

马蒂斯

1 8 6 9 — 1 9 5 4

H E N R I
M A T I S S E

Classics of Western Masters

西方大师经典

主 编 / 范治斌

编 著 / 汪耀民

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

主编 / 范治斌
编著 / 汪耀民

西方大师经典
Classics of Western Masters

马蒂斯

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

西方大师经典·马蒂斯/汪耀民编著. —
合肥:安徽美术出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5398-2599-1

I. ①西… II. ①汪… III. ①艺术评论—世界②马蒂斯
(1869~1954)—绘画—艺术评论 IV. ①
J051②J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第214459号

西方大师经典·马蒂斯

主编/范治斌 编著/汪耀民

出版人: 郑可 选题策划: 毛春林
责任编辑: 朱阜燕 毛春林 责任校对: 史春霖
封面设计: 吴智萤 版式设计: 蒋利娟
责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmschs.com>)
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071
营销部: 0551—3533604 (省内)
0551—3533607 (省外)
编辑热线: 15255190979 0551—3533612 毛春林
印制: 南京精艺印刷有限公司
开本: 889×1194 1/24 印张: 6
版次: 2011年3月第1版
2011年3月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5398-2599-1
定价: 29.80元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

躺着的舞女 纸、炭笔
年代不详 尺寸不详

Herr-Matrise

亨利·马蒂斯

1869—1954

当我们在艺术的道路上彳亍时，当我们看着自己的身影寻找阳光的时候，当我们望着满天的繁星茫然思索的时候，抑或是在我们停下蹒跚的脚步驻足休憩的时候，不妨回望一下大师走过的足迹，听听大师的语言。马蒂斯在他的《画家笔记》中曾有这样一段话：“我向往的是一种平衡、纯粹与宁静的艺术，它不含有令人不安或苦恼的题材。对于一个脑力劳动者，不论是公务员或是作家，它好像是一种抚慰，像是一种镇静剂，或者像是一张舒适的安乐椅，可以使人得到休息、消除疲劳。”

对于今天从他的绘画作品认识马蒂斯的人们来说，很难将这段平和的文字与这样一个画家联系在一起。然而正是这位毫无惊世之语、儒雅温和的绅士般的艺术家，却在20世纪之初，与他的一班追随者一道，将当时已经经过印象派、后印象派、新印象派洗礼的法国艺坛再次搞了个花容失色。

野兽派的诞生使作为20世纪第一个现代艺术流派领袖的马蒂斯在西方现代艺术史上可谓举足轻重，乃至被尊为画圣。甚至有人说：德国18世纪的音乐，如果没有巴赫、莫扎特、贝多芬的创意，就不会开放那般鲜美的花朵；假如没有马蒂斯和毕加索的耕耘开拓，20世纪的现代绘画恐怕就是一片荒野了。“马蒂斯的作品，以它的思想周密、稳步发展，令人喜悦的明澈以及范围广泛的历史资料，全面反驳了现代主义所谓的伟大发现是通过狂暴地摒弃过去而造成的那种观念。”在马蒂斯看来，绘画应当是对生命的发现，是对生命虔诚的赞颂，在他的作品中甚至可以看到生命的盎然，和只有生命才能发出的那种耀眼的光芒。马蒂斯的作品是根植于传统的，他从传统的学院艺术中走出，亲历了现代艺术的洗礼与启蒙、探索与发掘，后来却造就了20世

纪第一个现代艺术流派——野兽派。马蒂斯更像一个儒雅的探险者，在开创中大胆地吸收并叛逆了印象派对于光与物象进行忠实描绘的理论，以强烈的形式与色彩和主观意识终结了20世纪一个迷惑的时代。在他出道之时，正是印象派、后期印象派、新印象派如日中天、方兴未艾之际，那时的西方艺术界更像是一个万花筒，西方绘画经由莫奈、塞尚、修拉、凡·高、高更等人不懈的努力与艰苦卓绝的探索，在本质上早已发生了根本的变化。色彩革命的大旗已经插上了当时的法国艺坛，焦点透视统治下的绘画形式已在新艺术革命面前土崩瓦解，新的艺术表现形式已经建立，绘画已成为艺术家独立于自然的主观创造物，而不再是对客体的描摹写照，艺术家获得了前所未有的自由。一大批年轻的艺术家开始在前辈们开辟的自由天地里挣脱了“传统”的羁绊，自由地发展着自己的个性，建立起独特的表现体系。马蒂斯及其同道便是重要的参与者。

