

大师素描画廊

第六辑

马蒂斯 毕加索素描艺术

上海人民美術出版社

大师素描画廊(第六辑)——马蒂斯、毕加索素描艺术

原著者: 马蒂斯、毕加索 编著者: 欧阳英

责任编辑: 姚宏翔 封面设计: 杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040

全国新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

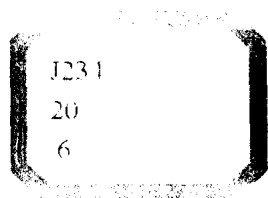
开本 787×1092 1/16 印张 5

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001—8000

ISBN 7-5322-1928-3/J · 1812

定价: 15.00 元

大师素描 画廊

第六辑

马蒂斯 毕加索 素描艺术

欧阳英编著

上海人民美術出版社

导言：马蒂斯与毕加索及他们的素描艺术

本集选收了马蒂斯与毕加索的部分素描作品，通过这些作品，大体上可以了解西方20世纪现代美术两位最著名代表人物的素描艺术。

马蒂斯(Matisse, 1869—1954)是法国美术家，初习法律，三十岁后，才投身绘画艺术，相继师从巴黎著名的学院派画家布格罗及杰出的象征主义画家莫罗。马蒂斯最初的作品较多传统色彩，从1896年起，他渐渐受到印象主义、新印象主义及后印象主义等潮流的影响，与一些渴求变革的同道一起，走上了创新之路。1905年，在巴黎秋季沙龙展出了马蒂斯及一批年轻画家的作品，它们强烈的纯色和简略大胆的形式，大大背离了传统的再现性观念和手法，令批评家和观者震惊，它们的作者从而获得了野兽派的诨号，马蒂斯则成了这一20世纪现代美术最早流派的领袖。1908年，马蒂斯发表《画家笔记》，阐释了自己强调表现的艺术观。从此，在近半个世纪的创作生涯里，从《红色的和谐》到最后的剪纸，马蒂斯始终追求发挥色彩等形式要素的表现力，着力创造一个和谐完美的艺术境界，让现代人的心灵得到净化和升华。可以说，他给人类提供了一个永恒的宁和的精神绿洲。

毕加索(Picasso, 1881—1973)是西班牙美术家，但他大部分创作生涯都是在法国渡过的，与法国的艺术活动密不可分。少年时代，他就在西班牙著名的美术学院学习，不过对他影响最大的还是欧洲的新风，法国画家上鲁斯—劳特累克等的艺术都在他早期的创作中留下了印迹。本世纪初，所谓的“蓝色时期”和“玫瑰色时期”的作品，证明了他具有了自己的风貌，但令艺坛和世人深受震撼的还是他在1907年推出的《阿维尼翁的少女》。从他的新追求中，诞生了20世纪西方现代美术的一个最重要的运动——立体主义运动。他与法国画家布拉克合作，在确立这个更彻底与文艺复兴的形与空间观念决裂的运动方面，发挥了关键的作用。尽管毕加索以善变著称，但立体主义的基本观念和技法，一直保持在他不断的探索中，成为他艺术风貌的有机组成部分。虽然并没参与后来的超现实主义运动，但超现实主义的倾向和因素，也是他许多作品中不可缺少的成分。20世纪上半叶最有影响力的两股潮流，立体主义潮流与超现实主义潮流，在他身上得到了融合，《格尔尼卡》就是一个证明。毕加索的艺术鲜明体现了20世纪西方社会的种种复杂的矛盾，以及西方现代美术家的强烈创造精神，是西方现代文艺中最重要的现象。

马蒂斯和毕加索，在康定斯基的心目中，是两块指明不同方向的巨大的里程碑。尽管他们各自的艺术理想和艺术手段不同，可有一点，他们却是相同的，那就是虽然都受过传统的学院式教育，他们并没有踏上模仿前人的道路，而是力求创造属于20世纪的、有个人特色的新型艺术。他们的素描，大多体现了这样的追求，不以再现性的写实手法为尚，而是把表现他们的认识和感受放在首位，从而使它们更多地带有了创造的因素、个性的因素，只要把本集中的大部分素描作品与他们早年个别的学院作业比较一下，就会明了于此了。他们不拘一格的素描实践贯串在漫长的创作生涯中，与其他各类的作品相辅相成，构成

