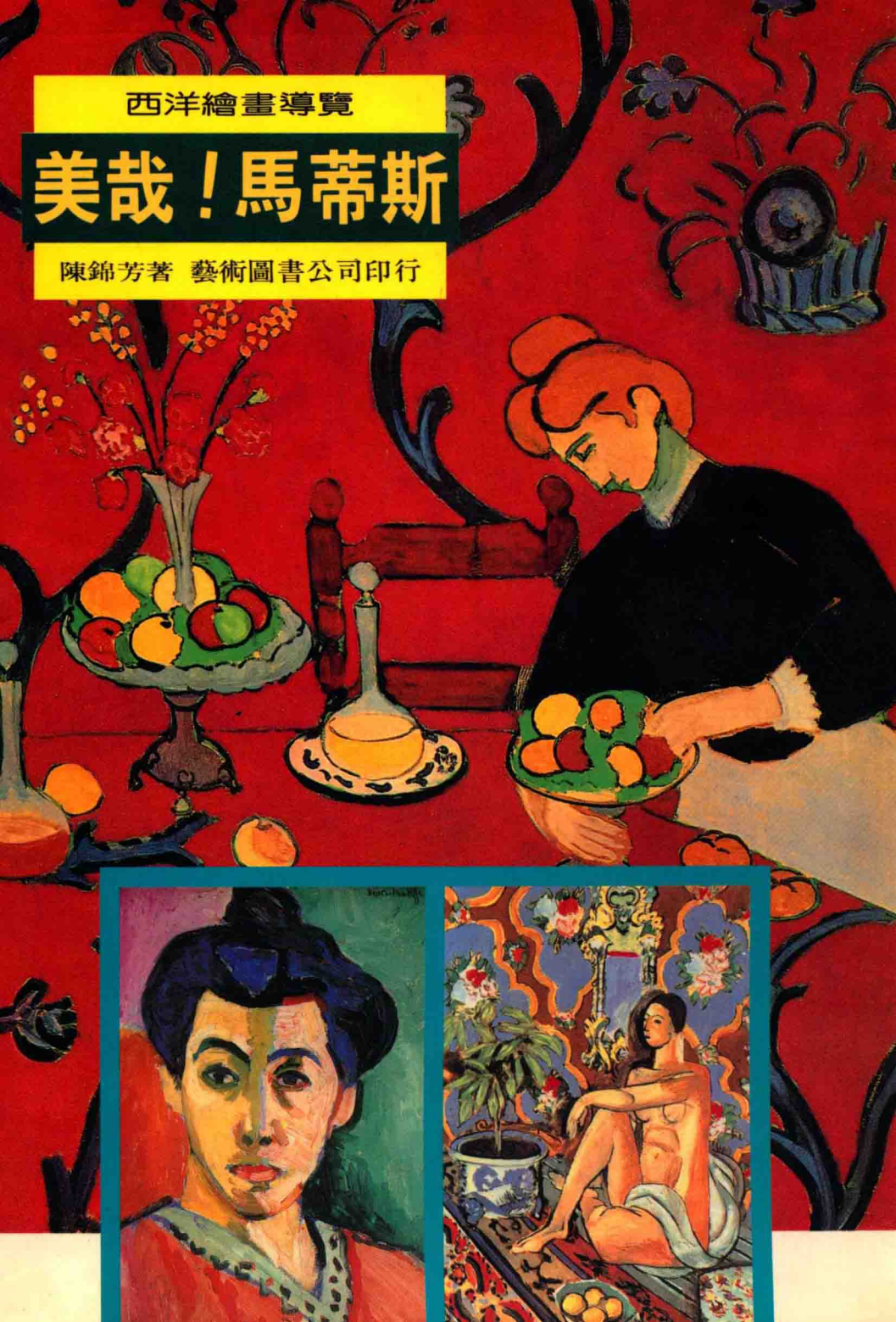


西洋繪畫導覽

美哉！馬蒂斯

