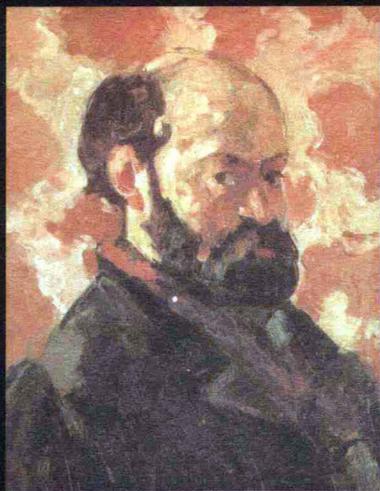

塞尚 | 画传 |

世界艺术大师图文馆

塞尚 | 画传 |

牧童之春 ● 特别企划

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

塞尚画传 / 马波编著. — 长春: 时代文艺出版社,

2004.1

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 7-5387-1844-3

I. 塞... II. 马... III. 绘画—鉴赏—世界 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108982 号

塞尚画传

编者: 马波

责任编辑: 宋效全 张明

装帧设计: 爱宝隆

出版: 时代文艺出版社

(长春市人民大街 124 号 邮编: 130021 电话: 5638648)

发行: 时代文艺出版社

经销: 全国新华书店

印刷: 吉林省委党校印刷厂

开本: 787 × 1092 毫米 20 开

字数: 40 千字

印张: 7.3

版次: 2004 年 5 月第 1 版

印次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-10000

书号: ISBN 7-5387-1844-3/J · 28

定价: 20.00 元

目 录

- 一、1839—1870 酝酿期 1
- 二、1870—1880 “塞尚是个泥水匠” 33
- 三、1880—1890 艺术成熟期 67
- 四、1890—1906 圆柱体、球体、圆锥体 99

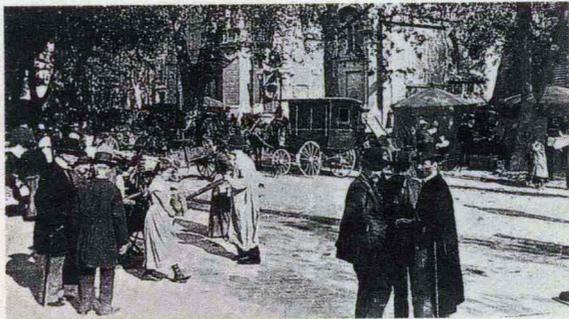

—、

1839—1870 酝酿期

保罗·塞尚，1839年1月19日出生于法国南部普罗旺斯省的艾克斯。他的祖先极可能是从意大利到法国打天下。他的父亲也许来自皮德蒙的一个小村庄，也可能如安波瑞斯·渥拉德——塞尚画作的收藏家，曾为塞尚立传——所猜测，是来自罗马涅的小镇塞尚那。不过无论如何，

19世纪初塞尚一家定居在艾克斯，塞尚的父亲路易·奥古斯特成为帽子商人。当时艾克斯的制帽业正兴盛，他以此致富，于1848年开了塞尚·卡巴索银行。

战争之前，普罗旺斯省的艾克斯只是个南方小城，处在进步的边陲地带。时光似乎静止不动，生活平静无忧，四季按着相同规律转换。

玛丽·塞尚 约1861年

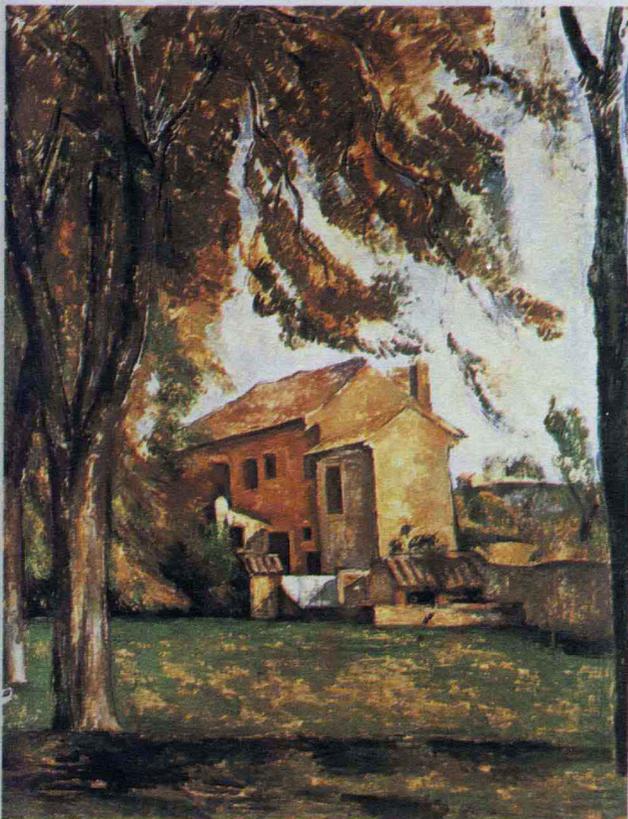
母亲最疼爱保罗，也鼓励他画画。妹妹玛丽则最得父亲的宠爱——他喜欢她温和平静的性格。

