

人民美术出版社

程阳阳 著

马蒂斯

外国名家作品选粹

MATISSE

Matisse

外国名家作品选粹

马蒂斯

程阳阳 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国名家作品选粹·马蒂斯 / 人民美术出版社编.
—北京:人民美术出版社,2009.11
ISBN 978-7-102-04834-5

I. ①外… II. ①人… III. ①油画—作品集—法国—
现代②素描—作品集—法国—现代③剪纸—作品集—法国
—现代 IV. ①J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 208720 号

外国名家作品选粹·马蒂斯 程阳阳 著

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 夏 岚

装帧设计 白 珂

版式设计 张 庆

图片说明 夏 岚 程阳阳

校 对 杨文菊

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8 印张 8.5

印 数 0001—3000 册

ISBN 978-7-102-04834-5

定 价 48.00 元

艺术是一把舒适的安乐椅

——走进马蒂斯的艺术世界

1.“儿子，你将为饥饿而哭泣”

1869年，12月31日，除夕夜。法国北部诺尔省宁静的小镇勒卡多，诞生了一位日后在西方现代艺术史中举足轻重的人物——亨利·马蒂斯。

父亲艾弥儿·马蒂斯是一名商人，在当地经营粮食与五金的买卖，母亲安娜·姬瑞德从事绘制陶瓷工艺品与制帽的工作，家境殷实。

和许多艺术大师年少时即显示出过人的艺术天赋不同，少年时期的马蒂斯没有任何征兆表明日后能够从事艺术行当。他太普通、太平常了。作为家中的长子，他很受父母的喜爱，但并没有过分的溺爱，父母希望这个乖巧、听话的孩子快快长大，继承家业。

马蒂斯的童年和少年时代，丝毫没有表现出对艺术的任何兴趣，他甚至没有任何调皮捣蛋的趣事值得写入本书。小马蒂斯身材矮胖、文静寡言，没有什么特殊的兴趣和爱好，不过是个听话的普通法国男孩。

10岁那年，小马蒂斯进入鲍汉小学学习，1882年转入圣昆汀公学，学习拉丁文和希腊文。

让父母失望的是，马蒂斯从小就体弱多病，无法继承父业。因为那时经商多半还是体力活儿，所谓“跑买卖”，需要投入大量的精力和体力，特别是父亲做的粮食和五金生意。父亲和母亲经过一番商榷，决定让马蒂斯去学习法律，将来做一名律师，这在当时也算是白领阶层的工作，收入不错而且稳定。

马蒂斯从圣昆汀公学毕业了，年满18岁的他头脑里也没有什么打算，遵从父亲的旨意赴巴黎攻读法律。马蒂斯1887年秋天进入巴黎法学院学习，父亲的生意一直经营得顺利而稳定，马蒂斯丝毫不为学费和生活费而发愁。实际上，父亲在经济上的帮助一直持续到马蒂斯32岁那一年。

两年很快就过去了，这个腼腆害羞的外省男孩已经成为一个青年人了。据说，呆在艺术之都巴黎的这段时间里，马蒂斯一次也没有去过罗浮宫。那些举世闻名的艺术珍品吸引着多少艺术爱好者不远万里前来膜拜。《米洛岛的维纳斯》《胜利女神》《蒙娜·丽莎》以及无数在罗浮宫古老大厅深处闪闪发光的人类杰作竟丝毫不吸引马蒂斯，这样一个

青年真是太不“艺术”了。

1889年8月，马蒂斯通过了法律考试，成绩优异。衣锦还乡，受聘于圣昆汀一家律师事务所担任书记员。生活本来可以平静地进行下去，律师马蒂斯为小镇上男女老少的生老病死、是是非非打无数可有可无的官司，然后默默死去，湮没在历史的长河中。可是偶然的一件事改变了这一切，马蒂斯这个名字注定要像一颗蓝宝石一样镶嵌在艺术史的长廊中，永远发光。

1890年，21岁的马蒂斯突然患了阑尾炎，手术后住院疗养。也许是怕儿子无聊，也许是别的什么原因，母亲鬼使神差地买了一盒不错的颜料、一套画笔，还弄来一本绘画自学手册，在探视的时候送到马蒂斯病床前。既然闲来无事，马蒂斯便挤好颜料，铺开画纸，照书上的范画临摹起来，可以想像，初握画笔的马蒂斯画起画来动作一定是笨拙的，处女作也一定十分幼稚。而马蒂斯一生的好朋友，同时又争吵了一辈子的老对头——毕加索，8岁时就画出了技巧相当娴熟的油画作品——《马拉加的灯塔》，不知嘴不饶人的毕加索是否为此嘲笑过马蒂斯。

令人惊奇的事情发生了，一旦接触到绘画，这个年轻人就着了迷。画笔、画纸、颜料无不散发着神奇的魔力，第一抹颜色、第一笔线条都让他激动不已，产生无尽的遐想。画工使马蒂斯平生第一次感受到“自由、安宁和闲静”。60年后，他这样记述当时的感受：“我好像被召唤着，从此以后我不再主宰我的生活，而它主宰我。”从这时起直到85岁离开人世，马蒂斯用无尽的热情一刻不停地画了60多个春秋。

出院后，他开始每天利用上班前的1小时正式学习素描，在圣昆汀·拉图尔学校上绘画课，每天下了班便认真研读古比尔所写的一本名为《绘画的技法》的书。马蒂斯从绘画中得到了无限的乐趣，他开始重新思考自己的人生。拉图尔学校不是专门的绘画学校，它为培养纺织品设计师而开设的课程，已远远不能满足马蒂斯对绘画的痴迷。他越来越无法拒绝绘画对他的召唤，做出了人生第一个重大抉择，他决心到巴黎去实现自己的梦想。

