

影响力艺术丛书

Paul Cézanne
Drawings and Watercolours

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

【英】克里斯托弗·劳埃德 / 著

韩子仲 吴悦 / 译

上海人民美术出版社

影响力艺术丛书

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

PAUL CÉZANNE DRAWINGS AND WATERCOLOURS

献给艾伦·琼斯弗瑞兹和所有热爱塞尚的人……

【英】克里斯托弗·劳埃德 / 著 韩子仲 吴悦 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

圣维克多山的远眺：保罗·塞尚的素描与水彩画 / (英) 克里斯托弗·劳埃德著；韩子仲，吴悦译。-- 上海：上海人民美术出版社，2018.6

(影响力艺术丛书)

ISBN 978-7-5586-0631-1

I. ①圣… II. ①克… ②韩… ③吴… III. ①素描-作品集-英国-现代 ②水彩画-作品集-英国-现代 IV. ①J234 ②J235

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288830 号

原版书名: Paul Cézanne: Drawing and Watercolours

原作者名: Christopher Lloyd

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

Paul Cézanne: Drawing and Watercolours © 2015 Thames & Hudson Ltd, London

Text © 2015 Christopher Lloyd

This edition first published in China in © 2018 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House, Shanghai

Chinese edition © 2018 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Thames & Hudson 出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2016-223

圣维克多山的远眺：保罗·塞尚的素描与水彩画（影响力艺术丛书）

著 者：【英】克里斯托弗·劳埃德

译 者：韩子仲 吴悦

责任编辑：徐捷

执行编辑：钱吉苓

装帧设计：刘旻 张俊珺 陈洁 罗小函

封面设计：叶鹰

版权经理：徐捷

技术编辑：史湧

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

网址：www.shrmins.com)

印 刷：广东博罗园洲勤达印务有限公司

开 本：635 × 960 1/16

印 张：20

版 次：2018年6月第1版

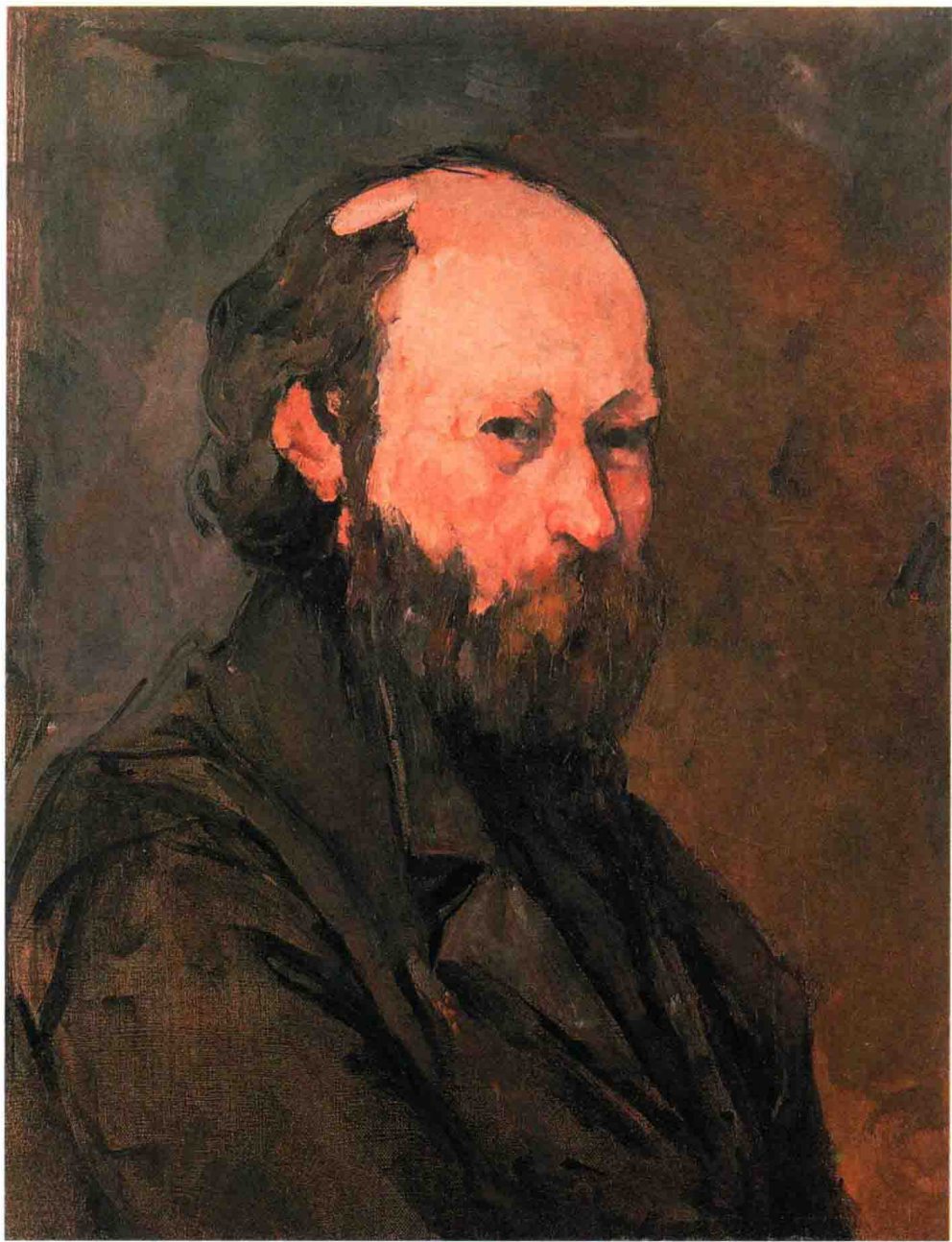
印 次：2018年6月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0631-1

