

Great Master of Art in the World
世界艺术巨匠

塞尚 CÉZANNE

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

EM CÉZANNE

Great Master of Art in the World
世界艺术巨匠

塞尚 CÉZANNE

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术巨匠. 塞尚 / 丁群编著. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2011.6

ISBN 978—7—5310—4113—9

I. ①世… II. ①丁… III. ①塞尚, P. (1839~1906) — 生平事迹②油画 — 作品集 — 法国 — 近代 IV. ①K815.72 ②J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第115803号

策 划 张基春 张进军 宋建永
北京耕莘文化艺术有限公司
责任编辑 苏建民 郭 君
责任校对 刘燕君
装帧设计 郑子杰

世界艺术巨匠——塞尚

丁群 编著

出版发行 河北美术出版社
地 址 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制 版 北京和枫书缘彩印技术有限公司
印 刷 北京永诚印刷有限公司
开 本 890mm × 1240mm 1/12
印 张 22.667
版 次 2011年6月第1版
印 次 2011年6月第1次印刷

定 价 180.00元

版权所有, 翻印必究

目录

1	塞尚生平及时代
3	现代绘画之父——塞尚生平
19	塞尚生活的时代背景和文化背景
49	塞尚的一生
51	故乡、童年和青春岁月
77	坎坷的艺途
115	人到中年
143	隐遁的晚年
163	塞尚的艺术成就
165	塞尚的艺术观念和艺术地位
185	塞尚的创作主题评析
241	尾声
263	塞尚年表

塞尚生平及时代

塞尚生活在法国现代史上最动荡的时期之一，在后拿破仑时代的半个多世纪里，法国经历了7次政权更迭，完成了从封建制向共和制的转轨。狂飙突进的社会革命将人们激发上浪漫主义的云端，但残酷的现实又将人们拉回现实主义的土壤。社会的剧烈变革引起思想的剧烈波动，在新旧交替中，代表不同阶层诉求的声音在文化上显露并发生激烈地碰撞。在终结了延续两个世纪的古典主义后，浪漫主义又很快被现实主义所取代。在画坛上，19世纪画坛的主流仍是“再现”，多数画家们追求的仍是如何模仿客观现实，而写实主义作为一支重要的思潮逐渐兴起，作为其支流的巴比松画派深刻地启发了后来的印象画派。

现代绘画之父——塞尚生平

2006年，法国发行了一套“保罗·塞尚纪念银币”。银币正面所刻之人，虬发雄髯，面貌沧桑，目光稳重而深邃，似超然师，亦大智慧，仿佛已然穿越世纪的时光，洞观人生往来的真谛，俯瞰后世艺术的源流。

当1875年时年36岁的塞尚创作完这幅自画像的时候，他决然预想不到百多年后，这幅画会作为自己一生的象征印刻流播于世。但这幅画像确实点睛般昭示了塞尚最重要的几个特质：深刻、厚重、孤独，这些特质是塞尚立于大师殿堂的石柱。凭借对艺术理解的深刻性，他超越了他所处的时代，而他对现代绘画的影响，或许也只能因父之名以当之。如下这些重量级大师的言语，或许就是最好的明证：

“当我欲审视自己的作品时，就把它放在塞尚作品的旁边。”——毕沙罗

“不自觉地，塞尚的画就回到我的记忆中……”——凡·高

“如果塞尚是对的，我就是对的。”——马蒂斯

“塞尚是我唯一的老师，就好像是我们画家们的父亲。”

