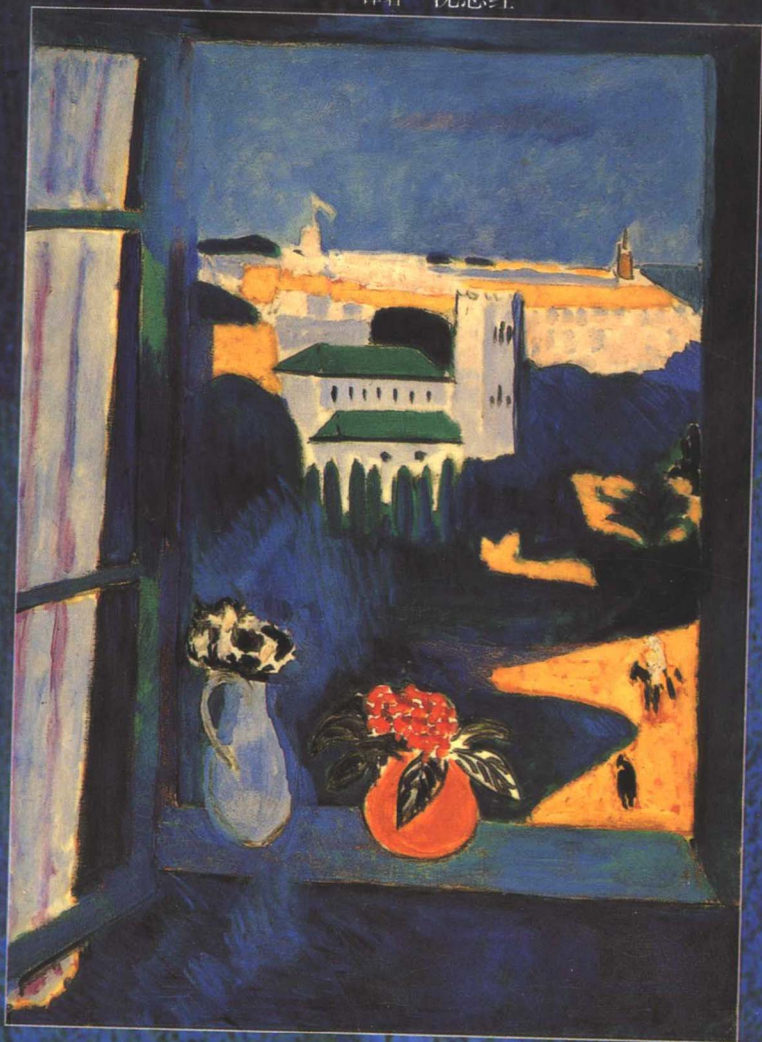

马蒂斯

杰出的色彩大师

原著=Xavier Girard

译者=沈志红

发现之旅 66

马蒂斯

——杰出的色彩大师

原著：热拉尔·X

译者：沈志红

出版者：上海世纪出版集团

译文出版社

(上海福建中路193号)

易文网：www.ewen.cc

责任编辑：符锦勇

印刷：上海精英彩色印务有限公司

版次：2006年1月初版

印次：2006年1月第一次印刷

印数：0001—5250册

书号：ISBN 7-5327-3729-2/K·159

定价：38.00元

Copyright © 1993 by Gallimard

Chinese language publishing rights arranged with Gallimard through

Bardon - Chinese Media Agency(版权代理—博达著作权代理有限公司)

