

馬蒂斯畫風

重慶出版社

马蒂斯画风

康建邦 颜岭梅 吴丹 编

重 庆 出 版 社

(川)新登字 010 号

《外国绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 康建邦 水 工 魏 庚
编 委 王 林 李 一 林 木
黄茂蓉 田 军 王 剑
董继平 唐丹虹

责任编辑 周永健
装帧设计 江 东
译 文 董继平

康建邦 颜岭梅 吴丹 编
马蒂斯画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川星宝彩色制版印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 1/20 印张 12 插页 4
1992 年 1 月第一版 1992 年 1 月第一版第一次印刷
印数:1-8,000 册

ISBN7-5366-3165-0/J·357

定价:58.00 元

析马蒂斯的野兽派艺术

林 木

在当前,我国美术界一些青年画家心中,西方现代派就是现代艺术,模仿西方现代派艺术就可以轻易地进入“现代艺术”的领域,这些幼稚的观点或许可以在对马蒂斯及其“野兽派”的研究中得到澄清。

马蒂斯及其“野兽派”是整个西方现代主义艺术思潮的肇端。作为一个艺术流派,它是时代和传统演进的产物。

二十世纪是个飞速发展的世纪。随着以黑格尔、康德为代表的哲学思潮在十九世纪的扩展,到二十世纪初,柏格森对直觉的研究,弗洛伊德对意识与无意识心理的研究,把对人的主体精神的高扬推到了极致,而包括摄影术在内的各种科技的发达,也使艺术不能不产生相应的变化。此时,艺术对个人情感的真诚表现,对以往那种照相似复制自然的传统的叛逆,那种自然主义般的对事物处在表象的观察及表现观念的批判成为一种时代性的思潮。而首先发难者,是1905年巴黎沙龙展时被人侮辱性地称之为“野兽派”的马蒂斯。

马蒂斯(1869—1954)出生的时候,法国画坛正是印象主义的天下。这种以响亮而明丽的自然色光为对象的画法一度也强烈地影响过年轻的马蒂斯。但是当马蒂斯进入古斯塔夫·莫罗的画室学习时,这位既具古典修养,又喜欢并收集过大量阿拉伯和伊斯兰绘画的有着特殊想象力的画家给了马蒂斯以深刻的影响,马蒂斯开始重新审视传统。可以说,一直到印象派,整个西方的美术传统都是建立在对客观事物表象的感性的模仿之上,然而从“印象派之后”的凡高、高更开始,基于自然的印象派之色彩开始呈现主观表现的独立意味。然而东方艺术那种天生的平面性、装饰性和色彩自身的愉悦性却带着一种东方的神秘性和挑战性更有力地冲击着正在期待着转变与革命的西方画坛。马蒂斯开始反叛自己的传统。

在马蒂斯的时代,人的精神和情感价值已经开始高扬,纯科学与理性对人的精神的压制已成为一股被批判的潮流,模写现实的古典风受到了严重的挑战。照相术的发明,更使模仿自然的艺术成为多余,马蒂斯认为那已“不是绘画的事了。……我们对绘画有更高的要求。它服务于表现艺术家

内心的幻象。‘看’在自身已是一创造性的事业。”在马蒂斯看来,真诚地表达自我的情绪,冲动才是比冷冰冰地仿造自然更重要的事。他在本身已颇具色彩成就的印象派那里寻到语言,在凡高、高更那已具强烈表现性的色彩上激起灵感,而阿拉伯、伊斯兰那平面的、抽象的纹饰中的色彩更唤起马蒂斯自我表达自我创造的强烈欲望。色彩成了马蒂斯,也是“野兽派”表现的最突出的标志。

由于模仿的“看”的观念的改变,传统的基于视觉表象的真实再现的一套科学与理性的描绘方法自然被马蒂斯所否定,题材的重要性、透视学、解剖学、基于模仿的色彩学及其有关的传统绘画的种种观念、习惯、方法通通被马蒂斯所打倒,他仅仅在真实地表达孩子般真诚的自我上重新寻找新的语言。马蒂斯把目光掉向了色彩。“我的道路是不停止地寻找忠实临写以外的表现的可能性,例如点彩派和野兽派。印象派用纯粹色彩构造的画面对第二代证明,这些用于模写自然现象的色彩,也能完全离开这些现象,在自身具有力量表达出观者的情感。甚至于颜色越简单,对于情感的影响越能强有力”。这种对“纯粹”色彩自身表现力的绝对信赖,使马蒂斯早在1898年就用纯蓝色画出一幅令观众惊惶失措的巨幅的男子裸体画。

