

印象派之后的现代主义

Matisse, Derain & Rouault

马蒂斯 德兰 罗奥

色彩的解放

大师的道路

华丽的野兽派大师

70岁老人的先锋艺术

制造最时髦的东西

一声藏在夜幕后的尖叫

大师

MASTER · THE FINE ARTS

王双阳 著

美术



暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

印象派之后的现代主义

Matisse, Derain & Rouault

马蒂斯 德兰 罗奥

大师

MASTER · THE FINE ARTS

王双阳 著

美术



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派之后的现代主义. 马蒂斯、德兰、罗奥/王双阳著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-170-2

I. 印... II. 王... III. ①马蒂斯, H. (1869~1954) —评传 ②德兰, A. (1880~1954) —评传 ③罗奥, G. (1871~1958) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057120 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277
营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4.75

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

卷首语

米 开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层次地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

季耀昌



目 录

“唐纳太罗被一群野兽包围了”

色彩的解放 9

艺术界的长者——马蒂斯 13

安乐椅一般的艺术

大师的道路 16

华丽的野兽派大师 28

装饰与抽象 38

画家的雕塑 70

70岁老人的先锋艺术 80

色彩炸药

卢浮宫里的学生 88

制造最时髦的东西 91

伦敦之行 99

重回秩序 110

现代主义的宗教画家

一声藏在夜幕后的尖叫 119

宗教的世界 127



“唐纳太罗被一群野兽包围了”

巴黎，这个艺术的天堂里，竞争的浪潮不断上演：浪漫主义否定古典主义，写实主义否定浪漫主义，印象主义又否定写实主义。在1905年的巴黎秋季沙龙中，又出现了一群年轻的新艺术的追求者，他们是马蒂斯（Henri-Emile-Benoit Matisse, 1869—1954）、德兰（Andre Derain, 1880—1954）、马尔凯（Albert Marquet, 1875—1947）、芒干（Henri-Charles Manguin）、弗拉芒克（Maurice de Vlaminck, 1876—1958）、罗奥（George Rouault, 1871—1958）等。在他们的

作品中，有一件展品比较写实，风格像意大利文艺复兴时代雕塑家唐纳太罗的作品。批评家沃塞列斯（Louis Vauxcelles）在描述该展品时，用了这样一句话：“唐纳太罗被一群野兽包围了”，把马蒂斯等青年画家的画比作野兽。在他们看来，这些年轻人的作品线条粗野，色彩嚣张，如野兽一般疯狂。于是，“野兽”就作为美术史上的一个流派的名字保留了下来。



1905年11月4日的野兽派作品图录



马蒂斯《敞开的窗》，1905年

秋季沙龙：自20世纪初叶以来，沙龙的作用已不复如前。新的沙龙建立起来，如独立沙龙、秋季沙龙。秋季沙龙比较自由，它是画家安布瓦罗·沃拉德（Ambroise Vollard）为支持反对学院派陈腐画风的青年画家而倡导成立的。