Chinese translation copyright in simplified characters version

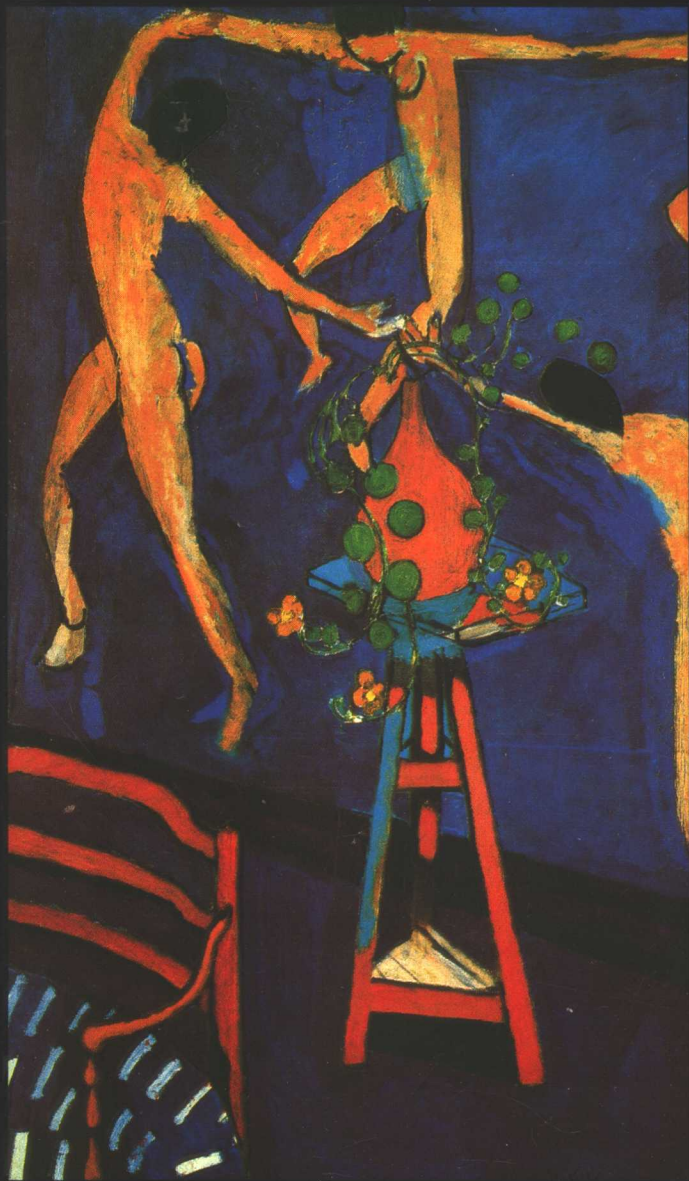
© 2006 by Shanghai Translation Publishing House

