

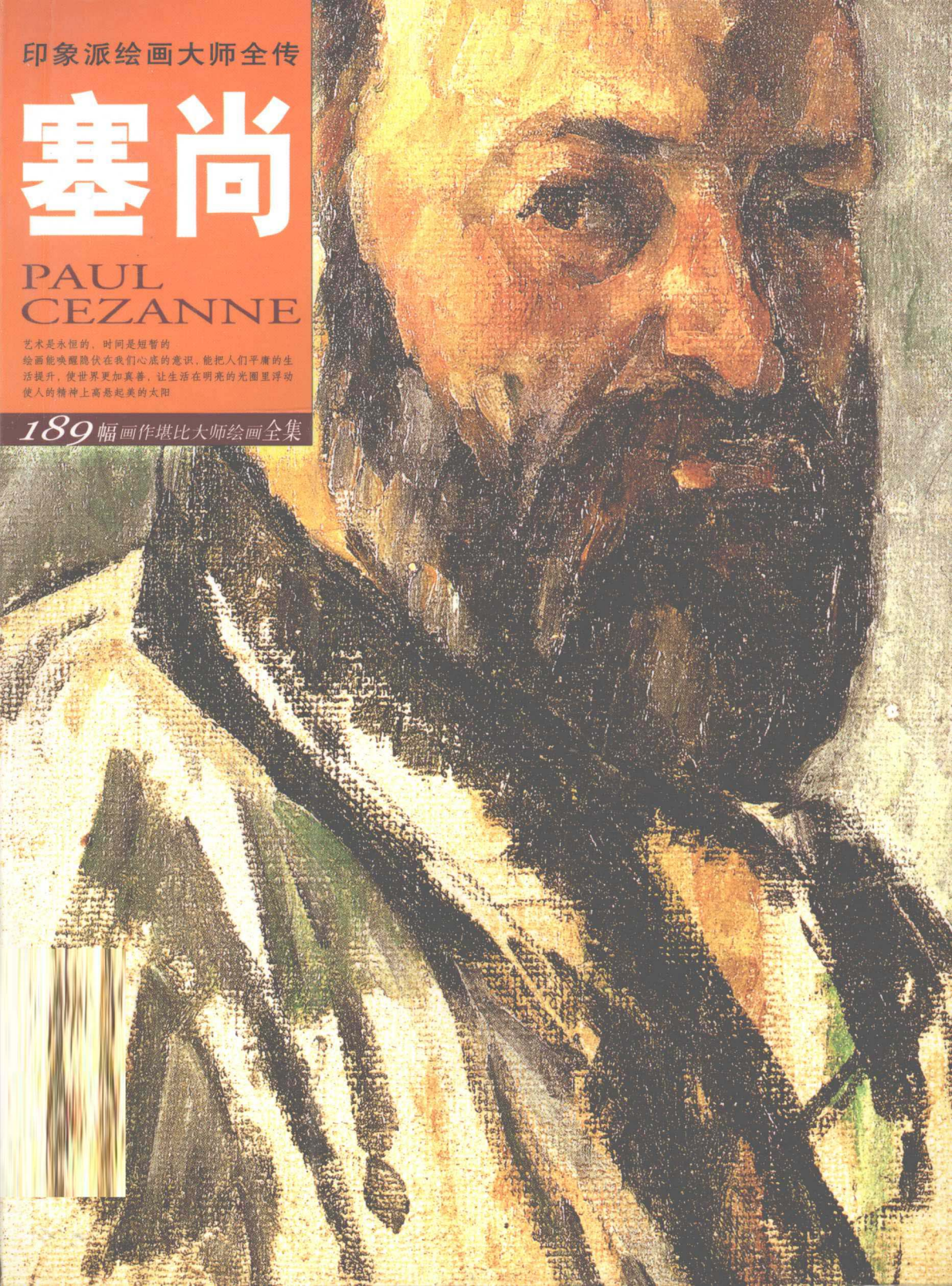
印象派绘画大师全传

塞尚

PAUL
CEZANNE

艺术是永恒的，时间是短暂的
绘画能唤醒潜伏在我们心底的意识，能把人们平庸的生活提升，使世界更加真善，让生活明亮的光圈里浮动使人的精神上高悬起美的太阳

189幅画作堪比大师绘画全集

印象派绘画大师全传

塞尚

编撰/紫都 王静

图片/傅新阳 李涛

远方出版社

责任编辑 / 苏 文

紫苑缤纷崇翰墨 都向人间求好书

总 主 编 / 紫 都 执行主编 / 欧阳云
文字编撰 / 紫 都 王 静 图片编辑 / 傅新阳 李 涛
艺术总监 / 荣 幸 封面设计 / 贾艳斌
版式制作 / 苏 磊 技术支持 / 张 鑫

印象派绘画大师全传

YINXIANGPAI HUIHUA DASHI

紫都 王静 / 编著 傅新阳 李涛 / 图片
远方出版社

呼和浩特市乌兰察布东路666号 邮编 010010

新华书店 发行

北京雷杰印刷有限公司 印刷

2004年8月第1版

2004年8月第1次印刷

开本 850 × 1168 1/24

印张 30 字数 100千 插图 200幅

印数 1—1000册

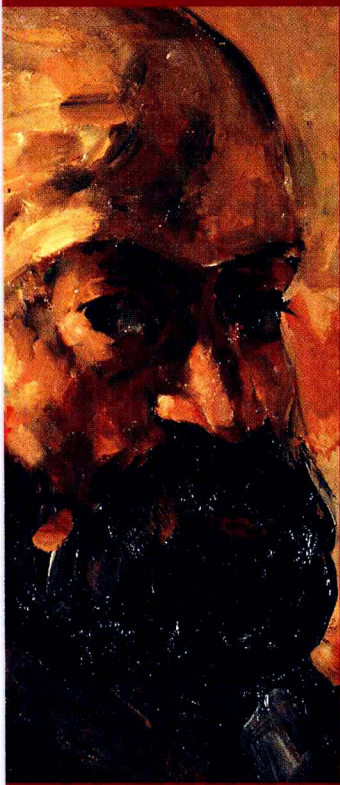
ISBN 7-80595-957-9/I · 363

全四册定价 / 116.00元 本册 / 29.00元

