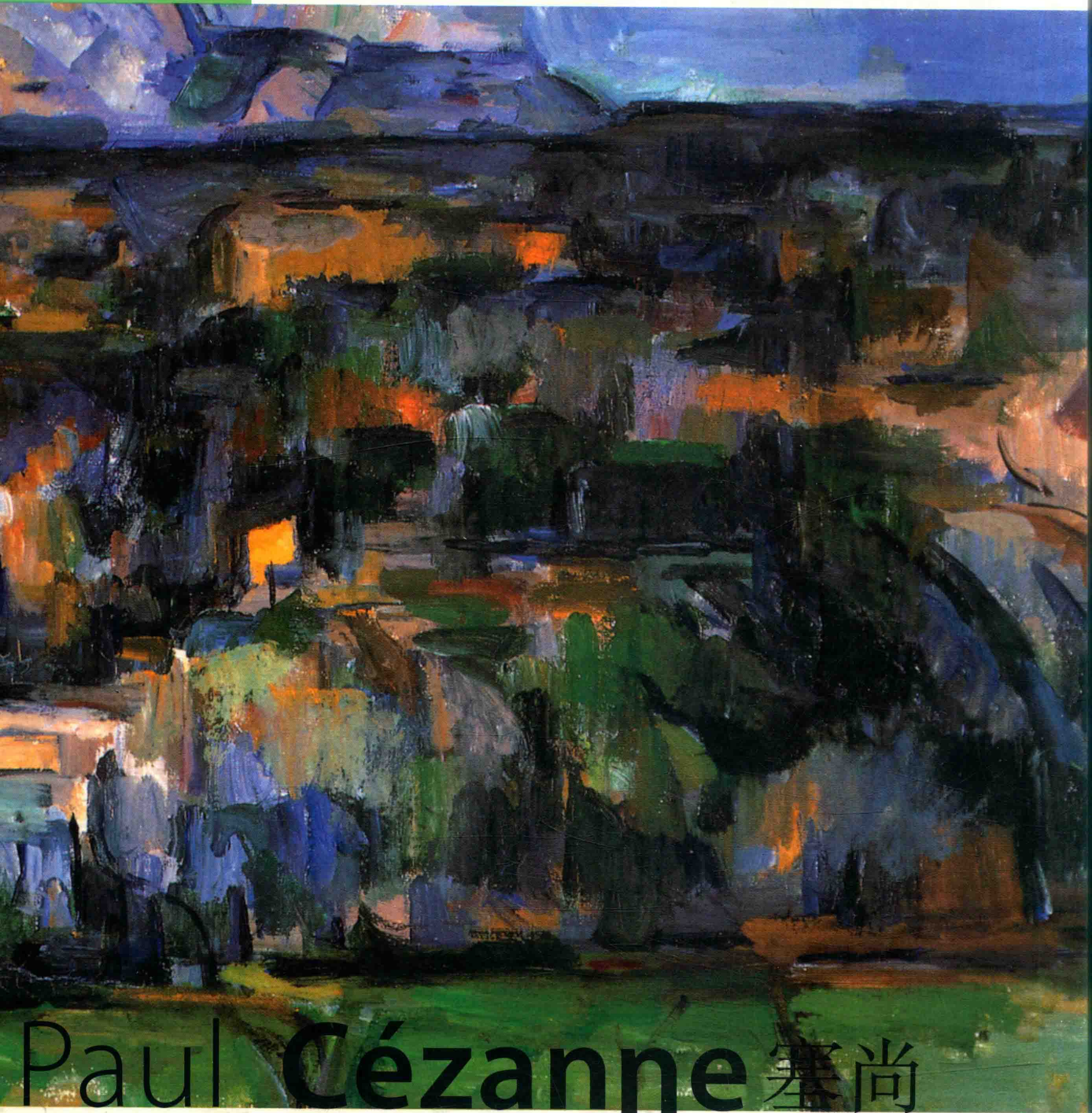

后期印象派绘画大师

Paul Cézanne 塞尚

詹葡 / 编著 Great Master of Art in the World 世界艺术大师

河北美术出版社

Paul Cézanne 塞尚

詹葡 / 编著 Great Master of Art in the World 世界艺术大师

河北美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

世界艺术大师. 塞尚 / 詹葡编著. —石家庄：河北美术出版社，2008.5

ISBN 978-7-5310-3057-7

I. 世… II. 詹… III. 油画—鉴赏—法国—近代 IV. J205.1 J213.055.65

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第034127号

主编委员会

范迪安 张晓凌

王端廷 王 镛

崔自默 康健寨

世界艺术大师——塞尚

出版发行

河北美术出版社

（石家庄市和平西路新文里8号，邮编 050071）

出品

北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

（北京市朝阳区北苑路172号8号楼905，邮编 100101）

策划

耿福洲

责任编辑

张进军 王素芝

特约编辑

康丽 牟琳琳

装帧设计

北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

印制

北京图文天地制版印刷有限公司

开本

890mm×1240mm 1/12 21.3印张

出版日期

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

书号

ISBN 978-7-5310-3057-7

定价

160元

版权所有，翻印必究

Contents 目录

塞尚早期的生活和艺术 3

往返于巴黎与埃克斯之间 8

塞尚早期的各种画种尝试 16

塞尚艺术创作的黄金期 31

埃斯塔克海景与圣维克多山 90

由静物画开始的新方法 118

晚年塞尚 151

浴者主题与玩纸牌系列 184

最后的作品 204

保罗·塞尚年谱 244

塞尚早期的生活和艺术

