

马蒂斯

美术作品350例

MATISSE

陈聪 闫爱华 编著 广西美术出版社

画素描就是要清楚地体现某种观念，素描就是思想的精确形式。通过素描，画家的情感和灵魂毫无困难地走进观者的精神。一件没有素描功底的作品，就是一座没有骨架的房屋。

——马蒂斯

马蒂斯

美术作品350例

MATISSE

陈聪 闫爱华 编著 广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

马蒂斯美术作品350例 / 陈聪, 闫爱华编著. —南宁: 广西美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5494-0577-0

I. ①马… II. ①陈… ②闫… III. ①绘画—作品综合集—法国—现代 ②剪纸—作品集—法国—现代 IV. ①J231 ②J538.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第149871号

马蒂斯美术作品350例
MADISI MEISHU ZUOPIN 350 LI

编著: 陈聪 闫爱华

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一生

校对: 尚永红 陈小英

审读: 陈宇虹

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

网址: www.gxfinearts.com

邮编: 530022

编辑部电话: 0771-5701427

经销: 全国各地书店

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 精一印刷 (深圳) 有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印次: 2012年9月第1版第1次印刷

印张: 11

书号: ISBN 978-7-5494-0577-0/J · 1645

定价: 45.00元

马蒂斯自画像

马蒂斯职业生涯

生活照片

法国画家马蒂斯，是20世纪最伟大的善于运用色彩的画家之一。作为20世纪试验绘画先驱的马蒂斯，原先从事法律工作，但在1891年，他放弃了学法律的前程，进了朱利安学院，从师于学院院士布格罗（Bouguereau）。第二年，他进了巴黎美术学院，有幸跟随象征派画家莫罗学习。虽然莫罗是个象征主义者，但却是一位具有献身精神的教师。莫罗鼓励学生通过在博物馆里坚持不懈地学习，通过个人的试验探索，找出自己的方向来。马蒂斯在这个班上遇到了路阿（Georges Rouault）、马尔凯（Albert Marquet）、芒干（Henri-Charles Manguin）、卡莫安（Charles Camonin）和格林（Charles Guérin）。所有这些人，后来都被当成野兽派的代表。

马蒂斯曾入朱利安美术学院师从布格罗，而后进象征主义画家莫罗的画室。莫罗对色彩的主观见解对马蒂斯影响很大，莫罗认为“美的色调不可能从抄袭自然中获得，绘画的色彩必须依靠思索、想象和梦幻才能获得”。在他离开学校后又受西涅克的点彩派影响，同时吸收凡·高和高更所长，借鉴黑人雕塑和东方装饰艺术，表现出对传统艺术的彻底决裂。作品中体现了野兽派的美学观念：大胆的色彩、简练的造型、和谐一致的构图以及强烈的装饰性，形成了他独特的画风——那就是世人熟悉的画面简洁、清晰，省略了多余的细节，以单纯的线条和色彩构成画面的艺术形象。

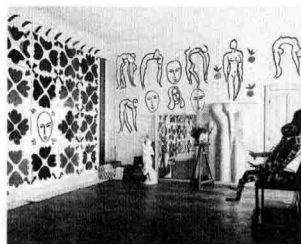
生活照片

1908年马蒂斯公开表明了自己的艺术观念，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精神。色彩的选择不是基于科学，我没有先入之见地运用颜色，色彩完全本能地向我涌来。”他还说过：“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，熨平他的心灵；对于他，意味着从日常辛劳和工作里获得宁静。”他称这种艺术为安乐椅式的艺术。

在野兽派销声匿迹以后，马蒂斯仍继续他的艺术探索。他为了研究人体而借助于雕塑，他一生创作了大约70件雕塑作品。在20世纪20年代之前曾采用各种自由手法创造一种新的绘画空间，还经历了短暂的立体主义时期，但他的创作中从未出现过支离破碎的物象，他研究如何将物体几何化、简化。他在不改变观点的前提下，将大块的鲜明色彩作抽象的安排，达到既富有装饰性又具有空间深度的效果。