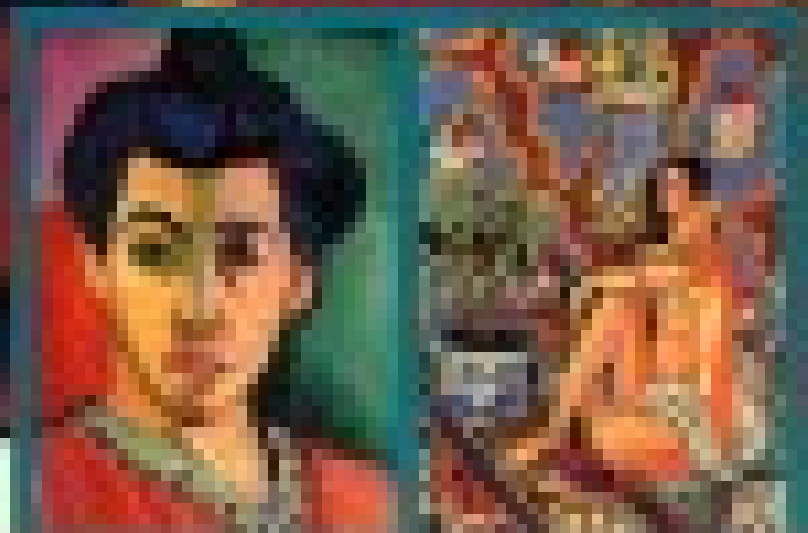
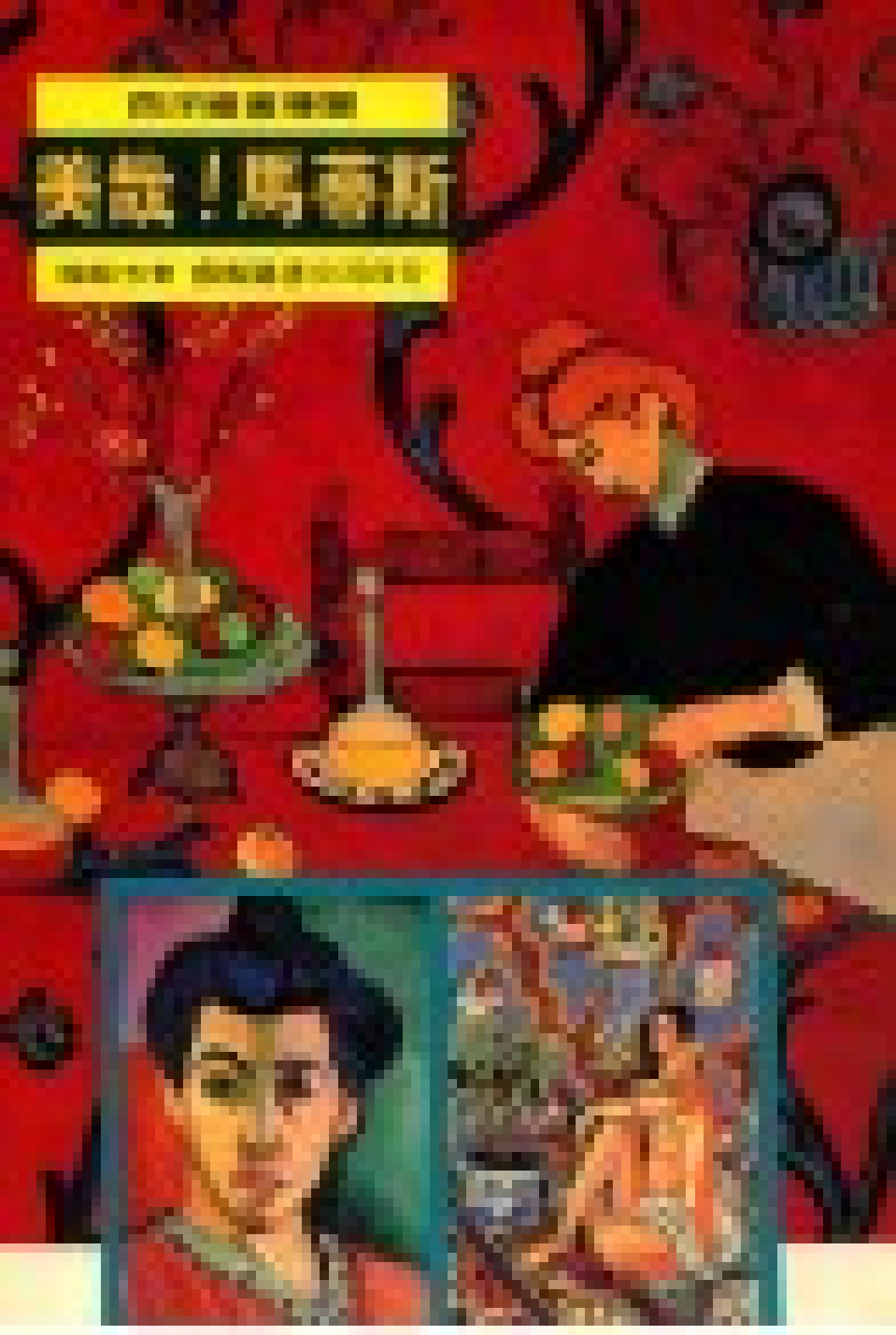
陳錦芳著 藝術圖書公司印行



