

马蒂斯

MATISSE

【比利时】LUDION 出版社授权出版

【美国】罗伯特·休斯 ROBERT HUGHES 撰文

 吉林美术出版社 JILIN FINE ARTS PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

马蒂斯 / (美) 休斯 (Hughes, R) 编; 吕娜译. — 长春: 吉林美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5386-1525-3

I. 马... II. ①休... ②吕... III. 油画—作品集—法国—现代... IV. J233
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106293 号

图字 07-2003-1238

Copyright © 2002 Ludion Ghent-Amsterdam

Copyright © 2002 Succession H.Matisse-SABAM Belgium 2002

Copyright © 1980/1992 Robert Hughes. Extract from *The Shock of the New* reproduced with the permission of BBC Worldwide Limited.

Copyright Chinese-language edition: Jilin Fine Arts Press, P. R. China

图片授权 (Photo credits):

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York; The Art Institute of Chicago;
Artothek, Weilheim; The Baltimore Museum of Art; Bridgeman Art Library, London;
The Detroit Institute of Arts; Isabella Stewart Gardner Museum, Boston; Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Musée d'art moderne de la Ville de Paris; Musée de
l'Orangerie, Paris; Musée Matisse, Nice; Museum Folkwang, Essen; Museum of Fine
Arts, Boston; National Gallery of Art, Washington; Philadelphia Museum of Art; Photo
Archives Matisse, Paris; RMN Réunion des musées nationaux, Paris; The Saint Louis
Art Museum; San Francisco Museum of Modern Art; Scottish National Gallery of Mod-
ern Art, Edinburgh; Städtisches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main;
Statens Museum for Kunst, Copenhagen; Tate Gallery, London; Wadsworth Atheneum,
Hartford.

马蒂斯 MATISSE

出版者 / 吉林美术出版社

www.jlmspress.com

【比利时】Ludion 出版社授权出版

责任编辑 / 张亚力 尤雷

翻译 / 吕娜 审校 / 于筱平

装帧设计 / 亚力设计工作室

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

发行 / 吉林美术出版社图书经理部 (长春市人民大街 4646 号)