路易·奥古斯特·塞尚。他的家世平凡，娶一位工人阶级的女孩，前两个孩子都在未婚情况下出生，这些事情让艾克斯当地人与他保持距离。这件事也影响到骄傲敏感的塞尚，加深了他忧郁的性格。

法兰索瓦·马瑞尔斯·格拉涅，《罗马：康斯坦丁教堂、泰特斯拱门与圣法兰契斯卡·罗马那》，约1820年，格拉涅美术馆，艾克斯。这位艾克斯画家是安格尔的朋友，他将财富与收藏捐给家乡的博物馆。1861年，这间博物馆有一部分全摆放其作品。塞尚对这些格拉涅在意大利所画的画作的自由流畅的风格，十分熟知。

贾德布芳的栗树与农庄
约1884年
诺顿·赛门艺术基金会
帕沙迪纳(加州)

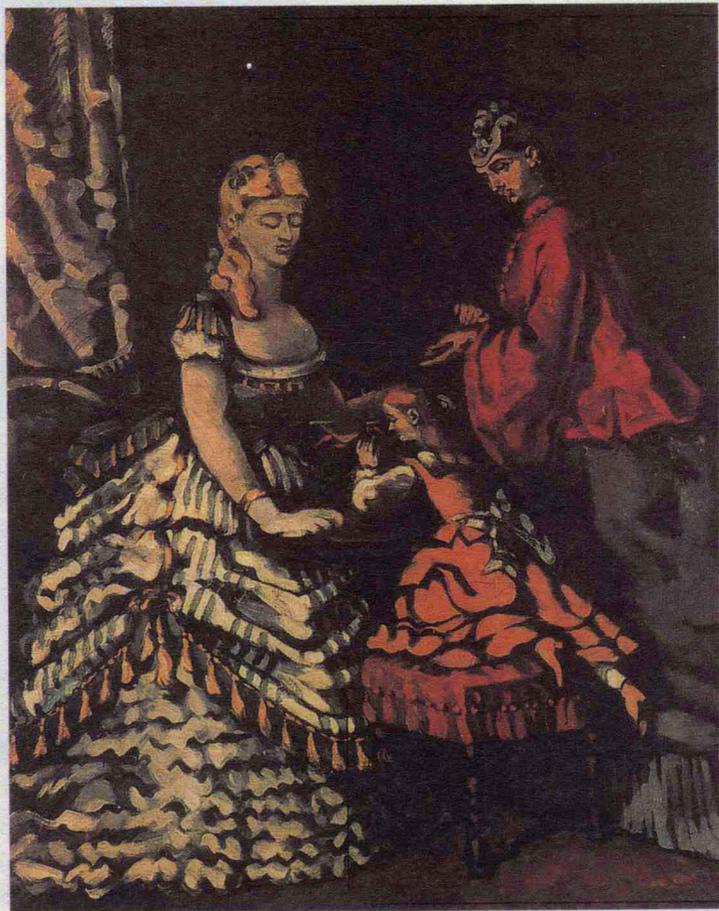
1859年，塞尚的父亲买了一间避暑农庄，叫贾德布芳。在塞尚的许多画作中都可看到这栋大房子，房子外面有围墙围起来的空地，旁边有一排栗树，喷泉中有海豚，还有石狮。

塞尚的童年跟父母和妹妹在艾克斯度过，上当地的小学，1852年进入波旁中学，并完成学业，在舒适的中产阶级环境中受教育。据说路易·奥古斯特是个好父亲，尽管他十分坚持作为父母的权威；在塞尚逐渐察觉到自己的艺术才

两女一子的起居室 约绘于1860年，展现了塞尚在艾克斯读书时学习到的技巧。题材可能来自他妹妹所订阅的女性杂志。现收藏于莫斯科的普希金美术馆。

以粗圆画笔刷上由浅到深的色调，并在画布上铺陈暗色背景。这种暗色调表达出画家早期不安的个性。沥青色的背景抑制了色彩浓淡的呈现，颜色的运用因此受限。但在小孩的衣服、女人的上衣和裙子上，仍可以轻易分辨出三个基础色（深红、原蓝与柠檬黄）。虽然这个主题可能取材自报纸，塞尚还是赋予它某种戏剧性的色彩。

