

H. matissé

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

马蒂斯

素描

贾琼◎编著

马蒂斯，法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是雕塑家、版画家。

马蒂斯是野兽派当之无愧的领袖人物，但“野兽派”时期只不过是马蒂斯艺术生涯中的一个短暂时期，马蒂斯的独特风格主要是在“野兽派”时期之后渐渐形成的。

马蒂斯晚年的艺术是极其简练的，带有平面装饰性的艺术，然而，他的伟大之处正在于能够超越令人乏味的、狭小的装饰天地，从而创造了“大装饰艺术”的概念。

素描

画坛巨匠

马蒂斯

PAINTING MASTERS

H. Matisse

贾琼◎编著

辽宁美术出版社

主 编: 周 越

副主编: 赵丹丹 于 峥

编 委: 吕 明 李 硕 孟 萌 仙 子

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·马蒂斯素描 / 贾琼编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5314-5594-3

I . ①画… II . ①贾… III . ①素描—作品集—法国—现代 IV . ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第231205号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 10

字 数: 90千字

出版时间: 2013年11月第1版

印刷时间: 2013年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5594-3

定 价: 55.00元

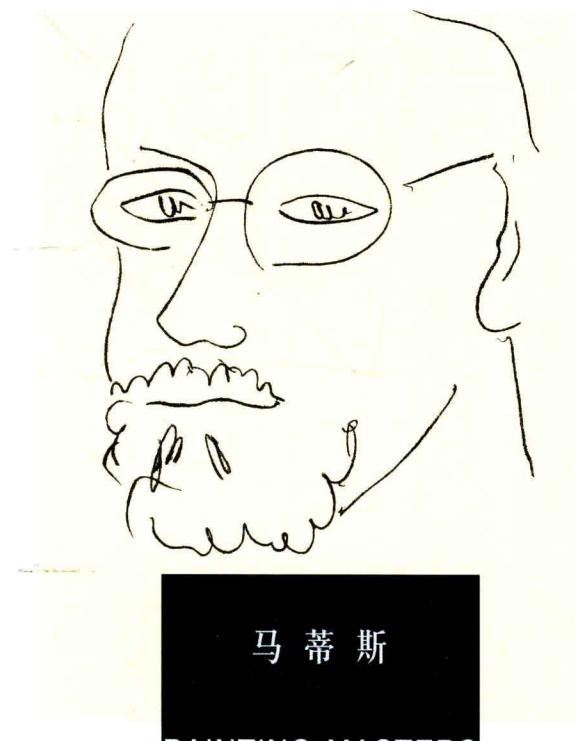
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

马蒂斯

PAINTING MASTERS

1869—
1954

H matiSh

素描

画坛巨匠

马蒂斯

PAINTING MASTERS

H. Matisse

贾琼 ◎ 编著

主 编：周 越

副主编：赵丹丹 于 峥

编 委：吕 明 李 硕 孟 萌 仙 子

图书在版编目（CIP）数据

画坛巨匠·马蒂斯素描 / 贾琼编著. -- 沈阳：辽宁美术出版社，2013.10

ISBN 978-7-5314-5594-3

I . ①画… II . ①贾… III . ①素描—作品集—法国—现代 IV . ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第231205号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳市博益印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：10

字 数：90千字

出版时间：2013年11月第1版

印刷时间：2013年11月第1次印刷

责任编辑：童迎强 苍晓东

装帧设计：童迎强

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-5594-3

定 价：55.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail：lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

马 蒂 斯

序

005

马蒂斯 (Henri Matisse , 1869—1954) , 法国著名画家, 野兽派的创始人和主要代表人物, 也是雕塑家、版画家。他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。21岁时的偶然机缘成为他一生的转折点。用他自己的话说: “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。”

马蒂斯生于法国。中学毕业后, 他遵照父亲旨意赴巴黎攻读法律, 完成学业后, 他回到家乡在一家律师事务所当上了办事员。21岁那年, 他患阑尾炎住进医院, 为了打发无聊的时间, 母亲送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册作为礼物。在画画当中, 马蒂斯平生第一次感觉到“自由、安宁和娴静”。

