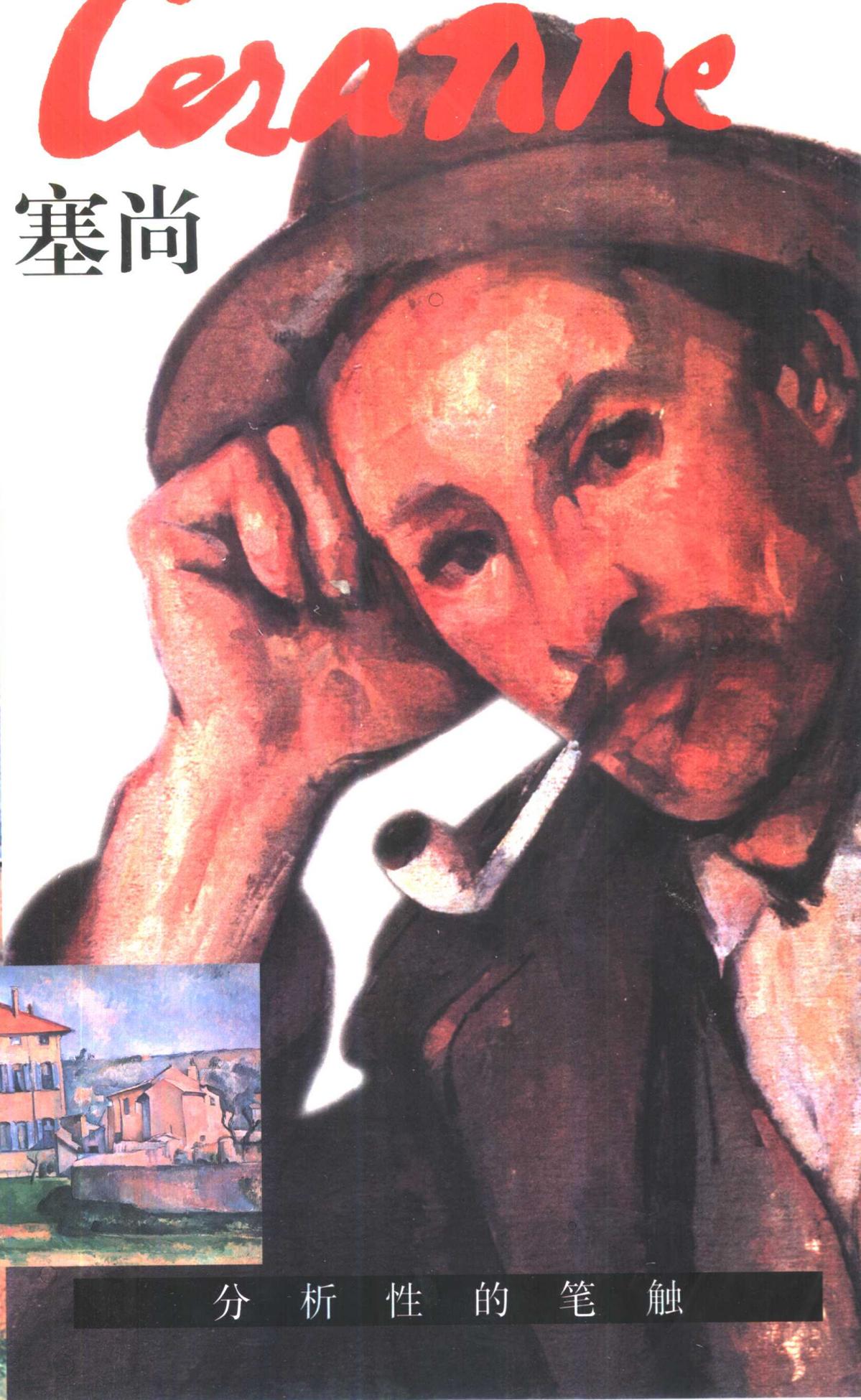

大艺术家系列

Cezanne

塞尚

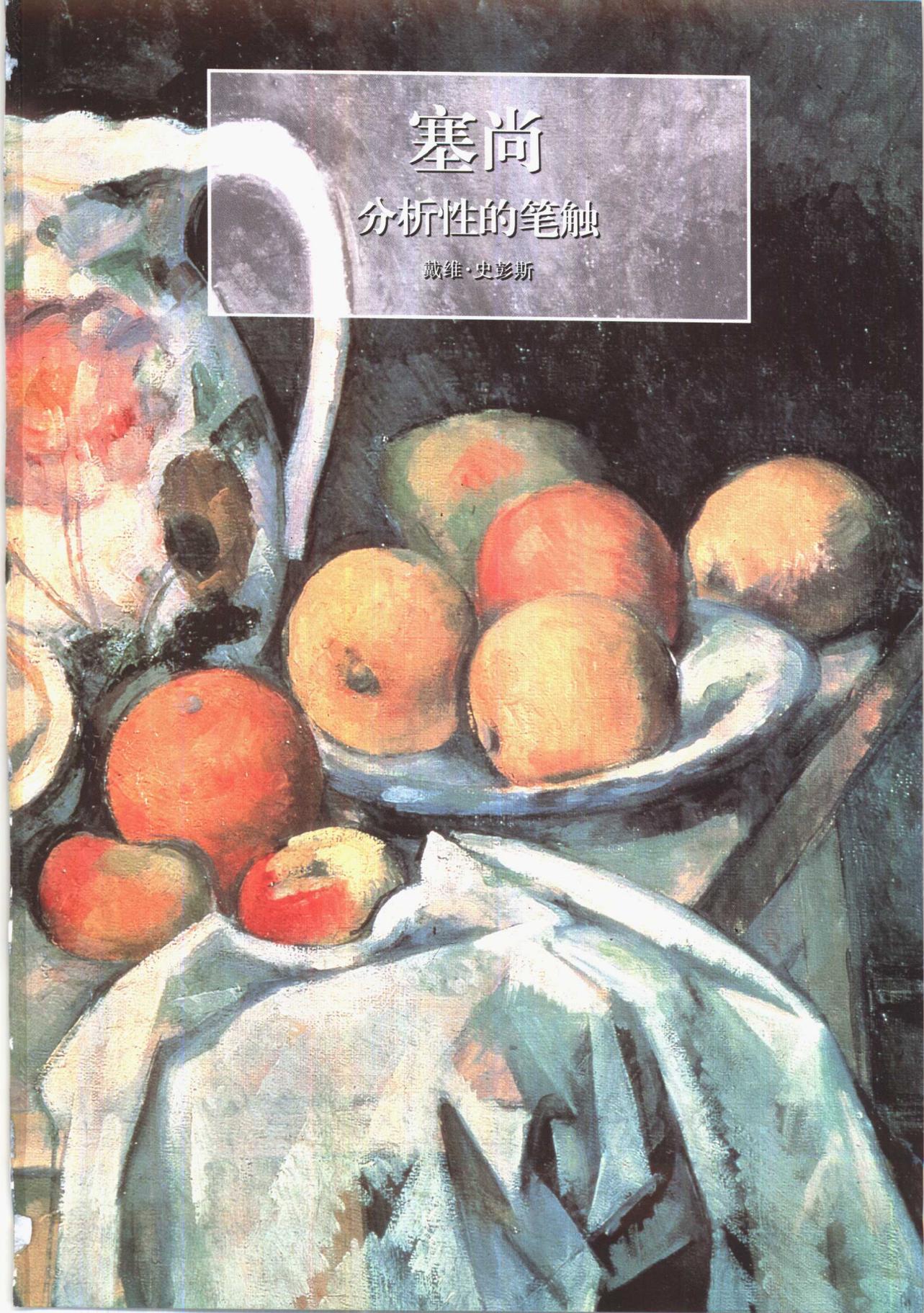

分析性的笔触

塞尚

分析性的笔触

戴维·史彭斯

术语汇编

桑德罗·波提切利 (Sandro Botticelli, 1445-1510)——一位极具影响力的艺术家。十五世纪末在佛罗伦萨生活和工作。他那些最为人知的杰作如《维纳斯的诞生》，同时采用异教徒和基督徒的图像，绘画风格独到，但很快被米开朗基罗的文艺复兴盛期的风格取代。