尽管“野兽派”的存在只是昙花一现，然而却开启了一个时代，艺术获得了空前自由。在20世纪美术革新运动中，野兽主义获得了决定性的胜利，从某种意义上讲马蒂斯正是这一艺术沸腾期的不可替代的关键人物。事实上，被批评家冠名以马蒂斯为轴心的野兽派并非一个有组织的、密切合作的团体，更不是一个有统一理论纲领的流派，实际上“野兽派”这个不雅的称谓不过是由“沙龙”有意无意而为的结果罢了。野兽派存在的时间亦十分短暂，仅仅在1905年—1908年间。那之后，这一群才华横溢的年轻画家便纷纷抛弃、剔除了野兽主义观念中不适合自己的成分，回到各自的创作道路上去。而野兽派的真正意义就在于此。马蒂斯将自己已大体建立的这个运动的未成熟部分，不断加以磨砺、纯化，并以此作为艺术发展的基础，在探索中逐渐走向成熟与成功。

回望马蒂斯的个人艺术史，我们可以发现这样一个事实：他的艺术经过了一个艺术语言日益纯粹、艺术形式日益简化的历程。早在马蒂斯在莫罗画室做学生时，莫罗——这位西方艺术史上第一位现代艺术教育家就曾预言：“亨利，你是为简化绘画而生的。”马蒂斯凭着自己对艺术的天才直觉和不懈努力印证着莫罗的预言，终于实现了被印象主义者所发现、点彩主义者所分析、野兽主义者为之奋斗的纯色理想，最终实现了绘画的完全的、直接的简化。

亨利·马蒂斯（Henri Matisse）1869年12月31日生于法国北部诺尔省的勒卡多（Le Cateau-Cambresis, Nord）。在他的童年及少年时代，马蒂斯丝毫也没有表现出在艺术方面的天赋，甚至根本看不出他对艺术有任何兴趣。1887年秋天，中学毕业的马蒂斯遵从父亲的意愿赴巴黎攻读法律，两年后，完成学业的马蒂斯回到故乡，受雇于一家律师事务所。至此，这个谨慎、坚毅的年轻人从未想到自己会与艺术产生什么纠葛。1890年，在他阑尾炎手

术后的疗养期间，母亲送给他一套画具和一本绘画自学手册以消磨时光。然而，神奇的事情发生了，意外的是，绘画使他得到了前所未有的乐趣，画画居然使马蒂斯平生第一次感到了自由、安宁和闲静。而恰恰正是这个神奇的意外改变了马蒂斯一生的命运和轨迹。“我好像被召唤着，从此以后我不再主宰我的生活，而它主宰我。”那潜藏于马蒂斯生命里的绘画大门在无声无息中被打开了。

1892年马蒂斯义无反顾地放弃了法律的前程进入了朱利安艺术学院（Academie Julian），师从布格罗（Adophe Bouquereau）学习素描。马蒂斯多年以后回忆当初这一改行的决定时说：“我明白这是我一生中非常重要的转折点。对于我那完全的自信和义无反顾的态度，我几乎感到恐惧。我只是像站在大门口的公牛一样将头低下，向前直冲。”

由于不满这里刻板的教学方式，马蒂斯次年进入巴黎美术学院。在这里他师从对他产生重大影响的著名象征派画家古斯塔夫·莫罗（Gustave Moreau），并在那里先后结识了来此学习的鲁奥（George Rouault）、卡穆万（Charles Camoin）、芒干（Henri Mangguin）、马尔凯等人。而这些人正是后来被称为野兽派的那群人。莫罗虽然是一位象征主义者，但却是一位具有献身精神和独具慧眼的教师。他那自由的、了解并尊重每个学生个性的教学方法使这群未来的野兽派的“千里马”强烈个性不受限制地得到了发展。也正是有着“伯乐”般襟怀的莫罗凭着自己敏锐的眼光和高尚的心灵，造就了一批现代艺术史上的“千里马”。