的确,色彩自身的纯度,是马蒂斯特别注意的。他常常用刚从颜料管中挤出的纯色独自作画,这就是他所强调的“手段的纯洁性”,在他的画中,“它们用美的蓝色,美的红色,美的黄色,用元素材料对我说话。在我们的灵魂深处扰动着”。这是野兽派的出发点:“重新寻得手段纯洁性的勇气。”既然野兽派要变革的是传统的“看”的方式,我们在欣赏其作品时,自然就不能用古典的标准去衡量。马蒂斯的色彩虽然往往不是“正确”的,他使用明快的色彩并不是用来表现明暗、空间、光,不是用来表现种种自然的特征,而是在它们自身的组合中产生了强烈的情感震撼,“一种精致的感性享乐”(马蒂斯语,以下引文同)。马蒂斯的一段话很能说明色彩的主观表现与客观再现的区别。他说。“描绘一幅秋天的风景,我不会试图记起什么样的色彩适合这个季节,我只会被这个季节给予我的感觉所启发。”“凄凉的蓝天”,“柠檬黄的树木,令人感到萧瑟”,而有时,“秋天也许是柔和的、温暖的”,如此等等。这就是马蒂斯把绿色大理石桌子画成红色,太阳在海里的反映则用黑块来表现的原因。其实,马蒂斯这种观点倒与画金碧、水墨山水以表现主观感受的东方的中国人十分近似。

但是,马蒂斯毕竟是西方人,在他的极为情绪化的非现实的纯粹色彩的表现中,却十分清醒而理智地设计他的色彩间的秩序和结构。马蒂斯经常使用饱和度很高的纯色,但这并不意味着他的色

彩运用单调,相反,西方传统中从古典主义到印象主义之后的对秩序关注的传统对马蒂斯也有很深的影响。马蒂斯就十分称赞塞尚的绘画,“一切都安排得很好……如果一幅画中有秩序感和明确性,那就意味着同一的秩序明确存在于画家的心里,而且画家也意识到它们的必要性”。的确,马蒂斯十分注意色彩之间的关系,他注意色彩之间冷热在明度、面积大小之间的对比,他往往在一片冷调子中来上几块暖色,或者大片热色中点缀几块冷色,黑色与白色的单独使用(这是西方古典艺术家所不敢的)则是调节冷暖的常用办法。为了色彩自身的有机协调,他可以在人的脸部正中画上一道只有在色彩的对比和呼应的秩序结构中才有道理的绿色,而红色的人体则与绿色的草地相配合,大块黑色的画面中又画上白色的分割线与几处鲜明的红、黄色块以提醒。马蒂斯认为即使是色彩间有复杂的关系,但是色彩的单纯性“必须不在这样式里自相干扰;为了达此目的,我必须把秩序带进我的各种观念里去。各音间的关系将在这个样式里构成。它使各音相得益彰,而不是减色”。由于“颜色的选择不是基于科学(像在新印象派那里)。我没有先入之见地运用颜色,色彩完全本能地涌向我来”。因此,马蒂斯本能的主观的情感的色彩就摆脱了此前西方绘画色彩的科学与模拟性。加之这种本能性的色彩又与理性的秩序性的色彩关系的精心设计相结合,使马蒂斯在西方绘画史上第一次提出了具有浓厚现代感的色彩自身的构成性观念,这无疑是一种革命性的观念,一种被认为是现代艺术核心命题的形式“自律”表现观念。

形式的“自律”,即通过形式自身的色彩、笔触、结构、节奏与旋律等等,通过绘画艺术中纯粹形式自身的表现去完成艺术的功能,绘画是画来“看”的,而不是在模仿自然中让人去想的。马蒂斯对色彩自身及其构成的关心使他远离了历代绘画对题材和内容的关注。他不需要在对题材的精心选择中去传达什么思想、观念,他只关心“用色彩面来构造,寻找最强有力的色彩效果——题材是无所谓的。”难怪马蒂斯什么都画,他画人物、画风景、画静物、画装饰画,他甚至把各种彩色各种形状的抽象的剪纸的纸块往墙上张贴……他的艺术不需要联想,不需要思考,画中没有玄秘的象征,没有晦涩的哲学,也没有回环曲折的文学性情节的描述,它不过就是绘画,一种仅仅画给人看的东西。“我的梦想是一种艺术,充满着平衡、纯洁、静穆,没有令人不安的、引人注意的题材。对每个精神劳动者,像对于艺术家,是一种平息的手段,一种精神的慰藉手段,慰平他的心灵”。这使人想到林风眠那句名言:“绘画的本质就是绘画。”