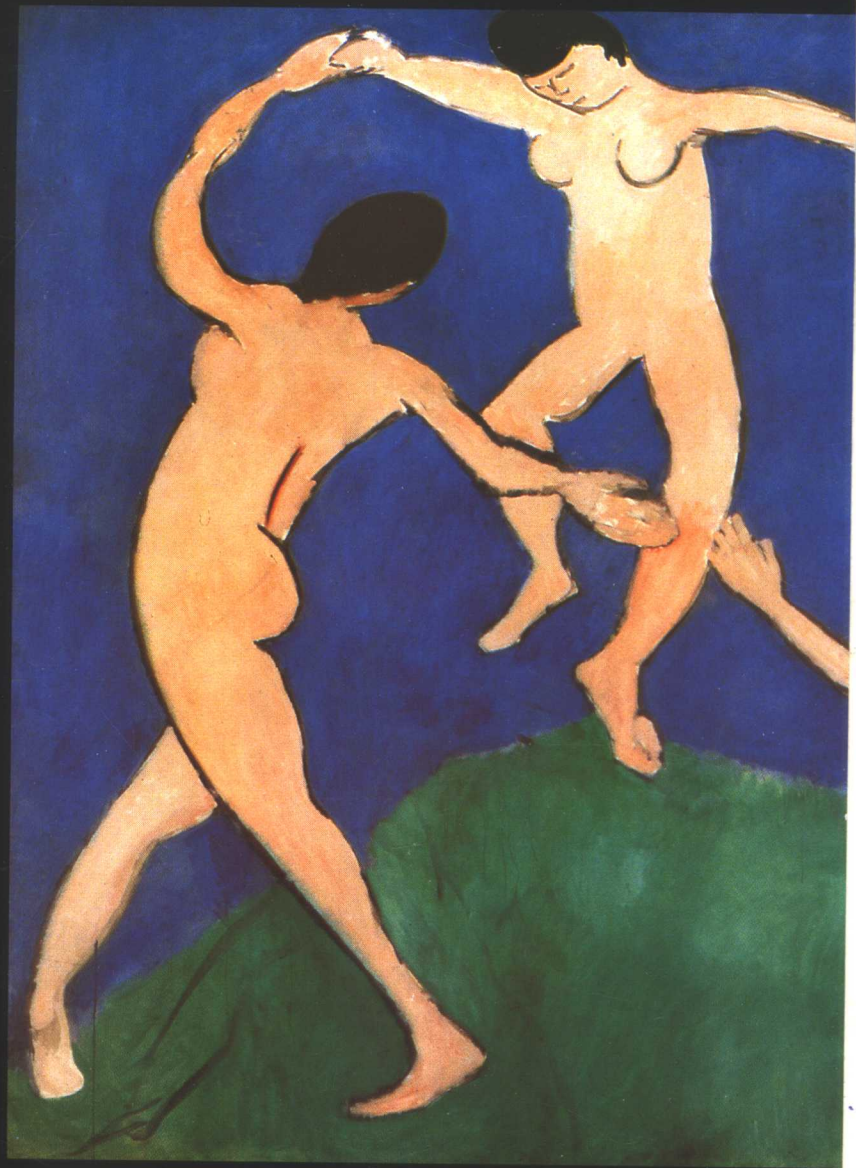
“有人提到马蒂斯时会说，在他之前的绘画都暗淡无光。这种说法可能是错误的，不公正的，但重要的是，有人已经这样说了，在马蒂斯面前，凡·高、雷诺阿、莫奈、透纳……都黯然失色了。重要的是，在这个每半世纪都会涌现一位新画家的世界里，马蒂斯又一次成为这样一位经常被人提及的画家。

