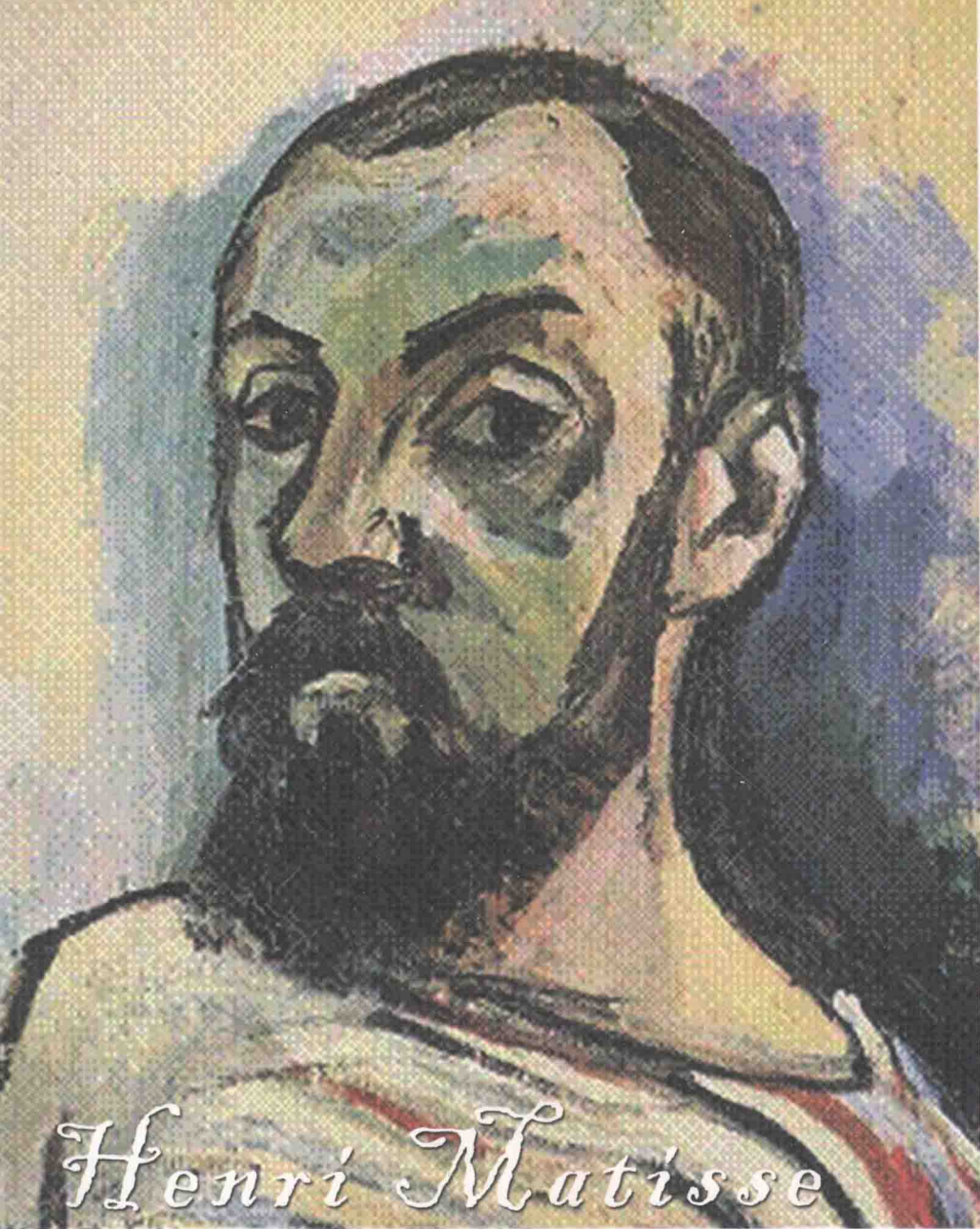

世界艺术大师

图文版

Henri Matisse

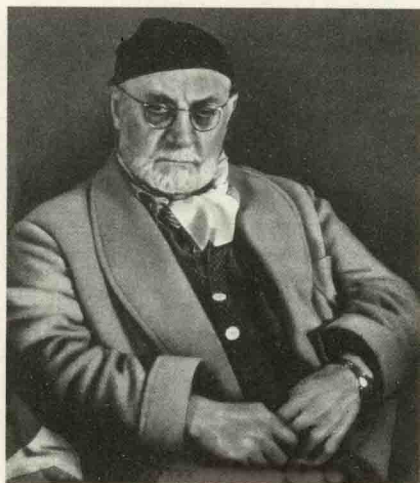
马蒂斯画传

亨利·马蒂斯法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。

时代文艺出版社

世界艺术大师图文馆

马蒂斯 画传

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马蒂斯画传 / 蒋可编著. — 长春: 时代文艺出版社,
2004.1