印刷 / 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

版次 / 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194 mm 1/32

印张 / 13.5 印数 / 1-3000 册

书号 / ISBN 7-5386-1525-3 / J · 1225

定价 / 78.00 元

马蒂斯

MATISSE

【美】罗伯特·休斯 撰文 吕娜 / 译

吉林美术出版社

51 2040

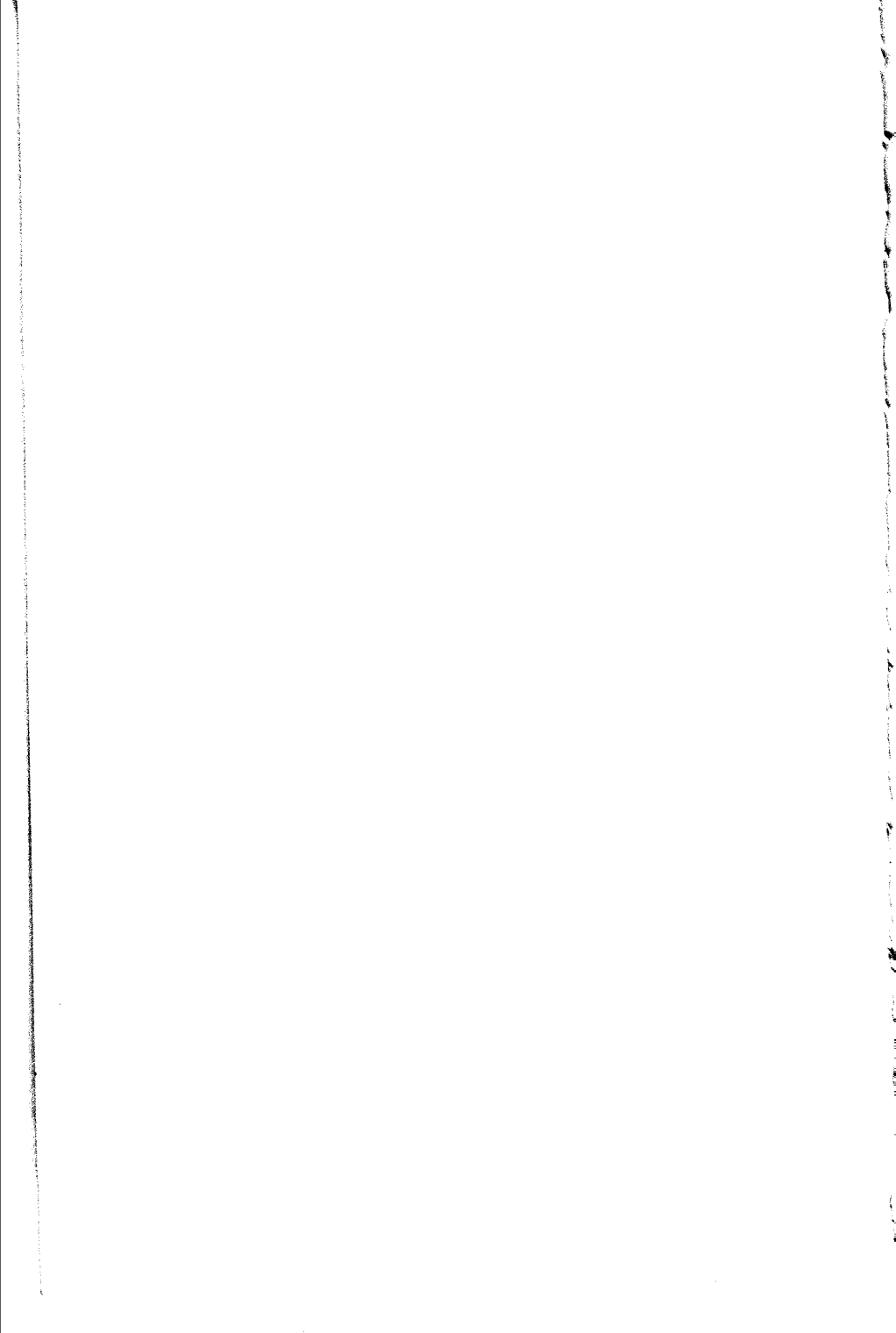
目 录 CONTENTS

7 导言

素描 油画 雕塑

- 13 1869 - 1905 年 / 探索现代艺术
- 46 1905 - 1907 年 / 野兽派时期
- 78 1908 - 1913 年 / 艺术与装饰
- 140 1913 - 1917 年 / 抽象与实验
- 174 1917 - 1930 年 / 在尼斯的早期
- 254 1930 - 1943 年 / 主题与变奏
- 336 1943 - 1954 年 / 最后的日子

- 415 年表
- 418 参考书目
- 419 作品索引

亨利·马蒂斯生于1869年，那是卡蒂·沙克号船下水的那一年。他卒于1954年，当时第一枚氢弹在比基尼环礁爆炸。他不仅确实从一个社会时期生活到了另一个社会时期，还目睹了某些有史以来最具伤害性的政治事件、最惨烈的战争、最大规模的屠杀和最严重的意识形态的疯狂对抗。他经历了这一切，却似乎仍然能够泰然处之。马蒂斯从未创作过说教性质的作品，也没有在任何宣言上签过名。他几乎从未在作品中提及任何政治事件，更不要说表达什么政治观点了。或许马蒂斯和我们一样也有恐惧与厌恶，但这些在他的作品中却了无痕迹。他的画室是大世界中的小天地，是他保持了60年的一方净土。他在这里创作出令人倍感安逸、安全和愉快的意象。人们在马蒂斯的作品中看不到丝毫的疏离感或冲突，而这两种主题正是现代主义这面时代的镜子如此频繁地反映的。他的画作是想象中的理想天地，远离历史的侵袭与侵蚀，正如波德莱尔在他的诗作《航行中的邀请》中畅想的那样：“家具闪耀着经久的光泽，令卧室显得光彩熠熠。珍奇的花朵与琥珀淡淡的香气融合在一起。漆过的天花板、深邃的镜子以及那东方所特有的华丽。它们都在以轻柔的语言同我们的心灵交流，却又有几分神秘。在那里，一切都井井有条，一切都美丽奢华，到处都是安宁、祥和却又人人欢天喜地。”

