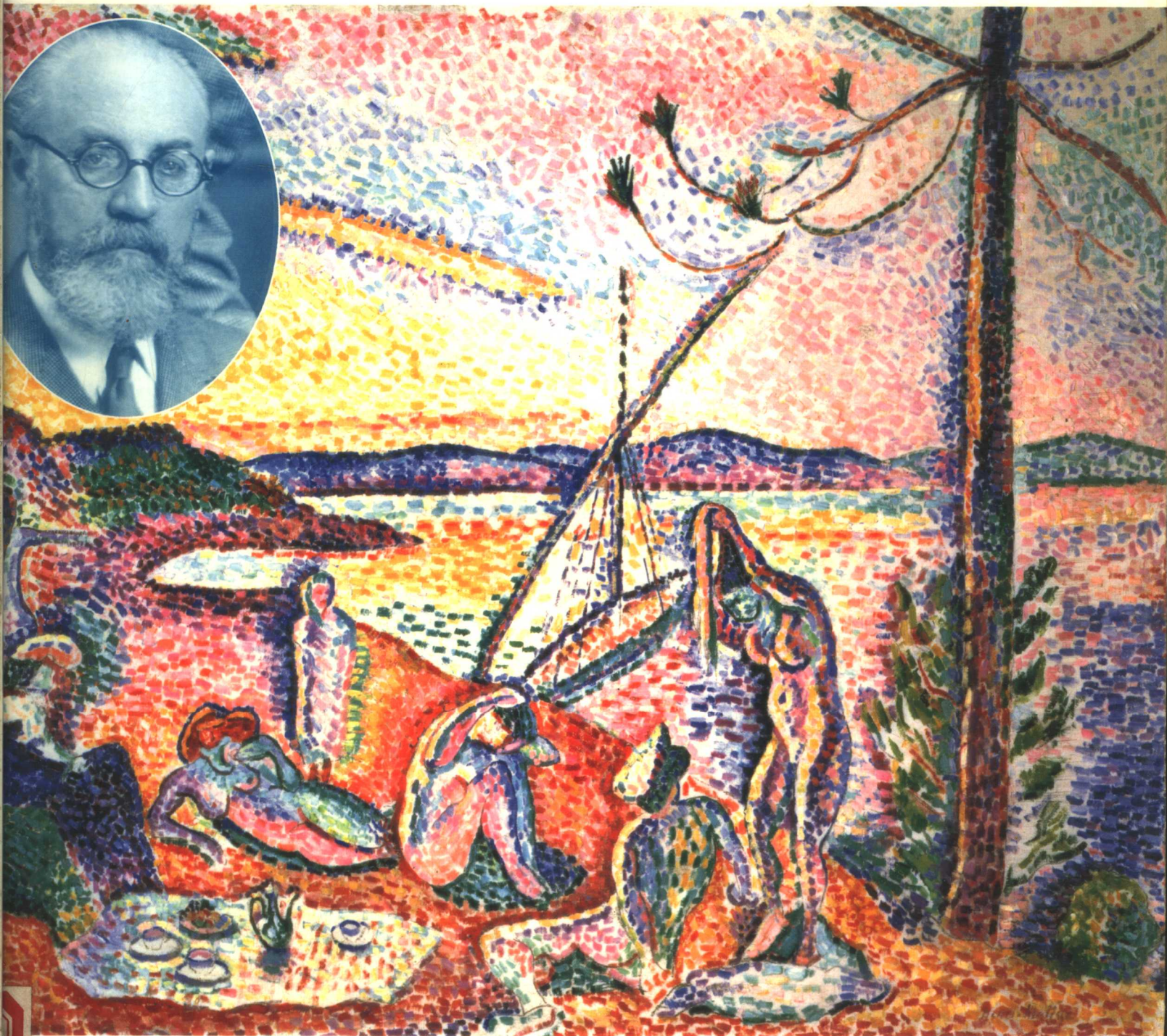

马蒂斯

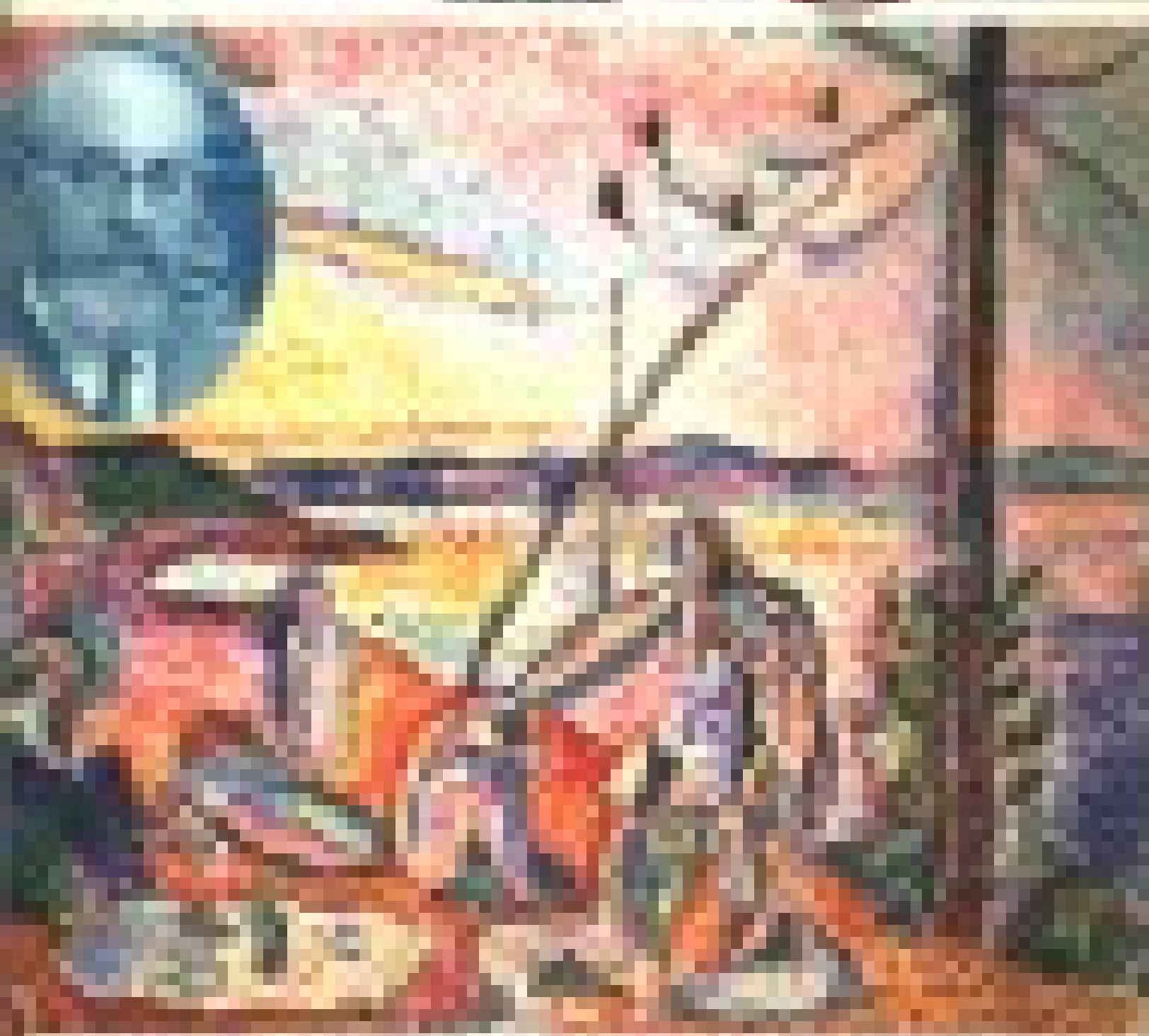
Crallery Art

Matisse

马蒂斯

亨利·马蒂斯

79 马蒂斯

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

色彩和谐的探求者

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

阐明色彩与形体

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 罗马尼亚风格的罩衫

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 奢华、宁静与愉悦 20

■ 马蒂斯夫人（绿色条纹） 22

■ 音乐 24

■ 粉红色的裸妇 26

■ 国王的悲伤 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

马蒂斯美术馆

Musée d'Orsay, Paris/Roger-Viollet, Paris/The Bridgeman Art Library/
©Succession H.Matisse/DACS 2000 (Front Cover, too)

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 康斯博
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-790号

西洋美术家画廊 79 马蒂斯 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 刘明辉 于丽梅

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年4月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0345-X/J · 149

定 价 / 15.00元

马蒂斯除了作为油画家、版画家、插图画家、服装设计师之外，还拥有多副“面孔”。他的绘画风格与技法同样富于变化，令人想到从印象派的作品到经过60余年，最终将其绘画形态浓缩为质朴多样的剪纸画。他从写实转向抽象，从窗外景色转向美丽的妇女肖像，从油画转向拼贴画。但一直有一条连接这一切的主线，这便是努力探求“和谐、纯粹与平静的艺术”和他创造喜悦的愿望。

人们一直将马蒂斯与他的朋友、有时也是他的竞争伙伴毕加索相比较。俩人都是美术界的革新者，都在各个领域创作出数量众多的作品，但他们的相似之处也许只有这些。毕加索富有挑战性，希望给观赏者带来震撼，而马蒂斯则希望带来美丽和宁静。为了这一目的，马蒂斯孜孜不倦地研究形态、分析光线、追求色彩之美。他的艺术乍一看去似乎简单，而实际上却是刻苦研究和实验的结果。画家最后回顾自己一生的艺术，明白了这样的问题——自己成功于尝试。

色彩和谐的探求者

IN PURSUIT OF HARMONY

马蒂斯将他漫长的一生献给了绘画艺术。他早期的实验性尝试招致画坛极大的愤怒，但不久便获得了成功。他孜孜不倦地尝试与变革以及在画面中表达洋溢的喜悦。