远方版图书，版权所有，侵权必究。
远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

序言

自画像 1875年

在塞尚的一生中，他一次又一次地挑战自己，严谨的探索自己画百种种种变化。从那时起，我们终于从塞尚的静物画中看到了他的独特风格。

上个世纪初，当所有法国的有钱人蜂拥涌向热闹的交际之都巴黎的时候，有一个小个子男人默默的收拾行装回到了乡村，他就是塞尚。这位法国继印象主义之后的绘画革新家，与凡高、高更同被人们视为西方现代艺术最伟大的先驱者。

塞尚是个不善交际的人，在他二十多岁终于摆脱了银行里的乏味职务时，他曾心有余悸地感慨道：“生活真令人生畏！”最终他选择了独居乡村和苹果、画笔一起做伴的宁静生活。

苹果是亚当与夏娃又爱又恨的“禁果”，也是塞尚用来征服巴黎的武器。看完塞尚的苹果，对于背负着禁忌十字架的水果，我们有了全新的认识。而塞尚真的用自己的“苹果”印证了之前他曾说过的“我要以一颗苹果征服巴黎”的豪言壮语。而就在此话说完不久，他以苹果为主的静物画，就引发了整个法国绘画界的革命。劳伦斯很欣赏塞尚的画，他说塞尚的画大都具有苹果气质。

在塞尚的苹果静物中，撇开其独特的绘画技巧与风格，仅仅用来显示的一只苹果的颜色，就可以区分出不下十几种。塞尚曾经说过，“哪一条线都不能放松，不能留有任何缝隙，以免让感情、光、真实溜了出去。”

