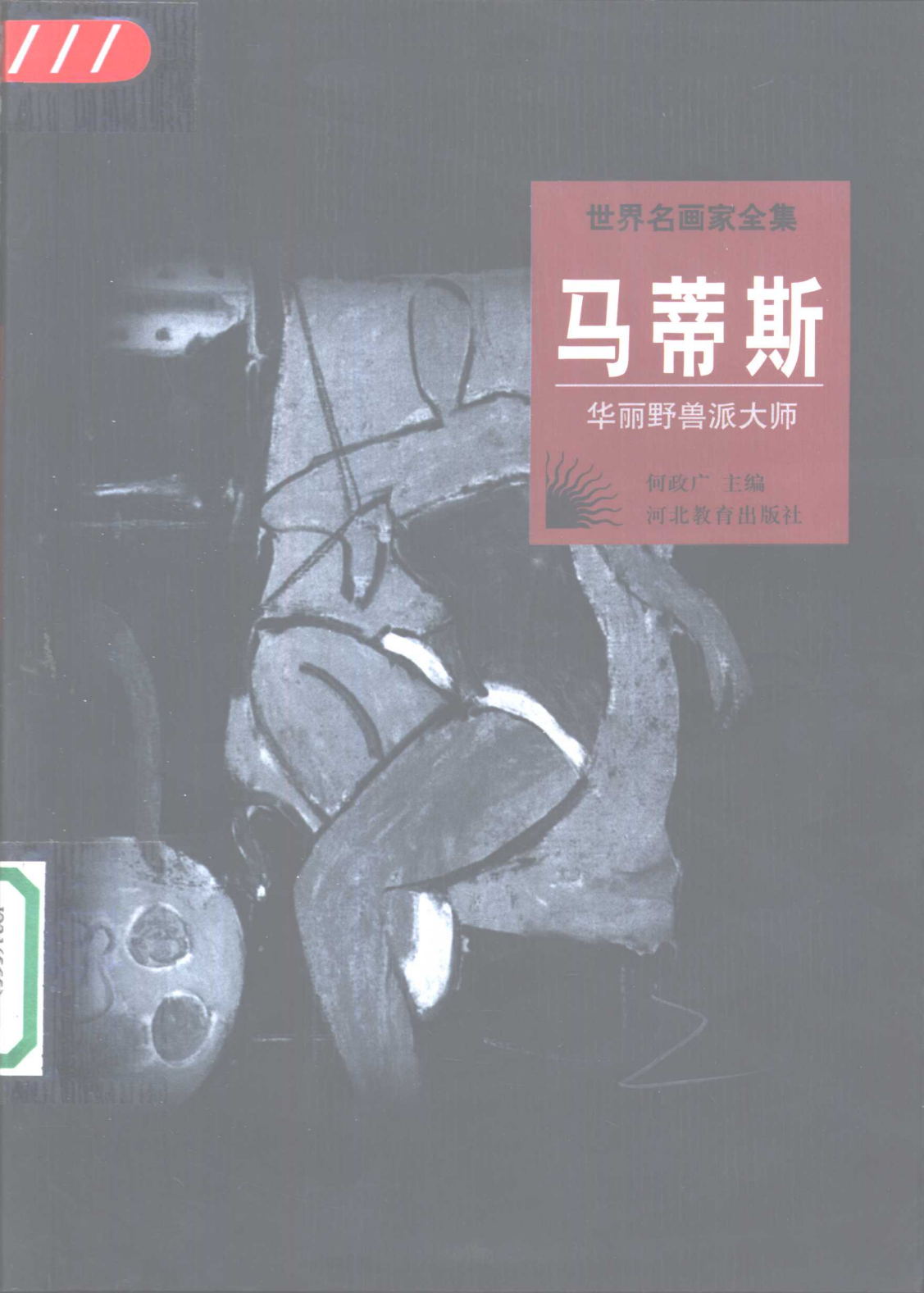

The background of the cover is a large, dark, abstract painting by Pablo Picasso, featuring bold, expressive brushstrokes and a complex composition of shapes and colors. In the top left corner, there is a red rectangular logo with three white diagonal slashes. In the bottom left corner, there is a small green rectangular logo with a white border and some text.