定 价：98.00元

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

《塞尚自画像》

Self-Portrait

约1878~1880年，油画，61×47厘米（23¼×18½英寸）

华盛顿菲利普博物馆

目录

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

前言 7

导言 9

第一章：过往的大师 29

第二章：印象主义的影响 63

第三章：人物画像 107

第四章：追寻人物画像 169

第五章：在风景中寻求理想 205

第六章：静物构建 261

后记 310

原版书参考文献 312

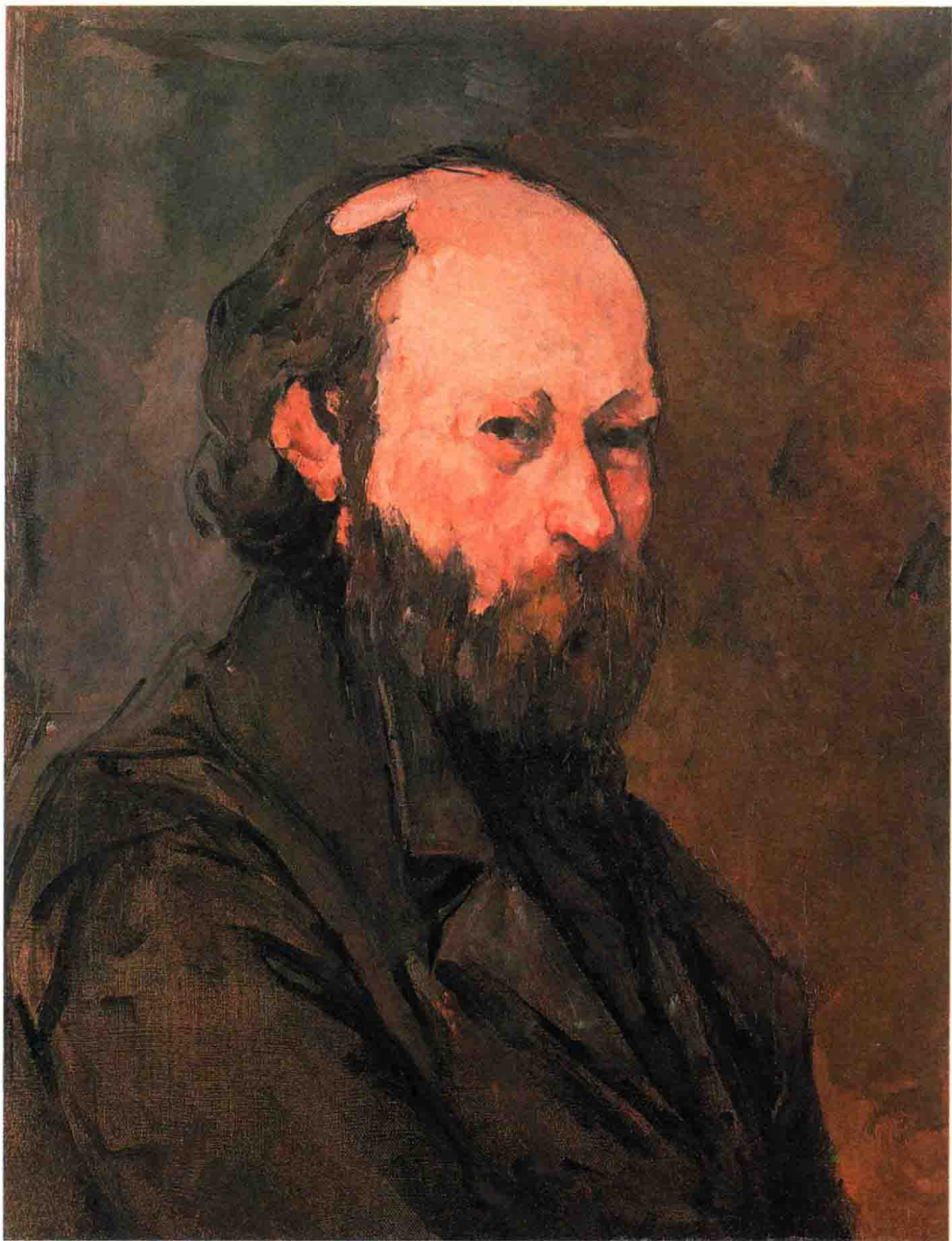
原版书感谢 315

原版书图片索引 316

原版书索引 317

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

《塞尚自画像》

Self-Portrait

约1878~1880年，油画，61×47厘米（23¼×18½英寸）

华盛顿菲利普博物馆

影响力艺术丛书

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

PAUL CÉZANNE DRAWINGS AND WATERCOLOURS

献给艾伦·琼斯弗瑞兹和所有热爱塞尚的人……

【英】克里斯托弗·劳埃德 / 著 韩子仲 吴悦 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

圣维克多山的远眺：保罗·塞尚的素描与水彩画 / (英) 克里斯托弗·劳埃德著；韩子仲，吴悦译。-- 上海：上海人民美术出版社，2018.6

(影响力艺术丛书)

ISBN 978-7-5586-0631-1

I. ①圣… II. ①克… ②韩… ③吴… III. ①素描-作品集-英国-现代 ②水彩画-作品集-英国-现代 IV. ①J234 ②J235

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288830 号

原版书名: Paul Cézanne: Drawing and Watercolours

原作者名: Christopher Lloyd

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

Paul Cézanne: Drawing and Watercolours © 2015 Thames & Hudson Ltd, London

