

Analysis and Research of of Matisse's Paintings

Jinfeng Pan

Guangzhou Technician College, Guangzhou, Guangdong, 510410, China

Abstract

Matisse is a master of brutalist painting, whose works are far-reaching. The picture through the strong color contrast, vivid and interesting modeling, for the later generations to build a "easy chair". This paper tries to analyze and learn the master's paintings from the color, line, composition and other picture factors, and seek comparative analysis from the works of painters similar to their style, in order to deeply understand Matisse's paintings.

Keywords

Matisse; color; line

浅析马蒂斯绘画作品的分析与研究

潘金锋

广州市技师学院, 中国·广东广州 510410

摘要

马蒂斯是野兽派绘画的巨匠, 其作品影响深远。画面通过强烈的色彩对比, 生动有趣的造型, 为后世建造了一把“安乐椅”。论文试图从色彩、线条、构图等画面因素去分析与学习大师的绘画作品, 并从与之风格相似的画家作品中寻求对比分析, 以便深入了解马蒂斯绘画作品。

关键词

马蒂斯; 色彩; 线条

1 关于马蒂斯的绘画

不计其他国家, 中国有关马蒂斯的资料研究已经多不胜数, 他的生平、作品与艺术理论, 无不研究得仔仔细细, 深入透彻。但这终究都是别人的努力成果。作为一名学习者, 想要对大师的作品有更深刻的体会与了解, 就必须以个人角度去对大师作品作解读。

笔者对大师的作品学习主要集中在绘画作品, 而晚期的剪贴创作则不在此范围内。一方面, 在目前对马蒂斯绘画作品的分析研究都是集中在风格和色彩的变化上, 而笔者也遵从前人的脚步, 从这方面入手。另一方面, 由于大师作品对后世人的影响也十分的广大, 因此在对大师作品解读的同时, 会加入受大师作品影响, 画风与其接近的其他画家作品作对比, 望能从中领悟到大师们的创作思路与方式。

马蒂斯作为野兽派的领军人物, 对画面色彩的处理给后人提供了一种新的表现方式, 画面追求愉悦、欢乐、优雅、宁静, 作品可以说是记录了画家的一生^[1]。从传统的绘画风格到野兽派的奔放, 期间也尝试了新印象派点彩的方法, 画

家都做出了多方面的尝试^[2]。马蒂斯的绘画无论是在艺术创作探索初期, 或者是成熟时期, 马蒂斯的绘画作品都有多个版本, 这些不同的版本都显示出作者对作品不同形象的探索, 以求适合的形式来呈现画面^[3]。

在早期的作品中, 马蒂斯的绘画侧重于平面化色彩的整合。又因受到点彩派的影响, 画面显现出强烈的点状笔触。值得一提的是, 他还喜欢对同一内容画面进行变形修改, 而这一种修改是通过多个不同版本的变化, 调整到最适合的状态。此外, 马蒂斯对同一主题进行反复的描绘研究, 创作出不同系列的版本。在不同的版本中, 有的是对构图位置的推敲, 有的则是对画面色调整的研究。从以上的三点可以看出, 马蒂斯会对作品的构图、技法、色调、意境进行多方面的尝试。

2 色彩

在马蒂斯的作品中, 最夺目的要数其色彩的运用。色彩如同乐章的演绎使其和谐, 可能是他毕生都在实验的努力成果。不过仔细翻阅了他一生的作品, 笔者发现他的色彩似乎有其规律。在开始的艺术启蒙时期, 莫罗作为马蒂斯影响马蒂斯一生的关键人物, 其作用不可以忽视。莫罗作为象征派的代表人物之一, 善于运用浪漫主义华丽灿烂的色彩, 透露着浪漫主义的情感, 同时也营造了一种真实又神秘的气

【作者简介】潘金锋(1983-), 男, 中国广东广州人, 本科, 中技美术教师, 从事美术教育研究。

氛。他主张美的色调不可能从照抄自然中得到，必须倚靠思索、想象和梦幻才能获得。而马蒂斯此时期的作品，虽与他老师坚决反对印象派相悖，但画面色彩和谐同时又吸收了印象派明亮的色彩。到野兽主义时期，色彩明度与饱和度有所提高，画面多数运用互补色关系（多数用红绿互补关系）来获得视觉平衡与明暗关系。画中的物体体积依旧明显。到其艺术巅峰时期，画面色彩的饱和度有所下降，但画面感觉仍然明亮欢愉，此时画中物体虽依然有明暗关系，但体积感却比前削弱了不少。到后期，大部分画面的色彩明度也开始下降，比起之前给人欢愉活力的感觉，此时的画面则多了一份惬意与宁静。画面好像又回归了原点，但与启蒙时期的相比，此时画面主色是用互补或强对比色的色彩为主，却又和谐统一起来，没有探索时期的过分强烈，画面中的物体也几乎没有体积关系，大部分是一种平面的图形的装饰效果。

