

HAJO DÜCHTING

CÉZANNE

p. 2

Self-Portrait

Autoportrét

Autoportrét

Autoportret

Autoportret

Αυτοπροσωπογραφία

*1885, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/
olej na plótnie/ulei pe ránză/láδι σε καμβά,
45 × 37 cm, Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow*

KÖNEMANN

© 2016 koenemann.com GmbH
www.koenemann.com

© 2017 Vydavatelství SLOVART, Praha
© 2017 Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava
© 2017 451F sp. z o.o., Polska
© 2017 Prior Media Group, București
© 2017 Retail World (Public), Greece and Cyprus

Concept, Project Management: koenemann.com GmbH
Text: Dr. Hajo Düchting
Editing: Kristina Menzel

Translations: textcase.eu (English), Anna Koutská (Czech), Janka Jurečková (Slovak),
Agnieszka Gadzała (Polish), Ioana Hariton (Romanian), Sofia Giannoulaki (Greek)

Art Direction: Oliver Hessmann
Layout: Nora Hein, Holy Design
Picture credits: Bridgeman Images

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
photocopied or duplicated in any form without the prior written
permission of the publisher.

ISBN: 978-3-7419-1939-8 (international)

Typesetting ITEM, s. r. o., Bratislava
Printed in Spain by LiberDúplex

Contents Obsah Obsah Spis treści Cuprins Περιεχόμενα

6 À propos

Nature turned into art

Příroda se stává uměním

Príroda premenená na umenie

Natura staje się sztuką

Când natura devine artă

Όπου η φύση μεταμορφώνεται
σε τέχνη

12 The Early Work

Raná díla

Raná tvorba

Początki

Opera timpurie

Τα πρώτα έργα

48 Cézanne and Impressionism

Cézanne a impresionismus

Cézanne a impresionizmus

Cézanne i impresjonizm

Cézanne și Impresionismul

Ο Σεζάν και ο Ιμπρεσιονισμός

84 Cézanne in Provence

Cézanne v Provenci

Cézanne v Provence

Cézanne w Prowansji

Cézanne în Provence

Ο Σεζάν στην Προβηγκία

96 Seeking the truth of painting

Hledání pravdivého malířství

Hľadanie pravdivého maliarstva

W poszukiwaniu prawdy malarstwa

Căutând adevărul în pictură

Αναζητώντας την αλήθεια
της ζωγραφικής

222 Late works

Pozdní díla

Neskorá tvorba

Późne obrazy

Opera târzie

Ύστερα έργα

280 Curriculum Vitae

282 Museums

Muzea

Múzeá

Muzea

Muzee

Μουσεία

À propos

“I want to turn Impressionism into something solid, permanent, like the art you see in museums.”

„Chtěl bych z impresionismu vytvořit něco tak přesvědčivého a stálého jako umění, které vidáme v muzeích.“

„Chcem zmeniť impresionizmus na niečo pevné a trvalé ako umenie, ktoré vidíte v múzeách.“

„Chciałbym uczynić impresjonizm czymś solidnym i trwałym, czymś takim jak sztuka w muzeach”.

“Vreau să fac din impresionism ceva solid și durabil precum arta din muzee.”

«Επιθυμώ να κάνω τον Ιμπρεσιονισμό κάτι σταθερό και μόνιμο, όπως η τέχνη που βλέπει κανείς στα μουσεία.»

PAUL CÉZANNE

Nature turned into art

Few painters achieve the level of recognition and admiration that Cézanne earned, even if such accolades only came years after his death. His work is characterized as demanding in the pursuit of his stated goal of “realization”, while delivering themes common since the Renaissance such as portraits, figures, landscapes, and still lifes. However, what Cézanne made from these traditional genres and transformed the motifs into an entirely new style of painting made him one of the greats of modern art, which actually had its origins in the effort to imitate his work.

Příroda se stává uměním

Jen málo umělců dosáhlo takové slávy a obdivu jako Paul Cézanne. Pocty se mu však dostalo až roky po smrti. Jeho práce se vyznačuje obrovským nasazením a ambicemi. Cézanne zůstával u témat, která byla populární již v době renesance, jako jsou portrét, figura, krajina a zátiší. Tradiční žánry dokázal pojmut zcela novátorsky a díky tomu se stal jedním z velikánů moderního umění.

