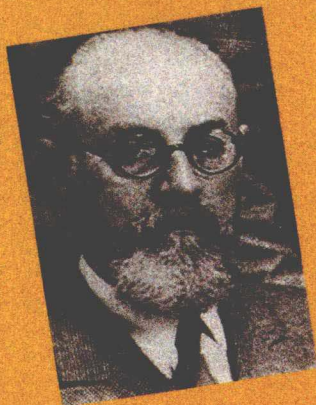

世界艺术大师图文馆

马蒂斯

画传

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

马蒂斯

画传

Henri Matisse

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

马蒂斯画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 6

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5567 - 1

I. ①马… II. ①华… III. ①马蒂斯, H. (1869 ~ 1954) —传记—画册 IV. ①K835. 655. 72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 219913 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 6 月北京第 1 版

2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解,
请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

前言

“每当我凭着直觉出发时,我总感到自己更能确切地呈现自然的本质,而经验也证明了我的看法正确。对我而言,自然的本质永远是现在。”马蒂斯说。

亨利·马蒂斯(1869-1954)一生努力创造的过程,充满了他对艺术风格的神奇探险:他从传统的学院派走出,不断地经历现代艺术的启蒙与发掘,综合各家学说而青出于蓝胜于蓝;他立于印象派的光源下忠实描绘物象的理论,大胆叛逆,开创具有独特形式与强烈色彩的野兽派时期,结束一个迷茫的世纪;他以塞尚的简化风格为其毕生艺术的依托,转向平面构成的形色简约的艺术;他开创每个新的阶段都历经不断的验证,直到画面的形色和谐简约为止,充满抽象与实验的前卫风格;他根植于“艺术是一种装饰”的绘画理念,具体展现物体的自然本质,洋溢着美丽浪漫的异国风情,创造了高度人为与装饰的绘画成就;他为了追求人物与空间的平衡画风,创作了一连串神秘多变的作品;他独创彩纸剪贴的绘画与雕刻形式,调和了形色简约与纯粹平衡的艺术风格,缔造一个辉煌年代。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术风格。他以最普通的家居、画室、窗外景色为题材,通过直觉与细心观察改变了平实无奇的日子,实现了自己世外桃源、牧歌生活的理想。“自然的本质永远是现在”,因此他竭力捕捉美丽、和谐与愉悦的一刻,创作的艺术作品让人深受感动,并建立了自己独树一帜的艺术风格,为人类创造了许多宝贵的精神财富。本书再现了马蒂斯光辉的艺术生涯。

录

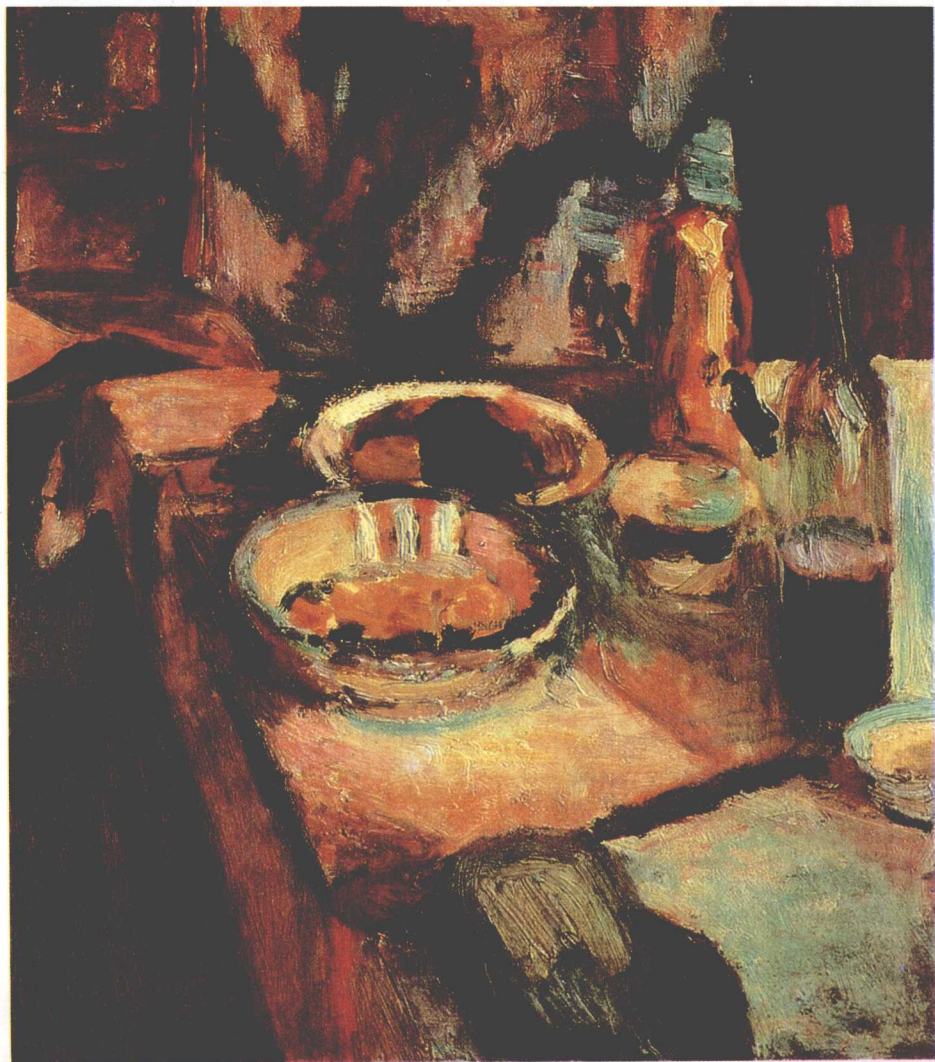
从律师事务所职员到艺术家 1869—1897	001
首次画展 1898—1904	010
意大利之旅与沙龙 1905—1907	023
马蒂斯学院 1908—1913	035
立体主义 1914—1917	057
尼斯初期 1918—1919	066
画家与模特儿 1920—1945	076
剪贴画 1946—1950	101
最后的展览 1951—1954	114

