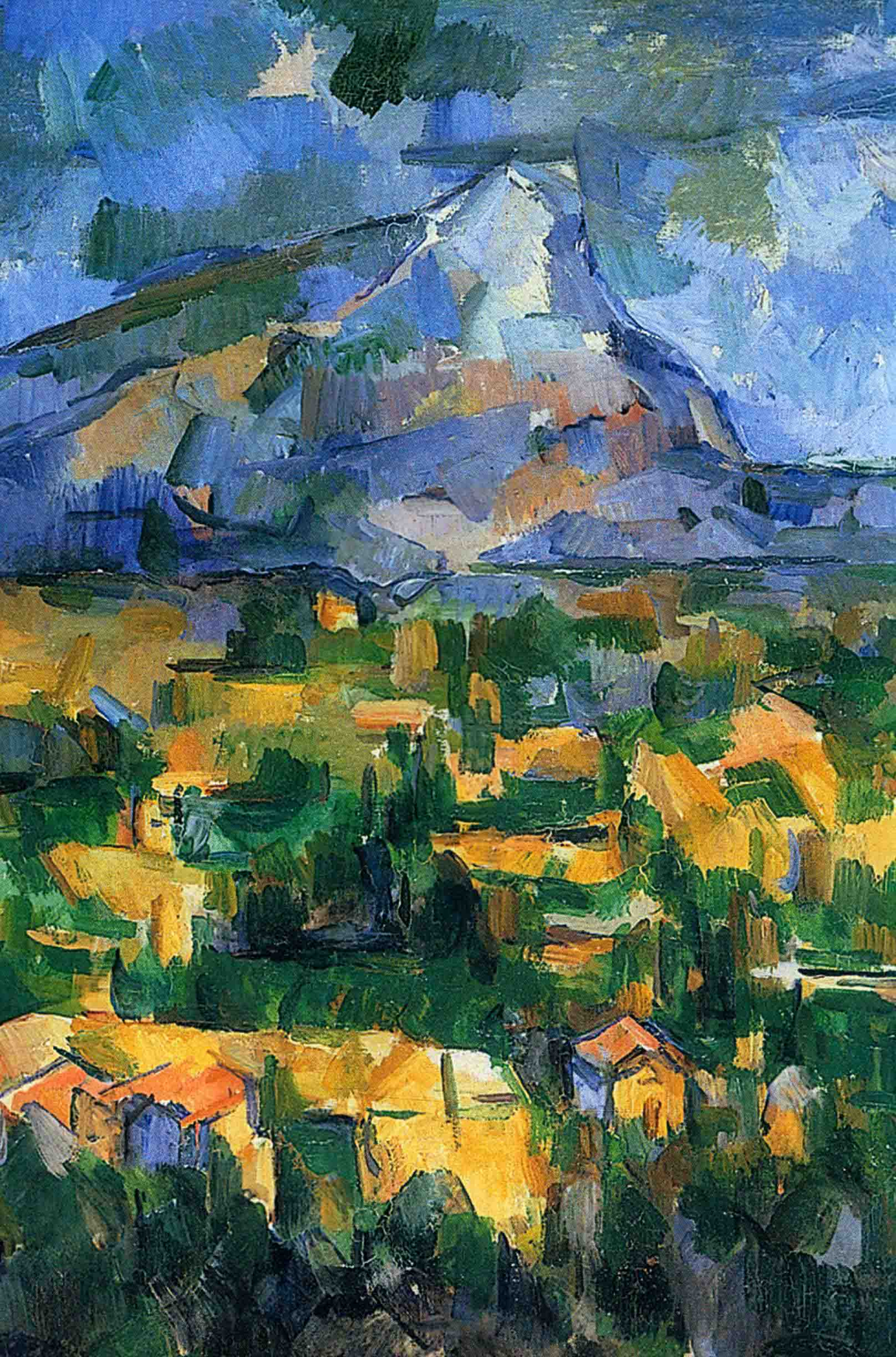
对页
《从卢弗斯看圣维克
多山》
(图194)
1902—1904年
帆布油画
69.8厘米×89.5厘米
费城艺术博物馆