面对塞尚充满了感情、光、真实的这个整体，曾有人说过这样一句话：“如果试想从17世纪荷兰的静物画中拿一个东西，立即就好像到了你手里；而如果想从塞尚的静物画里挪动一只苹果，它就会连带把整幅画一起拽下来。”

在上个世纪，塞尚最终选择了把自己看作圣维克图瓦山下的一只苹果。而在这个世纪，当我们面对他的苹果，心底却最终选择了让他成为为我们开启西方现代艺术之门的先行者。

初看塞尚的人物画，似乎缺乏感性魅力

仔细地观赏他的静物

却又会觉得他笔下的人物是真正淳朴有味的

而凸现僵硬呆滞的反倒是他这些没完没了不停描摹的静物

为了探索各种静止物体的“基本结构”

塞尚往往画得水果或者腐烂，或者缩水

请看这一盘红色的桃子

修长的水瓶以及弧度优美的圆形茶壶

他非常认真地寻求每一个陈列物的体面结构

严谨的色彩，浓重的笔触，厚实的体态

却给这幅静物画添上了一抹轻柔的亮色

温室里的塞尚夫人 约1890年

塞尚性格孤僻，要求苛刻严厉

加之作画速度非常缓慢

他几乎没有保证安坐的模特可用

只有塞尚夫人一次又一次的静静坐着供他描画

塞尚的一生创作了25幅关于塞尚夫人的作品