从
律
师
事
务
所
职
员
到
艺
术
家

1869—1897

亨利·艾米尔·波诺瓦特·马蒂斯出生于 1869 年 12 月 31 日，他的双亲在当地经营一家兼售谷物与颜料的商店。他初读于圣昆汀当地的学校，随后前往巴黎就读法律学院，并取得从事法律工作的资格。他返乡后在一家律师事务所工作。但是他从未安心这项工作，他认为这项工作毫无价值。之后他便开始在杜尔·昆汀学校选修艺术课程。1890 年一整年，他因胃病而几乎全在病床上度过，养病期间，母亲送给他画具与颜料；病愈后，他为舅父艾米尔吉哈德在卡铎·坎佩思的房子做装饰，并开始练习临摹一些画作。他的第一幅创作为《有书的静物》，完成后他在上面签了自己的名字。此时，马蒂斯终于决定弃法从画。1891 年 1 月，他带着圣昆汀一位画家所写的介绍信前往巴黎，投师于朱利安学院的阿道夫·威廉·保格罗门下，正式开始了他的

柠檬与德国杜松子酒 1896年 油画画布 31.2x29.3cm 斯德哥尔摩私人藏

马蒂斯于1896年造访不列塔尼的美丽岛，由好友艾米尔·威西拍摄此照片。

的艺术生涯。

马蒂斯很快感到生活刻板枯燥，而与朱利安学院逐渐疏远，尤其是在他遭到巴黎艺术学院的拒绝之后。他转而在装饰艺术学院选修一些夜间课程，同时选修几何学，决心成为一名美术教师。不久之后即1892年终，当时任教于巴黎艺术学院的古斯塔夫·摩洛注意到了这名青年画家，他在马蒂斯正式获准入学之前便邀请他加入他的画室。摩洛对马蒂斯的绘画技巧的发展有着深远的影响，他引导马蒂斯跨入门槛，迈向羽翼丰齐的艺术家之路。马蒂斯夜以继日地在卢浮宫临摹大师的作品，尤其是十六世纪和十七世纪法兰德斯画家的作品。1895年4月1日，他终于正式获准入学。接下来的两年，他在国家协会沙龙成功展出了四幅作品。

