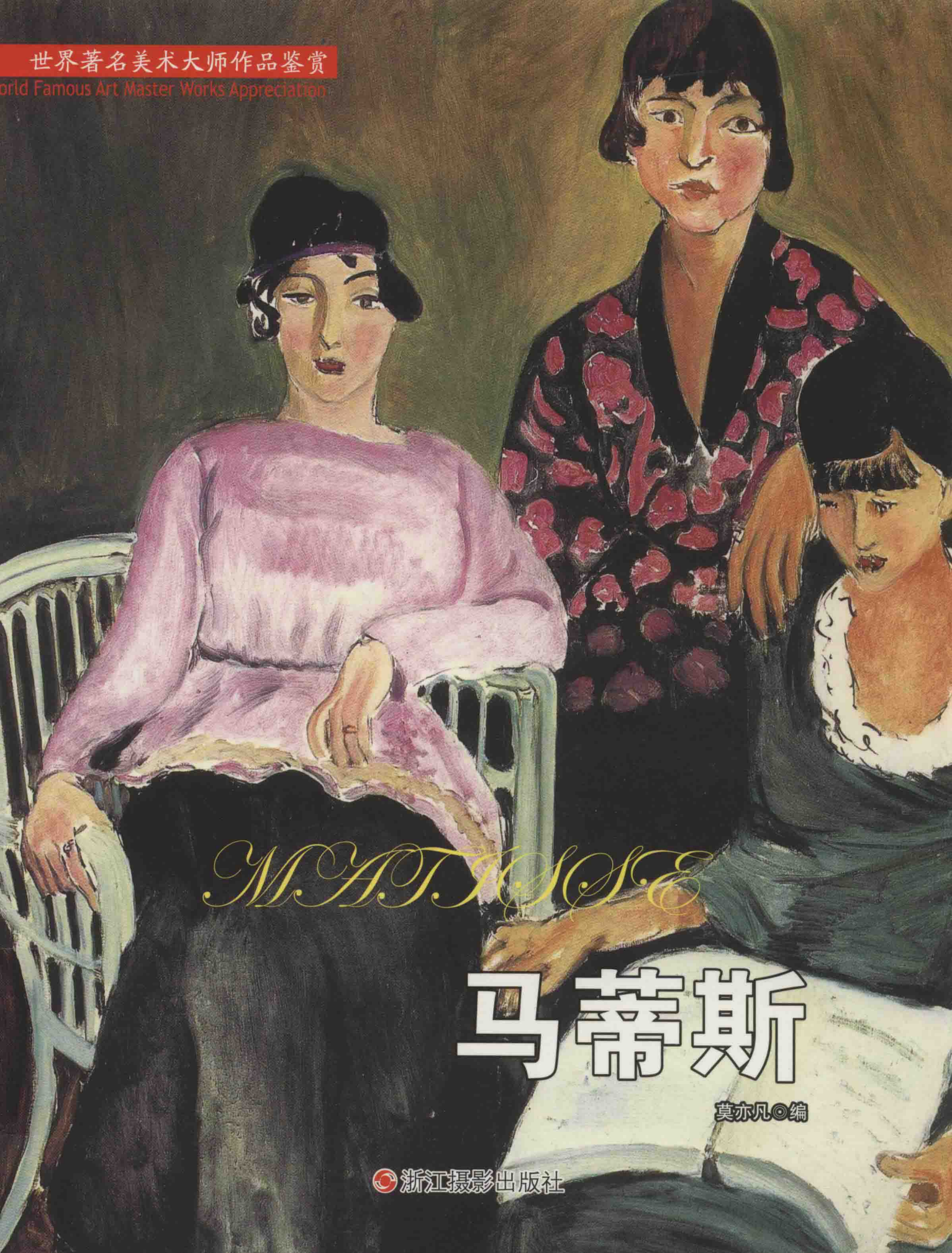

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

MATISSE

马蒂斯

莫亦凡◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

马蒂斯

莫亦凡 编

 浙江摄影出版社

责任编辑 林青松
责任校对 王 莉
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 马蒂斯 / 莫亦凡编
— 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.10
ISBN 978-7-5514-1127-1

