

艺术大师之旅丛书

杨晓斌 编著

CÉZANNE

塞尚

大连理工大学出版社

艺术大师之旅丛书

CÉZANNE

塞尚

杨晓斌 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师之旅丛书. 塞尚 / 杨晓斌编著. —大连 :
大连理工大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5611-8375-5

I . ①艺… II . ①杨… III . ①绘画 – 作品综合集 – 法
国 – 近代 IV . ① J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294244 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 200mm × 240mm

印 张: 19

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 蓉

责任校对: 王丹丹

装帧设计: 杨晓斌

ISBN 978-7-5611-8375-5

定 价: 118.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

塞尚在奥弗尔地区
写生的路上，1874年

目 录

CONTENTS

	走进大师的世界	// 001
一	早期艺术探索	// 017
二	印象派风格时期	// 063
三	艺术成熟时期	// 101
四	承上启下的丰碑	// 197
	塞尚生平大事记	// 296

◀ 塞尚自画像

纸上水彩
26cm × 22cm
1895年
私人收藏

走进大师的世界

弗朗索瓦一世，这位法国第一位文艺复兴时期的君主，在1515年登上王位时，发誓要将法国的文化艺术推向繁荣，使法国成为欧洲文化艺术强国。通过得到路易十四、拿破仑、蓬巴杜夫人、杜巴利夫人等强权人物和艺术赞助人的支持，以及致力于艺术事业的几代艺术家们的不懈努力，到了19世纪，弗朗索瓦一世及其众多法国人的艺术强国之梦得以实现，巴黎成为了世界艺术中心。

有先前普桑坚持的古典主义，华托、布歇以及弗拉戈纳等艺术家推崇的洛可可风格的铺陈，在资产阶级革命、工业革命和照相术、色彩学的影响下，19世纪的法国呈现出多种艺术思潮风起云涌，百舸争流的局面。新古典主义、浪漫主义和现实主义以及稍后的巴比松画派和印象派使法国艺术精彩纷呈。

这是一个艺术革新的时代，也是艺术人才辈出的时代。塞尚便是众多艺术巨匠中的一员。他承上启下，将艺术家们孜孜以求的“客观”和“再现”原则逐步转换成“主观”和“表现”，开启了现代艺术的大门，毕加索、马蒂斯等艺术家正是从这扇大门走向立体主义和野兽派。由此，塞尚被尊崇为“现代艺术之父”。他成为了继浪漫主义雄狮德拉克洛瓦之后，出现在100元法郎面钞上的艺术名人，享受着与其成就相“匹配”的荣誉。

青春年少时

法国南部的普罗旺斯靠近蔚蓝的地中海，阳光充足，风景如画，地形多变，历史厚重。法国文豪罗曼·罗兰很有诗意地说道：“因为有了普罗旺斯，法国人才如此浪漫”。许多艺术家和文人墨客纷纷在这里度假修身，写诗作画。塞尚享受着这种得天独厚的地理优势，生于斯，长于斯，归于斯。普罗旺斯为他提供了成长的沃土和成为大师的环境，给予他创作的灵感。