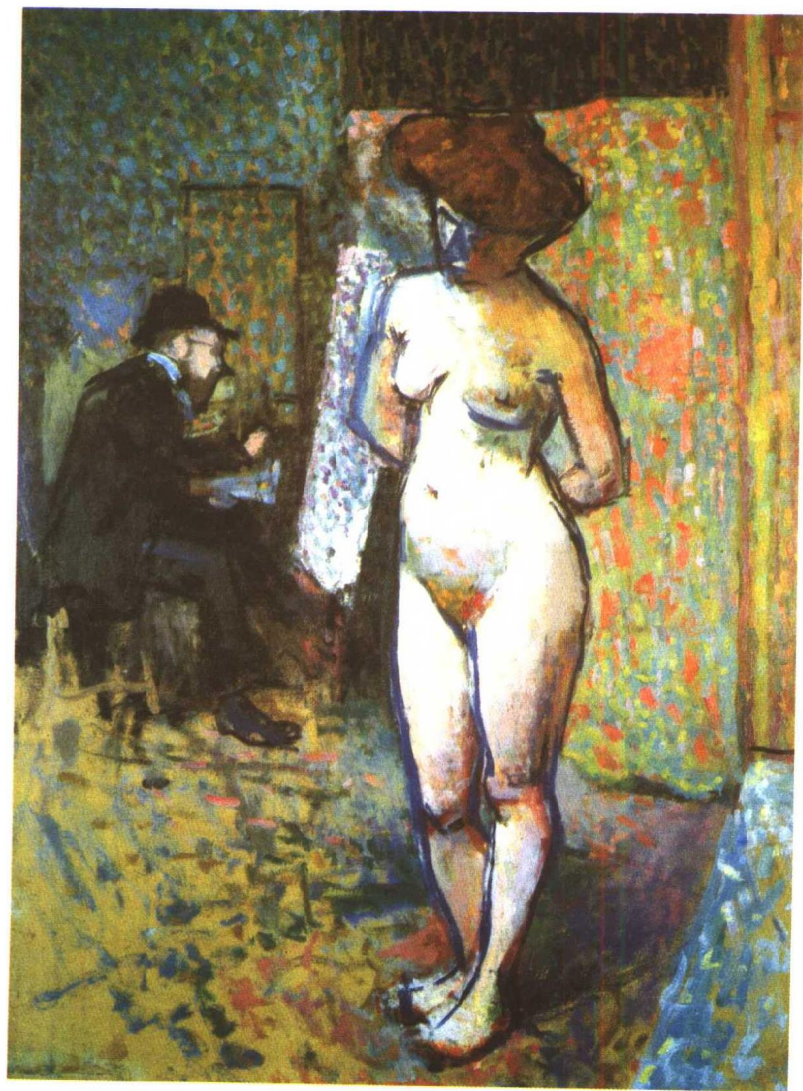


其实这群画家的风格并不相同。如果说有什么相同的地方，那就是他们追求更主观和更强烈的艺术表现，他们对色彩的思考也更为开放。自印象主义以来，绘画不再满足于再现，更为重要的是表达感情、表达激情。除此而外，由于照相术可以取代绘画的再现功能，因此，艺术不可避免地更注重思想感情的表达，而不再是简单的信息传递工具。

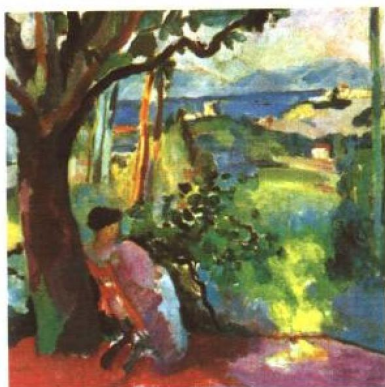
印象主义 印象主义在写实主义的影响下，在19世纪现代科学尤其是光学理论启发下，注重在绘画中对外光的研究和表现。印象主义 反对欧洲几百年来在画室中作画的传统习惯，主张到室外，在阳光下，根据眼睛所见直接作画，表现物体在光的照耀下色彩的微妙变化。毕沙罗、莫奈等都是有印象主义画家。



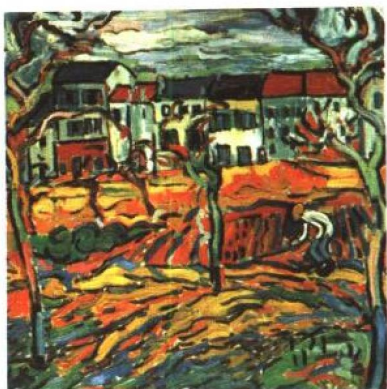
德兰《晾船》，1905年



马尔凯《在芒干工作室画画的马蒂斯》，1904—1905年



弗拉芒克《沙图的房子》，1905—1906年



芒干《休憩》，1905年



罗奥《傀儡》，1905年

我们浏览现代绘画史，会吃惊地看到五花八门的大小派别竟有如此之多：野兽主义、立体主义、未来主义、超现实主义等等相继出现。野兽主义是20世纪西方前卫艺术运动中最早的一个派别。他们承续后印象主义凡高、高更、塞尚等人的探索，将西方的绘画推进到一个新的阶段，对后来绘画的发展产生了重要的影响。野兽派的画家们认为绘画的目的不是说明事实，没有必要去如实描写事物的形象，画家觉得物体是什么样的，就应该画成什么样，不管画面上的物体和客观的物体是否相符合。就是说，画家应该有自己强烈的个性，应该顽强地按照自己的意图去作画。他们还吸收了东方和非洲艺术的表现手法，在绘画中注意创造一种有别于西方古典绘画的意境。

后印象主义：19世纪80-90年代继印象主义之后的一种美术现象。他们反对印象主义片面追求客观表现及外光和色彩，主张重新重视美术中形成的观念和强调作者主观的重要性。他们强调艺术形象要异于客观物象，要渗透作者的主观感情和情绪。塞尚、凡高和高更都是有杰出的后印象主义画家。