了他们丰富多采的艺术世界。少了这些素描，他们的艺术无疑会减色的，而不存这些素描，无疑也就不能全面领略他们的艺术成就。

欧阳英 1997年7月于杭州中国美术学院

Drawings of Matisse

马蒂斯素描作品

1. 敞开的窗, 1929年

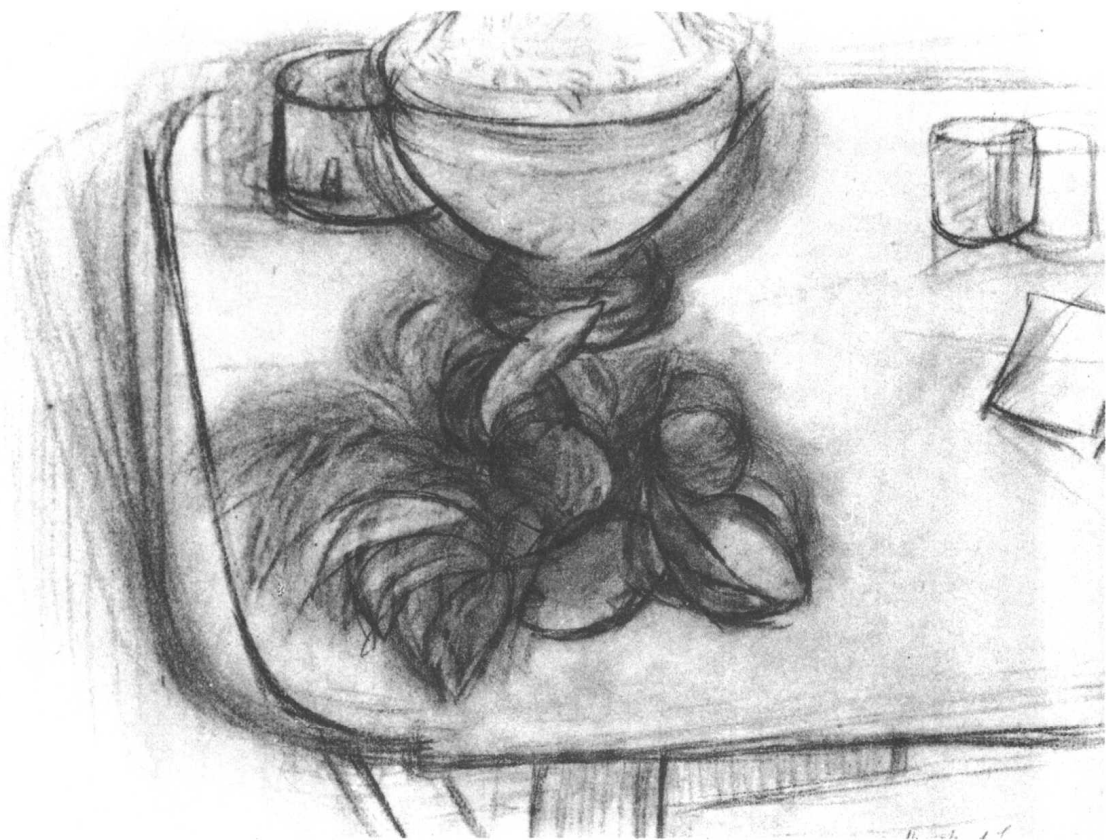

Henri Matisse 32

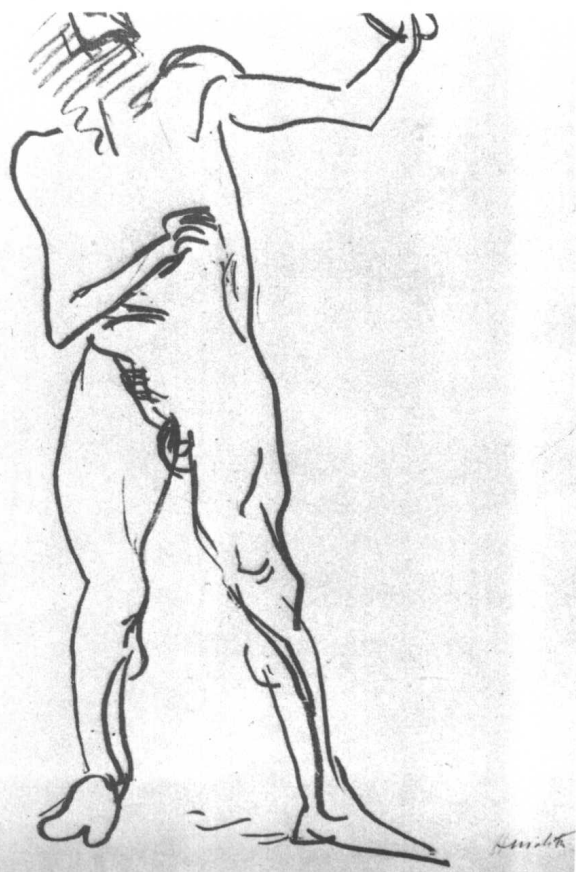
2. 丽第娅, 1937年

3. 素描, 1947年

4. 桌子一角, 约1920年

5. 人体习作, 1900年