对他影响最大的老师是奥古斯塔夫·莫罗, 可以说是莫罗塑造了马蒂斯。莫罗曾对马蒂斯说过, “在艺术上, 你的方法越简单, 你的感觉越明显。”正是这句话引导了马蒂斯的绘画风格, 使他能够用简洁的线条和鲜明的色彩塑造出他所构想的一切, 对他终生的艺术创作产生了深远的影响。

在 1905 年的秋季沙龙里, 马蒂斯率领野兽派走上声名大噪之途。在那次沙龙中他展出了《开着的窗户》和一幅题为《戴帽子的妇人》的马蒂斯夫人肖像。由于他在绘画形式上进行了舍弃, 引起了强烈的轰动。

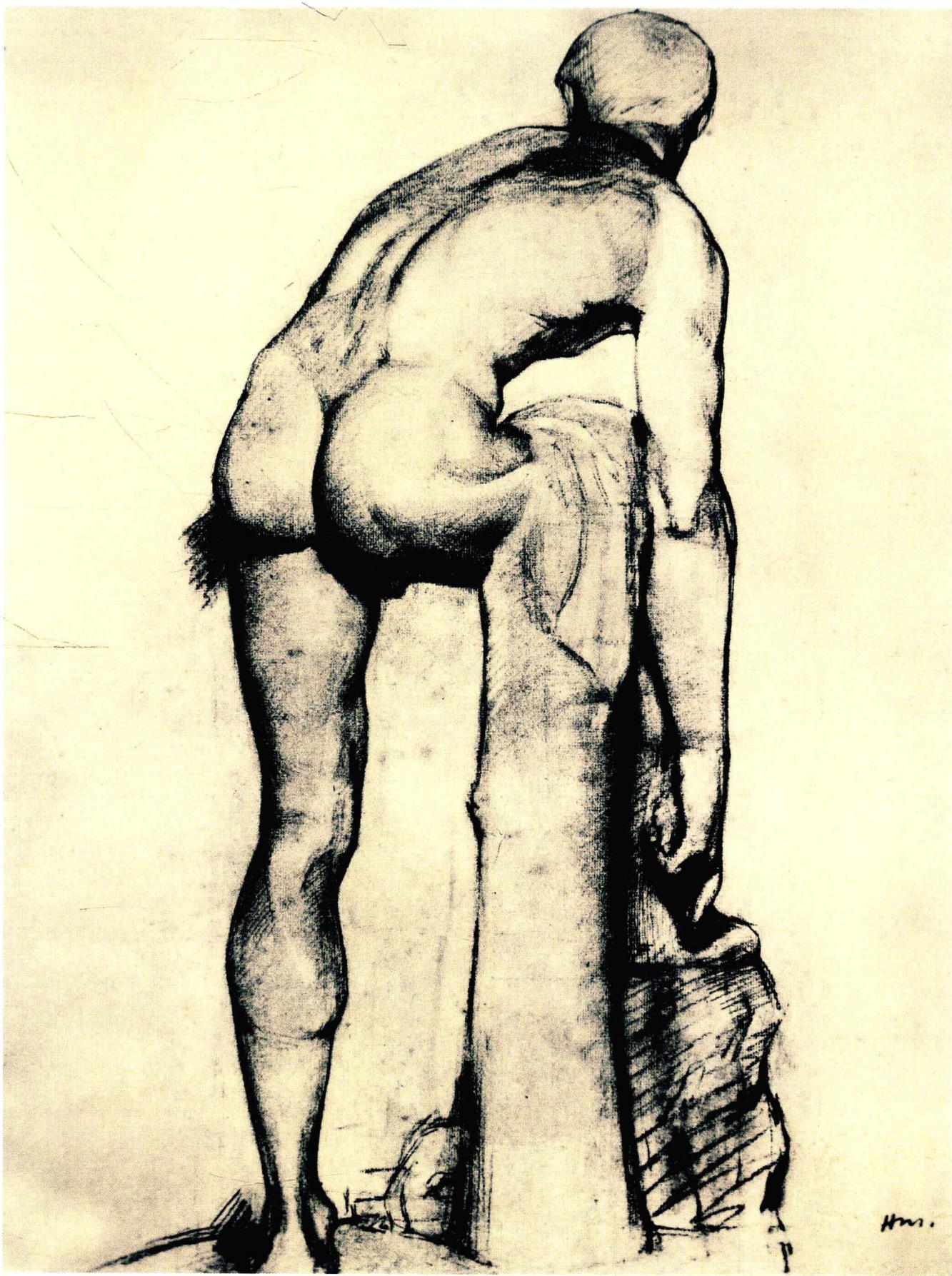
马蒂斯是野兽派当之无愧的领袖人物, 但“野兽派”时期只不过是马蒂斯艺术生涯中的一个短暂时期, 马蒂斯的独特风格主要是在“野兽派”时期之后渐渐形成的。马蒂斯认为艺术有两种表现方法, 一种是照原样摹写, 一种是艺术地表现。他主张后者。马蒂斯一生都在做着实验性探索, 在色彩上追求一种单纯原始的稚气。他向东方艺术吸取了许多平面表现方法, 画面富于装饰感。在学习东方艺术