Text © 2015 Christopher Lloyd

This edition first published in China in © 2018 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House, Shanghai

Chinese edition © 2018 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Thames & Hudson 出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2016-223

圣维克多山的远眺：保罗·塞尚的素描与水彩画（影响力艺术丛书）

著 者：【英】克里斯托弗·劳埃德

译 者：韩子仲 吴悦

责任编辑：徐捷

执行编辑：钱吉苓

装帧设计：刘旻 张俊珺 陈洁 罗小函

封面设计：叶鹰

版权经理：徐捷

技术编辑：史湧

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

网址：www.shrmms.com)

印 刷：广东博罗园洲勤达印务有限公司

开 本：635 × 960 1/16

印 张：20

版 次：2018年6月第1版

印 次：2018年6月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0631-1

定 价：98.00元

目录

圣维克多山的远眺

保罗·塞尚的素描与水彩画

前言 7

导言 9

第一章：过往的大师 29

第二章：印象主义的影响 63

第三章：人物画像 107

第四章：追寻人物画像 169

第五章：在风景中寻求理想 205

第六章：静物构建 261

后记 310

原版书参考文献 312

原版书感谢 315

原版书图片索引 316

原版书索引 317

没有什么比公众对塞尚的想象和他真实生活之间的反差更奇怪的了。塞尚注定是一位被表象所掩盖的传奇人物。他被称为充满激情的革新者……然而他却是一位恭谦的乡下绅士，严格坚持着那些保守的习俗，这可能形成了他的“安定性”。他还是一个容易羞怯的人，他执着地相信一件事情——“他的感受”。他通过不断创作来表现他的这种特质，他很清楚他的作品可以震撼人心。毫无疑问，当塞尚审视自己作品，并用充满困惑和瑕疵的想象观察世界的时候，他对他下意识激起的那种强烈的对立情绪感到惊诧与焦虑。他变得羞怯、多疑且愤世嫉俗，几乎到了无法与人交往的地步。