在师从于莫罗的美术学院学习期间，到卢浮宫临摹前辈大师们的作品使马蒂斯受益匪浅。然而，在仔细品味、研究前辈大师的风格的同时，强烈的个性意识使他在临摹的过程中，经常会注入个人的主观感受或个人对古典作品的独特解释，在摸索中无时不在地注入自己的个性。在慢慢的前进中和在莫罗的“纵容”下，马蒂斯的艺术个性得到了不受遏制的自由伸展。

1896年春，马蒂斯的作品第一次在国家美术联盟沙龙公开展出。马蒂斯共有五幅作品入选沙龙展，同时，他开始注意德加、劳特雷克、雷诺阿和塞尚、印象主义和日本版画作品。在这些作品中，他看到了比自己使用古代大师调色盘的色彩远为明亮的效果，以及强烈的感情是可以用纯色来表达的。而在此期间创作的《布列塔尼的侍女》，成为马蒂斯色彩演变的第一步。在大自然光的启示下，马蒂斯的色彩渐渐在画面中显现，从室内走向了户外。

马蒂斯为1897年的沙龙展创作了一幅大画《餐桌》。在这幅作品中，虽然仍旧保留了传统的构图及透视法则，画面的色调也比较暗淡，画中那红色的光辉却分明透露出印象主义的痕迹和后来成就野兽派的点点萌芽。1899年莫罗去世。马蒂斯在这一年进入卡里埃尔学院（Academie Carriere）深造，此时的马蒂斯在创作上已逐渐摆脱了传统的学院派风格，凡·高、高

更、修拉和塞尚等人的新艺术带给他强烈的震撼。塞尚作品中表现出的体积感、雕塑感令马蒂斯深受启发：“在怀疑的时刻，在寻找自我之际被自己的发现惊吓住了的时刻，我就会想：如果塞尚是对的，我也就是对的，因为我明白塞尚从没犯过错误。你知道，塞尚作品中存在着结构的法则，这对青年画家是有益处的。”“在塞尚各种伟大的品质中，他有一种长处，就是要使色调成为一件油画作品中有表现力的因素。正是这种情况，赋予了他的油画一种最崇高的使命。”

1901年，马蒂斯首次参加独立沙龙（Salon des Independents）的展出时邂逅德兰及其朋友弗拉芒克（Maurice Vlaminck），日后结为同道并成为野兽主义的重要参与者。1904年夏，马蒂斯创作了一幅具有明显新印象主义风格特征的作品《奢华、宁静和愉悦》。这件作品是马蒂斯第一次试图以心象描绘心中的地中海形象，由此创造了一个艺术真实的世界。

1905年夏，马蒂斯的色彩获得了空前的自由与解放。在《开着的窗户，柯里欧尔》中，我们可以看到其色彩自由的程度。画中，所有的色彩都经历着一种适当的变化，呈现出一种强烈的紧张感。此时的色彩早已被情感所引导，画中物象本身的客观属性被剥离而赋予了新的涵义。在柯里欧尔，马蒂斯最终摆脱了新印象主义的困扰，开始了使他成为现代绘画史中重要人物的伟大探索。

《柯里欧尔的风景》是马蒂斯此阶段的代表作。在这幅作品中，强烈的自我感觉意识主导着画面，色彩与形体的自由表达使它们那样鲜艳夺目、不同凡响。至此，马蒂斯终于在探索中找到了独特的自我。“奴隶似的再现自然，对于我是不可能的事。我被迫来解释自然，并让它服从我的画面的精神。如果我的一切色调关系被寻到了，就必须从那里产生一种活泼生动的色彩的合奏来，一个和谐类似音乐的作曲。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，色彩完全本能地向我涌来。”

20世纪初，现代艺术史上重要的、极富戏剧性的历史事件发生了。那就是野兽派的横空出世，并直接产生了一个“野兽派运动”。1905年的巴黎秋季沙龙中马蒂斯与马尔凯、弗拉芒克、德兰、杜飞（Raoul Dufy）、布拉克（Georges Braque）、凡·东根（Kees Van Dongen）、亨利·芒干（Henri Manguin）和鲁奥等一群年轻画家的作品正式露面，批评家路易斯·沃塞尔（Louis Vauxcelles）进入展厅看到这些色彩强烈、造型简洁、作风粗犷，具有强烈视觉冲击力的作品时，下意识地给了这些人的作品一个称谓——“野兽”。于是，这群画家便获得了一个很不雅致的、含有贬损甚至讥讽之意的称号——“野兽派”。由于在这群画家中年龄最大、被公众谩骂得最凶，因而马蒂斯成为他们公认的领袖。至此“野兽派”这一艺术流派便伴随着攻击