THE FIRST 100 DAYS

美哉！馬蒂斯

THE FIRST 100 DAYS



美哉！馬蒂斯

■ 陳錦芳 著

執行編輯● 龐靜平

法律顧問● 北辰著作權事務所
● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上
發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號
電話● (02)362-0578 • (02)362-9769
傳真● (02)362-3594
郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號
電話● (06)261-7268
傳真● (06)263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號
電話● (04)534-0234
傳真● (04)533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450 元

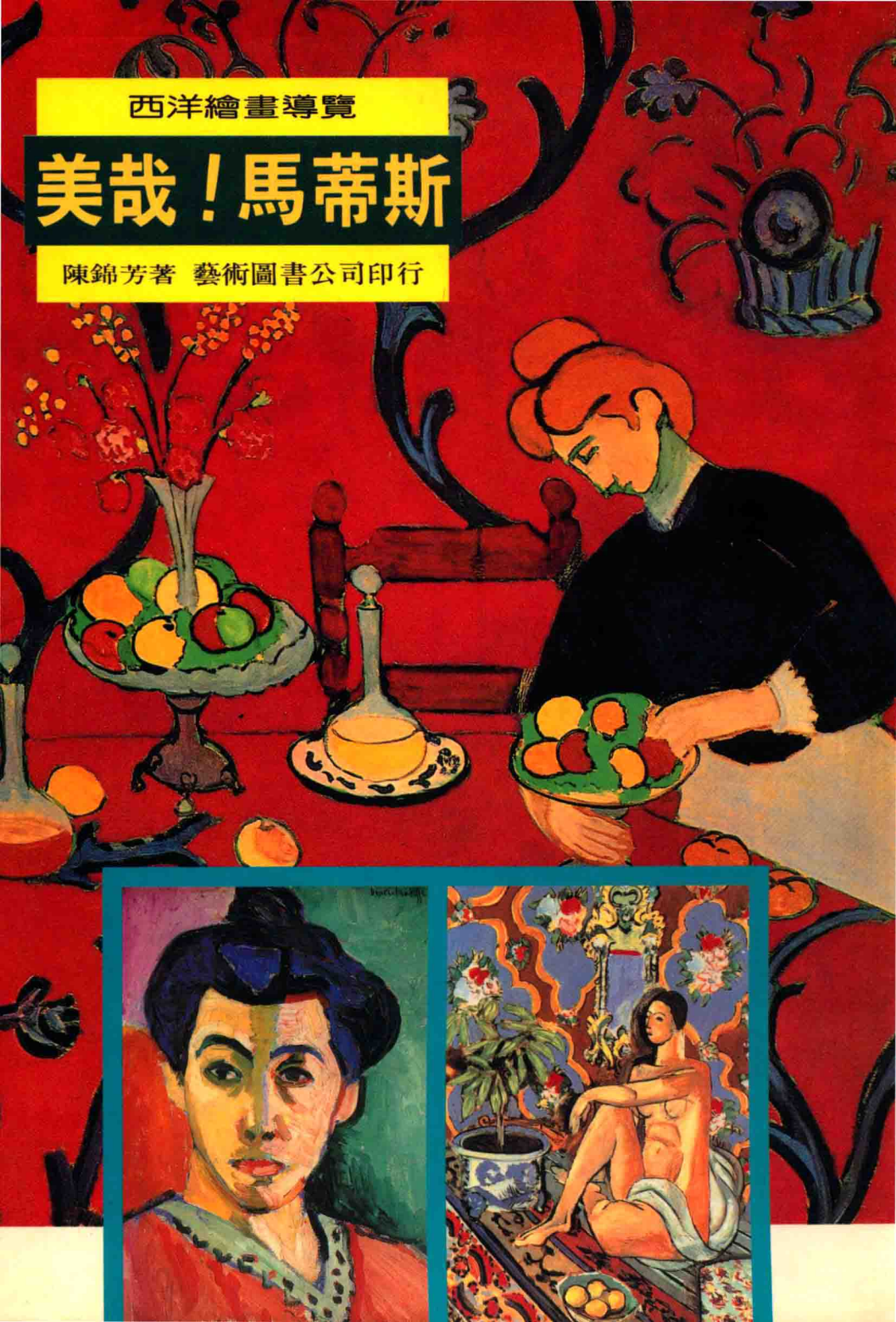
初版● 1995年10月30日

ISBN 957-672-216-0

西洋繪畫導覽

美哉！馬蒂斯

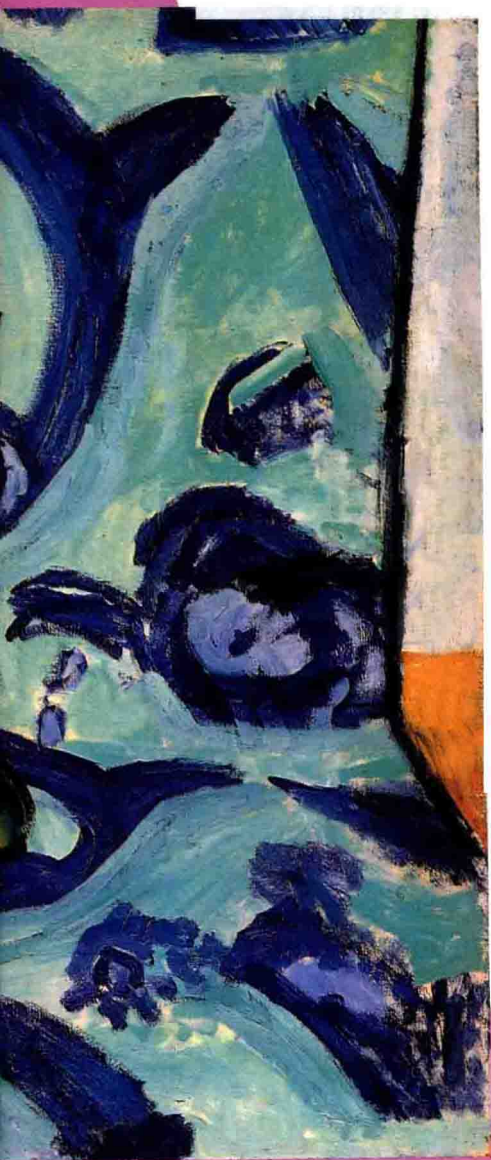
陳錦芳著 藝術圖書公司印行









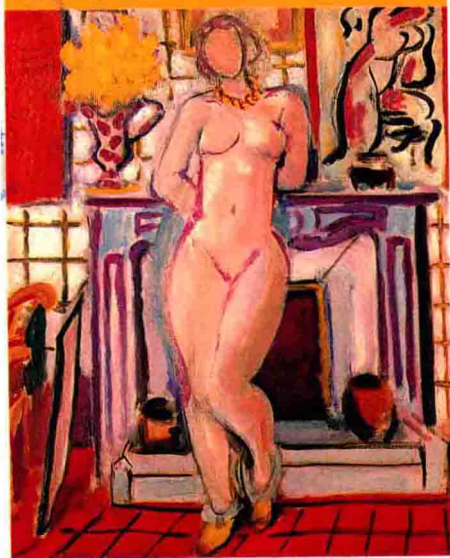


西洋繪畫導覽