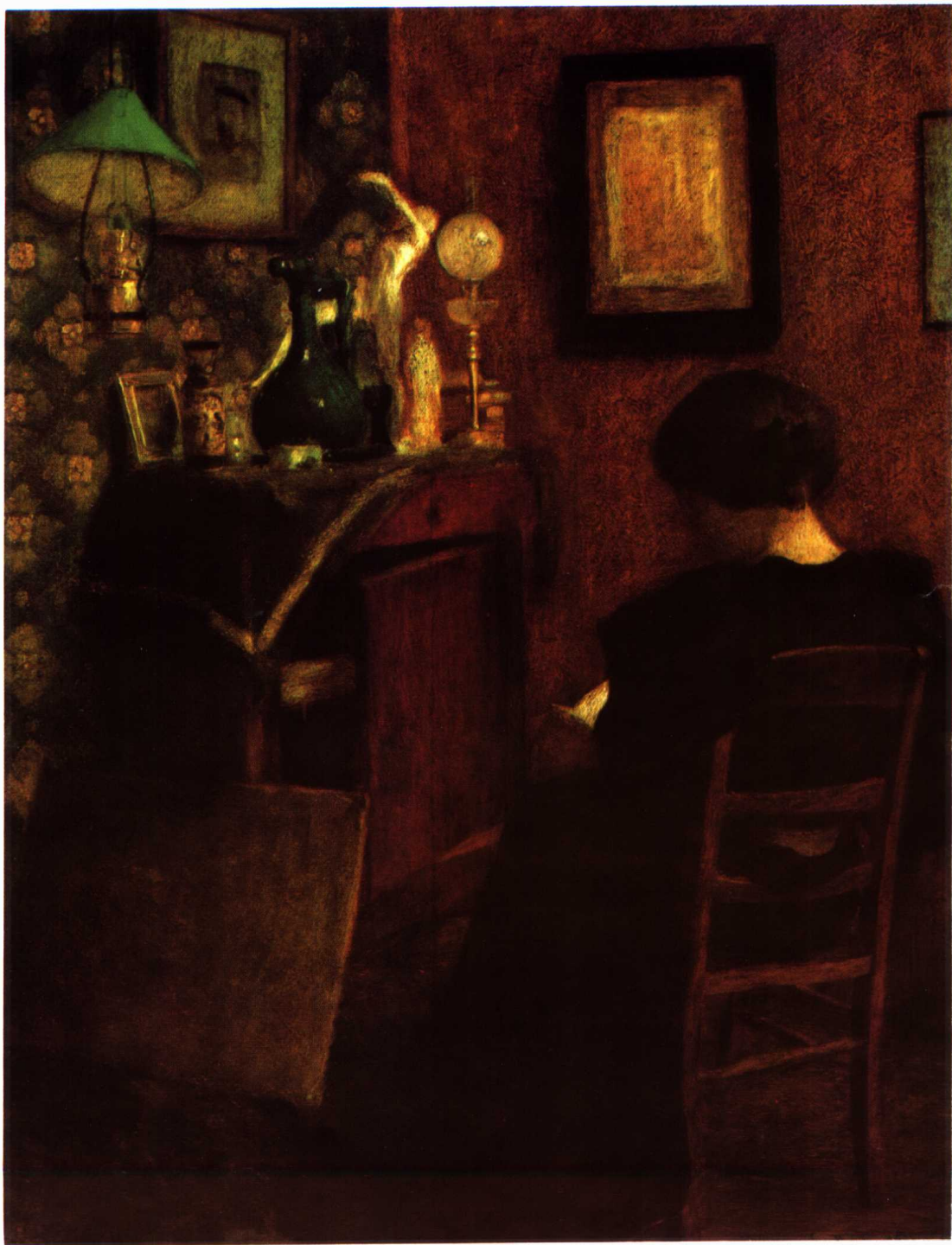
马蒂斯对现代艺术的贡献是全面的。他以色彩的自律表现为主要特色,在色彩的单纯性和色彩的构成性上创造出一种前所未有的新的形态。与之相关的,他在对绘画的平面性的认识上,在接受东方的影响下形成的绘画的装饰意趣上,在反对科学的透视学而创立他所称的“情感里的透视”上,他都以一种前无古人的叛逆和创造的精神为现代主义在后世的蓬勃发展奠定了坚实的基础。他的“准确描绘不等于真实”的观念,则改变了“看”的传统习惯,这更是一个革命性的现代艺术的纲领。