的过程中，他从原来追求动感、表现强烈、无拘无束的观点，渐渐发展成追求一种平衡、纯洁和宁静感。

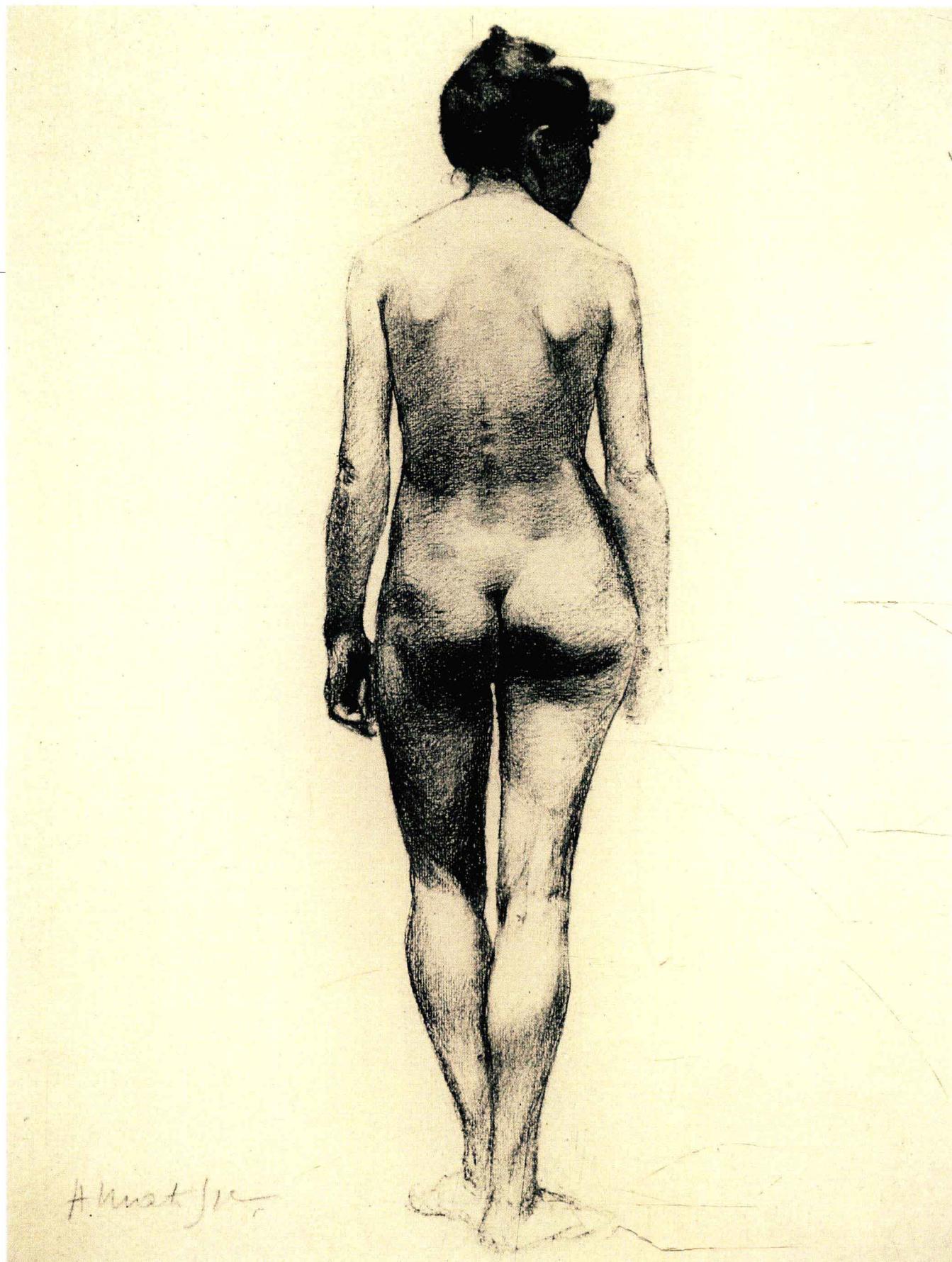
1908年，马蒂斯发表了他的《画家札记》，生动地论述了自己的艺术观，对现代绘画影响极大。他说：“奴隶式地再现自然，对于我是不可能的事。我被迫来解释自然，并使它服从我的画面的精神。如果一切我需要的色调关系被找到了，就必须从其中产生出生动活泼的色彩的合奏，一支和谐的乐曲。颜色的选择不是基于科学（像在新印象派那里）。我没有先入之见地运用颜色，色彩完全本能地向我涌来。”“我所梦想的艺术，充满着平衡、纯洁、静穆，没有令人不安、引人注目的题材。一种艺术，对每个精神劳动者，像对艺术家一样，是一种平息的手段，一种精神慰藉的手段，抚慰他的心灵。对于他，意味着从日常辛劳和工作中求得宁静。”他毕生的作品，包括后来在两次世界大战期间的作品，无不贯彻了这种精神。

野兽主义作为一场有声势的现代主义思潮，到1908年以后就销声匿迹了。但对于马蒂斯来说，野兽主义并不意味着他风格的形成，而只是一个开端。在野兽主义之后，马蒂斯继续他的探索。直至1920年之前，他采用各种自由的手法创造一种新的绘画空间，而且还经历了短暂的立体主义时期。