◀ 自画像，布面油彩，64cm×53cm，1873—1874年，巴黎：奥赛博物馆

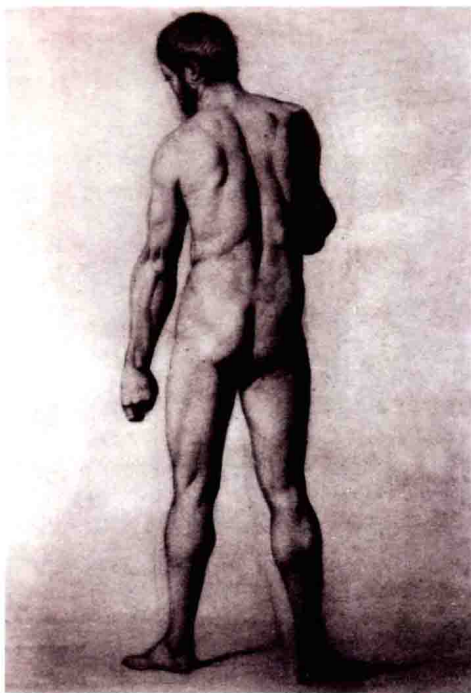
▲ 塞尚，1861年

▲ 塞尚的妹妹玛丽·塞尚，1861年

▲ 塞尚，1875年

▲ 塞尚在绘画学校画的模特，1862年

1839年1月19日，具有意大利血统的保罗·塞尚出生在法国南部普罗旺斯的埃克斯。父亲路易斯·奥古斯特·塞尚先是一名富有的制帽商，后来收购了当地一家银行，成为了银行家。母亲在他之后又生了两个妹妹，一个叫玛丽，另一个叫罗丝。全家过着殷实的生活。

塞尚并非天资聪颖，但酷爱文学和绘画，对艺术有着强烈的兴趣。除了正常的文化学习外，他还坚持到埃克斯的一家绘画学校学习素描等。

在青春年少的岁月中，让塞尚觉得最幸运的是遇到兴趣相投的埃米尔·左拉。这个出身贫寒，充满文学气质的人与塞尚是无话不谈的玩伴。左拉使塞尚身上的文学艺术细胞进一步激活，他们用浪漫和诗意的语言称赞对方，歌颂生活，憧憬未来。塞尚、左拉，还有巴普提斯汀·巴耶三人如影相随，亲密无间，或吟诗作画，或登山游泳，过得无比快活，整个埃克斯都留下了他们的足迹。纯真的友谊伴随着他们成长，并一直持续到几近生命的终点。他们此后彼此之间往来的大量书信足以证明情同兄弟的亲密关系和人生知己的重要意义。

初上巴黎

中学毕业时，父亲让塞尚学习法律，强烈希望儿子当一名体面的律师或者子承父业，以后接替自己，从事银行管理工作。塞尚虽然极不情愿按照父亲的规划行事，但最后还是顺从了父亲的意愿，强迫自己在埃克斯大学的法学院呆了两年。

从小就喜欢绘画的塞尚实在无法割舍艺术之情，在学习法律期间，他从未中断画画练习，一直坚持写生和临摹大师作品。后来，他无法再继续忍受大学里的有关法律专业的学习而中途退学。

退学回家的塞尚在已经移居巴黎的左拉的鼓动下，准备北上巴黎，与左拉相聚，在艺术之都闯出一片天地。在书信中详细询问了左拉有关在巴黎学习绘画的环境和生活条件及所需费用后，他思虑再三，终于向父亲说出了他的想法。在母亲和妹妹的联合求

情和劝说下，父亲勉强答应了儿子的请求，并答应每月提供必要的生活费。

1861年春，塞尚在父亲和妹妹玛丽的陪同下来到巴黎。他与左拉急切地见面。左拉在给巴耶的信中提到他们见面的情景时说道：

“我见到保罗了！见到了保罗。你知道吧，知道这几个字对我来说是多么的悦耳了吧。他是在今天（周日）早上来的，在楼梯数次喊我。我当时还在睡觉；我欣喜若狂，打开门，高兴得浑身颤抖，我们热情拥抱着。”在初到巴黎的日子，塞尚与左拉经常见面，他们一起看画展，并与朋友聚会，很快，一个巴黎的朋友圈就形成了。

在左拉的引荐下，塞尚进入苏伊斯美术培训学院学习美术基础，为报考巴黎美术学院做准备。他一边在学院画室里画石膏和模特，一边参观博物馆、画廊和沙龙展。为了方便更好地向前辈学习，同其他艺术大师初学画画时一样，他也申请了在卢浮宫的临摹许可证，自由出入其中临摹、研究和学习大师作品。