1839年，保罗·塞尚（Paul Cézanne）出生于法国南部埃克斯的一个小商人家庭，父亲路易-奥古斯特·塞尚（Louis - Auguste Cézanne）是制帽店的老板，很有经营头脑。后来依靠自己的本事和好运气，从小老板变成当地唯一一家银行的经理，家族进入上层社会。塞尚还有两个妹妹——玛丽和罗丝。这个家族有着意大利血统，祖先出身于法、意边境的一个小城市，后来迁居布里昂松，1700年以后移居到普罗旺斯州埃克斯市。

父亲对唯一的儿子保罗·塞尚的期望很高，将他送入波旁中学读书。然而塞尚对生意和政治完全没有兴趣，却越来越喜好文学和艺术。父亲十分恼怒，甚至塞尚在学校获得绘画二等奖后，对他说：“青年人，考虑考虑将来吧！”还说：“有天才的人往往死路一条，有钱的人才活得下去！”塞尚却戏谑地写道：“银行家塞尚悲叹地看到，在他柜台背后，诞生一位未来画家。”以此表达自己成为画家的决心。母亲倒是对他的选择没有过多干预，甚至给予鼓励。

尽管塞尚无意于父亲的安排，醉心艺术，但他没有放弃学校的学习，甚至更加努力打下良好的基础。他是个勤奋用功的学生，对古代语言很感兴趣，获得过数学奖、希腊语和拉丁语翻译奖以及科学与历史奖。1858年他的高中会考评语为“不错”。到毕业时，

他可以轻易地以拉丁文和法文作诗。各种语言和古典文学、法国文学的学习对他以后的创作无疑具有重要意义。

中学时期，除扎实的基础知识之外，塞尚的另一重要收获便是与左拉（Emile Zola）的友谊。左拉从小失去父亲，身体羸弱，眼睛高度近视，在中学时经常被同学欺负、嘲弄。一天，高他一级的塞尚遇此情景，站出来保护他。左拉十分感激，自此两人结下深厚的友谊。左拉爱好文学，他们经常去乡下散步，或游泳戏水，或躺在大树底下，作诗娱乐，高谈理想。与他们一起的，还有另一位同学巴蒂斯坦·巴耶（Baptistin Baille），后来成为工程师。三人结成亲密同盟，不仅在学习之余悠游自在地闲逛，还拉来一些朋友，创立了一个名为“快乐汉子”（Gais Lurons）的乐队，左拉吹单簧管，塞尚则在其中吹小喇叭。左拉喜欢写诗读给朋友听，还特别鼓励塞尚，认为他的诗更有风格。塞尚却总是对自己充满怀疑，他常常怨气冲天，叫嚷着“未来的天空对我来说是漆黑的”，左拉却对巴耶说：“为了他，纵然心情悲伤也请千万别责备他的心，还是责备使他思想糊涂的恶魔吧。他是有黄金之魂的人，是和我们一样的疯子、梦想家，是能够理解我们的人。”三人还将巴耶家楼上的大房间当作研究室，排练自编自导的喜剧。塞尚后来回忆这段美好的日子：“休息天以及能摆脱学

