

塞 尚

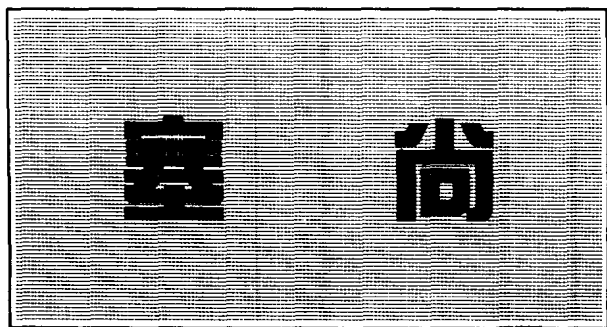
走进艺术大师生活丛书

**ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU**

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

文 / 王小音

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

塞 尚

走进艺术大师生活丛书

文/王小音

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1952-6/J·1836

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、荒岛上的勇士

——塞尚自述 /1

二、现代艺术之父

——塞尚的故事

1. 小镇骄子 /5
2. 无情的巴黎 /8
3. 艺术的叛逆 /11
4. 古怪的画家 /13
5. 倒霉的伏纳尔 /16
6. 迟来的荣誉 /18

三、坚实、明丽、永恒

——塞尚作品赏析

1. 缢死者之屋 /20
2. 坐在红椅子上的塞尚夫人
暖房中的塞尚夫人 /23
3. 青色花瓶 /27
4. 玩扑克者 /29
5. 苹果与酒瓶 /32
6. 穿红背心的少年 /37
7. 大水浴图 /38
8. 自画像三幅 /42
9. 素描作品一组 /46

一、荒岛上的勇士

——塞尚自述

20世纪，真是怪诞而不可思议。

世纪初的巴黎，对我用尽了诽谤与辱骂之词。我以艺术家最骄傲的沉默，背对巴黎，在绘画中离开人世。谁能想到，还是这个巴黎，如今和全世界一样，将我——保罗·塞尚尊奉为“现代艺术之父”！

艺术啊，你是一个何等伟大的缪斯，如此强烈地吸引着我。上帝知道，我为你耗尽了一生。我把我的血肉之躯，我的全部心智都献给了你！

我还记得小时候的第一个油画箱。当时父亲从小地摊上买回了一个木盒子，打开一看，里面竟装着油画颜料和笔，他顺手将这个油画箱当解闷的玩具送给了我。父亲

生前最恨我当艺术家，可命运就是这样鬼使神差地让父亲拉开了我艺术家生涯的序幕！

我还记得青少年时期的挚友，艾弥尔·左拉。他是那样的热情与开朗，张开双臂欢迎我这样孤僻的人；他是那样的激进与坚定，像只不倦的大鸟，喋喋不休地对我说：画画吧，塞尚，到巴黎来，你属于绘画！应当承认，在左拉成为巴黎的新贵之前，他的革新主张与毕沙罗的艺术宗旨一样，驱使我开始对艺术的新观念与法则进行探索……

什么是真正的艺术？是像我的前辈与同代人那样辛辛苦苦地描摹自然，再现自然吗？不，不，不！真正的艺术应当是永恒的、坚实的，不属于任何一个转瞬即逝的空间与时间，就像构成所有物体的几何形体：长方形、正方形、三角形！它们才是永恒不变的。我用最美丽的色彩去塑造这些形体，抛开了传统的构图法则，大胆地变形。我的想法疯狂而固执，激起了巴黎官方沙龙的愤怒，他们用各种宣传媒

体诋毁我，朋友们中也有人冷眼看我，没有人理解我。我悄悄离开了巴黎，回到我亲爱的家乡——埃克斯，独自作画，决心让全世界在我的作品前心悦诚服。但就是这样，巴黎的那些人也不放过我，他们诅咒我是“埃克斯的恶魔”，将我的作品冠以最坏的名声，就连艾弥尔·左拉，也在他的小说中，蓄意伤害我！

