

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

色彩的叛逆 野兽派

蒋长虹/编著

天津科学技术出版社

SHECAIDEPANNI

YESHOU PAI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裾和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

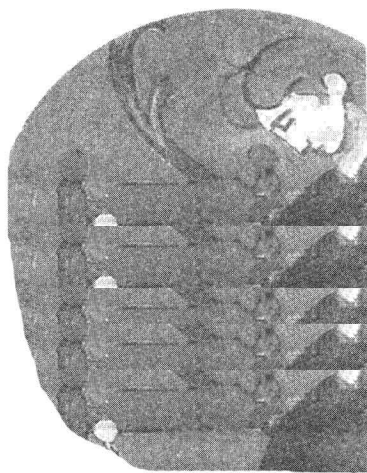

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

色彩的叛逆 野兽派

蒋长虹/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩的叛逆: 野兽派 / 蒋长虹编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6443 - 2

I. ①色… II. ①蒋… III. ①野兽派绘画—艺术评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143767 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

编辑助理: 关 长

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有品赏价值的，而品赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

Yihuan xianmucha

色彩的叛逆——

野兽派

目录

色彩的叛逆	1
第一章 马蒂斯的艺术活动	9
第二章 马蒂斯早期的绘画	
马蒂斯谈话录——关于	
野兽主义即野兽派名称的得来	16
第三章 马蒂斯早期的艺术实践	20
第四章 现代艺术的启蒙与发掘	23
第五章 《画家笔记》里的艺术观点	35
第六章 论现代派于传统	54
第七章 论肖像画	56
第八章 画家论其素描的笔记 1939 年	63

第九章	论野兽派及色彩表现	67
第十章	精确并非真实	73
第十一章	形色简约的艺术与装饰	77
第十二章	非马蒂斯时期的抽象与实验	90
第十三章	高度人文与装饰的尼斯成就	96
第十四章	同鲁·瓦·德的谈话	101
第十五章	英国著名艺术史学家和美学家 罗杰·佛莱对马蒂斯作品的研究	109
第十六章	马蒂斯论塞尚的《三浴者》	111
第十七章	用儿童的眼光看生活	116
第十八章	同雅克·盖纳的谈话	120
第十九章	黑是一种彩色	125
第二十章	大念珠小礼拜堂	127
第二十一章	证言	131
第二十二章	论符号	138
第二十三章	论书籍装帧	141
第二十四章	论模特儿	149
第二十五章	剪纸艺术的独白	157
第二十六章	剪纸艺术的辉煌时期	166
第二十七章	马蒂斯的雕塑	176
第二十八章	马蒂斯论雕塑	184
第二十九章	马蒂斯的艺术成就	188
第三十章	马蒂斯年谱	190

色彩的叛逆

提到马蒂斯的作品，我们很自然的联想到早期的野兽派，作为 20 世纪的现代艺术的开山人物，马蒂斯和他的生命一样，贯穿着整个西方现代艺术史，可谓功著卓然，他与毕加索、杜尚一样，成为了 20 世纪现代艺术的经典，然而他的影响一直没有停止，并扩散到人类精神的深邃之处，并影响每个时期艺术家的创作与实践。

这里马蒂斯不仅创造了一把属于世界的安乐椅，同时他又是一位真正的懂得把绘画与音乐的调性统一在一起，并创造了一种具有宏伟性质的配器之王，这美妙的形色组合穿越了时空，穿越了一心渴望自由的人类性灵。

在谈到马蒂斯作品性质的时候，我们总能被他作品中的秩序、纯净和安宁的气质所打动，这是显而易见的，我们不禁要问？是否马蒂斯在玩弄很多游戏？不！马蒂斯的每幅作品都突出了反映对事物底质的浓缩经历，是一种真正造型上的搏击，这搏击是马蒂斯用整个身心和智慧换来的，你

很难意识到,他是如何使造型语言插上自由的翅膀。由此马蒂斯作品并非一挥而就,相反他日益的关心构成自然的基本特质,并努力用他全智的情感表现整个自然,而且是越来越深切的。像塞尚所说的:“真正的自然隐藏在它的内部”马蒂斯正是进一步揭开这个自然奥秘的人。