(世界大师图文馆)

ISBN 978-7-5387-1857-7

I. 马… II. 蒋… III. ①马蒂斯, H. (1869~1954) —
传记②马蒂斯, H. (1869~1954) — 绘画 — 艺术评论
IV. K835.655.72 J205.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 204374 号

马蒂斯画传

出版发行: 时代文艺出版社

责任编辑: 宋效全 张 明

地 址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电 话: 总编办: 5638648 发行科: 5677782

开 本: 700 x 1000 毫米 1 / 16

印 张: 10

字 数: 80 千字

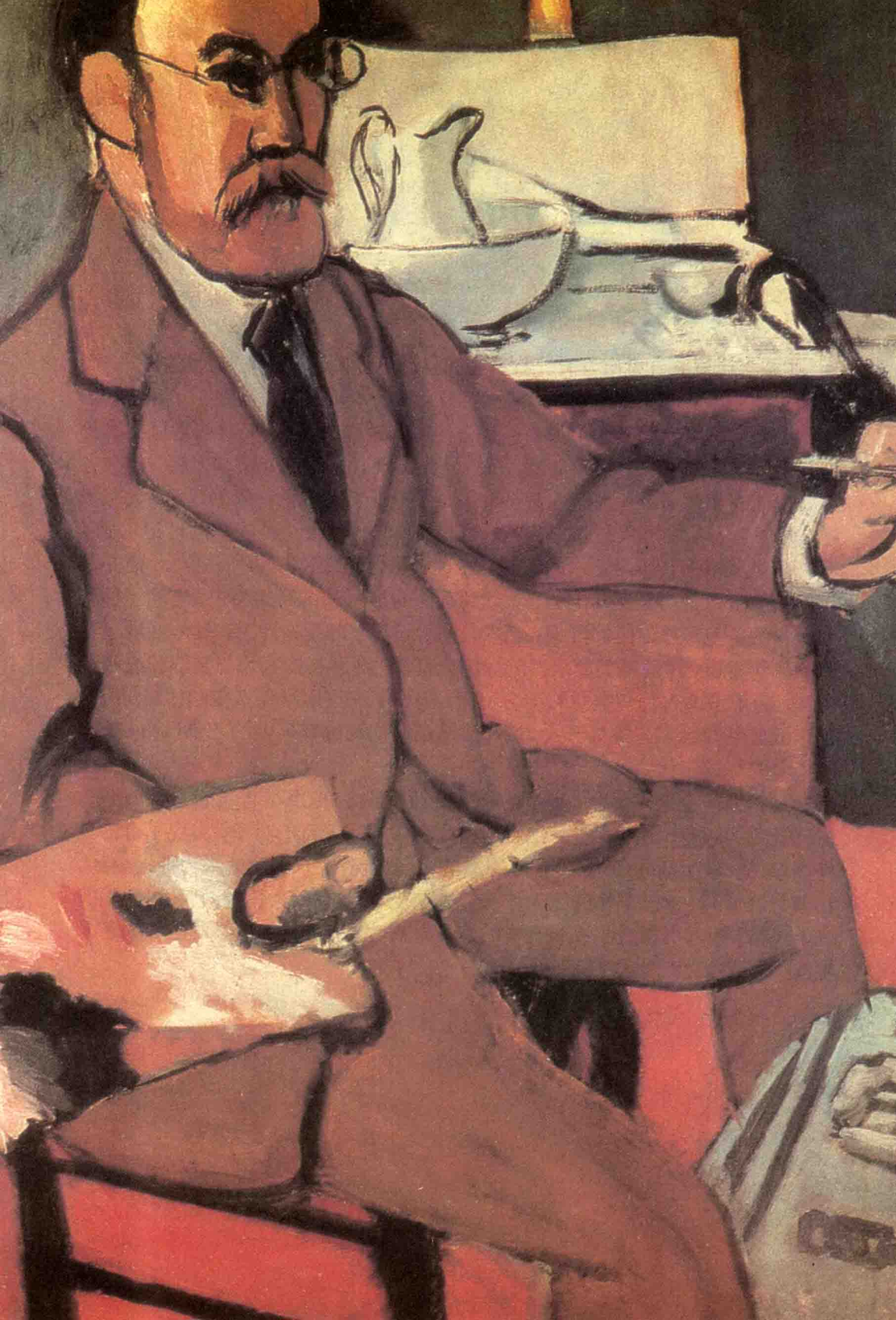
印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

