

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

CEZANNE

现代绘画奠基者——塞尚

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

现代绘画奠基者——塞尚

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/07

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111869号

□ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

□ 责任编辑 李小波

□ 执行编辑 马凯

□ 封面设计 刘畅

□ 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

现代绘画奠基者——塞尚

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

现代绘画奠基者——塞尚

保罗·塞尚(1839~1906),后期印象画派的代表人物,继印象主义之后的绘画革新家,他与凡·高、高更一起被后人称为后印象主义画家。塞尚毕生追求表现形式,对运用色彩、造型有新的创造,堪称“现代绘画之父”。

塞尚1839年1月19日出生于法国南部普罗旺斯地区的艾克斯,曾在艾克斯的布尔邦专科学校学习美术。1862年塞尚赴巴黎专攻绘画,并结识毕沙罗。1863年,他的作品被官方沙龙拒绝,却受到左拉的热烈赞扬。经左拉介绍,他与马奈、雷诺阿等人交往。在1874年的第一届印象派展览会上,塞尚有3件作品参加展览,而在1895年,画商伏拉尔为他举行过一次展览,共展出作品150件。1900年,巴黎万国博览会举行“法国艺术100周年纪念”美展,塞尚的3件作品入选。1906年10月2日,塞尚在作画中死去。这年年底,人们为他举行了大型回顾展,系统地展出了塞尚的作品。这个展览会使一名刚从西班牙穷乡僻壤来到巴黎的青年大为感动,他便是后来成为20世纪最伟大的天才画家的毕加索。

创作于1866年的《多米尼克伯父的神父装扮》是塞尚初期的典型作品,画中描绘了一位身穿天主教服装的人物。由于浓厚的颜料比稀薄透明的颜料

第一影响力艺术宝库

具有更强烈的分色特性，所以塞尚干脆不用画笔，而用调色刀来画，这样画出的油画质感非常强烈。而且，塞尚的画由于完全没有明暗和颜色过渡，效果本身也粗放得多。1866年后，他吸收印象派的技法，不过，塞尚在吸收印象派技法的同时，并没有抛弃个性，他更加关心实体感与构图，关心均衡与结构，从而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更接近普桑和新古典主义，并与印象派分道扬镳，自辟蹊径。在1870年至1871年间，塞尚一直遵照毕沙罗的劝告，放弃“杂烩”的方法，色调变得明亮，用笔开始准确，手法也简练起来，塞尚又开始走印象主义的道路。

绘于1873年的《自缢者的住宅》展示了塞尚面目一新的作品。如果说在1882年至1888年期间，塞尚的注意力似乎是集中在风景画上，他力求通过风景画来表现自己的感觉，那么从1888年以后直到19世纪末，他的最优秀的作品是人物画，其中《玩牌者》是塞尚最出色的一幅构图，这幅作品通过不同的色调造成了形象刻画的立体感。

逝世前的30多年里，塞尚参与了所有主题的再创造，或景色、物体和人物的再现。在静物《一篮水果》以及其他许多静物中，塞尚在表现上获得了很大的成功。对于塞尚来说，静物的魅力也像风景或人物那样是可以刻画和能够掌握的。这幅静物也可以说是幅风景，赭色的前景、淡蓝的背景、桌

第一影响力艺术宝库

布的“雪峰”以及散落在场景之中的苹果的偶然秩序，所有这些都使人联想起《勒斯塔克的马赛湾》或《圣维克图瓦山》的许多景色。

塞尚晚年曾一度努力不懈地创作浴女的题材。他在几幅大型油画中，以一种异常宏伟的感觉创作着这些构图。作品《大浴女》中的形象接近音乐更甚于接近建筑，写意的特征极为鲜明。塞尚在其一生的最后几年里，虽然又重新萌发了他青春时代的浪漫的冲动，然而并没有放弃他一直保持着的和谐、狂热发作之后的平衡和形与色的感觉。这些作品不仅本身完美，同时也开辟了美术史上的一个新纪元。总之，在可以被称为探索绘画先知的19世纪画家中，从成就和影响来说，最有意义的乃是塞尚。

这本画册，精选了塞尚的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和，现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁方形、短锋扁方形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质。一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

自编者的住宅

这幅画是塞尚早期的重要代表作，感和宏伟感，体现出他特有的结构主义对象的逻辑关系认真地进行描绘，加强了中间调子，自然景物也显得真实。

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

中，偏向十分注重形象的重叠感、稳定性，从而采用他所惯用的浑厚色块，依照形象的体积感和深度感，由于较多地使用

鸚鵡是我的艺术评论家

赏画辄趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

1866年，塞尚的前辈艺术评论家约翰·拉斯金，对他非常不满，只能把他们那挂在家里自我欣赏。

有一次，一位好友去他的画室，只见满壁四周未干的画，嘲哈逼人，顿时被惊呆了。原来墙壁四周挂满了塞尚的画，突然画室内响起一阵尖叫声：“塞尚是大画家，塞尚是大画家！”朋友惊喘未定地环顾四周，寻找寻说话之人，这时塞尚从里面走出来，指着画上的鸚鵡说：“这就是我的艺术评论家。”友人慢慢轻松下来：“看来你在人类社会中成不了大画家，但在动物世界里找到了知音。”是啊，我的画太多了，送都送不完，许多画看来只能丢在田野中了，或者放在地窖里供奉那些先生的欣赏。”塞尚说完后和朋友们哈哈大笑起来。