当马蒂斯郑重地向父亲宣布这一决定时，经商的父亲感到非常震惊。一是20多年来儿子对他

工作中的马蒂斯
1951年

言听计从，一直是他在帮儿子规划着人生；二是儿子竟然决定以绘画这个充满风险、毫无前途的职业作为自己一生的事业，简直有点不可思议。虽然不能理解，但艾弥儿·马蒂斯还是尊重儿子的选择。他为儿子准备了巴黎生活、学习所需的费用，并留给他一句沉甸甸的话：“你要明白，你将为饥饿而哭泣。”

2.“亨利，你是为简化绘画而生”

1892年10月，马蒂斯满怀理想再一次来到了巴黎。

学习艺术的道路并不是一帆风顺的，初入艺术之都，马蒂斯走了很多弯路。首先，他进入装饰艺术高等学校学习几何、透视与构图。在这里，他与马尔肯邂逅并成为毕生好友。随后，他进入朱利安艺术学院师从布移罗学习素描。很快，他厌恶了这种僵死的学院派传统技法训练，改投巴黎美术学院。

第一次申请入学时，由于资格不够而被拒之门外，但是他没有气馁，同其他一些未被录取却有抱负的学子一起，在学院的玻璃棚子里画素描。一天，在美术学院任教授的著名象征主义画家古斯塔夫·莫罗经过玻璃棚子，一眼看见了马蒂斯的素描石膏像，他十分激动，当即走过去，拍着马蒂斯的肩膀发出了真诚的邀请：“如果你愿意，马上到我的班上来学习，我会为你办好各种手续。”“千里马”被“伯乐”发现了。莫罗作为西方艺术史上第一位现代艺术教育家的贡献超过他在绘画上的贡献，他的画室不仅走出了马蒂斯，还走出了鲁奥、卡穆安、芒干等人，马尔肯也于三年之后来到这里。莫罗了解并尊重每个学生的个性，他的自由教学法使这批未来野兽派的画家们强烈的个性不受限制地充分发展。

莫罗对马蒂斯尤其欣赏，马蒂斯刚进入他的画室没有几天他就预言：“亨利，你是为简化绘画而生的。”马蒂斯一生的艺术历程印证了恩师的这句话，他的艺术是一个艺术语言日益纯粹、艺术形式日益简化的历程。马蒂斯凭着对艺术的敏锐直觉和不懈努力，终于实现了被印象派画家所发现、点彩派画家所分析、野兽派画家为之奋斗的纯色理想，为绘画的完全简化作着毕生的探索。

1896年，马蒂斯的作品第一次在国家美术联盟沙龙公开展出。他有5幅作品被沙龙选中，其中包括《莫罗的画室》《读书的女人》以及一幅布莱顿风景和两幅静物。作品受到广泛关注，《读书的女人》和《有黑刀的静物》当即卖出。买去《读书的女人》一画的竟是大名鼎鼎的法兰西共和国总统

菲里克斯·佛尔，这位独具眼光的总统十分喜爱这幅作品，将其挂在了拉姆不列特的私人别墅里。

《莫罗的画室》是马蒂斯早期的代表作，技巧已相当纯熟，暗淡的光线投射在模特儿的身上与其后方的雕塑相呼应，画面呈现褐色的宁静，模特儿、石膏、写生的学生、靠墙的画架，每样事物都有简洁精辟的描绘。这一时期的作品主要还是反映了印象派的色彩主张，注重光影的微妙变化。刚到莫罗画室时，文艺复兴时期以来的美学理念和继承荷兰自然主义的法国画派技法启蒙了马蒂斯的审美取向，他尤其喜爱发掘对灰色调的处理。

从1893年开始，莫罗鼓励马蒂斯到罗浮宫临摹西班牙、荷兰、意大利等画派作品长达11年之久。他不断从17至18世纪的前辈大师如拉斐尔、伦勃朗、柯罗等人作品中汲取营养，并用自己的眼睛发现感兴趣的东西。如1893年的《餐具桌》，笔触细腻而整体沉静厚重。而19世纪90年代的前卫艺术——象征主义更能令他激动，带领他走向现代艺术之途。

莫罗是马蒂斯终生尊敬和感激的老师，成功的老师尊重学生个人风格的发展，同时加以点拨。他告诉马蒂斯要临摹经典并坚持户外写生，尤其是写生令马蒂斯终生受益，直到晚年，病床上的马蒂斯仍用拐棍一样长长的画笔在墙上洒满流畅的线条，勾勒出画室里的女人、窗外的鸽子以及壁炉中的火焰，一刻不把自己观察到的东西画下来他就手痒。

《读书的女人》承袭柯罗诗意的光影处理并受塞尚色彩的启蒙，是一幅具有个人风格的优美作品，难怪受到法国总统的青睐。画面简约并具有棕、绿的温馨色调，幽暗的屋内光线处理得十分精彩，这是莫罗指导下的一幅成功之作。

马蒂斯自小就有着沉静的气质，进入绘画的世界后他内敛的智慧体现在他每一幅作品中，不管是临摹还是写生、人像还是静物都渗透着他静静的思考，但仔细观察，作品的每一块颜色、每一抹笔触中都跳跃着发现的狂喜。从早期的作品就可以看出他是个有主张的画家，日后必然独树一帜。

1896年的《静物与葡萄》和《有高筒帽的室内》等静物作品以灰冷色调、厚涂技法去描写物体的质感。这年夏天所作的《布尔塔纽侍女》以白色来加强银灰色系，完美地控制着物体的写实色调和画面的明亮度，表现出丰富的光色变化。这幅画也酝酿着一种变化的情绪，马蒂斯已不满足这样画了，他要开始试验了。