影线 (Hatching)——用平行线条在素描或油画上画出阴暗部分。交叉影线是用两组平行线条画出来的，彼此相互交叉一起，形成阴影。影线往往用来描画阴影或深暗色调，很少用作纯色填充。

表现派 (Expressionism)——艺术上的表现派运动旨在寻求一种方式，通过夸张的线条和色彩表现感情力量。表现派画家厌恶了印象派艺术里的自然主义，试图使用强烈的颜色和简单的形状，表现感情的效果。例如梵高的创作。

静物画 (Still life)——静物画通常描述一组物

体(水罐、碟子、花、水果、蜡烛等等)，看上去本身似乎并不重要，但往往被艺术家选来象征个别外观以外的内涵。比如像颅骨、沙漏、蜡烛或者蝴蝶

这些东西，经常画入画中，代表生命的蜕变本质，同样某些种类的鲜花以代表着不同的季节而闻名。静物画传统始于十六世纪左右。

主题 (Motif)——这个词用来描绘一个鲜明的观念或题目，为艺术家不断地挖掘，且连用于许多艺术形式，比如音乐、绘画和文学。塞尚

的主题是圣维克图瓦山，生前曾被多次反复绘画。

作品 (Oeuvre)——法语词，用来形容一个艺术家的全部创作成果。所以，一份“作品”目录意在给艺术家制作的每件作品留下一份记录。这个词也可用于音乐家和作家。左拉那本对塞尚造成伤害的书，名字就叫《作品》，系一语双关。

图书在版编目(CIP)数据

塞尚/(英)史彭斯著;苏福忠译.—长春:长春出版社,2001.4
(大艺术家)

ISBN 7-80664-175-0

I.塞... II.①史...②苏... III.塞尚,P.(1839~1906)-生平事迹 IV.K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14259 号

责任编辑 张 岚 封面设计 郝 威

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《塞尚》出版,现经由原出版公司授权长春出版社在中国大陆出版发行。

长春出版社出版

(长春市建设街43号)

(邮编 130061 电话 8569938)

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

长春出版社美术设计制作中心制作

长春新华印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 2印张 全国新华书店经销

印数:10 000册 定价:9.90元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

■ 艺术家及其时代

- 塞尚的世界 2-3
- 影响与早期作品 4-7

■ 艺术家的生平

- 塞尚所处时代的艺术 8-9
- 家人、朋友与其他
- 保密的家庭 10-11
- 艾克斯的朋友 12-13

■ 艺术家的眼光

- 画作说些什么? 14-17
- 画作是如何创作的?
- 物体的结构 18-19
- 静物画 20-21
- 著名的画作 22-23
- 女浴图 24-25
- 画作是如何创作的?
- 女浴图 26-27