世界名画家全集

马蒂斯

华丽野兽派大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

华丽野兽派大师

马蒂斯

H. MATISSE

何政广●主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

马蒂斯 H. Matisse

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8

版 次 1998 年 7 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 4,001—8,000

书 号 ISBN7-5434-3151-3/J · 83

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

亨利·马蒂斯(Henri Matisse 1869~1954年)是一位得到无数赞誉的卓越人物,世人把他当作画圣来膜拜。有人说,德国18世纪的音乐,没有巴哈、莫扎特、贝多芬的创意,就不会开放那般鲜美的花朵。假如没有马蒂斯和毕加索的耕耘开拓,20世纪的现代绘画,恐怕会成为一片荒野了。马蒂斯认为绘画是“生命”的发现,画出生气盎然的作品是他终生的目标,直到晚年的剪纸画创作,他仍在贯彻这个目标。

马蒂斯是巴黎画派的大师,野兽主义的中心人物。野兽派的出发点在于重新寻得手段纯洁性的勇气。马蒂斯说:“我已做到个别检视每一结构元素:素描、色彩调和构图。我试图探索这些元素怎样让画结合成为一个综合体,而不至使一部分的表现力,因另一部分的存在而遭到损灭。我辛勤致力于怎样把个别的画面元素结合成为整体,而使每个元素的原有特性得到表现。换言之,我尊重手段的纯洁性。”在20世纪美术革新运动中,野兽主义获得决定性的胜利,马蒂斯正是生活在20世纪最初的沸腾期中的艺坛关键人物,他在新艺术激流中扮演了舵手的角色。

马蒂斯的绘画题材主要为裸女、花毡、窗格、布幔和庭院风景。他描绘了无数的裸女和室内画,如1927年的《裸女》,笔直的躯体控制了多曲纹的背景,更调和了黄、蓝、红诸种耀眼的色泽,使画面得到气象万千的大统一。又如1933年完成的巨画《舞蹈》,舞蹈的动作全靠简练的线和豪华的色来表现,是满布着优雅、纯朴的杰构。我曾到圣彼得堡的艾米塔吉博物馆参观其中的法国绘画收藏馆,有一室全部陈列马蒂斯各时期作品,最重要的两幅是《舞蹈·Ⅱ》(1909~1910年)和《音乐》(1910年),均被赞誉为20世纪绘画的名作,在极度平面单纯化中,分别刻画出狂热的跃动感与宁静感。

马蒂斯精力充沛,年轻时代到过大溪地、美国、俄国、德国,晚年居住于风光明媚的尼斯。他的一生的追求可说是法兰西优美传统的保持者,是唯美派的后裔。这里引证他说的一段话做为结尾:“我所向往的艺术,是一种平衡、宁静、纯粹的化身,不含有使人不安或令人沮丧的成分。对于身心疲乏的人们,它好像一种抚慰,像一种镇定剂,或者像一把舒适的安乐椅,可以消除疲劳,享受宁静、安憩的乐趣。”

关于本书

马蒂斯与毕加索

同为20世纪现代艺术的巨擘，
而野兽派更引导了20世纪的绘画大革命。

以马蒂斯为首的野兽派画家，
利用红、蓝、黄、绿等色彩，表达
简约物象的自然本质，描绘内在真挚的
感情与装饰效果，创作出令人惊艳，
极度自由、奔放、华丽、平衡的作品。

马蒂斯在现代艺术的领域探险，
其绘画技巧立于新印象主义，
而后建立形色简约、愉悦和谐的野兽画风。

奇特的色彩在调色盘中热情飞舞，
耀眼跳动的画面、恣意而明朗的画风，
创造出野兽派的伊甸园。

他亦独创彩纸剪贴的绘画艺术，
并将绘画语言运用于雕刻技巧，让观者的
视觉自由饱览艺术的想象空间。

本书详列其一生作品的主题分期，其中
足以透视马蒂斯传奇绚丽的艺术生涯与
绘画风格。马蒂斯表现在现代绘画中的
大胆作风及华丽浪漫的艺术成就，
如同熊熊的火焰照亮了现代艺术的殿堂。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