晚年的马蒂斯通过彩色剪纸来试验色彩关系。他的艺术极其简练，带有平面装饰性。然而他的伟大之处正在于超越狭小的装饰天地，从而创造了“大装饰艺术”的概念。

生活照片

马蒂斯画语录

直觉就像树枝，必须经过修剪才能长得更茂盛。

画素描就是要清楚地体现某种观念，素描就是思想的精确形式。通过素描，画家的情感和灵魂毫无困难地走进观者的精神。一件没有素描功底的作品，就是一座没有骨架的房屋。

我所追求的，最重要的就是表现……我无法区别我对生活具有的感情和我表现感情的方法。

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合奏，一支和谐的乐曲。色彩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，熨平他的心灵；对于他，意味着从日常辛劳和工作里获得宁静。

如果你非常敏感，你也不可能失去上一代人对你的影响，你实际上是他们所作贡献的一部分，但无论如何你必须摆脱这种联系，必须向他们挑战，否则就不可能按照自己的个性创造出新形式和与众不同的生动风格。

目 录

速写	1	亨利·罗代福尔像	21
自画像	2	穿土耳其服装的模特	22
戴帽子的自画像	3	头像	23
自画像	3	头像	23
自画像	3	卡特琳纳特	23
自画像	3	戴帽子的人像	23
自画像	4	侧面人像	24
自画像	5	头像	24
正在刻版画的亨利·马蒂斯	6	为诗集《奥秘》所画插图之一	24
阿拉伯纹饰	7	为《回声》而画的青年学生习作	24
自画像	8	画家的朋友伯格特肖像	25
托腮的女人	8	女人像	26
诗人肖像	8	戴头巾的女人	27
皮埃尔·瑞凡蒂肖像	8	闭着眼睛的头像	28
女人肖像	9	人像	29
戴羽毛帽子的女孩	9	女人肖像	30
有胡子的男人	9	头像	31
萝萝	9	头像	32
睡着的女人	10	头像	32
坐着的女人（《爱情诗集》插图）	11	头像	32
奥伦夫人	12	头像	32
皮埃尔·瑞凡蒂肖像	12	侧面的头像	33
头像	12	头像	33
皮埃尔·瑞凡蒂肖像	12	头像	34
戴项链的女人	13	爱塔·科恩的肖像	35
肖像	14	头像习作	36
安托瓦妮特——一个留长发的姑娘	14	拿项链的女人	37
肖像	14	托腮的女人	38
头像	14	约赛特·格瑞斯肖像	38
少女	15	托腮的女人	38
肖像	16	女孩肖像	38
戴羽毛帽的姑娘	17	头像、两个裸女和加拉巴木碗	39
肖像	18	戴羽毛帽子的女孩	40
肖像	19	肖像习作	41
肖像	20	戴帽子的萝萝	41