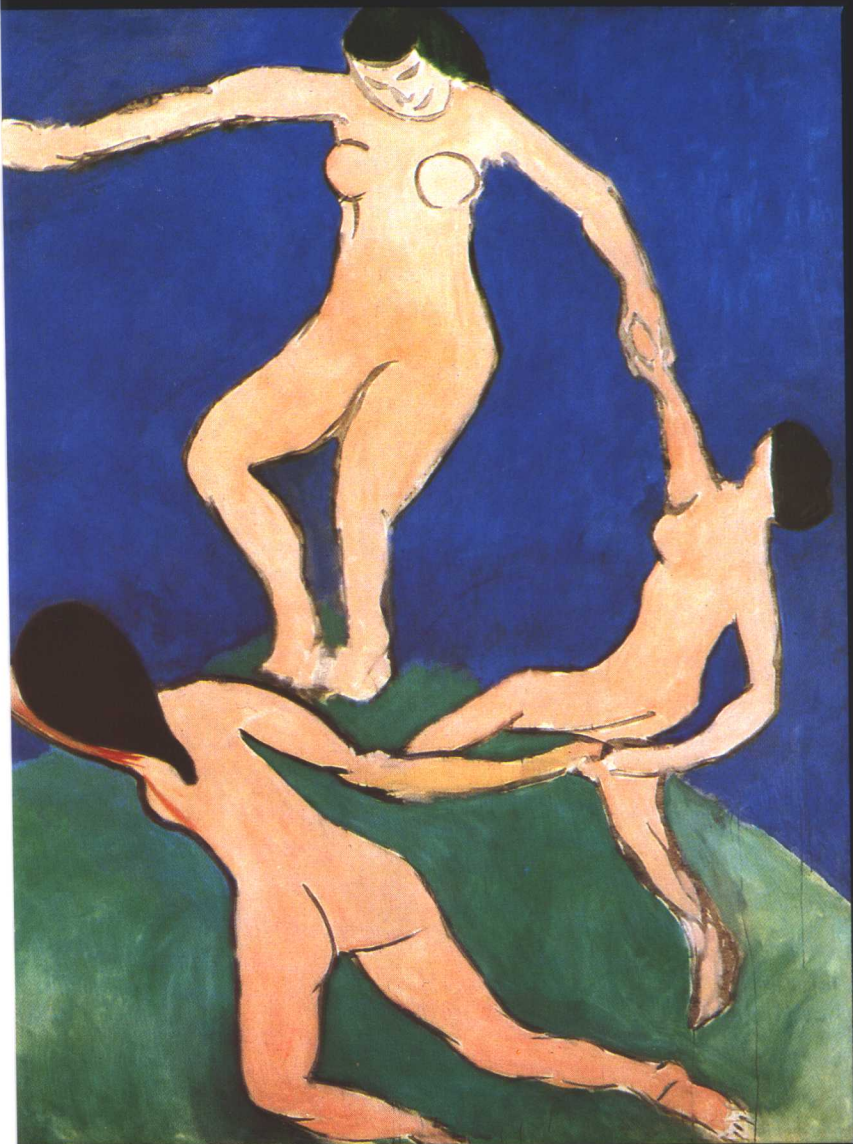
“还有一些像他这样享有盛誉的画家，他们至少能在五十年里被人们赞叹，人们在他们身上只看到闪亮的东西。他们是人类漫漫长夜里一扇敞开的窗，在他们看来，年轻人自己就能明白什么是太阳。”