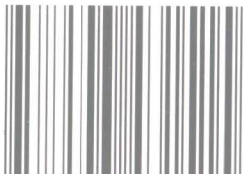
责任编辑

刘 辉
张志伟 张子康
王亚民 赵中伟

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3151-3

9 787543 431515 >

目 录

马蒂斯的艺术与生涯	2
现代艺术的启蒙与发掘	8
形与色的野兽派时期	53
形色简约的艺术与装饰	74
非马蒂斯时期的抽象与实验	120
高度人为与装饰的尼斯成就	138
神秘剧变的主题与变奏	148
剪纸艺术的胜利年代	162
马蒂斯作品的主题与分期	190
现代艺术的启蒙与发掘	
(1890~1905 年)	190
形与色的野兽派时期	
(1905~1907 年)	190

形色简约的艺术与装饰	
(1908~1913 年)	194
非马蒂斯时期的抽象与实验	
(1913~1917 年)	195
高度人为与装饰的尼斯成就	
(1917~1930 年)	197
神秘剧变的主题与变奏	
(1930~1943 年)	200
剪纸艺术的胜利年代	
(1943~1954 年)	200
剪纸艺术的独白	202
马蒂斯的雕塑、素描等作品欣赏	210
马蒂斯年谱	230

马蒂斯的艺术与生涯

“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

亨利·马蒂斯(Henri-Emile-Benoit Matisse, 1869～1954年)一生努力创造的过程，实为他艺术风格建立的一段神奇探险：

他从传统的学院派走出，不断地经历了现代艺术的启蒙与发掘，综合各家学说而青出于蓝更胜于蓝；

他对于印象派光源下忠实描绘物象的理论，大胆地叛逆，开创具有强烈形式与色彩的野兽派时期，结束一个迷惑的世纪；

他以塞尚简化物象为其毕生艺术的依归，成就了他转向平面构成的形色简约的艺术；

他开创的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，具体展现了物象的自然本质，洋溢着美丽浪漫的异国风情，创造高度人为与装饰的绘画风格；