亨利·马蒂斯(Henri Matisse)1869年12月31日出生于法国东北部的一个小城市勒卡托(Le Cateau - Cambresis)。他出生后不久，父亲埃米尔·马蒂斯(Emile Matisse)便带着全家搬到附近的一个叫伯汉(Bohain)的村子。他的父母在那里开了一家食品杂货店，出售谷物的同时还经营涂料。他的母亲安娜·基瑞德(Anna Gerard)颇具艺术素养，一边协助经营商店，一边还在陶瓷器上作画或者制作帽子。1872年，她生下了次子埃米尔-奥古斯特。

成为画家的转折点

马蒂斯在邻近的城市圣康坦(Saint - Quentin)读书，后来，父亲为了让儿子走上法学家的路，1887年迁到巴黎。1888年，获得法学资格的马蒂斯回到圣康坦，在公证人事务所担任见习书记员，对他而言，工作并没有多大价值。不仅如此，还令他“厌倦和烦躁”。马蒂斯后来谈到自己当时的状况说，为了不被注意，每天抄写17世纪法国诗人勒·冯特努的《寓言诗》打发日子。为了解闷，马蒂斯开始在圣康坦市立艺术学校的素描班上课。受雇的工作和他新近萌发的对美术的热情发生了矛盾，正当马蒂斯感到难以忍

Photo: Archives Matisse D.R.

受的时候，他患了盲肠炎而且久治不愈。其间，母亲送给他一个改变他的人生的一件东西，一盒颜料。马蒂斯后来说“我开始创作时，感到自己的人生就在那里。……对我而言，绘画具有很大的魅力，这就是所谓的天堂。我极其自由、轻松、宁静”。

体会到喜悦的马蒂斯，请求父亲允许他放弃

Roger-Viollet

Musée Gustave Moreau, Paris/RMN, Paris/R.G. Ojeda

▲ 1897年12月国立美术学校居斯塔夫·莫罗绘画教室的学生。后数第二排左起第三人就是马蒂斯(戴眼镜、留胡须的那位)。

► 马蒂斯在《屋檐下的画室》(1903年)中展示出他自由奔放的笔触和色彩运用。

► 1898年马蒂斯与新婚妻子艾梅莉·帕雷尔在蜜月旅行途中拍摄的照片。

◀ 19世纪末20世纪初拍摄的圣康坦中央广场。

法律,回到巴黎研习绘画。父亲不情愿地同意了,并给了他很少的费用。1891年10月,来到巴黎的马蒂斯进入了朱利安学院(Académie Julian),跟随当时的代表性画家之一阿道夫·布格霍(Adolphe William Bouguereau)。但这并没有为他带来幸福的缘分,翌年他退学了。同年,他虽然没有考上国立美术学校(École des Beaux-Arts),但从1893年夏天开始,他特别获准在国立美术学校居斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau)的教室里学习。莫罗是位热心而有耐心的老师,他培养了很多年轻学生。马蒂斯在他的教室里结识了乔治·卢奥(Georges Rouault)、查列·卡莫安(Charles Camoin)、恩利·查列·曼更(Henri Charles Manguin)等画家。莫罗鼓励马蒂斯在卢浮宫美术馆临摹巨匠的作品,要他不管是户外或室内,不管是家庭情景或是风景,只要引起他兴趣的东西,都描绘下来。对于莫罗而言,画家最重要的意义便是表现自己。年轻的马蒂斯对这看法产生了共鸣。