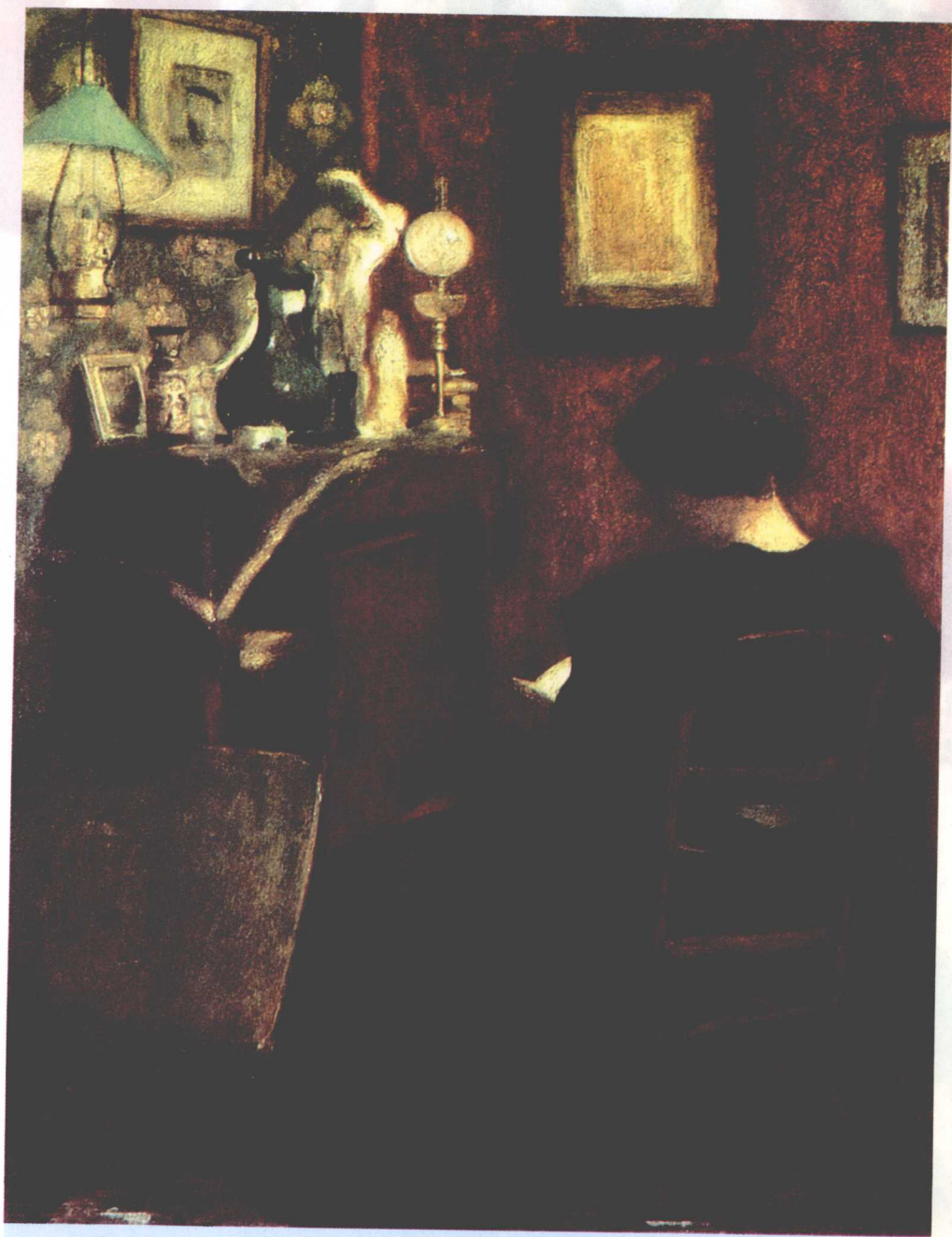
古斯塔夫·摩洛是颓废派最后一个代表性艺术家。他不但是象征主义的先驱，而且是许多超现实派画家灵感的启发者。他的表现技巧在1864年至1869年间达到成熟，1870年后，其作品变得更为复杂而流畅，带着一种神秘感，融合了神话、历史与宗教的内容。他在作品细节的处理上，其用心程度如同科学派自然主义画家，用色技巧令人瞩目。他极力强调构图配置的重要性，并赋予作品无穷的想象力。马蒂斯的风格虽与摩洛的迥然不同，但他仍深受摩洛的创造力的鼓舞。据卢奥（马蒂斯最具天赋的学生之一）说，这影响了马蒂斯日后成为“人人的大师，最不像教授的教授”。