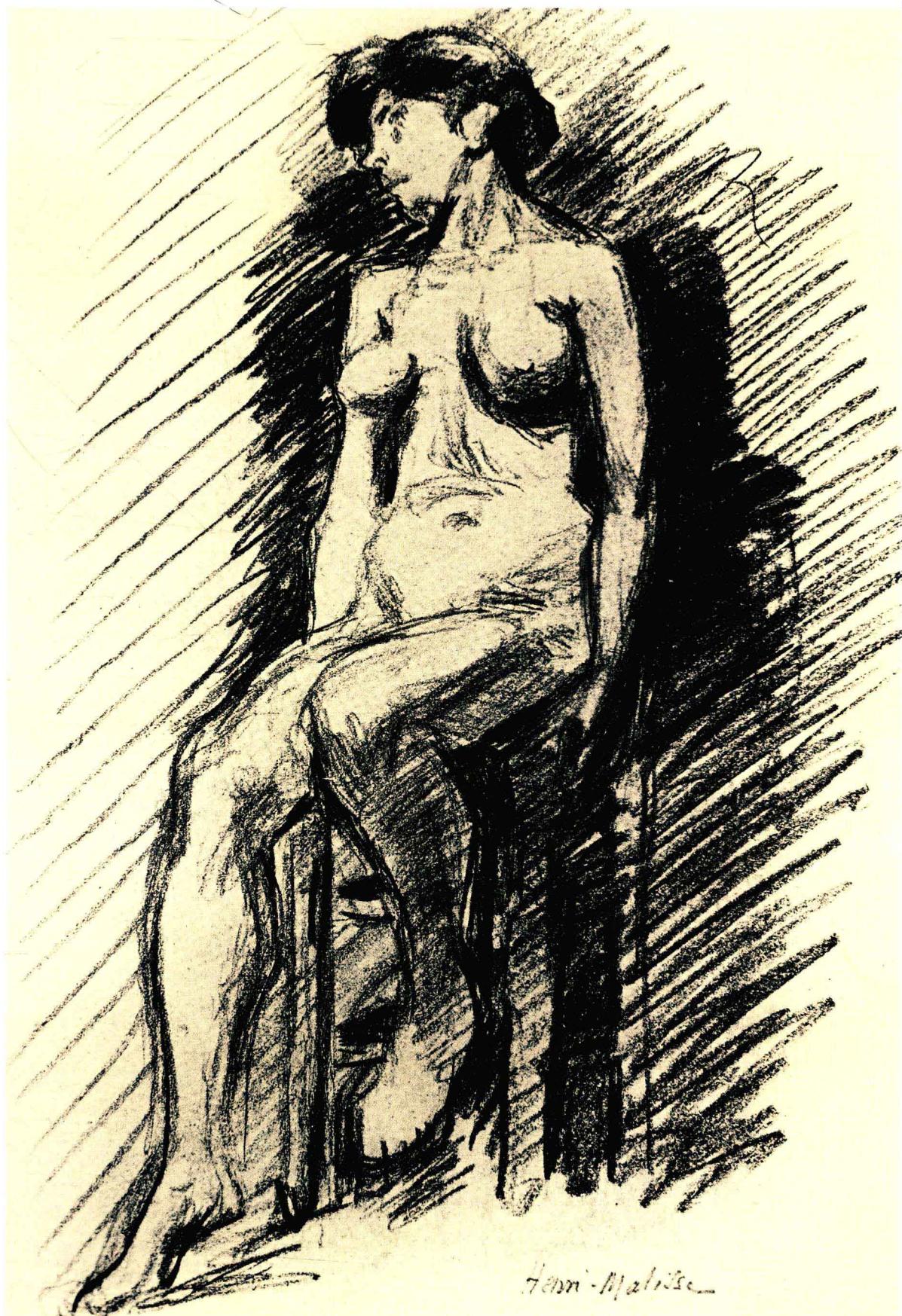
马蒂斯晚年的艺术是极其简练的，带有平面装饰性的艺术，然而，他的伟大之处正在于能够超越令人乏味的、狭小的装饰天地，从而创造了“大装饰艺术”的概念。晚年的马蒂斯仍和在野兽派时代一样激进。1941年以来，疾病的考验加上战争本身，都提高了其领悟能力。1950年，他画中的色块已开始具独立趣味。这一时期，马蒂斯日渐虚弱，开始采用色彩剪贴，这种技法成为其暮年的主要创作手段。纸片根据其要求先涂好色，然后剪下来，用以拼组画面。这种要求极度单纯的方法，磨炼了马蒂斯的装饰才能。其在晚年作品中所取得的活泼的色彩效果，对年轻艺术家具有重要的意义。

