

conf

塞尚书信集

Paul Cézanne Correspondance

[法] 约翰·雷华德 John Rewald 编

刘芳菲 译

华东师范大学出版社

塞尚书信集

Paul Cézanne Correspondance

[法] 约翰·雷华德 John Rewald 编

刘芳菲 译

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

塞尚书信集 / (法)雷华德编; 刘芳菲译. —上海:
华东师范大学出版社, 2010

ISBN 978-7-5617-7934-7

I. ①塞… II. ①雷…②刘… III. ①塞尚, P. (1839 ~ 1906) —书信集
IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 130086 号

华东师范大学出版社六点分社

企划人 倪为国

Correspondance

By Paul Cézanne

Collection, notes and preface by John Rewald

Copyright© Editions Grasset et Fasquelle, 1938

Published by arrangement with Editions Grasset et Fasquelle through Madam CHEN Feng

Simplified Chinese Translation Copyright © 2010 by East China Normal University Press Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED.

上海市版权局著作权合同登记 图字:09-2009-276 号

巴黎丛书

塞尚书信集

(法)约翰·雷华德 编

刘芳菲 译

责任编辑 孙 敏
美术编辑 魏宇刚
责任制作 肖梅兰

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 (兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印刷者 上海市印刷十厂有限公司
开 本 890 × 1240 1/32
插 页 2
印 张 10.75
字 数 158 千字
版 次 2010 年 10 月第 1 版
印 次 2010 年 10 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5617-7934-7/G · 4636
定 价 34.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

法文版出版说明

1839年1月19日,保罗·塞尚出生于埃克斯-普罗旺斯。父亲是制帽商,塞尚出生五年之后才娶了其母。1852年,塞尚进入波旁中学学习,与比他小一岁的爱弥尔·左拉结下友谊。他的兴趣在文学和艺术上:写诗,读巴尔扎克的作品,上绘画课。后来他迫不得已学习法律,但绘画一直在召唤他。1861年,父亲成了银行家,年轻的塞尚北上巴黎。他参观了卢浮宫,去叙以思画院学习,在那里认识了卡米耶·毕沙罗。同年秋天塞尚返回埃克斯,在父亲的银行里工作了一阵,后又重返巴黎待了较长的一段时间。在首都,他向大师们学习:夏尔丹、维罗内塞、提香、普桑、鲁本斯、德拉克洛瓦。1862年,塞尚没能被巴黎美术学校录取。他是一个热爱自由的自学者。塞尚最初的画作是浪漫的,却又充满阴沉和挑衅的气息,与他后来的成功之作风格迥异。1870年战争期间,塞尚在地中海沿岸,埃克斯附近的雷斯塔克暂住了一段时间,陪伴他的是一位名叫奥尔丹斯·菲格的模特,后来她给塞尚生了一个儿子,但直到1886年两人才结婚。儿子小保罗出生以后,塞尚听从了卡米耶·毕沙罗的建议,定居在巴黎北面的蓬图瓦

兹,而后又搬到邻近的村庄奥维尔-瓦兹,这个村庄后来因凡·高而闻名于世。塞尚在法兰西岛的蓝天下一直住到1874年,这一年,他在第一届印象派画展上展出了他的三幅作品。而后,他的大部分时间都往返于巴黎和埃克斯之间。

普罗旺斯和它“出奇的线条”激发了塞尚创作的灵感:大山、河流、浴女、肖像、苹果和静物。他的愿望是重现普桑。“必须通过自然重新变得古典,也就是要注重感觉。”于新的空间构架里,于彩色斑点和奇异省略的新安排中,感觉显现出来,线条变得倾斜……在巴黎和普罗旺斯,塞尚向来以一名孤独者而著称,但这并不影响他与莫奈和雷诺阿的频繁往来。很长一段时间,在位于巴黎克洛泽尔大街的唐吉老爹的小店里,欣赏塞尚作品、揣摩其独特性的爱好者屈指可数。收藏家不理解他,沙龙总是拒绝他。1895年,在毕沙罗的建议下,著名的画商安伯斯·沃拉尔为塞尚的作品举办了第一次盛大的展览,此次展览一石激起千层浪,人们热烈地议论塞尚,而他却保持沉默。1902年,他搬进了位于埃克斯洛弗街的新画室。“我有许多事情要做,这是任何一个人都会有的情况。”塞尚渴望手执画笔死去,后来他几乎做到了。1906年10月15日,一场暴风雨袭击了法国南部,他在作画时淋雨而病倒。10月23日,塞尚在埃克斯-普罗旺斯去世。