与讥讽登上了艺术的历史舞台，并成为艺术演进过程中的一个新的节点。

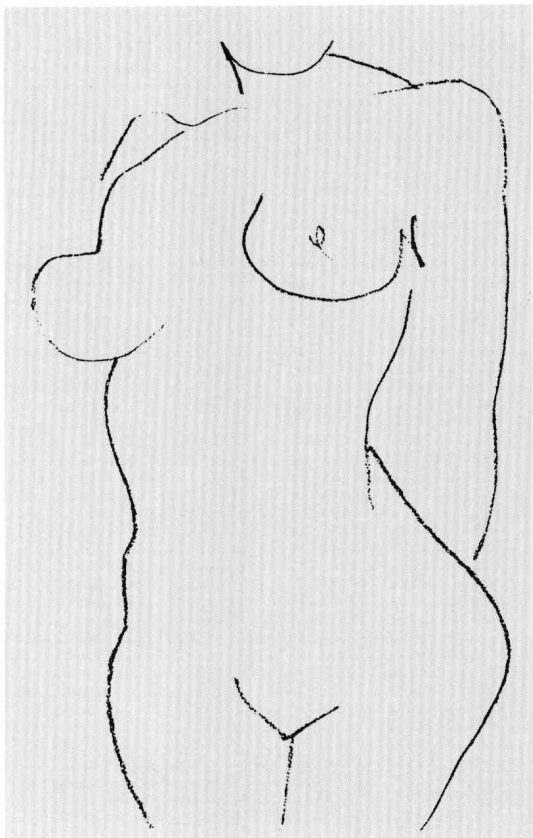
马蒂斯一生的艺术，倾向于在极端简约化和装饰性细节的两极端之间交替进展。当马蒂斯的彩色画、素描最富创造性的时候，他突然转向了极端线条主义，以其强烈的个人语言特征，将他对对象的感受加以提炼，并将其和各种构成要素组合。马蒂斯的老师莫罗曾对他说过“在艺术上，你的方法越简单，你的感觉越明显”的话，正是这句话引导了马蒂斯的绘画风格，使他能够用洗练的线条和鲜明的色彩塑造出他所构想的一切，并对他终生的艺术创作产生了深远的影响。马蒂斯的线描借助自然的启示抒发内心的感情，并不是直接或表面的准确描绘，而是以画面空间的主观结构原则代替纯粹面对自然的构图方法。正如马蒂斯自己所说：“模特在我心中激起兴趣并不是通过精细的形体塑造来体现的，往往是更多地体现在分布于整个画面的线条或特殊的调子中，这些线条和特殊的调子形成了整幅作品丰富而又和谐的效果。”马蒂斯在其大量的素描习作当中通过表现语言的转换将素描提高到了一个心手合一的高度，在这些作品中我们看到的是那种直接的绘画性的表现手段和其特有的艺术感知方式。我们看到在他的作品中有着极强的装饰感和自然纯真的手性，那种简练轻盈、高度概括的线条在“逸笔草草”中无不流露出画家真我的心性与个性强烈的感知表达方式。

从1892年他放弃了学法律的前程进入朱利安艺术学院，到1954年他以近乎完美的方式离开这个世界，在他经历了现代艺术的启蒙与发掘、形与色的野兽派时期、形色简约的艺术与装饰、非马蒂斯时期的抽象与实验、高度人为装饰的尼斯成就、神秘剧变的主题与变奏、剪纸艺术的胜利年代，终于完成了在艺术上的自我实现。在他留下的数千件的油画、雕塑、剪纸、素描速写以及壁画设计作品中，我们可以清晰地看到马蒂斯的艺术发展历程。从马蒂斯在母亲那里得到那个改变他一生的画具，到他创造的平衡、安静、纯粹的，令人神往的艺术，从他初期的暗调子和平庸的主题到他以概括、纯粹、出神入化的语言方式讲述他对所生活的世界的那一份仁爱之心，并保持着对已知的甚至未知的幸福与快乐的溢美与赞颂。