马蒂斯的作品富于思想，表达亲切自然而又广征博引，彻底反驳了

现代主义运动中最伟大的创新都是在猛烈地摒弃传统中产生的这一观念。他的作品以传统为基石，表现手法较之毕加索少了些不安与嘲讽。

青年时期，他曾师从奥德伦·莱登 (Odilon Redon)，并认真研究过莫奈 (Manet) 和塞尚 (Paul Cezanne) 的作品。他于 1899 年购买了塞尚的《入浴者》，并成了他的护身符。在 1904 年前后，他对修拉的点彩画法产生了兴趣。修拉当时早已不在人世，但马蒂斯与他最亲密的追随者保罗·西涅克 (Paul Signac) 成了好朋友。西涅克画的一组表现圣修比兹湾的画作对马蒂斯的作品影响至深。同样对马蒂斯产生重大影响的是西涅克自认为是其代表作并于 1895 年在“独立者沙龙”展出的《和谐年代》。在这幅寓意深刻的作品中他向世人展现了他的无政府主义信念。这幅画描绘了在海边轻松耕作的乌托邦式淳朴愉快的田园生活。这一场景与马蒂斯头脑中的传统游园会融合在一起，使他于 1904 年至 1905 年画出了他那略显稚拙却又十分重要的作品《奢华，静谧和享乐》。在这幅画里，马蒂斯对波德莱尔的文学兴趣与他的世外桃源梦想结合在一起，这可能是受到了西涅克对未来黄金时代的畅想的启发。你可以看到在圣修比兹湾的海边进行的野餐，还有一艘装有大三角帆的木船以及一群又胖又圆长着粉刺的裸女。这算不上是什么激动人心之作，但它是马蒂斯首次尝试将表现地中海的意象作为一种思想状态付诸笔端。

1905 年，马蒂斯再次去了南方，与安德烈·德兰 (Andre Derain) 一起在考利物尔的一个海边小镇作画。这个时期，他的色彩变得自由洒脱，作于 1905 年的《考利物尔开着的窗》会令你明显地看到这一变化。这也是在马蒂斯作品中重复出现的透过窗子看世界这一他钟爱的主题的首次亮相。所有的颜色都经过同等程度的扭曲与深化。花盆的赤陶色以及船桅和卷起帆的锈红色都成了火焰般的印度红。船的倒影在锚上折射

开来，经过水面上各种颜色的辉映变成了粉红色。左边墙壁的绿色反射在右边开着的光滑如镜的门上，出人意料地染上了天空的色彩。这种画法有一种随意的风格，较之他的同伴德兰已经相对稳定的画风，似乎更加不重视技巧。

1905年秋天，马蒂斯的新作品确实令人诧异，就连少数为其辩护的支持者都对其意图不甚明了，诋毁者更是斥之为野蛮。特别令人不快的是，他在沙龙肖像画这一熟悉的形式上使用的不和谐的色彩。还好，这种画法的“受害者”是他那戴着爱德华式帽子摆着姿势的妻子。

对于马蒂斯画风粗野的评论也许不无道理，马蒂斯一而再、再而三地描绘了文明前世界的形象。在亚当堕落前的伊甸园里，住着快乐的男人和女人们，他们像植物一样闲适，像动物一样精力充沛。如同现在一样，这一形象在当时对于已经过度文明的现代人来说有着强大的吸引力。莫斯科的实业家沙基·斯库金（Sergey Shchukin）就是其中之一，斯库金每隔一段时间就去巴黎将马蒂斯的画作收购一空。马蒂斯与斯库金之间的关系，就像李阿吉列夫和俄国芭蕾舞团对法国的访问一样，是巴黎—莫斯科轴心的组成部分，后来因俄国革命而中断。斯库金曾委托马蒂斯为他在莫斯科的居所朱彼特斯基宫的楼梯间画两幅壁画，主题是“舞蹈”和“音乐”。