I . ①世… II . ①莫… III . ①马蒂斯, H. (1869 ~
1954) — 绘画 — 鉴赏 IV . ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 223318 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 马蒂斯

莫亦凡 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1127-1

定价: 68.00 元

亨利·马蒂斯是法国最具艺术表现力和创造力的画家之一，是野兽主义（也称野兽派）的创始人和主要代表人物，也是世界著名的雕塑家、壁画家。他主张颠覆西方传统的艺术风格，强调解放色彩，充分发挥色彩的主观性和自律性。他的作品色彩明亮、线条简单，但是蕴含的情感却非常丰富，他的创作风格在绘画领域可谓独树一帜。

在马蒂斯看来，构图是富有装饰意义的绘画艺术的一个要素，他没有花大量功夫来描绘人物的面部表情、装饰等细节，而是希望通过看似粗糙的整体布局来将自己的想法表现出来，用他富有节奏感的线条来引导人们去感受那个表象之下丰富多彩的世界。同时，他还借鉴了一些东方的绘画技巧，这一切都使他的作品具有一种简洁却非常强烈的装饰性。

另外，马蒂斯的所有画作都可以说是对生活的高度概括，他的作品源于生活，却远远高于生活。在创作中，他总是能抓住事物的本质，用非常简单的线条和色彩来勾画出极为夸张的造型，以此向世人展现实物原有的形态。这种绘画理念和东方山水画中“似与不似”的艺术追求非常相似，给人以广阔的想象空间，极具张力。

在色彩的运用方面，马蒂斯也达到了一个非常高的水平，他希望欣赏他作品的人注重他作品中的色彩，从色彩的微妙变化中获得非凡的视觉享受，感受作者想要传达出的那种自然之美、和谐之美。为了达到这一目的，马蒂斯摆脱了科学理论的束缚，完全遵从自己的内心感受，将红、黄、蓝、绿等具有强烈反差的颜色进行搭配，使作品具有极强的表现力。

马蒂斯希望通过自己的作品使自己脱离现实生活中的辛劳，获得精神上的慰藉，所以他追求的是一种协调、纯净、安宁的艺术，也正因为这个原因，构成他作品的线条大多是抽象化的曲线，给人一种和谐、灵动、轻快的感觉。简单的曲线线条与和谐的构图、夸张的造型、明快的色彩共同营造出一种安闲、舒适的生活情趣，表现出了他对简单、宁静、纯洁生活的向往。