在几年的时间里,从像《斯基达姆酒瓶》一样塞尚(Paul Cézanne)风格的静物画,到构思得益于莫奈(Claude Monet)作品的《海边,贝尔伊尔岛》等海景——莫奈11年前描绘的风景,马蒂斯尝试了各种风格和主题。最初,马蒂斯的笔触比较粗,色调也比较暗淡,但他对色彩的迷恋逐渐表现在作品中。马蒂斯后来体会到,色彩不只是描绘的手段,它具有“驱动感情的力量”,并且必须这样来使用它。

与“野兽”们的邂逅

1894年,马蒂斯的情人卡洛琳·乔布罗生下了女儿马格丽特·埃米利安。数年后马蒂斯与乔布罗分手,但他与女儿一直保持着联系,她后来出现在马蒂斯的几幅作品中。1898年,马蒂斯与艾梅莉·帕雷尔(Amelie Parayre)结婚,俩人在新婚旅行中造访了伦敦,因为朋友毕沙罗(Camille Pissarro)的建议,马蒂斯特地到英国国家美术馆观赏透纳(Joseph Mallord William Turner)的作品。马蒂斯夫妇离开伦敦后,顺路到阳光和色彩绚烂的科西嘉岛(Corsica),然后回到巴黎。他以科西嘉岛为题材的画作,比以前的作品更加温暖而色彩浓厚,但笔触仍然比较粗,风格几乎是散漫放纵。1899年,他们的长子让·基瑞德(Jean Gerard)出生,翌年,次子皮耶(Pierre)也出生了。为了维持家计,作为临时工作,马蒂斯描绘舞台布景,艾梅莉则开了一家帽子店。1904年夏天,马蒂斯夫妇受到他们的画家朋友保罗·希涅克(Paul Signac)的邀请到圣特罗佩(Saint-Tropez)度假。当时,与希涅克同为修拉(Georges Seurat)后继者的新印象派(Neo-Impressionism)画家亨利-埃得蒙·克洛斯(Henri-Edmond Cross)也在附近逗留。总是对新的创意满怀兴趣的马蒂斯看到他们是如何将色彩分割为小点,对于他们迷恋于点描主义(Pointillism)的缘由也有了理解。创作于1904年

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, U.K./The Bridgman Art Library/©Succession H. Matisse/DACS 2000

NORTH POLE, SOUTH POLE

北极与南极

毕加索(Pablo Picasso)与马蒂斯最初相识于1906年,那是在侨居巴黎的美术爱好者、美国人雷翁·史汀和格特鲁德·史汀兄妹的公寓里。两位画家的性格截然相反。马蒂斯年长,勤奋认真,拥有明确的理性目标;毕加索年轻傲慢,常常富有挑战性,并试图给对手以震撼、或者要打败对手。马蒂斯说他们之间犹如“北极和南极般的不同”,但这相反的两极却孕育出长达半个世纪的友谊——贤明、具有分辨力、如父亲般的马蒂斯和具有反抗精神、儿子似的毕加索。

毕加索批评马蒂斯,讽刺他的作品并公然说“和我相比,马蒂斯是小女孩儿”,将马蒂斯贬得一文不值。但在他一生中,有几次马蒂斯是必不可少的。1946年到1953年与毕加索同居的芳丝华·纪娄说:“我们一起度过的岁月中,毕加索认识、并有来往的所有艺术家中,对于他最重要的人物便是马蒂斯”。她和毕加索常常去马蒂斯那里,有一次,马蒂斯说他希望画芳丝华。毕加索十分生气,他向芳丝华警告说,如果你想为马蒂斯当模特儿就必须清楚,东洋地毯是他绘画的中心,你的脸在那里只会是一个椭圆形!

► 1955年,芳丝华·纪娄与毕加索在一起。对于毕加索与马蒂斯之间的关系,芳丝华这样写道“毕加索总希望像舞女一样迷倒马蒂斯,而结果,他却成了马蒂斯的俘虏”。

Corbis/Hulton-Deutsch Collection/Felix Man

的作品《奢华、宁静与愉悦》便是马蒂斯对于这种新技法的热衷达到顶点时的作品。这件作品在1905年的独立沙龙上展出。

此时的马蒂斯与莫里斯·乌拉曼克(Maurice Vlaminck)、安德烈·德兰(André Derain)交往甚密,并且受到他们的影响,回到了自由画法上。1905年夏天,马蒂斯和家人、朋友德兰一起在法

► 德兰色彩大胆的作品《科列乌尔港》(1905年)。

▼ 马蒂斯在伊西-勒-穆林诺的住宅。他的工作室在这幢房子的后面。

国南部临近地中海的山城科列乌尔(Collioure)度过。他在科列乌尔创作的作品与点描主义实验断然决裂,宣告了向新的未知领域迈进的开始。新印象主义规整而有节制的特征从他的作品中完全消失,取而代之的是原始的色彩原色出现,马蒂斯以粗重的笔触表现反差强烈的对比性色调。尽管结果让他感到满意,但多数的艺评家却十分严

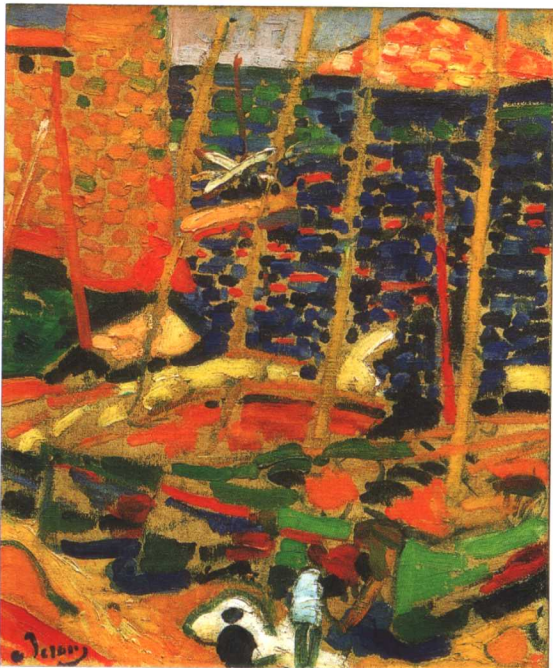

Photo: Archives Matisse D.R.

