

【世界经典画家珍藏】

塞尚

【世界经典画家珍藏】

塞 尚

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

塞尚/钱之莹译. —上海: 上海世界图书出版公司, 2004.9
(世界经典画家珍藏)

ISBN 7-5062-6817-5

I. 塞... II. 钱... III. ①塞尚, P.(1839~1906)—生平事迹
②油画—作品集—法国—近代 IV. ①K835.655.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051728号

© Confidential Concepts, Worldwide, USA, 2004

© Sirrocco, London, 2004 (Chinese version)

书 名: 塞 尚

译 者: 钱之莹

出版发行: 上海世界图书出版公司

地 址: 上海市尚文路185号B楼 邮政编码 200010

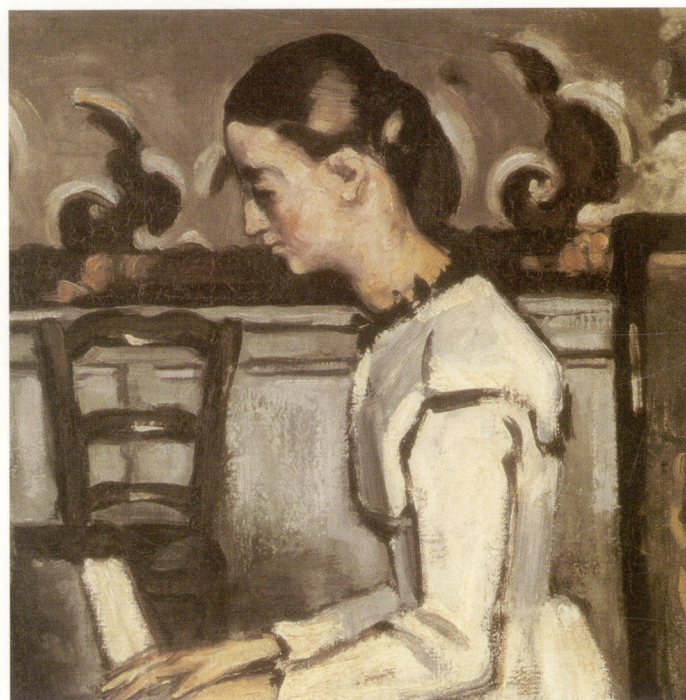
经 销: 各地新华书店

出版日期: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5062-6817-5/J · 76

图 字 号: 09-2004-300

定 价: 58.00元

塞 尚

直

到世纪之交，塞尚（Cézanne）才日益受到人们的重视和推崇。各国艺术家，包括马蒂斯（Matisse）、毕加索（Picasso）、布拉克（Braque）、弗拉曼克（Vlaminck）、德兰（Derain）等先锋派艺术大师都对他大为赞赏。

这位来自普罗旺斯的绘画大师，其画风还影响了俄国艺术界的年轻一代，为他们创造新艺术作出了卓越贡献。然而，塞尚生前却饱受冷遇。1906年10月，当塞尚在艾克斯（普罗旺斯地区）逝世时，巴黎各报刊登了他的讣告，但言词含糊，模棱两可，声称由于塞尚的视力“先天不足”，他是个“有缺陷的天才”，是个“算不上艺术家的艺术家”，他的作品“粗俗不堪”，“除了速写以外什么也不会画”。生前，这些污辱性的抨击对于塞尚而言可谓家常便饭，甚至在他死后，在他的墓边，人们依旧这样苛责他。

不过，塞尚受到的责难并不能完全归咎于那些画家和评论家们缺乏理解，而更应归咎于一个客观因素——塞尚艺术本身的复杂性。他一生苦苦追求，竭力探索，形成了个人独特的艺术风格。他甚至拒绝在任何一幅作品中使用学院派的“整体表现法”。塞尚或许是19世纪最难以理解的画家。

1. 艺术家的肖像

约1873~1876年，
巴黎奥尔赛博物馆

2. 伊万·莫罗佐夫的肖像

3. 四季
1859~1860年，
巴黎小皇宫博物馆

廖内洛·文图里（Lionello Venturi）曾这样说过：“塞尚是伟大的，在他面前人人都感到敬畏。”“你似乎走进了一个陌生的世界，一个丰富而严峻的世界，那儿耸立着一座座无法逾越的高峰。”¹事实表明，要攀登塞尚那样的艺术巅峰绝非易事。