这一切都成就了马蒂斯这位伟大的画家，他用自己手中的颜料向我们展示出了一个丰富多彩的世界，对现代艺术和表现主义都有非常大的影响。

C ONTENTS

目录

◆ 野兽派的创始人之一

初进绘画界 / 002

自画像 / 003

餐桌 / 004

对绘画艺术的探索 / 005

奢华、宁静和欢愉 / 005

马蒂斯夫人 / 006

开着的窗户 / 007

一碗桔子 / 009

穿着红色灯笼裤的奴婢 / 011

创作领域的扩展 / 012

◆ 画作欣赏

读书的女人 / 014

静物 / 015

阿尔奎伊的风景 / 016

餐柜和餐桌 / 017

有高脚果盘和水果的静物 / 018

有橘子的静物 / 019

有水果和咖啡壶的静物 / 020

铺着蓝色桌布的静物 / 021

站立着的女模特 / 022

从塞纳河望去的巴黎圣母院 / 023

男模特 / 024

野兔 / 025

有蓝色罐子的静物 / 026

白色毛巾搭在肩上的裸女 / 027

卡梅丽娜 / 028

弹吉他的人 / 029

卡佩拉男孩 / 030

圣乔贝兹海湾 / 031

阳台，圣乔贝兹 / 032

撑着洋伞的少女 / 033

海景 / 034

海景（局部） / 035

戴帽子的人 / 036

海边风景 / 037

科利乌尔的钟塔 / 038

生活的欢愉 / 039

有瓜果蔬菜的静物 / 040

有瓜果蔬菜的静物（局部） / 041

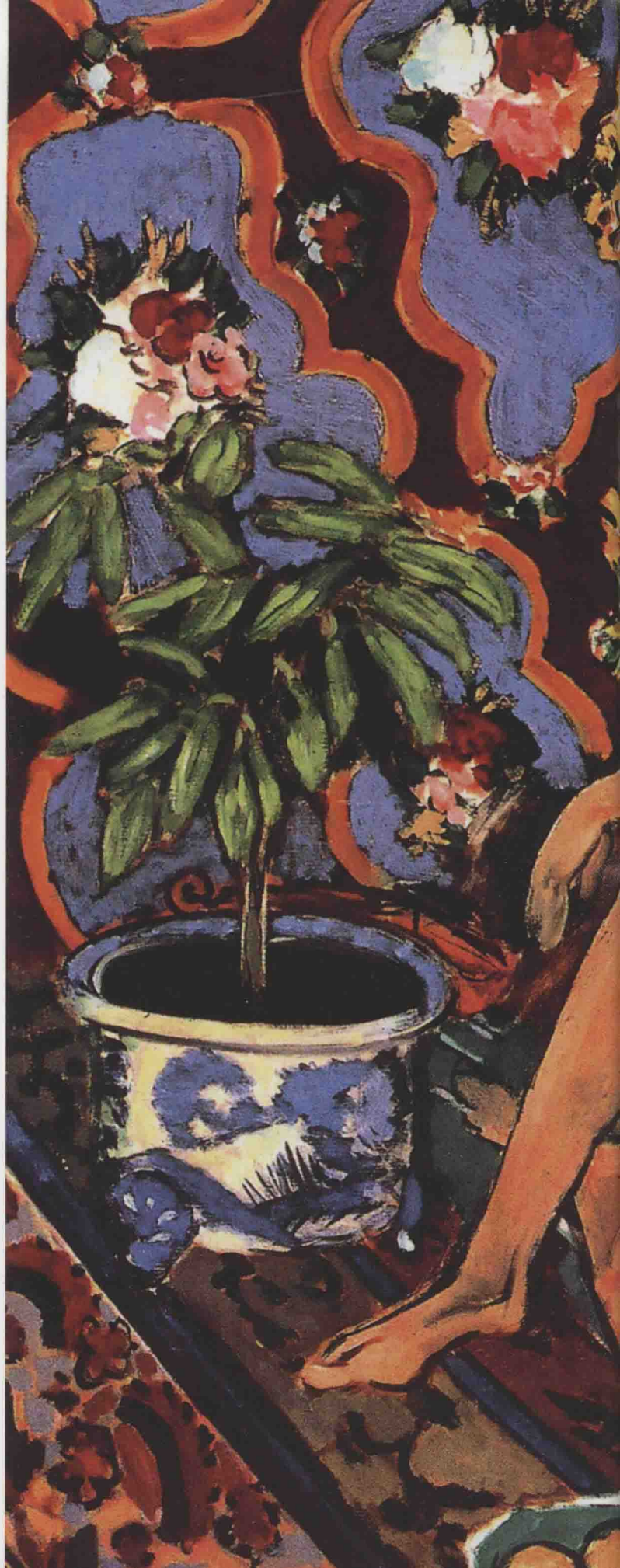
东方风格的挂毯 / 042

马蒂斯夫人 / 044

玛格丽特 / 045

年轻的水手 I / 046

女孩在房间里读书 / 047
头枕着手躺卧着的裸女 / 048
自画像 / 049
坐在小溪边的女人 / 050
在读书的玛格丽特 / 051
田园牧歌 / 052
蓝色裸女 / 053
奢华 I / 054
戴着马德拉斯头饰的女人 / 055
玛格丽特 / 056
年轻的水手 II / 057
奢华 II / 058
头饰 / 059
有裸女像的盘子 / 060
有水仙的静物 / 061
玩乌龟的三位裸女 / 062
绿眼睛的女孩 / 063
玩木球游戏 / 064
有非洲雕刻的静物 / 065
阿尔及利亚女人 / 066
巴比松 / 067
裸女、黑色和金色 / 068
拿着小手鼓的西班牙女人 / 069
诺诺肖像 / 070
披着白色浴巾的裸女 / 071
坐着的年轻女子 / 072
抱着黑色猫的肖像 / 073
女孩与郁金香 / 074
皮埃尔·马蒂斯肖像 / 075
音乐 / 076

舞蹈 / 077

有天竺葵的静物 / 078

对话 / 079

粉红色画室 / 080

画家一家人 / 081

马尼拉披肩 / 082

站着的雷夫安 / 083