路易·阿拉贡

《亨利·马蒂斯或法国画家》，1947年
写在1948年费城艺术博览会上的前言

目 录

- 11 第一章 “探索中发现生活”
- 25 第二章 接受邀请去旅行
- 49 第三章 对所有艺术的热情
- 65 第四章 大画室
- 91 第五章 梦幻的对象
- 111 第六章 一个和谐的统一体
- 129 见证与文献
- 166 引用作品目录
- 167 图片目录与出处
- 173 索引

Xavier Girard

尼斯大学艺术史教授;法国艺术杂志《艺术界》、《艺术论坛》、《画廊杂志》的专栏艺术评论员;法国及国外博物馆各类现代艺术的展览会组织干事。作为致力于欧洲绘画和雕塑的专题作家,他于1986年创立了《亨利·马蒂斯画册》丛刊(现已出版十期),又于1987年组织了马蒂斯研讨会,在法国多个城市,并在意大利、瑞士和日本成功组织了马蒂斯作品展。

马蒂斯

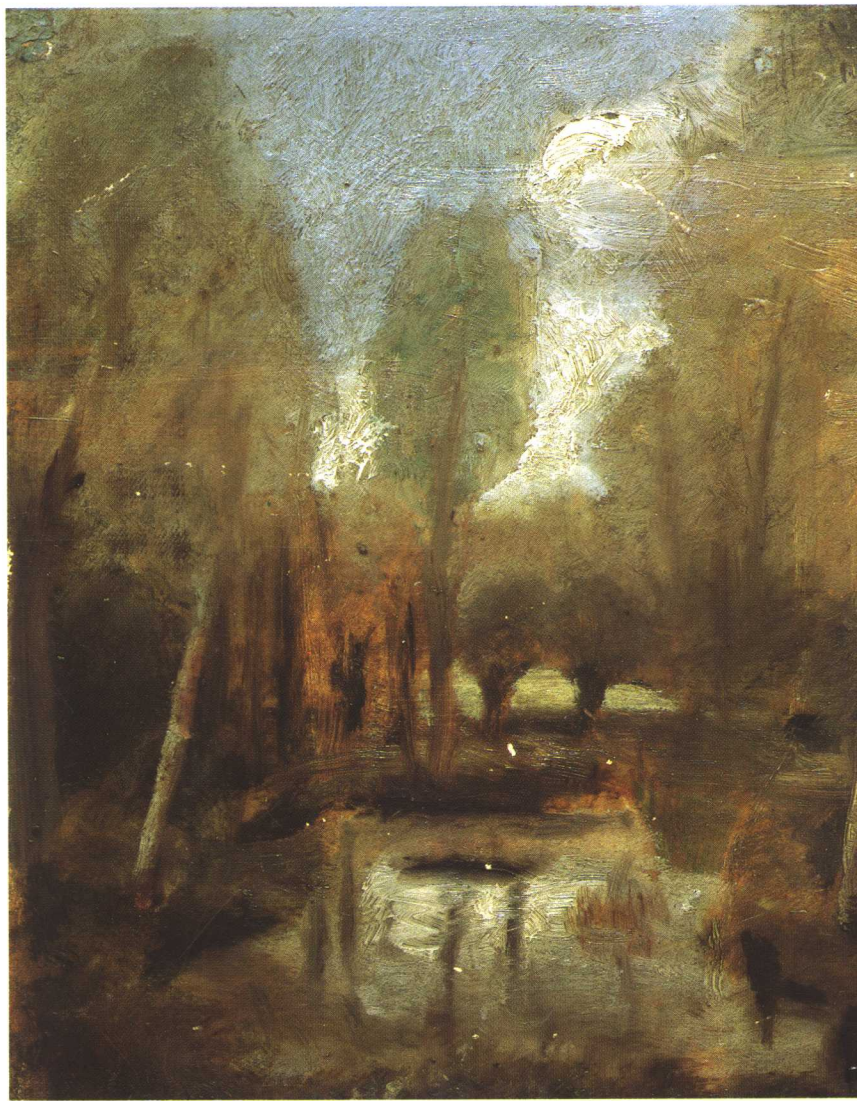
杰出的色彩大师

原著 = Xavier Girard

译者 = 沈志红

上海译文出版社

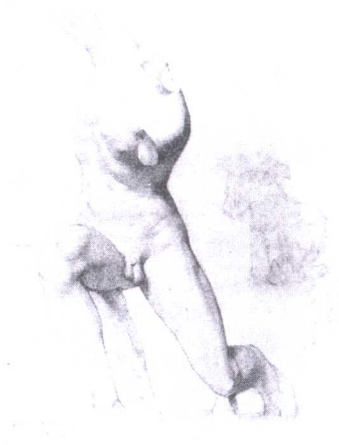

“我”这辈子没有什么惊天动地的事情，我可以用很简短的话向您概括。我于 1869 年的最后一天出生在勒卡托 - 康布雷齐（诺尔省）。我的父母是商人，家里条件不错，他们原希望我能成为一名法学家，我也在十八岁到二十二岁那几年里，老实实在地呆在圣康坦公证人事务所担任书记员。”（致弗兰克·哈里斯的信，1921 年）

第一章

“探索中发现生活”

在马蒂斯看来，风景画是表现内心情感的一种绘画形式，就像这幅《风景》（左页图），完全是以“感情”为主题创作的。因为这是一幅感情浓郁的风光画，而不是冷冰冰的学院派素描（右图）——所以不久之后，在马蒂斯的作品中，人形就取代了素描。

“城里有所刺绣工

艺学校，是康坦-拉图尔建立的，我当时被那里的油画和素描深深吸引了。于是我每天早晨七点到八点去这所艺术学校听课，冬天也不例外。经过一段时间，我的父母终于同意我放弃法律而去巴黎研习绘画了。”

马蒂斯从来没有对他的生活做过比这更详尽的解说。如果他有很多话要对我们说，那他并不是想向我们介绍他的情趣、个性和内心，而是要谈谈他的艺术作品和创作方法。

“不顺心的岁月”

1869年12月31日，那个恐怖新年的除夕，晚8点马蒂斯出生在勒卡托-康布雷齐外祖母的家里。他的父亲埃米尔·马蒂斯、母亲安娜·热拉尔在韦芒杜瓦地区伯汉村经商，他们除了出售谷物还经营颜料。马蒂斯在这个邻近勒卡托的村子里度过了童年。“作为谷物商的儿子，我必须继承父业。”马蒂斯起初并没有违背父亲的意愿，直到后来患了阑尾炎，他的人生才就此改变。父亲虽不满，却也没有要求他为此多作解释。