更有说服力的是马蒂斯同年用纯色在两幅小海景上做的试验，但显然他对这种手法还在犹豫。以上作品完成于布尔塔纽。马蒂斯在这里结识了澳

大利亚印象派画家约翰·鲁塞尔，他们一同来到布莱顿海岸的贝尔岛。鲁塞尔是莫奈和凡·高的朋友，他向马蒂斯介绍了他们的作品，并送给马蒂斯两张凡·高的素描。通过莫奈、凡·高和鲁塞尔的作品，马蒂斯意识到强烈的感情用纯色来表现更加有力，这十分符合他的艺术理解。

在莫罗的支持下，马蒂斯走出了大胆的第一步，他为1897年的沙龙创作了一幅大画——《餐桌》。在这幅画中，虽然保留了传统的构图及透视法则，但美酒、鲜果和器皿被描绘得主观而富装饰味，那红色的光辉分明是对凡·高、塞尚等人的致敬。1897年4月，当《餐桌》在沙龙展出时，掀起轩然大波，画中超前的现代意识受到公然攻击，原来十分看好马蒂斯的画商和评论家也开始对他敬而远之。

马蒂斯没有妥协，他固执地沿着这条路走了下去，他逐渐悟出艺术的最高目标乃在于装饰性的表现，而艺术家最重要的事是表现自己的内在意念。这个观念主导了他早期的创作思维和毕生追求“艺术是一种装饰”的绘画理念。

现代派绘画给了马蒂斯丰富的灵感，他开始接触到后印象派是1895年12月于巴黎伏拉德画廊观看塞尚的第一次画展，他对塞尚的作品一见倾心，其色彩主张对他一生都产生了深刻的影响。1897年在卢森堡美术馆参观印象派作品时，又被莫奈所深深吸引。同年，马蒂斯遇到画风细腻柔美的印象派画家毕沙罗，他们一见如故，最推崇的画家都是塞尚。毕沙罗向马蒂斯分析了塞尚作品的种种动人之处，马蒂斯深表赞同。

1899年，马蒂斯购买了塞尚的《三浴女图》，这几乎倾其所有，但对这幅画的购买意义重大，他不断学习、揣摩此画，塞尚的艺术思想影响了其一生。塞尚后来被称作“现代艺术之父”，马蒂斯也许是最早发现塞尚价值的画家之一，而且真正从他的作品中汲取了营养。塞尚对光线下形式与色彩的描绘，对马蒂斯而言是一个重要的经验——转化了他早期的灰暗画风，启迪了现代艺术的风格。

就像塞尚不断面对圣维克多山进行写生一样，马蒂斯也从未放弃过户外写生，他描绘的对象主要是古老巴黎的大街小巷、静静流淌的塞纳河、雄伟

《红色的和谐》
画布 油彩
180cm × 220cm
1908年

的圣母院、圣多罗佩的花园以及巴黎近郊的迷人风光。早在1892年他便受莫罗的鼓励在巴黎街头作画，1895至1908年，他搬到靠近巴黎圣母院的圣米榭河畔19号五楼，从这儿推开窗子便能欣赏到圣米榭桥及巴黎圣母院的雄姿。圣米榭桥上有行人和马车经过，天空有鸽子飞翔，碧绿的塞纳河上游船拖着浪花钻过桥洞；圣母院的两座塔身一天中被光线镀上千万种颜色，绿色、紫色、金色、蓝色，或者一半明一半暗；这一切都被站在圣米榭河畔五楼公寓的马蒂斯捕捉下来，定格在画布上。《午后的圣母院》中的大教堂竟是夸张的蓝紫色，教堂周围树影婆娑，塞纳河畔行人稀少，自己公寓的半扇窗子也被收入画中，极富生活情趣，充满着对巴黎的热爱。

1898年1月马蒂斯和爱弥儿·帕瑞尔结婚，这一年他29岁，是个一文不名但满怀理想的穷画家。爱弥儿陪着马蒂斯经历了最贫穷的日子，也分享过成功的喜悦，直到1940年他们正式分居。

婚后，马蒂斯携夫人到伦敦度蜜月，他接受毕沙罗的建议在当地观看了英国风景画大师泰纳的作品。泰纳对典型英国风光的传神描绘令马蒂斯十分钦佩，他从中看出了对色彩的自由运用。

这一年马蒂斯在独立沙龙见到了新印象派点彩画法的中坚代表西涅克的作品。点彩派主张用眼睛去调和色彩，强调色彩的功能，认为直接点在画布上的原色才能达到最真实、最饱和的效果，点彩派的作品具有很强的装饰味。西涅克的作品令马蒂斯十分欣喜，这正符合他的艺术理念，他的作品开始不由自主地受到点彩派的影响。明亮的色彩表现出影响情感的力量，这个发现激动着马蒂斯，使他对色彩的感受力越来越强烈并不断产生佳作，画面充满喜悦和自由的气氛。

4月18日，恩师莫罗去世。其实几年前马蒂斯和莫罗的师生关系就已经恶化，主要是艺术理念差异越来越大，莫罗是一个传统的象征派画家，而马蒂斯的画中很早就出现了现代艺术的因子，而且他越走越远，这对莫罗来说是不能忍受的。尽管如此，启蒙老师的去世还是令马蒂斯十分悲痛。

从1898年到1899年，马蒂斯去法国南方阳光明媚的科西嘉和度鲁斯旅行写生，进行大胆的色彩实验。那里的阳光、天空和土地让他乐不思蜀，住了整整一年时间。这一时期的风景画色彩鲜亮、笔触跳跃，一扫巴黎圣母院的沉重和塞纳河的阴郁之风。如《科西嘉的日落》非常接近凡·高画风，黄色的太阳从绿色的天空中射出绚烂的光芒，与赭红的土地相对应，笔触具有很强的节奏感，令人振奋。《磨坊的中庭》和《老磨坊的小门》也是类似的狂热风格之作，有的作品则明显是对泰纳作品的