金鱼和雕塑 / 084

有舞蹈装饰背景的早金莲植物 / 085

海芋、鸢尾花和含羞草静物 / 086

花与瓷盘 / 087

混血儿 / 088

蓝色的窗户 / 089

马蒂斯夫人 / 090

戴着皮革帽子的玛格丽特 / 091

米勒·沃恩·兰兹伯格肖像 / 092

坐在椅子上的女人 / 093

格雷拉·普朗措 / 094

洛瑞特头像 / 095

河边浴女 / 096

苹果 / 097

奥古斯都·裴勒林肖像 I / 098

奥古斯都·裴勒林肖像 II / 099

穿着绿色衣服的洛瑞特 / 100

画家和他的模特 / 101

尼斯的风景 / 102

在尼斯的大房间 / 103

坐在沙发上的裸女 / 104

画家和他的模特 / 105

戴羽毛帽子的女人 / 106

戴着花饰帽子的女人 / 107
希腊石膏像与花束 / 108
在阳台上打着绿色阳伞的女人 / 109
坐在黑色桌子旁的女人 / 110
坐在尼斯的法式窗前的女人 / 111
玛格丽特在睡梦中 / 112
坐在岩石上的玛格丽特 / 113
坐在椅子上的玛格丽特 / 114
拿着小提琴的女人 / 115
花的节日 / 116
粉红裸女 / 117
在阳台上的两个奴婢 / 118
摩尔风格的屏风 / 119
奴婢 / 120
下棋和弹钢琴 / 121
坐在蓝色垫子上的裸女 / 122
有手鼓的奴婢 / 123
插放在陶罐里的银莲花 / 124
穿着灰色睡裤的奴婢 / 125
手靠在土耳其椅子上的奴婢 / 126
装饰背景中的人体 / 127
波斯女人 / 128
画室 / 129

穿着白色衣服的女人 / 130
镜像 / 131
坐着的粉红色裸女 / 132
梦 / 133
蓝色背景前的裸女 / 134
以蓝色和黄色为背景的坐在扶手椅上的女人 / 135
站在壁炉前的裸女 / 136
穿着紫色衣服的女人 / 137
海伦·加丽茨安肖像 / 138
穿着蓝色衬衣的年轻女人 / 139
音乐 / 140
在休息的舞女 / 141
在黑色背景下阅读的女人 / 142
穿着罗马尼亚罩衫的女人 / 143
梦 / 144
穿着黄色和花格子裙子的两位女人 / 145
有木兰花的静物 / 146
手拿珍珠项链的女人 / 147
黑色背景下的舞女与贝壳装饰的扶手椅 / 148
穿着白色裘皮线条大衣的少女 / 149
黄色和蓝色的室内空间 / 150
亚洲 / 151
安静地生活在房子里 / 152

CONTENTS 目录

野兽派的创始人之一

马蒂斯

亨利·马蒂斯（1869—1954）是野兽派的领军人物，是法国艺术界最具表现力和创造力的绘画大师，他凭借自己独具特色的作品走在了时代的前列，和毕加索一起被称为 20 世纪世界最伟大的两位画家。除了绘画，马蒂斯还涉猎了许多其他艺术，如雕塑、壁画、剪纸、插图等，给世人留下了宝贵的精神财富。