对于马蒂斯作品研究,我们认真的加以分析就会发现,他美妙形式语言的底质下的确潜藏着动机,这个动机就是他的逻辑与情感的高度平衡。由此,马蒂斯的任何一块色彩都是有音响的,包含着形的简化、对位、和色彩的音质效果,而决没有那种含糊的东西,马蒂斯信奉一种一丝不苟的工作态度,他的色彩从属于结构,色彩是按着一定的比例、分析发展着,你不会找到他画面的色彩是没有和音的。

首先马蒂斯绘画基础的形结构是一种方形意味的形态关系,然后一个基本的有动感的大形首先打开第一个开合(对位),这时小的形态继续出现,并与第一个开合的形配合着,这就是马蒂斯用极简、极有限的手段加强绘画的基本力量和最佳的视觉强度,应当指出的是马蒂斯不仅认为它是纯视觉的,而且是心理的,他把艺术推向一种具有音乐性质的表达上。他的绘画像音乐种的四重奏,我们就会发现马蒂斯的点、线、块、空间是有序安排的,首先,马蒂斯建立的是非常明确的几大音质,那些大的音质在形态上常常是对位的关系,例如,方与圆、点与线等。

然而值得注意的是这些点线的运用都是巧妙的活跃在

大的板块之中,相互补充、各自交映,所以我们就能够清晰的感觉到画的总体和中心的部位。以至在不断研究和理解他作品的同时使我们意识到一个重要的问题,就是伟大艺术家的整体性及深入严密的逻辑性已经发展成为一种艺术上的崇高理念,这些足以使马蒂斯的艺术具有一种摄人的美妙、纯净、宏伟、安乐的性质在里面。

那么关于马蒂斯作品中所具有的音乐性质,我们仍然回到音乐的四重奏问题,首先四重奏,简明了四种不同的元素间的对话、配合,进行具有四种不同身分配合,回到绘画上讲,就是语言要有了限定,限定不仅指色彩,也包含着口吻语气的轻重,因单一性质的要素容易于集中,适宜表现个别情境,四重奏难点在于配合,这就是马蒂斯所讲的配器,在绘画上就是画面的重叠、拉开、对位,就必须得到有分寸的平衡和把握,它意味着这种艺术的难点在于语言特征和表情的交替出现,懂得配合。

所以你就会有一种感觉,如果用分析的眼光看他的作品,就会发现他的作品具有非常稳定的结构,同时又具有严格而秩序的把握,画面的密度、比例、平衡常常另人惊叹!事实上马蒂斯的深思中永远回归到自然最基本的内质,这包括造型和情感两方面的,虽经历了二次世界大战,他的理想初衷不变,这也是马蒂斯令人敬仰的品质。

诚然,认识马蒂斯都会经历了一个从粗浅到深刻的认识过程,马蒂斯扩展是一种艺术的观念,一种认识事物的方

式，有时他令你左右徘徊，但有一点马蒂斯作品具有一种给你带来信心的力量，慢慢的植入你成长的道路之中。我想一个人是不能仅从外表去理解他作品的，常常是因为大量的沟通，一点一滴地打通了认识的每个进程，而且马蒂斯作品始终处在一种宁静、快乐的气氛之中，节奏缓慢、色彩强烈，由于采用了平涂法更突出了某种宁静、宏大的气息，这使他的作品更加真诚、直接、坦白，所以马蒂斯具有一种永恒的魅力，你不需要解释内容，他给你带来的心情就足以表明了他艺术的实质。

但你不必把这些当成一种心理负担，真诚的艺术家会懂得如何珍视艺术共鸣东西，并且会把自己真诚的独特的感情传达出来，但我们应该以崇敬的心情去感谢他给予我们的力量。每当想到马蒂斯独特的语言，就会由衷的敬仰他在艺术史中所做出的贡献，他是一个独立的王国，这扇门由他打开，又由他关闭，人们只能去猜想他的世界，但很难再打开了，因为马蒂斯就是马蒂斯，无人取代。