回应。法国南方景色特有的色彩和谐之感是生长于东北部的马蒂斯平生第一次感受到的，他喜欢这种和谐宁静。

1899年1月，马蒂斯的长子俊·基瑞德出生，他从南方回到巴黎后全身心投入个人绘画风格的发展。他认真地研究形式、色调和构图，不断组合这些元素以达到最均衡的效果，诠释着自己对艺术的理解。他的静物系列以真实的色彩去经营和传达画中物体的独立性，注重形式结构的探求，结合物体的内在抽象和外在的实体描绘，与塞尚的风格相近。1899年的《第一幅柳橙静物》以粗犷的笔调和鲜明的色彩画出每件物体，蓝紫的笔触透着冷静的思考和缜密的研究。《背光的静物》已成功地利用塞尚的色彩分析，用橙、红、淡紫等暖色调来构图。同年的《餐具架与餐桌》是这一时期的代表作品，他本着塞尚的色彩分析和西涅克点彩派的技法，营造出光影的朦胧美感。进一步，他以更加主观，更富装饰味的手法进行实验，诠释与过去相同的主题——《第二幅柳橙静物》便是从《餐具架与餐桌》左下角的构图发展出来，成为一幅明净又有秩序的全新作品。此画的目的在于诠释自我创造的光线和阴影效果，他用印象派的色彩分析功能和高度主观色彩来架构画中物体，大片的平涂橙与黄色系的背景，无质感地描绘白色的托盘、水杯、窗帘，刻意忽略的桌布留下大量的空白，这是一种画法简化的新发明，这幅画和马蒂斯以后的作品特别是剪纸作品关系紧密。1900年的《圣米榭桥》也有留白的运用，马蒂斯似乎明白中国画“计白当黑”的妙处，这位终生追求和谐均衡艺术境界的大师有很多和东方艺术相通的地方。

马蒂斯此时的生活非常窘迫，莫罗去世后他便被赶出了美术学院，借口是他年龄太大了。这时，沙龙的主席、杰出的壁画家夏凡纳也故世了，失掉了这个保护人，马蒂斯在沙龙中越来越不受欢迎。既没有固定的收入，又得不到赞助，画也很难卖掉，他陷入了最困难的境地，甚至连糊口也成了问题，不得不去找杂活干，到“大宫殿”做装饰工作。父亲的话应验了——“你将为饥饿而哭泣”——当初放着好好的律师不做，偏要去画画，这就是下场。1901年，父亲中止了对马蒂斯的经济支援。他的生活在贫困线上挣扎，情绪也十分低落，这时他已经有了三个孩子。20世纪的最初几年是马蒂斯一生中最困苦的岁月，他只好把孩子送到亲戚家寄居，妻子开了一家女帽店，并做裁缝来维持生活。

在这种情况下，马蒂斯仍然坚持自己的艺术探索。作品着眼于强烈的造型与明暗处理，弥补了西涅克点彩画法的平浅色调。色彩好像又回到了早

《读书的女人》(7页)
画布 油彩
61.5cm × 48cm
1895年

《奢华 I》
画布 油彩
210cm × 138cm
1907年

期的昏暗，事实上却是明暗交互作用，主题以人物为主。1900年的《自画像》有着严谨结实的造型，明亮的金黄色调和暗部强烈对比，表现出画家的不安情绪和顽强精神，额头一抹最亮的颜色预示着未来的成功。同年的《男模特儿》参照塞尚的人物画法，面目模糊，四肢坚实有力，充满原始的力量。1901年《站立的模特儿》有着含蓄优雅的体态，着重于人体的表现，并有意减低画面的节奏与装饰效果以及自由笔调。这期间，他在巴黎卡里叶学院学习人体绘画课程，并结识了日后同为野兽派的重要画家——德兰。

1902年的《卢森堡公园》企图用一个表面严谨的构图来改变科西嘉时期的狂热，创作一个以个别物体建构的非描述性空间，这个观念对于野兽派的

起源非常重要。

马蒂斯从1898年至1903年努力于色彩调和与形式创新的技巧，摆脱学院派的桎梏并吸取印象派各家所长，从早期的灰色调传统写实不断融入印象派的鲜明色彩、新印象派的规律点描、后印象派的色彩分析和象征主义的装饰性。马蒂斯的“野兽派”构成资源已相当完整，他这一时期的作品已有了“野兽派”的影子，具有现代绘画的大胆作风，尤其是科西嘉与度鲁斯时期的创作，堪称“原始野兽派”的最初作品。1904年9月马蒂斯结识德兰，次年结识弗拉芒克，三人志同道合成为野兽派的代表人物。

《奢华、宁静与享乐》是马蒂斯1904年的作品，此画根据新印象派的分色原则描绘出裸女们在圣多

罗佩海滨舒适愉悦的现代牧歌生活。这是他第一幅以人物组成的想像画作，色彩更为明亮，极具装饰效果。作这幅画是马蒂斯于圣多罗佩遇西涅克不久，他再次受到新印象派的影响，利用原色的分色效果来缔造一个由色系所构成的严谨规律的画面，并有意识地发挥装饰作用。次年3月，《奢华、宁静与享乐》于独立沙龙展出，并为西涅克所购。可以说马蒂斯与西涅克彼此间的相互影响导致了野兽派的色彩爆发。

3.“多纳太罗被一群野兽包围了”

1905年是“野兽派”产生并引起轩然大波的一年。

1905年夏天，马蒂斯和德兰相约到法国南部地中海沿岸的海港科里乌作画。这时，马蒂斯已认为规律的点描只是笔触与形式之间的联系，并无实质意义，因此他需要一个新的原则去改变这种画法。马蒂斯受凡·高影响，视色彩为独立的装饰元素，并不特别注重物体的外在轮廓，有意使用强烈且不协调的色彩，这对野兽派的产生颇有启发。其