初进绘画界

1869 年，马蒂斯出生在法国北部的勒卡图 - 坎布雷西小镇。他的父亲是一个生意人，家里生活非常富裕，父亲对马蒂斯寄予厚望，希望他以后可以成为一名律师。1887 年，十八岁的马蒂斯被送到巴黎学习法律，虽然马蒂斯对此毫无兴趣，但他还是以优异的成绩完成了学业，并回到家乡成了一名律师。但很快马蒂斯就对这种无聊又非常疲倦的工作感到非常厌烦。

马蒂斯进入绘画界纯属巧合，如果不是因为他的母亲，他可能会在律师的岗位上平淡地过一辈子。1890 年，马蒂斯不幸患上了阑尾炎，在手术后的养病期间，他的母亲怕他无聊，就给他买了一些画画用的工具。于是马蒂斯就开始绘画，并惊人地发现绘画让他感到“自由、宁静和平和”。自此以后，马蒂斯就找到了他人生的追求，他的绘画热情一发不可收拾。就像马蒂斯后来说的那样：“我好像被召唤着，从此以后我不再主宰我的生活，而是它主宰我。”

自画像 1918年 65cm x 54cm

餐桌 1897年 100cm × 131cm

于是，马蒂斯决心成为一名艺术家，却遭到了父亲的反对。即使这样，马蒂斯还是一往无前，一心想要学习绘画。最初他想进入巴黎美术学院，但是因为资格不够，被拒绝了。幸好他碰到了巴黎美术学院的老教授古斯塔夫·莫罗，马蒂斯就开始跟着莫罗学习绘画。在这期间，马蒂斯临摹了许多大师的画作，在这样日复一日的练习中，马蒂斯的绘画技术不断进步。1895年，马蒂斯终于被巴黎美术学院录取，并正式加入了莫罗画室，而且迅速成了莫罗画室学生公认的领袖。

但是，这时的马蒂斯还没有形成自己鲜明的艺术风格，他不断地尝试象征主义、印象派的作品，并向雷诺阿、梵高、高更等绘画大师学习，其中，他对高更的作品情有独钟。

1896年，为了使自己在法国官方举办的沙龙展中脱颖而出，马蒂斯创作了《餐桌》这幅重大题材的作品。这是一幅带有明显印象派痕迹的作品，展出后使马蒂斯受到了非议。但是也正因这次尝试，才使他意识到，自己并不适合印象派风格，转而开始探索自己的路。