石膏素描习作
62cm × 47cm
1890年—1892年

站立的裸妇
62cm × 47cm
1893年

裸女
32.8cm × 21.3cm
1898年

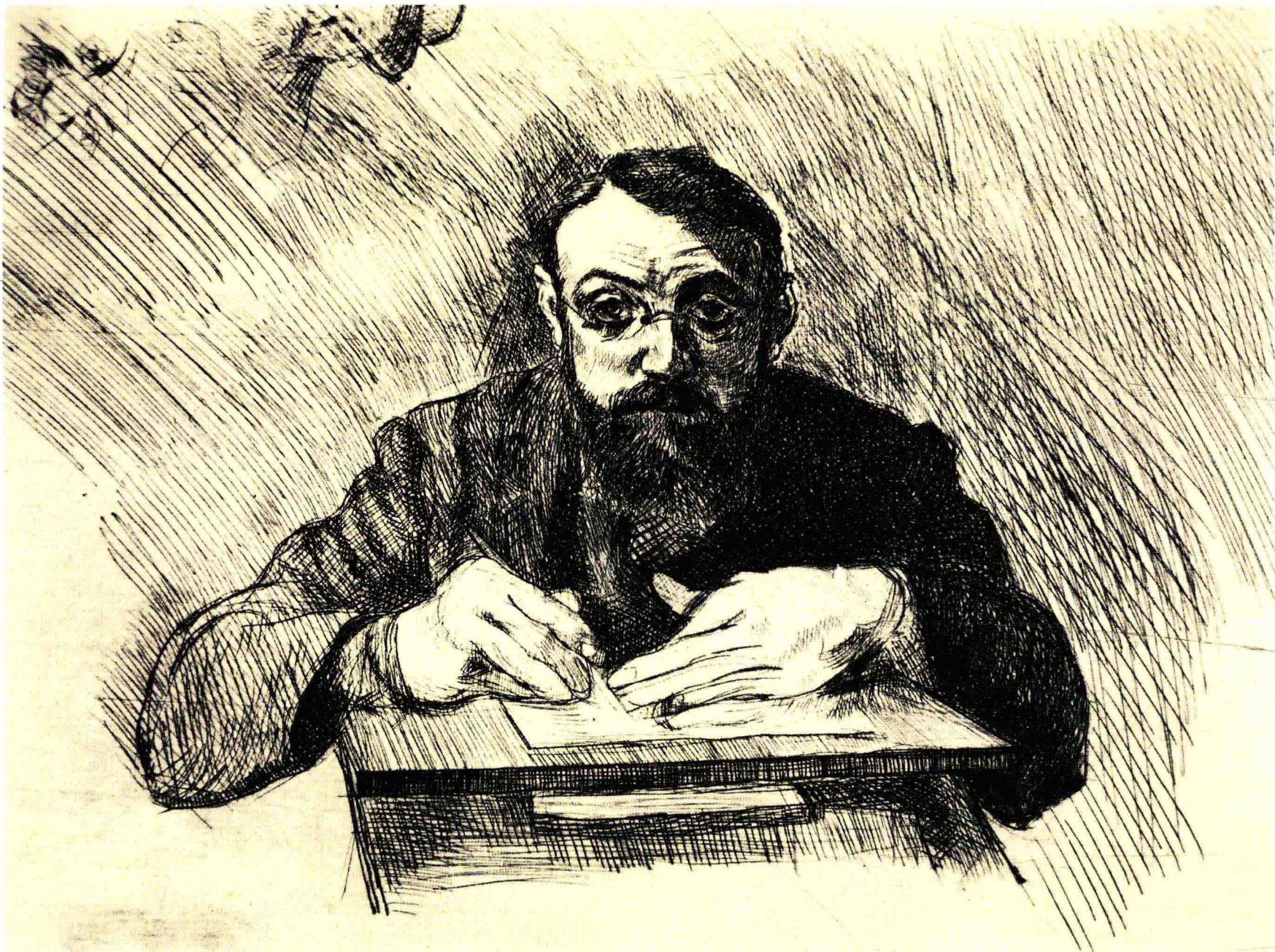
Henri Matisse

自画像
25.9cm × 14.8cm