在这幅画及早期画作里，塞尚使用调色刀与粗圆笔作画，这使他的构图不得以形体的体积为主，而简化了图案。

能时，父亲偶尔也阻碍。但家庭经济的稳固使塞尚得以全心画画，不必以卖画维生。

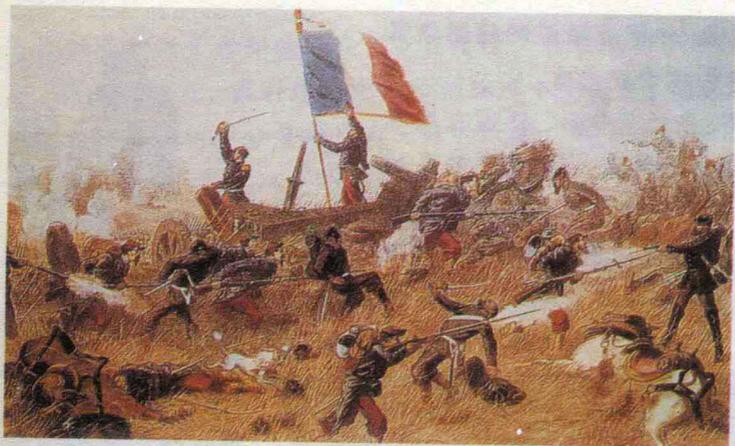
历经1789与1830年的革命后，法国自然地成为欧洲所有革命运动的焦点。1848年的暴动变得愈加激进，在德国的暴动与意大利反波旁王朝的叛乱中，可以感觉到这场革命的影响。在法国，共和体制支持者与社会主义者所领导的反帝制运动，迫使路易·菲力普于1848年2月28日

这幅画描绘的是1852年色当战场上的拿破仑。在法国人民（军队、中产阶级、圣职人员与农民）的推举之下，路易·拿破仑自称皇帝，帝号拿破仑三世。

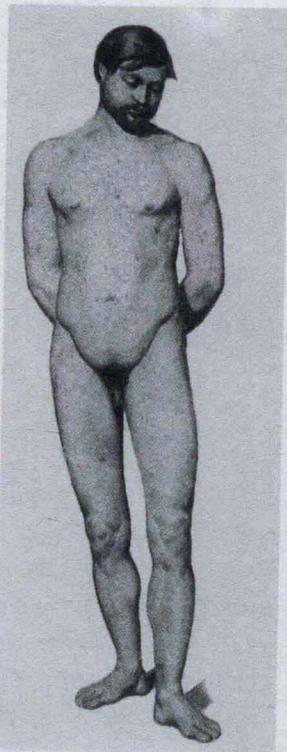
这幅拿破仑三世的肖像中同时出现了拿破仑一世的半身像，清楚地表达出拿破仑三世想延续半个世纪前的拿破仑传统，恢复法国身为强国的骄傲。

这幅画呈现普法战争的情景。在对外政策上，拿破仑三世为自己立下目标，要恢复法国在拿破仑一世时的光荣。在普鲁士的主导之下，德国形成一个强大的国家邦联，并与法国交战。结果法国第二帝国战败，陷入内战。

退位。然而宣布建立共和政体后，临时政府仍无法为国家的社会问题提出真正的解决之道。法国男性不分阶级皆有投票权的法案的制定，让可以投票的人数达到900万，但这样的结果却无法实现提案者所希望的民主。保守势力控制了大多数的巴黎市民，决心要捍卫共和体制。巴黎经过一段动乱期后，中产阶级与一般民众希望以总统制重建秩序。1848年12月10日的总统选举，拿破仑一世的侄子路易·波那巴被选为法国第二共和的总统，得到保守派、温和派与农民的支持，这些人仍然执着于对他伟大祖先的记忆。