在巴黎期间，让塞尚感到最幸运的是他与被称为“印象派智者摩西”的卡米耶·毕沙罗的相遇、相识，到最后成为终生挚友。毕沙罗是印象派的领袖人物，他是唯一一位参加过印象派八次展览的艺术家，是印象派的坚实捍卫者和中流砥柱。毕沙罗在年轻艺术家中很有影响力，给他们鼓励和帮助，将他们团结在印象派的圈子中。塞尚一直敬重毕沙罗，将他视为能终生受益的老师。这在他与毕沙罗的诸多通信中得到了最直接的体现。

巴黎受挫返故乡

塞尚本以为可以在巴黎一展身手。但事与愿违。他在巴黎的日子并不顺心。当时，学院派绘画还占据主流。而塞尚不喜欢循规蹈矩。他崇尚现实主义的库尔贝，也推崇浪漫主义的德拉克洛瓦。他采取折中方式，游离左右，希望能够探索出自我独特的风格，但始终未能如愿。他称自己这一时期的作品为“大杂烩”，没有引人注目的特色，并常被人批评和嘲笑。人们认为他这个来自南方的乡巴佬没有绘画的天赋。为此，他心生烦恼，多次萌生

▲ 塞尚（中）与毕沙罗（右）和古劳明（左）在奥弗尔，1874年

▲ 塞尚：左拉，1861—1862年，布面油彩，26cm×21cm，私人收藏

◀ 《春》《夏》《秋》《冬》布面油彩，
1859—1861年

▲ 用《春》《夏》《秋》《冬》四幅油画装饰着的塞尚家的雅德布封的客厅

离开巴黎之意。左拉在给好友巴耶的信中写到：“当他感到不舒服时，他就说要回埃克斯，去当个店员。于是，我必定说很多劝说的话，向他证明回去是多么愚蠢的举动；他很快地接受我的看法，又重新投入工作中。然而，他离开巴黎的想法一直蛰伏在他心中。”

1861年秋，塞尚终于离开巴黎，回到故乡埃克斯。他在父亲的银行实习，从事职员的工作。尽管如此，他仍然坚持去之前在埃克斯的美术老师吉贝尔那里学习素描等课程。他画自画像和家人的肖像，还模仿画了四联画《春》《夏》《秋》《冬》挂在雅德布封的客厅墙壁上作装饰。总之，他内心深处的艺术之梦从未消失。

重返巴黎

1862年11月，不甘心的塞尚重返巴黎，继续在苏伊斯美术培训学院的画室学习，为进入巴黎美术学院备考。令人遗憾的是，他的梦想受挫，在1863年的巴黎美术学院入学考试中名落孙山。接踵而来的打击是他参加同年的沙龙展作品被拒。好在官方为落选