习的日子里，我们隐遁起来，横穿田野任意乱跑。我们追求大气、伟大的太阳，以及我们作为征服者而占有的洼地深处被遗忘的小径。冬天，喜爱寒冷，冰冻的大地在愉快地作响，我们到邻村去吃菜肉蛋卷。夏天，在河边聚会，为什么？因为我们占有了水。而秋天，我们的热情便转变了，成为猎手，诚然是非攻击性的猎手。……我们并非只有三人漫游，我们的衣袋和收获袋中必定放着书籍。有一年多时间，维克多·雨果作为专制君主统治了我们。他以巨人般的强大力量征服我们，以强烈的美辞使我们高兴。”这种美好的日子一直持续到左拉的母亲离开埃克斯，迁居巴黎，并在1858年2月写信叫儿子也前去巴黎。左拉与两个好朋友相约以后在巴黎相聚，然后离开了。

1857年，中学还没有毕业，但塞尚已不满足学校的美术教育了，他在埃克斯市立绘画学校注册，在继续中学学业的同时去那里学习绘画基础。老师吉贝尔身兼绘画学校校长和当地博物馆馆长两职，教授学生基本的绘画技法。虽然教学手法是单一的名作临摹或模特儿写生，内容也十分传统，与塞尚追求自由的风格大相径庭，但塞尚表现出良好的素养，对吉贝尔十分尊敬，坚持在那里学习。1858年，塞尚获得素描班的二等奖。