罗杰·弗莱

前言

有关保罗·塞尚的书举不胜举，形式也多种多样：目录簿、分类目录、书信、专著、传记以及各种精选。本书将通过塞尚的素描和水彩画来概述他的生命历程。塞尚是一位对绘画艺术充满激情的大师，所以研究他的作品是一件十分有趣且具有启迪性的事情。此书旨在促进更多的人来接近塞尚，了解他《作品全集》中所表达的内涵。除导言部分外，此书还包括六个主题章节，主要涉及塞尚工作和生活等方方面面。尽管作品时间是研究塞尚的中心主题，但本书不会对具体的素描及水彩画的时间顺序进行详细讨论，也不会对塞尚的艺术理论和作品中（著作《斯库拉和卡律布狄斯》）隐含的意义进行具体分析——前者是哲学性专题报告或美学研究，后者是心理学研究。不得不提的是，由于塞尚的素描和水彩画多年来一直极受欢迎，所以有时过度曝光可能会使作品褪色或纸张变色。一些仍保留在速写簿上的作品也可能因受到摩擦而存在蹭脏的痕迹。

第六页的引言部分及每个章节开头部分的引言出处都会在本书最后的参考部分给出详细注释。此外，第四章和第五章的引言出处部分均来自一份名为“Mes Confidences”的调查问卷，问卷首次公开于阿德里恩·沙皮伊（Adrien Chappuis）所著的《塞尚的绘画》（1973年）一书中，此书给出的参考时间是1866~1869年，不过人们普遍认为这个参考日期有些过早。

1.塞尚在奥维尔，约1874年

导言

有人曾这样评论，塞尚改变了欧洲艺术的进程。他的特立独行，他对感觉的追求和在技艺上到达的至高境界完全来自于他的个性，他将这些全部奉献给了他所挚爱的绘画事业。塞尚在 19 世纪数十余年中创作了大量的素描和水彩画，这些作品的价值是在之前的艺术史描述中绝无仅有的。

塞尚巨大的影响力来源于他对艺术自由的坚持和他对艺术作品的信仰。与此相关的，还有他对如何呈现真实感受的不屈不挠的探索。这条路最终形成了一个新的绘画观，这个绘画观是建立在一个与众不同的观看方式和独特的表现形式上的。塞尚认为绘画的核心是当一个艺术家面对绘画对象时所产生的直觉（他称其为“sensations”），一旦有了直觉，接下去就是如何尽可能准确而真实地将这个直觉记录下来。为此，他设计了一种全新的图形语言，即由一系列经过深思熟虑和控制精准的笔触所构成的绘画形式。

塞尚受到了同时代艺术家的尊敬和推崇，尤其是卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro）、克劳德·莫奈（Claude Monet）和奥古斯特·雷诺阿（Auguste Renoir），即便是他们在一开始对他的表现方式表示困惑或是被他古怪的脾气所激怒。从更深远的意义来看，塞尚甚至在 20 世纪的那些大画家中都收获了更多的敬仰，比如巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）、乔治·布拉克（Georges Braque）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse）、费尔南德·莱热（Fernand Leger）、瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）、阿尔伯特·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）和罗伯特·德劳内（Robert Delaunay）。这里还有一长串的艺术家长名单，他们同样都收藏有塞尚的油画和素描，其中包括毕沙罗、莫奈、德加（Edgar）、雷诺阿、居斯塔夫·卡耶博特（Gustave Caillebotte）、高更（Gauguin）、毕加索、马蒂斯、亨利·摩尔（Henry Moore）、格雷厄姆·萨瑟兰（Graham Sutherland）和贾斯伯·琼斯（Jasper Johns），这也直接证明了他同行中所具有的吸引力。

作家兼艺术批评家克莱夫·贝尔（Clive Bell）1914年在他的《艺术》一书中把塞尚描述成一个“发现艺术形式新大陆的哥伦布”，这也暗示了他所拥有的超强影响力。贝尔宣称“塞尚发现的表现方法和形式所能触及的尽头是任何人都无法预见的”。

在19世纪60年代后期，塞尚的作品最初遭受到的都是嘲讽和怀疑，但在随后的20年间他逐渐赢得了艺术家和少数有远见的收藏家的尊重。这种状态一直持续到19世纪90年代后期，塞尚开始受到画商们的追捧，他的重要性也开始被越来越多的人认可，尤其是在年轻艺术家中。塞尚并没有充分地去发展自己的艺术理论，甚至他很不情愿去写或谈论它们，因此我们所了解到的他的思想和绘画实践主要来自访客的记录，这些都是在他晚年时很多年轻艺术家拜访他所留下的。这些艺术家包括埃米尔·贝尔纳（Emile Bernard）、查尔斯·伽莫（Charles Camoin）和莫里斯·丹尼斯（Maurice Denis）；还有作家约阿希姆·加斯奎特（Joachim Gasquet）、路易斯·奥朗仕（Louis Aurenche）和罗杰·马科斯（Roger Marx）；诗人利奥·拉斐尔（Léo Languier）；还有考古学家儒勒·波利（Jules Borély）。虽然其中存在大量重复的记录内容，但它们无疑是很具有指导意义的。