■ 艺术家的影响

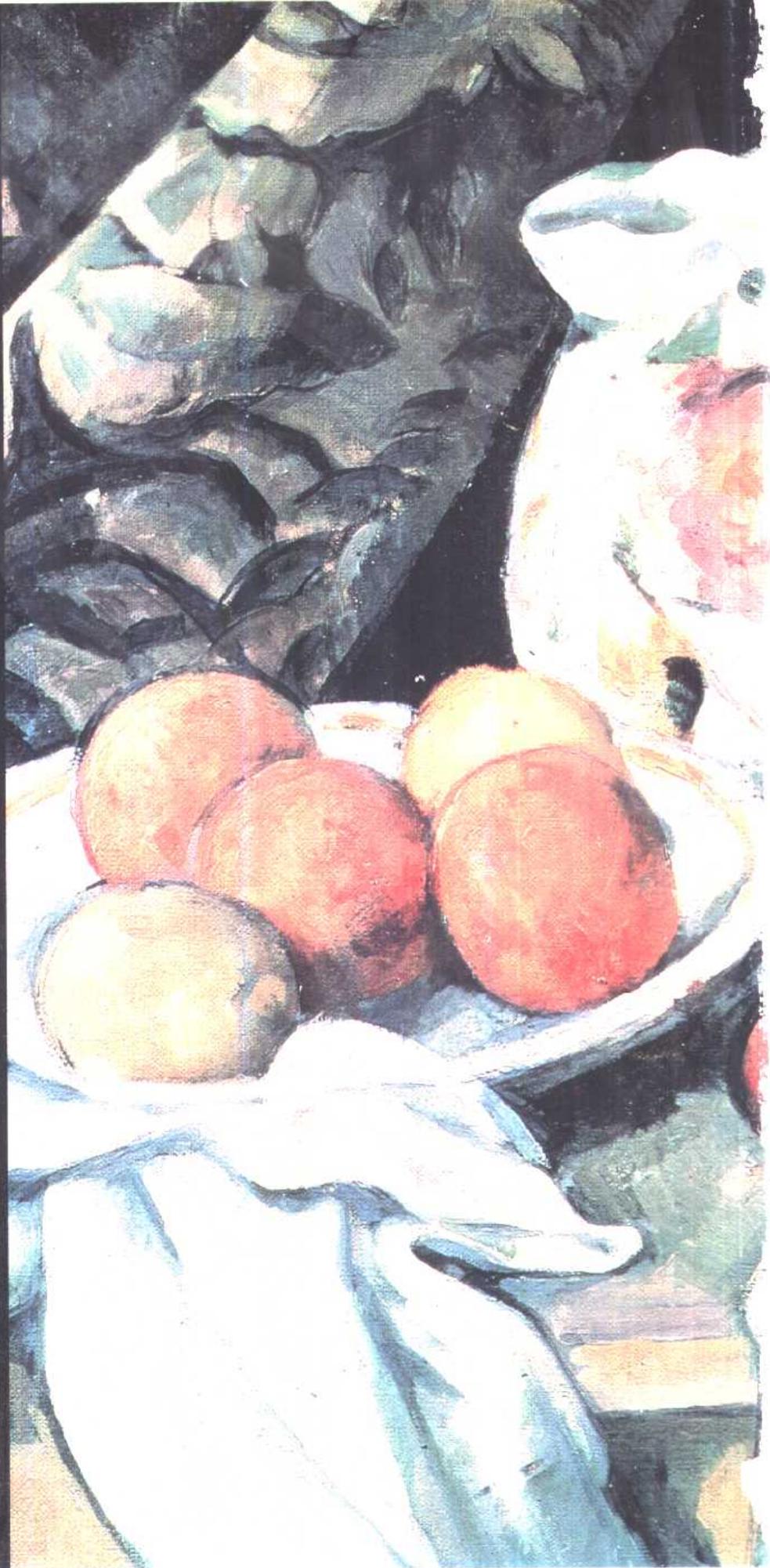
- 画作的观众 28-29
- 持久的影响 30-31

术语汇编 32

索引 封底内页

《帘布静物》1898-1899

塞尚的静物画在二十世纪的名作中最富内涵，简单的笔触往往使人忽略其煞费苦心的构图和具开拓性的透视。

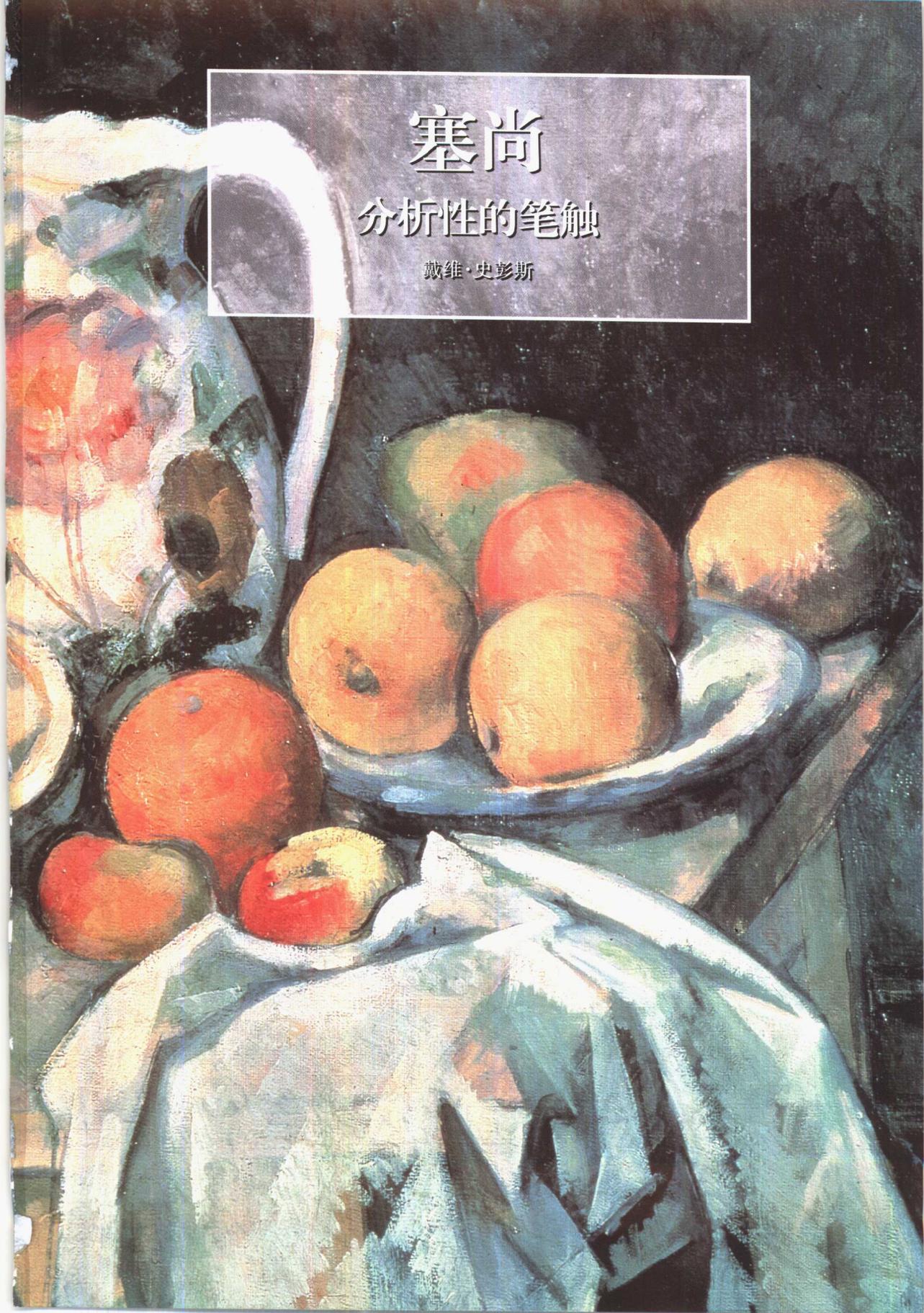
索引

- A**
Abstract art 抽象艺术 18,30
Aix-en-Provence 艾克斯 2,6,8,10,12,16,24
Aubert, Anne-Elisabeth 奥伯特,安娜-伊丽莎白 2,8,11,12
Auvers-sur-Oise 瓦兹河上奥弗斯 6,10
- B**
Baille, Jean Baptiste 贝利,让·巴蒂斯特 2,8,12
The bath (Cassatt) 《洗澡》(卡萨特) 29
Bernard, Emile 伯纳德,埃米尔 18,31
The birth of Venus (Botticelli) 《维纳斯的诞生》(波提切利) 32
Bonnard, Pierre 博纳尔,皮埃尔 30
Botticelli, Sandro 波提切利,桑德罗 3,32
Braque, Georges 布拉克,乔治 30,31
- C**
Café Guerbois 居埃布瓦咖啡馆 6
Caillebotte, Gustave 凯伯特,古斯塔夫 8
Cassatt, Mary 卡萨特,玛丽 29
Cézanne, Louis-Auguste 塞尚,路易-奥古斯特 2,3,8,10-12,23
Cézanne, Marie 塞尚,玛丽 11
Cézanne, Paul 塞尚,保罗
art 艺术
exhibited 展出 9,10,12,15,28
influences 影响 4-7
intepretation 翻译 14-17
techniques 技巧 4,18-27
works 作品
The Abduction 《诱拐》5
Apotheosis of Delacroix 《颂扬德拉克洛瓦》4
The artist's father 《艺术家的父亲》10
The artist's son 《艺术家的儿子》10
The autopsy 《验尸》5
Bathers 《女浴图》24,26
Bend in the road 《路弯处》18
The card players 《玩纸牌者》22
The cutting 《路槌》6
Flowers and fruits 《花与果》20
The house of Dr Gachet at Auvers 《瓦兹河畔加谢医生的寓所》6
The house of the hanged man 《绞死者之家》7
Joachim Gasquet 《若阿香·加斯凯》13
The large bathers 《大浴者图》24,25,27
Madame Cézanne in a red dress 《身着红装的塞尚夫人》11
- A modern Olympia 《现代奥林匹亚》15
Mont Sainte-Victoire 《圣维克图瓦山》16,31
Mont Sainte-Victoire seen from Les Lauves 《从洛浮眺望维克图瓦山》17,18
Mountains in Provence 《普罗旺斯群山》18
murals in Jas de Bouffan 佳不凡的壁画 3
The murder 《谋杀》5
Paul Alexis reading to Emile Zola 《保罗·亚历克西给埃米尔·左拉朗读》13
Portrait of Ambroise Vollard 《昂布鲁瓦兹·沃拉德画像》29
Portrait of Victor Chocquet 《维克托·肖凯画像》28
Self-portrait 《自画像》29
Still life with compotier 《果盘静物》30
Still life with curtain 《帘布静物》21
Vessels, basket and fruit 《器皿、篮子、水果》21
Woman with a coffee pot 《女人与咖啡壶》23
The woman strangled 《被扼死的女人》4,5
family 家人 2,8,10,11,12
friends 朋友 2,10-13
photographs of 照片 7,18
Cézanne, Paul (son) 塞尚,保罗(儿子) 10,11,12,23,24,29
Chocquet, Victor 肖凯,维克托 28
Classicism 古典派 4,5
Collège Bourbon 波旁学院 2,8
Conil, Maxime 孔尼尔,马克西姆 16
Courbet, Gustave 库尔贝,古斯塔夫 4,6
Cubism 立体派 18,30,31
- D**
Daumier, Honoré 多米埃,奥诺雷 4
The death of Sardanapalus (Delacroix) 《萨丹纳帕路斯之死》(德拉克洛瓦) 5
Degas, Edgar 德加,埃德加 9
Le déjeuner sur l'herbe (Manet) 《草地上的午餐》(马奈) 6,24
Delacroix, Eugène 德拉克洛瓦,欧仁 4,5
Denis, Maurice 德尼,莫里斯 30
Doris, Count Armand 多里斯,阿尔芒伯爵 7
Durand-Ruel, Paul 杜朗-鲁耶,保罗 8,12
Dying salve (Michelangelo) 《垂死的奴
- 隶》(米开朗基罗) 26
- E**
Ecole des Beaux-Arts 艺术学院 2
Empereur, Achille 埃姆佩拉尔,阿希尔 12
Expressionism 表现主义 8,32
- F**
Fiquet, Hortense 非凯,霍顿斯 6,10-12,23,24,29
The floor strippers (Caillebotte) 《刮地板的人》(凯伯特) 8
Four girls on a bridge (Munch) 《桥头四女子》(芒克) 8
- G**
Gachet 加谢医生 6,15
Gasquet, Joachim 加斯凯,若阿香 13,17,29
Gauguin, Eugène Henri Paul 高更,欧仁·亨利·保罗 8,9,30
Geffroy, Gustave 热弗鲁瓦,古斯塔夫 28
Geothem, Marie van 乔塞姆,玛丽·范 9
Germinal (Zola) 《牙月儿》(左拉) 13
Gowing, Lawrence 高英,劳伦斯 30
- H**
hatching 影线 26,32
Homage to Cézanne (Denis) 《敬谢塞尚》(德尼) 30
- I**
Impressionism 印象派 7,17,18,28
exhibitions 画展 7,8,9,10,15
Ingres, Jean Auguste Dominique 安格尔,让·奥古斯特·多米尼克 3,4
- J**
Jas de Bouffan 佳不凡 3,12,23,24
- L**
Les Lauves 洛浮 12,17,23,24,31
L'Estaque 埃斯塔克 6,11
L'Estaque (Braque) 《埃斯塔克》(布拉克) 30-31
The Little Dancer of Fourteen Years (Degas) 《十四岁的小舞女》(德加) 9
Louvre 卢浮宫 4,27,28
- M**
Manet, Edouard 马奈,爱德华 6,9,14,15,24
Matisse, Henri 马蒂斯,亨利 31
Michelangelo 米开朗基罗 26,32
Monet, Claude 莫奈,克劳德 6,7,8,9,17
Mont Sainte-Victoire 《圣维克图瓦山》6,12,16-17,32
Montfaucon, Marie de 蒙蒂福德,马克·德 15
- motif 主题 16,32
Munch, Edvard 芒克,爱德华 8
- N**
Nana (Zola) 《娜娜》(左拉) 13
National galerie, Berlin 国家美术馆,柏林 28
Le nu au Musée du Louvre 《卢浮宫裸体艺术》26
- O**
L'Oeuvre (Zola) 《作品》(左拉) 12,13,14,32
Olympia (Manet) 《奥林匹亚》(马奈) 14,15
- P**
Picasso, Pablo 毕加索,巴勃罗 30
Pissarro, Camille 毕沙罗,卡米耶 6,7,9,10
- R**
Realism 现实主义 5
Redon, Odilon 雷东,奥迪隆 30
Renoir, Pierre Auguste 雷诺阿,皮埃尔·奥古斯特 6,8
Romanticism 浪漫派 4
Roque, Jacqueline 罗克,杰奎琳 30
Les Rougon-Macquart (Zola) 《鲁贡玛卡家族》(左拉) 13
- S**
Salon 沙龙 4,6,8,15,31
Cézanne exhibited 塞尚画展 12,28
Salon des Refusés 落选者沙龙 6
Serusier, Paul 塞律西埃,保罗 30
Seurat, Georges 修拉,乔治 9
Sisley, Alfred 西斯莱,阿尔弗雷德 8
Solari, Emile 索拉里,埃米尔 12
Still life 静物画 20-21,32
Symbolism 象征派 30
- T**
Titian 提香 14,15
- V**
Valabrégue, Antony 弗拉布雷格,安东尼 12
van Gogh, Vincent 梵高,文森特 8,9,32
Vauxcelles, Louis 沃克塞勒,路易 29
Venus of Urbino (Titian) 《乌比诺的维纳斯》(提香) 14,15
Les Vingt 莱文特 28
Vollard, Ambroise 沃拉德,昂布鲁瓦兹 12,30
Vuillard, Edouard 维亚尔,爱德华 30
- W**
Whistler, J.A.M. 惠斯勒 9
- Z**
Zola, Emile 左拉,埃米尔 2,8,12-14,28,29