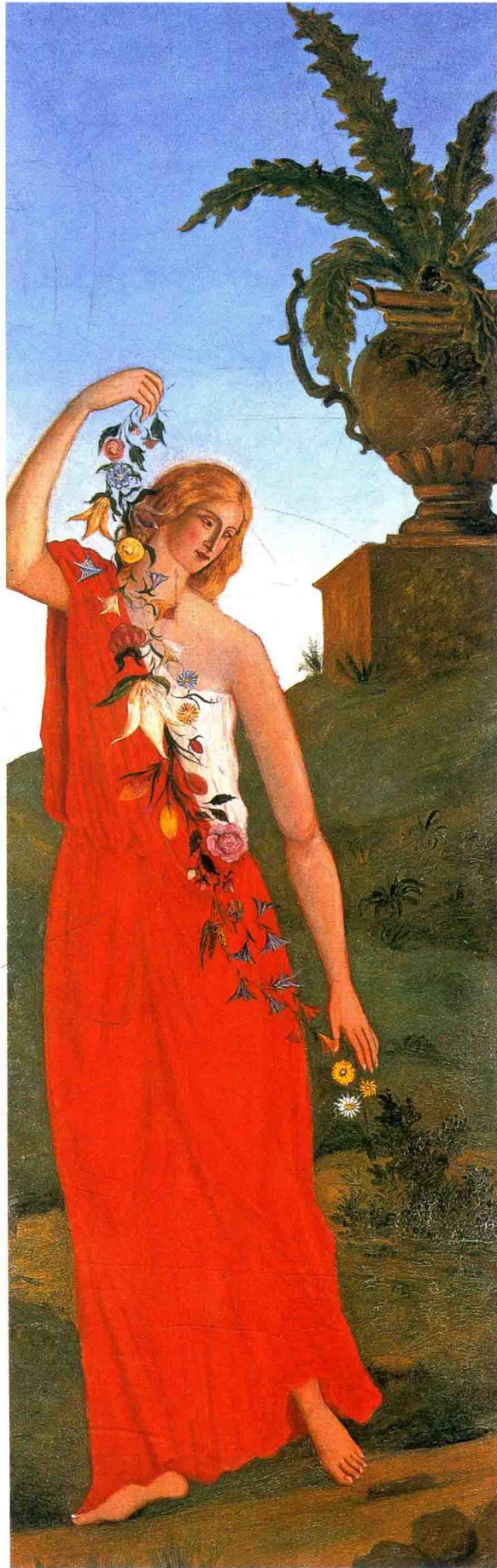
自由自在的中学时代很快结束，塞尚和巴耶都要考大学了。父亲要求塞尚学习法律，

将来继承他的银行或者成为法官，因为虽然路易-奥古斯特·塞尚成为了银行经理，但埃克斯地方贵族对做生意起家，又在婚前就生有两个孩子的这家人一向十分藐视，父亲希望塞尚能提升家庭的社会地位。为了获得父亲的资金支持，也可能是塞尚此时并不十分明确自己的目标，他做出了妥协。1858年11月，他考取了埃克斯大学法律系。其实塞尚对法律一点兴趣都没有，他在给左拉的信中写道：“啊，我走上了法律的道路。这非我所愿，出自被迫。”因此他只用尽可能少的时间来学习专业知识，将大量的空闲时间都花在绘画学校。1858年到1860年间，塞尚一面在法学院学习法律，一面继续去绘画学校，绘画渐渐完全占据了他的心灵，他从中看到自己梦想中的情景。

1859年，父亲路易-奥古斯特·塞尚购买了一幢别墅，这座名为风宅（Jas de Bouffan）的别墅是维拉尔侯爵在17世纪建造的，距离埃克斯市中心2公里，坐落在美丽的花园中，还有可以俯视大庭院的高窗。在父亲眼里，拥有市郊消夏场所是身份的象征。对年轻的塞尚来说，这座豪宅又有另外的含义：在这里不仅有他的第一间画室，而且父亲将风宅的装饰工作交给了儿子。此时这座昔日的豪宅早已破旧不堪，塞尚父亲花了很大的精力将它装修齐整，同时期望里面富于上层社会的装饰因素。

春（右页左图）
1860 ~ 1861 年 油彩画布
314cm × 97cm

夏（右页右图）
1860 ~ 1861 年 油彩画布
314cm × 109cm

塞尚显然也认真对待他的第一件大型创作。房屋四周最显眼的位置摆放的是以四季为题材的组画，还有一张父亲的肖像。“四季”系列里，年轻的塞尚以他稚拙的笔触描写了春、夏、秋、冬的景象。画中的女性高挑、健美，姿势优雅，有些像当时流行的壁纸，颇具浪漫风情。这显然不是出自塞尚本意的创作风格，因此他在画面上签署了“安格尔”的名字，以示嘲讽。也有人认为“四季”系列作于塞尚首次前往巴黎后返回埃克斯之时。这四幅作品后来为画商沃拉尔购买，并捐赠给巴黎的小宫殿博物馆。

