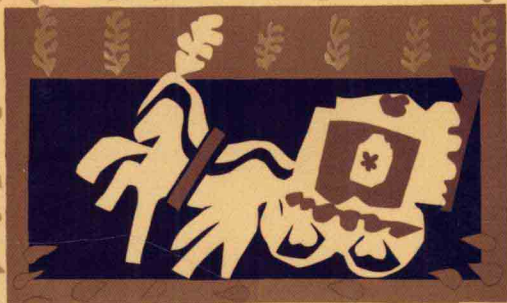

世界绘画摄影大师画传

马蒂斯

生平与作品鉴赏

紫都 苏德喜 编著
远方出版社

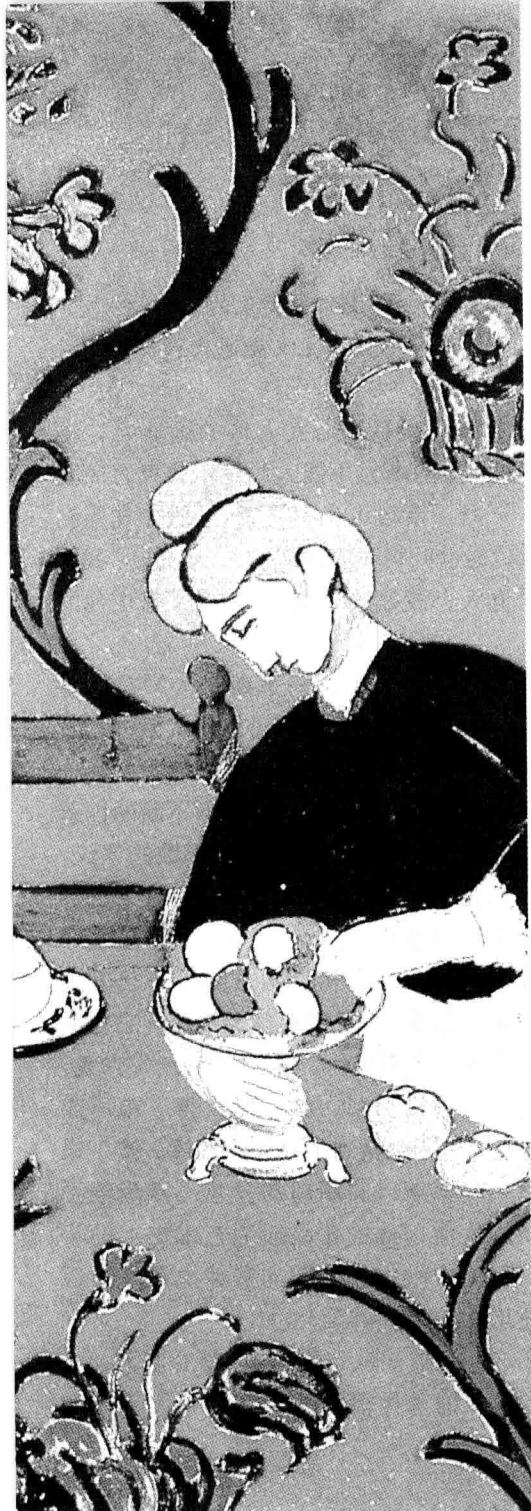
世界绘画摄影大师画传

马蒂斯

生平与作品鉴赏

编撰 / 紫 都 苏德喜

图片 / 傅新阳 岳 鑫

远方出版社

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

世界绘画摄影大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850×1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7-80723-012-6/J·2

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

序言

金鱼 1912年

概括的手法，明快的色调，描绘出玻璃鱼缸中红色金鱼漂游的感觉，抒情地表现出这司空见惯的静物别具兴味的诗意

亨利，你是为简化绘画而生的。

——象征主义绘画大师莫罗

一位读者在翻阅马蒂斯女人体的画册时，不无牢骚地说：“这些画人不像人，鬼不像鬼，简直是怪物吗！”马蒂斯自己也有同感：“假如我遇到这样的女人，也会吓得飞奔而逃的。”可是，“我不是创造一个女人，我是画一幅画。”他又重申他的立场。