摩洛哥的画室 1895年 油画画布 65×81cm 私人收藏

餐具桌 1893年 油画画布 73×100cm 尼斯马蒂斯美术馆藏

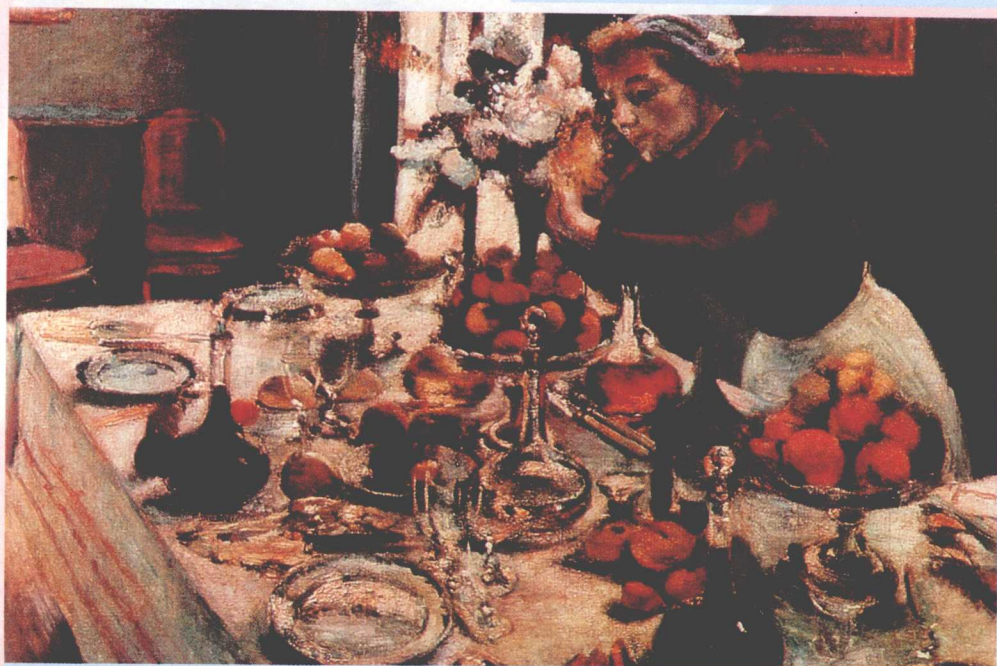

阅读的女人 1895年 油画木板 61.5×48cm 巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心藏