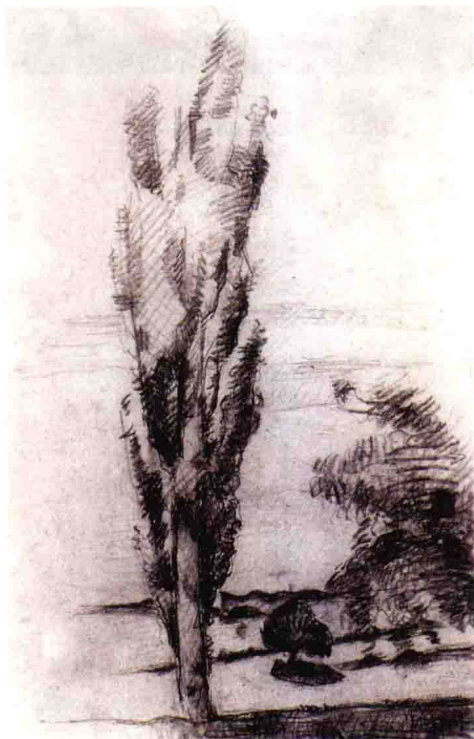

▲ 毕沙罗：塞尚肖像，石版画，1874年，巴黎：国家图书馆

◀ 自画像，布面油彩，61cm×51cm，1879年，伯尔尼：伯尔尼博物馆

▲ 房子和树木，纸上铅笔，40cm×55cm，1879—1892年

▲ 路边的杨树，纸上铅笔，1873—1876年，私人收藏

▲ 树和房子，布面油彩，58cm×81cm，1885年

作品举办了一次“落选作品沙龙展”。在展览期间，塞尚经左拉介绍认识了印象派的重量级人物马奈、莫奈和雷诺阿。他们建立起了友谊，并开始了艺术上的共同探讨。

塞尚在接下来的日子，不断往返于巴黎和故乡之间，一路曲折前行，有挫折，也有收获。虽然志向远大，学习努力，工作勤奋，但被认同的局面始终没有出现。他每次送去参加沙龙展的作品都被退回。屡受挫折之后，他并不迎合评委的胃口而创作，在相当长的一段时间放弃了沙龙展，时而回到故乡，时而在巴黎，时而在蓬图瓦兹等地画画。

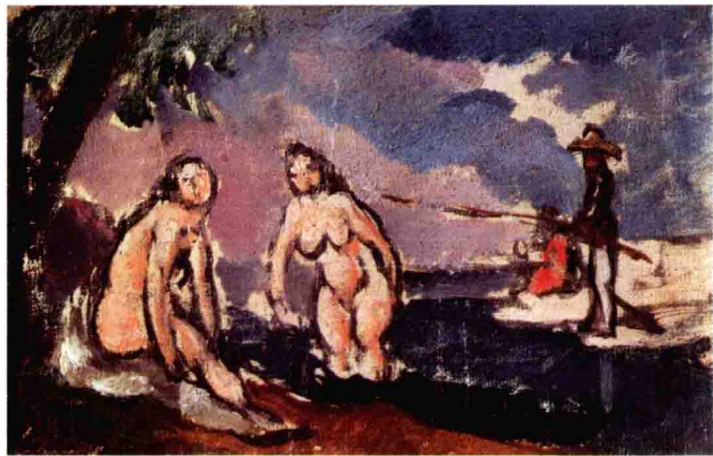
享受爱情

1869年，一次偶然机会，塞尚雇佣了一个名叫玛丽·奥坦斯·菲珂的女工作为他的模特。芳龄19岁的菲珂与塞尚一样来自外省。她性格温柔、安静，特别有耐心，一副恬静淡泊的表情深得塞尚的喜欢。他们很快坠入爱河，同居在一起。塞尚以菲珂为模特画了许多肖像。

1870年，为了逃避征兵，塞尚与菲珂前往距故乡埃克斯不远的埃斯塔克隐居起来。他们过着田园般清静的生活。塞尚享受着爱情的甜蜜，沉浸在艺术创作中。

一年后，战争结束，他们秘密结婚并移居巴黎。婚后的菲珂没有出去工作，成了塞尚的全职模特。塞尚全力作画，但作品一直卖不出去，没有收入。他们唯一的生活来源是父亲每月寄来的生活费，因此，经济上相当拮据，有时还需要左拉施以援手，提供一些帮补。虽然生活清苦，但日子还算不错。1872年，33岁的塞尚喜得贵子，他将一生唯一的孩子取名为保罗，与自己同名。

这一时期，他的画风一直是激烈、暗淡和戏剧性的，表现出生活窘迫、事业无成和自尊心伤害状况下的困扰、苦闷、压抑和发狂。他创作了《埃斯塔克附近的风景》《圣安东尼的诱惑》《谋杀》《尸体解剖》《黑人西平恩》《有面包和鸡蛋的静物》《草地上的午餐》《现代奥林匹亚》《左拉》和《安东尼·瓦拉布雷格肖像》等有突出特征的风景画、静物画和肖像画。作品呈现怪诞的构图、扭曲的线条、强烈对比的颜色、厚重的笔触以及死亡和狂欢的场面。这种情感的流露，痉挛的外形，粗俗的颜色，好走极端的性格，似乎受到丁托列托、帕米尔贾尼诺、蓬托尔莫、格列柯、戈雅、杜米埃等大师的影响。