在西方现代艺术史中，马蒂斯是个举足轻重的人物，作为20世纪第一个现代艺术流派——野兽派的领袖，他在艺术史上起到了承上启下、继往开来的作用。在其艺术生涯里，马蒂斯不断的创造着一个又一个的辉煌，同时也引发了无数的争议，他为自己的人生谱写了一段传奇，也给这个世界留下了大量不朽的杰作。

在马蒂斯学习绘画之初，西方美术界已发生了本质的变化。绘画不再是对客体的描摹，它已成为独立于自然的主观创造物。色彩革命宣告完成，焦点透视的统治已被瓦解，艺术家获得了前所未有的自由，他们的个性得到了充分的发挥。接下来的几十年里，马蒂斯以其高超的技艺不断为绘画领域注入新的生命，他的作品成为艺术史上的一块里程碑，而他本人也在不懈的奋斗中最终实现了自己的理想——绘画的简化。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术，为人类创造了最高的精神福祉。

线条和色彩一直是马蒂斯艺术的两大要素

如果说素描体现了

他在探索线条的表现力方面的成就

那么剪纸则是把色彩的作用

发挥到极致的明证

这种彩色剪纸的出现绝非偶然

它是马蒂斯一生在色彩的单纯化、平面化等方面

不懈探索的必然趋势和结果

目录

序言

野兽派大师

——马蒂斯生平与艺术

第一章 野兽派的渊源 5

第二章 大师的启蒙 21

第三章 点彩主义的影响 39

第四章 野兽派的领袖 63

第五章 成功之路 92

第六章 预言成真 123

附：其他野兽派大师

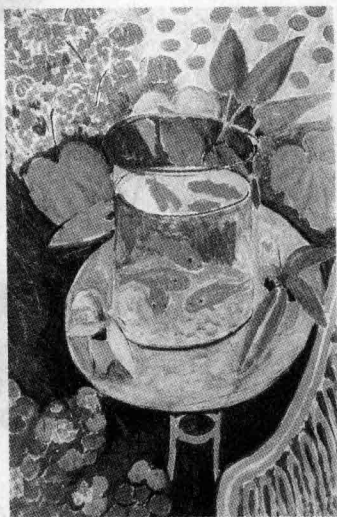
一 马尔凯 175

二 弗拉芒克 193

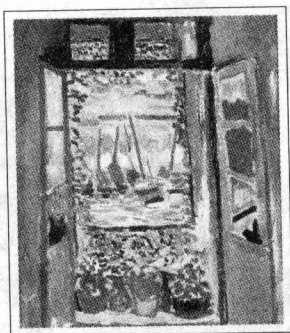
三 德朗 209

四 杜菲 227