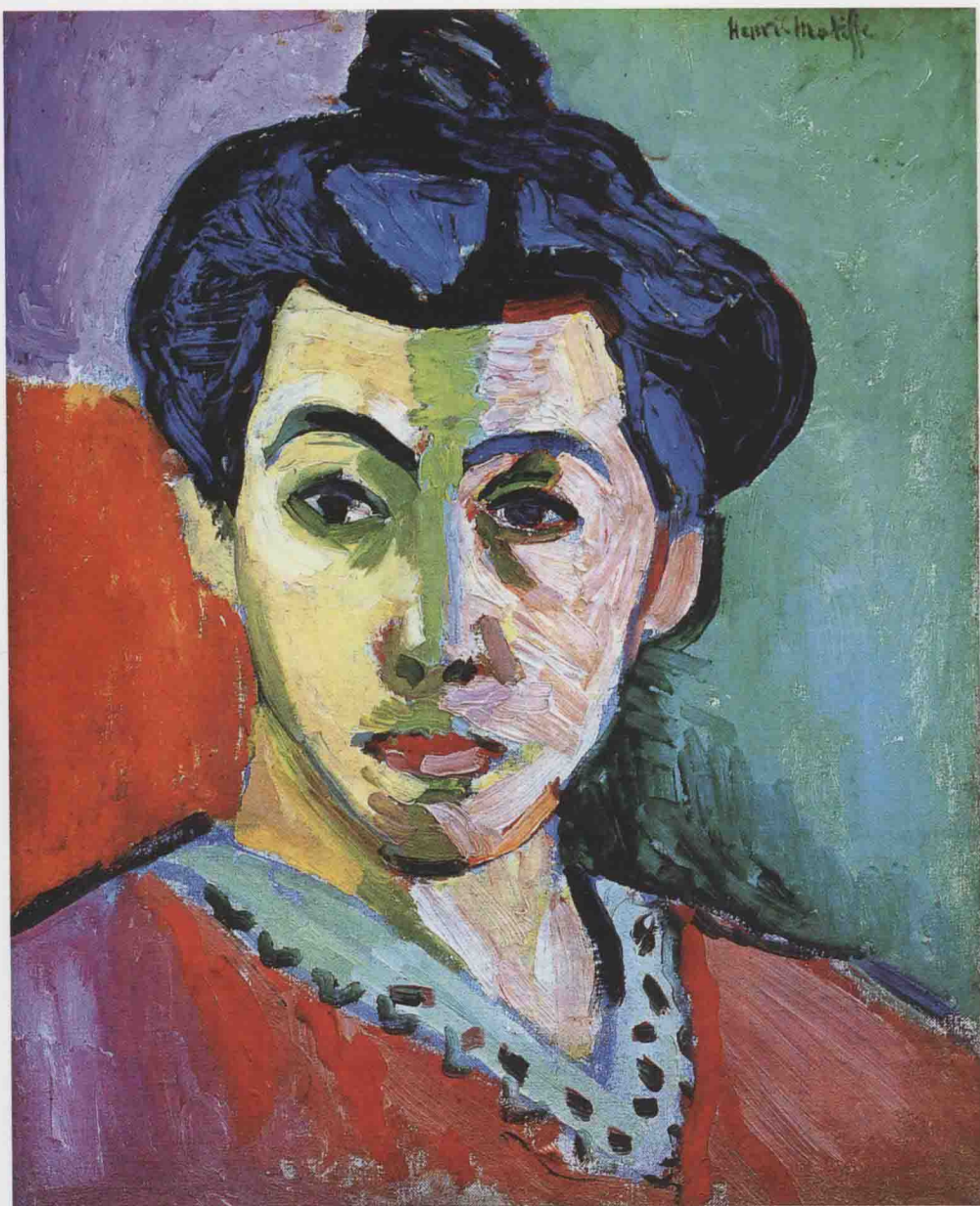
奢华、宁静和欢愉 1904—1905 年 174cm × 238.1cm

对绘画艺术的探索

1898 年，马蒂斯和优雅的艾米丽·帕雷尔结婚，但是当他们度蜜月回来的时候，却被告知他的恩师莫罗去世了，马蒂斯为此非常悲痛。莫罗是一位伟大的象征主义画家，是马蒂斯的良师益友，对马蒂斯的成长起到了决定性的作用。第二年，马蒂斯因为和接替莫罗的卡蒙教授不和，就离开了巴黎美术学院。此时的马蒂斯陷入了困境，但是他一直坚持着自己的艺术梦。

早在莫罗在世的时候，马蒂斯就有迫切的创新愿望。他受到塞尚作品的启发，并从印象派、后印象派、新印象派的作品中汲取营养，创作出了许多线条简洁、颜色鲜亮的作品，这种独树一帜的艺术表现形式让他的老师莫罗惊讶不已。莫罗曾夸马蒂斯是“为简化而生”，还让他继续坚持通过明艳的色彩达到非常强烈的视觉冲击。正是莫罗的引导和鼓励，成就了马蒂斯独具魅力的艺术。