艺术与观念

塞尚

[英] 玛丽·汤姆金斯·刘易斯 著
孙丽冰 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

引言 4

- 1 秘境与现实 在艾克斯的早年生活 9
- 2 玻璃心 塞尚在奥斯曼男爵时代的巴黎 29
- 3 戏仿与临摹 早期叙事作品 57
- 4 通向印象主义之路 19世纪70年代的风景画 85
- 5 人物画与幻想 首批人体与浴者作品 129
- 6 重温旧艺 19世纪70年代的肖像画和静物画 163
- 7 法国新式风景画 19世纪80年代的绘画和政治 189
- 8 平静的表现形式与内在的恐惧 巩固的年代 219
- 9 博物馆作品 晚期的人物画、风俗画与肖像画 243
- 10 重燃早年星火 最后的十年 277

后记 319

附录 325

名词解释 326

人物传略 328

年表 332

拓展阅读 338

致谢 342

图片版权 343

*本书地图系原书插图

对页
《从卢弗斯看圣维克多山》
(图194)
1902—1904年
帆布油画
69.8厘米×89.5厘米
费城艺术博物馆

保罗·塞尚是 20 世纪初期绘画领域的先驱，这一角色让他在现代艺术史中拥有无可比拟的地位。即便是在塞尚孤独年迈之时，同时代的画家也能证明其在 19 世纪末的法国，在其创作的文化风景画领域中所享有的极高名望。塞尚的艺术和抱负深受当时独特的社会历史环境以及家庭背景的影响。对于塞尚作品的评价曾经充斥批评的言辞。与此不同，本书的主要目的之一是带领读者回到塞尚生活的环境，重新审视塞尚的绘画作品及其艺术生涯。

塞尚于 1839 年出生在普罗旺斯的艾克斯小镇。20 岁出头前往巴黎，却遭到官方艺术界的排斥。对于当时的主流画家而言，他永远是个来自偏远的南方外省的乡下人。经受挫败后，塞尚回到了家乡。也正是从那时起，他开始了奔波于巴黎和法国南部的生活和 works 模式。

我们在塞尚的作品尤其是风景画中虽然得以一窥其动荡的艺术生涯，以及他的作品并没有为自己的生活增添多少荣光。更令人惊讶的是，尽管后来塞尚名声大噪，然而我们对于他的生平和艺术思想却知之甚少。从现存的塞尚与友人间的书信中，我们只能发现一丝他的艺术理论和灵感的踪迹。即使是塞尚的挚友、在其书中以塞尚为原型塑造了种种人物形象的作家埃米尔·左拉，还有最早一批对塞尚的生平进行过描述的传记作者，如普罗旺斯诗人若阿基姆·加斯凯，也只能提供片断的或是按照作者日志修饰过的素材。同样的，塞尚的画作很少能直接表现其矛盾的人际关系、对女人的恐惧以及

对于名望和孤独这一对矛盾体的追求。然而,这样一个心理备受折磨,充满疑虑和爱恨情仇的人物形象可以通过作品得以呈现,通过追求调和过去与当下,结合叙事与纯粹的艺术形式的正统价值观得以呈现。

如果塞尚的作品是在宏伟的过去和充满不确定性的当下之间寻求平衡,那么 19 世纪末的法国亦是如此。后拿破仑时期,法国陷入了一系列的政治和社会动荡之中;不仅如此,普法战争(1870—1871 年)中法国的颓然落败以及由此衍生出的动荡因素,进一步使这个国家阴云密布。法国文化的优势、道德的稳定性以及民族的活力统统受到了质疑。人们开始拒绝权威,从而引发政治骚动,社会动荡不安,最终促使法国现代性的出现。塞尚用生动的笔触,努力把印象派画家所表现的瞬间意象和传统大师们的理念相融合,以期能够捕捉法国文化的灵魂,并在 1870—1880 年间的作品中加以体现。