塞尚的作品在他死后获得了空前的成功。人们把他的作品归为哪个流派呢?印象主义,写实主义,象征主义,甚至是观念主义?其实塞尚作品就其特质而言是无法归类的,它超越了时间,并像20世纪的大部分绘画研究一样,深刻影响了立体主义。

保罗·塞尚的《书信集》中,三分之一的信都是写给他年少时的密友爱弥尔·左拉(约翰·雷华德是画家无可争议的

传记作者，同时也是这部作品的收集整理者，他在书中还摘录了左拉的一些信件）。两个人一块长大，他们的创作也一起成长。在他们的通信中，经常穿插塞尚写的诗句以及他对文学和艺术的丰富思考。当塞尚猜到自己就是左拉《作品》中的主人公——既伟大又失败的画家克洛德·朗蒂埃的原型时，这段友谊在1886年4月戛然而止。

另一方面，塞尚还给许多人写过信，其中，有画家卡米耶·毕沙罗、爱弥尔·贝尔纳、画商安伯斯·沃拉尔、诗人若阿辛·加斯凯、他的父母、一些年轻艺术家、评论家以及他的儿子小保罗。在给儿子的信中，塞尚的评论最自由。这些信一点一滴地刻画出塞尚矛盾复杂、难以琢磨的性格特征，他时而深情、时而敏感、时而专注、时而疯狂。知识分子和他们的空谈使塞尚厌烦而疲惫，他总是听从大自然和感觉的召唤。这些信见证了画家被绘画慢慢耗尽生命的过程，他把绘画当成人生的最高价值。尤其令人惊讶的是塞尚在信中所表现出的谦逊，去世前不久，他还常在信里提到自己又有了“些许进步”。但是，他给绘画史带来的变革却是革命性的。这些信展现了画家的内心：一个对自身天才毫无察觉的男人，只满足于不断作画，用最简单最直白的方式表达内心的感觉，“我每天都去看风景”。

法文版序

塞尚去世不到一年，爱弥尔·贝尔纳在《法兰西信使》(*Mercur de France*)上刊登了他关于大师的回忆文章，并附上了塞尚写给他的信件。文章发表之时正值秋季沙龙为塞尚举办重要作品回顾展，展出了五十多幅油画和水彩画。这次展览向莱纳·玛利亚·里尔克“显露”了真实的塞尚，然后，他在一封接一封的信中和同为画家的妻子谈论此事。读了贝尔纳的文章，里尔克以诗人的尖锐敏感写道：

这样一位画家及作家，一位了不起的画家，能通过书信，让塞尚就绘画方面的问题表达自己的看法。但是，当我们读到这位老人的回信时，就能明白他的表达方式多么笨拙，以至于他自己对此非常反感。塞尚几乎不知道该怎么表达自己的思想。他尝试写出的句子混乱、打结，最终让他不得不愤怒地放弃^①。

① R·M·里尔克致克拉拉·里尔克，1907年10月21日，巴黎。参见《有关塞尚的书信》(*Lettres sur Cézanne*)，由莫里斯·贝茨(Maurice Betz)翻译，1944年，巴黎，第153—154页。

很明显,塞尚无法轻松地表达自己,也不愿意为发表文章而写作。我承认,四十多年前,当我第一次出版画家的《书信集》时,内心犹豫了很长时间。的确,对于一个如此腼腆而渴望保留隐私的画家来说,公开他的内心思想是一种冒犯。可以肯定的是,画家自己是不会同意出版他的书信集的。就像他所说的,他清楚地将创作有教育意义作品的艺术家身份和身边有着几位挚友的普通人身份区分开来,他给那几位挚友写过为数不多的几封信,比如给若阿辛·加斯凯的信中写道:

我认为,画家不需要公众对他私生活的关注就可以专心画画。诚然,每一位艺术家都希望尽可能提高他的智力水平,为此就不得不离群索居。

然而,他太离群索居了。自从认识到塞尚在现代绘画中所扮演的重要角色以来,人们趁机推翻他努力做出的这两种身份的区分。他作为一个普通人同时又是艺术家进入历史,人们将他包裹在各种传言织成的网中,改变他的话语,歪曲他的思想,嘲弄他的行为,一点点让画家的性格变得不真实。塞尚自己在生前就已经感觉到,有关自己的许多传言像潮水般向他涌来。没有人比塞尚引起的传言更多,没有人在自己的诽谤者面前比塞尚更无能为力。试想,他只要拿出他的艺术作品就能终止所有愚蠢的传言,但塞尚从来没有对抗过。他只是尽力逃避那些闯入者,更加努力地作画。

现在塞尚的作品早已被接受多时,有必要让画家开口,说出自己的想法(尽管有时候表达得不顺畅),以取代别人不确切的说法和曲解,正是出于这个目的,我们才出版他的书信集,并确定它们不会进一步妨碍那些已经被传言妨碍到的人

们；相反，它会让我们更接近真实的塞尚，会使我们更坚信他的作品给我们带来的深切尊敬的情感。

一个性格丰富而脾气变化无常之人的所有心弦都在这部书信集里被拨动起来。如果说塞尚在年少时的信中表现得浅薄和无忧无虑，那在给左拉的信中则简单、感激和友爱，给毕沙罗的信中充满了尊敬，写给美术总监的信则表现得肆无忌惮，给奥勒的信狂躁，对阿希尔·安裴阿尔或纽玛·柯斯特说话非常亲切，对父母语气坚定而尊敬。当他给母亲写信时，满纸都是自信，给维克多·肖盖、罗杰·马克思或艾吉斯托·法布里的信中礼貌而谦恭，给夏尔·卡莫安（以及有时给爱弥尔·贝尔纳）写信时表现出宽容和同仁友情，在给加斯凯的一封信中显得害怕、忧愁和痛苦，给他自己孩子的信里则充满父爱和深情。但也就是这些信，除了年轻时的几封以外，都让人感觉到他对绘画的专注。所有的信都是在偶尔画累了，休息的间隙中写成的。所有的信都表明他在孜孜不倦地进行着绘画研究。

塞尚的最大痛苦可能不在于自己不被人理解——他确信自己在慢慢地向目标靠近——而在于无法将感觉诉诸笔端。在他看来，自己的作品中，没有一幅画是完美无缺的。由于对塞尚充满友谊和耐心，左拉是唯一赢得塞尚信任长达三十多年的人，他大概也是长久以来唯一了解塞尚痛苦的人，感受到这个生灵如此富有才华却得不到内心平静。正是这些占据全书三分之一篇幅的写给左拉的信，构筑起左拉和塞尚伟大友谊的丰碑，塞尚的真情实感也在这些长而动人的信中闪现。左拉和所有与塞尚通信的人都是这个孤独者的精神支柱，而塞尚也以真实的面貌展现在他们面前：矛盾但绝不平庸，焦虑但永远对艺术充满信念，狂躁、苦恼但也知道讲述他的努力、

他的目标、他的理论，他带着令人动容的崇高和奇异的清晰，最终战胜了里尔克所认为的不能自如表达的困难。

*

此书的第一版出版于1937年，包括207封书信、草稿和信的片段，此次新版本则包含了233封，其中复制了塞尚写给若阿辛·加斯凯和路易·奥朗什的全部信件。同时，增加了大量注解和评论，还摘录了更多左拉写给塞尚和巴耶之信的部分段落，从而填补了1858—1862年塞尚写给左拉的信丢失所造成的空白。其他一些资料，比如写给塞尚或谈到他的信，也以逻辑顺序穿插进去，使这部作品更完整。必须认识到，这部作品的诞生正是基于偶然保存下来的一些信，还有许多信都丢失了。