谁能想到被人称为“现代绘画之父”的塞尚，当时会有如此的境遇呢？

作品材质及绘法

布上油画 55.5 × 65.5cm 巴黎奥赛博物馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

巴黎奥赛博物馆藏

图版

现代绘画奠基者——塞尚

图版目录

父亲	1	勒斯塔克的雪景	14
面包和蛋	2	静物	15
画家的父亲	3	瓶中的花束	16
宴会	4	蓬图瓦兹的乡间幽静住所	17
普洛文斯的家	5	皮尔·拉克斯的房屋	18
诱拐	6	自画像	19
多米尼克伯父的神父装扮	7	奥韦尔风光	20
礁岩边的入浴者	8	布芳的栗树林阴道	21
室内有两位夫人和一个小孩	9	自画像	22
现代的奥林匹亚	10	有汤碗和苹果的静物	23
风景	11	坐着的浴女	24
有水壶的静物	12	池塘边休憩的情侣们	25
钢琴序曲	13	六浴女图	26

图版目录

在那不勒斯午餐后	27	餐后点心	41
三浴女图	28	高脚盘、玻璃酒杯和苹果	42
盘子与苹果的静物	29	陶器、杯子和水果	43
自缢者的住宅	30	曼西池塘	44
大丽花	32	柏杨木	45
布芳的喷水池	33	普洛文斯的山脉	46
永远的女人	34	盘山路	47
勒斯塔克风光	35	路旁的小屋	48
维克托·肖凯的画像	36	梅丹别墅	49
维克托·肖凯肖像	37	奥斯尼的池塘	50
绿苹果	38	库尔福河边的粉红小屋	51
奥韦尔远景	39	戴便帽的自画像	52
坐在红色手扶椅上的塞尚夫人 ...	40	枫丹白露的融雪	53

图版目录

一盘水果、台布和苹果	54	大松树	67
糖罐、梨、桌布	55	圣维克图瓦山	68
勒斯塔克的岩石	56	有瓶子和洋葱的静物	69
从勒斯塔克看马赛港湾	57	有坛子和茄子的静物	70
儿子小保罗·塞尚的画像	58	冬日布芳的栗树林	71
柜子前的容器、水果和桌布	59	红顶房屋	72
花束	60	一篮水果	73
一瓶郁金香	61	持调色板的塞尚	74
大松树下的圣维克图瓦山	62	抽烟斗的人	75
远眺的格尔丹	63	温室里的塞尚夫人	76
普洛文斯的家	64	有柏杨木的风景	77
布芳的水池	65	苹果与橘	78
树和房舍	66	玩牌者	80

图版目录

玩牌者	81	坐在咖啡壶边的女人	93
盆景	82	有丘比特石膏的静物	94
瓶花	83	帷幔静物画	95
樱桃和桃子	84	沐浴男人	96
梨与桃子	85	托芬耐路上的圣维克图瓦山	98
静物与果篮	86	从奥韦尔看圣维克图瓦山	99
蓝色花瓶	87	蓝色的风景	100
安西湖	88	瓦利埃的画像	101
圣维克图瓦山峰	89	大浴女	102
狂欢节的最后一天	90	大松树和红土地	103
穿红背心的少年	91	大浴女	104
坐在黄色摇椅上的塞尚夫人	92		

画面上，一位慈祥而略显老态的父亲坐在软椅上，手中拿着报纸，尽力凑到眼前阅读。塞尚的父亲是一位成功的商人、银行家，他希望儿子继承自己的事业，但是塞尚钟情于绘画。不过父亲始终是他重要的精神支柱，这份深沉的父子情感在这幅作品中就自然而然地流露出来。✍️

布上油画 198 × 119cm 华盛顿国立博物馆藏

这是一幅塞尚早期的静物油画,可以看出当时的塞尚对古典绘画的秩序具有潜意识的爱好。长条形面包和鸡蛋等被塑造的富有质感,我们可以感觉到它们是放在桌子上的。整个画面还是一种比较纯粹的古典风格,笔法稍有放松,显得有失谨慎。

这幅作品表现的依然是画家的父亲，也仍旧是看报纸这个场景，不过在表现手法上更加简约。这位头戴小帽、帽子下露出白发的老父亲独自端坐在画面中央，画家着力表现了父亲专注看报的神情，场景中的其他事物都被省略，使观者的注意力充分集中到画面的重点位置。

布上油画 168 × 114cm 伦敦国家博物馆藏

这幅画绘于1867年至1872年。画家用放纵的画笔为我们呈现出一幅躁动、诡异、群魔乱舞的景象。天空中流动的云造成了不安的动感，上方几个面目模糊的人正在凝望着地面上狂欢作乐的人群。巨大的桌子已经倾倒，各种物品凌乱地散落一地。围在桌旁的人衣冠不整、举止放荡。

 布上油画 130 × 81cm 私人藏