塞尚所取得的成就终究还是在于他的作品本身，这些作品的数量十分庞大，有将近1000幅油画、600余幅水彩和约1500张素描。在塞尚看来，无论是油画还是水彩或素描并不存在什么等级上的高低。除了在媒介上的不同外，塞尚都把它们看作是对视觉再现研究的一种手段。这就是我们不能忽视塞尚在纸上留下的那些隐约可见的线条和透明色痕的原因。塞尚大多数具有重要研究价值的素描均是画在不同尺寸的速写簿上的。这其中差不多有7本是连同封面被完好保存下来的，但也有证据表明塞尚至少用过18本这样的速写簿，其他的很可能已经被损毁或遗失。这些素描是用不同硬度的铅笔所完成的，有时还会在上面添加些许水彩颜色。不仅如此，塞尚速写簿上也有完全都是水彩的画页，这是他在开始画画时就喜欢使用的一种材料，从19世纪80年代起，塞尚对水彩的偏爱与日俱增。塞尚喜欢尝试各种媒介进行作画，比如早期阶段，他喜欢使用钢笔和墨水画；后来改用更加柔软的材质，如炭笔、黑色粉笔等；而蜡笔仅出现过一次。

这些素描所描绘的对象十分多样，但总体来说还是有一定范围的。他时常会对某个对象进行反复描绘：某处地貌的景象、过往各个时期大师的绘

画和雕塑作品（常常是根据石膏像进行临摹）、家居环境、作品构图的最初设想等，还有他对家庭成员所作的一些肖像练习——他的妻子霍顿斯·菲根斯（Hortense Fiquet）和儿子保罗（Paul）。塞尚的速写簿不像德加的便签簿，上面很少有标记、清单、地址及备忘。速写簿上的画页通常也是被画得满满的，在视觉上会让人感到有些杂乱。不过，也有在画页上画得很少的情况。这些草稿包括了他最初的设想（部分后来实现了），详尽的构图分析，偶尔还有他儿子在上面留下的涂鸦。

塞尚对在速写簿上绘画毫无压力，他几乎从不顾及画页内容的连续性，他似乎总会顺手拿起一本便描绘起来，而不去考虑先前画过什么。由于他这种随意插入的作画习惯导致每本速写簿的大部分画页在日期编排上显得很混乱。很多水彩画及一些用铅笔完成的素描被塞尚的妻子和儿子撕下来卖掉了，这也可以看作是母子俩在塞尚死后逐渐变卖他画室里作品的序幕。尽管塞尚也画过很多单幅的大张素描，尤其是在19世纪90年代之后，但他还是画了不少单幅的水彩画，那些留在速写簿中的画页为我们呈现了他绘画技艺的本质，向我们展现了画家隐秘的私人生活。在那些存世的作品中，我们还可以清晰地感受到塞尚是一位拥有强烈使命感的艺术家，他努力想要用绘画的形式、用自己的双眼和真诚的内心去记录下一个最为逼真的“完美世界”。塞尚在任何阶段都不是属于那种学院派的、技艺精湛的画师，甚至他的素描有时还会呈现出一种不同寻常的笨拙。不过，从另一方面来说，塞尚的素描又时常给人一种画得非常缓慢、故意为之的感觉，这一点在他19世纪80年代之后的水彩画上表现得尤为突出。很多印象派画家，爱德华·马奈（Edouard Manet）、贝尔特·莫里索（Berthe Morisot）、雷诺阿、毕沙罗，他们都显示出很高的水彩画造诣，在后期印象派画家中，高更、梵·高（Vincent van Gogh），特别是保罗·西涅克（Paul Signac）对水彩更是格外青睐。但总体来说，这些艺术家在水彩画中并没有标新立异，而塞尚在完成这些水彩画的过程中却表现出了一种对视觉分析和感受的超乎寻常的力度以及那种整体把控上的精妙技艺，这是从未被超越的。

塞尚终其一生都是在自我怀疑和无能为力的痛苦中度过，尤其当他确定在他追寻最真实地再现自然的过程中永远都不可能获得成功时，这种痛苦表现得最为强烈。1904年5月12日，在他给贝尔纳的一封信中，他写道：“我进展得非常缓慢。对我来说，自然地呈现是如此微妙，我所做的努力