Hermitage, St. Petersburg/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

◀ 《画家的家族》(1911年)是马蒂斯第一次描绘自己父母的作品。

殿一样的宅邸里创作了两幅巨大的壁画《舞蹈》和《音乐》。《舞蹈》中，充满了人体，而且几乎要冲出画面。马蒂斯已经达到了形态和色彩的完美和谐。他后来这样写道“凭借着立意和手法的简单化，可以得到平静……《舞蹈》的巨大画面中只有三种颜色——天空是蓝色，人体是红色，山丘是绿色”。色彩的协调产生独特的光

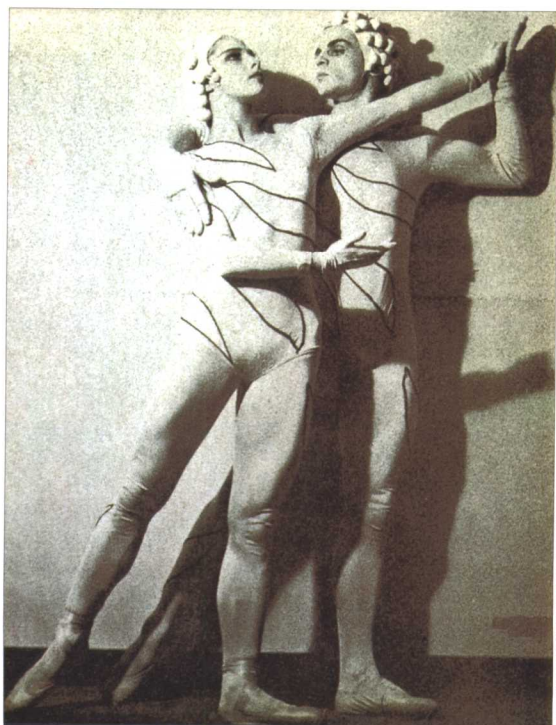
彩。马蒂斯与1892年以来结识的阿贝尔·马尔奎(Albert Marquet)、乌拉曼克、德兰一起，在1905年的秋季沙龙上展出了这些作品。他们展出的绘画被烙上“无法形容的错乱”的烙印，作者则被视为“野兽”。而这些画家却以一种自豪接受了这个名称。

资助者

但并不是所有人都贬低马蒂斯的画作。雷翁·史汀(Leo Stein)和他著名的作家妹妹格特鲁德·史汀便购买了招致人们激愤的马蒂斯作品《戴帽子的女人》(1905年)，希涅克则购买了马蒂斯的《奢华、宁静和愉悦》。这个展览成为马蒂斯与史汀一家建立起毕生友谊的开端，他们为马蒂斯开创了一个全新的世界。他们介绍给马蒂斯几位后来成为他资助者的朋友，其中有博学的评论家、画商、拥有财富和教养的俄国人塞尔盖·希丘金(Sergei Shchukin)。马蒂斯的运气也终于好转，1909年，他搬到巴黎郊外伊西-勒-穆林诺(Issy-les-Moulineaux)的一幢大房子。他开始到北非、西班牙、德国旅行，在希丘金的好意安排下还访问了俄国。

同年，希丘金委托马蒂斯为自己在莫斯科宫

第一次世界大战影响了马蒂斯的旅行、创作

▶ 《红与黑》中的舞蹈演员(1939年)。卢赛芭蕾舞团的公演中，马蒂斯也为他们设计了舞台布景和服装。

Artist's Life

1869 12月31日，亨利·马蒂斯出生于法国北部的勒卡特。

1888 通过法律资格考试。回到圣康坦担任公证人事务所见习书记员。

1891 前往巴黎，进入朱利安美术学院。

1893 进入居斯塔夫·莫罗的绘画教室。结识乔治·鲁奥。

1894 与情人卡洛琳·乔布罗的女儿马格丽特·埃米利安出生。

1898 同艾梅莉·帕雷尔结婚，蜜月旅行前往伦敦，在英国国家美术馆观看透纳的作品。

1899 长子让·基瑞德出生。

1900 这段时期家庭财政困难。6月，次子皮耶出生。他的妻子开设帽子店。

1905 《奢华、宁静与愉悦》在独立沙龙展出。在秋季沙龙展出作品，被称为“野兽”。结识雷翁·史汀和格特鲁德·史汀兄妹。

1909 希丘金委托创作《舞蹈》和《音乐》两件作品。迁到伊西-勒-穆林诺的新住宅兼工作室。

1912 年初，在摩洛哥度过两个半月，年底再访摩洛哥。

1913 接受史特拉汶斯基和迪阿基列夫的委托，为《夜莺》设计舞台布景和服装。这台芭蕾舞1920年首次在伦敦公演。

1922 根据季节不同，分别在尼斯和巴黎居住。创作宫女组画。

1930 接受巴恩斯财团壁画订件。在塔希提度过三个月。

1941 因肠癌接受大手术。

1948 开始装饰汶斯的多明我女修道院玫瑰经礼拜堂。

1954 11月3日去世，享年84岁。

Lebrecht Collection/©Succession H.Matisse/DACS 2000

THE STEINS

史汀家族

雷翁·史汀和比他更著名的妹妹、作家格特鲁德·史汀，是定居在巴黎富裕的美国人，他们共同拥有一幢公寓，都喜欢美术。就在他们位于弗拉尔大街27号的住宅里，马蒂斯与毕加索相识——格特鲁德自豪地称这两位画家是自己满意的“发现”，后来马蒂斯又结识了俄国收藏家塞尔盖·希丘金。史汀兄妹是前卫艺术的早期收藏家，1905年马蒂斯的画作《戴帽子的人》在秋季沙龙上首次展出便遭到批评之际，雷翁·史汀便以他的勇气和洞察力购买了这幅作品。此外，1906年他们又购买了马蒂斯更加具有牧歌般风格的作品《生的喜悦》，第二年还购入了马蒂斯最雄心勃勃的作品《蓝色的裸女，比斯克拉的回忆》。

通过雷翁和格特鲁德，马蒂斯认识了他们的弟弟麦克尔和他的妻子莎拉，1916年，马蒂斯画过莎拉的肖像画。这对夫妇也成了他作品的收藏家，与马蒂斯结下了深厚友情。

► 在巴黎塞纳河左岸的公寓里轻松休息的格特鲁德·史汀。墙上挂着布拉克(Georges Braque)和毕加索的画作——照片右侧的墙壁上挂着毕加索1906年为她所画的肖像。

