

保罗·塞尚 玩纸牌者 1892年-1893年 私人收藏

保罗·塞尚 玩纸牌者 1890年-1892年
美国费城马里昂巴恩斯基金会美术馆藏

创下艺术市场记录的“纸牌玩家”

塞尚创作了大量的油画、素描和水彩作品,他喜欢对同一个主题进行反复描绘,例如“玩纸牌者”的主题便是他反复描绘的内容之一。在1890年到1895年期间,塞尚一共画过五幅大小不一的“玩纸牌者”,其中一幅曾藏于希腊船王乔治·艾米比利克斯手中。塞尚的油画《玩纸牌者》曾以超过2.5亿美元的价格私下成交,这场交易完成于2011年冬天。除了这一幅外,其余四幅“玩纸牌者”均藏于世界各大博物馆中,包括法国巴黎奥赛博物馆、美国纽约大都会博物馆、美国费城马里昂巴恩斯基金会美术馆,以及英国伦敦考陶尔德学院。

数数看,一共有几个人在玩纸牌

在塞尚的五幅“玩纸牌者”中,最大的一幅画面上有五个人,现藏于美国费城马里昂巴恩斯基金会美术馆;画面中有四个人的现藏于美国纽约大都会博物馆。而其余三幅“玩纸牌者”的画面上均为两个人,且构图相近。在这三幅中,现藏于法国巴黎奥赛博物馆的“玩纸牌者”是塞尚自己最满意的一幅。五幅“玩纸牌者”,随着画面人物被不断简化,造型被不断修改。这种画面的不断变化,同样是塞尚通过几何形体与主观色彩塑造的不断强化,结构与秩序在塞尚的画面中淋漓尽致地显现。

左边人物

右边人物

光线

酒瓶

桌布的形状

有趣的纸牌游戏

据说,塞尚画面中玩纸牌的人是他普罗旺斯当园丁的老乡。现在,让我们将视线放到藏于法国巴黎奥赛博物馆的这幅《玩纸牌者》上——画面左边叼着烟斗的人明显是一个玩纸牌游戏的“老手”,他的表情淡然,身型在画面中更为完整,他身后的圆柱形椅柱,与身后柜子的水平横线呈现对比。画面右边的男子弯着身子,似乎思考的时间比左边男子要长,他好像做好了出牌的准备。右边男子身后的柜子多为竖直线条,以此凸显了他弯曲的身型。

iPad 绘画范例
扫一扫
观看教学视频

画面中两个人的帽子都为圆顶帽,但是左边的更为高耸,右边的则帽檐外翻,显得更为柔软,这也凸显了戴帽人的不同性格。

反观两个人手中的纸牌,一个在明,一个在暗,这与两个人脸部的光线相反,左边的男人脸部处于阴影中,成剪影式刻画,而右边的人物面部则更为清晰,这加强了两个人在画面中的位置与身型,左边的男人显得更为高瘦,而右边的男人则离我们更近。

横在这两个纸牌玩家之间的桌子

是不能忽视的,桌布的形状也被塞尚精心设计过。左边的桌布呈直角式下垂,而右边的则呈现三角形的尖角,桌布左边的直角与左边人物的直立而坐相呼应,桌布右边的斜角与右边人物身体的倾斜相呼应。

塞尚的艺术特色一个与形状有关,另一个则与色彩有关。在这画面中,塞尚通过色彩对比表达的方式,左边人物上衣的紫黑色与右边人物外套的黄灰色形成中和对比,而他们的裤子则呈相反对比,左边人物裤子偏黄色,右边人物裤子偏黑紫色。

这两个相对而坐的纸牌玩家,他们好像身处于一间酒吧中,他们所处的桌子上摆放着一个酒瓶,酒瓶质感呈现的反光,做了整幅画面的中轴线,所有的物像,似乎都由此展开。

是走进还是疏离

英国艺术史家罗杰·弗莱曾暗示塞尚的“玩纸牌者”系列是写生的产物,画面中人物的表达依赖于描绘对象的性格使然。但是美国艺术史家迈耶·夏皮罗则认为塞尚笔下的“玩纸牌者”人物趋于僵硬,画面呈现一种寂静感。但如果我们站在现实的角度来思考,园丁们的纸牌游戏一定是充满喧哗的。因此,在夏皮罗眼中,塞尚画面所呈现的“纸牌游戏”,他或许的确亲临到了纸牌游戏的现场,但是塞尚在绘画中所呈现的却是游戏理性的一面。塞尚在画面中创造了一个艺术家的世界,他在自然世界中选取了他所希望呈现的要素,并将其变形、再塑。这或许也是一种走进自然的疏离。但在我看来,这也正是塞尚的“从自然中来,又回归自然”。