在艺术界,反映君主制垄断、由政府资助的机构中存在的森严等级逐渐被颠覆。学院派历史画逐渐消亡就是一个例子。曾经很长一段时期,政府主张用这一画派所表现的文学或历史题材作品来达到思想道德教化的目的。而如今,取而代之的是“外光画”现实主义流派作品和风景画。这仅仅是新型民主秩序的一个标志。1861 年,塞尚到达巴黎,他期望投身于以两大艺术巨匠让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867 年)和欧仁·德拉克洛瓦(1798—1863 年)为引领的新古典主义与浪漫主义之战。这场战争为许多 19 世纪初期的画作提供了灵感。他频频向浪漫主义大师、色彩大师德拉克洛瓦表达忠心,声称要把德拉克洛瓦奉为画神,至死不渝(图 1)。不过很快塞尚就意识到,这场 19 世纪的艺术之战,和引发这场战役的历史和文化一样,已经发生了不可逆转的改变。

塞尚认为自己的艺术个性鲜明,属于与众不同的流派。对此,我们也持同样的观点。本书的时间逻辑甚为松散,但是这个问题是由塞尚本人造成的:因为塞尚在其艺术生涯中几乎不在作品上标注

时间；在作品的保存（他毁掉了不少作品）和分类问题上也往往非常随意。因此，所有对塞尚作品的批判性评价都集中在对于时间和出处的质疑上。还有一个问题是，虽然塞尚的创作存在交叉点，他的创作风格与相应的主题范围并不一致，但这也正是他的天才所在。例如，在风景画中，塞尚每画一个图案时所表现出的极致的观察力很难与其在天马行空的绘画中所总结出的想象技巧相匹敌。据此，我们可以发现一条独特的时间线，它隐藏在塞尚对每一个伟大的艺

术手法或画派的调查研究中。塞尚的艺术造诣得益于他对既往的艺术作品的认识、研究和理解。即便是对近代的作品，他也能做到如此。这是同时代的画家望尘莫及的。

塞尚同时代的印象派画家通常只专攻一到两个绘画领域（例如克劳德·莫奈，1840—1926年，专攻风景画；皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿，1841—1919年，在其艺术生涯的晚期，专攻肖像画和裸体画）。然而塞尚却几乎涉猎所有领域。这是衡量塞尚的抱负及其成就的一

个标准。从艺术生涯的最初十年创作一些并不讨喜的临摹画，到后来他的作品发展成有序、可感知的创作，其间塞尚对传统的艺术流派进行了尝试：历史画、历史和户外风景画、人像叙事、现实主义流派、肖像画、静物画以及裸体人像画，所有这些画作都展示出自己的历史渊源以及 19 世纪法国的疲软与精神萎靡。塞尚热情高涨，如他所说，“要让印象派走进艺术博物馆”，这样的热情表现为用自己的方法去实现这一目标，将这些原本就已存在的主题转变成由于印象主义画派的原则才得以在现实的绘画世界中立足的东西。因此，这一直是对于那些在传统中备受珍视的等级制度的一大挑战。

对于研究过的每一种绘画类型，塞尚都加入了自己独特的视野，并对这一类型的绘画创作做出了贡献。例如，在描绘普罗旺斯的风景画中，很多带有其家乡特征的事物在许多现代欣赏者看来无比熟悉。因为在这些画作中，塞尚如其他浪漫主义先驱一样，展现了作品主题的地方性和历史感，并让人深深地感受到在全国的民族主义浪潮中还有地方主义的存在。塞尚的静物画因其坦率的现实主义风格备受喜爱。塞尚非常关注静物以及静物本身造成的影响，他在创作每一幅静物画，尤其是营造静物的影响时，可谓是精益求精。如 20 世纪评论家克莱门特·格林伯格所述，在塞尚的静物画中，颜料和画家才是最真实的。在塞尚创作的浴者画中，人体肖像和风景画相互交织，这一点在塞尚的许多作品中都有所体现。据此，我们可以发现塞尚极强的想象力以及大胆创新的勇气。

