



亨利·马蒂斯 舞蹈(局部)

直白的“野兽”

在1905年的法国巴黎沙龙展中,以马蒂斯为首的一批风格相近的画家被安排在同一展厅中,因为展厅中所呈现的作品画面颜色与笔法的粗放直接,这在当时的艺术圈中一下掀起了轩然大波。而在这些画作中间,有一件马尔凯创作的与文艺复兴雕塑家多纳泰罗作品风格相似的雕像,一位艺术评论家对此戏称“多纳泰罗被野兽包围了!”现场采访的记者记下了评论家的话,于是“野兽派”的称呼不胫而走,后来成为20世纪享誉一时的画派冠名,而马蒂斯也成为“野兽派”的主要代表艺术家。

马蒂斯有一句名言:“一平方厘米蓝色色块的表现力是绝对无法与一平方米蓝色色块

的表现力相比的。”或许,在马蒂斯的作品《舞蹈》中,全幅画面色彩仅由红色、蓝色和绿色三种颜色简略构成,这也是他对画面表现力思考所作出的一种直接回应。

在《画家随笔》中,马蒂斯说,如果他要画一个女人人体,他首先要赋予她优雅妩媚的情韵,不过他明白必须给她更多的东西。他将通过追求本质的线条来浓缩这幅画的意义。一瞥之下,妩媚会显得不怎么突出,可是,她最终会从有着更广泛意义的,更富于人性的新的形象中显露出来。由于妩媚将不是绘画的唯一特点,它会不那么显眼了,但是,由于它的生命包含在形象总的构想之中,它将如往昔一样存在下去。



亨利·马蒂斯 舞蹈(局部)

在天空与土地间旋转

在马蒂斯的油画《舞蹈》中,画面中所展现的主体由五个女人体携手共舞呈现,整幅绘画的表现形式极为概括,但却将画面动感的韵律尽数展现。五个人物彼此相互照应、在画面中旋转,而搭建画面背景上部的蓝色如同天空,画面背景下部的绿色如同土地,人物在天空与土地之间舞蹈,呈现一派蓬勃的生机与充满肢体语言的欢愉。

据说马蒂斯《舞蹈》的创作灵感,来自他在法国南部一处海滨沙滩上,看到一些当地居民围成一圈跳一种叫“萨达纳”的舞蹈情景,这种舞蹈需要人们围成圈手拉手,不断相互举起,踏着碎步,随着节拍旋转,而随着加入跳舞的人数增加,圆圈越来越大。其实,马蒂斯《舞蹈》中人物颜色所选择的偏朱红的红色,也很容易让观者联想到法国南部热情浪漫的人文风情。

有限中诞生无限

无论是马蒂斯的《舞蹈》还是《音乐》,作为观者其实都很难从一个固定的视角去面对画面,因为画面中似乎没有主题人物。马蒂斯让观者的视线伴随着他的画面而流动,我们难以从固有的对于画面中线条、颜色、光影等元素的分析与思考中寻找马蒂斯画面中的焦点。或许对于马蒂斯的画面,我们只有从多维的角度才能全面观看整幅作品的面貌。这种

从直观到多维,又何尝不是一种从有限中诞生无限呢。而马蒂斯对于艺术的探索与突破,似乎也是一直在有限中寻找无限。

或许,这也是马蒂斯油画作品《舞蹈》带给我们的另一层思考。在没有具体情节的画面中,在蓝天与土地之间旋转、舞动着的充满生机与喜悦的人们,又何尝不是马蒂斯精心营造构筑的一场伊甸园里的景象。



亨利·马蒂斯 舞蹈(局部)