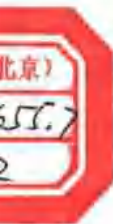

马蒂斯

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

马蒂斯

☐ 文/周培德

登录号	129376
分类号	K835.655.7
种次号	002

石油0115144

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

马蒂斯

· 走进艺术大师生活丛书 ·

文/周培德

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1954 2/J · 1838

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、没有真诚就没有真正的艺术

——马蒂斯自述 /1

二、“绘画指引着我的生活”

——马蒂斯的故事

1. 绘画的召唤 /5
2. 跟莫罗学画 /8
3. 传统与自我 /10
4. 在“野兽”之中 /12
5. 艰难的岁月 /15
6. “我的启示来自东方” /17
7. 严格的老师 /20
8. 收藏品中的王冠 /22
9. 我爱我的祖国法兰西 /25
10. 热爱生活 热爱自然 /27
11. 不断求索创新 /30
12. 华彩的乐章 /32

三、像春天那样轻松和欢快

——与马蒂斯作品的对话

1. 餐桌 /36
2. 红色的和谐 /36
3. 戴帽的妇人 /39
4. 竹桌上的花束 /42
5. 有花的静物 44
6. 音乐 /46
7. 戴项链的女子 /48
8. 红色的画室 /49
9. 金鱼缸 /51
10. 紫袍少女 /54
11. 剪纸 /55

一、没有真诚就没有真正的艺术

—— 马蒂斯自述

我叫马蒂斯,说起我的名字,你们一定会想起“野兽派”吧?那是1905年的事了。当时,我和我的朋友们参加秋季沙龙展出,想不到我们的画在法国巴黎掀起了一场轩然大波,那是因为我们的画色彩鲜明强烈,形体夸张概括,线条笔触粗放大胆,当然和传统的绘画有所不同。人们大为震惊,一下子不能接受,认为我们的画太荒谬,太放肆了,于是,我们就被称为“野兽派”了。“野兽派”这个称呼我们从来没有接受过,这只不过是批评家们使用的一个标签而已。那时,我们都很年轻,对于艺术我们都很真诚,我们渴望用色彩把自己对自然的感受表现出来,把自己的内心世界表现出来,所以,过不多久,人们就习惯了我们的表现方

式。在我的一生中，“野兽派”时期只不过是我艺术生涯中的一个短暂时刻，因为我的独特的风格是在“野兽派”时期以后形成的。

在艺术上，我坚持认为没有真诚就没有真正的艺术，我将自己全身心地投入到艺术中去，我从不虚构什么，而是真诚地表达自己的感受。

我鄙视沽名钓誉，投机取巧，就是在我生活最困难的时刻，甚至连喝一杯啤酒的钱都没有，但我还是坚持我的艺术追求。因为我深知，艺术创作是一项艰苦的劳动，只能真诚对待，不能靠任何“花招”。

我的艺术理想是创造一种美的艺术，它如同一座阳光明媚、鲜花盛开的花园，让人们感到愉悦，感到轻松，又像舒适的安乐椅，使疲倦的身体得到休息。在追求艺术理想的过程中，东方艺术给了我很大的启示和鼓舞。

我主张艺术决不能抄袭自然，而应是表达自己感情的

手段。我特别喜爱儿童作画的态度，他们作画时从来没有
什么先人为主的观念和规矩，而是无拘无束地表现自己对
事物的新鲜感受和认识，这真是一种艺术创作的最佳状
态！

我的绘画之路起步很晚，那时我已21岁了。我曾花了
10年时间，接受严格的训练，既体会古典大师的特色，又吸
收新一代艺术家的经验，经过艰苦的探索，才渐渐地形成
自己的风格。后来，我老了，身体又不好，但我依然充满着
创作的热情。不能画画，我就用彩纸进行创作。我坐在轮
椅上，指挥我的助手把我剪好的彩纸贴到墙上去，看着盖
满墙面的大幅剪纸作品，我内心感受到一种创造的幸福。
有这么多美丽的形象陪伴着我，我似乎仍能 and 往常一样，
在花园中散步。剪纸创作给我的晚年带来了无比的快乐。

自我开始学画起，我一刻不停地画了60多个年头，我
希望能画到我生命的最后一刻。我热爱绘画，如果真有一

个来世的话,我相信那一定是一个我能继续画画的乐园。

亨利·马蒂斯于1954年11月3日逝世,他的遗体被安葬在法国尼斯市郊外的西米埃墓地。

二、“绘画指引着我的生活”

——马蒂斯的故事

1. 绘画的召唤

1869年12月31日,亨利·马蒂斯出生在位于法国北部的勒·卡透小镇上的一个商人家庭。小时候,马蒂斯文静寡言,是个听话的孩子,与很多大艺术家不同,小马蒂斯并没有显露出在绘画方面的才能,甚至连一点兴趣都没表现出来。和其他孩子一样,马蒂斯的童年是平静的,大家都没有想到他将来会去画画。

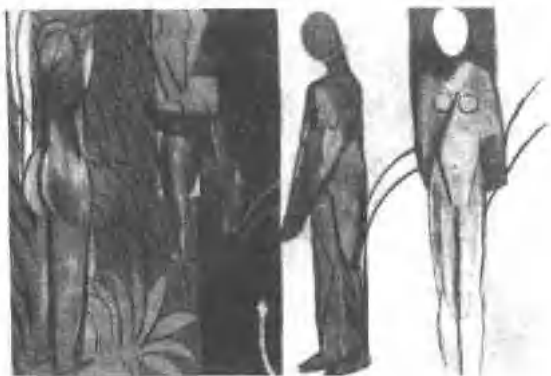
1887年,马蒂斯前往巴黎学习法律,并通过了考试,一年后回到家乡,在一家法律代办处当办事员,准备将来做一名律师。在马蒂斯的家乡,这是一个体面的而又有稳定