五 凡·东根 235

马蒂斯年表 1869~1954 243

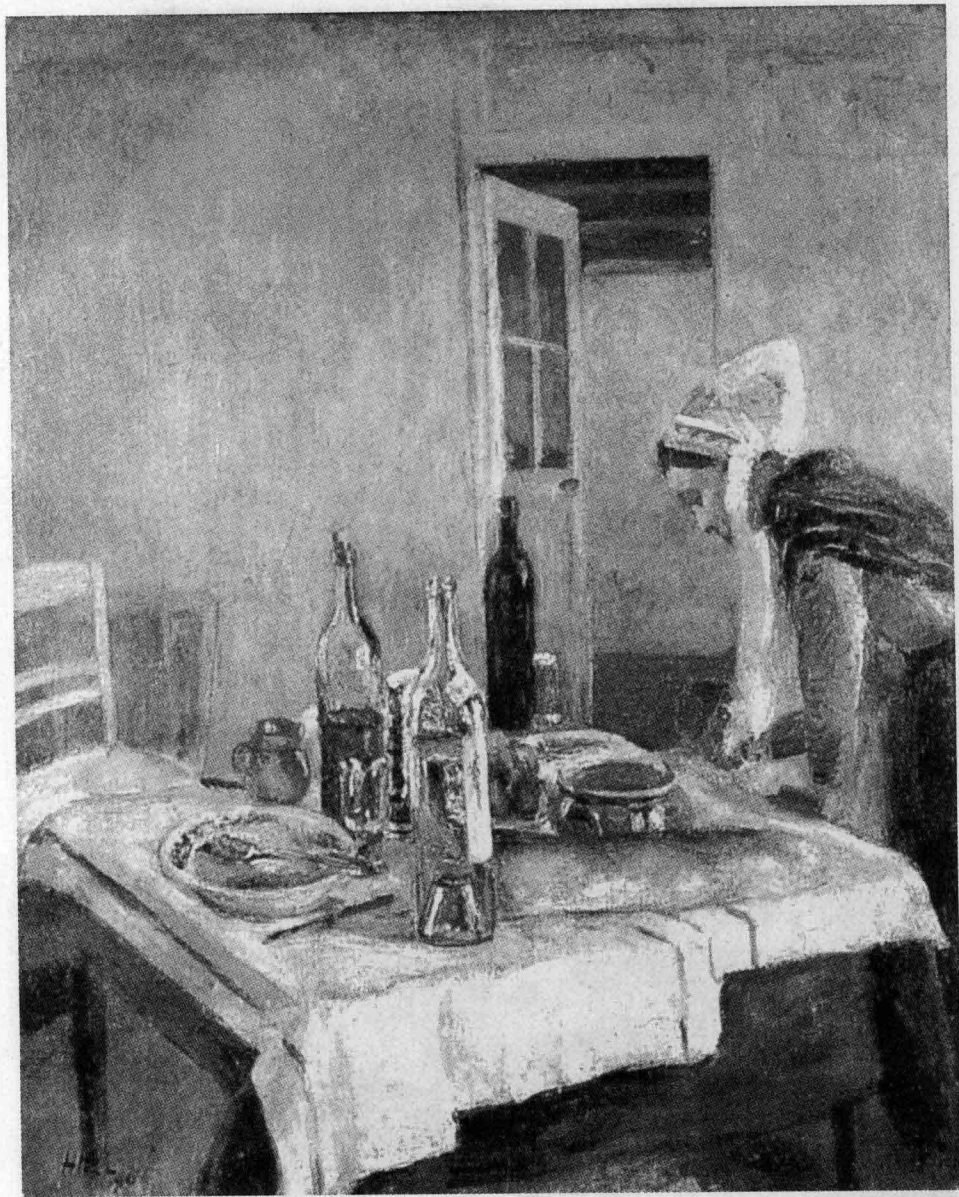

野兽派大师

——马蒂斯的一生与艺术

马蒂斯与模特（在画室中）

布列塔尼侍女

1896年 90 × 75cm 布 油彩 私人藏

餐桌 1897年 100 × 131cm 布 油彩 私人藏

第一幅
柳橙静物
1899年
56 × 73cm
布 油彩
巴黎
蓬皮杜国家
艺术中心

第一章 野兽派的渊源

19 世纪末，印象派名家迭出，乔治·修拉、凡·高、保罗·塞尚以及保罗·高更等人各领风骚。欧洲绘画发展到这个时候，传统的准则和观念发生了根本的变化。

印象派是现代人叛离文艺复兴造型体系的起点。在印象派作品中，人们看不到界定物体形状的清晰的轮廓线，古典式的坚实形体在悄悄地蜕变。印象派画家致力于表现自然中光色的瞬息变化，他们对客体所持的态度是自然主义的。尽管他们仍然遵守文艺复兴式的透视法和构图原则，但在他们的作品中，作为绘画基本要素之一的色彩已现出其独立价值的端倪。印象派画家用来捕捉光之闪烁的色彩开始挣扎着摆脱它历来所承担的任务——描摹客观物象。画家的颜色很少经过调合，保持着很高的明度。这些颜色在画面上并列、交叉，构成物象，通过观众的视觉作用进行调合。于是色彩变得活跃起来，有了新的力度。印象派对色彩的探索到此便停止了，他们伟大的使命已经完成了。

修拉是印象派与野兽派、立体派之间的桥梁。在他的《大碗岛的星期天下午》这幅巨作中，修拉以印象派的直觉为基础，分割了色彩，将纯色并列在画布上，并将人物、景物进行了前所未有的简化，达到一定程度上的抽象，这对后来的马蒂斯及抽象艺术有很大的启示，不过这幅画中也明显地体现了文艺复兴原则：严格的透视法与空气深度感。