塞尚

分析性的笔触

戴维·史彭斯

艾克斯 约 1900

艾克斯距地中海海港马赛以北 32 公里，距巴黎以南 650 公里。这是一外省小城，对成长中的塞尚是个田园之地，但对年轻知识分子的塞尚却未免显得封闭保守，死水一潭。埃米尔·左拉于 1858 年在波旁学院完成学业后立即前往巴黎，而塞尚却固守旧地，在大学注册入学，进艾克斯绘画学院写生班学习。塞尚的父亲早已认定以儿子学习法律为上策，对蒸蒸日上的塞尚银行亦大有裨益。然而，对年轻的塞尚来说，一辈子做一个律师还不是他的心思：他梦想前往巴黎与挚友左拉在一起，成为一位艺术家。

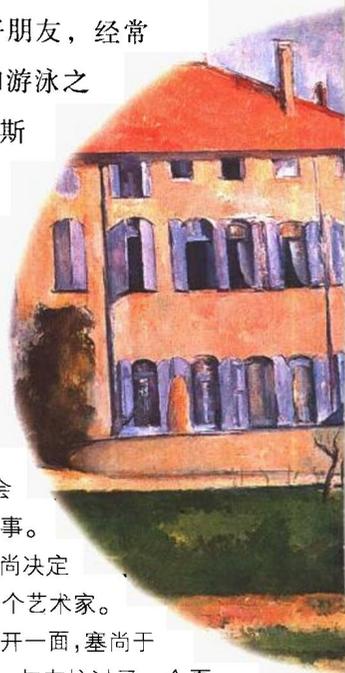

保罗·塞尚

塞尚显然不会一心不二地在艾克斯大学攻读法律，也不会紧步其父后尘进家族银行做事。

受埃米尔·左拉的鼓励，塞尚决定前去巴黎，尝试当一个艺术家。

塞尚的父亲最终网开一面，塞尚于 1861 年去了巴黎，与左拉过了一个夏天。这是一段令人不快的时光。塞尚觉得自己是局外人，和城市居民那些世故的生活方式格格不入。他念念不忘普罗旺斯的乡村生活，在巴黎艺术学院的入学申请遭到拒绝后，他沮丧地回到了艾克斯。但不久又回心转意，他就在父亲的资助下计划重返巴黎了。

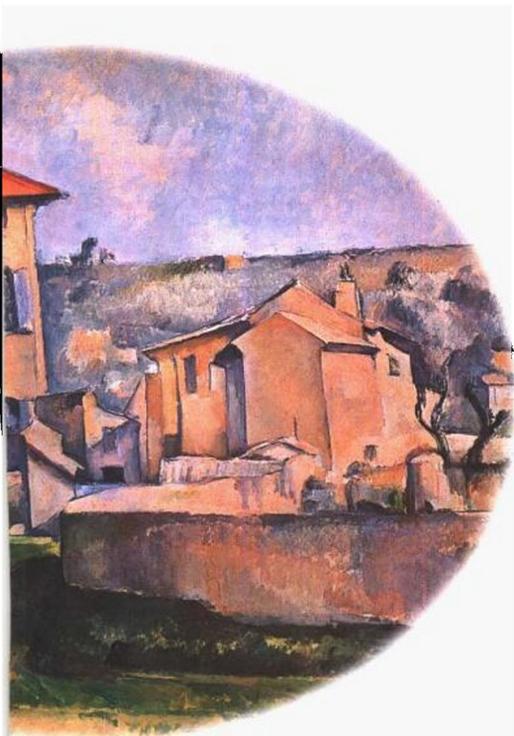

艺术家及其时代 塞尚的世界

1839 年 1 月 19 日，保罗·塞尚 (Paul Cézanne) 出生在法国南部的艾克斯。路易—奥古斯特·塞尚和安娜—伊丽莎白·奥伯特生有三个孩子，保罗是长子。保罗的父亲起先做毡帽生意，赚了不少钱后成为银行家，于 1848 年在艾克斯创建塞尚—卡巴索尔银行。保罗和两个妹妹生长在一个丰衣足食的富裕家庭，艾克斯一带的乡村气候宜人，令人神往。13 岁时，他进了艾克斯的波旁学院寄宿，正是在学期间结识了埃米尔·左拉，遂成为终生朋友。塞尚和左拉以及让·巴蒂斯特·贝利是校内有名的形影不离的三位好朋友，经常在一起远足乡间，在瓦兹河畔共享钓鱼和游泳之乐。塞尚在父亲的鼓励下，最后进了艾克斯大学攻读法律。