即使是70年之后在博物馆见到这些巨幅作品时，它们那原始的风貌仍然令人震惊，它们在朱彼特斯基宫的楼梯间上一定显得过于奇异。此外，你需要回想一下沙皇俄国晚期“音乐”一词与什么样的社会结构联系在一起，这样才能够想象出它们在当时的影响力。音乐渗透到文化的各个层面当中，然而在当时的莫斯科和圣彼得堡，它是社会精英的艺术。在这种充满了炫耀和华而不实的社会氛围中，马蒂斯将他的音乐形象放置在最初的状态，不是由穿着镶有钻石领扣的服饰、身边跟着经理

人的音乐名家来演奏,而是由五名远古的甚至是原始的裸体穴居者来上演。芦笛、古老的小提琴、在肌肤上拍手,这一切与充斥着彻夜演出、紫貂皮大衣和豪华四轮马车的世界相去甚远。但马蒂斯用超凡的技巧将这些元素布置妥当,他只是描绘了大地、天空、身体以及各自的颜色,绝无其它点缀,却赋予画面一种引人入胜的韵味。人们在质朴中看到了无尽的热情。《舞蹈》是20世纪最令人信服的表现肉体的狂喜的作品之一。据说马蒂斯是在1905年在考利物尔观看渔民和农民在海滩上跳一种名叫“萨达纳”的舞蹈时受到启发。但“萨达纳”是一种庄严的舞蹈,而《舞蹈》这幅画表达的情感却更加强烈。那围成一圈跺足扭体的狂欢女人会让你联想到地中海风格的古董花瓶上红色的人物,甚至让你想到原始洞穴里的人们。