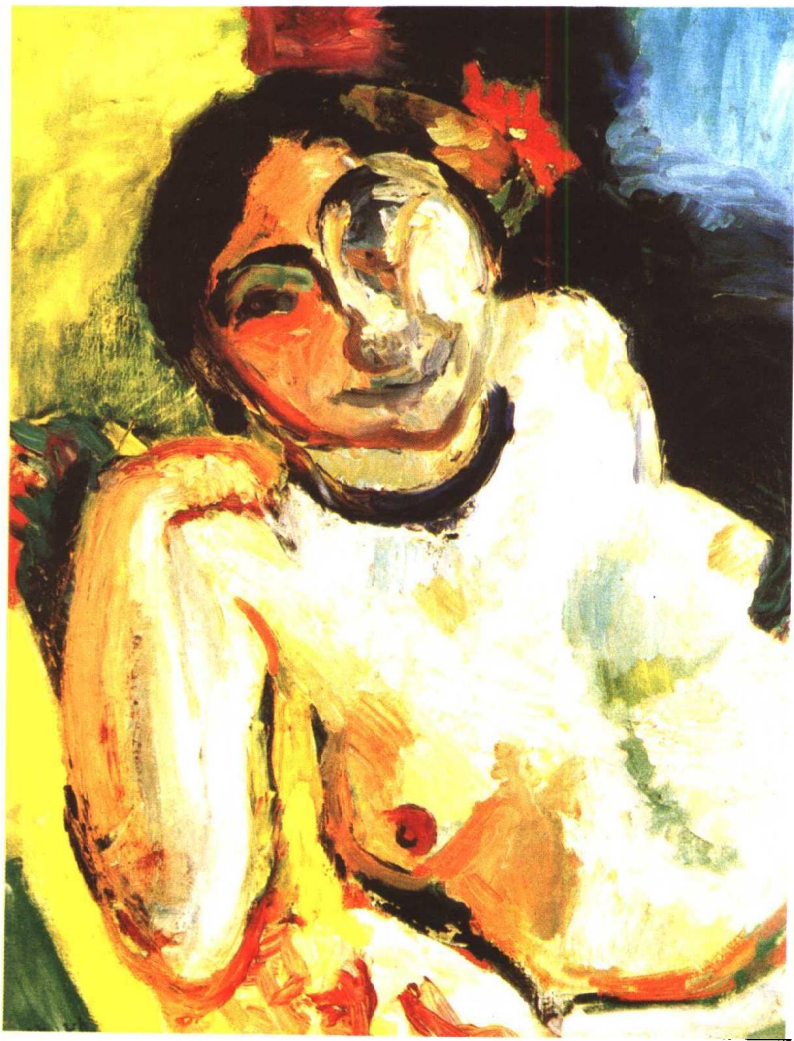
野兽派是一个松散的组织，35岁的马蒂斯被拥戴为领袖。这个社团没有共同的目标，也没有发表过宣言和理论主张。参加这一社团的艺术家后来朝着不同的目标，继续作新的探索。野兽主义作为社团存在的时间只有两三年，如流星般在长空一闪即逝，但却因为与马蒂斯这样的大师紧紧相联而显得耀眼夺目。

色彩的解放

当马蒂斯、德兰、弗拉芒克、马尔凯、芒干等人的色彩出现在1905年秋季沙龙展中时，人们一个个都惊得目瞪口呆。几个世纪以来，色彩一直是结构的仆人、构图的随从。长期以来，人们都认为“一幅好画，像一把好琴一样，应该是棕



褐色的”。但是在野兽派画家那里，这种规则完全被改变：单纯的红、黄、蓝的碰撞冲乱了“好画”的概念。色彩解放了，成为画面中一个独立的因素。



马蒂斯《吉普赛女郎》，1906年



马蒂斯《海边风景》，1906年

马蒂斯说：“色彩的整个历史，在于重新获得其表现力。几个世纪以来，色彩只不过是素描的补充物。拉斐尔、丢勒像文艺复兴时期所有的画家一样，以素描为主作画，然后在画面局部着色。这种情况与意大利早期画家和东方画家大不一样。对于他们，色彩是表现的主要手段……从德拉克洛瓦到凡高（特别到高更），经由印象派画家，他们澄清了底色，通过塞尚——他告诉我们如何用纯白色表现体积，对色彩的解放起到了决定性的推动作用，我们能够寻求恢复色彩的地位和发现它直接对我们产生的力量。”

马蒂斯说：“我选择色彩不依据科学的理论，而是依靠观察、感情和感觉经验。”



他认为任何一种色彩自身都是美的，或者说富有表现力的。他所感觉到的是一组色彩之间的相互关系和相互依赖性。在他的野兽主义期间，他从不如实地使用色彩，他的色彩主要是根据主观的感觉，而不是模仿实际。

凡高和高更都发掘了色彩中存在着的更多的东西，塞尚则更进一步证实了色彩可以构成体积和形式。而在野兽派这里，色彩找到了它最强烈的表现形式。色彩作为一个独立的表现形式，马蒂斯、德兰等野兽派画家对它作了很多的研究。

据说，马蒂斯的夫人曾身着黑色服装，摆好姿势让马蒂斯画，但他据此画出了数张色彩最为鲜艳的肖像。



德兰《威斯敏斯特桥》，1905年



德兰《科里马尔风景》，1905年

艺术界的长者——马蒂斯

1869年12月31日，新年即将来临的时候，马蒂斯就像是上天赐给艺术界的一份新年礼物，诞生在法国北部的一个小镇皮卡第的勒卡托。马蒂斯是家中的长子，他父亲在当地经营谷类兼五金行，母亲则从事绘制陶瓷工艺品与制帽的工作。

马蒂斯曾就读于巴黎的法学院。1889年至1890年他任职于一家律师事务所，业余时间在一所艺术学校学习素描，以消磨闲暇的时光。1890年，马蒂斯由于急性



盲肠炎开刀，在父母家中休养。为排遣病榻上的无聊寂寞，母亲给了他一个画箱。潜藏于他生命中的绘画之火就此被点燃了，他画了生平第一幅油画《静物与书》。



上：马蒂斯《静物与书》（1890年）。下：马蒂斯《静物与书》（1890年）。