美哉！馬蒂斯

陳錦芳著

藝術圖書公司印行

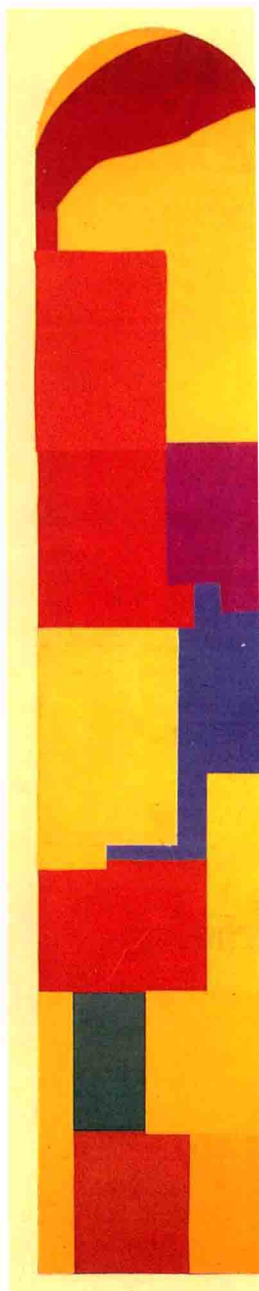


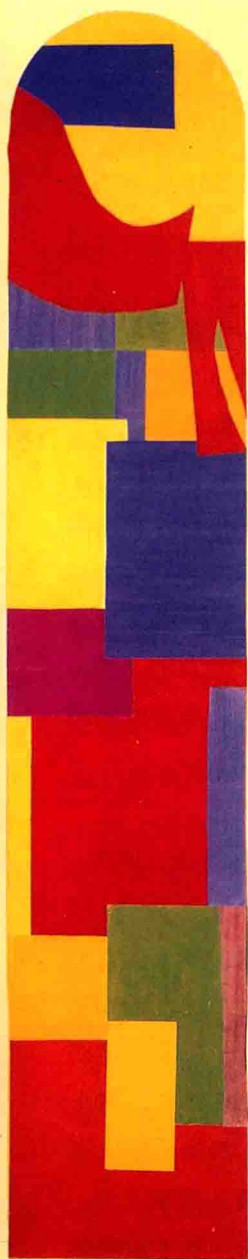
美哉！馬蒂斯

目錄



- 8 ● 「美哉！馬蒂斯」序
- 11 ● 實驗與創新
- 12 ● 馬蒂斯與畢卡索
- 17 ● MOMA的年度盛事
- 18 ● 空前絕後的回顧展
- 37 ● 胸懷希望・心存感激
- 38 ● 現代藝術史的奇蹟
- 59 ● 「形」與「色」的選擇
- 60 ● 馬蒂斯選擇「色」
- 75 ● 「平衡」與「純粹」
- 76 ● 大塊的色面・簡化的平塗
- 131 ● 「陽剛」・「堅硬」
- 132 ● 「抽象及實驗」時期