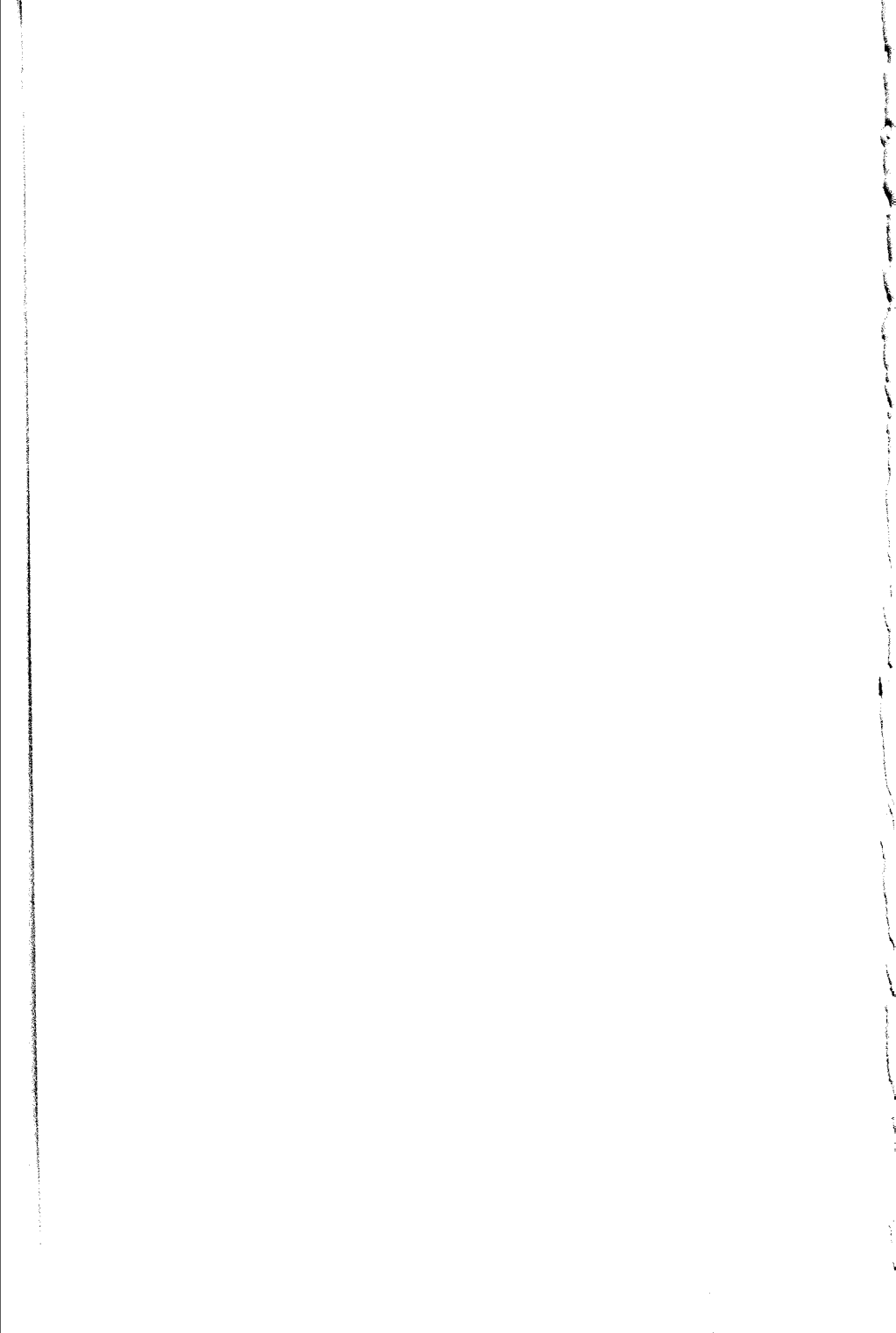
马蒂斯喜爱图案,更喜欢在图案中嵌入图案。这不仅表现在他自己作品中那些具有装饰性的图案,还包括在画中对织锦、刺绣、丝绸、镶花边的遮阳篷、花饰、杂色斑点、小圆点、黑色斑点以及布置过于富丽堂皇的居室中那明媚纷乱的色彩的再现。他特别偏爱伊斯兰艺术,曾在1911年自莫斯科返回的途中在慕尼黑参加过关于伊斯兰艺术的一个大型展览。伊斯兰风格的图案给人以视觉上的幻像,仿佛这个世界里到处都是满满的,无论是远景还是近景都齐齐地挤到你的眼前。马蒂斯羡慕这种艺术,试图单纯用颜色来调配出这种风格。作于1911年的《红色的画室》就是这种尝试的成果之一。

他试着带你走进这幅作品,让你堕入其中,就像穿过镜子一样。因而笔盒就像诱饵一样放在你的手下,就像在画中放在他的手下那样。但是那并非真实的空间,因为一切都浸润在一种平面的、精心调制的红色中,这异乎寻常的红色染遍了整个房间,它挑衅地向你声明一切都是虚幻。画中到处都是镶饰的图案、到处都是“窗口”,但这些“窗口”是

更加平面的表面，它们是马蒂斯自己的画作。其它的一切也都是艺术品或工艺精致的物品，有家具、梳妆台、钟和雕塑品，一眼就可以看出它们也是马蒂斯风格的。在这里惟一与自然有些关联的就是修剪过的室内植物，它温顺地效仿着右边的柳条椅和左边的裸体者的曲线。《红色的画室》是一首诗，它描绘了画作如何为自己作注解，说明了艺术如何从其它艺术中汲取养料。艺术是真实世界中的一段插曲，是真正的天堂。