虽然作品类型丰富，但是塞尚拥有的极强的绘画天赋、他对过去的认识以及对于作品本身属性的了解，使得这些作品紧密地联系在一起。塞尚不同于任何一位印象派画家——他们的作品常常大受欢迎并且能够为欣赏者所理解。塞尚是画家的画家。这是塞尚生前第一次从其同时代的艺术家那里获得的肯定。在卡米耶·毕沙罗（1830—1903 年）之后，最为鼓舞塞尚的是莫奈，他不仅买了塞尚的画作，还骄傲地把他的作品挂在吉维尼的家中。但是这位普罗旺斯画家的作品即使对于彼时功成名就的莫奈而言也会让其内心不

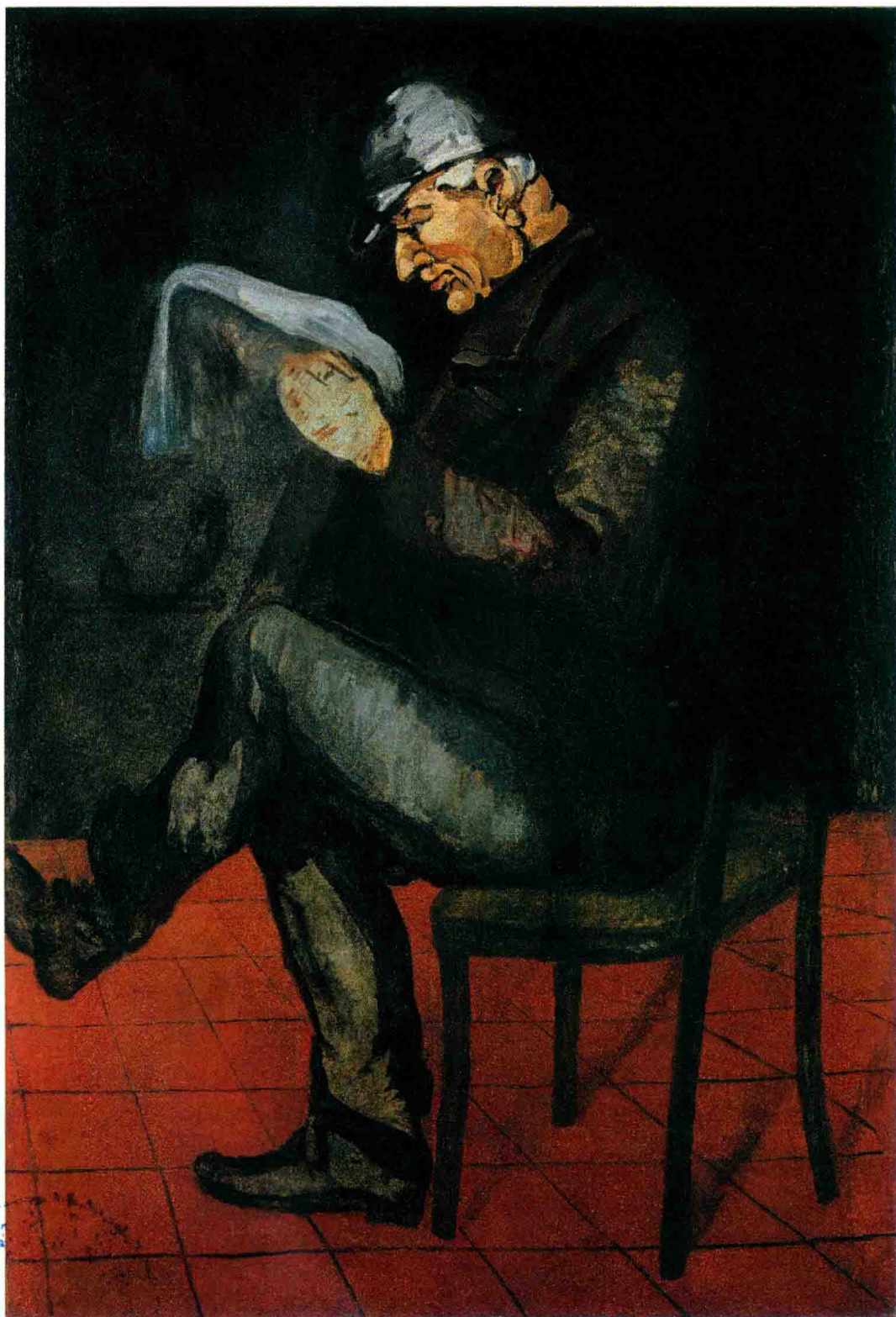
图1
《德拉克洛瓦颂歌》
创作于1890—1894年
帆布油画
27厘米×35厘米
格拉内博物馆
艾克斯，普罗旺斯

