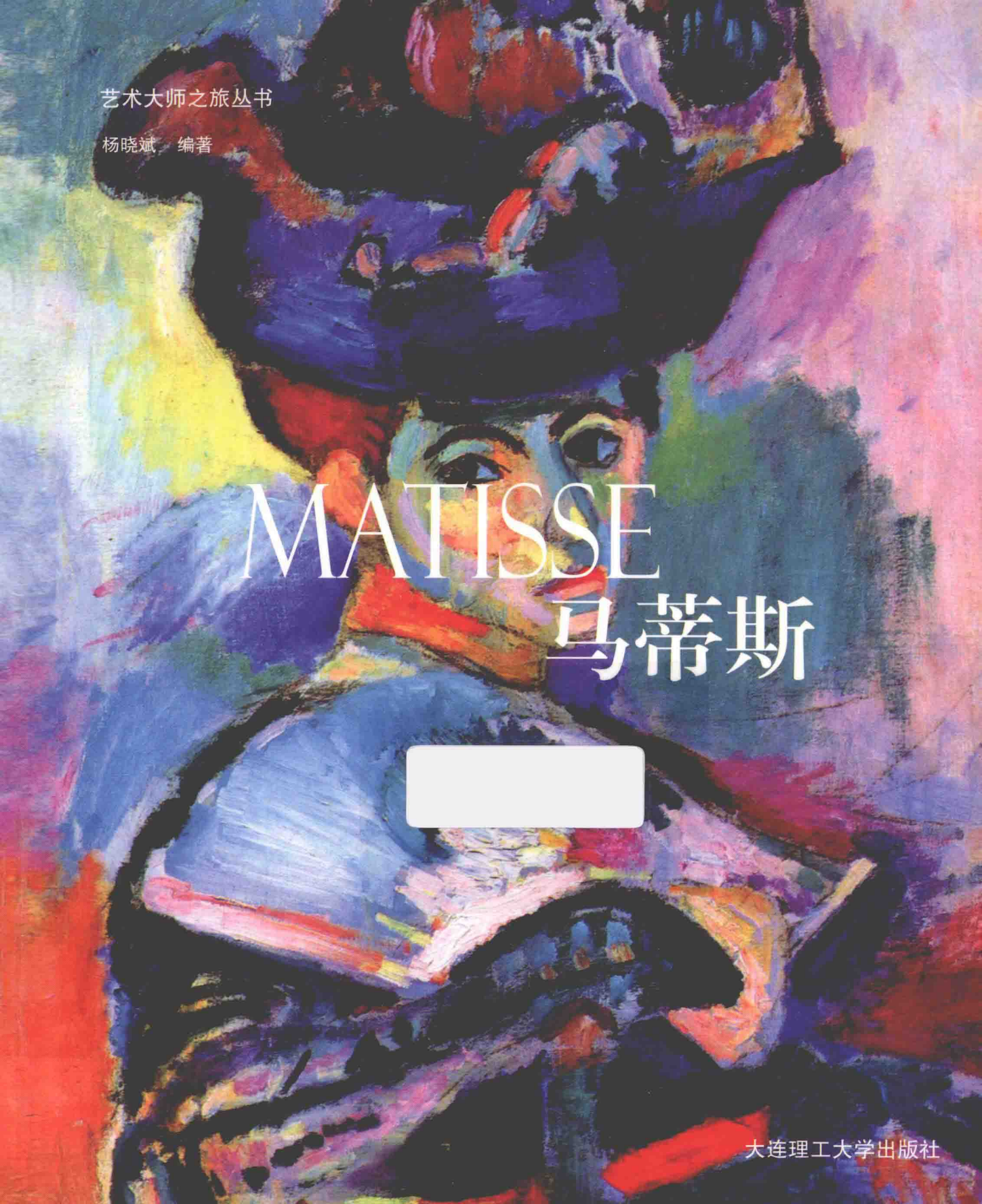

艺术大师之旅丛书

杨晓斌 编著

MATISSE

马蒂斯

大连理工大学出版社

艺术大师之旅丛书

MATISSE

马蒂斯

杨晓斌 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师之旅丛书. 马蒂斯 / 杨晓斌编著. —大连:
大连理工大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5611-8373-1