马蒂斯一生追求平衡、纯粹与宁静的艺术。他通过俯拾皆是家居、画室、窗外景致等题材，通过被他的直觉与细心观察转化了的平淡无奇的日子，落实其内心世外桃源、牧歌生活的想象。为了掌握“自然的本质永远是现在”，马蒂斯致力于捕捉、描绘最美丽、和谐与愉悦的一刻，充实人类的性灵，让人深受其艺术的感动，终于建立其独树一帜的艺术风格，为人类创造最高的精神福祉。

图 录

背着双手的裸女 纸、铅笔
年代不详 尺寸不详

戴手镯的女人 纸、钢笔、墨水
1921年 尺寸不详

戴帽子的自画像 纸、铅笔
1941年 48.5cm × 37.5cm

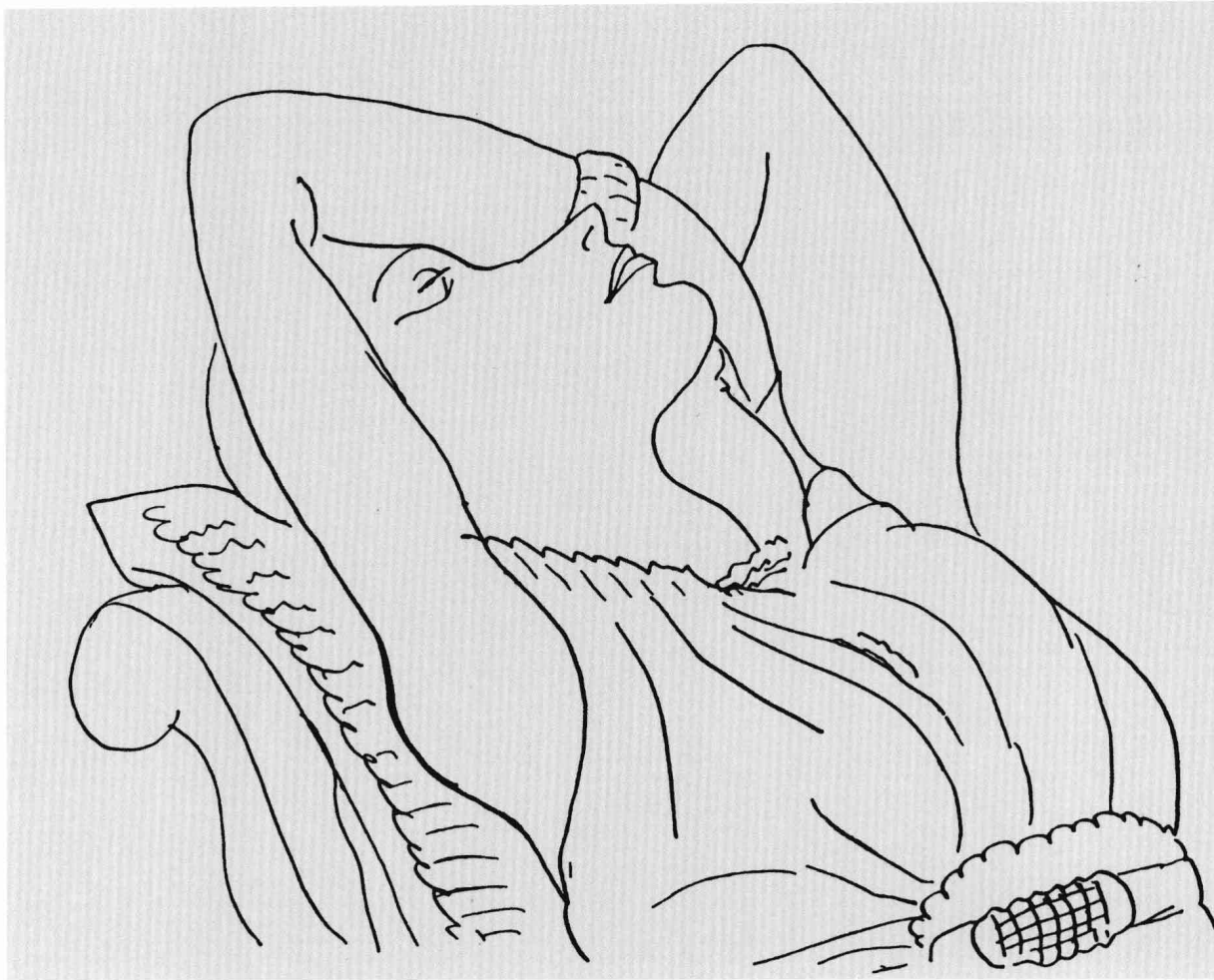
戴帽子的自画像 纸、钢笔、墨水
1945年 尺寸不详

12 | 托腮的女人 纸、钢笔、墨水
1937年 尺寸不详

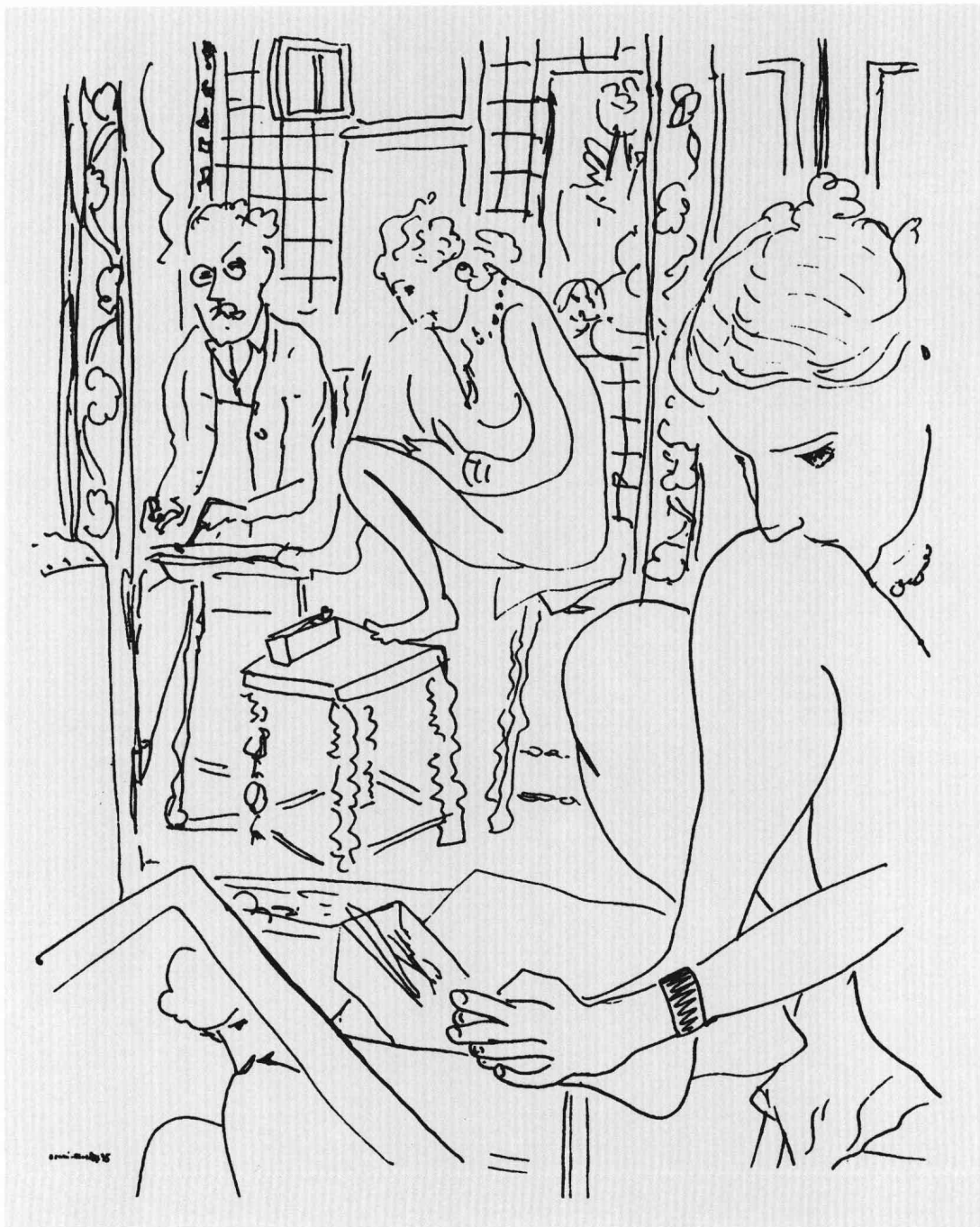

皮埃尔·瑞凡蒂肖像 石版画
1946年 尺寸不详