作为现代艺术的先驱,马蒂斯不仅是野兽派的精神领袖,他的艺术也同时深刻地影响着后世艺术的观念革命并促成其多姿多彩的发展,它又直接影响到表现主义的诞生和现代派中最具影响、势力最大的立体主义的出现。

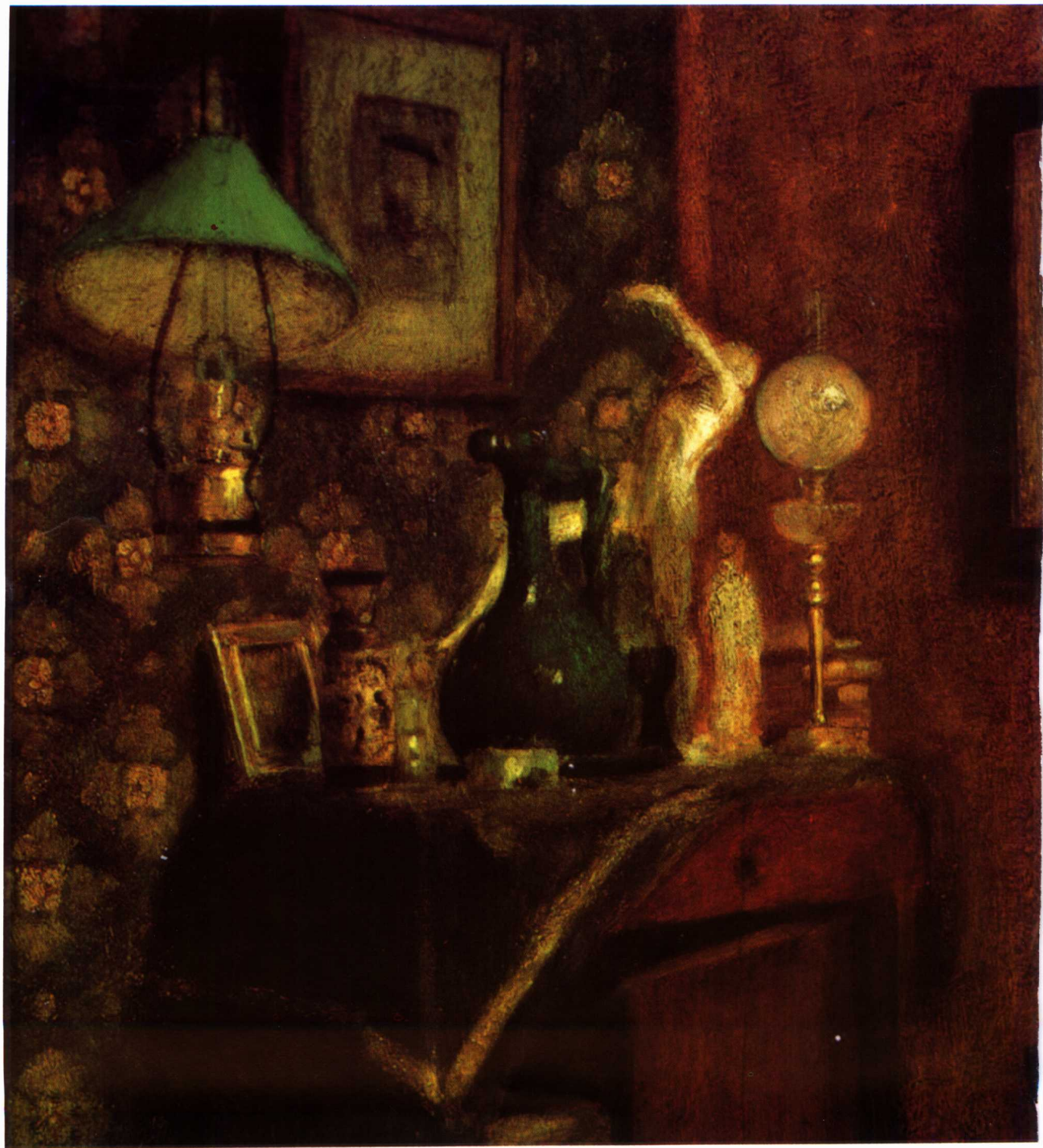
马蒂斯及其野兽派直接以反传统反理性反科学的面目出现,并因此而成为现代派的先驱,这使得中国的一批马蒂斯及现代派的崇拜与模仿者也兴奋地扛起了反传统的大旗,他们幼稚地认为现代艺术就是斩断自己民族传统的结果。但如果深入研究马蒂斯,就会发现他与传统的渊源关系。马蒂斯的色彩直接承受凡高与高更,他还学习过印象主义点彩派画家修拉。印象主义已经具有独立意味的明丽色彩无疑是马蒂斯色彩发展的基础,这种色彩的渊源当然还可以上溯到德拉克罗瓦的浪漫主义,明艳的罗可可风格和辉煌的巴洛克乃至文艺复兴首倡光色表现的卡拉瓦乔,而那种严谨的秩序和构成的设计则直接得益于塞尚及古典主义的严谨精神。传统是包罗万象、良莠混杂的。马蒂斯摒弃了传统中一些过时的因素,又革命性地发展了传统中某些适合自己的成分。他也吸收别的民族的艺术传统,那些单纯的、平面的、装饰的成分全融汇在他的西方的色彩及其构成观念之中。马蒂斯重新构织了自己的艺术形式语言体系,这使野兽派成为由传统形态向现代派艺术发展过渡的一个承上启下的环节。正是在这种意义上,马蒂斯说:“各种艺术有一个不仅从个人出发,也从一代代的意志出发的演进。个人是继承前代的。人不能简单随意地做什么。”