I. ①艺… II. ①杨… III. ①绘画 - 作品综合集 - 法国 - 现代 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294242 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 200mm × 240mm

印 张: 19

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 蓉

责任校对: 李 雪

装帧设计: 杨晓斌

ISBN 978-7-5611-8373-1

定 价: 118.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

目 录

CONTENTS

	走进大师的世界	// 001
一	早期艺术探索	// 013
二	野兽派的诞生	// 039
三	沉醉东方情调	// 051
四	抽象与实验	// 113
五	美女与奴婢	// 137
六	简化与装饰	// 191
七	自由的剪纸	// 251
	马蒂斯生平大事记	// 295

走进大师的世界

绘画是一把舒适的安乐椅，它时而奢华，时而宁静，时而愉悦而纯粹。这就是画家马蒂斯所追求的艺术世界。但我们也许不曾想到的是，他的这种艺术追求，曾一度形成了“野兽”(The Fauves)风格，而他也被称为现代主义艺术中野兽派的主将。在马蒂斯的作品中，他注重发挥纯色作用，强调色彩的表现力，善于使用快速、粗放、有力的笔触和明亮、纯粹、和谐的色域。正是这种“野”劲儿，使他的画充满原始、野性、纯粹和宁静之美。

母亲的礼物

1869年，马蒂斯出生在法国北部靠近加来地区的一个名叫勒卡图-坎布雷西(Le Cateau-Cambresis)的小镇。马蒂斯的父亲埃米尔·马蒂斯是个药商和粮商。但作为生意人，他还是希望自己的儿子今后有个体面的职业，如律师、教师或者公务员等。

马蒂斯十岁时，进入当地的一所学校学习。后来又被送到圣昆丁公学，在那儿他学习了拉丁文和希腊文。在当时，马蒂斯似乎并不清楚自己将来要做什么，也并没有表现出任何独特的天赋或明显的兴趣爱好，对艺术也没有表现出任何的兴趣。尽管在他学校附近就有几家博物馆中陈列着艺术史上著名的艺术家拉图尔的杰出的色粉画、戈雅的名画，以及荷兰和弗兰德斯的一些大师的作品，马蒂斯好像丝毫没有注意到它们。他还处在一个别人告诉他做什么，他就会做什么的阶段，有的只是持续的无聊和心不在焉。这无疑暗示了马蒂斯仍没有找到自己真正的爱好。16岁的马蒂斯已经是一个体格健壮、有着大下巴的中学生了。此时，似乎还没有人能够预见他将成为一代艺术大师，也没有人能预见有朝一日他将与朋友一道创立野兽派，影响现代艺术的发展。

◀ 马蒂斯自画像，布面油彩，55cm × 44cm，1900年

▲ 马蒂斯和母亲在一起，1912年

▲ 马蒂斯和夫人在工作室里，背景是未完成的《河边的浴女》作品，1913年5月

▲ 马蒂斯为夫人画的素描，1900年

▲ 模特为马蒂斯创作摆姿势，1904年

1887年，马蒂斯被父亲送到巴黎学习法律。当他在应付不感兴趣的学业时，一群艺术“疯子”正为艺术创新实验忙得不亦乐乎，做着自己认为最伟大的事。乔治·修拉正在用科学的方法探索点彩绘画，开创点彩派；梵高到达了阿尔（Arles），高更正在进行具有神秘色彩的象征主义绘画；塞尚和雷诺阿正努力摆脱印象派的绝境。当然，这些探索在当时根本不是公众感兴趣的话题，而马蒂斯也对绘画的变化发展毫不关心。他完成法律学习后回到家乡，在当地的一家律师事务所工作。尽管这种无聊又令人疲惫的工作不会让人有出类拔萃之感，但至少也是一份安定稳当的工作。