莫奈和修拉对物象的描绘多具客观性，而塞尚则有所不同。他不满足于印象派过于追求飘忽不定的光色与空气的作法，而去寻求坚实永恒的美，用色彩重新创造自然。他从印象派那里获得明快的色彩，却致力于用色彩之间的对比来表现形状和体积，于是色块的对比取代了明暗的对比。他的画中，色彩不再限于视觉经验，这一点使他与印象派拉开了距离。塞尚的静物画显示出对透视原则的突破，多点透视的运用使他可以重新安排物象，根据需要组合色块之间的关系，从而产生了特有的超自然的美。

色彩到了凡·高手里，便像着了魔似地狂舞起来，他对色彩的控制达到了一个前无古人的高度。在凡·高的世界中，绘画要素不再是描摹客体

静物与橙(Ⅱ)

1899

年

46.7 × 55.2cm

布 油彩

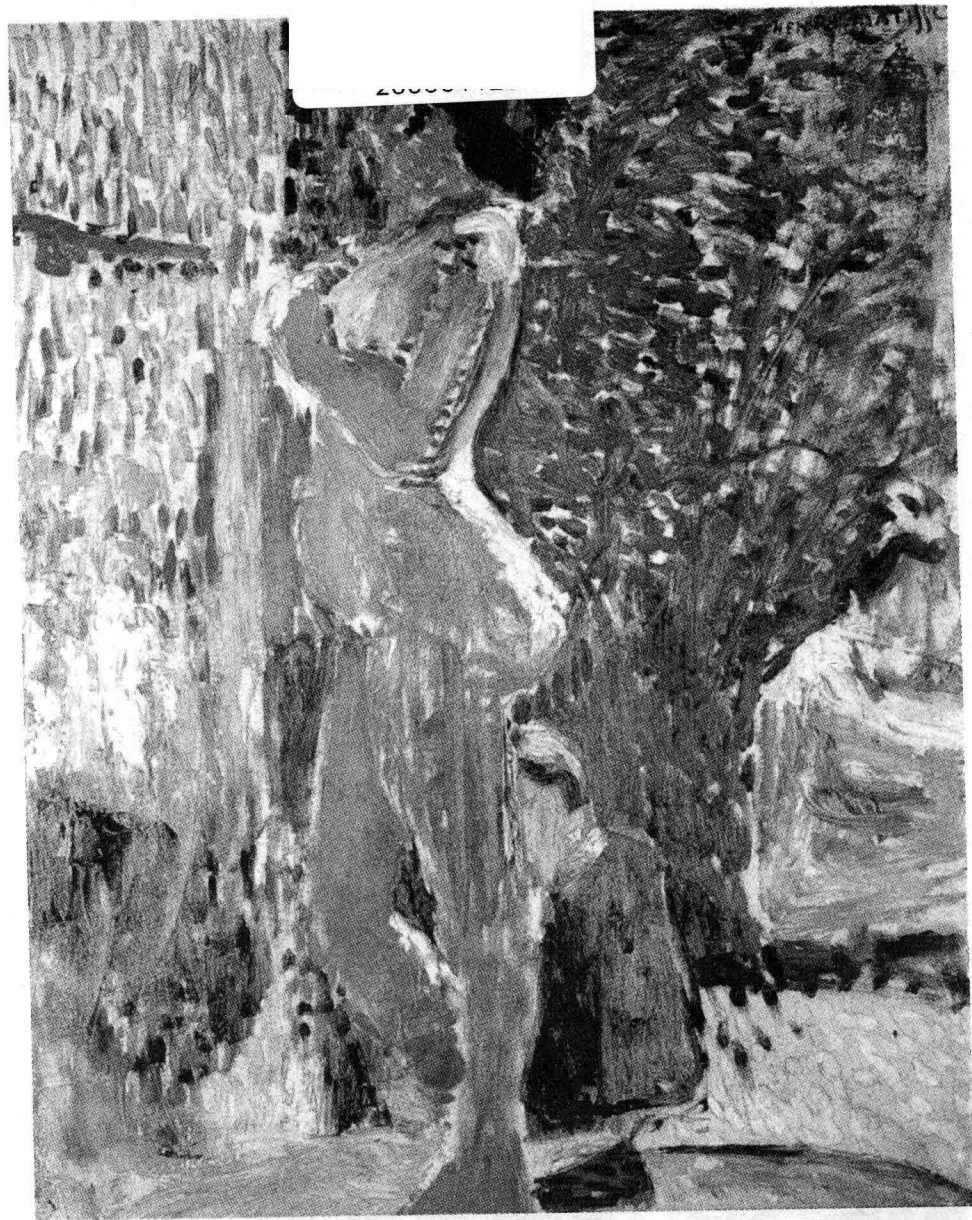
圣路易斯

华盛顿大学艺廊

的手段，色彩、线条、笔触与形体纠缠着，牵动着他所有的情感神经。在他的画中，文艺复兴式的透视在宏观上控制着画面，这非但没有遏制凡·高火一样的激情，反而加强了画面的张力，造成了一种紧张感。透视与图案式的色块发生了强烈的对抗，使画面的情绪越发激昂。

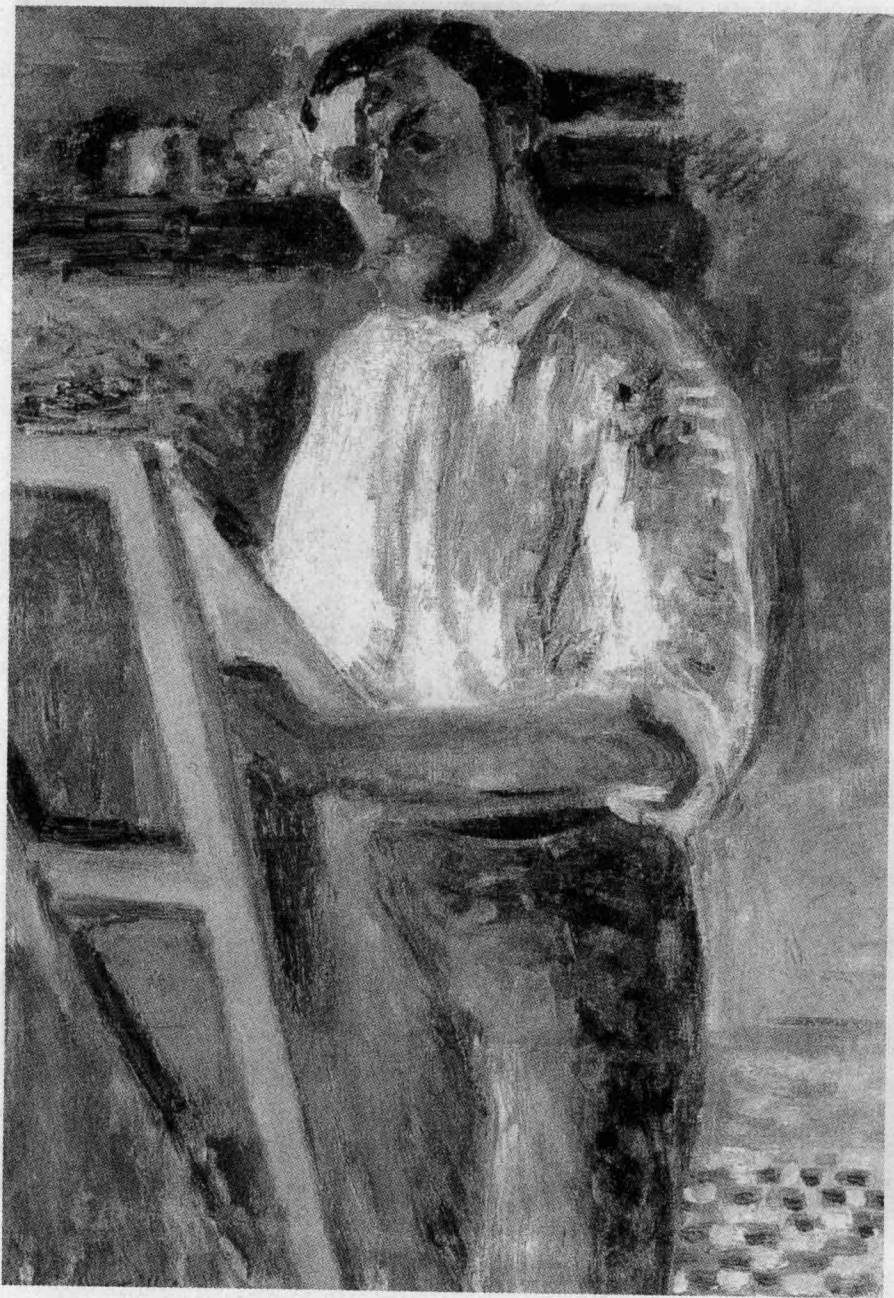
比其他人更进一步，保罗·高更则彻底摒弃了印象派画家所持的绘画是表现视觉直接经验的观念。受到了东方艺术的启发，高更用粗黑的轮廓界定形体，以色面构成景物，强调平面效果，产生特有的装饰感。