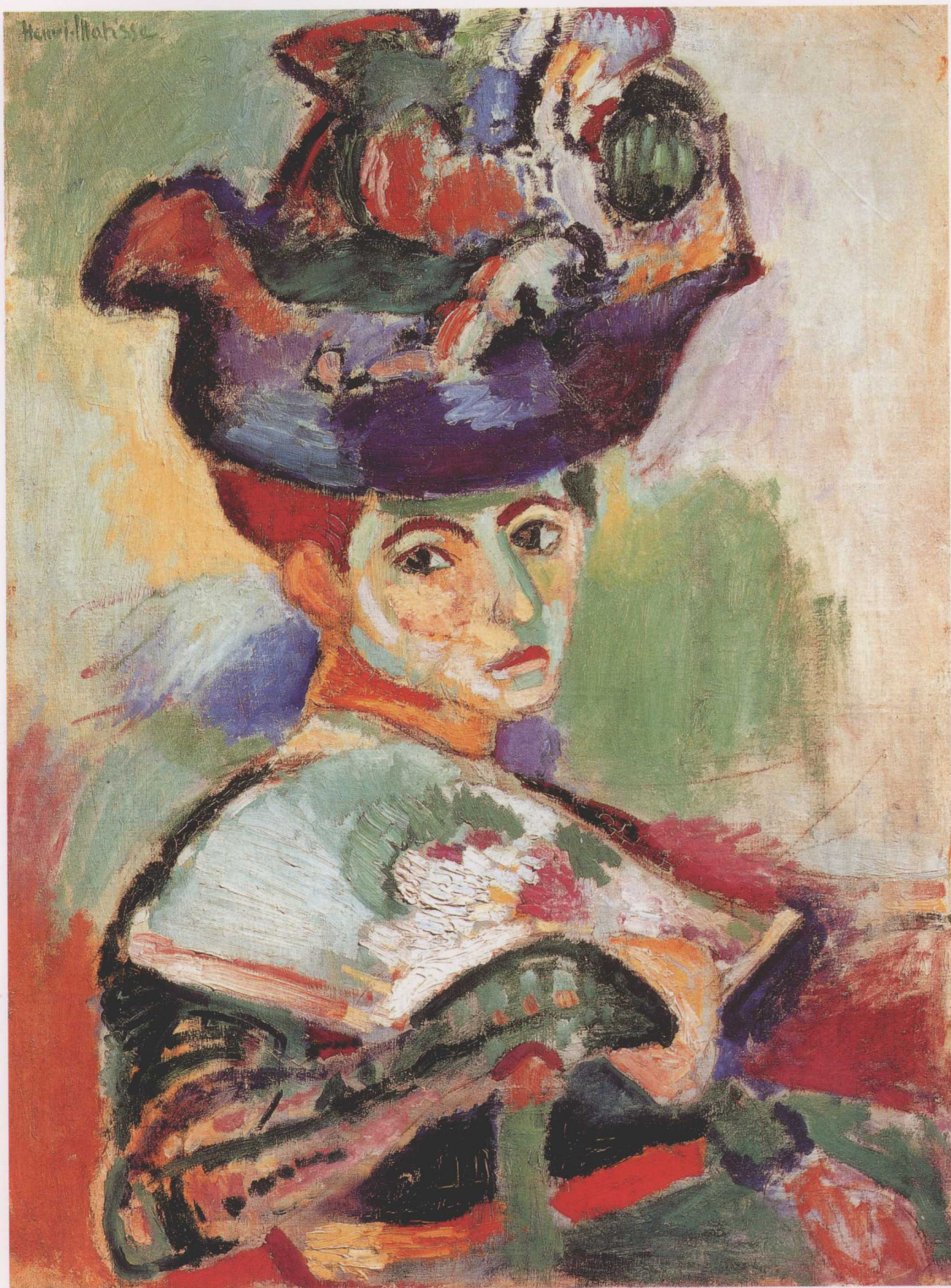
实早在几年前高更就曾鼓励他放弃色彩模拟而从事红、绿色系的创作。

从敞开的窗子看到的风景一直是马蒂斯钟爱的主题，他始终喜欢在看得见风景的房间里居住和工作，窗子是他一生中寻求的想像乐园。1905年《敞开的窗》是正式揭开野兽派风格之作。大块的红、绿，色彩极其强烈，窗子、近景的盆花及远景的船只色彩相互呼应，主观而跳跃，一扫写实主义的灰暗色调。

《科里乌的屋顶》比《敞开的窗》更能显示出野兽派风格。海滩、山脚、屋舍、天空都以明显的粗重线条加以分界，大片红色上的绿色笔触看上去更加粗野，这无疑是当时画坛的一颗炸弹。《科里乌的阿贝尔港》的色彩明度更高了，将分色主义发挥得淋漓尽致。

马蒂斯已脱离了印象派的限制，大胆使用红、绿色系，原本的绘画理论很忌讳一块儿使用的两种颜色在马蒂斯笔下相会，产生出一种耀眼的跳动画面，完全摒弃了早期画作中的灰暗色调。主观地操纵色彩，以红、绿、黄、蓝产生对比，而对光线的处理也已超越了新印象派的理论。这是马蒂斯艺术

《红色的马德拉斯头巾》
画布 油彩
99.4cm×80.5cm
1907年

《戴帽子的女人》
画布 油彩
80.6cm × 59.7cm
1905 年

上的转折点，也是他新艺术风格的开端。另外，马蒂斯在绘画题材上也注入了自己的性格——不厌其烦地重复相同的事物，目的是表现不同的心境。日后百画不厌的《舞蹈》已经成了马蒂斯的招牌。

是法国南方的阳光使马蒂斯的作品散发出最丰富的野兽主义光彩，南方的明媚阳光使他扔掉了学院派的压抑，综合塞尚、修拉、西涅克、凡·高和高更等大师直接面对自然，启迪心灵的经验，把绘画理念又向前推进了一步。