他为了追求人物与空间的平衡画风，创作一连串

静物与书 1890 年

油画 画布 21.5 × 27cm

尼斯马蒂斯美术馆藏

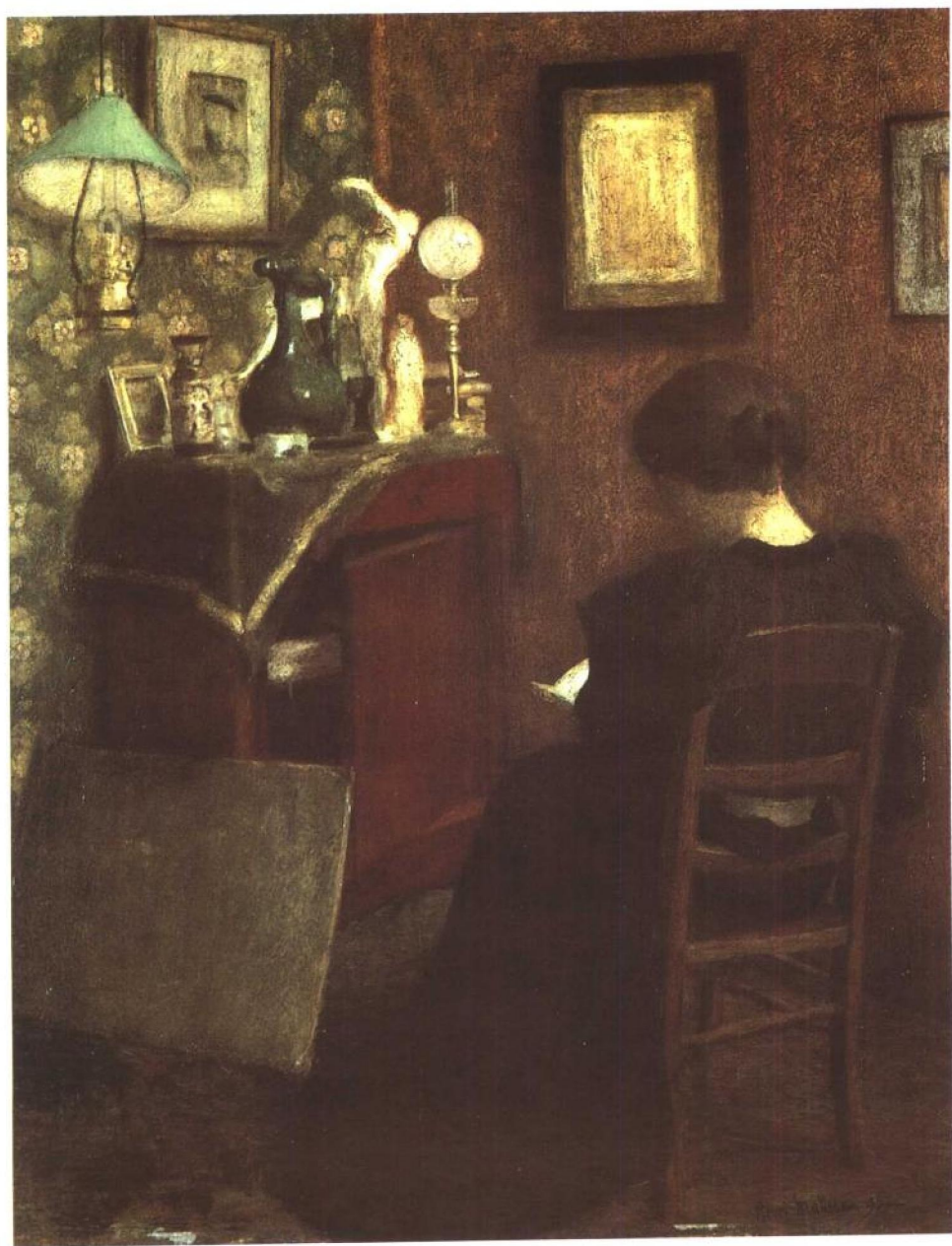
静物与书 1890 年

油画 画布 38 × 45cm

私人收藏(下图)

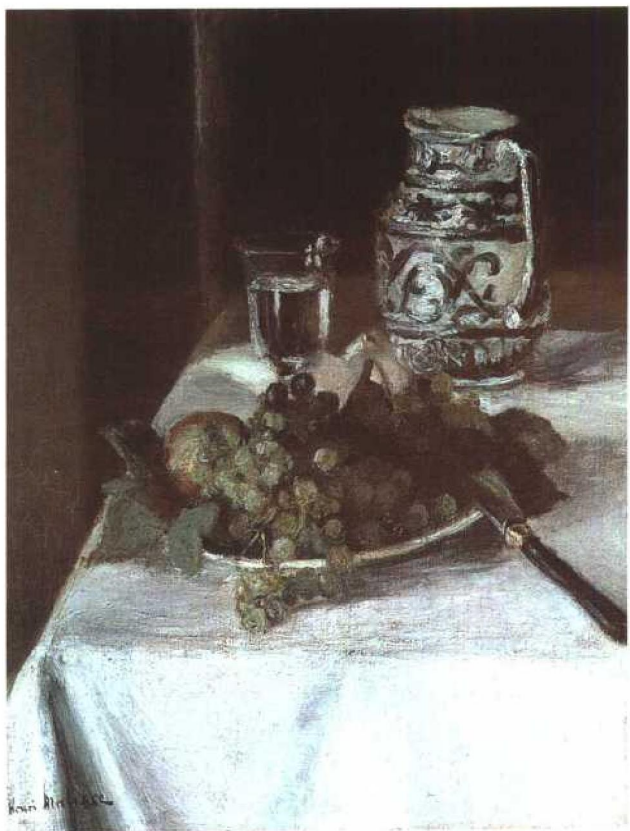

阅读的女人 1895年 油画 木板 61.5 48cm 巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心藏

餐具桌 1893年 油画 画布 73 100cm 尼斯马蒂斯美术馆藏(左页上图)

摩洛哥的画室 1895年 油画 画布 65 81cm 私人收藏(左页下图)