西方绘画经过莫奈、修拉、塞尚、凡·高、高更等人的艰难探索，发生了本质变化，绘画从对客体的描摹转变为独立于自然的精神实物，画家在表现形式上获得了更多的自由，这是西方绘画艺术的转折点。只有了解了这个转折点，才可能真正了解野兽主义以及马蒂斯的艺术。

画室中的裸女

1899年 65.5 × 50cm 布 油彩 东京 石桥美术馆

自画像 1900年 64 × 45.1cm 布 油彩 私人藏

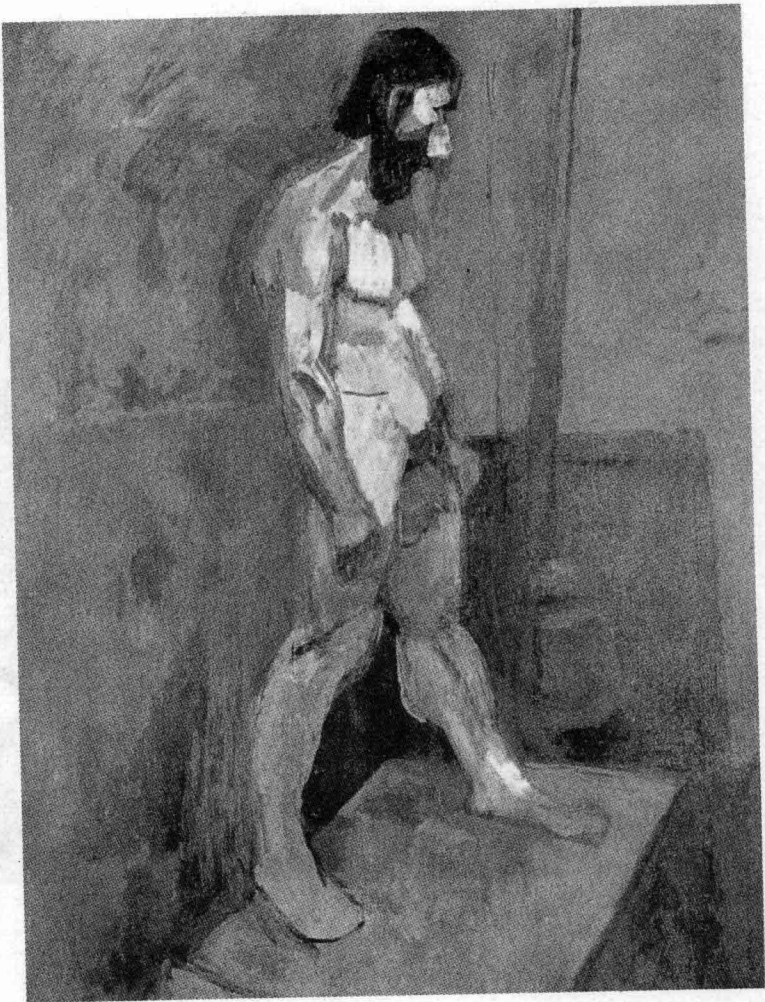
男模特儿

1900年

90.3 × 72.7cm