佳不凡画廊四幅壁画之一 1859

塞尚家族迁居佳不凡时，那里基本上是一种年久失修的状况，家人允许保罗在一间屋子的墙壁上作画。1859年，塞尚画了一系列四季壁画。这几幅画作是塞尚最早为人知的作品。从壁画中拉长的女性人物形象，可以看出塞尚对前辈艺术家的理解。画作明显反映出受到十六世纪意大利桑德罗·波提切利一类艺术家的影响，塞尚本人也承认这点，在画作签名上不敢造次，未签上自己的名字，而是艺术家安格尔的大名，还戏称是学院艺术。

《佳不凡的房子和农场》(局部)

1885-1887

1859年，路易-奥古斯特·塞尚购置了一处漂亮的十八世纪宅第，周围占地可观，位于艾克斯中心不远的地方。这所住宅过去为普罗旺斯省督所有，取名“佳不凡”（意为“风之居”）

影响与早期作品

《被扼死的女人》(局部)
约 1870/1872

在十九世纪六十年代塞尚早期的作品中，他运笔快速连贯，颜色融为一体，得益于德拉克洛瓦的创作，但是也与奥诺雷·多米埃的画作有共同之处；多米埃是一位动画艺术家，画中具有辛辣的政治讽刺内容。他画中扎实的人物富暗淡朴实的现实主义，得益于古斯塔夫·库尔贝，年轻的塞尚对其创作不应陌生。塞尚在这一时期尝试了多种不同的绘画风格，描绘内容广泛，对想象中的暴力场景和平静生活都概不拒绝。

1 862年，塞尚在巴黎住下来。如同所有胸怀志向的艺术家一样，他是卢浮宫的常客，在宫内的名画前一坐就是数小时，一丝不苟地描摹大师们的杰作。这是学习如何作画的一种既定俗成的方法，塞尚也不例外。稍后，他发现了当代艺术家诸如欧仁·德拉克洛瓦的作品，此公为塞尚这一代艺术家带来巨大的创作灵感。德拉克洛瓦象征了对古典艺术的反叛。古典艺术的领袖人物是法国伟大的艺术家兼制图大师让·奥古斯特·多米尼克·安格尔，当时支配着艺术流派。德拉克洛瓦领导的浪漫主义艺术家认为颜色比画图术更为重要，赞赏异国情调的主题内容，厌恶安格尔的追随者所描绘的传统主题。艺术学院教授的古典传统仍为批评家和公众所津津乐道，但是渐渐为新一代艺术家所抛弃。积极进取的画家对已制定教学体系的主张和认可不再看重，他们越来越不满意官方沙龙一年一度举办的画展。

《颂扬德拉克洛瓦》约 1870/1872

塞尚模仿德拉克洛瓦，故意把画面涂得异常明快。谈及颜色，他说：“真正的绘画是一种抽象。线条和造型并不重要；绘图和轮廓毋须清晰，因为大自然中的每种物体都有色彩……显然你一动手就要使用颜色。准确把握色调，客观物体自然而然就有了光线和形状，而且颜色越和谐，画图便越简明。”

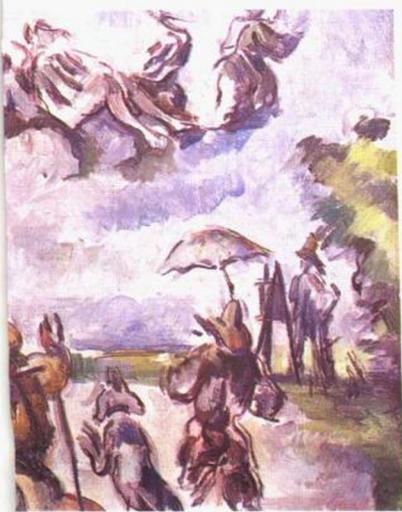

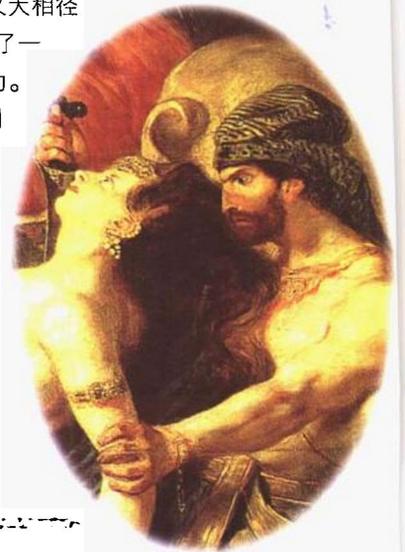
《萨丹纳帕路斯之死》 欧仁·德拉克洛瓦

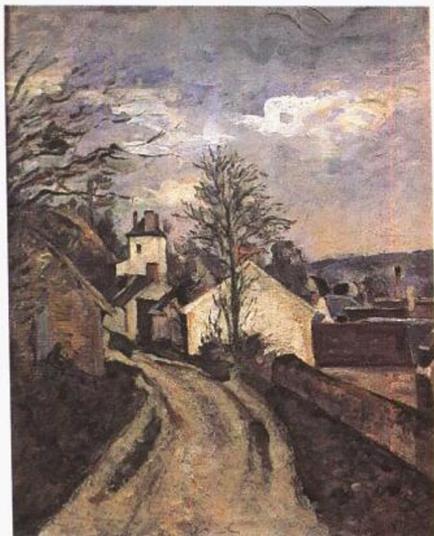
1829年,德拉克洛瓦画就此画时,他画中所使用的鲜亮色彩、异国情调和戏剧性题材,受到了艺术权威的愤怒攻击;他处理绘画的随意性被统统认为是“反法国的”,因为这与法国古典主义大相径

庭。1832年,他访问了非洲北部,这下打开了一个全新的题材,也提高了他对色彩的欣赏力。他还从文学领域汲取灵感,其中包括拜伦、司各特和莎士比亚,他的绘画方法开辟了新天地,使现实主义画家们都纷纷仿效。

《萨丹纳帕路斯之死》的画面既暴力又色情。塞尚模仿了德拉克洛瓦若干幅画作,于是在他自己的画作中也表现了暴力的形象,例如《诱拐》、《谋杀》、《被扼死的女人》以及《验尸》等。

《瓦兹河畔加谢医生的寓所》
约 1873

塞尚受毕沙罗鼓励，移居莲圆瓦兹附近的瓦兹河上奥弗斯小村桩。塞尚和加谢医生呆在一起，因加谢医生的行为有些不同常人，对艺术非常着迷，尤其对年轻艺术家备加支持。毕沙罗和塞尚在这风光明媚的乡间绘制风景画。