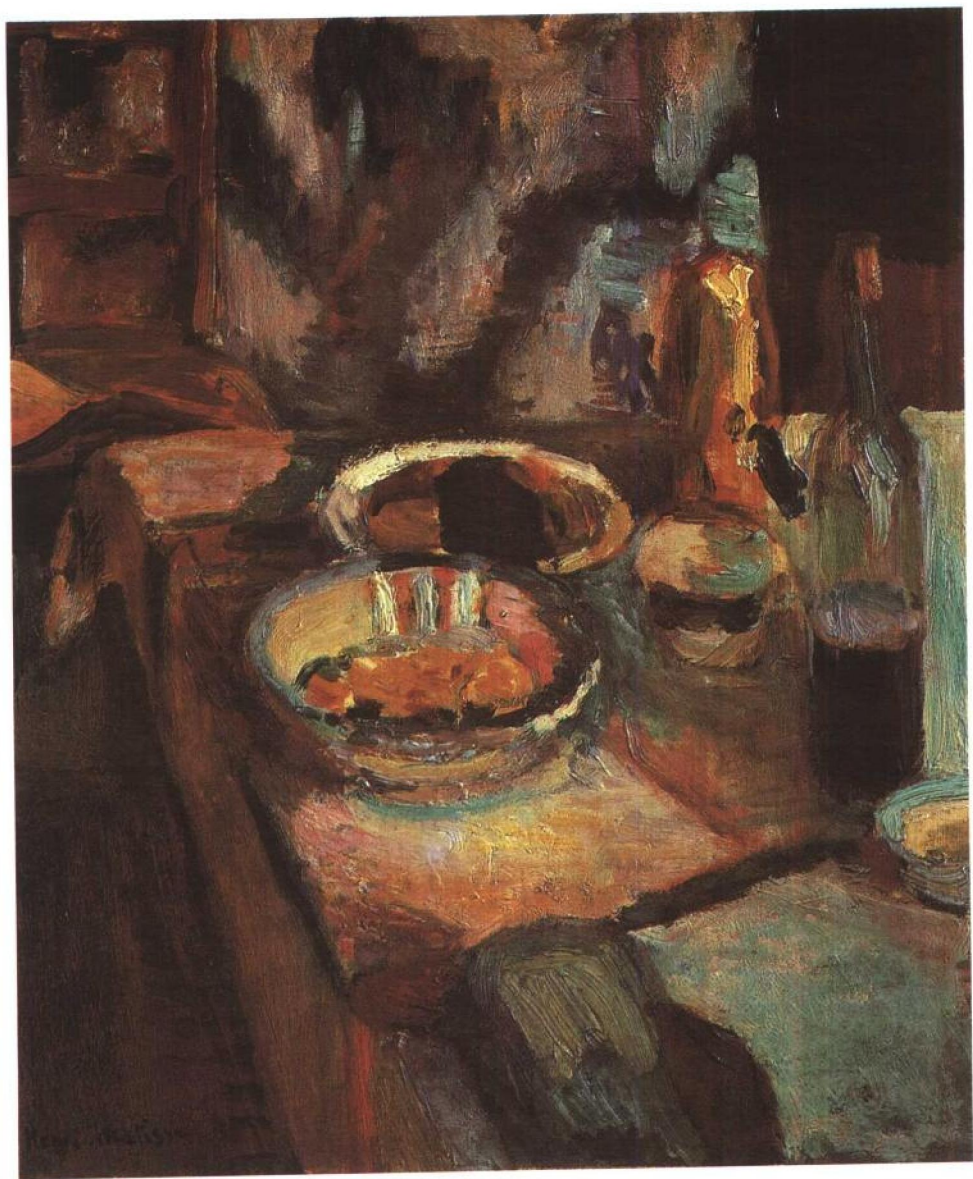

静物与葡萄 1896 年
油画 画布 65 · 50cm
私人收藏

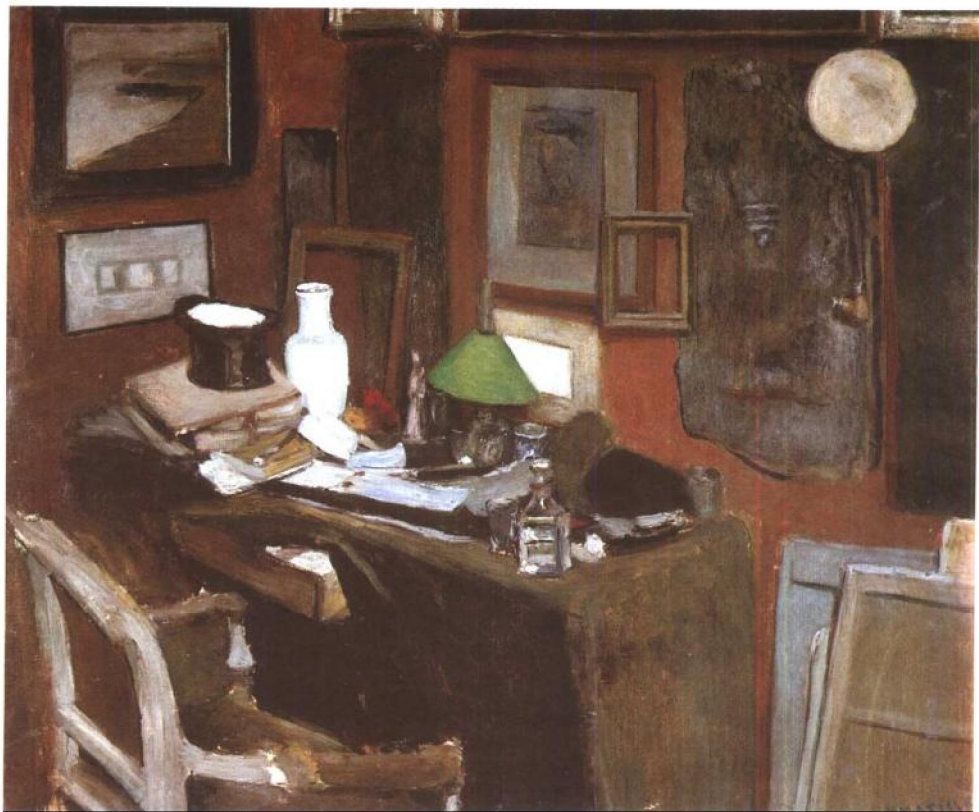
静物与黑柄刀子 1896 年
油画 画布 60 · 85cm
美国蒙皮立法柏美术馆藏

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(右页图)

神秘剧变的主题与变奏，展现即兴成功的丰富体裁；

他独创彩纸剪贴的绘画与雕刻形式，统一了形色
简约与纯粹平衡的艺术风格，获得了最后年代的胜利

与辉煌。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术。