塞尚以非常优异的成绩毕业，并遵从父亲的心愿，进入艾克斯大学的法学院就读。然而，法

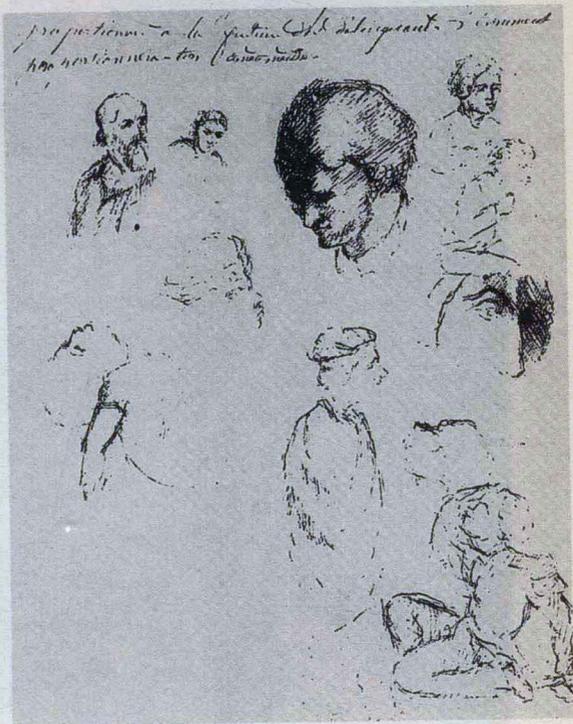
男性裸体 1862年 格拉涅美术馆 艾克斯

这幅画是塞尚在艾克斯素描学校时画的，展现出他精通学院画风的技巧与灵活的笔触。

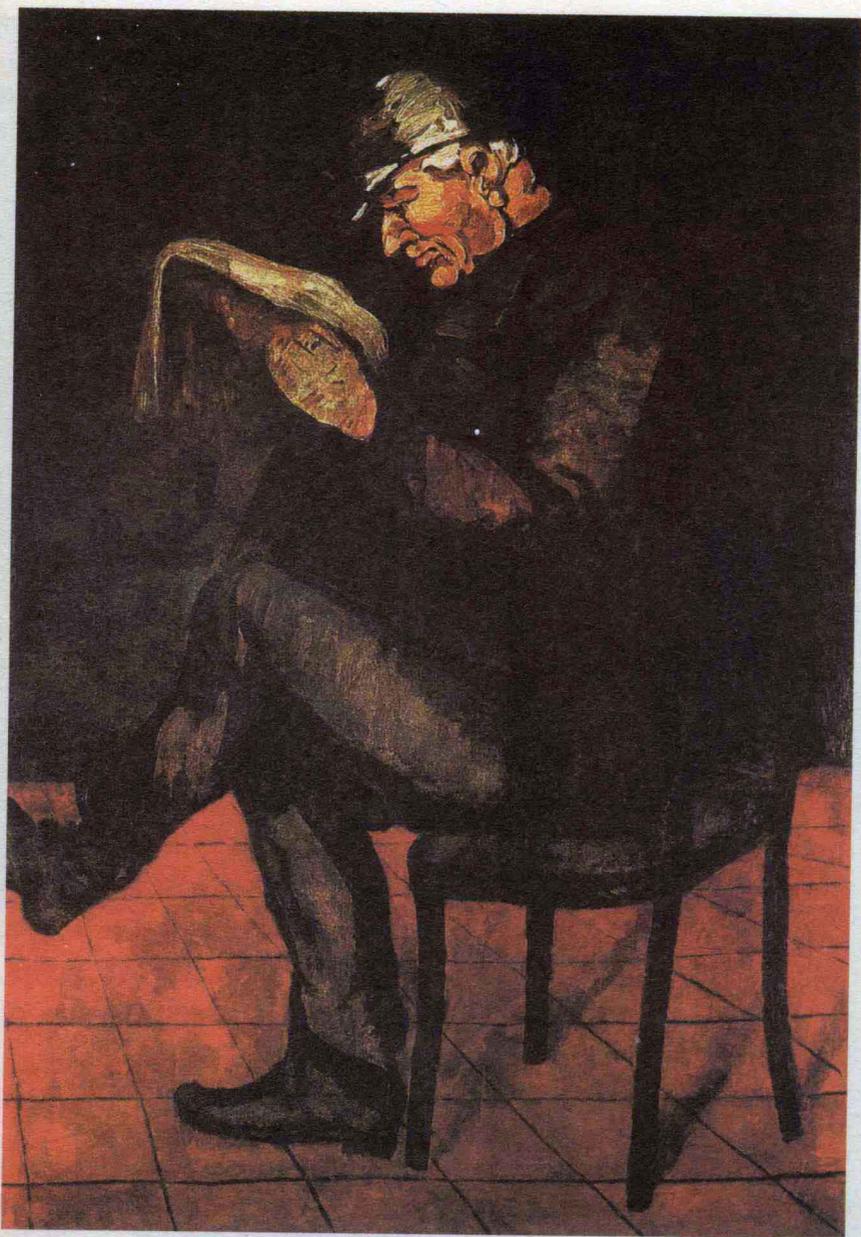
学院的课程一点也无法吸引他，他在这段期间所写的信件都痛苦地暗示这种情形。塞尚在法学院的功课上只花必要的时间，好尽可能将时间投入写作与绘画。绘画越来越吸引他，而他也开始认识到这才是他真正的天赋所在。塞尚决定边念大学，边