马蒂斯记得在圣康坦中学学习时的每件事情。如果说他在中学里就表现出“一些绘画的才能”，那么他“那时还没有任何从事美术的念头”。然而正是在那所学校里，马蒂斯和他的同学埃米尔·让一起获得了某个绘画头等奖，这是人生足以炫耀的事，直到1952年，他还提起这个奖项。马蒂斯在巴黎取得

这张在“马蒂斯-热拉尔”小店门前拍摄的全家照，是马蒂斯童年时代为数不多的几张照片之一。1952年，库蒂里耶神父在一次和画家交谈的过程中写下：“每次想起使之痛苦的父亲，想起父亲从来都不相信他，他都会很激动。”于是我们便能很容易地想到，当年在马蒂斯-热拉尔夫妇和少年马蒂斯之间展开的激烈“对话”。虽然，画家始终没有与父母的观点达成一致，但他还是向神父敞开了心扉：“我所做的一切都得益于我的父母，他们都是谦虚谨慎、踏实能干的人。”

过一张“小文凭”，可以证明他在法律方面的能力，1889年在圣康坦市，他顺利进入位于古维尔商贸广场的德里欧律师事务所供职。在那里他度过了“不顺心的岁月”，几年中“体质非常虚弱”，还患上了慢性阑尾炎，隔不了多久就会因发病而中断工作。

“斯蒂马”

在接受阑尾手术后，马蒂斯在伯汉叔叔家养病。在这段较长的修养期里他发现了绘画。芝麻终于开门了。那年他二十一岁，真正的马蒂斯诞生了。

他有个邻居是布艺厂的厂长，布艺厂把图画簿上的图案复制到布料上。在厂长的建议下，马蒂斯也用母亲给他买的那盒颜料，像复制公证书那样，认真

这幅在笔记本上所作的蓝蝴蝶水彩画，也许还是1880年末，马蒂斯在康坦—拉图尔学校念书时的作品。在所有图案中，花儿——在它绽放枝头的时候（与作品本身的绽放相似），成为他作品中最常用的图案之一。后来他对拉格纳·霍佩说：“花儿经常让我获得对色彩的感觉，而这些感觉就像烧红的铁，深深地映入我的眼帘。”

马蒂斯的母亲（左图，和马蒂斯在一起），出身于康布雷齐一个手套商和皮革商的家庭，“有一张佛兰德地区法国人特有的面孔”（《肖像》前言，1954年）。正是她经营着家里的颜料柜台，也正是她通过装饰上釉彩的陶器，培养了儿子对帽子和花儿的喜爱以及对各种装饰艺术的兴趣。

仔细地临摹了《磨坊》和《村口》。在1890年6月,马蒂斯完成了他的第一幅《书的静物画》,把它称作“我的第一幅作品”。无论这幅画临摹得如何精确,他还是把自己名字的字母顺序颠倒过来,署上“斯蒂马”。

回到德里欧律师事务所后,他便开始在判决书副本的条纹纸上抄写拉封丹的《寓言诗》,并在这些诗的周围配上花儿和小脸。后来,在他的书上都能找到各式各样的花儿和小脸。

每天早晨马蒂斯去康坦-拉图尔学校素描班听课。中午他在家作画“大约一小时,又赶着去上下午2点的课”。“在下午放学后(晚上6点钟左右)”,他会以最快速度回到他的房间,“作画直至深夜”。他增加了去博物馆的次数,经常去勒屈耶博物馆,那里收藏的拉图尔水粉画肖像非常出名;在里尔、康布雷和阿拉斯的博物馆里,他发现了戈雅、伦勃朗和北方画派。他画学院派风格的作品,也画素描班里要求未来窗帘布艺制造者们所作的典型装饰图案。同期他为住在勒卡托的埃米尔·热拉尔舅舅家装修餐厅的天花板,并为之设计家具。一些年后,

入门书籍,有法律方面的,也有绘画方面的,都在这“第一幅作品”(上图)中表现出来。这些书成了画家完成这幅画的工具。