——毕加索

“塞尚无时无刻不庇护着我们这些后起之秀。”——毕加索

“我们都是从塞尚开始。”——勃拉克

“更直接启发我的还是塞尚。”——勃拉克

“塞尚是左右历史的最伟大人物之一。”——格莱兹梅景琪

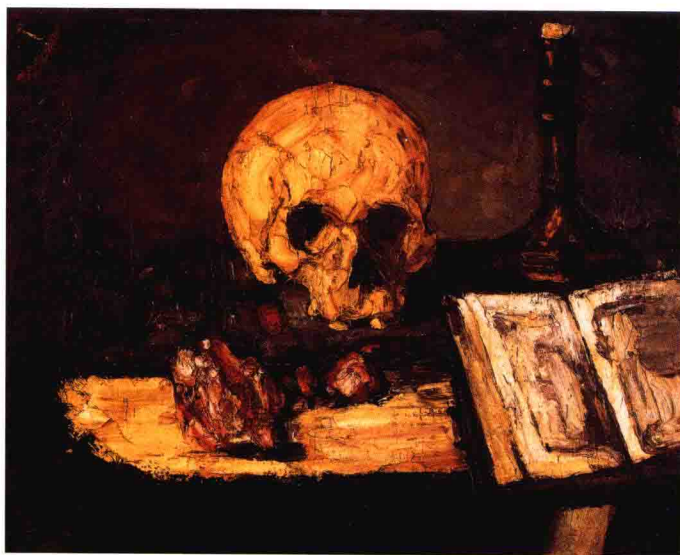
“在我眼中，塞尚是优秀的教师。”——保罗·克利

保罗·塞尚（Paul Cézanne），19世纪法国的一代艺术巨匠，被后人冠之以“现代绘画之父”之名的画坛巨擘。塞尚并非一个严格意义上的终结者，但却是一个名副其实的先驱和导师，他用独属于自己的艺术智慧，打开了现代绘画的艺术卷轴，启发了后世众多画家的艺术心灵。尽管生前大多数的时光都沦于被忽视的边缘逆境，但塞尚仍以其一颗厚重的心，坚持自己的艺术理想，孤独地在19世纪的画坛探索，最终在很大程度上影响了现代绘画的风貌。他在整个现代美术史的图卷中，扮演着承上启下的关键角色。20世纪的野兽派、立体派等众多画派，都是自塞尚的画魂传承而来，这些画派的很多领袖，都直言不讳塞尚对他们的深刻影响。事实上，我们从今天所见的当代绘画中，也都能或多或少地窥见塞尚的影子。

塞尚主要的成就在油画领域，一生创作了近千幅作品，包括约250张油画和500幅素描及水彩画。塞尚的艺术生涯大致可以划为4段时期：初期的古典主义、早期的浪漫主义、中期的印象主义和晚期的构成主义。主要线索是围绕印象派开展，前后经历了继承、发展及创新印象派的过程。其画风早期归于印象派，他曾由毕沙罗介绍加入印象派，并参加了第一届印象派画展，但后来却走上反印

头骨和水壶
1865年
布面油画
59.5 × 48cm
(左图)

头骨和烛台
1866—1867年
布面油画
47.5 × 62.5cm
(右图)

画室里的炉子
1865—1868年
布面油画
42 × 30cm
(下图)

象主义的道路，有人依他的风格也归之于后印象派。可以说，塞尚是法国后印象派画家中最卓越的大师，是雄峙在印象派到立体主义派之间的高峰。

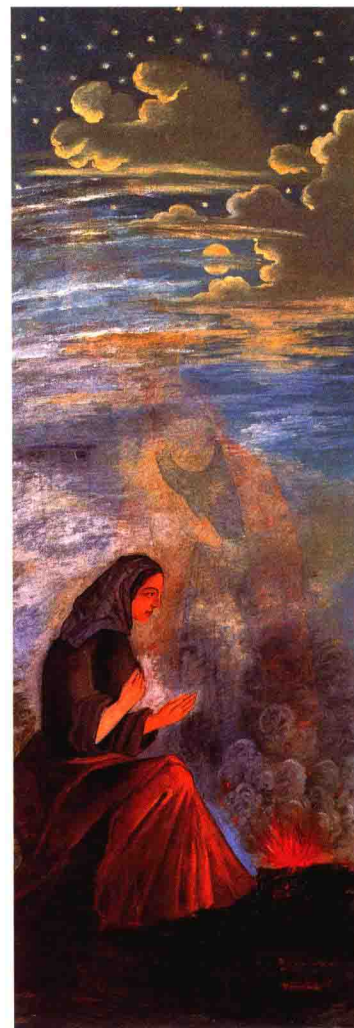
塞尚的画风受法国古典主义画家普桑的影响，继承了德拉克洛瓦、库尔贝、葛利哥、鲁本斯等巴洛克的系统，融合了古典主义、浪漫主义、写实主义和印象主义等多种风格流派的画风，创造出了别具一格的绘画体系。塞尚早期作品具有像大地和山岩般纯朴但厚重的力量，后来逐渐渗透入天空和大河的美，最终实现了与自然的统一，塞尚的创作历程有如人类文明的发展轨迹，从初期的蛮荒时代到最后人与自然的和谐统一。