这些墨水素描画在法学院课程日志上，约绘于1859年。1858年12月7日，塞尚写信给左拉时说：“我选了一条迂回的方式去念法律，说‘我选了’是不对的，是他们逼我选的！恐怖的法律！困在法律迂回累赘的陈述之中，我的生活将因此至少有三年会变得很可怕。”

男性裸体 约1865年 费兹威廉美术馆 剑桥

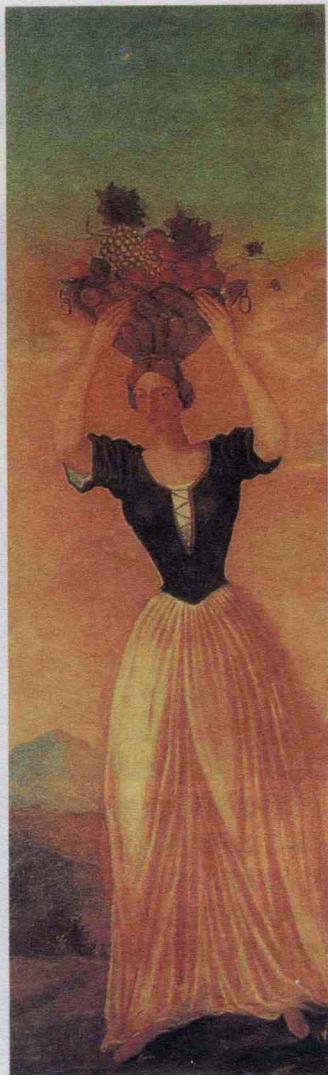
这幅画绘于巴黎的瑞士学院，与上幅差异极大，透露出明确的个人风格。这里的身体结实紧密，比较厚重，与在艾克斯素描学校优雅和谐的学院标准相抵触。

画家的父亲——路易士·奥古斯丁 1859年 油画 画布 167.6×114.3cm 伦敦国家画廊藏

春 1860—1862年 巴黎小皇宫博物馆
《四季》的4幅长方形画作置于贾德布芳
入口的大厅,是他在离家前往巴黎之前画的。
塞尚似乎有意在临摹文艺复兴时期的画作。

秋 1860—1862年 巴黎小皇宫博物馆
清晰的构图、精确的轮廓线和拉长的
手臂,从中可以解释为何塞尚在画中讽刺
地放了安格尔的签名。当时,安格尔是学院
绘画课程必修的模范。

到素描学校上课。他上素描课、油画课，学习如何精确地描绘尺寸与比例，同时也学习传统的学院绘画课程。这所学校唯一没教的是对自然的速写。1849年市立博物馆获得由弗兰索瓦·马瑞尔斯·格拉涅所捐赠的为数非常可观的风景

路易·奥古斯特·塞尚

完成于1866年

现收藏于华盛顿的国家美术馆

此画含讽刺意味地展现了父亲阅读《大事报》的样子。路易·奥古斯特因该报宣扬自由主义理念而深感厌恶。在同意摆姿势让儿子作画时，他似乎已经接受塞尚当画家的抱负。

从腿和大鞋开始，这幅画的水平面一直向上推挤至右边的小幅静物画，这幅静物画有一部分被他父亲的“王座”遮住。此静物画是塞尚在同年画了《糖罐、梨子与蓝杯》之后所绘。

画。这位画家也捐出无数的水彩画作，这些画展现了高雅自由的技法，让年轻的塞尚为之感动。

塞尚与艾米勒·左拉相识于艾克斯的波旁中学，1852年时他俩都在那里

阿西勒·安佩海的肖像

1869—1870年 巴黎奥赛美术馆

为了在模特儿的四周建立一种永恒不朽的感觉，塞尚再次使用扶手椅的主题。安东尼·吉乐曼在给左拉的信中提到，安佩海的表情像是王座上的教宗。这一特征在路易·奥古斯特的肖像画中也可以看到。

糖罐、梨子与蓝杯

1866年

艾克斯格拉涅美术馆

塞尚用调色刀上色，同时以厚重不规则的涂法画水果与瓷器。白色、黑色、棕色，大块大块地涂上，布局随兴而发，色彩完全交织融合在一起。