Príroda premenená na umenie

Za života sa uznania nedočkal, no dnes patrí medzi najslávnejších a najobdivovanejších maliarov na svete. V Cézannovej tvorbe, ktorú charakterizuje húževnaté úsilie o „realizáciu“, prevažujú portréty, figurálne kompozície, krajiny a zátišia. Všetko sú to tradičné témy, s ktorými sa stretávame už od renesancie. To, čo však Cézanne z týchto klasických žánrov urobil, a novátorský prístup, akým stvárnil tradičné motívy, z neho spravili jedného z veľikánov moderného umenia, ktoré je v skutočnosti výsledkom snáh napodobniť jeho prácu.

Still Life with Blue Drapery
Zátiší s modrou drapérií
Zátišie s modrou drapériou
Martwa natura z niebieską draperią
Natură moartă cu draperie albastră
Νεκρή φύση με μπλέ ύφασμα
c. 1893/94, Oil on canvas/olej na plátně/
olej na plátně/olej na plótnie/ulei pe pânză/
λάδι σε καμβά, 41,9 × 72,1 cm,
Private collection

Trees in a Park, Jas de Bouffan
Stromy v parku Jas de Bouffan
Stromy v parku, Jas de Bouffan
Kasztanowce w posiadłości Jas de Bouffan
Castani și clădiri în Jas du Bouffan
Δέντρα σ' ένα πάρκο, στο Jas du Bouffan
1885–87, Oil on canvas/olej na plátně/olej na
plátně/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε
καμβά, 72 × 91 cm, Pushkin State Museum of
Fine Arts, Moscow

Still Life with Milk Jug and Fruit
Zátiší se džbánem mléka a ovocem

Zátišie s krčahom na mlieko a ovocím
Martwa natura z dzbankiem
na mleko i owocami

Natură moartă: cană de lapte și fructe
Νεκρή φύση με κανάτα για γάλα και
φρούτα

c. 1890, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátně/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 59,5×73 cm, Nasjonalgalleriet, Oslo

The Banks of the Marne

Břehy řeky Marne

Brehy Marny

Nad brzegiem Marny

Malurile Marnei

Οι όχθες του ποταμού Μάρνη

c. 1888, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 65,5 × 81,3 cm, State Hermitage Museum, St. Petersburg

Natura staje się sztuką

Niewielu malarzy osiąga taki stopień rozpoznawalności i podziwu, jaki osiągnął Cézanne. Dokonało się to jednak dopiero lata po jego śmierci. Dzieło tego artysty jest świadectwem najwyższego wysiłku, skupionego na „wykonaniu” – a przecież obraca się on w kręgu tematyki dobrze znanej od czasów – Renesansu: portretu, postaci, pejzażu i martwej natury. Cézanne przekształcił jednak te tradycyjne gatunki i uczynił z nich zupełnie nowe malarstwo, wpisując się na piękne karty nowoczesnej sztuki, która właściwie powstała dopiero z kontynuacji i przetworzenia jego dzieła.

Când natura devine artă

Puțini pictori au atins nivelul de notorietate și de admirație pe care l-a dobândit Cézanne, chiar dacă a apărut la câțiva ani după moarte. Opera sa, susținută printr-o muncă solicitantă și un țel clar- “realizarea”, tratează subiecte tradiționale renascentiste, precum portrete, figuri, peisaje și natură moartă. Cu toate acestea, modul în care a abordat genurile clasice și cum a transformat motivele într-un nou stil de pictură, se înscrie în paginile glorioase ale artei moderne cu origini și derivații din creația lui Cézanne.

Όπου η φύση μεταμορφώνεται σε τέχνη

Λίγοι ζωγράφοι φτάνουν το επίπεδο της αναγνωρισιμότητας και του θαυμασμού που κέρδισε ο Σεζάν, έστω και αν αυτά ήρθαν χρόνια μετά τον θάνατό του. Το έργο του χαρακτηρίζεται ως απαιτητικό στην αναζήτηση του δηλωμένου στόχου της «πραγματοποίησης», έστω και αν παραμένει στα κοινά θέματα από την εποχή της Αναγέννησης: πορτρέτα, φιγούρες, τοπιογραφίες και νεκρές φύσεις. Αυτό όμως που έκανε ο Σεζάν από τα παραδοσιακά αυτά μοτίβα και το πως τα μετέτρεψε σε μια εντελώς νέα ζωγραφική, τον έκανε έναν από τους «Μεγάλους» της σύγχρονης τέχνης, κάτι που προήλθε στην ουσία από την προσπάθεια μίμησης του έργου του.