安：当莫奈在创作中挣扎甚至几近绝望之时，他的妻子会默默地将塞尚的画作收起来，直到他恢复平静为止。

在早期的艺术生涯中，塞尚是一名充满激情并且叛逆的画家。即便是年老之时亦是如此，只是不如此前那般明显。塞尚在艺术作品的创作中改变探索的主题，继而革新作品本身的媒介和人们的接受方式，最终将自己与欣赏者的注意力重新集中到作品的物理属性和创作过程上。这不仅仅是一种新型正规的创作体系，也是塞尚留给人类的遗产，是塞尚对自由的一种表现。

秘境与现实 在艾克斯的早年生活

1

在保罗·塞尚敏锐的眼中，他的家乡——位于普罗旺斯的艾克斯，是一个阳光充足，小麦、葡萄和橄榄恣意生长的地方。圣维克多山上覆盖着大片静谧的森林。山坡上点缀着赤陶色的房屋。

塞尚于 1839 年 1 月 19 日出生于艾克斯。他的父亲路易-奥古斯特·塞尚是一名勤勉的帽店老板（帽店位于米拉博大街 55 号）；他的母亲安妮-伊丽莎白-奥诺丽娜·奥贝尔曾是他父亲的情妇，也是店里的店员。塞尚出生两年后，妹妹玛丽出生了，他们的父母也终于在 1844 年结了婚。又过了 10 年，在 1854 年，这个家庭迎来了第三个孩子罗斯。路易-奥古斯特虽然出身贫寒，在普罗旺斯东部瓦尔省的一个小镇里白手起家，但此时却靠着银行家和债主的身份过着富足的生活。然而，即使家境富裕，他们一家仍然受到了当地人的排斥。当地延续数百年的贵族传统、天然的优越感及独特的地方文化让 19 世纪的普罗旺斯艾克斯对自己的历史念念不忘。当塞尚儿时的好友、作家埃米尔·左拉抱怨他们的家乡在“沉睡”“依靠回忆而活”和“它的过往冻结在傲慢的氛围中……”之时，少年的牢骚里包含的却是不争的事实。

艾克斯建立于公元前 123 年，因城里古老的温泉而闻名，是罗马军方的前哨基地以及洗浴场所。艾克斯城的大部分文化及城市特色都与罗马历史和温泉洗浴有关。那些如今仍然在往外喷出的温泉并带有刺鼻气味的温泉提醒着人们这里昔日的繁华：许多富人慕名

来到艾克斯享受温泉的疗效、艾克斯居民悠闲的生活节奏以及高雅的生活方式。如今，在艾克斯的郊区依然能看到一些残留的水渠和水池，街道上随处可见天然的喷泉。

站在艾克斯城的任何地方，几乎都能看到附近圣维克多山壮丽的峭壁。曾经有这样一个传说：周围平原地区上鲜红的土层是被入侵的日耳曼人的鲜血染红的。在公元前 102 年的那场战役中，罗马执政官盖乌斯·马略打败了入侵者。而位于艾克斯东面不远处的圣博姆山则往往与一些和平的事件联系起来，它是中世纪朝拜抹大拉的玛丽亚的一处圣地。抹大拉的玛丽亚是普罗旺斯的保护神，人们相信她生命中的最后几年是隐居在该山区的洞穴中的。抹大拉的玛丽亚这一形象也会出现在塞尚早期的作品中。

在 13 世纪，艾克斯因其精致和具有自主意识的文化而成为普罗旺斯的首府。行吟诗人用当地的方言来歌颂艾克斯的辉煌历史。府