收入的职业。然而就在这时，一件偶然但却重要的事发生了，它把马蒂斯领上了绘画之路。

1890年，马蒂斯突然患了阑尾炎，在手术后的康复期间，他认识了一位爱好画画的人，此人喜欢临摹风景画册。马蒂斯看着他用颜料左一笔，右一笔的，渐渐地，画面上就出现了和图片一样美丽的风景。马蒂斯觉得很有意思，于是就让母亲给他买来画笔、颜料等工具，也学着临摹起来。开始无非是为了消磨时光，谁知，画着画着，马蒂斯不知不觉就着了迷，喜爱上绘画了。这些奇妙的色彩、线条像磁铁一样，牢牢地吸引住了他，他第一次感到有了一种“自由、安宁和闲静”的体验，简直是妙不可言！

出院后，马蒂斯就利用每天上班前7点到8点这段时间，到附近一所叫昆丹·拉图尔的学校去，跟一位纺织品设计师学习绘画。但很快，他就发现这种为培养纺织品设计师而开设的绘画课程远远不能满足他的要求。这时他

已暗暗下定决心,准备以毕生的精力投入到绘画艺术中去。但当他向父母提出放弃法律办事员的职业,到巴黎去学画的想法时,却遭到父母的一致反对,他父亲说:“你会饿死的!”他母亲也搞不懂儿子为什么要去冒这个险。他们为儿子的前途感到担忧。

然而马蒂斯并没有退却,因为他已经下定决心了。他的父母看到一向温顺听话的儿子竟然显示出如此坚定的决心,不禁心软了,同意让他去试试运气,并给了他适量的经费。

1892年1月,23岁的马蒂斯抱着献身艺术的决心,只身前往巴黎,去实现自己的梦想。

60年后,当马蒂斯回忆起这个人生重要的转折点时,他写道:“它(绘画)好像是对我的召唤,从那以后,我本人再也不能左右自己的生活了,而是它指引着我的生活。”

2. 跟莫罗学画

来到巴黎后,虽然第一次报考美术学院没有成功,但马蒂斯并不气馁,埋头于素描和写生,准备第二次报考。

19世纪末的法国美术学院,虽然观念陈腐,充斥着偏见,令人透不过气来,但也具有很多优越的条件:巨大而光线充足的画室,藏品丰富的图书馆,还有许多著名的绘画和雕塑作品,以及丰厚的奖学金和一批才气横溢的年轻人,马蒂斯被这一切深深地吸引住了。为了第二次考试,他每天都去画素描,地点在学院的一个院子里。这是一个玻璃棚,里面陈列着希腊、罗马以及文艺复兴时期的雕刻复制品以及其他一些油画复制品。

一天,马蒂斯正埋头于写生,一位老人经过他的身边,停下来注视着他的作品,也许是马蒂斯画中透露出来的一丝灵气打动了这位老人,他轻轻地对马蒂斯说:“你如愿

意的话,可以到我的班里来学习,手续我可以替你去办。”马蒂斯听了,大喜过望,这还有什么好说的!这位老人就是美术学院的教授、著名画家莫罗。从此,马蒂斯就成了莫罗班上的一个学生。

作为美术学院的教授,莫罗与众不同,他鼓励学生接触不同流派的作品,帮助学生发挥自己的个性和特长,这一点,对马蒂斯的成长具有重要意义。

尽管莫罗在当时已是一位有成就的画家,但却毫无架子,在学生中从不强调自己的名望和权威。只要有空,他就带学生到卢佛尔宫去,他还鼓励学生到画廊去看新画家的作品,他要学生走出校门去街上看看,感受体验真实的生活。学生们都很尊重他,每周三和周六是莫罗的改画日,也是学生们最兴奋的日子,因为他们能亲眼看着老师修改自己的画。

对马蒂斯来说,获益最大的莫过于聆听莫罗的教诲。

当时大多数画家还在致力于客观地描绘自然，而莫罗对此却有着不同的看法。他说：“希望得到能与自然相比较的光线效果是徒劳的，最好是用这种强度去想象光线，想象色彩，这样观者就会忘却自然，只看到艺术家的幻想世界。”这些教诲深深地印在马蒂斯的脑海里，帮助他在以后漫长的艺术道路上去实现自己的理想。

马蒂斯跟莫罗学画多年，莫罗的教诲在他的作品中留下了深深的印记。多年后，只要一提起莫罗的名字，马蒂斯的眼眶就会不由自主地湿润起来。他终生都无法忘却跟莫罗学习绘画的那些日子。

3. 传统与自我

在莫罗班上学习绘画时，马蒂斯经常到卢佛尔宫去临摹陈列在那里的历代大师的作品。这期间，马蒂斯临摹了

很多大师的画，他在这些摹本中放入自己感受到的印象和个人独特的理解。有些画，过了好几年后，他又用现代构成的方法来临摹。通过临摹，马蒂斯接受了古典大师们的影响，对传统有了更深的理解。而马蒂斯之所以这样做的目的则是为了能使自己的创造超越当时流行的印象主义，并加深对自我的认识。

有一天，马蒂斯和莫罗一起从卢佛尔宫出来，莫罗看到马蒂斯或而四处张望、或而低首沉思的样子，“喂！你找什么？”他问道。“找卢佛尔宫中没有的东西。”马蒂斯回答，并指着塞纳河上来往的船只，“但是在那儿有。”原来，马蒂斯通过对传统绘画的学习，认识到自己不能再单纯地用古典大师的眼光来看待现在的生活，他想从自己对生活的体验出发，去开创自己的艺术之路，实现自己的艺术理想。

正在这时，马蒂斯遇到了后来成为他的好友的德朗，