在当代，偶然间发现了两位画家的风格与马蒂斯很相似，恰似有一种继承关系。因此在这里也加入进行对比，分别是 Pierre Boncompain（彭贡潘，以下简称“彭”）与 Paul Guiramand（保尔加曼，以下简称“加曼”）。图1与图2分别是彭与加曼的作品。从三者的画作对比中发现，马蒂斯作品色彩浓烈，彭的绘画作品则较之温和，加曼则比前两者色彩鲜明。从纯度上看，马蒂斯的绘画似乎居于彭与加曼两者之间，彭的作品则稍低一点，加曼的纯度则要高。在色彩的配搭上，马蒂斯整体搭配上形成中中调对比，而彭与加曼的，分别在画面中形成中短与中长调的对比。同时，彭贡潘的色彩搭配中，背景较多的以灰色调再衬以饱和度稍高的主体物；加曼则色彩饱和度也较高，主要是运用冷暖对比的手法来衬托画面。如彭贡潘的作品也属于野兽派的范畴，则彭的作品会显得更加温柔，如同一只驯服了野兽。

3 线条

马蒂斯的画面除色彩外，线条也是另一个不容忽视的因素。他当时受到东方因素的影响，更多是与那时日本版画

的热捧有关。他运用的线条，大多都是以勾勒轮廓为主，表现粗犷，有如中国工笔画中的“铁丝描”的感觉。而彭贡潘的画也有运用到线条，与马蒂斯的相比则更细，只用于轮廓的勾画，对画面的影响因素不大。然而他的线条随意性也很大，就像是自然界中的有机线。加曼同样也在画面中运用到线条，他的线条有如中国工笔画中的“春蚕吐丝线”，柔中带刚，比起前两者对线条的运用，他的线条会更多了虚实与穿插关系的变化。由于这三位大师画面都是以色彩为主，线条为辅的原因，故笔者有时在翻阅的他们的画册时会发现，他们对线条会缺少中国画中对线要求的粗细与浓淡的变化。中国写意画虽然同样注重意境的传达，可手法是以线条的变化为主，色彩为辅，恰与西方的相反。因此，中国画对线条比起欧洲的大师们有更多的理解与变化。例如，人物十八描是中国前人对人物画衣纹线条表现及处理手法特征所作的大致概括。同时，中国主张“书画同源”的概念，在书法上，对线条的运用更是发挥得淋漓尽致。中国画的审美观念与西方的审美观念并不一致，以色彩的简概甚至只以墨色的浓淡变化代替色彩，重点体现出线条与笔墨同气相连带来的画面结构意境，方称为逸品。

之前是西方的大师运用东方的线条元素在画面上的结合，可谓是东西方文化交流的融合之一，那么中国人画西方的油画，将中西方的元素结合情况又是如何？简单地对比一下林风眠、潘玉良与吴冠中。前二位前辈可谓是初探中国线条与西方油画的结合，在画面的构成中，仍可见到以线条为主，色彩的运用依然是西欧的画家取胜。后者吴冠中总结了前人的成果，在色彩的表现上已没有上一辈人的青涩，颜色和谐同时兼顾对比外，画面更着重构成意味的表现。

4 构图

构图属于画面的结构形式，马蒂斯从来都不否认同时代人对其影响。当时毕加索的立体主义影响都反映在马蒂斯的绘画创作中。

图 1

图 2

例如,著名的《钢琴课》画面主要使用几何简化的形式,物体变得扁平与正面化。在乐谱与窗栏杆上像阿拉伯式的装饰曲线,减少了由于大量的几何形态在平面分割中所带来的严谨与理性的局促感。立体主义以物象的解析、重组,多角度的表现,打破西方长久的传统绘画透视法所造成的三度空间,创造出一个二度空间的绘画特色。当谈及立体主义的新视角时,不可避免地要与中国画的散点透视法作对比。散点透视法不拘泥于一个观点,它是多视点的,在表现景物时,它可以将焦点透视表现的近大远小的景物,用多视点处理成平列的同等大小的景物。散点透视法,可以比较充分地表现空间跨度比较大的景物的方方面面,这是传统中国画的一个很大的优点。马蒂斯的绘画创作中,水果静物也常见到类似散点透视的运用,如静物台面与台下的支架不是在同一个集点范围里。台面是以俯视的角度去观察,而台面下的支托架则是与画家的视点平行。台面上的水果,并没有运用线视透视的缩短法,前后的水果大小几乎体积大小一样,只有色彩上的区分。在空间的处理上,马蒂斯的作品有故意减弱空间的距离感的倾向,将前后景的颜色都运用同系列的色彩去涂抹,以此获得二维的平面感。又如,《红色的画室》减弱了明暗的关系对比,增强了色彩纯度与冷暖的运用。在后世的画家中,都同样继续了马蒂斯这种反透视(或者散点透视)与空间处理的创作方法。如彭贡潘大多数的女人体创作中,被辅作背景的模特台都以俯视的角度去展示,女模特则是平视的角度。