1899年

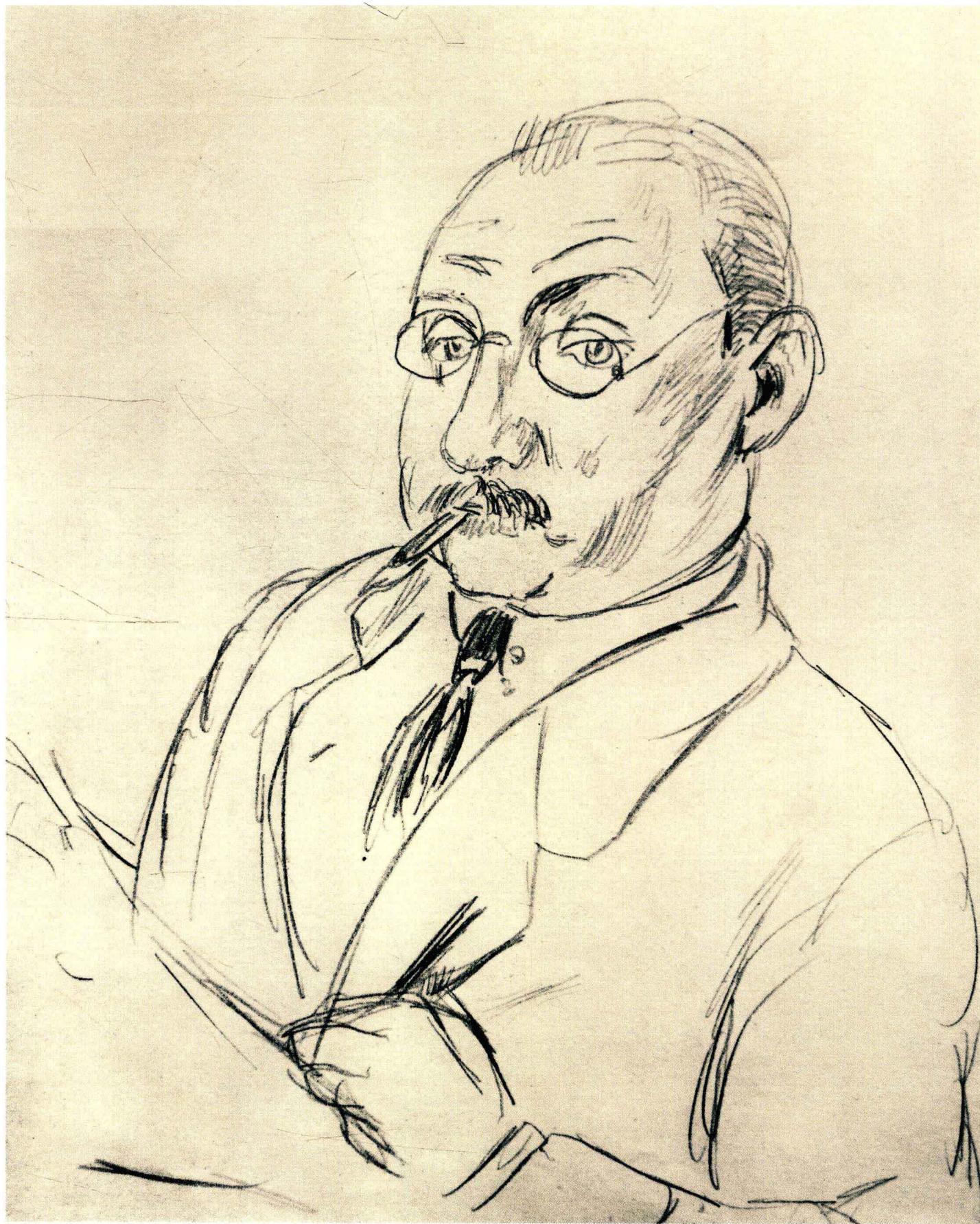
头像
25.9cm × 14.8cm
1899 年

男子肖像

14.8cm × 19.8cm

1900年

男人肖像
22.7cm × 17.4cm
1900年

坐着的裸妇

21.5cm × 23.5cm

1900年