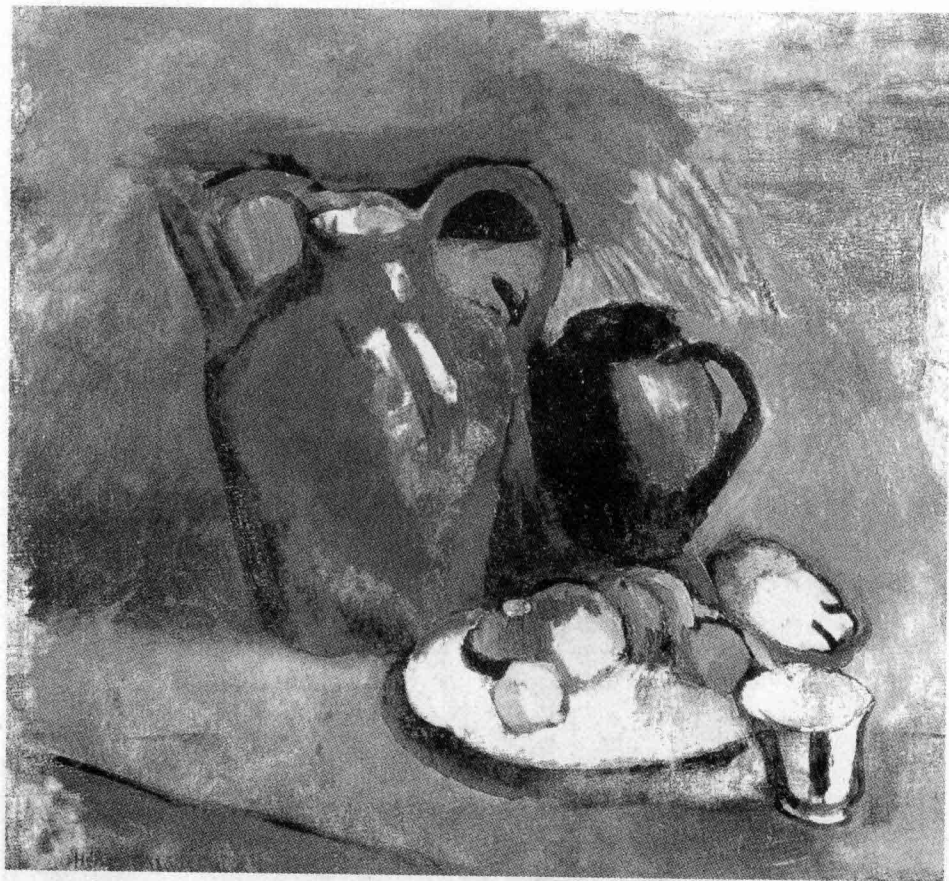
布 油彩

纽约现代艺术博物馆

提起野兽派，不明就里的人多半会将它与粗野、猛烈甚至狂暴联系在一起，而事实上，野兽派的绘画与“野兽”一词的表面字义相去甚远，野兽派的绘画语言非但没有洪水猛兽般凶猛，反倒具有一种优雅、温和的品质。

野兽派产生于20世纪初的法国。它并没有形成一个有纲领、有理论的画派，而是由一定数量的十分有信心的画家一时聚合的结果。促使这批美术家走到一起来的根本原因，是他们全都渴望摆脱传统的束缚。在新的世