我痛心地看着巴黎，转过脸去，只用心思考艺术，仅为画画而生活。不必与人来往，不必谈天交流，甚至不要亲情爱情，只是画画。应该衷心感谢我的父亲，他是我精神上唯一的支柱，我畏惧他，也恨过他，但他是个多么贤明而和善的人啊！父亲时常这样自言自语：“我的儿子是个波西米亚人，不管他，他就一定会饿死。”所以父亲才辛勤地工作，让我一生能够自由自在地画画，不必以卖画谋生。父亲的去世，留给我的是深切的孤独。我每天眺望圣维克多火山，在那雄伟壮观的山影中寄托我的哀思……

圣维克多火山，你是历史的证人，你见过巴黎怎样无情地抛弃我，也见过我如何奋斗，像个荒岛上的勇士。我无数次地对你发誓，我会成功！还记得吗，我曾骄傲地宣称：我比周围所有的人都要强。在所有活着的画家中间，只有一个人才是真正的画家，那就是我。

20世纪的人啊，你们听见了吗？！

二、现代艺术之父

——塞尚的故事

1. 小镇骄子

19世纪的法国，绘画已达到空前繁荣，世界艺术的中心已从意大利罗马转移到了法国巴黎。为世人瞩目的巴黎，仿佛空气中也弥漫着艺术的气息，滋养着层出不穷的绘画大师。1839年，保罗·塞尚就诞生在法国南方一个美丽的小镇——埃克斯。

小镇名不见经传，仅有2万人口，塞尚的祖先17世纪时从意大利来到这里定居，不知是为了纪念家乡塞尚那，还是因为来的时候太穷，穷得连固定的姓氏都没有，反正这些从意大利塞尚那来的人，被法国人去掉了那，叫成了“塞

尚”。埃克斯的人们做梦也没想到，就是这个家族的保罗·塞尚使这平凡的小镇名扬四海，永留史册。

塞尚的父亲是个经营有方的商人，当时法国十分流行兔皮帽子，塞尚的父亲抓住潮流，在自己的帽子铺里大力营销兔皮帽子，狠狠地赚了一笔钱。精明而操劳的父亲还有一位好帮手，那就是塞尚的母亲，她是正宗的埃克斯当地人。她热情周到，勤俭持家，不仅是当初小帽铺的好雇员，也是日后大帽子店的好老板娘。不久，塞尚的父亲就注册开了一家银行，成为镇上少数几户富裕人家之一。

塞尚就这样在埃克斯度过了他幸福的童年。在中学时代，他沉默寡言，只顾闷头读书，是个最认真的学生，而且成绩优异。他还以巨大的热情，按照最严格的古典文法程序选修法国文学、翻译维吉尔的作品，并用最华美的法语来写高尚的诗。那时的塞尚就像是个真正的文学青年，他最要好的朋友就是日后成为法国自然主义文学大师的艾

弥尔·左拉。左拉少年时从巴黎来到埃克斯，和塞尚成了无话不谈的好朋友。他们在一起游玩，一起谈绘画、谈文学、谈巴黎这个文学与艺术的天堂。左拉是个在文学上、政治上、思想上都十分激进的人，在他的影响下，塞尚也渐渐地有了变化，课余他参加了市立美术馆的素描班，并成为最用功的学生。一心盼望子承父业的父亲看着儿子得回来的素描作品二等奖，一筹莫展，他想起是自己将一只从地摊小贩手里买来的油画箱，当作玩具送给儿子的，当时他还为塞尚画画时所表现出的安静感到欣慰，自以为这件不经意的小礼物改变了儿子的性格，没曾想，最终将改变的却是儿子一生的前途！对着一心想当画家的儿子，父亲严肃地说：“好吧，年轻人，你必须好好考虑未来——是成为天才而饿死，还是成为富有的人去享受。”