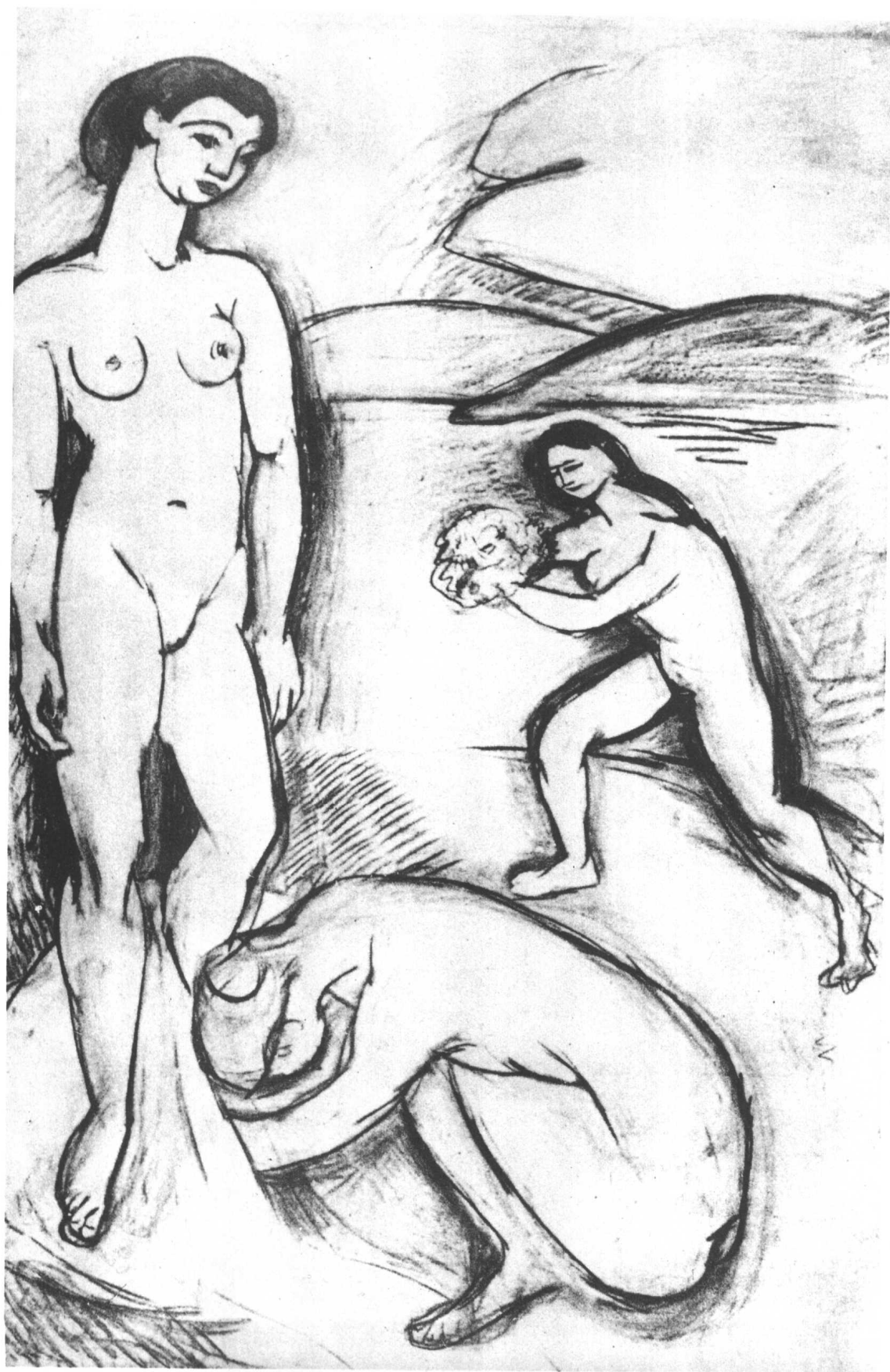
6. 阅读, 1947年

7. 有黑蕨的室内景, 1948年

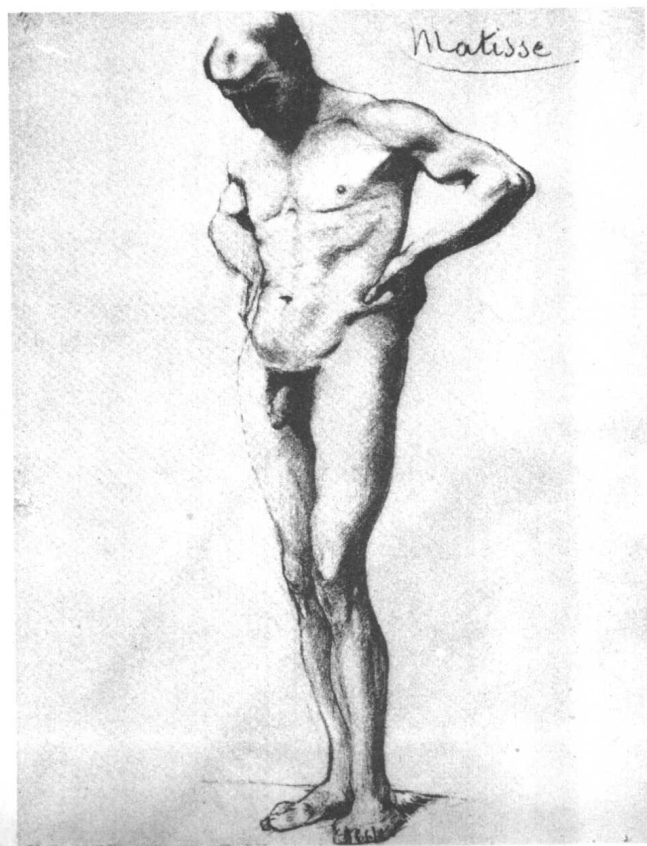
8. 戴羽毛饰帽子穿犹太装的安托涅特, 1919年