有蓝色水罐的静物

1900年 60 × 65cm

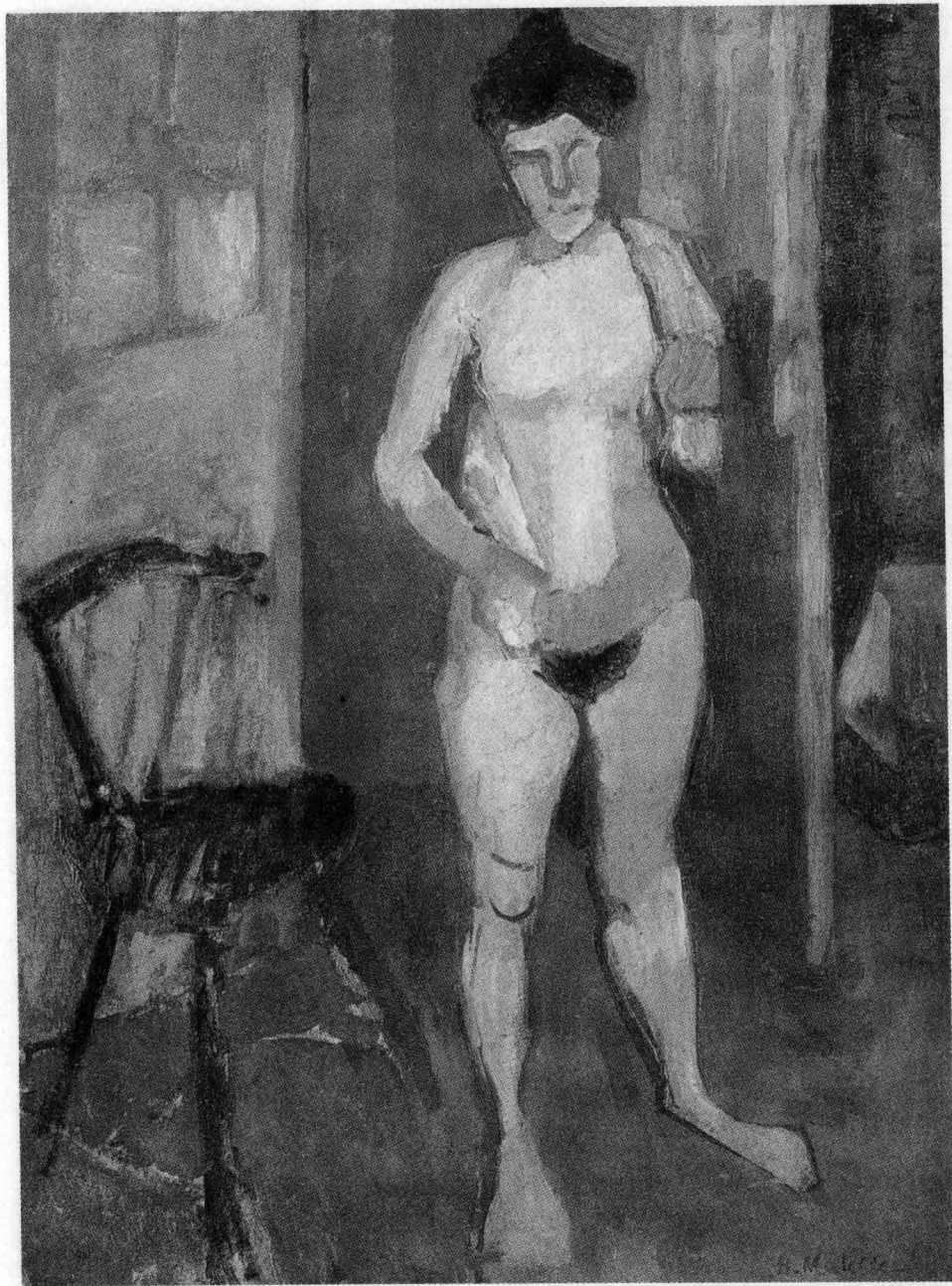
布 油彩 私人藏

纪，凭着内心的指引，借助非再现性的色彩语言，他们自由酣畅地表现自我，最大程度地实现了美术的解放。野兽派的出现标志着人们对艺术的看法开始明显地具有了一种现代意识，野兽派这一术语，本身就是变革的体现。

早期的艺术运动，如印象派等名称，都同艺术主题和艺术见解有关，而野兽派恰恰与艺术无关，却同个性有关。

秋季沙龙是一个一年一度于秋季在巴黎举办的展览会，宗旨在于向世人介绍印象主义之后的美术新潮。

在1905年的巴黎秋季沙龙中，一群年轻画家的作品被集中在同一个展

披白毛巾的裸女 1902 / 1903年 81 × 59.5cm 布 油彩 纽约 私人藏