今天，若我们从整体角度审视塞尚的作品，会发现他的艺术发展其实是符合逻辑的，晚期艺术成就在他早期的作品中已初露端倪。但与塞尚同时代的艺术家们割裂地分析其作品，那么他们感到难以理解便在情理之中。很多人对他古怪而多变的风格感到震惊，对他作品中丰富的表现层次感到无法理解。

塞尚的作品有的充满愤怒，整个画面激烈而混乱，他常把此类作品大幅大幅地雕刻在有色黏土上；另一类作品则富有理性，构思精巧，色彩绚丽。有些作品看似速写，寥寥数笔勾勒出景物的深邃感；而另一些作品则空间感极强，静物或模特的位置经过精心调整，达到空间上的相互依存——俄罗斯艺术家阿列克谢·纽伦勃（Alexei Nürenberg）把这种手法贴切地称为“把空间捆绑在一起”²。

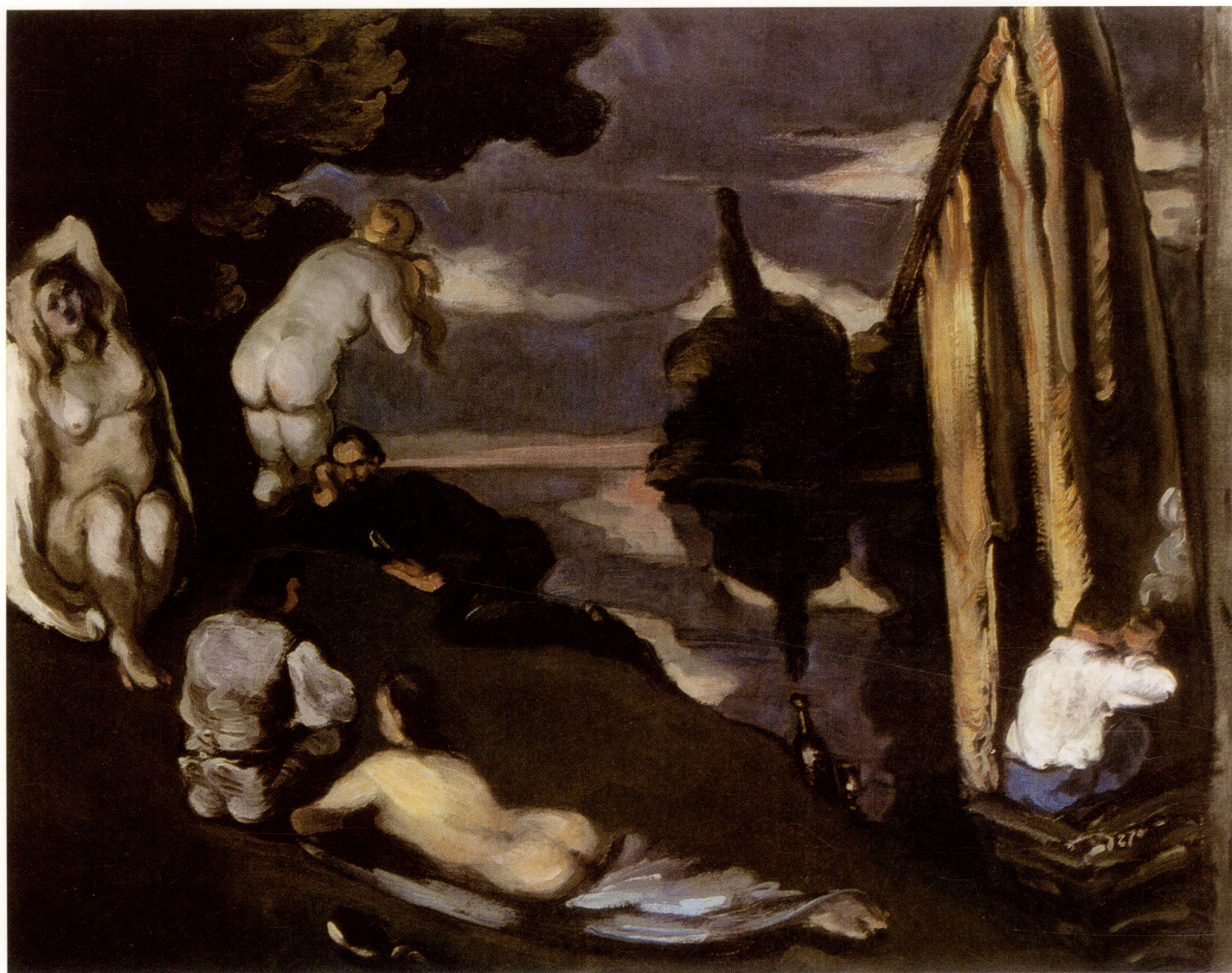
绘画是塞尚宣泄感情的闸门，他非常希望能使自己内心澎湃的情感跃然纸上，但却感到心有余而力不足，因此时常伤心不已。在他眼里，自己所有的作品都只是一幅未诞生的杰作中的一小部分，毫无价值可言。塞尚的不自信无意中给了评论家们批评的借口，他们认为他的作品永远都是残缺不全的。塞尚每创作一幅作品都耗尽心血，每一次挥动画笔都经过再三推敲，仔细斟酌。有时，他会突然将画到一半、已经修改了无数次的作品扔到一边，置之不理，打算以后再画。他总是力求克服上一幅作品的缺陷，使下一幅作品更接近他心目中的完美杰作。塞尚曾说：“我头发长，胡子长，但才能短。”³逝世前一个月，他在给埃米尔·贝尔纳（Émile Bernard）的信中写道：“我热烈期盼，久久追寻，究竟能否有朝一日实现我的理想呢？但愿我能如愿以偿。但只要这一理想还未实现，无尽的忧郁将陪伴着我，直到我步入天堂。只有当我的作品更趋完美，我的抑郁才能淡化，我的理论才更显严谨。”