马蒂斯在莫罗画室时就有以纯色表达内心绘画理念的冲动，他和马尔肯进行过小心的实验，德兰和弗拉芒克也有类似的体验。1903年在巴黎举行的凡·高画展使他们有了使用强烈色彩的共识。凡·高强有力的画作跳跃的原始冲动满足了年轻画家们内在狂热的表现欲望，坚定了对学院派的背叛并触动了印象派的怀疑，他们认为印象派形与色的表现还不够深入。他们的画作已初见规模，运用强烈的红、绿、黄、蓝等醒目的颜色来架构空间，

描绘内在真挚的情感，注重画作的装饰效果。

“野兽派”在1905年的秋季沙龙爆发了。“野兽”一词原来是贬义，当艺评家沃克塞尔步入这个展览室时，被这群年轻画家的疯狂色彩吓呆了，半晌不知该说些什么，愤怒、不解、讥笑、轻蔑。展厅中间是一尊文艺复兴时期多纳太罗的雕塑，沃克塞尔尖声叫道：“多纳太罗被一群野兽包围了！”年轻画家不以为然，索性就叫“野兽派”吧。野兽派以马蒂斯为非正式领袖，还包括德兰、弗拉芒克、马尔肯、杜菲、弗里兹、勃拉克和鲁奥等人。

在今天看来，野兽派的绘画语言非但不野蛮，反倒具有一种优雅、温和的气质。马蒂斯在这次著名展览中参展的作品有《敞开的窗》和《戴帽子的女人》。画中的女人是马蒂斯的夫人，奇特的色彩在人物的脸上出现，绿色将人脸分为两半，左边土黄，右边赭红，夫人手中的扇子就是一个大调色板，上面的五颜六色似乎是把颜料直接挤上去的，装饰性浓厚。《戴帽子的女人》并列了多种不相干

的颜色，豪放洒脱，使人感到光彩耀眼而无华而不实之感，这完全是热情的流露。

马蒂斯说，“要解释自然并使自然服从于绘画的精神”，这也是野兽派的宣言。虽然所有的野兽派画家都或多或少地受到印象派和新印象派的影响，但他们与印象派、新印象派的绘画理念是截然不同的。他们的作品虽然仍以客观事物为描绘对象，但他们拒绝模仿自然，其画面比新印象派的科学色彩，比凡·高和高更的非再现性色彩都更为强烈，这样，野兽派最终实现了色彩的解放。野兽派绘画已彻底冲破了西方传统的观念，它不仅脱离了对文学的依附，也不再以模仿客观世界为己任，它不记录情节，也不追求任何玄妙的内涵，它本身就是一个独立的世界。

野兽派并不是一个密切合作的团体，也不是一个有统一理论纲领的流派，其成员主要是因为共同的艺术趣味，彼此间的友谊，特别是通过与核心人物马蒂斯的交往而走到一起来的。实际上，野兽派存在的时间十分短暂，只有1905年至1908年数年，而且，这群才华横溢的画家从一开始就表现出各自不同的风格，并始终执著于各自不同的探索。正如曾为野兽派一员，后来与毕加索一同创立了立体派的大师勃拉克所说：“我们无法停留在这一个

高潮上”。野兽派的高潮过后，他们便各自走向不同的方向，有的成为一代巨匠，有的湮没在艺术史的长河中。

野兽派是迎向20世纪绘画的大革命，由于马蒂斯及其同伴的作品冲击了沙龙中所流行资产阶级上层的艺术趣味，激起了保守势力的强烈讥笑和反对。然而史汀家族、俄国的史屈金和莫洛佐夫则全力支持马蒂斯并成为其重要的收藏家。史汀家族当场就购买了其作品《戴帽子的人》。

1905年至1906年马蒂斯寻求一种对光线的印象以取代分色主义，抓住刹那的强烈感触创造不朽的绘画。为了表现物体的韵律动态，他使用快速破笔或日本浮世绘的自由线条去勾勒形象，同时用线条封闭一个色彩区域达到平涂与架构空间的效果。如1905和1906年的两件《生之喜悦》分别以破笔和流畅的线条来封闭纯色色域及勾勒16名裸体男女享乐世外桃源的画面，展示一种理想愉悦的牧歌生活，简约有力的轮廓展现了美丽躯体的曲线，平涂色域用以营造和谐、简约、率真的本质，这都显示了与东方艺术的相似性。人物的远近比例并非符合透视规律，却呈现一种宁静的隔世之感。

《年轻水手》前后画了两幅，构图、姿态都基本一样，但后一幅红、绿色彩明确简化，显示了人

《生之喜悦》
画布 油彩
175cm × 241cm
1905年

物自在的神情。《坐姿裸女》和《大裸女》都是马蒂斯独树一帜的画风，阿拉伯式的纹样，田园牧歌式的闲适，使“美”成为纯粹的感觉和装饰象征。同年的《静物与天竺葵》革新了19世纪静物的传统风格，此画有着不协调的组合，包括小雕像、水果和盆景都以塞尚色彩表现出野兽派的构成。

此时马蒂斯的创作和生活都有了转机。1906年2月，比利时布鲁塞尔举办了其首次国外展览，野兽派和马蒂斯这两个名字开始在国外受到重视。3月，巴黎德鲁埃画廊举办其大型个展，展出55件绘画与3件雕塑。独立沙龙展出《生之喜悦》一画，被史汀购买收藏。俄国收藏家史屈金也购买了其几件静物，马蒂斯的经济状况有了好转。这一年，在史汀的安排下马蒂斯和毕加索进行了会面，这两位20世纪最重要的艺术家开始了长期的交往，虽然艺术观点有分歧甚至有时产生激烈冲突，但他们仍是一生的好朋友。