《塞尚书信集》第一版出版时，曾慷慨帮助我的大部分人如今都已经不在了。其中，我要特别感谢画家的儿子和左拉的女儿德尼丝·勒布隆-左拉女士，以及马塞尔·阿尔诺、爱德华·奥德、P·B·巴尔特、加斯东·伯恩海姆·德·维莱尔、乔治·贝松、夏尔·卡莫安、A·夏尔多、保萝·科尼、婚前姓吉耶梅的J·德莱斯特尔夫夫人、莫里斯·德尼、菲利克斯·费内翁、保罗·加歇、于勒·若埃、路易·勒·巴耶、莫里斯·勒布隆、卢卡斯·莱斯登汉、皮埃尔·洛普、婚前姓法布里的鲁道夫伯爵夫人、婚前姓加贝的吕兹维勒夫人、莱奥·马尔库斯、吕西安和吕多维克-罗多·毕沙罗兄弟、M·雷姆伯特、克洛德·罗杰-马克思、爱弥尔·索拉利、里奥奈罗·文杜里、安伯斯·沃拉尔和扎克夫人。

同时，我还要感谢我的朋友们阿德里安·夏普伊、芮内·

于热·格斯特尔·马克和弗里茨·诺伏耐对我的帮助以及伦敦考特奥德艺术学院的 Homehouse 托管人允许我查看塞尚写给爱弥尔·贝尔纳的信件。

*

或许没有必要在此补充，很不幸，一些研究没有什么成效，塞尚的大量信件被认为是永远丢失了。在塞尚年轻时的同学巴蒂斯特·巴耶的文档中，在画家阿尔芒·吉约曼、奥古斯特·雷诺阿和克洛德·莫奈等人的文档中都找不到塞尚的来信。古斯塔夫·热弗鲁瓦写的有关克洛德·莫奈的书中所引用的塞尚给他的信的原件，也没能查看到。夏尔·卡莫安手中的信件不完整，而与朱斯坦·加贝的来信则只有一封信留了下来。左拉也一样，他收到的塞尚来信肯定比他保存下来的要多得多。塞尚的父母、妹妹们和妻子都没有保存任何一封塞尚来信，而塞尚的儿子也只留着画家去世前几周写给他的信。

书中几乎所有的信都是根据原件复制过来的。不过，塞尚不小心留下的拼写错误我并没有忠实地复制，它们的存在使得必须添加令人恼火的“原文如此”，从而突出这些小错误，影响阅读，分散注意力，所以还是去掉这些拼写错误更合适。另一方面，为了使阅读更加顺畅，我觉得有时要加上一些标点符号，但原文的内容绝对没有篡改过。

使此次出版更加完整的想法让我们尽一切可能收集塞尚所有的信件，因此，在整部书信集中，塞尚年轻时的信，以长度和数量来看，或许占据了与其重要性不相符的位置，这些信的价值并不总是第一位的，但任何人没有任何权利在这些文件

中做出选择。既然上天让它们保留了下来,那就把它们都展现出来,留待读者从中吸取他所感兴趣的东西吧。

塞尚的书信以及在此复制的相关文章,在许多刊物中发表过,按照时间排序如下:

É. BERNARD: “Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres inédites”(《有关塞尚的回忆和未出版的书信》), *Mercure de France*(《法兰西信使》), 1er et 15 octobre 1907

É. ZOLA: *Correspondance-Lettres de jeunesse*(《书信集——年轻时代的信件》), Paris, 1907; Nouvelle édition avec commentaires et notes de M. Le Blond, Paris, Editions François Bernouard, 1928

A. VOLLARD: *Cézanne*(《塞尚》), Paris, édit. Vollard, 1914

DURET, WERTH, JOURDAIN, MIRBEAU: *Cézanne*(《塞尚》), Paris, édit. Bernheim-Jeune, 1914