如果在1890年马蒂斯没有得阑尾炎，那么世界上可能就少了一位影响了20世纪早期艺术发展进程的艺术大师，多了一位碌碌无为的法律办事员。在马蒂斯手术后的修养期间，他的母亲为了让他愉快地打发掉这段时间，便送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册。这一举动效果是惊人的。它驱散了日常生活的无聊与困倦，正如马蒂斯自己所说，他平生第一次感觉到“自由、宁静和平和”。60年后，马蒂斯写道：“我好像被什么所召唤，从此以后我不再主宰我的生活，而是它主宰着我。”

▲ 塞尚：三个浴女，布面油彩，40cm × 55cm，1879—1892年

▲ 在雷诺阿的画室。前排为普拉左、雷诺阿，后排两边是雷诺阿的儿子克劳德和皮埃尔，中间为马蒂斯，1917年

▲ 马蒂斯的自画像，1944年

初上艺术路

1890年，马蒂斯决定要成为一名画家。但也恰恰是在这个时候，西方的现代艺术运动正处于滥觞时期，艺术此时处于被试验、反省、追问的阶段。此时的马蒂斯却并不关心这场新兴的运动，他意识到传统的学院训练培养出了艺术家，他们创作过杰出的作品，所以他决定尝试这种专业培训。他参加了圣昆丁的一个素描培训班，开始了他新的生涯。这个课程从每天早上六点半持续到七点半，是专门为那些已经有固定工作，但又想成为刺绣和纺织品设计师的年轻人开设的。上课的时间是很难熬的，尤其是冬天，但马蒂斯却总是怀着无比虔诚的心态去上课。他遵守上课时间，而且可以毫无停歇地在任何地方作画。于是，马蒂斯以一种很笨拙却很熟练的技法开始了他的绘画生涯。

这种业余活动似的绘画渐渐不能满足马蒂斯。两年后，他向父亲郑重表明了自己的意愿，决定在绘画上投入毕生精力，成为一名画家。这个曾经无精打采但却乖顺听话的男孩子突然显示出一个成年男人那样的决心，他父亲的第一反应就是：“你会饿死

▲ 马蒂斯坐在床上剪纸，1945年

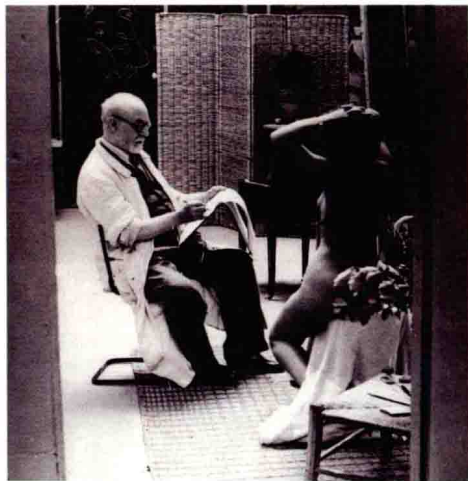
的！”。事实上，在马蒂斯艺术生涯的初期，这个预言几乎就要成为现实。有几年时间马蒂斯和夫人穷困潦倒、生活拮据。虽然父亲不情愿，但还是顺从了儿子的想法。1891年，马蒂斯又回到巴黎，进入私立的朱利安学院，师从阿道夫·布格罗。马蒂斯不喜欢布格罗的画风和教学方法。于是他意识到他想要去的是巴黎美术学院（Ecole des Beaux-Arts）。

遇见恩师莫罗

巴黎美术学院是由政府资助的公立学院，为每一个学生提供了丰富的资源，如画室、图书馆、著名的艺术复制品和不菲的奖学金，当然最重要的是，这里聚集了一群天资聪颖的年轻学生。马蒂斯第一次申请时，因为资格不够而被拒绝了。于是他和几个学生一起在学校的院子里画素描。这个院子里有意大利大师作品的复制品，还有文艺复兴时期和希腊、罗马的雕塑模型。很多在这里上课的老师都抱着嘲讽的心态对待这些学生，只有年近七旬的老教师古斯塔夫·莫罗独具慧眼，邀请马蒂斯到他的班上去学习。