他通过俯拾皆是的家居、画室、窗外景致等题材，透过被他的直觉与细心观察转化了的平实无奇日子，落实其内心世外桃源、牧歌生活的想像。为了掌握“自然的本质永远是现在”，马蒂斯致力于捕捉描绘最美丽、和谐与愉悦的一刻，充实人类的性灵，让人深受其艺术的感动，终于建立其独树一帜的艺术风格，为人类创造最高的精神福祉。

现代艺术的启蒙与发掘

1869 年 12 月 31 日的除夕夜，亨利·马蒂斯

布尔塔纽的敞开之门 1896 年

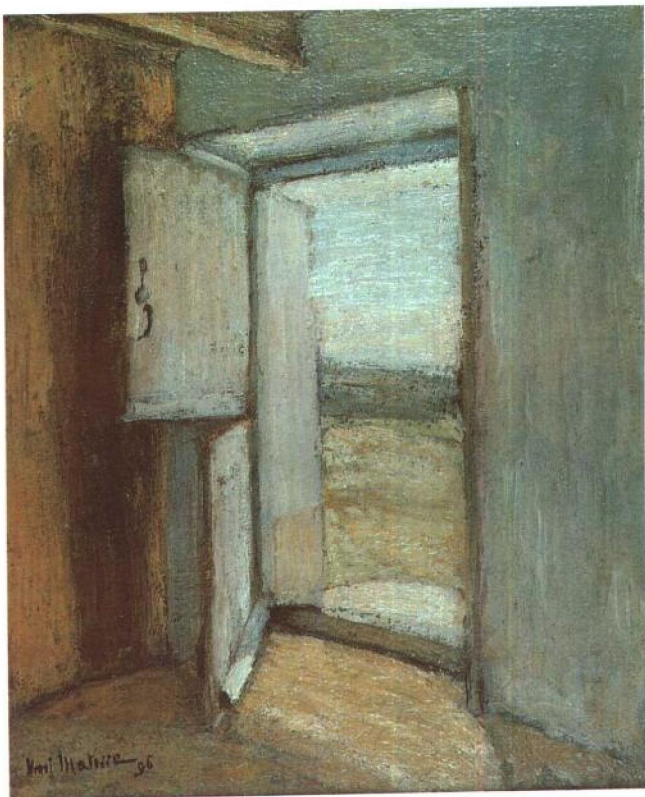
油画 画布 35 × 28.5cm

私人收藏

有高筒帽的室内 1896 年

油画 画布 80 × 95cm

私人收藏(左页图)

广阔的灰色海景 1896 年

油画 画布 87 × 147cm

私人收藏(下图)