157 ● 綻放的「尼斯」

158 ● 「凝煉」後盪回到溫暖・開放

197 ● 「濃純」與「亮麗」

198 ● 「主題與變奏」

221 ● 形色相俱的彩紙剪貼

222 ● 邁入70歲・「彩紙剪貼」

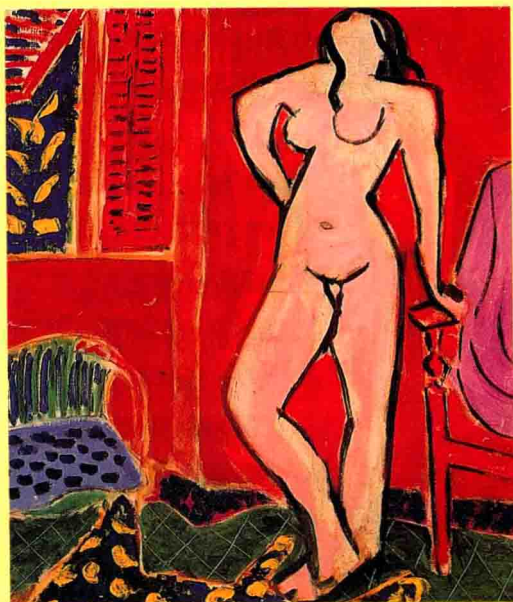
235 ● 尼斯是歸鄉

236 ● 在尼斯的馬蒂斯美術館

242 ● 文斯的小教堂

248 ● 馬蒂斯畫價幾何？

250 ● 出版者的話



「美哉！馬蒂斯」序

在「神哉！畢卡索」出版之後，出版「美哉！馬蒂斯」該是順理成章的事。

就像在「神哉！畢卡索」一書的開頭，即「舊文新聲」一文中所說：這該不只是溫故而知新。我們甚至可以再加上一句：這該不只是重溫舊夢，而且也是迎向新生。

再過幾年就是公元2000年的當下，也就是說在我們倒數歲月，迎向21世紀的現在，整個世界的文化界不期而然地都在回顧百年來的得失而為新世紀瞻前企許。這現象反映在藝術方面，則是歷年來各種「百年回顧」的世紀性大展，而其中在紐約現代美術館（MOMA）舉行的「馬蒂斯回顧展」是其中重要的一次。

定名為“Henri Matisse, A Retrospective”的該次展覽，從1992年9月24日開始到1993年元月17日止，共歷115天。總共有425件馬蒂斯的繪畫、雕刻、素描、版畫，及彩紙剪貼等，從紐約、巴黎、莫斯科，及世界其他各地的公私收藏，集來這世紀大師的珍品傑作，展開了一次馬蒂斯一生藝術創作完整而全貌的回顧，讓世人在溫故知新之餘，更而展望共創即將來臨之新世紀的文化藝術。該次展覽規模之大，品質之高，資料收集之齊全，及其衝擊之大，影響之深，堪與1980年同樣在MOMA舉行的「畢卡索回顧大展」相比美。

當我們回顧本世紀的現代藝術，求其因獨創性及個人風格而突顯於藝術夜空時，自然浮出畢卡索、馬蒂斯、康丁斯基、米羅、夏卡爾等幾顆大星。而其中畢卡索、馬蒂斯及康丁斯基又是新畫派的創始者及中心人物，其對當代及後代的影響尚無法蓋棺論定。

其中，馬蒂斯以其個人獨特的線條及色彩，透過風景抒懷，靜物造景，人物造境。在他創作的諸多階段裡，或狂亂激情，或浪漫寫意，或精密推敲，或設計營「韻」，在古典中創新，在破舊中建秩，豪邁灑脫中洋溢秩序與美：可謂西洋的「文人畫」，深深引起東方畫家的共鳴，也大大地影響了東方的畫家，如梅原龍三郎，廖繼春，郭柏川等等。雖然馬蒂斯的東方以中東為主，但晚期的馬蒂斯那東方狂草的黑墨遣使，以及類似中國剪紙的「彩紙剪貼」(papier collé)，却與中國藝術有所遇合而值得國人深思及發揚。在這目前東西文化急速交流融匯的大時代，馬蒂斯的業績對人類共同締造一紮根本土，歸向國際的「地球村」世界文化不無啓示。

做為畫家的我，除多年來已展開「後馬蒂斯系列」的畫作外，期能以參觀該次大展所撰寫的文章為主，加上選自他各時期的代表作加以說明及詮釋，透過何恭上先生的優越藝術出版，企圖展現這位二十世紀一代大師的藝術於萬一，聊表對影響我匪淺的馬蒂斯由衷的讚美和誠摯的敬意，並祈同好不吝賜教。