5 画面

有些时候,马蒂斯的一些作品看似是尚未完成的状态。但现在笔者无法考究是什么原因,只能从笔者个人的观点去猜测。在这里,如果马蒂斯真的受到日本版画的相关,或多或少他有可能看过日本版画上的书法,受到书法艺术的影响。书法艺术其中的一个特点是“计白当黑”:指的是字的结构和通篇的布局务须有疏密虚实,才能破平板、划一,有起伏、对比,既矛盾、又和谐,从而获得良好的艺术情趣。或许是马蒂斯对画面中未覆盖颜色的部分进行“留白”概念的新尝试,而这一种尝试,一直延伸到加曼的作品中。在加曼的许多作品中,都有类似的留白效果。黑色座椅上的两个白坐垫与背景的白色部分,都是利用画布本身固有的白色效果衬托整个画面。其次在马蒂斯的画面还会出现一种简化。除利用色彩减弱空间感外,简化也是他造就平面效果的另一有力手段。这种简化很可能也同样得益于立体派的结构意识。原本从一幅风景画,逐渐简化成几乎只有几何的形狀的黑线条,带有抽象主义色彩。而以表现音乐题材的《舞蹈》与《音乐》,红色的人物相连形成一种内在的曲线,富有节奏的韵律表现形式,给后世话多的画家带来同样的参照,如彭贡潘的与罗斯科早期的绘画。黑色的人物也同样构成有节奏感的曲线,但罗斯科的则显冷峻与趋于稳定,从头部与

乐器的方向,也不难看出画家精心安排的线性形式。

马蒂斯的艺术曾被喻为“安乐椅”,无论这说法是否正确,至少笔者是十分的认同,而且画面中也经常出现倚靠在长椅或床上的人物、大块植物叶子的剪影,那么“椅子”与“植物的剪影”也不能避免地带有安详舒适的象征意义。在巴尔蒂斯的画面中,我们同样能看到常有睡在长椅上的少女。巴尔蒂斯出生于一个旅居巴黎的东欧精英知识分子家庭,父亲是著名艺术史专家,母亲是巴黎的沙龙女主人,哥哥彼埃尔是个作家。巴尔蒂斯刚出道时,马蒂斯、毕加索都曾对他大力提携赞助。虽没有正式文献的记录,但马蒂斯对巴尔蒂斯多少还是有影响的作用。反观巴尔蒂斯的作品,带有古典的意蕴同时,也有一种安静祥和的气氛。

6 影响

作为20世纪现代绘画艺术的一位杰出人物,马蒂斯影响了后来画家在色彩表现力方面的探索,如罗斯科后期的冷抽象绘画。罗斯科曾说道,他的作品都是诞生在夜以继日中对马蒂斯作品观察与思考,并将其中的一幅作品以表示向马蒂斯的敬意。作为一种启上承下的作用,既对印象派、新印象派与后印象派的色彩理论作出总结性的归纳与表现,减少了画面多余的细节,使色彩作为画面一个独立的绘画语言,不像过去古典绘画一样从属于素描,致力于精粹的形状与颜色。一方面,将黑色与白色视为构成画面的一种重要色彩,曾在多个作品中使用了黑白色,稳定了画面中纷乱的色彩,增强了画面色彩的表现力。另一方面,也糅合了非洲原始艺术、东方艺术的特点,作出了崭新的艺术创作尝试,使到线条在绘画中的地位也得到相应的重视。马蒂斯影响了当时的绘画艺术,也影响着我们现在,他用色的大胆强烈已成为其个人的艺术标志,很多作品的复制品或者色彩配搭,都成为商品的设计灵感,使艺术作品融入了现代的生活,也激发了艺术的创新。

7 结语

马蒂斯开创了一种新的形式艺术,在研究色彩的平面性和抽象性时使主观意识的参与更明显,令绘画的色彩语言提升上了一个前所未有的高度。他使西方的现代绘画艺术变得越来越与传统相背离。这种改变,使大众脱离了与往传统的审美经验,建立了新的视觉感知标准,影响着现代艺术色彩理论及往后一批艺术家们,同时也改变了现代生活中的审美认知。

参考文献

- [1] 田轩铭.装饰性色彩和形式构成在油画中的表现研究[D].海口:海南大学,2011.
- [2] 裘凤.试析现代绘画构图平面化特征[D].芜湖:安徽师范大学,2006.
- [3] 易苗苗.新疆当代油画平面性风格与平面意识研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2009.