1895年，马蒂斯通过努力，终于被学院录取，正式成为莫罗画室的一名学生，与莫罗结下了难忘的师生之情。马蒂斯从未忘记他与莫罗度过的快乐日子。多年以后，只要提起莫罗的名字，马蒂斯都会眼角湿润。因为正是莫罗的一语道破：“亨利，你为简化而生！”，成就了马蒂斯的艺术。在这一阶段，马蒂斯一直坚持认真勤奋地画画，而这些努力就是为了每周的两天：星期三和星期六，因为在这两天里莫罗会修改学生的作业。只要有机会，莫罗就会带着学生们去卢浮宫临摹大师作品。他带领学生到街上了解日常生活，随身携带本子画素描和速写，鼓励学生画简洁、色彩丰富的绘画，还让他们去画廊看业已成名或者还未成名的画家的新作展览，了解艺术新动向。

马蒂斯是莫罗塑造的。莫罗说过：“自然仅为艺术家表达自我提供机会，想想你的色彩！你要知道应该如何去想象！”在莫罗说

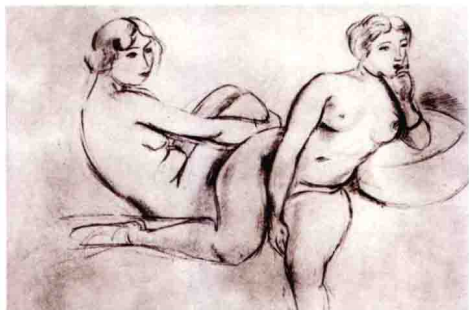

▲ 马蒂斯在工作室里画模特，为《黑色背景中的读者》构想草稿，1939年夏

▲ 马蒂斯在旺斯的别墅里，1944年

◀ 模特正摆着姿势，马蒂斯在为她画肖像。1943年

▲ 马蒂斯画的《两个模特》草稿，1928年

▲ 马蒂斯照着模特作画，1944年

▲ 马蒂斯为俄国芭蕾舞团在蒙特卡洛演出“红与黑”设计服装，1939年

▲ 科利瓦尔的风景，1903年

出这句话的时候，很多艺术家还在致力于客观描绘自然。因为马蒂斯很晚才开始习画，所以想要学习古代大师作品的内在精神，就要先学习临摹古代大师的作品。临摹是件枯燥无味的事儿，因此，临摹时，对作品的理解更多的是要一次次冒险，想象超出作品本身。这使马蒂斯豁然开朗。马蒂斯当时很喜欢戈雅的《里尔的两位妇女》，但是他知道没有初学者可以模仿他的这种风格。莫罗让他选择的是荷兰和佛兰德斯的大师的作品。他说：“银色和灰色对荷兰的大师来说是非常珍贵的，从中你能学会让光线在和谐中明亮起来，在色调中精确地获得你的价值。”

挑战“大画”

1895年，马蒂斯搬出大学街区后住在圣米切路19号的一所公寓中。这年他埋头创作，准备参加全国美术协会沙龙的春季展览。在1896年的这次展览中，他有五幅作品被沙龙接受。这也是马蒂斯作品的第一次公开展览。这些画大多是马蒂斯根据自己在卢浮宫多次观赏大师作品而创作出来的。其中《读书的女人》被法

西共和国总统买走，放在他的私人别墅里。因为这一契机，马蒂斯还被提名为沙龙的永久会员。

1896年秋天，因为莫罗的一个提议，马蒂斯开始准备一个宏大的计划。可以说，在当时，马蒂斯已经是莫罗画室公认的领袖了。为了让学生在19世纪的艺术圈中证明和表现自己，莫罗提出他到了冒险画大画和重要主题的绘画的时候了。对于莫罗那一代来说，一个画家的能力取决于他是否能够驾驭重大主题的大型绘画，如籍里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克罗瓦的《萨丹那帕之死》、库尔贝的《画室》等等。当然，这种提议还有实际的原因，那就是当时的罗马奖。法国政府给获奖者提供在罗马学习的奖学金。这个奖项被看作是一个画家通向成功道路的重要契机。达维特、安格尔等艺术前辈就是先例。