雕塑研究与创作早在1899年就开始了，马蒂斯针对印象主义不够深入的缺点，以雕塑补充绘画，追求坚实简洁的物体表现和超越主题的实验作品，所以，马蒂斯是现代雕塑中形式实验的先驱。1900年他参加市立美术学校的雕塑课程，罗丹对于物象外观与姿态的明确性是马蒂斯所追求的目标，莫罗的教学让他具备了了解罗丹作品的能力。与罗丹的结合和塞尚风格的加入使马蒂斯的雕塑出手不凡。雕塑让他得到新的灵感与方法，同时也使用于绘画中，尤其是在人体主题的表现上。雕塑《农奴》采用罗丹惯用的形态以传达希腊后期青铜器的古拙和马蒂斯自己的人像观念。《马达兰》强调人体的蜿蜒律动并有意空下脸部；它们分别和画作《男模特儿》和《站立的模特儿》有着相同的艺术表现，有着沉稳与浑厚的特质。

1906年北非阿尔及利亚的旅行使马蒂斯对非洲雕刻深感兴趣并开始收藏。据说，一天毕加索在马蒂斯那儿看到一个小的非洲木雕人像，拿在手里反复欣赏，如痴如醉，他带走了这件东西，回去整整看了一个晚上。第二天，他的画室地板上铺满了画纸，每张纸上都是女人的头像素描，有的只有一只眼睛，鼻子和嘴巴合在一起；有的侧面同时能看到两只眼睛，这就是立体主义的雏形。的确，马蒂斯和毕加索的作品中都能看到原始艺术的影子，他们都有一双发现的眼睛。

1907年12月，诗人兼批评家阿波利奈尔发表了一篇短文，准确地介绍和评价了马蒂斯的作品，阿波利奈尔同样是毕加索的敏锐诠释者。文章的风格是十分抒情的，他这样描述画家：“马蒂斯，我来看你时，一伙人正注视着你，对他们的嘲笑，你报以微微一笑。”马蒂斯的语言以平静的节制力为

标记，这正是他理论文章和访问谈话的特色。他的大部分讲话都是从个人的角度阐述，不过，他很少谈到自己个别的艺术见解，而是叙述他通常构想的方式。

马蒂斯相信直觉，工作中，碰到困难停顿下来时他会对自己说：“我有颜色，我有画布，哪怕我用最简单的方式去做，比如在画布上摆上四五块有造型表现力的颜色，或是画上四五条有造型表现力的线条，我也一定要纯粹地表现自我。”这种对直觉的强调也与当时流行柏格森和克罗齐的著作有许多共同之处。克罗齐的《美学》出版于1902年，柏格森的《创造的进化》出版于1907年。柏格森的直觉说在当时特别流行，情况就像爱因斯坦的相对论，以及后来萨特的存在主义一样。这些观念尤其对艺术家和作家产生影响，“建筑在我们和其他生命之间的同感的交流，通过扩展那造成并引导我们进入生命本身领域之中的意识，直觉就是相互渗透，永无止境地继续下去的创造”。马蒂斯把通过“同感的交流”和“相互渗透”扩展意识的可能性看得十分重要，他想发展能表现事物“更本质特征”的形式，以便可以“对现实进行永恒的解释”。

马蒂斯等人的作品在20世纪初期掀起野兽派运动到1905年的秋季沙龙、1906年的独立沙龙达到巅峰后，1908年这群散漫团体的年轻画家又各自分头发展，不曾再有相同的面貌。虽然野兽主义只是昙花一现，但却是继印象派之后法国画坛上再次掀起的强有力的运动，其凭主观意识去改变物象的形体，使“美”成为纯粹感觉和装饰象征的观点。马蒂斯的观念和创作深刻影响了现代艺术，日后的大师米罗就公开宣称，他最喜欢的画家是原始的洞穴画家和马蒂斯。

4.“我所梦想的”

野兽派风格之后，马蒂斯致力追求一种平衡、纯粹与宁静的艺术，此后他转向以大块平涂色面和阿拉伯式纹样的精简线条作画，注重整体装饰性，不再有三维空间的感觉，以平面为主成为马蒂斯终生的绘画风格。

由米歇尔·斯坦因等人资助，马蒂斯于1908年创办了一所美术学院，对来自世界各地的学生传授他的艺术经验。他阐释形与色的自然本质，宣扬艺术与装饰的表现。在教学中，马蒂斯坚持让学生进行严格的学院式的基本功训练，同时，他又特别强调要注重发掘客观对象在心灵中引起的感受。

《画家笔记》写于这一段时间，它是马蒂斯最早的理论陈述，是20世纪最重要和最有影响的艺术理论之一。写作该文之际，马蒂斯正专注于引起

争议的绘画观念,并且似乎特别反对立体主义的某些方面。马蒂斯试图通过本文表达他对艺术的基本信条,此外,本文也透露出他本人想摆脱一些针对他的批评意见。

马蒂斯相当系统地提出了种种观点,这种系统的方式体现出他的法律方面的功底。他以否认开始这篇文章,认为画家通过文字向公众谈话就把自己置于变成文学家的危险之中了,但是他又指出其他画家写过他们的工作,借此把自己同当代人直接地联系起来,如列奥纳多、安格尔、德拉克洛瓦等等。马蒂斯论述的观念不仅同他 20 世纪初的绘画有关,而且也同他至死一直保持的绘画思想有极大的关系。

1908 年的马蒂斯已不是一个年轻人,他已经 39 岁了,尽管他远远没有穷尽风格发展的领域,但是他大部分基本的理论观点已经形成。《画家笔记》的哲学色彩很浓,充满类似禅宗的智慧。马蒂斯全部艺术理论中的基本观点,就是他阐明的目标“表现”,这种表现是同画家的绘画手段不可分割地联系在一起。艺术品是具有某种特殊意义的象征物,把感受变成具体的形式,这种直觉是对生活的一种认识,它具有某种宗教的性质。马蒂斯想发展能表现事物“更本质特征”的形式,以便可以“对现实进行更永恒的解释”。