时间已经进入了 21 世纪，世纪的科学、文化已不是 20 世纪的事了，虽有那么多思潮、风格流变纷至踏来，但我们仍不时的回到这个巨人的面前，聆听他那美妙的绘画音响。

1869 年 12 月 31 日马蒂斯生于法国皮卡第地区勒卡托一个药商兼粮商家庭。父亲是个商人，母亲曾做过陶瓷厂的画工。少年时代的他在维尔曼杜瓦度过，19 岁中学毕业后他遵照父亲旨意赴巴黎攻读法律，完成学业后，他回到家

乡附近的圣-康丹,在一家律师事务所当上了办事员。20岁那年,他患阑尾炎而住进医院,为了打发无聊时间,母亲送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册作为礼物。在画画当中,马蒂斯平生第一次感觉到自由、安宁和闲静,并有第一幅作品《静物与书》。22岁时他不顾父亲的反对放弃法律学习改学绘画。10月入学巴黎朱丽

马蒂斯

安艺术学院,从师传统主义画家布格霍。

23岁离开朱丽安学院到影响他最大的老师奥古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau, 1826—1898)的画室学习,他视莫罗为精神导师,可以说是莫罗塑造了马蒂斯。莫罗曾对马蒂斯说过:“在艺术上,你的方法越简单,你的感觉越明显。”正是这句话引导了马蒂斯绘画风格,使他能够用简捷的线条和鲜明的色彩塑造出他所构想的一切,对他终生的艺术创作产生了深远的影响。

马蒂斯是一个善于吸取各种艺术门类的优点的人,他

研究东方地毯和北非景色的配色法，发展成一种对现代设计有巨大影响的风格。《餐桌》是他 1908 年的画作之一，从这幅作品我们能够看见马蒂斯把眼前的景象改变为装饰性的图案。糊墙纸的设计花样和摆着食物的台布纹理之间相互作用，形成这幅画的主要主题。连人物和穿过窗户看到的风景也变成这个图案的一部分。那位妇女和树木的轮廓大为简化、甚至歪曲其形状去配合糊墙纸的花朵，也显得完全协调一致。

在 1905 年的秋季沙龙里马蒂斯率领野兽派走上声名大噪之途，在那次沙龙中他展出了《开着的窗户》和一幅马蒂斯夫人的肖像，题为《戴帽子的妇人》。《开着的窗户》也许是第一个主题达到充分发展的例子，马蒂斯的余生，一直偏爱着这种主题。它只不过是墙面的一小部分，窗户占了一大片地方。窗扉对着外部世界大大敞开，阳台上摆着花盆，还长着藤蔓，然后就是大海、天空和船只。这里的内墙和窗扉，是由一条条宽宽的竖条构成，用了鲜艳的绿色、蓝色、紫色和橙色；户外世界，则是一片鲜艳的小笔触构成的装饰华丽的图案。笔触从绿色的小点，扩展到笔触更宽一点的淡红色、白色，还有海和天空的蓝色。

由于《戴帽子的妇人》在形式上进行了舍弃，所以比《开着的窗户》引起了强烈的轰动。颜料不分青红皂白地铺在画面上，不仅仅是背景和帽子，还有这位妇人的脸部、她的容貌，都是用大胆的绿色和红色的笔触，把轮廓勾勒出来的。

马蒂斯是野兽派当之无愧的领袖人物。但“野兽派”时期只不过是马蒂斯艺术生涯中的一个短暂时期，马蒂斯的独特风格则主要是他在“野兽派”时期之后渐渐形成的。马蒂斯认为艺术有两种表现方法，一种是照原样摹写，一种是艺术地表现。他主张后者。他说：“我所追求的，最重要的就是表现，