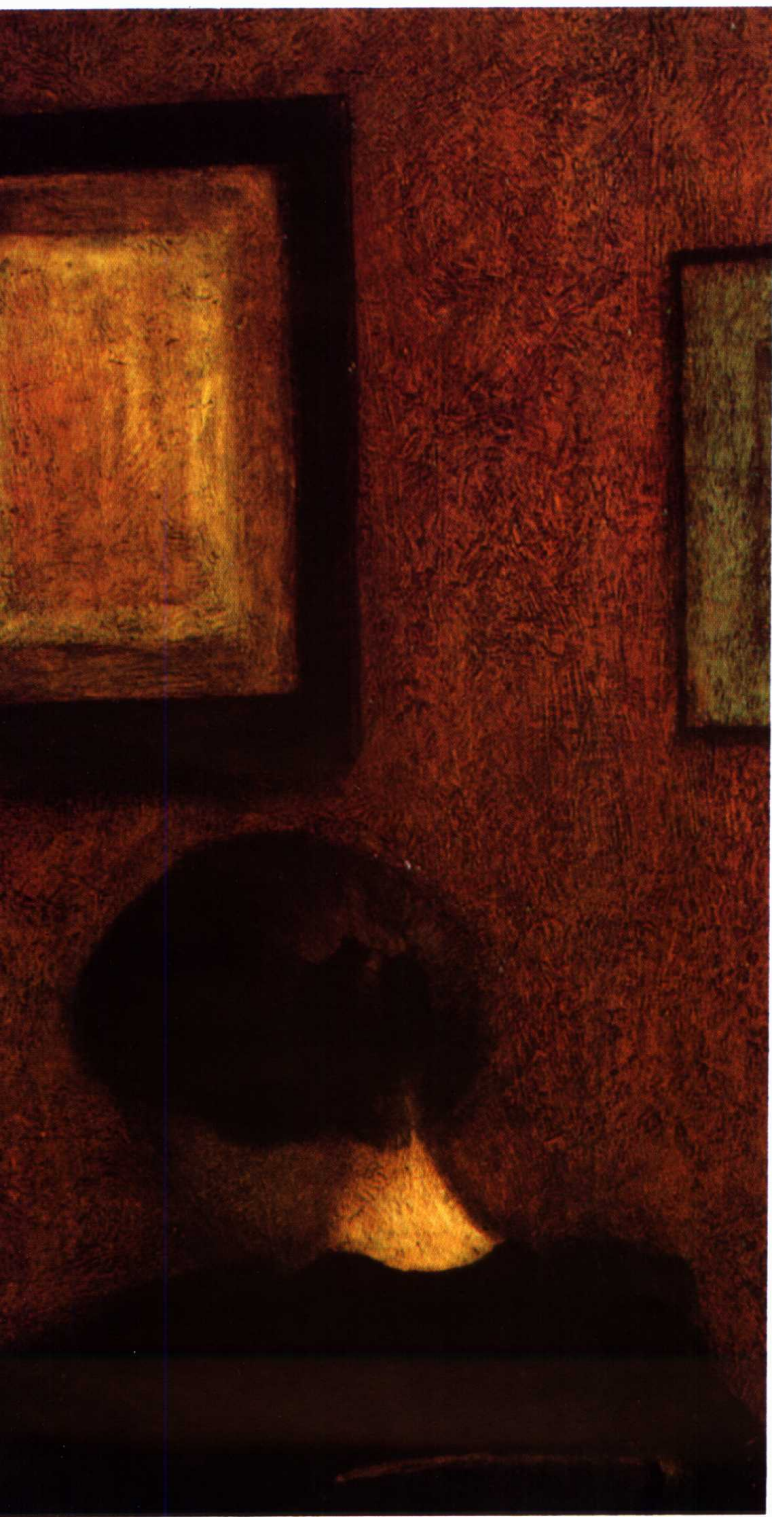
马蒂斯及其野兽派从他们自身的民族传统中生出,吸收包括东方在内的其他民族艺术的营养,从而掀起了西方现代主义艺术声势浩大的时代潮流。那么,喜欢马蒂斯和现代派艺术的东方画家们在马蒂斯们的身上又能真正学到些什么呢?