马蒂斯的《餐桌》就是因为这个缘故才被创作出来。这是一个在法国绘画中常见的题材。画中展现的是一个上层家庭的日常生活侧面。桌旁的侍女正在整理鲜花，桌上的银质餐具被擦得锃亮，水果高高地堆在盘子里，还有红酒和白葡萄酒。整个场景无疑表现出秩序、安逸、讲究和富贵。这幅作品比马蒂斯之前的任何绘

▲ 静物，1905年

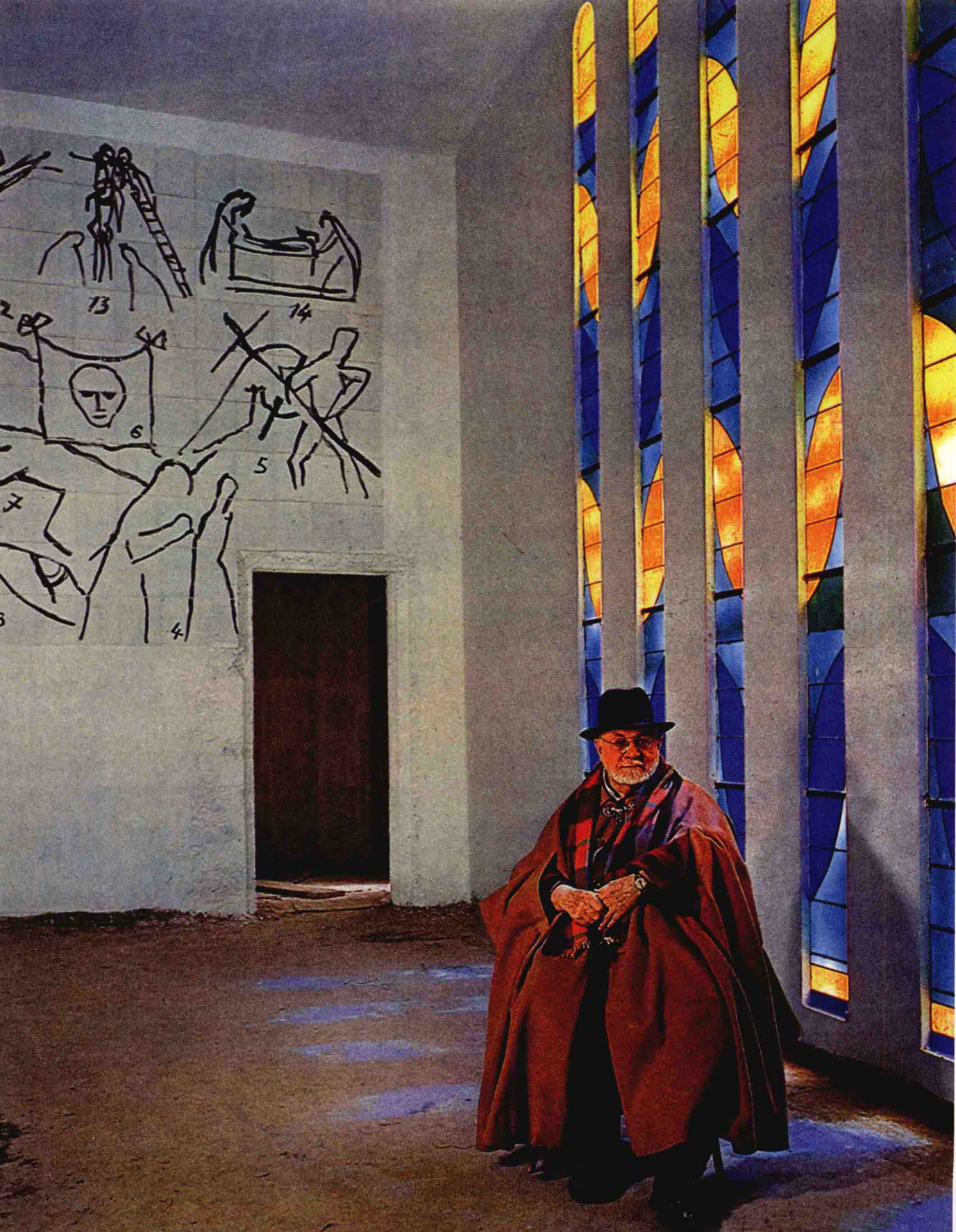
▲ 马蒂斯在雷吉纳酒店的房间里为旺斯教堂设计十字架。1951年

▲ 马蒂斯为安德烈画肖像画，1943年

▲ 马蒂斯的剪纸作品作为法国一枚邮票的设计图案。1962年

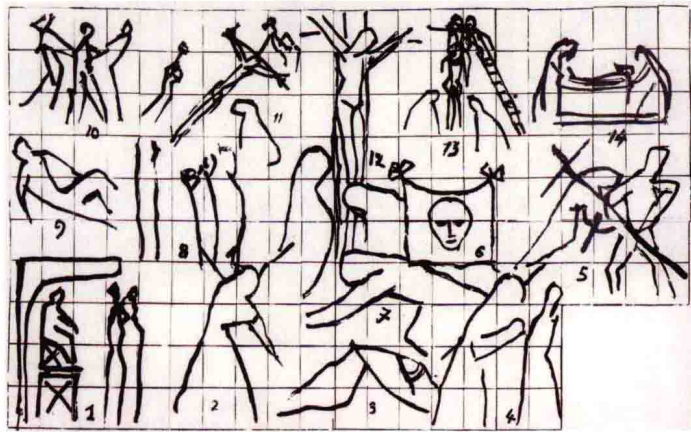

画都大胆，可以看作是对印象派的致敬。尽管这幅画让马蒂斯大受非议，但与此同时，它也意味着马蒂斯对过去绘画方式的告别。他似乎知道他将要走自己的路。