Mont Sainte-Victoire

Hora Sainte-Victoire

Muntele Sainte-Victoire

Hora Sainte-Victoire

Góra Sainte-Victoire

Όρος Σεντ-Βικτουάρ

1896–98, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 78 × 99 cm, State Hermitage Museum, St. Petersburg

The Bathing Place

Koupáni

Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânzã/λάδι σε καμβά, 33 x 48,3 cm, Private collection

Kúpalisko

Καρίγυσιε

La scãldat

Το μπάνιο

The Early Work

Paul Cézanne was born out-of-wedlock on January 19, 1839 in Aix-en-Provence to the hat merchant Louis-Auguste Cézanne and Anne-Elisabeth Honorine Aubert, the daughter of a turner from Marseille. Two years later, Paul's sister Marie was also born out-of-wedlock. He had a close relationship with her his entire life and, indeed, she later ran his household. Paul kept a rather cool distances to his much younger sister Rose, born in 1854 after his parents

Raná díla

Paul Cézanne se narodil 19. ledna 1839 v Aix-en-Provence nesezdanému páru. Jeho rodiči byli obchodník s klobouky Louis-August Cézanne a jeho družka Anne-Elisabeth Honorine Aubertová, dcera soustružníka z Marseille. O dva roky později se jím narodila dcera Marie, k níž měl Cézanne po celý život blízko a jež mu později vedla domácnost. K sestře Rose, která se narodila roku 1854 již do manželství, si Paul zachoval spíše chladný odstup. Cézannovi rodiče

Raná tvorba

Paul Cézanne sa narodil 19. januára 1839 v Aix-en-Provence ako najstaršie dieťa obchodníka s klobúkmi Louisa-Augusta Cézanna a jeho družky Anne-Elisabeth Honorine Aubertovej, dcéry sústružníka z Marseille. Mal dve sestry. S Marie, ktorá bola o dva roky mladšia, mal až do smrti veľmi blízky vzťah, istý čas mu dokonca viedla domácnosť, zatiaľ čo od výrazne mladšej Rose, ktorá sa narodila v roku 1854, si zachovával chladný odstup. V roku 1844 sa rodičia

Girl at the Piano (Overture to Tannhäuser)

Dívka u klavíru (Předehra k Tannhäuserovi)

Dievča pri klavíri (Ouvertura Tannhäusera)

Uvertura do „Tannhäusera“

Tānāra pianistā (Uvertura la Tannhäuser)

Κορίτσι στο πιάνο (Ουβερτούρα Τάννενχούζερ)

c. 1869, Oil on canvas/
olej na plátně/olej na plátne/
olej na plótnie/ulei pe rânză/
λάδι σε καμβά, 57 × 92 cm,
State Hermitage Museum,
St. Petersburg

Marion and Valabregue Posing for a Picture

Marion a Valabregue pózují pro obraz

Marion a Valabrégue pózujú na obraz

Marion and Valabregue pozuja do obrazu

Marion și Valabrégue pozând

Ο Μαριόν και ο Βαλαμπρέγκ ποζάρουν για φωτογραφία

1866, Oil on canvas/
olej na plátně/olej na plátne/
olej na plótnie/ulei pe rânză/
λάδι σε καμβά, 40,3 × 31,9 cm,
Private collection

Początki

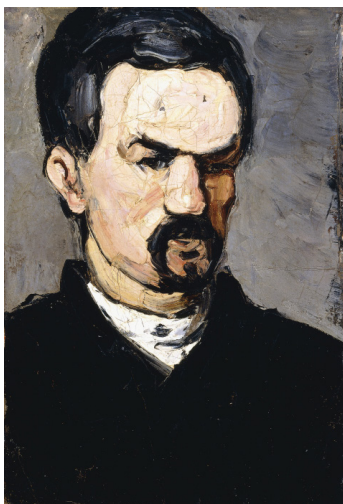
Paul Cézanne urodził się w Aix-en-Provence jako syn handlarza kapeluszy Louisa-Auguste'a Cézanne'a i jego towarzyszki życia Anne-Elisabeth-Honorine Aubert, córki tokarza z Marsylii. Dwa lata później przychodzi na świat jego siostra Marie, która także jest ich nieślubnym dzieckiem. Z tą siostrą przez całe życie łączy Cézanne'a bliska zażyłość; w późniejszym czasie Marie będzie prowadziła mu dom. Natomiast wobec urodzonej już