▲ 渔夫与浴女，布面油彩，155cm×23cm，1870—1871年，私人收藏

▲ 洗浴者，纸上铅笔、印度墨和水彩，20.5cm×12.5cm，1890—1894年。巴黎：巴塞尔美术馆

▲ 洗浴者，纸上铅笔和水彩，13cm×20.6cm，1890—1894年，纽约：现代艺术馆

在蓬图瓦兹的日子

小保罗出生后不久，他们全家就暂时移居到蓬图瓦兹，一住就是两年多。在那里，塞尚与毕沙罗、古劳明（Armond Guillaumin）一起作画，探讨艺术，收获颇丰。

毕沙罗建议塞尚同他们一道在阳光下广阔的原野写生创作，鼓励他改变过去“大杂烩”的方法，力求创新，探寻自己的风格。在好友的指点和帮助下，塞尚平和了心态，克服了狂躁情绪，提高了认真观察事物的能力，不断在大自然中寻找灵感。他抛弃了过去随意、粗糙地处理色彩的方法，细致入微地分析表现对象的内在结构和外部明暗关系，强调体积感和厚重感。

在与毕沙罗和古劳明的长时间接触和交流过程中，塞尚改变了对印象派的认知和不屑一顾的态度，积极地学习印象派的表现方法，重视光影变化和色彩变化的相互影响，使他过去的暗色调变得明亮起来。在此期间，他创作了《缢死者的房子》《加歇医生在奥弗尔的房子》《贝西附近的塞纳河》等具有印象派风格的作品，表现出他在毕沙罗、古劳明等印象派画家的影响下，绘画风格在发生比较明显的变化。

在巴黎的展览

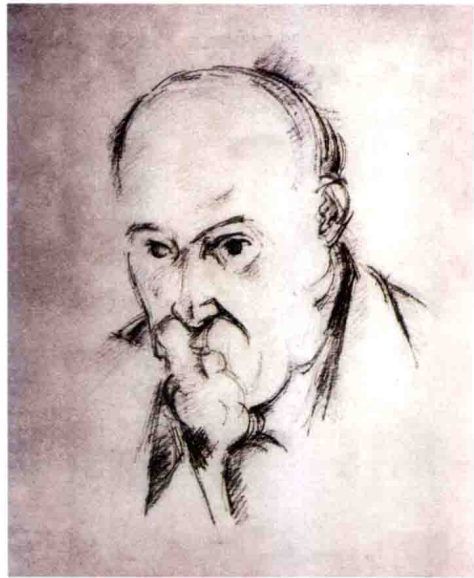
经过在蓬图瓦兹两年的磨砺，塞尚又雄心勃勃地回到巴黎，希望能通过一些展览等方式证明“我比我周围的所有人都要强”；“我是法国所有活着的画家中最伟大的”。

回到巴黎后，塞尚参加的第一个展览是“印象派第一次独立展”。因与主流的学院派格格不入，在莫奈等人的提议下，印象派艺术家们入股成立了艺术家合作协会，举办自己的独立展，与官方沙龙相对抗。1874年4月15日至5月15日，印象派的第一次展览在卡普森林荫大道35号的纳达尔照相馆举行，展览名为“无名画家、雕刻家、版画家协会展”，共有29位艺术家参加，作品160余件，引起了巨大的社会反响。塞尚在毕沙罗的推荐下选送

◀ 塞尚自画像，布面油彩，92cm×73cm，1885—1887年，
苏黎世：E. G. 布尔勒基金会

▲ 毕沙罗：塞尚肖像，布面油彩，
73cm×60cm，1874年

▲ 塞尚自画像，纸上铅笔，1897—1899年，
私人收藏

▲ 坐在地上的人，纸上铅笔，49cm×39cm，1883—1887年，私人收藏

▲ 雷诺阿：塞尚肖像，纸上色粉，54cm×45cm，1880年

了《浴女》《缢死者的房子》和《现代奥林匹亚》三幅作品参加。虽然此次展览在艺术史上具有重要意义，但在当时却是讽刺和嘲笑声一片。印象派便以参展画家莫奈的一幅《印象·日出》被《喧闹》杂志评论家路易·勒洛瓦（Louis Leroy）讽刺的文章而得名。他在充满讥讽和嘲笑的文章中借古典派画家之口，对参展的作品大加抨击，他说：“《印象·日出》模糊地、令人难受地呈现在人们面前，证明了作者的无知及对美与真实的否定，就是糊墙壁的花纸也比这福海景更完整些。”