塞尚重视色彩的表现力，强调形与色的结合，他认为“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来。”他用创新的、独特的主观性色彩来表现世界的梦幻及表达对世界的梦幻。

塞尚追求实在的、持久的、永恒的事物，潜心研究事物的内在生命和内在结构。他偏爱表现几何形体，爱画苹果等静物。他追求表现结实的几何体感，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重沉稳的体积感、物体之间的整体关系。“立体派”的很多创作思路，均发轫于塞尚对物体体积感的追求和表现。

塞尚的代表作品主要有《静物》、《玩纸牌的人》、《圣维克多山》、《穿红背心的少年》等。

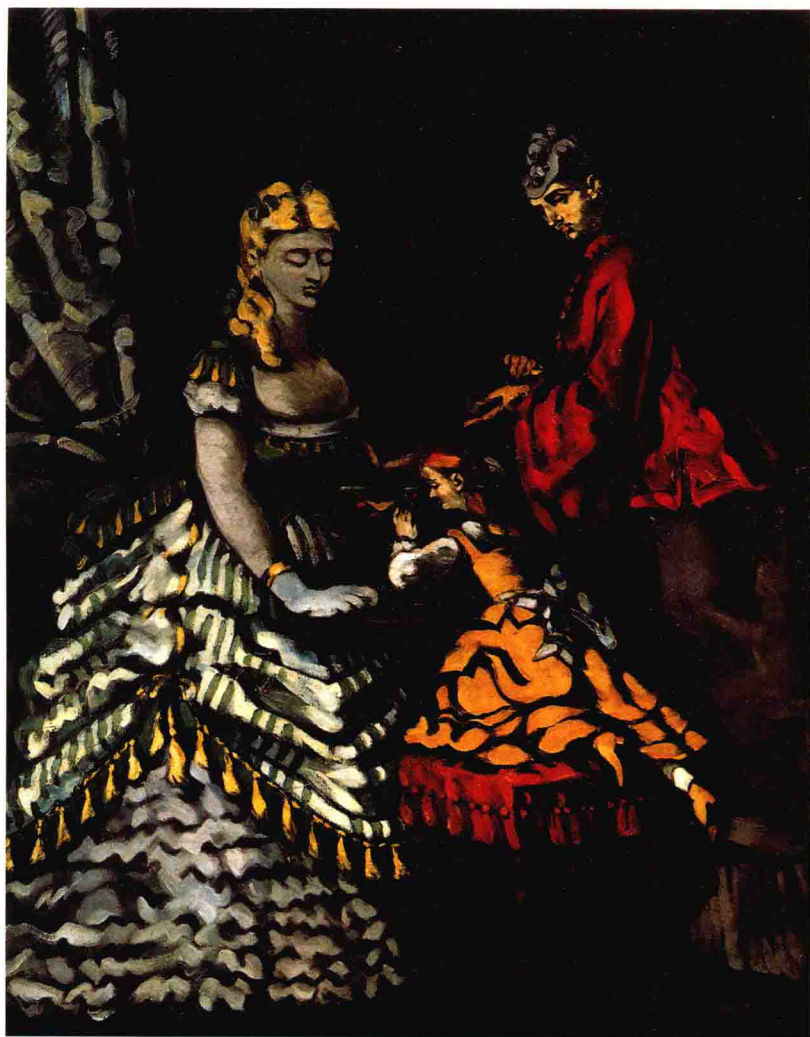

春
1860—1861年
布面油画
314 × 97cm
(左一图)

夏
1860—1861年
布面油画
314 × 109cm
(左二图)