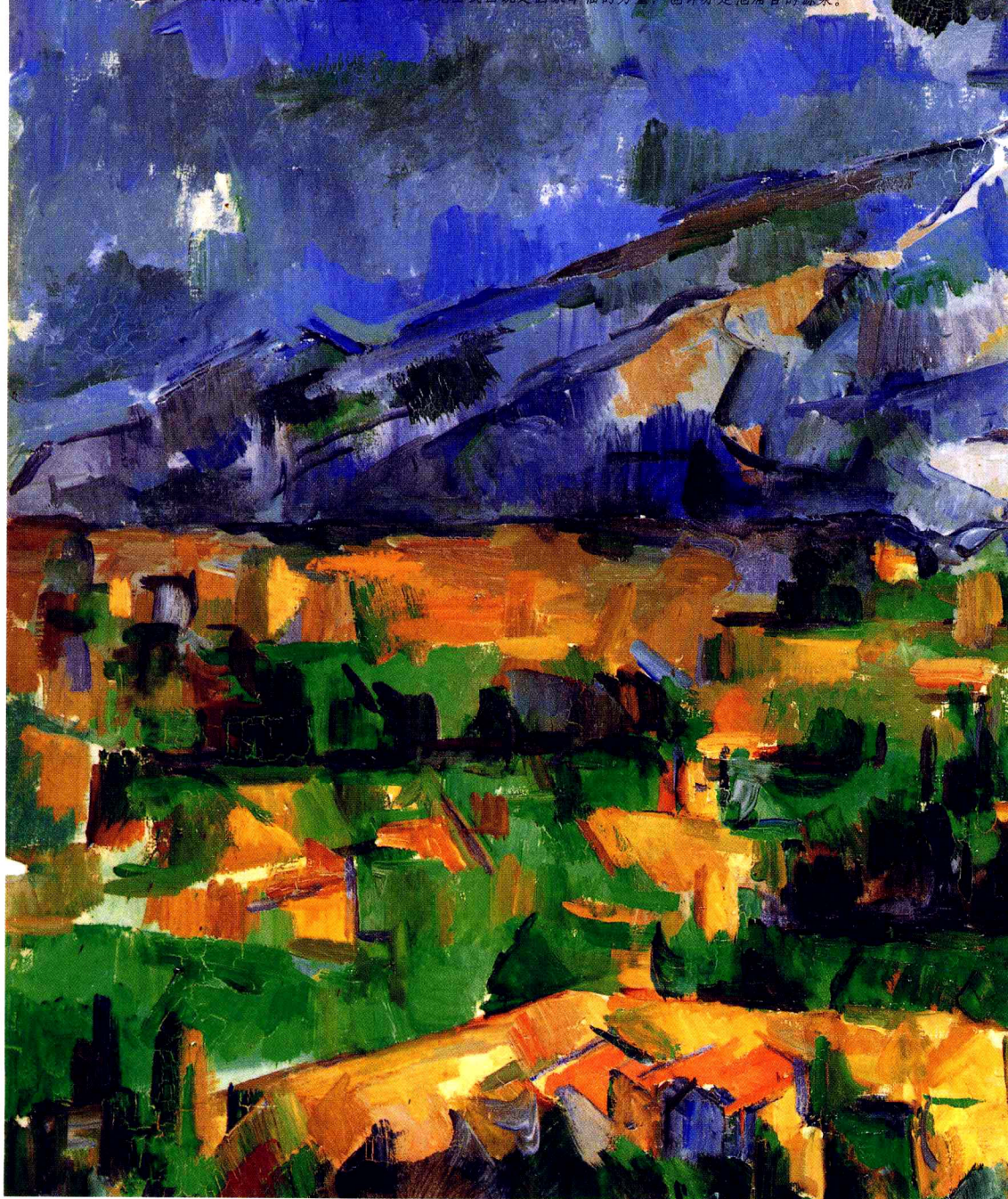
这幅令人难忘的画像

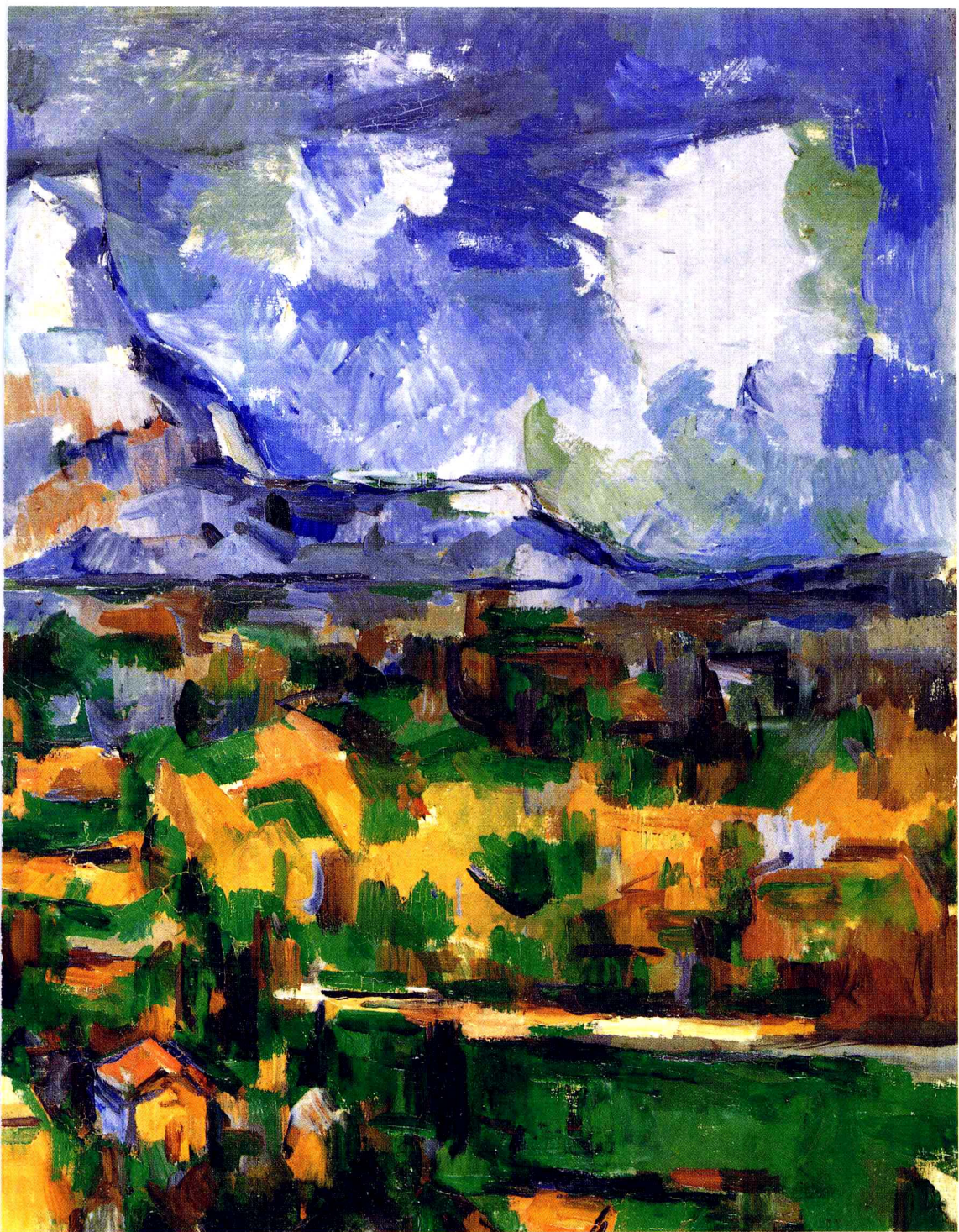
大概是他在肖像领域最伟大的杰作

从洛弗看到圣维克图瓦山 1902/1904年

从1883年开始至塞尚临终前，他始终将关注的目光投注在巍峨雄壮的圣维克图瓦山。在塞尚隐居乡村，远眺此山默作画的那些日子，我们是否可以这样理解——圣维克图瓦山就是画家幸福的力量，也许亦是他痛苦的源泉。

苹果与橙子 1895/1900年

塞尚曾说过这样一句话：“我要以一只苹果征服世界。”而事实上，他的这一堆苹果最终震惊了整个世界。

目录

序言

现代绘画之父

——塞尚的生平与艺术 1

第一章 关于塞尚 3

家庭和童年

初期绘画之梦

巴黎的单身生活

塞尚的婚姻

塞尚和朋友们

塞尚的隐遁晚年

第二章 塞尚作品的主题及分期 99

初期绘画

印象主义的出发

构成的世界

第三章 艺术家的眼光 127

静物 描绘风景

自画像 妻子的肖像