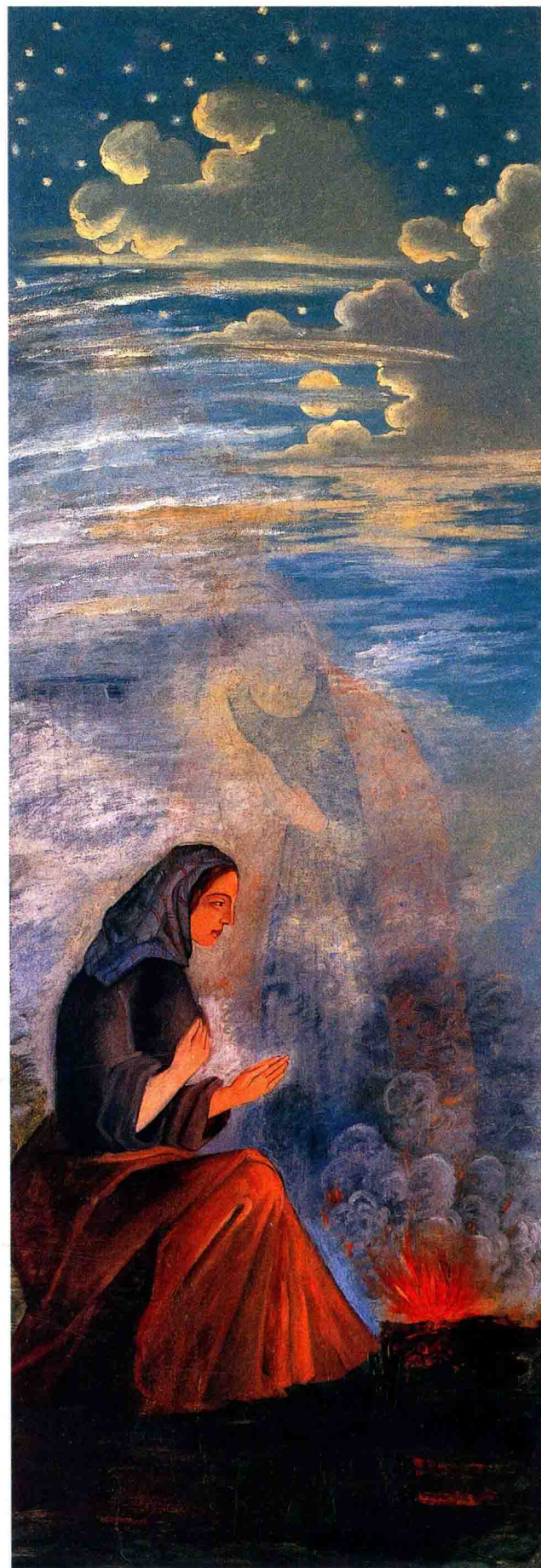
也许是因为塞尚在风宅装饰上的表现令父亲相当满意，1860年，塞尚获得前往巴黎的许可。他立即写信给左拉，两人在信中甚至定下了塞尚将来在巴黎的每日工作时间表。但很快，父亲反悔了，收回他的许可，令塞尚感到十分懊恼。左拉写信劝慰他说：“你首先要使令尊大人满意，尽量坚持学法律，同时必须顽强地学习过硬的素描啊！”还给他打气：“要有礼貌地坚持下去，所有一切都决定你的未来，而你的一切幸福，我认为就在于这个未来吧。”塞尚在彷徨中继续坚持去绘画班学习画人体素描，也在室外画一些风景速写。但他性格变得孤僻，回到家就一言不发。第二年，父亲大概是发现儿子实在不可能按照他的意愿成长了，也有可

能是塞尚母亲和妹妹玛丽的劝解起了效果，他终于让步了。也许他认为，进入艺术学院，走官方沙龙道路，获得绘画大奖，似乎也是可以成名、提高地位的好方法。来不及通知左拉，塞尚就和父亲、妹妹玛丽一起出发前往巴黎。一切安顿好之后，父亲和妹妹返回埃克斯，塞尚正式开始了他的巴黎生活。

艺术之都巴黎对塞尚极具诱惑，那里思想十分开放，艺术潮流风格多样，生活五光十色，不像埃克斯那样因循守旧、死气沉沉。在那里，年轻艺术家能够接触各个流派，选择自己喜爱的艺术发展，尽快成长起来。一年一度的沙龙展也是吸引艺术家聚集巴黎的强大动力，因为在当时，参展沙龙是一位年轻艺术家成名的最好途径。再加上好友左拉也在那里，常常写信来鼓励他到巴黎去发展：“对你来说，绘画难道只是你一时无聊，突然兴致而做的吗？只是一个消遣、闲谈的话题，不去读法律的借口吗？如果它果真只是如此，那么我就能了解你为什么会有这样做，你最好不要走极端，也不要再给家里添麻烦。但是，如果绘画是你的使命，而且我一直都这么想，如果你觉得自己再好好干以后，可以做得不错，那么你对我来说，便是一道谜、一只狮身人面兽、一种无法琢磨的怪诞和晦涩之物。”酷爱绘画的塞尚渴望前往巴黎的心情就自然而生了。