女人肖像	41	穿土耳其裤子的奴婢	73
侧面的女人	41	人物速写	74
凝思	42	画家与镜子里的模特	75
戴项链的女人	43	晨曦女神	76
倚在躺椅上的女人	44	身着花裙的女模特儿	77
穿罗马尼亚罩衫的女人	45	斜倚着的裸女	78
穿方格衣服的女人	46	头朝下躺着的女人	78
沉思的女人	47	背着双手的裸女	79
斜倚着的女人	48	人体习作	79
穿条纹裙子的人	49	戴手镯的女人	79
坐着的女人	50	人体习作	79
诱惑睡美人的农牧神	51	仰卧着的裸女	80
蓝色眼睛的少女	51	镜中的画家与裸女	81
雕塑	52	戴项链的裸女	82
双人肖像	53	戴项链的裸女	83
弯着手臂的女人	53	双腿交错的裸女	84
躺在椅子上的宫女	54	躺着的裸女	84
抱着左膝的女孩	55	跳舞的女人	85
斜倚的裸女	56	靠在折叠椅上深思的模特儿	85
主题与变奏F1	57	举着小手鼓的宫女	85
主题与变奏F2	58	盘腿坐着的裸体模特儿	85
主题与变奏F4	58	壁炉旁的裸女	86
主题与变奏F3	58	坐着的宫女	87
主题与变奏F5	58	美女与农牧神（《马拉雷的抒情诗》插图）	88
主题与变奏F6	59	舞蹈习作	89
主题与变奏F7	59	躺着的裸女	89
主题与变奏F8	60	画室中的模特	90
主题与变奏F9	61	画室中的模特	90
主题与变奏F10	61	镜子里的画家与模特	91
穿裙子的人	62	裸女习作	92
舞蹈演员	62	画室中的模特	92
波德莱尔肖像	63	画室中的模特	93
抱臂的女人	63	画室中的模特	93
花瓶与女人	63	小憩的舞者	94
戴项花的女人	63	站着的裸女	95
人像	64	跪着的裸体模特儿	95
戴项链的模特	65	站立的裸女与蕨类植物	96
休息的舞女	66	坐着的女人（《爱情诗集》插图）	97
镜前的舞女	67	正在睡觉的裸妇	97
休息的舞女	68	舞蹈的节奏	98
画室中的模特	69	蓝色裸女之一	99
模特与小狗	70	蓝色裸女之三	99
躺着的舞女	71	蓝色裸女之二	99
斜倚着的妇女	72	蓝色裸女之四	99

俯卧着的女人	100
非洲地毯上的裸女	100
枕着手臂的裸女	101
裸女习作	101
裸女背影	102
奢华习作	103
坐着的裸女	104
裸女	105
斜倚的裸女	105
裸女的背影	106
休息的模特	107
斜倚着的模特	108
画室中的裸女	109
镜子中的画家与模特	110
插图	111
趴着的裸女	112
美女与农牧神(插图)	113
插图二幅	114
两个裸女	115
坐着的裸女	116
画室中的模特	117
看书的模特	117
画室中的裸女	118
习作	119
习作	119
凝神的裸女	119
古典雕塑——赫尔密斯系鞋带像	120
斜倚的模特	121
美女与农牧神(插图)	122
屈体的裸体模特儿	123
画室中的裸女	124
画室中的裸女二幅之一	125
画室中的裸女二幅之二	126
人体习作	127
人体习作	128
人体习作	129
人体习作	130
人体习作	130
站着的女模特儿	131
人体习作	132
人体习作	133
人体习作	134
人体习作	135
人体习作	136

睡着的女人	136
人体习作	137
人体习作	138
人体习作	139
人体习作	139
花瓶与水果	140
静物	141
静物	142
静物	143
静物	143
静物	144
柠檬写生研究	145
朱槿花写生	146
龟背竹写生	147
橡树叶写生	148
花瓶中的木兰	149
花瓶中的天竺葵	149
风景	150
开着的窗户	151
风景	152
塔希提岛风光——有船的风景	153
植物的习作	154
诺曼底海滨——埃特塔特	154
抱膝的模特	155
侧卧的裸女	156
裸女	156
侧卧的裸女	157
抱着橄榄树的番西弗	158
浴女	159
坐着的女人	159
下沉	159
女人与花	159
纸质作品	160
五官的变形	161
飞扬的头发	162
蓝色裸女Ⅱ	162
蓝色裸女Ⅰ	162
蓝色裸女Ⅳ	162
蓝色裸女	163
蓝色裸女Ⅲ	164
交响乐团	165
封面设计	165
夏天	165