《大浴女》及《玩纸牌者》

第四章 持久的影响 155

塞尚年表 1839~1906 159

附录 本书图片索引 164

现代绘画之父

——塞尚的生平与艺术

第一章 关于塞尚

一、家庭和童年

1839年1月19日，保罗·塞尚诞生于法国南部的埃克斯，这是一座拥有两万人口的小城市，距马赛仅18公里。

17世纪，塞尚的祖先由意大利的塞尚那移居到埃克斯，为了纪念他们的故乡而取姓为塞尚。事实上对塞尚的姓氏，还存在着另外一种说法：

在最初塞尚的祖先从意大利来到法国的时候，他们很穷，甚至没有自己固定的姓名，于是大家都叫他们塞尚那。而在塞尚那被讹传为法语后，就变成了塞尚。由此可见，塞尚虽是法国人，但却有着意大利的血统。

塞尚的父亲名叫路易·奥古斯都·塞尚。他出生于1798年，是一位十分成功的商人。由于毡制品生产是埃克斯的主要行业，因此他曾用心学习帽子买卖。当时正巧流行用兔皮来制作帽子，而埃克斯又是兔皮帽的产地，路易·奥克斯都抓住这个机会，赚了很多钱。1848年，埃克斯唯一的一家银行宣布破产，他用10万法郎将其收购，重新整顿，使自己成为一位有地位的银行家。