Corbis/Bettmann

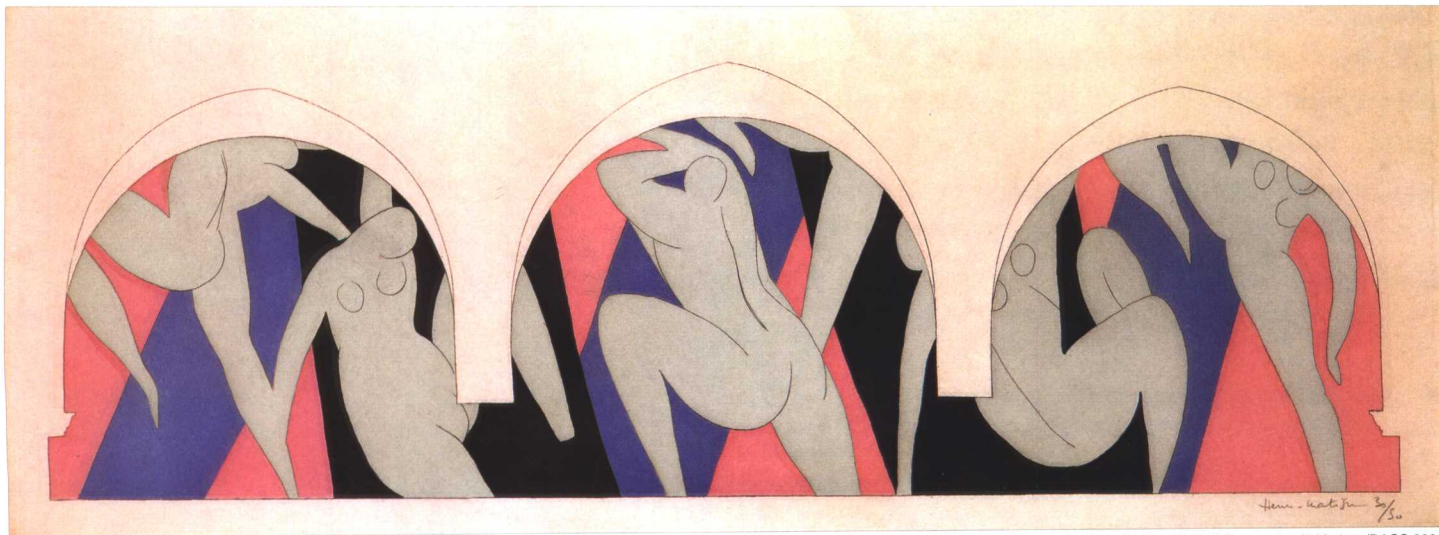
和安全。由于年龄的关系，他没有从军，但他一直担心着朋友和家人的安全。对于自己在后方“毫不相干”的情况感到不安的马蒂斯，向朋友、公共事业部长马塞尔·桑巴询问，他要如何才能为战争作出最大贡献。桑巴只是回答说，继续创作出名作。但马蒂斯并没有继续走在同一道路上，他开创了新的实验性领域，在版画和雕刻上花更多的时间。

当时已经四十多岁的马蒂斯，在伊西-勒-穆林诺的自宅和蔚蓝海岸的尼斯度过每年的时光，而冬天他大都是在尼斯度过的。在尼斯，他可以专心工作，将注意力集中在模特儿、室内外景物。他很少跟妻子见面，只是在偶尔去巴黎时见面或者夏天在伊西-勒-穆林诺相见。艺术成

为占据他内心的惟一内容。此时马蒂斯已经十分著名，并取得了成功。他在遥远的伦敦、纽约、哥本哈根等国外大城市举办个展。他的儿子皮耶1927年在纽约的瓦伦丁·丢登辛画廊举办了她的回顾展，1931年又在纽约现代美术馆举行更大规模的回顾展。虽然年龄渐增，但马蒂斯的活动不仅没有减弱，反而向人们展示出他更精彩的艺术。同年，马蒂斯为法国诗人马拉梅(Stéphane Mallarmé)的诗集绘制插图，并且常为卢赛芭蕾舞团设计服装。1930年，马蒂斯到美国旅行，之后在塔希提度过了将近三个月时间。

1930年秋天，马蒂斯接到了美国富豪巴恩斯(Barnes)的订件，为费城附近的巴恩斯基金会美术馆装饰墙面。马蒂斯再次将主题选定为20年前

▼ 《舞蹈I》(1931-1932年)。马蒂斯为巴恩斯财团的壁画制作的最初版本蚀刻画。

获得巨大成功的“舞蹈”。他将这件作品发展为六个人的人物素描，将它有节奏地配置在相连的巨大拱顶部。他在风格上发挥了令人惊叹的本领。首先他准备了巨大的有色画纸，并将色纸剪成一些形状。而后用图钉将剪好的色纸钉在画布上，并移动其位置，直到得到形态和谐、奇妙的跳动感。今天名为《舞蹈 I》的作品当时已经完成，但由于发现尺寸错误不得不重新制作。但他反而利用这个考验，重新审视当初的想法。《舞蹈 I》现在挂在巴黎市立现代美术馆，重新制作的《舞蹈 II》按照他的初衷收藏在美国宾夕法尼亚州梅利昂的巴恩斯财团总部。

对神的还礼

1939年法国向德国宣战。马蒂斯虽然取得巴西的签证，但在最后关头他决定留在法国。马蒂斯在给纽约的儿子皮耶的信中说：“如果出国，我的心情大概会像逃兵一样。如果具有价值的人都离开了，法国还留下什么呢？”在以后的数年间，马蒂斯生活陷入极度混乱。1940年，马蒂斯正式与妻子艾梅莉离婚。翌年，他罹患肠癌病倒了，经过两次大手术保住了性命。往后的日子，一天中大部分的时间他都无法离开床榻。从1942年到隔年，护理马蒂斯的护士中有一名叫莫妮库·布乔瓦(Monique Bourgeois)的美丽年轻女子常充当马蒂斯的模特儿。几年后，她给马蒂斯带来一项工作，当马蒂斯知道她身患肺病，而且已经成为修女，不得不接受了。她的请求便是要马蒂斯帮助装饰建在距离尼斯22公里的汶斯(Vence)多明我女修道院玫瑰经礼拜堂。逃出死神之手的马蒂斯认为这项委托是向神还礼的好机会。

而后，马蒂斯以他往常的热情和细心投入工作。从彩色玻璃到饰有雕刻的大门、大理石床、圣歌队席位及烛台、祭司的礼服，马蒂斯设计了礼拜堂的一切。他的老朋友毕加索讽刺马蒂斯这种献身的精神说“你为什么做那些事？你又不是那么高的德行”。但他的想法并没有改变，他满足于工作的成果。他用剪刀和彩纸创造出建筑装饰的杰作，所有的细节都是完美的。马蒂斯将礼拜堂视为一生工作的总结，但他的活动并没有就此终止。1950年，他创作了描绘摩洛哥宫女(闺