秋
1860—1861年
布面油画
314 × 104cm
(左三图)

冬
1860—1861年
布面油画
314 × 104cm
(左四图)

多米尼克伯父的画像——戴帽的男人

1865年

布面油画

79.7×64.1cm

(右页图)

室内的两位女士和一个小女孩

1860—1862年

布面油画

91×72cm

(左图)

画家父亲路易·奥古斯特·塞尚的肖像

1862年

布面油画

168×114cm

(右图)

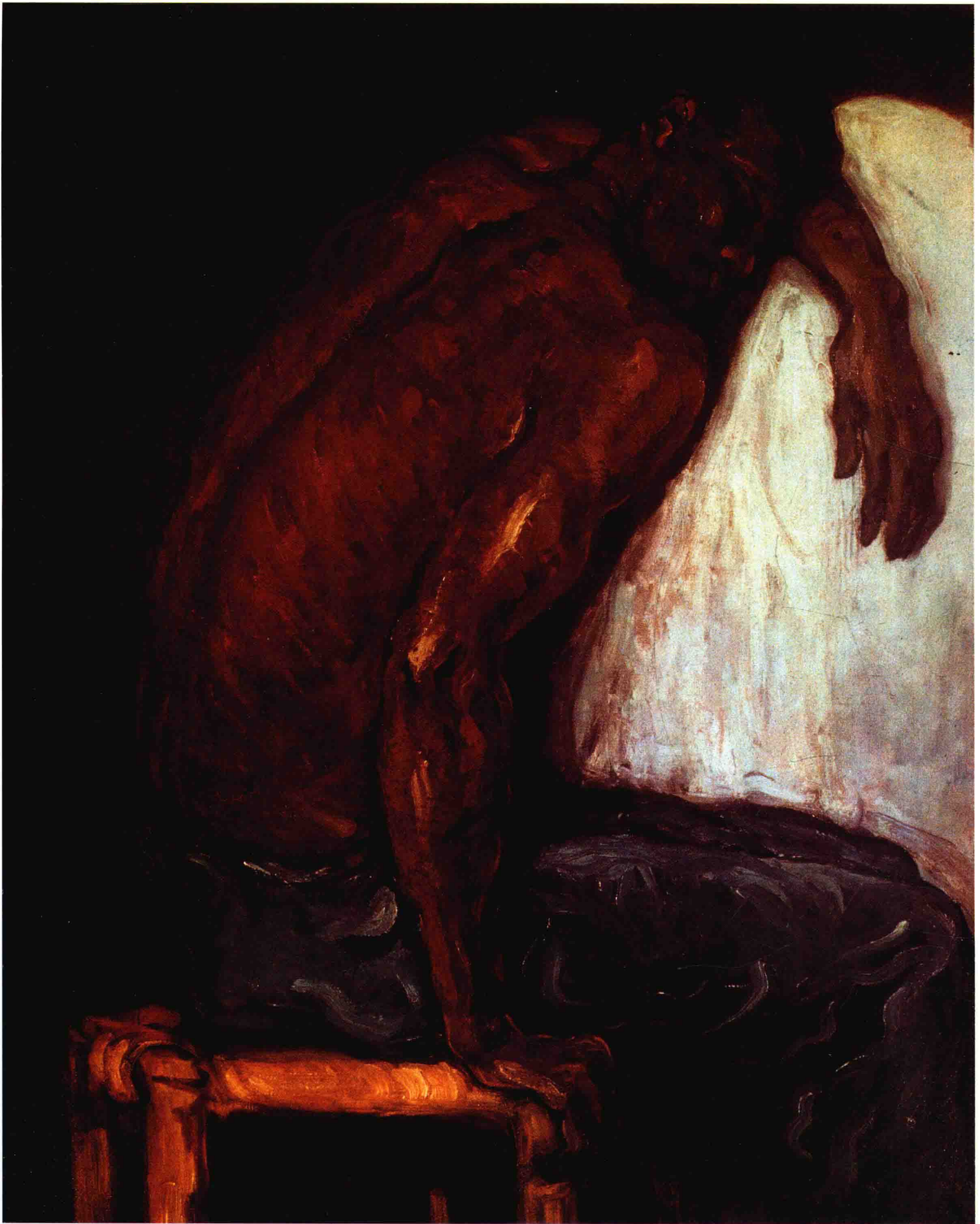