1848年的法国正处于政治变革与经济危机中，新建立的第二帝国似乎将要陷入困境。因此做出这种决定是需要勇气与预见的。塞尚的父亲是一个坚定的共和主义者，他不仅相信新政府，还看出将来的困难时期对放债者会有好处，如果他们懂得怎样谨慎地经营的话。他做到了谨慎经营，从而取得了很大的成功。他的这种精明、坚定、强势的商人性格对塞尚的一生产生了巨大的影响。

还在奥古斯都经营帽子生意时，他遇上塞尚的母亲安娜·伊丽莎白·奥培尔。她比路易·奥古斯都小16岁，是埃克斯的世家之后，也是他店中的一个女职员，她热情好动，有很强的决断力，凡事都喜欢亲自过问。1841年7月4日，塞尚3岁的时候，安娜生下了塞尚的妹妹玛丽。塞尚是个感受力强，但性格孤僻而且脾气暴躁的人，他与玛丽之间的感情却一直很好。

父亲像

1862年

168 × 114cm

布 油彩

伦敦国家画廊

梦中的诗人

1859/1960 年

82 × 66cm

布 油彩

普罗旺斯

格兰特美术馆

1906 年，塞尚临终时，玛丽是唯一守在身边的亲人。

1845 年，奥古斯都与安娜才正式结婚。由于他们在婚前便生了塞尚和玛丽，再加上奥古斯都是外地人，即使他在金钱方面很成功，但仍旧在 1848 年议员竞选中惨遭失败，社会地位再也没能提高。1854 年，在他们婚后近 10 年的时候又生了第二个女儿罗丝。

由于父母都是天主教徒，塞尚出生后不久就做了洗礼。在塞尚 10 岁的时候，来到一个宗教团体办的学校学习，这里有一位从西班牙来的神父，曾教他学习素描。塞尚在学校中是少见的外地人，同学们很少与之接触，以

静物（糖罐、
梨和蓝水杯）

1863/1865 年

30 × 41 cm

布 油彩

普罗旺斯

格兰特美术馆

致他几乎没有朋友。

就在这时，小他一岁的同学埃米尔·左拉进入了塞尚的生活，成为他的挚友。

左拉是个生于巴黎，长于埃克斯，自幼丧父的孩子。他的父亲是意大利工程师。旱灾期间为了按照必需量给城市供水，他计划在埃克斯附近建造一个大堤坝。1847年这个工程开始不久，左拉的父亲死了，留下年轻的寡妇和幼年的儿子，母子因不断诉讼而丧失了全部财产。此后，母亲和左拉过着非常不如意的生活。

对于和塞尚的这段友谊，后来左拉曾作过评价说：“那时被可怕的二流子学生的胡闹所包围，但性质有正反两面，两人被难以想象的亲和力，共同怀有的野心，无边的苦恼，以及高尚理性的觉醒所诱惑，迅即且永久地结合起来了。”

他们常结伴到河里戏水，到田野去散步，有时还作几首诗。中学时代

老人头像

1866 年

51 × 48cm

布 油彩

巴黎

奥赛美术馆

的他们幻想在将来的某一天，成为文学家与画家。虽然左拉与塞尚在性格方面有着根本的差异，但他们仍保持了一段长时间的友情。在不久后塞尚到巴黎学习绘画的问题上，左拉的极力劝说起了很大的作用。

在塞尚和左拉的交往中，很快就加入了第三个伙伴巴蒂斯廷·巴耶。他擅长化学，以后成为著名的工程师。这三个人有着完全不同的气质，但对问题的见解却往往一拍即合，因此三人常结伴出游，对许多问题发表自己的高见，并在不知不觉中相互影响。

这三个朋友被同学起绰号叫做“不诀别的伙伴”。如左拉写信给塞尚所说，他们均认为“三人都富有希望，我们的青春，我们的梦都相同”。他们

读报纸的父亲像

1866 年

200 × 120cm

布 油彩

华盛顿国家画廊