房里的妇女)的剪纸画名作《兹尔玛》，1952年创作了著名的剪纸系列画《蓝色的裸体》。马蒂斯最大胆的抽象作品《蜗牛》，则创作于他去世的前一年——1953年。

马蒂斯最后一项工作是为美国富豪纳尔逊·洛克(Nelson-A. Rockefeller)夫人的礼拜堂设计玫瑰窗。在这项工作进行期间，1954年11月3日，马蒂斯去世了，享年

84岁。他的好友、有时又是竞争对手的毕加索在马蒂斯去世之后这样说“到底只有马蒂斯”。

▲ 汶斯的多明我女修道院玫瑰经礼拜堂。马蒂斯去世前一年完成了这里的装饰。

▼ 马蒂斯的剪纸画《蜗牛》显示出他一生专注于色彩和形态艺术。

Tate Gallery, London © Succession H. Matisse/DACS 2000

阐明色彩与形体

ENLIGHTENED COLOUR AND FORM

马蒂斯是20世纪最伟大的色彩画家之一。他将早期的印象主义和野兽主义尝试发展为重视装饰性、色彩和形体的纯粹性艺术。

马蒂斯在漫长的一生中尝试了各式各样的风格和技法。他也与很多年轻学生一样，受到18世纪的夏尔丹 (Jean Baptiste Siméon Chardin)、19世纪的柯罗 (Jean Baptiste Camille) 等画家影响，起步于朴素的写实性绘画，但他马上有了飞跃性的进

步。他最初迷恋于新印象主义风格，并且借用和改编其他画家、时代和文化的内容，不断地探求令他感到满意的绘画表现方法。马蒂斯的传记作者劳伦斯·高英说，马蒂斯“所染指的绘画风格与他的作品数量同样繁多”。的确，马蒂斯的多样性令我们无法

定义他的风格，无法将他归入到规范分类的绘画风格领域中。他在这一方面过于复杂，在才智方面过于活跃。他看起来似乎是极其随意创造出来的艺术，实际上却是他艰苦奋斗的结果。他的这种艰苦奋斗开始于二十几岁的时候，并且持续了一生。

巴黎的“野兽”们

马蒂斯和他的朋友安德烈·德兰、莫里斯·乌拉曼克、乔治·鲁奥在1905年的秋季沙龙上被印上了“野兽”的烙印，马蒂斯是这个画家群体中的一员。实际上，这个群体中的画家们绘画风格各不相同，但在色彩的革命性使用方法上，他们则具有共同之处，并给巴黎的美术爱好者带来了震撼。野兽派 (Fauvism) 描绘物体时不拘泥于它实际的颜色，主张色彩的狂热性解放，在风格上，与形体相比，他们认为色彩才是绘画的主角。在某种意义上，他们的构思得益于高更 (Paul Gauguin) 平淡而大胆的色彩使用，为表现主义 (Expressionism) 绘画开辟了道路。“野兽”一词来源于美术评论家路易·沃克塞列 (Louis Vauxcelles) 的评语，他评价1905年秋季沙龙中展出的阿贝尔·马尔奎创作的儿童青铜像时，举出了15世纪雕刻家唐那太罗 (Donatello) 的作品，并说“啊！唐那太罗被野兽们包围了”。

马蒂斯的作品《年轻船员 I》(右，1906年) 是创作于野兽派群体活动鼎盛时期的作品。他后来这样写道“野兽主义是一个短命的运动，当时我们认为必须毫不保留地赞美所有的色彩”。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

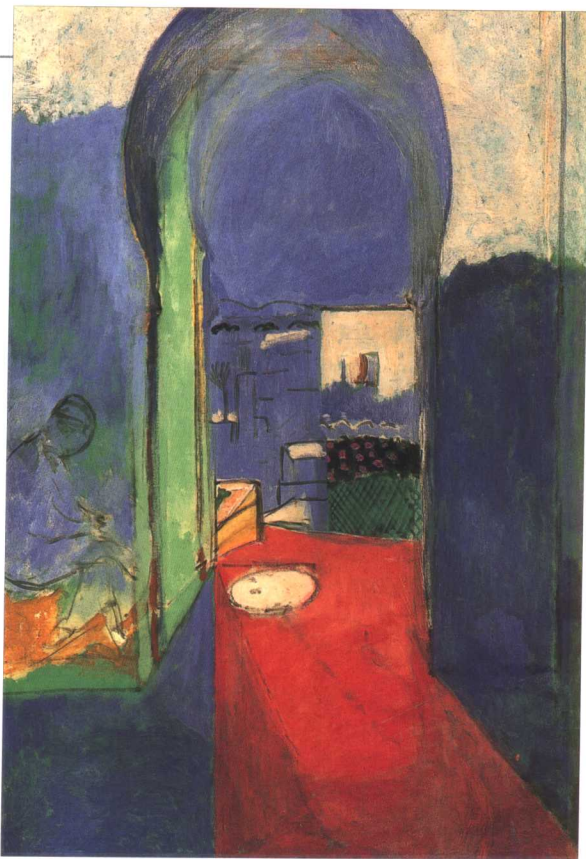

东方风格

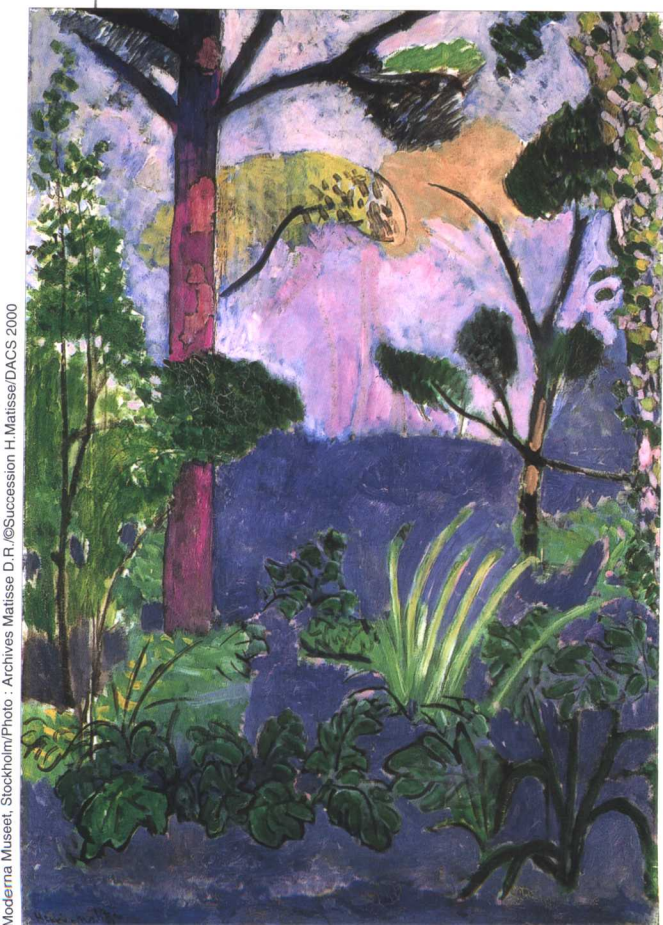
1906年，马蒂斯“为了观看沙漠”首次访问北非，1912年，他又两次访问那里。马蒂斯在日常中便寻找不同的艺术风格，数年前，偶然看到的几件非洲雕刻令他深受感动。1910年，前往慕尼黑参观伊斯兰美术展的马蒂斯，稍晚时候去西班牙旅行，调查摩尔文化对于科尔多瓦、格拉纳达、塞维利亚的影响。