一九九五年三月于四川美术学院

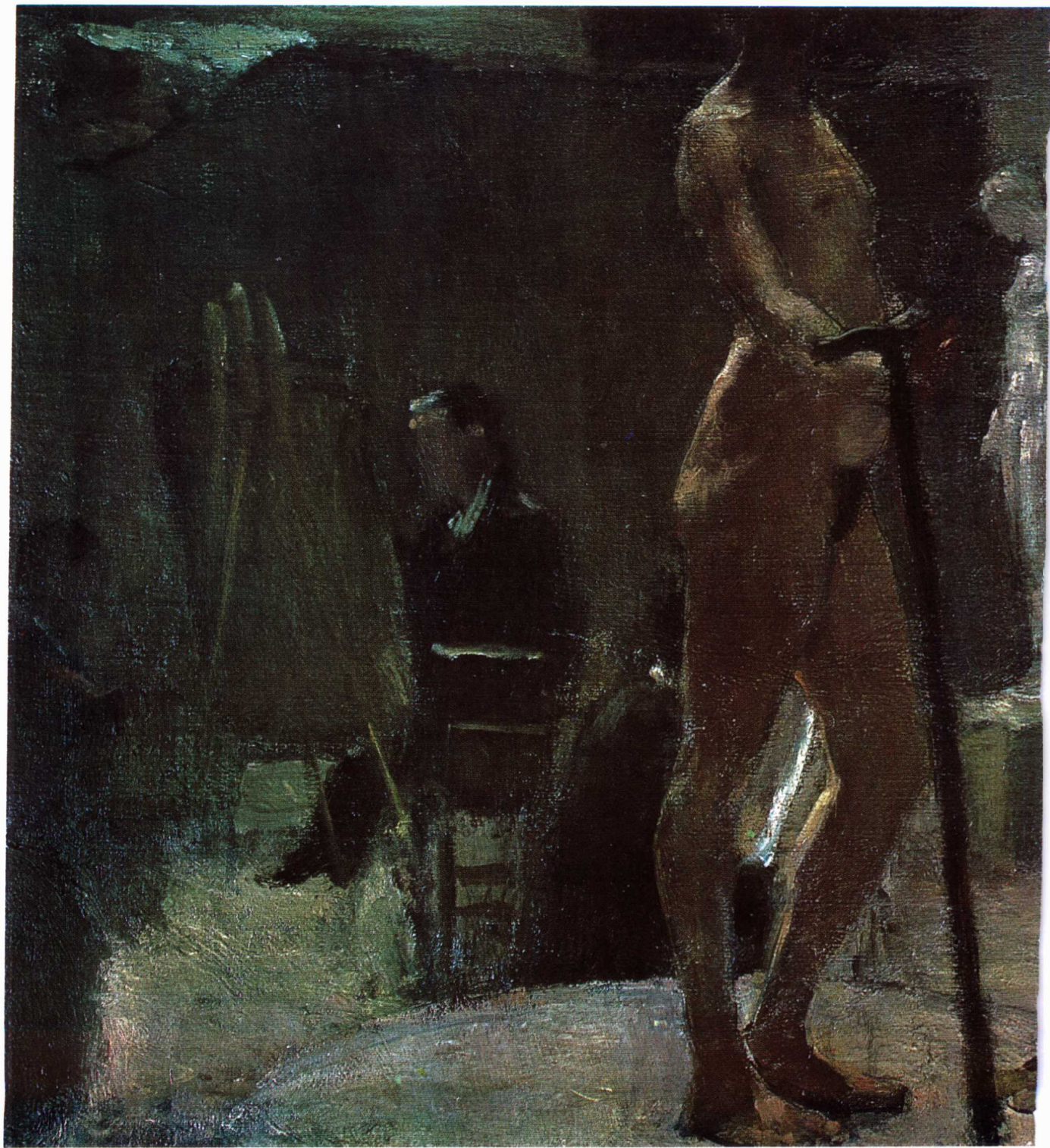