9. 奢华, 1907年

10. 图鲁兹风景, 1899年

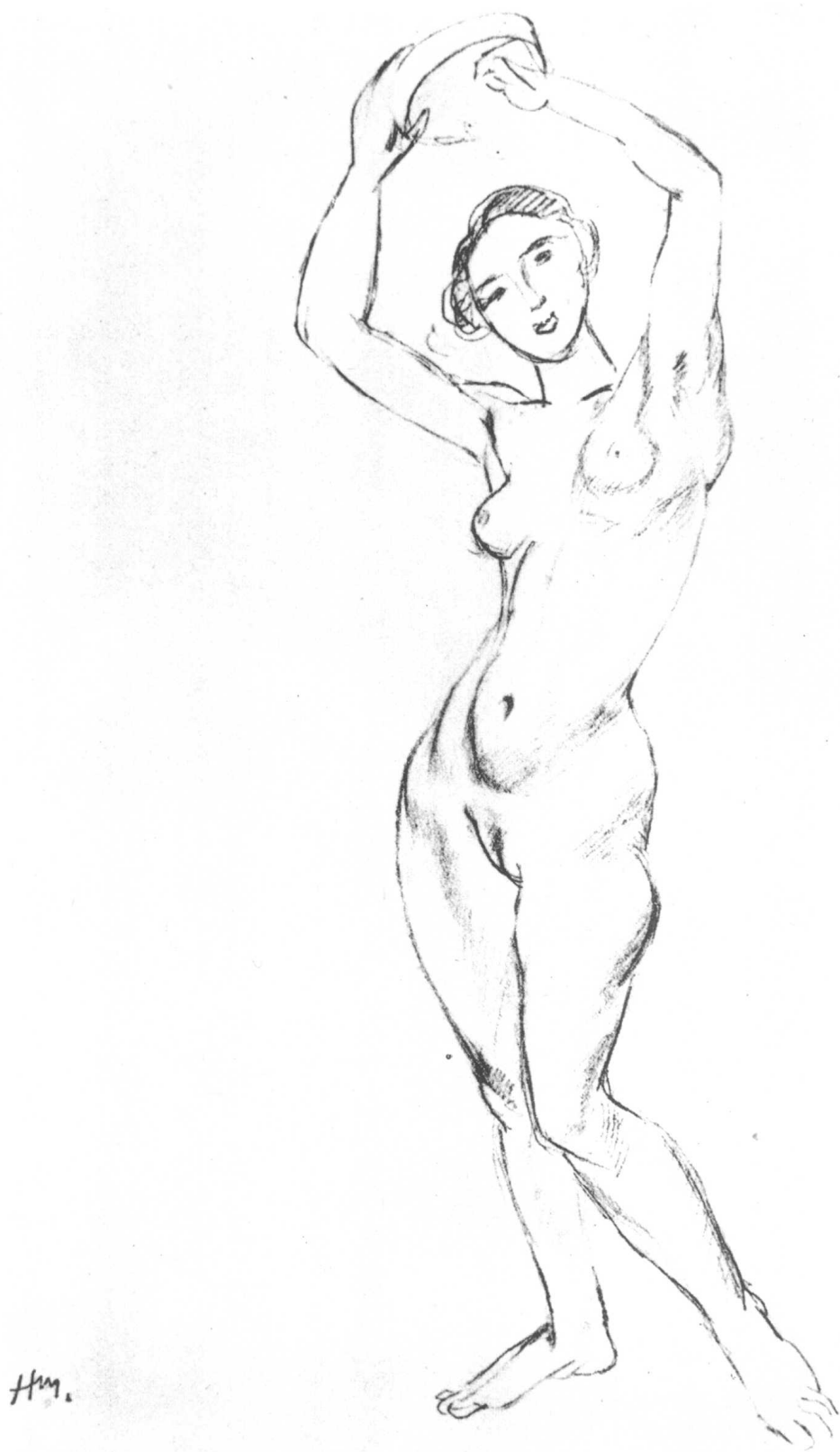
11. 学院作业, 1895年

12. 圣母, 1948—1949年

13. 双臂放在头部的坐着的裸女, 约1906年

14. 打手鼓的宫女, 1923年