版 次: 2010 年 2 月第 2 版第 1 次印刷

印 数: 5000

定 价: 29.50 元

版权所有 翻印必究

前言

“每当我凭着直觉出发时，我总感到自己更能确切地呈现自然的本质，而经验也证明了我的正确看法。对我而言，自然的本质永远是现在。”马蒂斯说。

亨利·马蒂斯(1869-1954)一生努力创造的过程，充满了他对艺术风格的神奇探险：他从传统的学院派走出，不断地经历现代艺术的启蒙与发掘，综合各家学说而青出于蓝胜于蓝；他立于印象派光源下忠实描绘物象的理论，大胆叛逆，开创具有独特形式与强烈色彩的野兽派时期，结束一个迷茫的世纪；他以塞尚简化风格为其毕生艺术的依托，转向平面构成的形色简约的艺术；他开创每个新的阶段都历经不断的验证，直到画面的形色和谐简约为止，充满了抽象与实验的前卫风格；他根植于“艺术是一种装饰”的绘画理念，具体展现了物体的自然本质，洋溢着美丽浪漫的异国风情，创造了高度人为与装饰的绘画成就；他为了追求人物与空间的平衡画风，创作了一连串神秘多变的作品；他独创彩纸剪贴的绘画与雕刻形式，调和了形色简约与纯粹平衡的艺术风格，缔造了一个的辉煌年代。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术风格。他以最普通的家居、画室、窗外景色为题材，通过直觉与细心观察改变了平实无奇的日子，实现了自己世外桃源、牧歌生活的理想。“自然的本质永远是现在”，因此他竭力捕捉美丽、和谐与愉悦的一刻，创作的艺术作品让人深受感动，并建立了自己独树一帜的艺术风格，为人类创造了许多宝贵的精神财富。本书再现了马蒂斯光辉的艺术生涯。

目 录

一、1869-1897: 从律师事务所职员到艺术家	001
二、1898-1904: 首次画展	013
三、1905-1907: 意大利之旅与沙龙	031
四、1908-1913: 马蒂斯学院	047
五、1914-1917: 立体主义	075
六、1918-1919: 尼斯初期	087
七、1920-1945: 画家与模特	099
八、1946-1950: 剪贴画	129
九、1951-1954: 最后的展览	147

—

1869-1892:

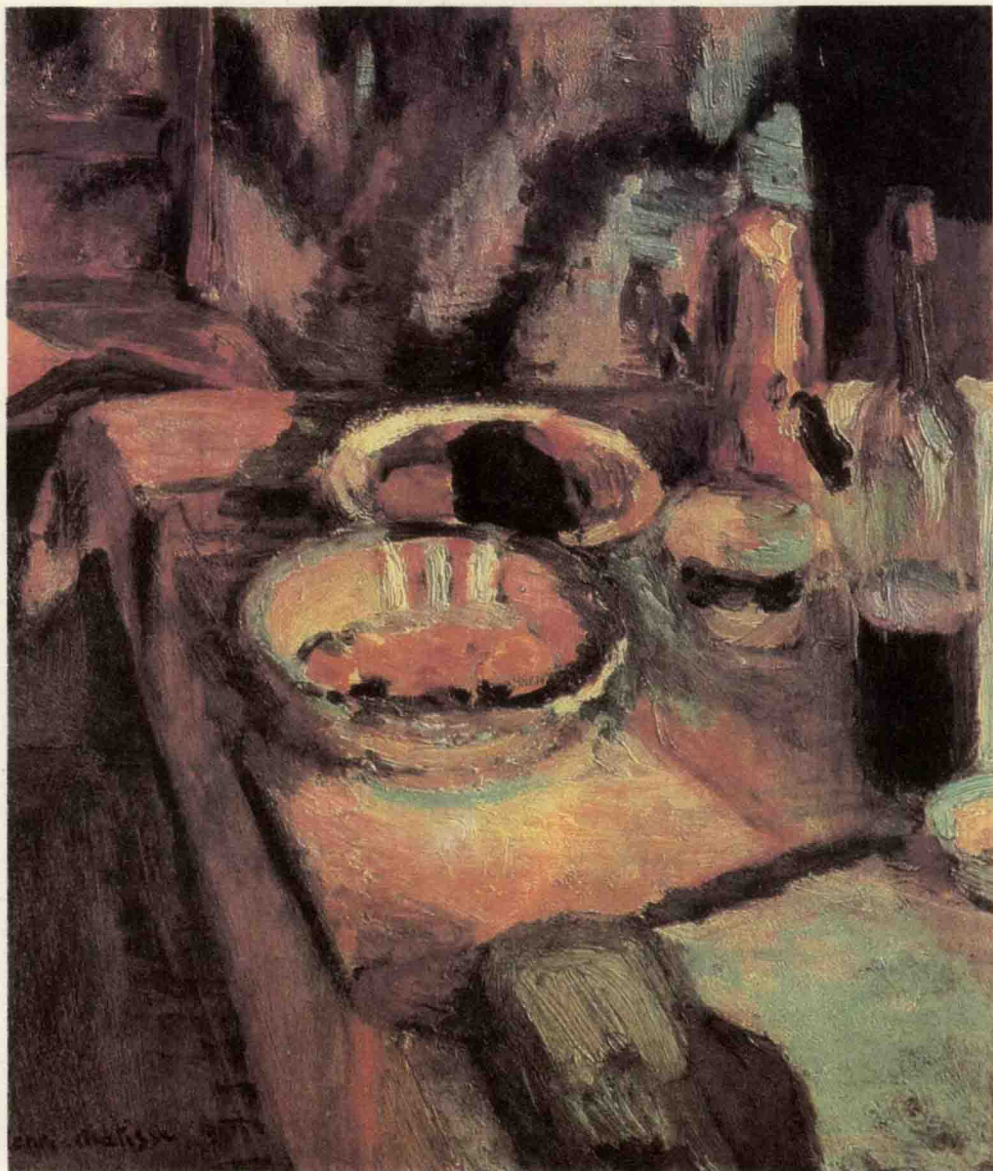
从律师事务所职员到艺术家

柠檬与德国杜松子酒 1896 年

油画画布 31.2 × 29.3cm

斯德哥尔摩私人藏

亨利·艾米尔·波诺瓦特·马蒂斯出生于1869年12月31日，他的双亲在当地经营一家兼售谷物与颜料的商店。他初读于圣昆汀当地的学校，随后前往巴黎就读法律学院，并取得从事法律工作的资格。他返乡后在一家律师事务所工作。但是他从未安心这项工作，他认为这项工作毫无价值。之后他便开始在杜尔·昆汀学校选修艺术课程。1890年一整年，他因胃病而几乎全在病床上度过，养病期间，母亲送给他画具与颜料；病愈后，他为舅父艾米尔吉哈德在卡铎·坎佩思的房子作装饰，并开始练习临摹一些画作。他的第一幅创作为《有书的静物》，完成后他在上面签了自己的名字。此时，马蒂斯终于决定弃法从画。1891年1月，他带着圣昆汀一位画家所写的介绍信前往巴黎，投师于朱利安学院的阿道夫·威廉·保格罗门下，正式开始了他的艺术生涯。