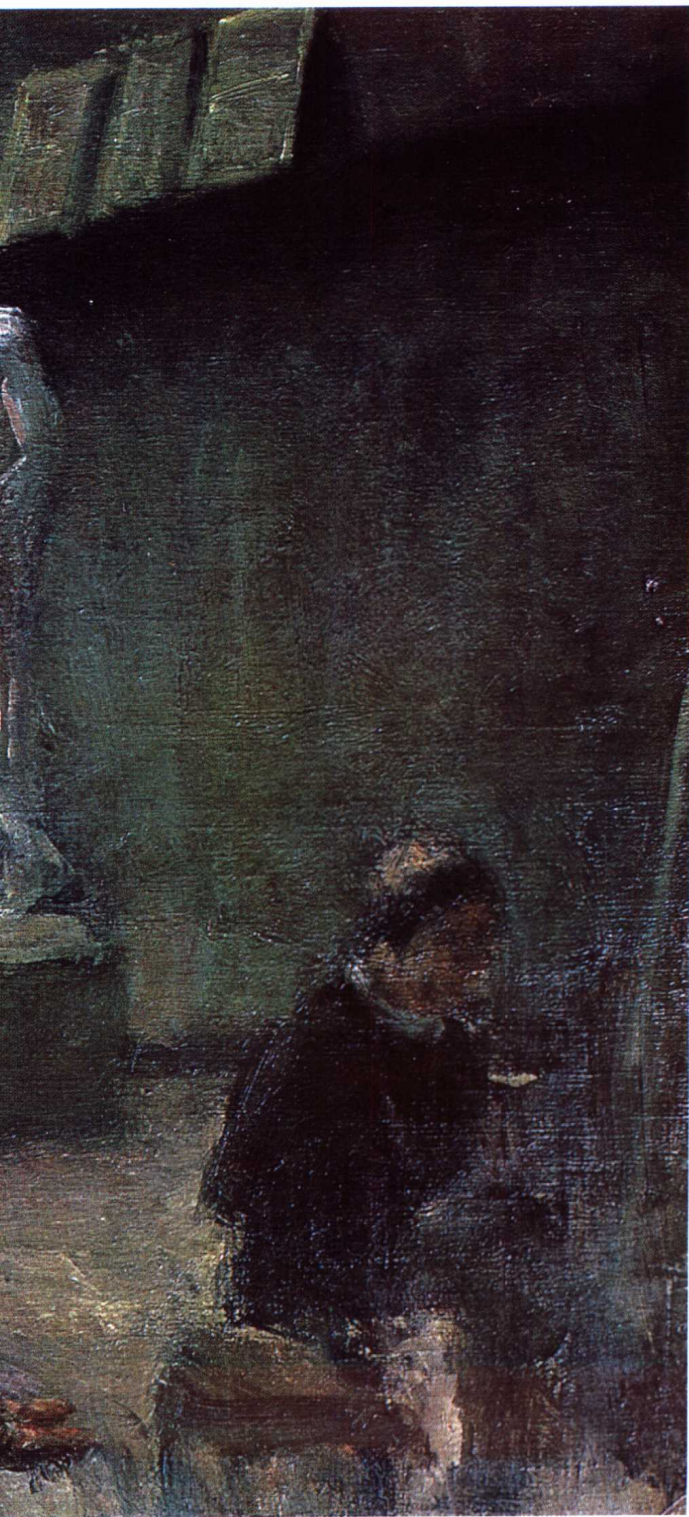
1 阅读的女人 油画 1894

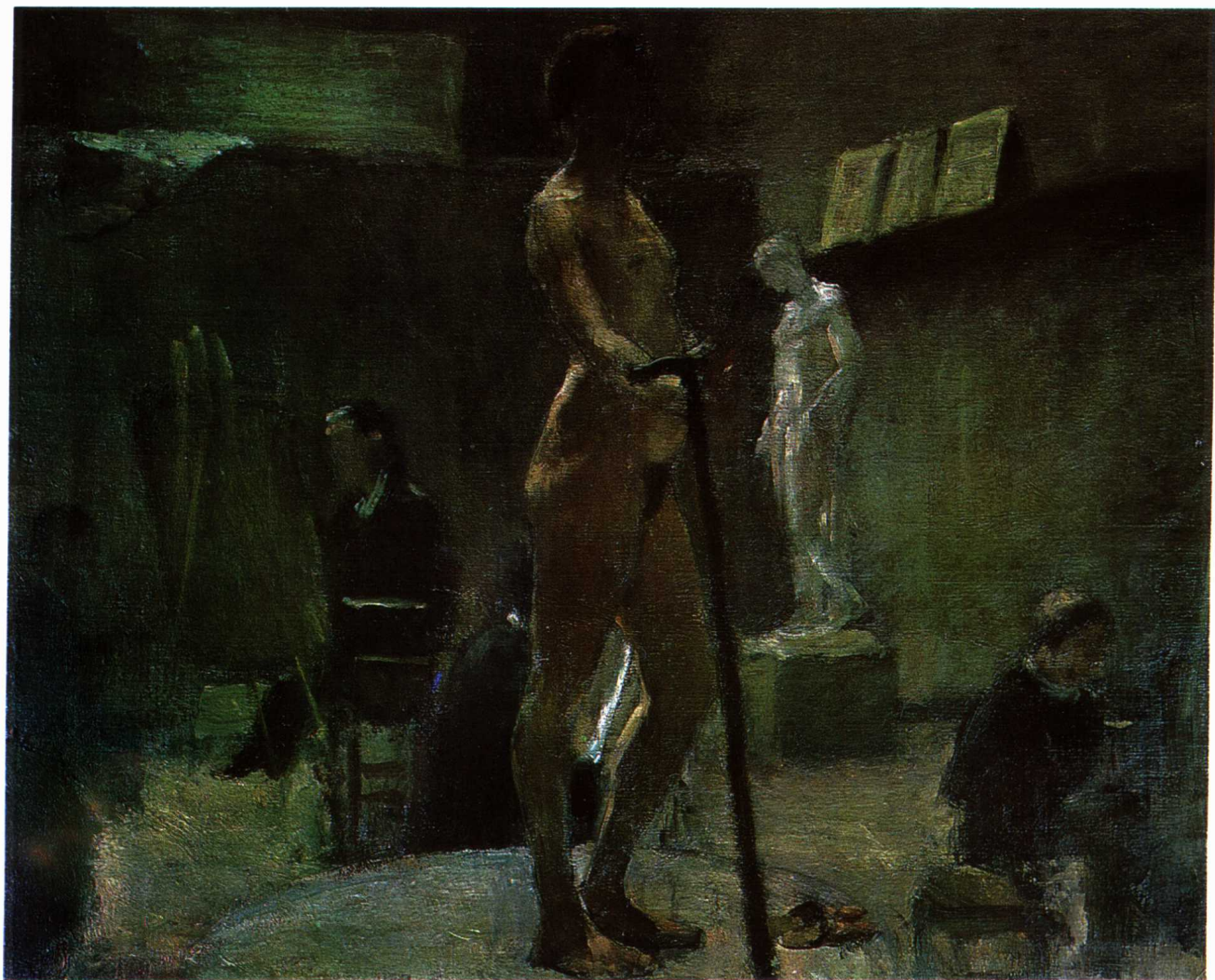

2 阅读的女人（局部）

3 居斯塔夫·莫罗的画室（局部）

4 居斯塔夫·莫罗的画室 油画 1895

5 餐桌（局部）

6 餐桌 油画 1897