马蒂斯夫人 1905 年

我无法区别我对生活具有的感情和我表现感情的方法。”马蒂斯一生都在做着实验性探索，在色彩上追求一种单纯原始的稚气。他向东方艺术吸取了许多平面表现方法，画面富于装饰感。在学习东方艺术的过程中，他从原来追求动感、表现强烈、无拘无束的观点，渐渐发展成追求一种平衡、纯洁和宁静感。他后来自己评价自己的作品说：我的作品“好像一种抚慰，像一种稳定剂，或者像一把合适的安乐椅，可以消除他的疲劳”，马蒂斯认为无论是和谐的色彩或不和谐的色彩，都能产生动人的效果，色彩的选择应以观察、感觉和各种经验为根本，他说：“色彩的目的，是表达画家的需

要,而不是看事物的需要。”1896 至 1904 年间是艺术家寻找新方向时期。

第一章 马蒂斯的艺术活动

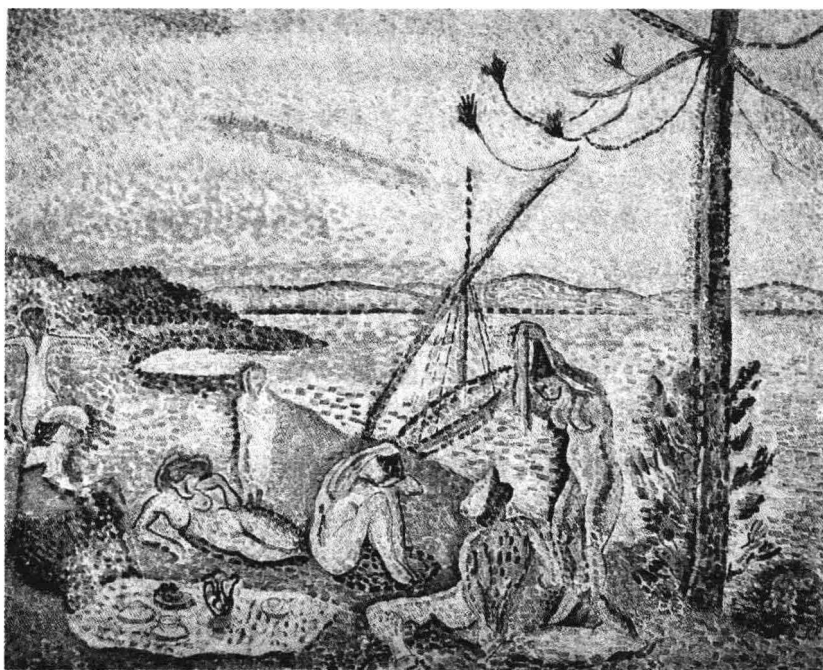
马蒂斯与毕加索是 20 世纪最重要的两位画家，是沿着两个不同方向发展的伟大艺术家，早年他在象征主义画家莫罗的画室学习。莫罗对绘画色彩的主观性论述，给马蒂斯很大的影响。莫罗认为：“美的色调不可能从照抄自然中得到，绘画中的色彩必须依靠思索、想象和梦幻才能获得。”离开美术学院后，受西尼亚克新印象主义的点彩画法影响，作《豪华、宁静、欢乐》（1904），该画取材于波德莱尔的诗篇《西苔岛之游》他说：“在那里，一切如此美丽而秩序井然，豪华、宁静，充满欢乐。”

此画表现出作为色彩画家的马蒂斯那巨大的构思能力。粉红色、黄色和蓝色的色点的组合，充满幸福和欢乐的情调。这幅画使他赢得了许多青年画家的崇敬。

最初，马蒂斯本人对《豪华、宁静、欢乐》一画中线与色的关系处理不满意，而高更的作品提示他采取一种装饰风格，用弯弯曲曲的阿拉伯式线条所分隔的平面色彩区域的

组合,来解决线条与色彩的冲突。这一成果在他于 1905 年后完成的《生活的欢乐》中体现得更明显。一群东方闺秀式的女子在景色迷人的海边尽情享受生命的欢乐。远景有一群女子围成圈跳舞,而近景裸女的静止姿态与之形成对比。

以视觉艺术的方式表现人间天堂或黄金时代的概念,可追溯到文艺复兴时期。马蒂斯画中一圈舞蹈者可以在卡拉奇的《黄金时代的爱》(1589—1595 年)以及安格尔《黄金

《豪华、宁静、欢乐》1904—1905 年