1912年在摩洛哥长期逗留期间，马蒂斯以丹吉尔为基地到其他地区旅行，他被绚烂多彩的北非风景和色彩所征服。在当地，马蒂斯创作了人称“摩洛哥三部曲”的《窗外的风景》（左上）、《阿尔及尔之门》（右上）和《坐在阳台上的左拉》。

此外，他还着手创作了描绘摩洛哥庭园的三幅画作，《莨苕，摩洛哥风景，丹吉尔》（左下）便是其一。画中描绘了雨季之后郁郁葱葱的枝叶，另外两幅绘画则描绘了被酷热阳光晒焦的干枯色调的大地。

Pushkin Museum, Moscow/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

Moderna Museet, Stockholm/Photo: Archives Matisse D.R./©Succession H.Matisse/DACS 2000

具象与抽象

马蒂斯25岁时创作的《读书女郎》（1895年）是一幅令人心情愉快的作品，其中几乎看不到马蒂斯后来构思中新方案的先兆。画面色调是颇为节制的暗淡绿色和茶色，场面也极为普通。但是，其中可以感受到后来马蒂斯作品中屡屡出现的、对色彩和谐与形体协调的理解力。

马蒂斯一边继续描绘出平静的家庭光景，还一边向博纳尔(Pierre Bonnard)充满光线和明快色彩的室内画中更加具有印象主义(Impressionism)风格的颜料使用方法、更大胆

的色彩使用方法发展。印象派的功绩不仅在于对场面的忠实再现，更在于它具有唤起兴趣的力量。而这正是马蒂斯努力要得到的效果——不是忠实于现实描写，而是气氛和感情的描写。马蒂斯似乎认为印象主义掌握着把握情趣的钥匙，在一段时间里，他反复研究印象主义。但是马蒂斯并没有简单地满足于此，20世纪初期，他的朋友、新印象主义画家保罗·希涅克为他带来了新的绘画风格变化。希涅克使用乔治·修拉的点描法进行创作，这种技法把很小的原色点作为清楚分离的很小的色块排列在一起，马蒂斯也采用了这种技法。

点描主义与野兽主义

他创作于1904年，并在第二年的独

宫女

马蒂斯对东方风格的兴趣在宫女——也就是为了男人的享乐而关在闺房里的妇女，肖像画中也可以看到。从古典主义(Neoclassicism)的安格尔到浪漫主义(Romanticism)的德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)以及印象主义的雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)，宫女绘画在法国有着悠久的历史，马蒂斯1912年到摩洛哥旅行就是为了亲身体验。《红色裤子的宫女》(右，1924-1925年)和《靠在土耳其椅子上的宫女》(下，1928年)，身穿独特服装的妇女配以装饰丰富的背景，描绘出马蒂斯感兴趣的人物和宫女的豪华服饰。

Musée de l'Orangerie, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Willi/©Succession H.Matisse/DACS 2000

立沙龙上展出的画作《奢华、宁静和愉悦》，标志着马蒂斯对于这种新技法的迷恋达到了顶点。绘画的标题取自于波特德莱尔(Baudelaire)的诗歌，对于马蒂斯而言，这是极其重要的作品。他为了自己和观赏者追求诗歌表现出来的平安和牧歌般的美感，并努力使用所有手段，试图将这种美感反映在自己的艺术中。《奢华、宁静和愉悦》是马蒂斯艺术的转

折点，但点描法却令他十分烦恼。马蒂斯后来说“分解色彩与分解形体和轮廓相连。剩下的是过于平淡的平面，这只会令视网膜感到焦躁，它破坏了色块和轮廓带来的平静”。马蒂斯希望为自己的绘画注入活力，表现出动态、音乐性和节奏。马蒂斯已经得出结论，他认为色彩的功能不在于对光线的模仿，而是在于创造出光线。印象派以冷或暖来理解

色彩的概念。而马蒂斯此时想做的是透过色彩的对比表现出光线，透过将明亮的色彩配置在一起放射出光线。马蒂斯向点描主义阶段性的靠拢，只不过是通向更加大胆、更加紧密的色彩和形体使用的垫脚石。他的野兽主义这段“野蛮”时期，意味着他完全脱离了新印象主义的表面性和形式化的“美丽”，但这也并没有令他长久感到满足。野兽主义的“生身父母”也只不过是短短的几年时间里可以称为“野兽”。

对纯粹与平静的追求

在1905年秋季沙龙上展出并引起争议的作品《戴帽子的女人》创作时，马蒂斯希望揭示出纯粹色彩以及它所具有的表现力。与其说那是他妻子的肖像画，不如说是色彩的构筑物。马蒂斯使用的色彩非常强烈，这给巴黎美术界带来了震撼，并使之感到气愤。麦克尔·史汀是一个例外，他具有先见之明，并开始收集这位画家作品。马蒂斯纯粹是要欣赏色彩，给人们带来震动并不是他的本意。但他的本意与这个结果完全相反。他写于1908年的《画家记》中，这样解释道“我所梦想的，是令人不会感到不安和苦恼、和谐、纯粹、平静的艺术，无论对于作家、企业家或是对于所有脑

力劳动者而言，它与镇静剂或者精神安定剂相似——打个比方说，如同消除肉体疲劳的扶手椅一样”。

并不是马蒂斯所有的作品都表现出这种纯粹和平静，但在这背后，他都进行了这种追求，在他的杰作中十分明显。打开窗户的绘画展示出美丽的风景、充满阳光的海景、明朗的蓝天、令人惊叹的色彩。宫女慵懶娇艳地躺在那里，却没有性的挑逗和魅力。因为如果那样，就会扰乱观赏者心灵的平静。她们只拥有令人感到视觉愉悦的美丽形体、肉感而富有节奏的曲线。马蒂斯经历了两次世界大战，但他的作品中从来没有出现愤怒、暴力与战斗场面，那些与他的艺术无缘。他为了观赏者、同时也是为了自己寻求安慰。对于他而言，艺术存在于远远超越于现实的地方，与政治上的问题和分析不相关。创作就是沉溺于宗教性的精神状态，正如他对毕加索说的那样“重要的是将自己放在与祈祷者接