C. COQUIOT: *Paul Cézanne*(《保罗·塞尚》), Paris, Ollendorff, 1919

J. GASQUET: *Paul Cézanne*(《保罗·塞尚》), Paris, édit. Bernheim-Jeune, 1921

G. RIVIERE: *Le Maître Paul Cézanne*(《大师保罗·塞尚》), Paris, Floury, 1923

G. GEFFROY: *Claude Monet, sa vie, son oeuvre*(《克洛德·莫奈:他的人生,他的作品》), Paris, Crès, 1924

M. PROVENCE: “Cézanne chrétien”(《基督徒塞尚》), *Revue des Lettres*(《书信杂志》), décembre 1924

L. LARGUIER: *Le Dimanche avec Paul Cézanne*(《与保

- 罗·塞尚在一起的周日》), Paris, l'Édition, 1925
- J. ROYERE: "Louis Leydet" (《路易·莱德》), *L'Amour de l'Art* (《艺术之爱》), novembre 1925
- M. PROVENCE: "Cézanne et ses amis, Numa Coste" (《塞尚和他的朋友们, 纽玛·柯斯特》), *Mercure de France* (《法兰西信使》), 1er avril 1926
- M. O. MAUS: *Trente années de lutte pour l'art* (《为艺术奋斗三十年》), Bruxelles, édit. L'Oiseau Bleu, 1926
- D. LE BLOND-ZOLA: *Emile Zola, raconté par sa fille* (《女儿眼中的爱弥尔·左拉》), Paris, Fasquelle, 1931
- A. GERMAIN: *In Memoriam E. P. Fabry* (《追忆 E·P·法布里》), Florence, 1934
- J. JOETS: "Les Impressionnistes et Chocquet" (《印象派画家和肖盖》), *L'Amour de l'Art* (《艺术之爱》), avril 1935
- G. MACK: *Paul Cézanne* (《保罗·塞尚》), New York, Knopf, 1935
- J. REWALD: *Cézanne et Zola* (《塞尚和左拉》), Paris, Sedrowski, 1936; nouvelle édition: *Cézanne, sa vie, son oeuvre, son amitié pour Zola* (《塞尚: 他的人生, 他的作品, 他与左拉的友谊》), Paris, Albin Michel, 1939
- Catalogue de l'Exposition Cézanne à l'Orangerie* (《橘园塞尚作品展的目录》), Paris, 1936, 2e édition
- L. VENTURI: *Cézanne, son art, son oeuvre* (《塞尚: 他的艺术, 他的作品》), Paris, édit. Rosenberg, 1936
- J. REWALD et L. MARSCHUTZ: "Cézanne et la Provence" (《塞尚和普罗旺斯》), numéro spécial du *Point* (《焦点》),

août, 1936

A. BARR: "Cézanne d'après les lettres de Marion à Morstatt"
(《从莫斯塔德给马里昂的信看塞尚》), *Gazette des Beaux-arts*(《美术报刊》), janvier 1937

M. RAIMBAULT: "Une lettre de Cézanne à Joseph Huot"
(《塞尚致约瑟夫·于奥的一封信》), *Provincia*(《外省》),
Bull. de la Soc. de Statist. et d'Archéol. de Marseille, fasc.
2, 1937

L. VENTURI: *Les Archives de l'Impressionnisme*(《印象主义档案》), Edit. Durand-Ruel, Paris, 1939

V. NICOLLAS: *Achille Empereur*(《阿希尔·安裴阿尔》),
Aix-en-Provence, 1953

J. DE BEUCKEN: *Un portrait de Cézanne*(《塞尚肖像画》),
Paris, Gallimard, 1955

P. GACHET: *Lettres impressionnistes au Dr Gachet et à Murer*(《印象派画家致加歇医生和缪尔的信》), Paris,
Bernard Grasset, 1957

M. DENIS: *Journal* (1884—1904)(《日记(1884—1904)》),
Paris, La Colombe, 1957. *Künstler-Autographen von*
1850—1950(《艺术家签名 1850—1950》), Katalog n°89,
Gutekunst und Klipstein, Bern, 14 mai 1958

J. REWALD: *Cézanne, Gefroy et Gasquet-suivi de Souvenirs sur Cézanne de L. Aurenche et de lettres inédites*(《塞尚、热弗鲁瓦和加斯凯——L. 奥朗什对塞尚的回忆和未出版的信》), Paris, Quatre Chemins, 1959

J. REWALD: "Une lettre inédite de Paul Cézanne"(《保罗·

塞尚一封未出版的信》), *Mélanges Kahnweiler* (《康维勒文集》), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1966

未能照原件复制的书信都是根据这些出版物复制的。

约翰·雷华德

目 录

法文版出版说明 / 1

法文版序 / 5

青年时代的书信(1858—1870) / 1

从印象派时期到与左拉断交(1872—1890) / 137

致青年朋友的信,关于绘画的信件(1894—1906) / 229

译后记 / 321

青年时代的书信
(1858—1870)