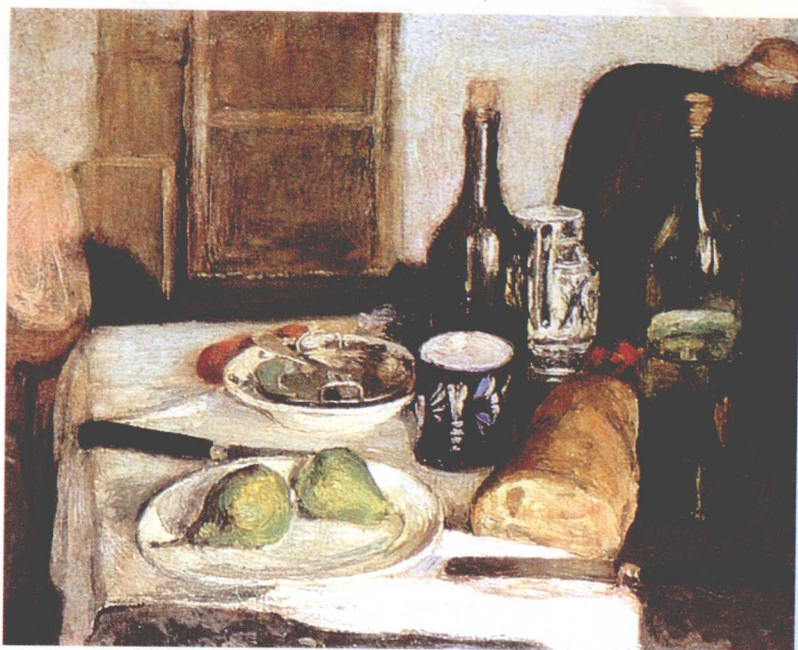
静物与葡萄 1896年 油画画布 65×50cm
私人收藏

布尔塔纽侍女 1896年
油画画布 90×75cm 私人收藏

餐桌 1897年 油画画布 100×131cm 私人收藏

静物与黑柄刀子 1896年
油画画布 60x85cm 美国蒙皮立·法柏美术馆藏

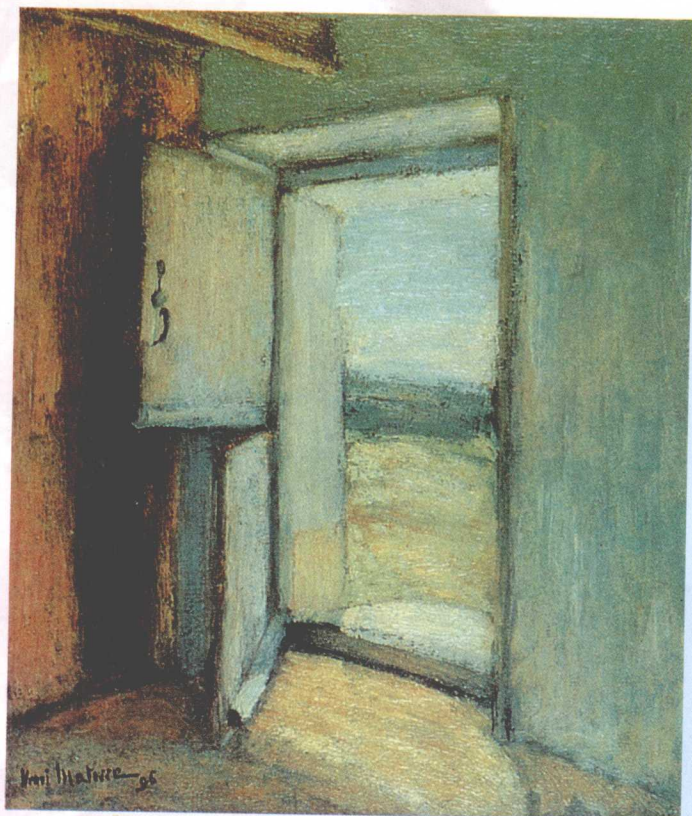
有高筒帽的室内 1896年 油画画布 87x95cm 私人收藏

静物与书 1890年 油画画布 21.5x27cm
 尼斯马蒂斯美术馆藏

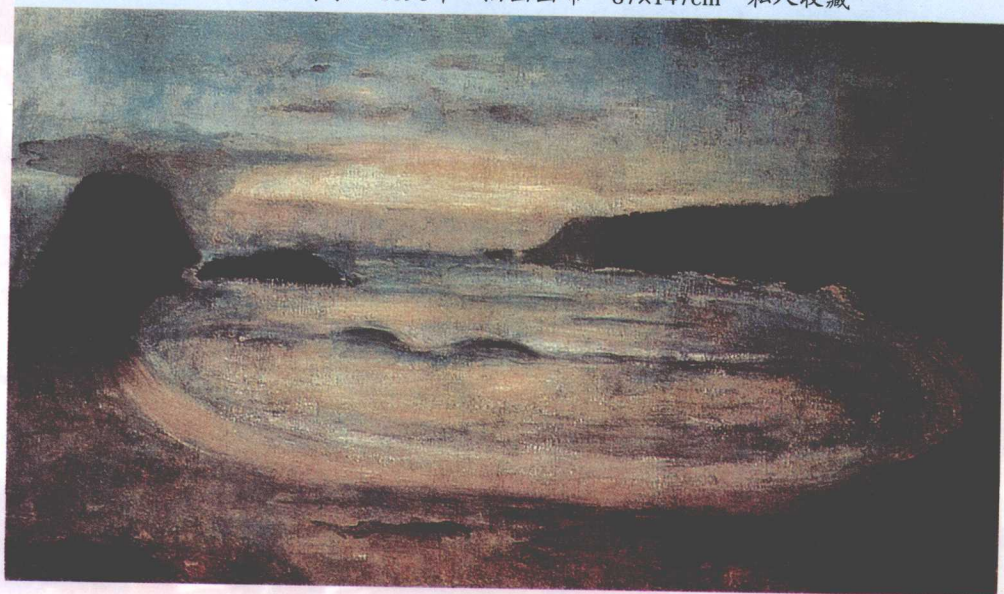
静物与书 1890年 油画画布 38x45cm 私人收藏

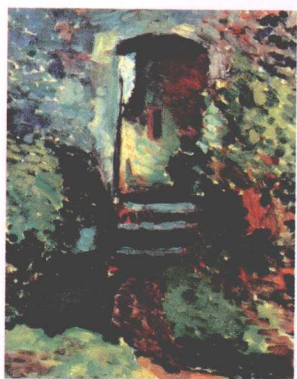