塞尚向沙龙提交着若干画作，但一无例外地都被拒绝了。

《路堑》1870

塞尚往来于巴黎和他在艾克斯的老家。1869年，他认识了他未来的妻子霍顿斯·菲凯，塞尚在巴黎作画时菲凯是他的模特儿，不久便住在一起了。1870年，他们迁居离马赛不太远的埃斯塔克渔村，来逃避普法战争的祸乱。塞尚开始痴迷地描绘石头遍布的地中海海岸景色。在此期间，他画了艾克斯附近不甚起眼的铁路路堑风景。路堑后面的远处耸立着圣维克图瓦山。艾克斯乡下这种风貌成为塞尚后半辈子绘画中不可分割的部份。

艺术家及其时代 影响与早期作品

塞尚尚在巴黎结识了最现代最进取的画家，还和一些知识分子有来往，他们聚在巴黎咖啡馆，尤其是巴黎巴蒂加诺莱区的居埃布瓦咖啡馆，交流有关艺术和文学的看法。画家卡米耶·毕沙罗与塞尚成了至好朋友，他把塞尚介绍给马奈、莫奈和雷诺阿这

些艺术家。然而塞尚和这群体在一起感到不自然，曾在一封信里抱怨说：“无论哪方面我都在浪费时间……千万别以为我有朝一日会成为一个巴黎人……”1863年，“落选者沙龙”开展，公众有机会一睹被官方沙龙排斥的艺术家的画作。在“落选者沙龙”展览会上引起轩然大波的作品，是爱德华·马奈的《草地上的午餐》。马奈和库尔贝的作品

《缢死者之家》

这幅画作于1873年,此时塞尚深受印象派画风的影响。从画面不难看出塞尚依然不屈不挠地痴迷于表现形状的完整性,运用重重的笔触来表现实体感,虽然留住了风景中的意象,却没有仅仅依靠颜色来表现光线照射在形状上的效果。这与毕沙罗作品和印象派画家如克劳德·莫奈作品有异工同曲之妙。《缢死者之家》在第一次印象派画展上展出,由阿尔芒·多里斯伯爵出资300法郎买下。

毕沙罗和塞尚的照片

1861年在巴黎瑞士学院首次相识以来,卡米耶·毕沙罗(左)和塞尚一直是好朋友。毕沙罗年长塞尚10岁,力劝塞尚尝试在户外绘画。这种“外光”绘画法深为毕沙罗所钟爱,遂成为印象派画家的明显特征。他们相信靠近主题,对表现瞬间所见,是必不可少

的。他们十分在意光线照射在主体上转眼即逝的效果,拒绝在画室一成不变的绘画方法。十九世纪七十年代早期,毕沙罗对塞尚的绘画产生了深刻影响,同时对当时别的画家也影响很大。毕沙罗是唯一的艺术家在所有八届印象派画展上都有作品展出。

塞尚生平

~1839~

保罗·塞尚于1月19日出生在艾克斯，三个孩子中排行老大。

~1844~

保罗的父母路易-奥古斯特·塞尚与安娜-伊丽莎白·奥伯特结婚。

~1852~

在波旁学院就学，与埃米尔·左拉和让·巴蒂斯特·贝利相识。三人结为挚友。

~1857~

在艾克斯绘画学院就学。

~1859~

在艾克斯大学学习法律。

~1861~

夏天逗留巴黎，就读于瑞士学院，与毕沙罗结识。

无奈地返回艾克斯，在家族银行做事。

~1862~

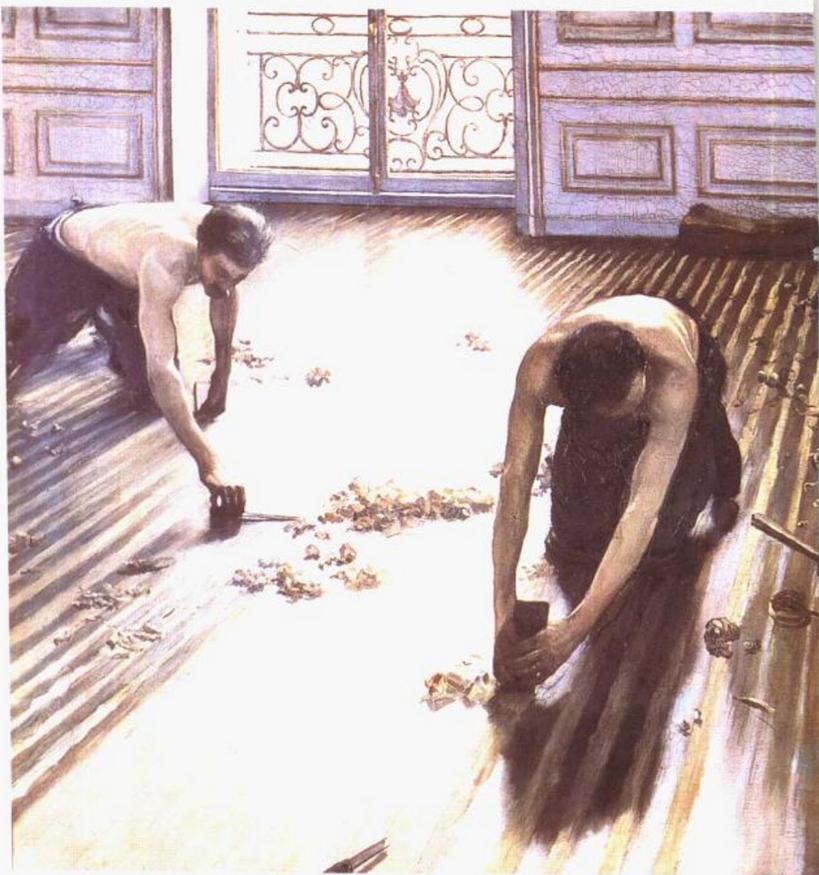
塞尚放弃工作和法律深造返回巴黎，父亲提供数目有限的生活津贴。

~1863~

二进瑞士学院就读，结识印象派画家西斯莱、莫奈和雷诺阿。

~1866~

向巴黎沙龙提交画作，但被拒之门外。

《刮地板的人》 古斯塔夫·凯伯特

第二届印象派画展于1876年4月11日至5月9日举办，地点在佩尔蒂埃路11号画商杜朗-鲁耶的画廊。展出作品中最抢眼的是古斯塔夫·凯伯特的《刮地板的人》。凯伯特是一位才华横溢的艺术家，家境也极为富有。他对绘画的兴趣广泛，不仅购买画家们的作品，支持他们，而且同他们一起展出自己的画作。这幅画描绘工人在他巴黎的新寓所刮地板的情景。

《桥头四女子》

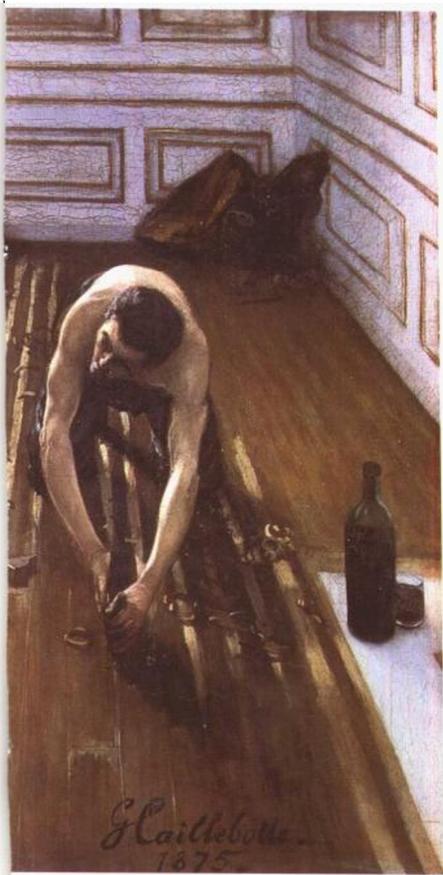
爱德华·芒克

十九世纪七十年代至八十年代，巴黎名声远播，成为朝气蓬勃活力四溢的都市，在艺术潮流中独领风骚，全世界的艺术家们蜂拥而来。富有的美国人纷纷到巴黎旅行，其中有的来收藏新的艺术品，有的来做艺术家，向莫奈一类正在走红的画家学习绘画。一名叫爱德华·芒克的挪威青年来到巴黎，其成长岁月都是在巴黎度过的。1892年，芒克已经令人刮目相看，在柏林举办了一次大规模的个人画展，他的艺术对那里正在崛起的艺术团体非常有影响。他在表现主义运动发展过程中具有举足轻重的作用。芒克在巴黎深受高更和梵高作品中表现的个人看法之影响。