1995.6.20於台北





H. Matisse

實驗與創新



細看馬蒂斯全部作品發現，世人慣用的與畢卡索的二分法及對比論只不過是一種方便。終其一生，馬蒂斯的創作生涯，不僅充滿革命的前衛性，而且不斷的實驗與創新。

紅躺椅上裸女

油彩・畫布 1918.9年 54×65cm

私人收藏

馬蒂斯與畢卡索



裸婦與貓 畢卡索作

油彩・畫布 1964年 97×195cm
伍伯塔爾・翁德海德博物館藏

灰色的裸女

油彩・畫布 1929年 102×81cm
私人收藏



馬蒂斯與畢卡索，可以說是二十世紀現代藝術的陰陽兩極，相輔相成又對立的兩極。

畢卡索理智・馬蒂斯感情

一般而言，世人對他們兩人的看法是：畢卡索理智，馬蒂斯感情；畢卡索冷峻，馬蒂斯華麗；畢卡索立體，馬蒂斯平面；畢卡索戰鬥，馬蒂斯抒懷；畢卡索發明，馬蒂斯發現。

畢卡索描繪大眾，馬蒂斯則抒寫個人；前者變易不羈，後者固守領域；一位是來自西班牙的國際藝人，富波希米亞情調，一位是法國中產階級的市民趣味；畢氏到處革命，馬氏則大半生陶醉在近東風味的異國情調裡。

平凡生活中提煉視覺香檳

畢卡索的藝術與言行激進而危言聳聽，馬蒂斯則在平凡的生活環境中提煉視覺的香檳，提供世人心靈的「安樂椅」……。細看馬蒂斯全部作品令人發現，上述世人慣用的二分法及對比論只不過是一種方便。終其一生，馬蒂斯的創作生涯，不僅充滿了革命的前衛性，而且不斷的實驗與創新。



創作生涯充滿前衛性

馬蒂斯每件作品都有新的表現，都在追求新的表現，每個階段都在嘗試新的可能性，拓殖未有的藝術園地。

終其一生，他都隨時在解決一些藝術上的問題，而且往往是最基本的問題。一旦得到了解答，闢開了新的領域，那勝利歡騰的高歌，借神來之筆的「形」與「色」，在畫面上真是心花怒放，光明萬丈！

艾德菲：研究馬蒂斯專家

年輕的馬蒂斯專家，任職紐約現代美術館MOMA「繪畫及雕刻部」主任的艾德菲（John Elderfield），規劃了1993年紐約現代美術館一次規模最大的「馬蒂斯回顧展」，該次大展可以說其來有自。

早在1931年紐約現代美術館剛開館不久，就舉辦過一次馬蒂斯特展。20年後的1951年，也在當時紐約現代美術館館長巴爾（Alfred H. Barr Jr.）主持下，舉行過一次馬蒂斯回顧展。

MOMA館長巴爾是馬蒂斯迷

巴爾是馬蒂斯的崇拜者。不管當時藝術界對馬蒂斯有所誤解及低估，他深信馬蒂斯對現代美術的偉大貢獻，不但在馬蒂斯逝世前（馬氏1954年去世）為他出版專書，並舉辦回顧展，

而且也為紐約現代美術館收藏了一批馬蒂斯的重要作品，包括「舞蹈Ⅰ」

（1909）、「紅色的畫室」（1911）、「金魚與雕像」（1912）和「鋼琴課」（1916）以及女人「背部」大型雕刻連作等，使紐約現代美術館成了馬蒂斯藝術三大珍藏之一。

1927年馬蒂斯得卡內基大獎

1927年馬蒂斯得到卡內基大獎後，歐美各地爭相為其舉行回顧展，尤其1950年威尼斯雙年展的繪畫大獎頒給他後更是，但其作品都很少超過一百件，一直到1970年才在巴黎的大皇宮，舉行了一次共有250件作品的馬蒂斯回顧展。

空前的1993年馬蒂斯回顧展

但自從那次大展後，一直沒有任何大展，却有一連串的「專題展」，如素描、雕刻、彩紙剪貼、尼斯時期作品，摩洛哥旅行作品展等，所以1993年在紐約現代美術館共425件作品的回顧展，可算是世紀大展之一，不亞於1990年的「梵谷百年祭」。

又觀之目前及今後藝術品運費、保險費之高昂，以及名作收藏者愈來愈不願意冒作品因外借而損壞之險，那次馬蒂斯回顧大展，不但是空前，可能也是絕後。