律师
1866年
布面油画
65 × 54cm

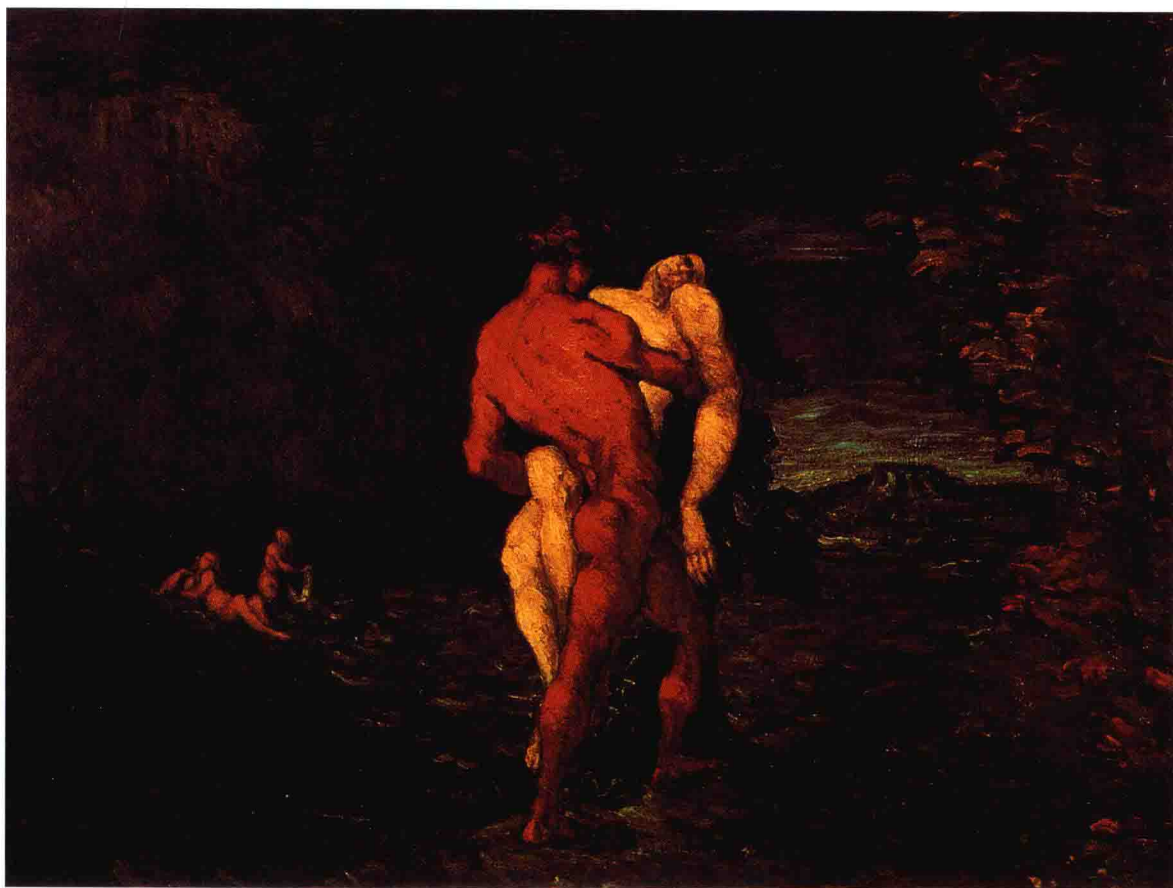
安东尼画像
1866年
布面油画
116.3×98.4cm

黑人西皮奥
1867年
布面油画
107×83cm
(左页图)

谋杀
1867—1869年
布面油画
65.5×80.5cm
(上图)

诱拐
1867年
布面油画
90.5×117cm
(下图)

悲伤
1868年
布面油画
165 × 125.5cm
(左图)

阿希尔肖像
1868年
布面油画
200 × 122cm
(右图)