封面设计	165
星星	166
小丑	166
纸糊设计	166
马戏团	167
噩梦	167
先生	168
马、骑手和小丑	168
狼	169
伊卡洛斯	169
心	170
形式构成	170
皮埃罗的葬礼	171
游泳	171
植物元素	172
吞剑者	172
牛仔	173
命运	173
投掷	174
湖之一	174
湖之二	174
淡水湖	175
雪橇	175
气魄 (封面设计)	175
秋天之一	176
秋天之二	177
龙	178
野兽派 (封面设计)	178
Cahiers d'Art (封面设计)	179
马蒂斯 (封面设计)	179
马蒂斯 (封面设计)	179
封面设计	180
大洋洲·天空	181
大洋洲·海	181
封面设计	182
红色和金色	182
雏菊	182
植物元素	182
植物元素	183
黑人拳击手	183
棕叶装饰	183
水藻	183
杂技舞者	184
舞者	185

屏蔽标志	185
颜色组合	186
颜色组合	187
植物元素	188
白色藻类在红色和绿色的地面上	188
两个面具	188
植物元素	189
黑色的叶子在绿色的地面上	190
植物元素	191
小鸚鵡与美人鱼	192
植物元素	192
含羞草	193
生命之树	194
玻璃窗	195
钟	196
裸体和橘子	196
日本面具	196
马蒂斯的雕塑	196
花卉	197
人物	197
剪纸插画1	198
剪纸插画2	199
剪纸插画3	200
剪纸插画4	201
剪纸插画5	202
剪纸插画6	203
剪纸插画7	203
剪纸插画8	203
剪纸插画9	204
剪纸插画10	205
剪纸插画11	206
剪纸插画12	207
剪纸插画13	207
剪纸插画14	207
剪纸插画15	207

马蒂斯年谱	208
-------	-----

Henri Matisse

速写

“速写最直接最纯粹地表达了我的感情。”——马蒂斯

马蒂斯艺术生涯起步虽晚但长达近70年，而且触角无处不到——绘画、雕塑、插图、室内装潢、舞台设计等，都达到很高的水平。他的创作分为几个阶段，其共同的特点是：从未丢掉过速写笔。在尼斯期间他画了很多黑白炭笔画，从土耳其女人的身体线条到衣褶，他手中的炭笔画出了浪漫高贵的情调。

自画像

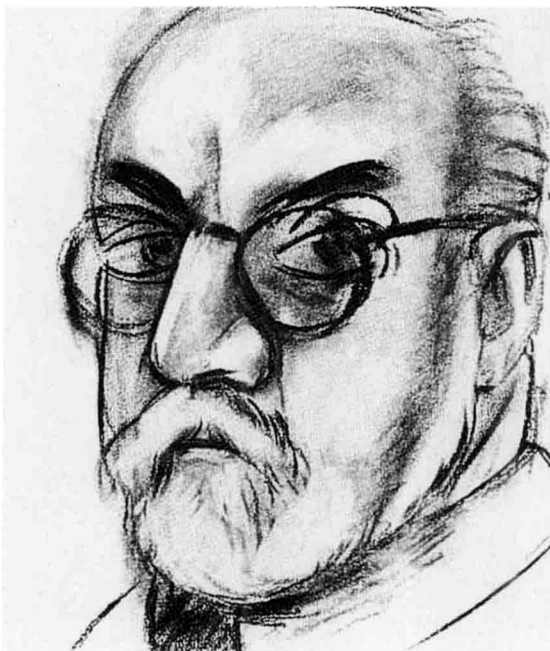
纸、钢笔、墨水 52 cm × 40 cm 1949年

戴帽子的自画像
纸、铅笔 48.5 cm × 37.5 cm 1941年

自画像
纸、炭笔 47.3 cm × 39.1 cm 1937年

自画像
纸、炭笔 34 cm × 28.5 cm 1937年

自画像
纸、色粉笔 48 cm × 37.5 cm 1941年

自画像

要本质地表现好一幅肖像，全靠画家的感受，而不是依赖对模特各器官的准确描写。——马蒂斯

自画像
炭笔 62.5 cm × 48 cm 1900年