1908 年开始的“经验时期”是马蒂斯艺术上的真正成熟期。这年 4 月,马蒂斯首次在莫斯科举办画展,史屈金介绍莫洛佐夫与其相识,成为其重要收藏家。史屈金购买了马蒂斯这个时期的一件重要作品《红色的和谐》,这个具有音乐色彩的题目,就已透露了马蒂斯的追求。《红色的和谐》与他早年运用印象派技法绘制的那幅《餐桌》都是描绘一位妇女在布置餐桌,不过这两幅画的感觉却完全不同。在这幅画中,马蒂斯已完全抛开了对色彩微妙变化和三度空间的追求,人和物体全部处在一个平面上。大片的红色平涂衬底加上蓝色的阿拉伯式纹样,色彩绚丽的画面极富装饰性。室内平涂色彩的目的在于突出红、蓝形式的表现和窗外的鲜绿,以达到另一种新的活力与强烈的平衡。餐桌不再是实用性的物体而成为极具装饰性的大幅画面,整幅构图涵盖了马蒂斯“窗景”与“室内”的两大主题。色块是最富感染力的表现手段,占据画面绝大部分的墙壁和桌布是深玫瑰红色,这是作品的主调。在这个主调上,另有黄色的水果、花朵,棕色的椅子、窗框、头发,蓝色的天空、上衣、花纹,绿色的草坪、树丛,白色的衣领、袖口、围裙、瓷盘、树上的花;这些不同明度、不同倾向、不同形状的色块被配置在各自的位置上,互相照应、对比、衬托。当你的眼睛看到某个色块时,马上会在另一个适当

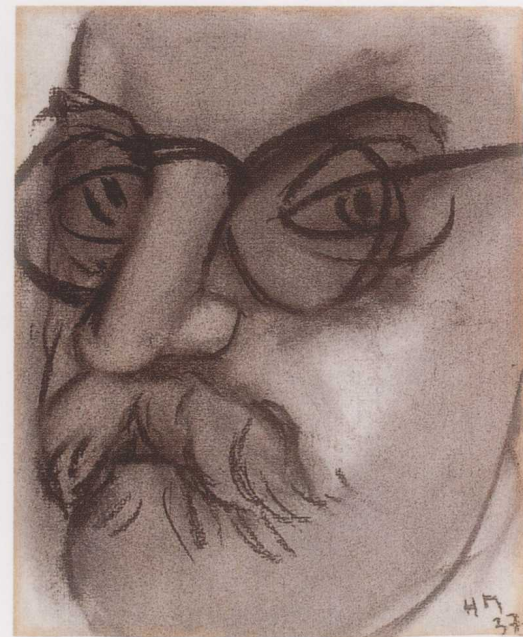
的部位找到它的反响,它的回声,使视觉的要求得到满足。丰富而单纯、和谐而多变的色彩效果,完美地传达了优美、安适、欢快的情调,“色彩给我们,不是让我们用它来模仿自然,而是让我们用它来表达自己的感情”。马蒂斯曾回忆这幅画的创作:“我想用平涂的色块创造作品,我要像作曲家配置他的和弦那样配置我平涂的色块。”

“我所梦想的是一种协调、纯粹而又宁静的艺术,它避开了令人烦恼和沮丧的题材……它对心灵起着一种抚慰的作用,就像一把舒适的安乐椅那样,使疲惫的身体得到休息。”这是一段最著名的马蒂斯语录,可以说是他一生追寻的艺术之门。不幸的是,它往往被误解成一种头脑简单的乐观主义,如毕加索和马蒂斯争吵时就半真半假地攻击他,“你的画只不过是一种舒适的安乐椅,只能让人坐坐”。而毕加索本人在他的艺术世界中左冲右突,前后左右都是假想敌,晚年的他终于承认自己于纯粹的艺术“始终不得其门而入”。

继《红色的和谐》之后,马蒂斯又创作了《对话》和《金鱼》等。《对话》描绘了早晨倚窗对话的夫妻,记录了画家本人生活的片段,窗外的景致是他常用的画中有画的手法。马蒂斯使用了大片的蓝色来突显物体的表现与画面构成,充满视觉的平衡感并有生活情趣,也暗示其日后以家居生活为主题的创作方向。《金鱼》由线条引发他的需要,在平涂的笔触之间释放了物体的华丽色彩。至此,马蒂斯“艺术是一种装饰”的观念已被阐明,同时他更以为艺术是一种慰藉和避难所。他从写实主义出发不断创新和探索,再加上与生俱来的敏感,他能以与众不同的形式去表现一个完美世界,创造了独立、抽象、完美的视觉形象,给人极度愉悦的感受。

1909 年 6 月,马蒂斯迁居巴黎西南的寓所,在那里创作了《舞蹈》和《音乐》。在这之前的人物仍有晚期塞尚《三浴女图》的风格,此时的人物形式已开始改变:注重简约形体与色彩本质,明确强化手足的表现,其造型好似长出的翅膀,翩翩欲飞。1909 年,马蒂斯应史屈金的要求绘制以音乐和舞蹈为主题的作品,他反复画了大量的女人体,挖掘韵律的和谐与优美。《生之喜悦》中许多跳舞的女郎被单独挑出来拉长了形体比例,他终于创作出了具有强烈色彩与简约人体的代表作《舞蹈》。

《舞蹈》及以后的系列已捕捉到纯粹视觉的现代形式,完整深刻地表现出律动的体态。红、蓝、绿的运用都已发挥到极致,是他毕生追求的纯色与和谐,而以强烈的朱红来表现人体成为马蒂斯人物构成的标志性元素。《舞蹈》题材为马蒂斯一生所钟爱,并成为他许多画中的装饰背景,同时也提供了新的色彩安排,开创了“画中有画”的风格,如

《自画像》
纸 炭笔
25.4cm × 20.3cm
1937 年

《对话》
画布 油彩
177cm × 217cm
1908 — 1912 年