化繁为简

1898年1月，马蒂斯与艾米丽·帕雷尔结婚。她举止优雅，喜欢制作各种新奇的衣服，又能给家庭和画室增添欢乐。在她优雅的外表后又饱含坚强的个性，因为她无时无刻不在协助马蒂斯，在艰难的岁月里，她不但鼓励马蒂斯专心致志地为理想而努力，还挣钱维持全家生计。没有人能够像她那样足智多谋而又坚定地陪伴着马蒂斯了。简单的蜜月旅行结束后，情况与从前大不一样。莫罗因病去世，这令马蒂斯悲恸不已。后来，马蒂斯又因与继任者不合而被驱逐出美术学院。此时，全家生活也十分拮据，但马蒂斯丝毫没有放弃自己的艺术之梦。

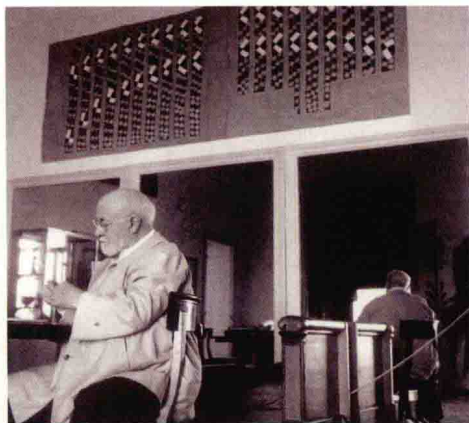
马蒂斯在怀念恩师的同时，一直想着老师的建议“化繁为简，以简为生”。马蒂斯深受塞尚作品的启发，从中发现了道路，也了解了为何莫罗会如此预言。这个秘密便是：在油画布上仅仅只需要表现出那些自己观点中最基本的元素。