马蒂斯于1896年造访不列塔尼的美丽岛，由好友艾米尔·威西拍摄此照片。

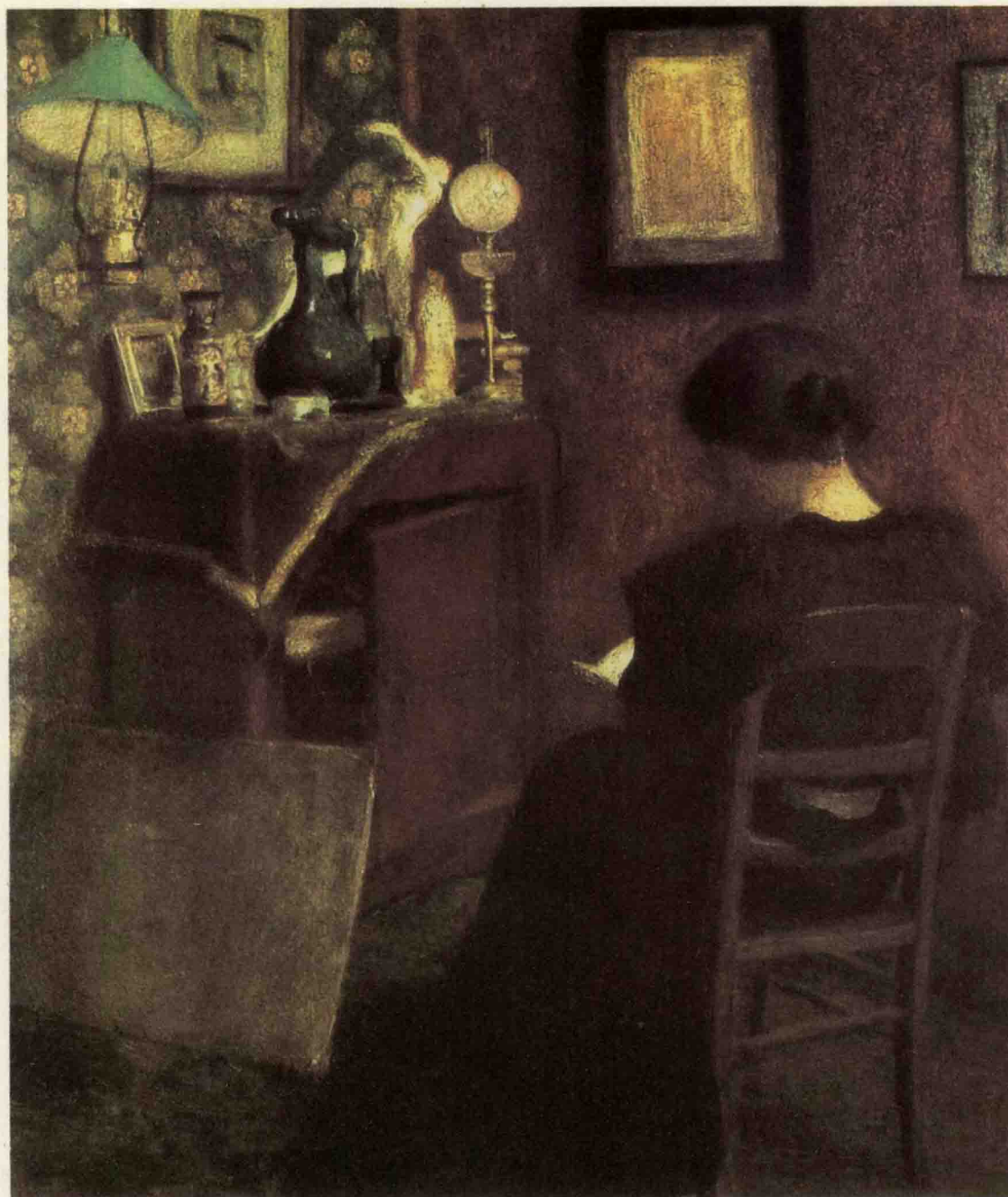
餐具桌 1893年
油画画布 73 × 100cm
尼斯，马蒂斯美术馆藏

马蒂斯很快感到生活刻板枯燥而与朱利安学院逐渐疏远，尤其是在他遭到巴黎艺术学院的拒绝之后。于是他转而在装饰艺术学院选修一些夜间课程，同时选修几何学，决心成为一名美术教师。但是不久之后即1892年终，当时任教于巴黎艺术学院的古斯塔夫·摩洛注意到了这名青年画家，他在马蒂斯正式获准入学之前便邀请他加入他的画室。摩

摩洛哥的画室 1895年
油画画布 65 × 81cm
私人收藏

洛对马蒂斯的绘画技巧发展有着深远的影响，他引导马蒂斯跨入门槛，迈向羽翼丰齐的艺术家之路。马蒂斯夜以继日地在罗浮宫临摹大师作品，尤其是16世纪和17世纪法兰德斯画家的作品。1895年4月1日，他终于正式获准入学。接下来的两年，他在国家协会沙龙成功展出了4幅作品。

静物与葡萄 1896年 油画画布 65 × 50cm 私人收藏

阅读的女人 1895年 油画
木板 61.5 × 48cm 巴黎蓬
比杜国家艺术文化中心藏

有高筒帽的室内 1896年 油画画布 87 × 95cm 私人收藏

古斯塔夫·摩洛是颓废派最后一个代表性艺术家。他不但是象征主义的先驱，而且是许多超现实派画家灵感的启发者。他的表现技巧在1864至1869年间达到成熟，他的风格注入了古典主义与强烈的文艺要素。1870年后，其作品变得更为复杂而流畅，带着一种神秘感，融合了神话、历史

餐桌 1897年

油画画布 100 × 131cm

私人收藏

与宗教的内容。他在作品细节的处理上，其用心程度如同科学派自然主义画家，用色技巧令人瞩目。他极力强调构图配置的重要性，并赋予作品无穷的想象力。马蒂斯的风格虽与摩洛哥迥然不同，但仍深受摩洛哥创造力与热忱的鼓舞。据卢奥（马蒂斯最具天赋的学生之一）说，这影响了马蒂斯日后成为“人人的大师，最不像教授的教授”。

布尔塔纽侍女 1896年
油画画布 90 × 75cm
私人收藏

静物与黑柄刀子 1896年
油画画布 60 × 85cm
美国蒙皮立·法柏美术馆
藏

静物与书 1890年
油画画布 21.5 × 27cm
尼斯，马蒂斯美术馆藏

静物与书 1890年
油画画布 38 × 45cm
私人收藏