秋（右页左图）
1860 ~ 1861 年 油彩画布
314cm × 104cm

冬（右页右图）
1860 ~ 1861 年 油彩画布
314cm × 104cm

往返于巴黎与埃克斯之间

1861年，22岁的塞尚来到巴黎，在弗昂蒂纳街租了一间带家具的房间，靠着父亲每月寄给他的125法郎，过着简朴的生活。尽管不像在家时那般安逸、无忧无虑，但能摆脱家庭束缚，追求心中的梦想，年轻人一点都不觉得苦。他去瑞士学院练习人体素描，参观博物馆和沙龙展，还在汇集当代艺术精品的卢森堡美术馆沉醉于德拉克洛瓦的《希俄斯岛的屠杀》和《但丁和维吉尔共渡冥河》。他极端推崇德拉克洛瓦的艺术，对安格尔则不屑一顾。不仅认真参观，他也投入创作，巴黎市内和市郊都留下了他的身影。

塞尚拥有自然主义的情调，因此很快结识了一批崇尚自然的画家，如吉耶梅、毕沙罗等人。但塞尚并不常参与他们的咖啡座讨论，一方面可能是因为初入巴黎的塞尚带有浓重的南部口音，常遭大伙嘲弄；另一方面，塞尚对纯粹自然主义画风并不是很感兴趣，他的思想更为突兀而激烈，不能像其他人那样平和地描画自然。相比之下，塞尚更喜欢和在巴黎的埃克斯同乡相聚，除了他的挚友左拉，还有科斯特（Coste）、瓦拉布雷格（Valabrégue）和翁波埃尔（Empereire），和同乡们在一起，让塞尚更加自在而快乐。

与多数独自在巴黎奋斗的年轻艺术家相比，塞尚有父亲的资助，还有母亲时不时偷

偷给他的一点钱，虽然不能大手大脚花钱，但对简朴的塞尚来说也还过得去，不用时时为了生计而发愁。塞尚自己也说：“我的好家庭，而且是十分优越的家庭，对一个什么事都不会做的倒霉画家而言，也许有点吝啬。这是一个小缺点，但在外省来说，倒是蛮可原谅的。”令塞尚难以忍受的是巴黎嘈杂的环境迥异于安静平和的埃克斯，他时常陷入胆怯的情绪之中，感到无所适从。创作出来的作品不能令自己满意，报考巴黎高等美术学院也未获通过，严重打击了塞尚在巴黎追求艺术的热情，他无法接受美术学院给他的评语：“虽具色彩画家的气质，却不幸滥用颜色。”左拉在巴黎也并不得志，他满心要成为文学家，但现在只能做每月60法郎的码头工作，弄得身心都疲惫不堪。

饱受挫折之后，塞尚决定暂回埃克斯寻求安慰，甚至在绝望时说要回去做个普通的公司职员。在埃克斯，他可以衣食无忧，放松绷紧的神经和心情。塞尚归来让父亲十分高兴，他很快在自己的银行中给塞尚安排了一个职位，希望他放弃幼稚的想法，成为自己的接班人。然而他又错了，塞尚只是一时情绪低落，他虽没有拒绝父亲的好意，但心里装的只有美术馆里的名作，他从未停止作画。塞尚再次进入埃克斯绘画学校，和科斯特等人一起专心素描。