布爾塔紐的敞開之門 1896年 油畫畫布 35×28.5cm 私人收藏

廣闊的灰色海景 1896年 油畫畫布 87×147cm 私人收藏

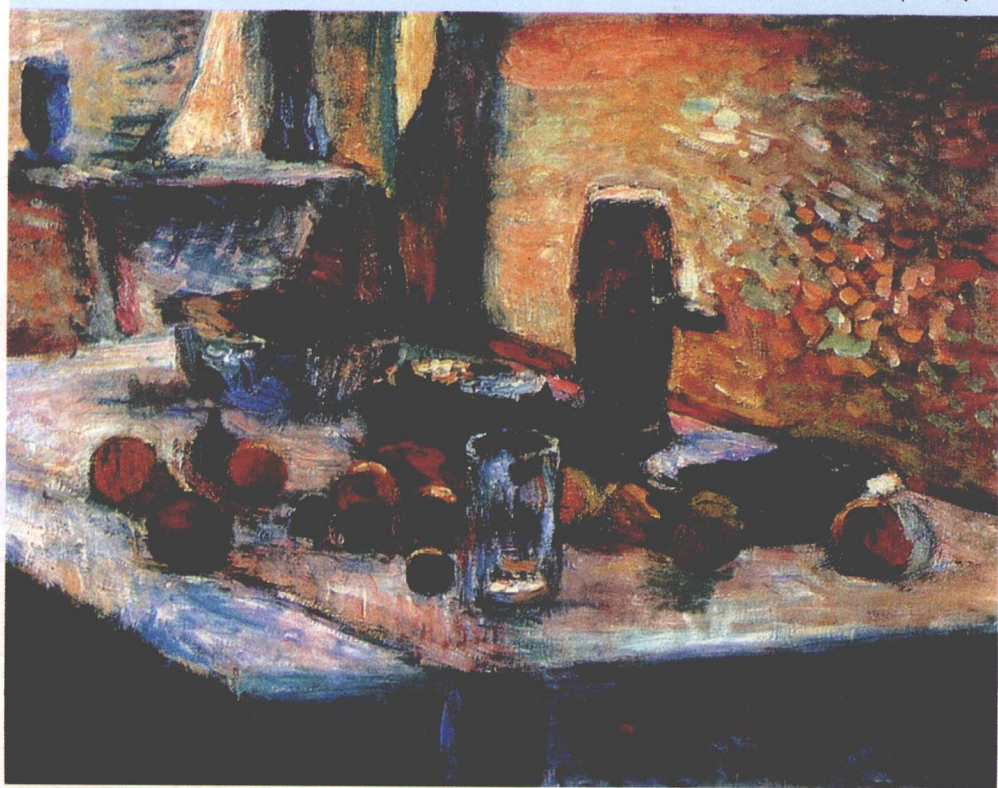
首
次
画
展

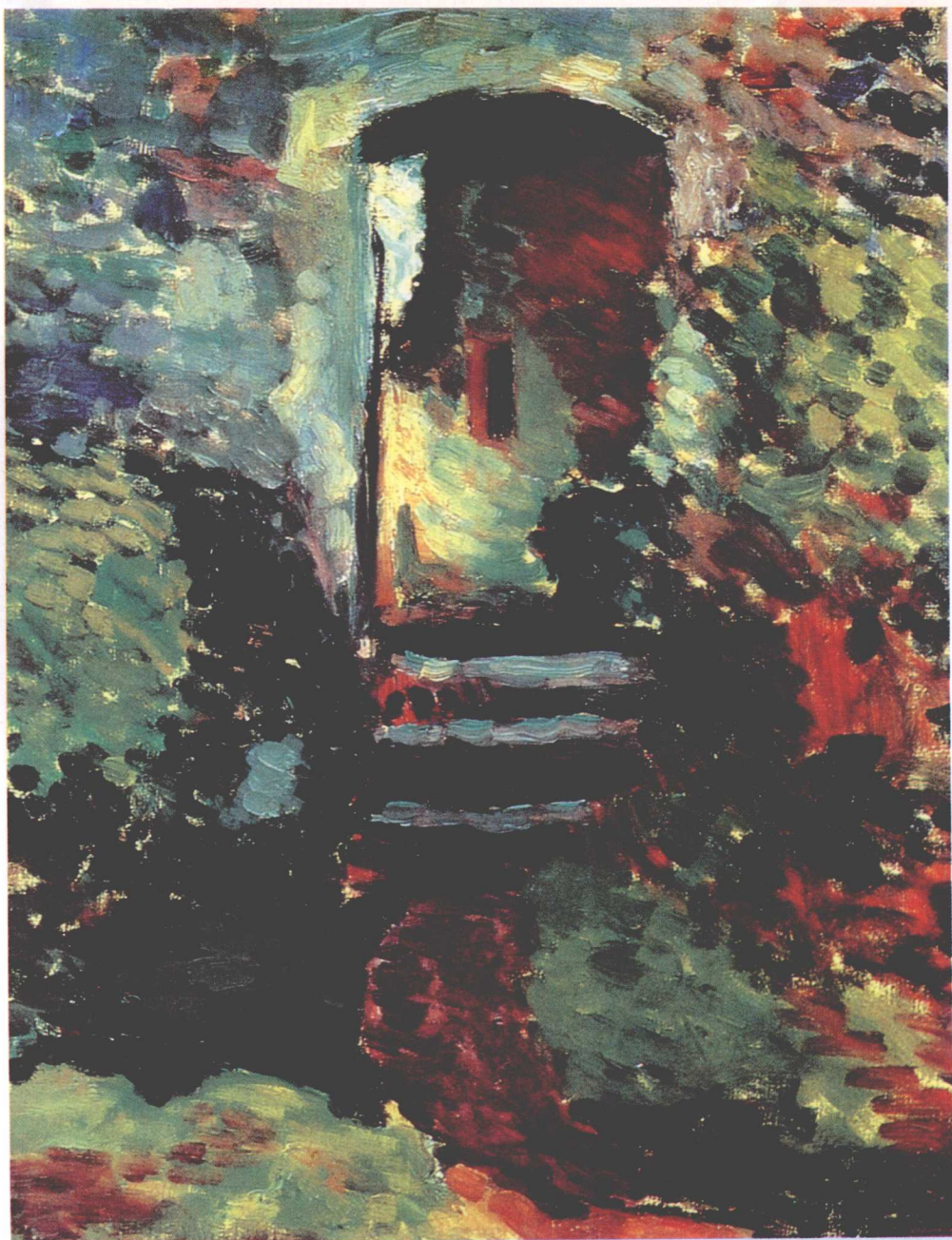
1898—1904

马蒂斯的长女玛格莉特于 1894 年 9 月 3 日诞生，这是他一年前开始与卡洛琳·贾洛德同居的结果。几年后，马蒂斯又结识了出身杜鲁斯附近小城波载尔的爱米莉·帕瑞尔，他们于 1898 年 1 月 8 日结婚。在他们去伦敦度蜜月期间，马蒂斯被画家泰纳的作品深深吸引。返回巴黎数周后，他们又启程去科西嘉岛，住在担任阿加丘女校校长的帕瑞尔的姐姐家中。此时马蒂斯的油画作品，包括室内画与风景写生，已经展现出清晰的风格：色彩变得更为丰富，更接近印象派画风。8 月，他们转赴波载尔，翌年 1 月 10 日，他们的长子在此诞生。回到巴黎后，马蒂斯一家定居于他当年就读朱利安学院时的故居，位于圣米榭堤岸大道的 19 号公寓。同年，马蒂斯向艺术经纪人安布罗瓦兹·涅拉购入许多画作，其中包括对他艺术生涯影响深远的画家塞尚的作品《三个浴者》，马蒂斯一直将它带在身边。1900 年 6 月 13 日马蒂斯的次子皮耶诞生。

自十八世纪起，学院派画家便开始不定期在位于卢浮宫的大沙龙举办画展，后来改为一年一度，沙龙渐渐成为全世界最大的现代艺术市场。对于年轻艺术家而言，入选官方沙龙不啻为一张跻身世界画坛的门票。成千上万的群众拥入沙龙观赏年度入选的二百到三百幅作品，据估计一天至少有一万人次，到周末可多达五万人

第一幅柳橙静物 1899年 油画画布 56x73cm 巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心藏

老磨坊的小门 1898年 油画画布 48x36cm 私人收藏