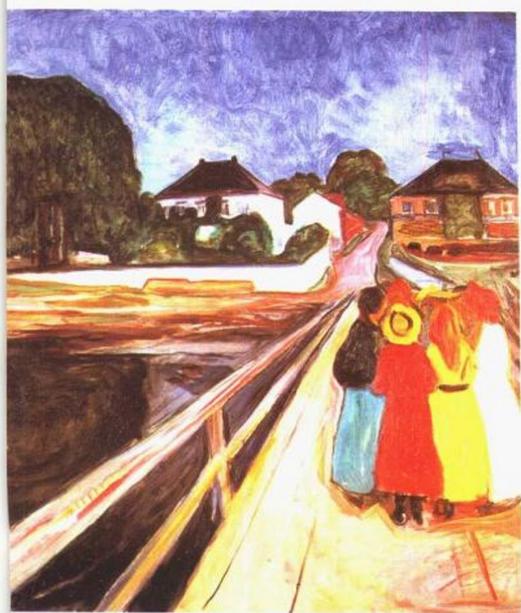
艺术家的生平

塞尚所处时代的艺术

塞尚在绘画生涯的早期,和马奈、惠斯勒以及毕沙罗等艺术家一起参加画展。1877年,塞尚在第三届印象派画展上展出了16幅作品,遭到了洪水般的批评。塞尚与同代人不同,大部分时间不在巴黎生活,而经常在家乡艾克斯或者地中海附近的埃斯塔克的村庄打发日子。在此期间,以巴黎为基地的同道艺术家如莫奈、德加和马奈继续不把批评家放在眼里,决心探索新的绘画风格,冲击传统的艺术价值观。马奈把裸体女人摆在一眼可辨的背景中,大大激怒了公众,因为公众已经看惯了社会上可接受的古典神话为背景的艺术。德加直接把摄影术“快照”所取的日常生活场景置入画框,挑战艺术只是一种视觉上的纪录。

莫奈的《日出·印象》画了一轮水上初升的太阳,用橘黄色大胆涂抹,遭到了批评家的嘲笑,结果他们的戏言反倒为印象派运动洗礼命名。塞尚与后印象派画家如梵高、高更和修拉一起发展了自己的画风,他本人渐渐有了影响力。

《十四岁的小舞女的塑像》

埃德加·德加

这尊雕像原本是德加用蜡塑成,配上了真的人工制品,如头发,舞鞋,薄纱短裙和丝绸紧身衣。塑像依照着巴黎歌剧院的女舞蹈演员玛丽·范·乔塞姆而造,她时常光顾当地的一家“烈士”餐馆,不少艺术家也同是常客。给雕塑配以真的材料,这在当时被认为是惊人之举。这尊雕塑最终被装入玻璃匣子里,在第六届印象派画展上展出。

《艺术家之子》(局部)1883/1885

1872年1月4日,霍顿斯·菲凯在巴黎生下一男孩,注册的名字是保罗·塞尚。艺术家塞尚对这个小男孩十分喜爱,是个宠溺孩子的父亲。随着小保罗长大成人后,塞尚开始依靠他帮助自己料理事务。小保罗后来成为塞尚的顾问,不仅管钱,也处理画作的出售。

塞尚生平

~1869~

遇上霍顿斯·菲凯,她先当他的模特儿,后做他的情妇。

霍顿斯与塞尚开始同居。

~1872~

爱子小保罗出生。

塞尚、霍顿斯与小保罗一起迁居瓦兹河上奥弗斯村,塞尚和毕沙罗一起作画。

~1874~

参加印象派画家第一次群体的画展。

~1877~

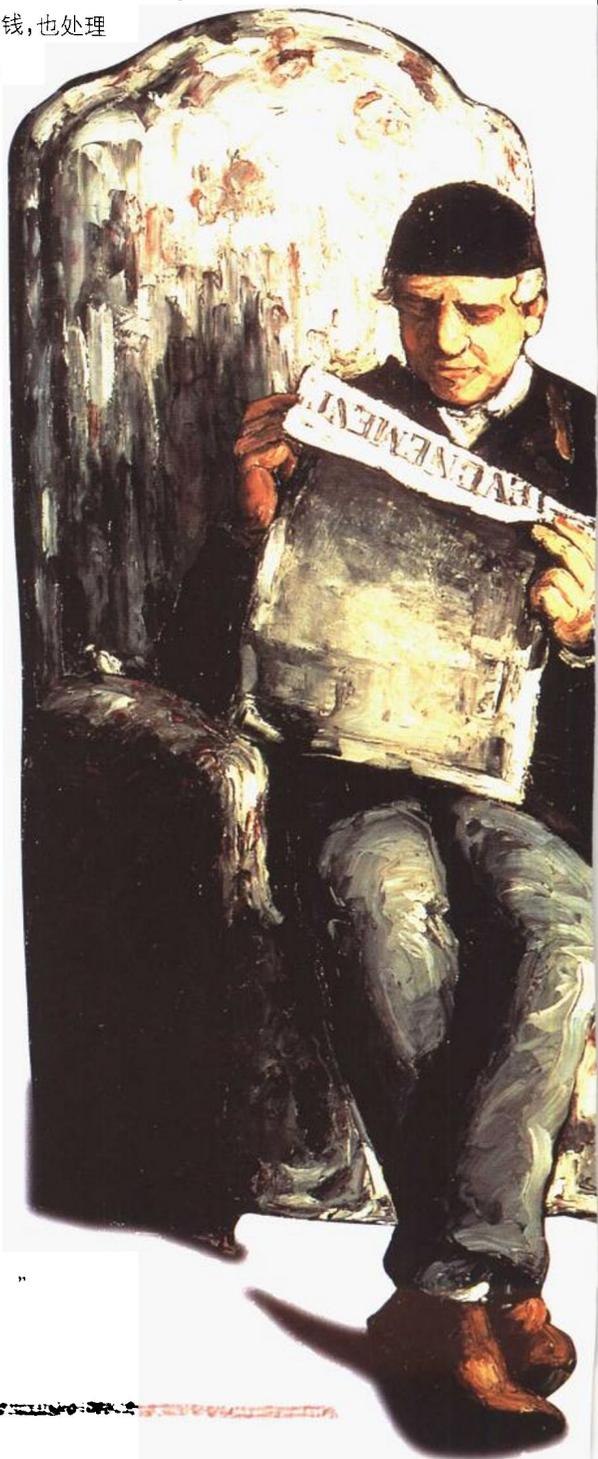
参加第三届印象派画展,展出16幅画作。

~1878~

塞尚的父亲听说儿子有情妇,生了私生子,还一直不让做父母的知道,断然减少了塞尚的生活费。

《艺术家的父亲》 (局部)1866

1874年,爱子出生已然两年,塞尚给父母写信说:“你问我为什么不回艾克斯,我已经就这事跟你们讲过了,我和你们呆在一起十分愉快,你们可能不以为然,不过一旦在艾克斯住下,我便不能自由自在,当我想回巴黎时,这又总带给我多番挣扎;尽管你对我返回与否不会强烈反对,可对我来说违拗你们于心不安。我一心所求的只是我的行动自由不受阻碍,我便能回乡一行而备感愉快。我请求爸爸每月给我200法郎;这样我才能在艾克斯多呆些时间……相信我,我是真的请求爸爸答应我这一要求,那样,我想我才能够继续我切望的深造”