尽管恶评如潮，责难喧嚣尘上，但不管怎样，这次展览是对官方沙龙展的一次直接挑战，使印象主义作品得以与公众见面，让许多人对印象派有更多的认识和了解。塞尚的参展作品《缢死者的房子》由多利亚伯爵买走收藏，这说明他的风格开始引起人们的关注。这对于塞尚来说是莫大的鼓励。

1877年4月，第三届印象派画展在巴黎皮拉提尔大街6号举行。塞尚的16幅作品在展场中最好的位置上展出，但也得到了最惨的评价，成为了众矢之的。勒洛瓦对其中展出的《维克多·肖凯肖像》进行了挖苦式的评论。这对塞尚来说是莫大的打击。他从此再无心参加印象派举行的展览了。

▲ 塞尚在他的《大浴女》前，1904年

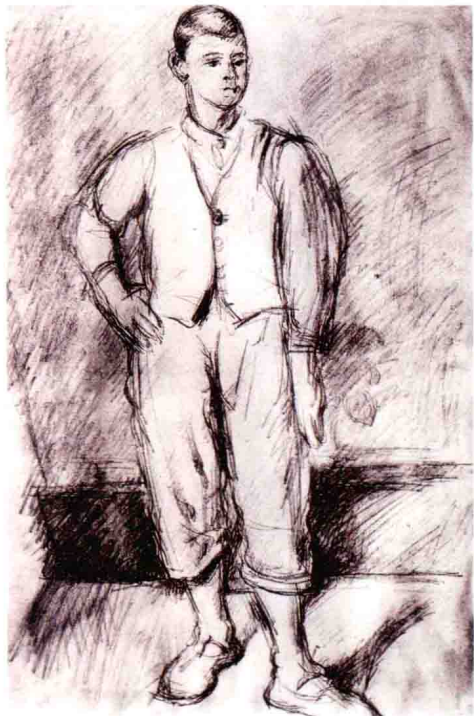
▲ 有西瓜的静物，纸上铅笔和水彩，32cm×48cm，1900年，私人收藏

以后几年中，虽然对官方沙龙展恶语相加，多数画家仍然希望能被沙龙展接纳，由此出人头地。塞尚也不例外。他盼望着能有幸参加官方沙龙展，但他的作品屡次被拒。直到1882年，43岁的他才在古劳明的关照下如愿以偿。因为那一年，沙龙展览委员会规定评委享有推荐一名画家参加展览的特权。作为评审委员会成员的古劳明比较喜欢塞尚的风格，他让塞尚在其作品上冠以“古劳明的学生——塞尚”使其得以参展。塞尚的作品在展览上反应平平，并未因参加了沙龙展而一鸣惊人。塞尚由此对展览失去了兴趣，在很长一段时间都没有再参加任何展览。

回到故乡

失望之极的塞尚又离开巴黎，回到阔别已久的故乡普罗旺斯。此后的大部分时间他都在这里度过，只是在必要时才到巴黎或枫丹白露、维西等一些地方作短暂逗留，或应雷诺阿之邀赴罗什吉昂，或应肖凯之邀去维唐维尔。1883年，他结识了早期印象派画家蒙提切利。从此，他们背着行囊，结伴而行，一起画画，足迹遍布普罗旺斯的山山水水。

1886年，对于塞尚来说是一个多事之年。最让塞尚难受和痛心的是与视为知己的挚友左拉绝交。塞尚收到左拉寄给他的《杰作》

▲ 艺术家的儿子，纸上铅笔和蜡笔，49cm×31cm，1885年，纽约：希尔曼家族基金会

▲ 塞尚在洛弗山上画画，1906年