1862年11月，塞尚再次来到巴黎。他

马奈《草地上的午餐》（上图）

头骨和水壶（右页图）
约1865年 油彩画布
59.5cm × 48cm

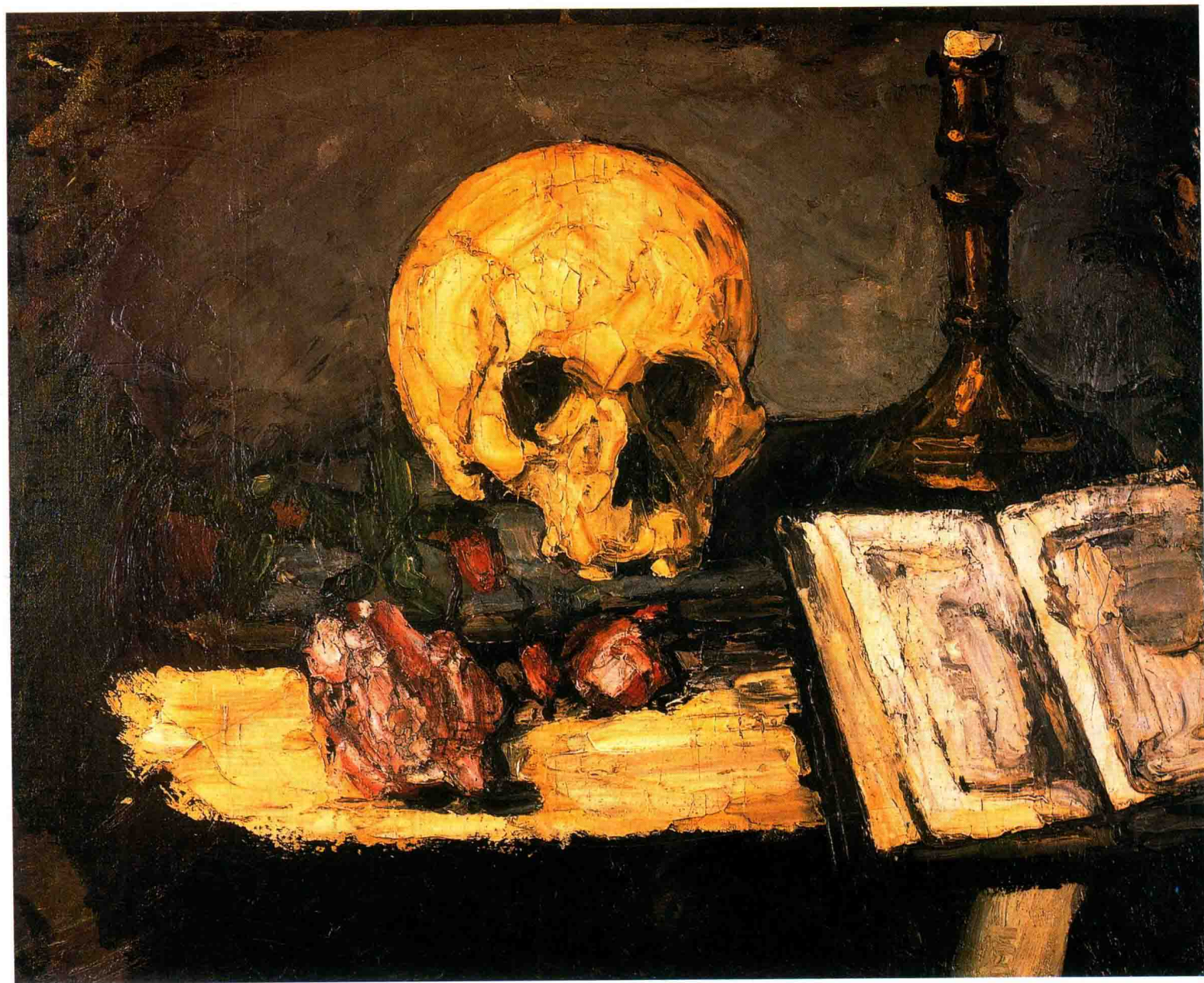

有面包和鸡蛋的静物

1865 年 油彩画布

59cm × 76cm

头骨和烛台

1866 ~ 1867 年 油彩画布

47.5cm × 62.5cm

戴棉帽的多米尼克叔叔 1866年 油彩画布 79.7cm×64.1cm

律师 1866 年 油彩画布 65cm X 54cm