艺术家的生平

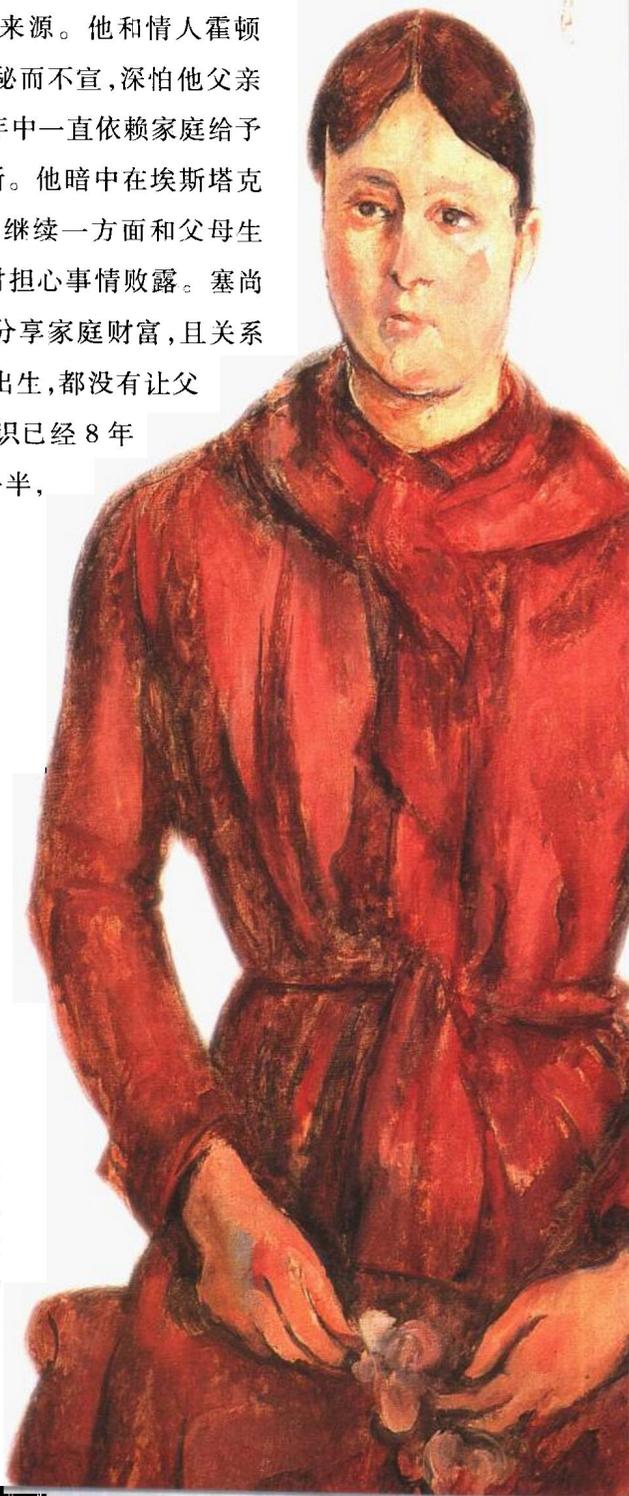
家人、朋友与其他

保密的家庭

塞尚几乎全靠阔绰的父母提供经济来源。他和情人霍顿斯·菲凯同住一起后,对这种关系秘而不宣,深怕他父亲会断绝每月给他的津贴。塞尚多年中一直依赖家庭给予经济和情感上的支持,显然发现很难一刀切断。他暗中在埃斯塔克建立了小家庭,离父母生活的艾克斯不算远,继续一方面和父母生活,一方面和霍顿斯同居,二者兼顾,却又时时担心事情败露。塞尚在父亲从银行生意退下来后,他和两个妹妹分享家庭财富,且关系融洽。霍顿斯的不明身份以及爱子小保罗的出生,都没有让父母知道,但父母最终识破时,塞尚和霍顿斯相识已经8年了。塞尚的父亲马上把儿子的津贴减去一半,塞尚无奈,只好求助于朋友。

《身着红装的塞尚夫人》 (局部)1890

1869年,塞尚在巴黎与19岁的霍顿斯·菲凯相识。霍顿斯是一名年轻的模特儿,生得“高挑个儿,楚楚动人,深褐色头发,一双黑黑的大眼睛”。塞尚比她年长约11岁,与她坠入情网不久,说服她一起同居。1886年他们才正式结婚,此时塞尚已47岁,其子小保罗14岁。虽然二人厮守多年,但显然塞尚最后对她冷淡了。塞尚的父亲亡故后,他继续和母亲及妹妹玛丽生活在艾克斯,而霍顿斯则和儿子小保罗住在巴黎。有一个评语很嘲弄,对塞尚的态度作了很好的描述,“我妻子只喜欢瑞士和柠檬水”。这是塞尚的原话。

艺术家的生平

家人、朋友与其他

艾克斯的朋友

塞尚生平

~1886~

左拉的一部小说出版，写的是一名失败的画家，被认为是以塞尚为原型的。他们的友谊从此破裂。塞尚与霍顿斯结婚。塞尚在父亲亡故后继承家族财富，移居佳不凡；霍顿斯和小保罗则主要住在巴黎。

~1895~

首次在昂布鲁瓦兹·沃拉德画廊举办个人画展。

~1897~

塞尚的母亲亡故。

~1899~

出售佳不凡，迁往艾克斯一套公寓。

~1902~

塞尚在洛浮路修建画室，位于艾克斯山脚下，可尽览圣维克图瓦山。左拉谢世。

~1904~

作品在巴黎和柏林展出。

~1905~

在伦敦与杜朗-鲁耶举办画展。

~1906~

塞尚10月22日死于肺炎，死前一周在室外作画，曾被暴风雨淋湿。

~1907~

塞尚的回顾展在巴黎秋季沙龙中展出。

塞尚一生都和家乡艾克斯的朋友保持来往。这伙形影不离的好朋友，儿时伙伴贝利、左拉和塞尚的友谊延续到了成年。埃米尔·左拉和塞尚一直是挚友，直至1886年左拉发表一部小说，对塞尚造成极大伤害，遂与这位作家绝交。1856年至1859年间，塞尚在艾克斯绘画学院交下的好友，多年来一直往来。在决意定居巴黎的左拉的劝说下，塞尚前往巴黎时，他在巴黎已有从艾克斯来的熟人可以来往，例如索拉里和弗拉布雷格。这些年轻有为的小伙子在巴黎街头的咖啡馆里，与那些令人兴奋的前卫派人物交往，聆听艺术家和知识分子彻夜争论最新的艺术流派。

《阿希尔·埃姆佩拉尔》(局部)约1868

埃姆佩拉尔是来自艾克斯的艺术家，曾与塞尚在巴黎的瑞士学院同窗学习。埃姆佩拉尔生如侏儒，塞尚与他形影不离。塞尚为埃姆佩拉尔画肖像，对其畸形身躯下笔甚狠；这位年轻人的小脚因为难以触地，摆放在一个盒子上，但是面部处理得十分得体，表现了埃姆佩拉尔正在远视沉思的情绪。1872年间，埃姆佩拉尔与塞尚呆在巴黎，但只是小住一段时间。他离开时写道：“我得离开塞尚——这是不得已的事，否则我无法逃脱其他人的命运。我发现谁都离他而去，他身边没有一个理智或者亲近的朋友了。”据说，塞尚晚年曾想把这幅画作毁了。