1899 年，马蒂斯离开巴黎美术学院以后，受到西涅克新印象派点彩画法的影响，用科学的色彩分割法安排色彩，开始以小点为基本单位进行创作。在这些作品中最具代表性的是《奢华、宁静和欢愉》，这幅画取材于波德莱尔的一首诗《西苔岛之游》：“在那里，一切如此美丽而秩序井然，奢华、宁静，充满欢乐。”整幅画以粉红色、蓝色和黄色的点为单位，描绘出了一个充满幸福和欢乐的场景。这幅画让他获得了很多新一代画家的追捧。除此之外，采用这种绘画形式的作品还有《撑着阳伞的少女》等。

马蒂斯夫人 1905 年 40.5cm × 32.5cm

在 20 世纪初，马蒂斯继续寻找自己的道路，这时的他更加注重强烈色彩的表现力，开始在作品中大量地以奔放的笔触和鲜艳、明亮的色彩来塑造形体。这时的他摆脱了印象派的绘画模式，不再通过作品来再现客观事物，而是将事物抽象化、艺术化，以表达自己的内心情感。就像马蒂斯自己说的那样：“奴隶式地再现自然，对于我是不可能的事。我被迫来解释自然，并使它服从于我的画面的精神。”

众所周知，马蒂斯是野兽派的领军人物，事实上，马蒂斯的作品从 1903 年开始就已经带有非常明显的野兽派特征了。在这些作品中，他放弃了印象派画家一直坚持的传统的远近比例与明暗法，也不再讲究明暗和透视，而是化繁为简，通过平面化构图、阴影面与受光面的强烈对比来表达自己的主旨。1905 年，马蒂斯的作品《马蒂斯夫人》一经露面，立刻引起轩然大波，并且很快形成了一个派别——野兽派，而马蒂斯则是毫无争议的领袖人物。《马蒂斯夫人》是一幅视觉效果非常突出的作品，这幅画构图简单，色彩自由、鲜艳，一经展出，便轰动一时，使马蒂斯成为当时艺术界炙手可热的人物。而他的《开着的窗户》更是出人意料地得到了人们的关注，成为他绘画史上的一个转折点。即使艺术界对野兽派的作品褒贬不一，马蒂斯甚至还因此遭到了强烈的攻击，但幸亏有人慧眼识珠，非常看好他的作品，并大量收藏，在强烈的争议中，马蒂斯身价骤增。从此以后，马蒂斯陆续在巴黎、伦敦、纽约、柏林等多个大城市举办了个人展，将他的作品带到了世界各地，他也成为当时世界绘画界最出名的画家之一。

开着的窗户 1905 年 55cm x 46cm

虽然野兽主义风靡一时，却没有盛行多长时间，到1908年，野兽主义几乎已经完全被立体主义所取代了，只有马蒂斯还坚持着野兽主义的绘画作风。这时，马蒂斯在日本木刻版画中看到了极其简单的形象、大胆亮丽的色彩、非常有表现力的线条以及极具装饰性的艺术效果，并以此改善自己的画作。1908年，马蒂斯创作了他这一时期的代表作《红色中的和谐》，这幅画充分体现了马蒂斯的简化天赋，整个画面都非常干净。在这幅画中，色彩非常有限，而且差不多都是纯色。但是高度精练的色面组合，使这幅画给人一种非常强烈的视觉冲击。尽管乍一看红色占有绝对的优势，但是冷静的蓝色缓解了这种热切，给人一种清纯、娴静感觉。

从1914年开始，马蒂斯每年冬天都会去南方的尼斯避寒，在这里，他创作了许多以室内女人和静物为题材的作品，如《一碗桔子》、《穿绿色衣服的洛瑞特》等。马蒂斯花了大量功夫来研究各种颜色之间的关系，并不断为作品设计新的造型。他在这里创作的作品色彩鲜艳、明丽却不显浮华，下笔大胆却没有丝毫狂野的感觉。他在野兽派时代坚持的强烈的原色画面，已经慢慢转变成一种安静、和谐的画面，不仅显得更加睿智、诗意，而且让人赏心悦目，给人一种放松、平和的感觉。就是在这一时期，马蒂斯获得了“颜色与线条游戏家”的称号。