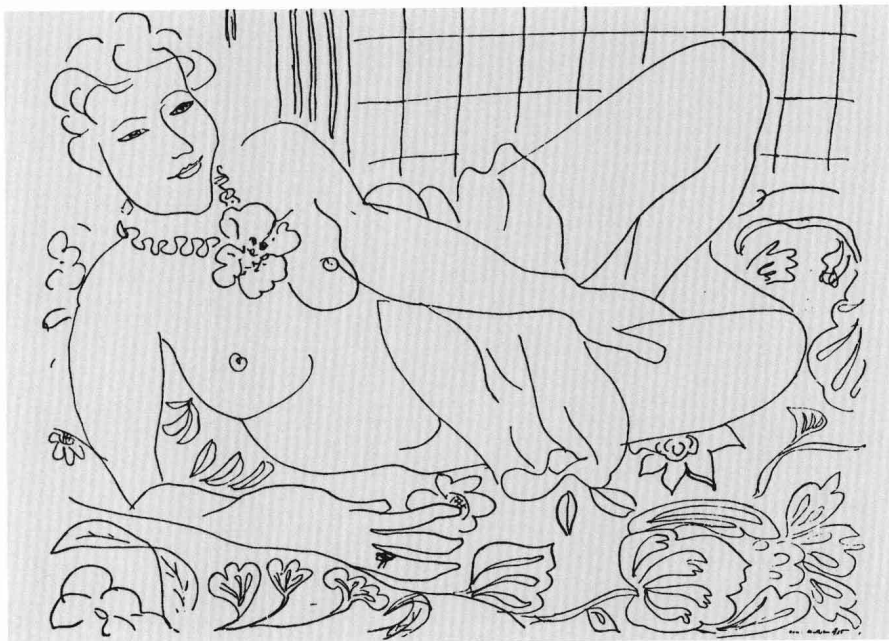

睡着的女人 纸、钢笔、墨水
1936年 尺寸不详

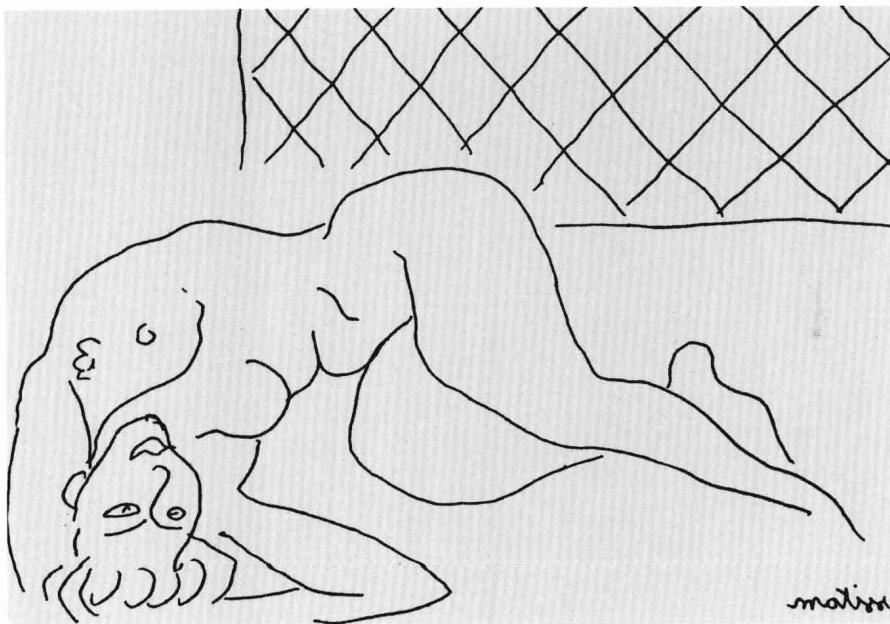

画家与镜子里的模特 纸、钢笔、墨水
1935年 26cm×32.3cm

斜倚着的裸女 纸、钢笔、墨水
1935年 45.2cm × 56.8cm

头朝下躺着的女人 蚀刻版画
1929年 尺寸不详