Opera timpurie

Paul Cézanne se naște pe 19 ianuarie 1839 în Aix-en-Provence, fiul unui modist – Louis-Auguste Cézanne și al concubinei sale, Anne-Elisabeth Honorine Aubert – fiică de strungar din Marsilia. Doi ani mai târziu se naște sora lui Paul, Marie, deasemenea în afara mariajului. Cei doi frați dezvoltă o relație foarte apropiată pe toată durata vieții, Marie având chiar grijă de menajul fratelui ei. Raportul artistului cu Rose- cealaltă soră, născută în 1854 după

Τα πρώτα έργα

Ο Πωλ Σεζάν γεννήθηκε ως εξώγαμο στις 19 Ιανουαρίου, 1839, στην Αιξ-αν-Προβάνς, από τον έμπορο καπέλων Λουί-Ωγκύστ Σεζάν και την Ανν-Ελιζαμπέτ Ονορίν Ωμπέρ, κόρη ενός τερναδόρου από την Μασσαλία. Δυό χρόνια αργότερα, γεννήθηκε και η αδελφή του Πωλ, Μαρί, επίσης εκτός γάμου. Είχε πολύ στενή σχέση μαζί της για όλη του τη ζωή και μάλιστα αργότερα, του κρατούσε και το σπίτι. Αντιθέτως, ο Πωλ είχε μια μάλλον

Uncle Dominique

Strýček Dominique

Strýko Dominique

Wuj Dominik

Unchiul Dominique

Ο Θείος Ντομινίκ

c. 1866, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânzã/láδι σε καμβά, 50,2 × 34,5 cm, Private collection

had married in 1844. Cézanne's father later helped to found a bank and became an affluent member of the city's bourgeoisie. Quick-tempered, but otherwise reserved and moody, Paul had few friends growing up, but he was unflinching in standing up for those who were weaker. He met his younger schoolmate Émile Zola at the Collège Bourbon by coming to his aid during a schoolyard brawl. Zola's father was in town working on a dam project near Aix. Soon the two romantic enthusiasts and nature lovers became close friends. Zola had barely graduated before he set off for Paris to establish himself as a writer. Cézanne, meanwhile, went first to law school, but eventually dropped out and went to work at his father's bank, although he remained fascinated by painting. Finally, his father relented and let his son move to Paris, equipped with a monthly allowance of 150 francs.

se vzali v roce 1844. Otec roku 1848 založil banku a zařadil se tak k bohaté městské honoraci. Výbušný, ale zároveň melancholický chlapec Paul měl málo přátel, ovšem bezvýhradně se zastával slabších. Při jedné rvačce na Collège Bourbon se tak seznámil s mladším spolužákem Émilem Zolou, jehož otec pracoval nedaleko Aix na projektu přehradní hráze. Oba romantičtí snílci a milovníci přírody se brzy velice spřátelili. Ihned po ukončení školní docházky se Zola přestěhoval do Paříže s cílem stát se známým spisovatelem. Cézanne nastoupil ke studiu práv, ale školy brzy zanechal a začal pracovat v otcově bance. Otec však brzy pochopil, že syna uchvátilo malířství, proto souhlasil s jeho odjezdem do Paříže, a dokonce mu poskytoval finanční podporu 150 franků měsíčně. Většinu času v Paříži trávil Cézanne na Académie Suisse, jedné z mnoha soukromých

konečne zosobášili. Otec v roku 1848 založil banku a stal sa zámožným mešťanom. Výbušný, ale inak odmeraný a náladový Paul nemal veľa kamarátov, vždy sa však nebojácne postavil na stranu slabších. Jedného dňa tak počas šarvátky na školskom dvore pribehol na pomoc mladšiemu spolužiakovi z Collège Bourbon. Bol to Émile Zola, ktorého otec viedol projekt výstavby priehrady nedaleko Aix. Netrvalo dlho a z týchto dvoch romantických nadšencov a milovníkov prírody sa stali najlepší priatelia. Len čo Zola dokončil školu, vydal sa do Paríža, aby sa presadil ako spisovateľ. Cézanne zatiaľ študoval právo, ale štúdium nedokončil. Na otcovo želanie sa zamestnal v jeho banke, no maliarstvo ho neprestávalo fascinovať. Otec sa nakoniec nechal obmäkčiť a dovolil mu, aby sa presťahoval do Paríža. Mesačne mu posielal 150 frankov. Cézanne pravidelne navštevoval

Self-Portrait

Autoportrét

Autoportrét

Autoportret

Autoportret

Αυτοπροσωπογραφία

c. 1866,

Oil on canvas/olej na

plátně/olej na plátne/

olej na plótnie/ulei pe

rãnzã/λάδι σε καμβά,

46,1 × 40 cm, Private

collection