近的心理状态”。后来，他还说道“你也与我相似。我们在艺术中寻求的是重新发现初次体验圣餐礼时的气氛”。

对于马蒂斯而言，俄国收藏家希丘金委托他创作的《舞蹈》和《音乐》是他另一个转折点的前兆。在这些作品中，他抑制自己，在天空中使用蓝色，在大地中使用绿色，在人体中使用了鲜艳的红色。马蒂斯后来说“只是这三种颜色，我得到了光线和纯粹色调的和谐”。色彩互相呼应、跳动、闪耀，形体也是一样。马蒂斯晚年转向拼贴画、剪纸画。与《舞蹈》和《音乐》这两幅作品一样，同样经过了省略和简单化的剪纸画中，有了更大发展。这时色彩更加大胆而且平静，对比也更加强烈并富震撼性。

Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Willi/©Succession H. Matisse/DACS 2000

雕塑

将近30岁的时候，马蒂斯开始尝试雕刻，在以后的30年间，他一直与这种三维形态保持着交流。对于马蒂斯而言，这是在理解形体和量感等各种感觉同时的一种休息。在马蒂斯看来，雕刻并不是对人体的单纯再现，雕刻就是人体本身，他的抒情性作品《躺着的裸体II》（下，1927年）便追求着形态的肉感。马蒂斯曾数次回到特定主题，对其进行反复修改，直到达到基本的真实和某种自然。例如，从1910年到1913年间，马蒂斯制作了很多让·内特头部青铜像，从《让·内特I》（左）等完全写实性的风格开始，抽象度逐渐提高。同样，马蒂斯对妇女后背这一个主题的兴趣，从1909年开始，经过了很多的变化之后，达到了强有力且具象征性的《后背IV》（上，1930-1931年）。

Christie's Images/©Succession H. Matisse/DACS 2000

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Peter Willi/©Succession H. Matisse/DACS 2000

单纯与过剩

这以后，对于马蒂斯而言，色彩占据了至高的地位。但它未必是严格抑制的简单化《舞蹈》的变形。马蒂斯有两个完全相反的冲动——一个指向纯粹的色彩和简单的形体，另一个指向丰富的装

饰性。例如，在彩色剪纸画中，他刚刚将绘画要素削减到最小的限度，马上又

宛如渴望丰盛一样，回到复杂的图案、螺旋、锯齿形、以及充满画面的装饰，

爵士音乐

1947年，马蒂斯和出版人特里亚德共同制作了“色彩和旋律的即兴”画集《爵士音乐》，以视觉形式表现出美国爵士音乐小号手路易·阿姆斯特朗和查理·帕克在音乐方面的成就。这里，马蒂斯如同“雕刻栩栩如生的色彩一般”剪裁涂有树胶水彩的画纸，再现童年记忆中的形体——雪橇、马戏中的小丑、空中秋千、牛仔等图像，并加入了反省自己艺术和人生的词句。他使用剪刀，面对轮廓、色彩和形体的问题。“剪纸画使以色彩进行素描成为可能……。这种简单化保证了准确……。那不是起点，而是终点”。这里列出了《爵士音乐》中的三幅插图，包括《伊卡洛斯》（右下）、《马、女马戏演员、小丑》（右上）和《玩雪橇》（左下）。

Arts Council Collection, Hayward Gallery, London/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

Arts Council Collection, Hayward Gallery, London/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

Arts Council Collection, Hayward Gallery, London/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

尼斯

1917年，马蒂斯首次来到尼斯，他体会到，那是一个自己希望逗留的土地。“尽管十分辉煌，但柔和细腻的”光的特质令人难忘，他对一个朋友说“我发现每天早晨还可以看到与尼斯这里相同的光线，都不敢相信自己的幸运”。

尼斯时代的马蒂斯十分多产。他除了完成50余幅宫女作品外，还再次创作了以前便经常描绘的室内光景、《窗边的妇女》（右，1923-1924年）等窗外风景。他曾经在简朴的旅馆、公寓、出租别墅等很多场所逗留，他喜欢的是梅迪特拉内旅馆——“我在那里住了四年，在古旧的洛可可风格起居室里，享受描绘裸女、人物像的快乐”。他喜爱那家旅馆房间里意大利风格的镶瓷砖天棚，享受着百叶窗里射进来的阳光。光线“犹如剧场里的舞台脚灯一样从下面照射进来。那完全是一种欺骗，十分荒唐，但又非常有趣”。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©Succession H.Matisse/DACS 2000

并沉湎于其中的喜悦。马蒂斯被图案吸引，他喜欢将壁纸、壁毯、椅子和布料纳入画面。这两个相互矛盾的冲动或许对于阐明他性格上的纠葛具有说明性。

他希望自己的艺术成为“精神安定剂”，但他自己在精神上却时常希望一种“过剩”。他被充满鲜艳图案——螺旋、金箔、以平坦原色的配置的波斯细密画所征服的同时，也被只留有本质的、形体极其简单的原始雕刻所吸引。马蒂斯描绘的很多宫女中可以看到这种简单化和装饰性之间的紧张关系。他以精选的、很少的几根线条画出妇女，她们具有象征性和雕刻性，几乎具有原始性特质，与之相反，背景却是色彩、形体和图案的“盛宴”，二者竞相展示其特色，引起观赏者的注意。

马蒂斯剪纸画中的蓝色妇女系列、以及塔特美术馆收藏的作品《蜗牛》象

征着他绘画工作的最终精练程度。虽然那些都是他的暮年之作，但是他“一生工作的最终结果，是无比真挚、艰苦努力的硕果”。他已经可以将色彩完全纯化，透过形体压缩到最简单状态，从而创作出精美的作品。在那些简单化中，马蒂斯可以唤起他所谓的“生的喜悦”，向存在的喜悦致以敬意，向科列乌尔的阳光、女人们的美丽、以及尼斯的光辉做出答礼。

他的老师莫罗曾经对学生时代的马蒂斯说“你试图将绘画简单化”。这个预言应验了。漫长曲折的艺术道路将他引

向各个方向，但最终，所有的道路都汇聚到一个方向。那条道路就是“献给探求真实的一生”。这正如马蒂斯去世前写到的那样“我没有改变——即便方法有些差别，但我指向了同一个目标”。

罗马尼亚风格的罩衫

巴黎 乔治·蓬皮杜中心现代美术馆藏

Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

THE RUMANIAN BLOUSE
1940 年
92 × 72cm