◀ 马蒂斯坐在玫瑰小教堂里。1948年

▲ 马蒂斯拿着捆绑在木棍上的炭笔画草图，1944年

▲ 马蒂斯在用水彩在纸上画《蜜蜂》剪纸

◀ 为玫瑰小教堂设计的壁画草稿

▲ 安德烈·提拉德在采访马蒂斯。1946年

马蒂斯开始将这种最基本的元素与自己内心的想象联系在一起。在莫罗和塞尚的启发下，马蒂斯认识到绘画必须用饱满的纯色，恣意地用色彩表现对象以及空间关系。由此，他成为了“野兽派”的开山鼻祖。1905年的《戴帽子的女人》便是代表，该画用笔简练，纯色被直接涂在画布上。

此外，马蒂斯还深受日本木刻版画的影响。这种简化的形象，富有表现力的线条，大胆活泼的平涂色彩，极富装饰性的效果让马蒂斯十分震惊。1908年马蒂斯便创作了《红色中的和谐》，这是他成熟时期的代表作。这幅画相较于之前典型的野兽派作品来说，少了几分不安，多了几笔娴静。作品中色面的组合，色域之间的呼应、对比、缓冲，使画面静穆单纯，而又不单调。1910年的《舞蹈》更是体现了色彩相互穿插又彼此牵制的画面效果。此后，马蒂斯迷恋上东方风格，一些奴婢主题的作品表现出了他对东方艺术风格的偏爱。马蒂斯在探索化繁为简的过程中，逐步放弃了透视，而使各个绘画要素按照自己的需求找到了合适的位置，作品简洁并富有装饰趣味。

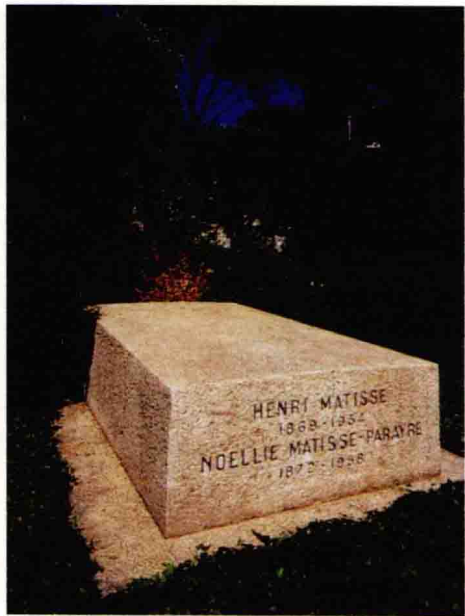
▲ 马蒂斯经常怀抱着头上有“M”字母形花纹的宠物猫

在剪纸中新生

在《粉红色女人体》中，马蒂斯用剪纸安排画面结构。正是这一举措，使之后的马蒂斯不再把剪纸仅仅作为绘画的准备，而是将剪纸作为创作目的。1949年的马蒂斯已年近八十，此时他似乎已经不能坐在画架前作画了。但马蒂斯却知道如何把身体上的不利条件转变为他重新创作的有利条件。在他人生的最后五年中，马蒂斯将剪纸上色，再用剪刀裁剪，然后让其他人帮忙将其钉在画布上。在剪纸中，自由、纯粹、笃定的精神被表达出来。当马蒂斯晚年被他所画的女人包围时，他说：“我从来不孤独。”

马蒂斯富于创造性的地方，就是他对形象、线条、色彩的高度简化处理。他舍弃了对形体繁琐的刻画，放弃了明暗和体积的塑造，所有形体都以平涂的色面和几笔轻盈流畅的曲线来表现，似乎对人们讲述着绘画的真谛。

◀ 马蒂斯在瓷板上画画

▲ 马蒂斯和他夫人的合葬墓地

小酒馆

布面油彩
24cm x 34.5cm
1896年
私人收藏

H. Matisse

早期艺术探索

19世纪末20世纪初，印象派、新印象派、后印象派、表现主义、象征主义等艺术思潮都在不同程度地流行着，艺术领域正经历着巨大变革。此时的马蒂斯犹如一只迷途的羔羊，不知道自己该走哪条路，去往哪一个方向，但他明白，在创立自己的艺术风格前，什么都得尝试一下。雷诺阿、西涅克、梵高、高更、莫罗、蒙克、塞尚等都是他学习的对象。