4. 室内的两位夫人和一个孩子

19世纪60年代初，
莫斯科普希金美
术馆

这些想法常常在塞尚的海脑中萦绕，成了他与朋友们书信往来和日常言谈中永恒的悲剧主题，使他揪心，使他痛苦。无止境的怀疑、不满和不自信是塞尚一生的悲剧，但同时也是他前进的动力。正如小树的成长、岩石的形成一样，点点滴滴的缓慢积累，推动着塞尚向艺术的巅峰迈进。

5. 田园牧歌
约1870年，
巴黎奥尔赛博物馆

6. 野餐
约1870~1871年，
巴黎私人收藏

塞尚常常会拿起画刀，毫不吝惜地把画布刮得干干净净，使一整天辛勤劳动的成果付诸东流；有时，他忽然勃然大怒，愤而将画扔出窗外。此外，他还异常健忘，从一个画室搬到另一个画室时，常常忘了带走那一叠叠还未完成的作品。他一直希望能像古典绘画那样，将整个视野融入一幅完整而伟大的画卷。他努力学习普桑（ Poussin ）的技法，希望能“根据自然，重画普桑的画”，甚至超越普桑。⁴ 然而，生活在19世纪末的塞尚，他身处的社会环境、人文环境比普桑那个年代要复杂得多，动荡得多。

多年来，塞尚从未停止过探索油画技巧，他希望能最终运用所有的技法，创作出一幅伟大的杰作。事实上，他的不少作品在今天看来的确称得上杰作。此外，他还逐渐研究出一套创造性技法，形成了独特的绘画体系，并在其整个创作生涯中严格遵从这套理论体系，他的艺术风格为20世纪艺术的诞生作出了巨大贡献。不过，若想从塞尚的言谈中了解他艺术理论的精髓和意义，那将一无所获。因为这位不善言辞的艺术家，他对艺术的全部理解只有四个字——“手中的笔”。

7. 僧侣肖像

约1865年，
纽约艾拉·豪普特
夫妇藏

8. 戴青色帽子的男人
(多米尼克伯父)

1865年，
纽约现代艺术博
物馆

9. 坐在红色手扶椅上的
塞尚夫人
1877年，
波士顿美术馆

10. 路易斯·奥古斯特·塞尚的肖像
(艺术家的父亲)
1866~1867年，
圣路易艺术博物馆

11. 钢琴序曲(“汤豪塞”
序曲)

1868~1869年,
圣彼得堡爱尔米塔
什博物馆