1861年，一意孤行的塞尚，丢弃了已获得的古典文学学位和大学的法律系课程，辞别家乡，投入了巴黎这个艺

术的海洋。还是母亲善解人意，她说：“难道这不奇怪吗？这孩子的名字就叫保罗，你看伟大的鲁本斯、委罗内赛不也都叫保罗吗？”

塞尚就这样开始了自己艺术殉道者的人生。

2. 无情的巴黎

19世纪下半叶的巴黎，文学与艺术空前活跃，自由与激进也颇为流行。当时已在巴黎小有名气的左拉将塞尚带到了盖尔波瓦咖啡馆，这是一个青年艺术家们定期聚会的地方。在这儿，塞尚见到了印象主义画家们的精神领袖——马奈，以及印象主义的中坚分子——莫奈、毕沙罗和雷诺阿等。塞尚对朋友们谈论的政治毫无兴趣，甚至很厌烦，但一谈到艺术，他就显出了极大的热情。尤其是在喝了一点酒之后，平日里羞怯的塞尚会一反常态，和大家一起

口若悬河，高谈阔论，抨击官方艺术沙龙的保守态度。那时，塞尚一面在美术专科学校画人体写生，准备参加美术学院入学考试，一面还听从了莫奈、毕沙罗的劝告，在卢佛尔宫里临摹大师的作品。可惜，他没能取得预期的成功——报考美术学院失败了。

塞尚怀着沮丧的心情回到了家乡，在父亲的银行里当上了一名职员，但银行的业务并不能吸引他，他的心思还是在绘画上。这样一年之后，他又去了巴黎，仍在那所美术专科学校里画人体，他是这个学校里最用功的学生。那时塞尚与莫奈、毕沙罗已是十分要好的朋友，但他从来不学他们的样，画室外那些阳光下的风景。塞尚喜欢把很厚的颜料涂在画布上，因此有人竟嘲讽他是将颜料装在枪里发射到画布上去的！

尽管塞尚这样勤奋努力，但他第二次投考美术学院没有被录取。塞尚并不气馁，他心无二用，依然画画不止。

在印象派朋友的影响下，塞尚的画的色彩开始变得明亮、艳丽了。1866年的一天，塞尚在朋友们的陪同下，用一辆小车推着自己的作品，前往官方沙龙。那天已是官方沙龙收画的最后一天，他面对沙龙评审团摊开了自己的画，人们报以哄堂大笑！没人能接受这样反传统的画，评审团拒绝了他，而塞尚声辩的声音则被淹没在评审团成员的嘲笑之中。

1874年，塞尚的“缢死者之屋”参加了印象派画展，尽管当时印象派画家也遭到了官方的非议，但塞尚受到的攻击却仍比任何人都要多。然而塞尚不屈不挠、继续不停地画，继续送自己的作品去参加印象派的画展。在1877年的印象派画展上，塞尚展出了风景、静物共16幅画，他未曾想到的是这次官方和公众舆论又一次向他板起了绝情的脸。塞尚感到了一种前所未有的心灰意冷。巴黎就像一场恶梦，他走了，到自己亲爱的家乡埃克斯，在那儿度过了他作

为一个伟大画家的最后30年。

1902年，当俄罗斯、德国、瑞典、挪威和美国的博物馆争相收购塞尚的作品，而法国的一些艺术评论家也开始用最谨慎小心的字眼称颂塞尚那曾被忽视的才华时，法国官方最权威的艺术发言人、国家美术总监鲁儒先生，却仍以冷冰冰的口气宣称：给予保罗·塞尚红绶带的荣誉是不可能的，任何其他艺术家都可以，就是这个“埃克斯的恶魔”不可以。

1906年，当塞尚在埃克斯去世时，他仍然没有得到法国官方的认可。

3. 艺术的叛逆

保罗·塞尚究竟画了什么样的画，才引来了当时法国官方如此的仇视呢？