这种认为艺术绝对可以做到自我滋养的信念就是马蒂斯能够漠视《圣经》中战争、饥饿、瘟疫和死亡的原因。当1914年的战争爆发之时，他已45岁，这个年纪去当兵已经太老，同时他十分明智，不会幻想他的艺术能够对历史以及它的受害者施加影响，但作为艺术家，他仍然抱有改变现实的坚定目标。在战争期间，受一次北非之行的影响，他的作品变得更加抽象，这从他作于1916年的《摩洛哥人》之中可以略见端倪。1917年他搬到法国南部，算是在那里定居下来。他曾经说过：“我需要连续几天保持一种思维状态，只有在科特达祖尔的氛围中我才能做到这一点。”他在位于尼斯的一座爱德华七世时期风格的状如结婚蛋糕的白色建筑——瑞吉纳旅馆中找到了一间公寓。其中精致的围栏和阳台、一抹地中海的蓝色天空、棕榈树和百叶窗反复在马蒂斯的作品出现。马蒂斯曾经说过希望他的艺术能像一把舒适的扶手椅服务于一位疲惫的商人那样给人以安适与享受。在20世纪60年代，在这个我们仍然相信艺术能够改变世界的时候，马蒂斯的追求似乎过于渺小，但是你却不得不佩服他的明智，因为他对他的读者不抱任何幻想。他认为高雅的艺术只有受过良好教育的人们才能欣赏，而历史已经证明他是对的。

——罗伯特·休斯

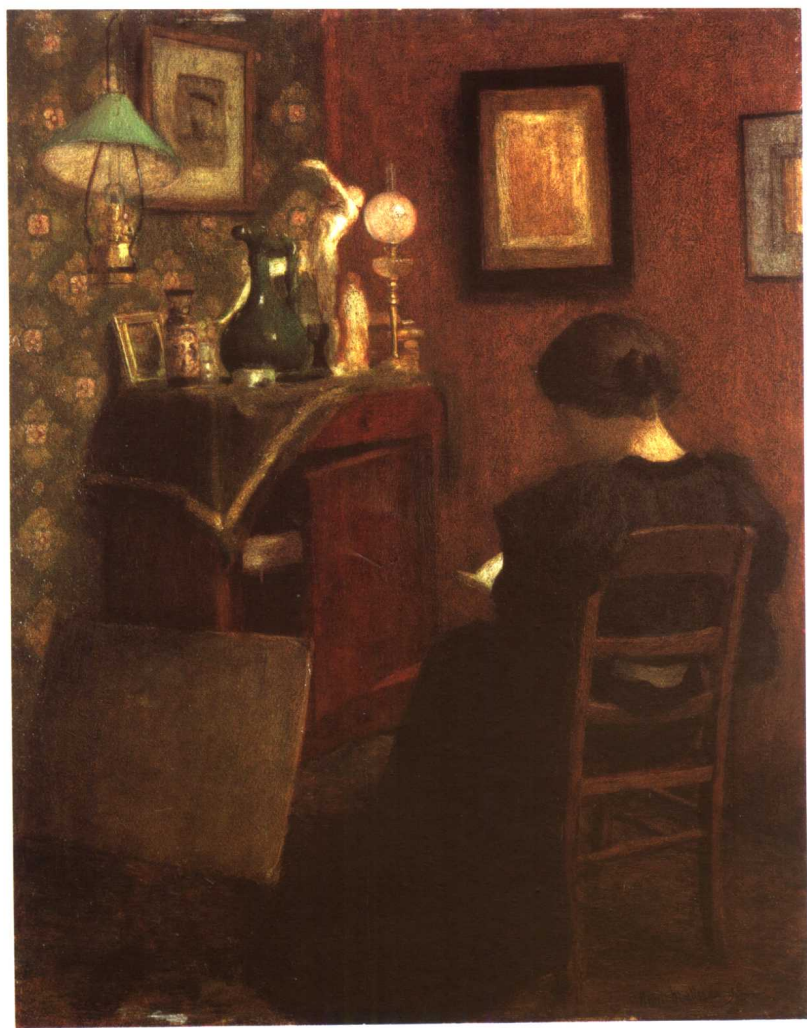

餐后水果 1893年 画布 油彩 73 × 100 cm 马蒂斯美术馆藏 尼斯
La Desserte (after Jan Davidsz de Heem) Musée Matisse, Nice

彼卡德织布工的工作室 1895年 木板 油彩 40 × 54.5 cm 巴黎国立现代艺术馆藏
Studio of the Picard Weaver Musée national d'art moderne, Paris

读书的妇人 1895年 木板 油彩 61.5 × 48 cm 巴黎国立现代艺术馆藏
Woman Reading Musée national d'art moderne, Paris