

平衡与宁静： 马蒂斯的色彩哲学

■徐芸

在杜塞尔多夫K20博物馆书店,我购得一本书。翻开首页,第一句话便深深触动了我,一股暖流瞬间流遍全身:对于画家来说,没有什么比画玫瑰更难的了,因为他必须首先得忘记所有曾经画过的玫瑰。马蒂斯的这句肺腑之言,足以让全世界画家感同身受。

马蒂斯热爱鲜花盛开、景致优美的房间,倡导一种用他自己的话说,如同扶手椅般令人心身舒缓的艺术。1908年,他曾写道:我梦想着一种平衡、纯粹、宁静的艺术。书中一幅描绘深色花瓶中盛放玫瑰的画作,与蔚蓝色海岸明媚的阳光交相辉映,完美诠释了这种平衡感。早在创作这幅展现其尼斯盎格鲁大道附近清晨景致作品之前,马蒂斯就已创作过多幅以鲜花点缀、视野开阔的室内画作。他的代表作《科利乌尔 敞开的窗户》奠定了他在20世纪20年代作为现代绘画革新者的地位。画中,常春藤缠绕的枝叶间,窗户向外敞开,透过窗台的花盆,一片粉红色的海洋映入眼帘。当时的艺术评论家认为,这幅作品鲜明的色彩与精湛的技法,出自一位野兽派(法语 fauve)画家之手。而在1925年的这幅作品中,人们能感受到法国北部人对南部澄澈明亮光线的本能眷恋,画中已褪去了野兽派的野性元素。

随后,我读到了马蒂斯1931年的作品《黄色连衣裙》。1930至1933年间,马蒂斯全身心投入巨幅壁画《舞蹈》(La Danse)的创作。这一时期既是其艺术风格的重要转折点,风格愈发简化,预示了后续剪纸作品的出现,同时也诞生了《黄色连衣裙》(1931年)等经典力作。画面中,一位身着鲜艳黄色长裙的女子置于柔和的图案背景中,作品并未执着于写实描绘,而是通过色彩与形式的碰撞,探索人物与环境的互动关系,营造和谐的情感共鸣。这幅创作于1929至1931年间的作品,现藏于巴尔的摩艺术博物馆科恩收藏系列,集中体现了马蒂斯成熟的艺术风格,物体与人物融合为兼具装饰性与表现力的整体,艺术语言逐步向抽象靠拢。

画面中,醒目的黄色连衣裙占据视觉主导,与红色、蓝色形成强烈对比,营造出极具冲击力的视觉效果,既彰显了马蒂斯野兽派的艺术根源,也体现了他1930年后的简化风格。马蒂斯将空间平面化、人物几何化,使女子与椅子、连衣裙的形态相互融合,将细节提炼为基本的形状与色彩。画中的模特是莉塞特·勒文加德,马蒂斯的助手。画作捕捉了她沉稳中略带僵硬的姿态,创作重点聚焦于她身着连衣裙的整体造型。人物姿态、交叉的双腿,以及勺子、碗等物品的排布,构成了一个平衡且暗藏微妙动感的室内场景。

《黄色连衣裙》作为这一时期的重要作品,彰显出全新的艺术活力与简化的形式语言。这幅画始终萦绕在马蒂斯心头,即便在海外旅居期间,也时常成为他的创作牵挂。1930年9月19日,他第二次抵达纽约,开启美国之行。此前,他已在尼斯用整整一个月时间创作这幅肖像画。他在写给妻子阿梅莉的信中说道:我发了一封电报,让莉塞特每天

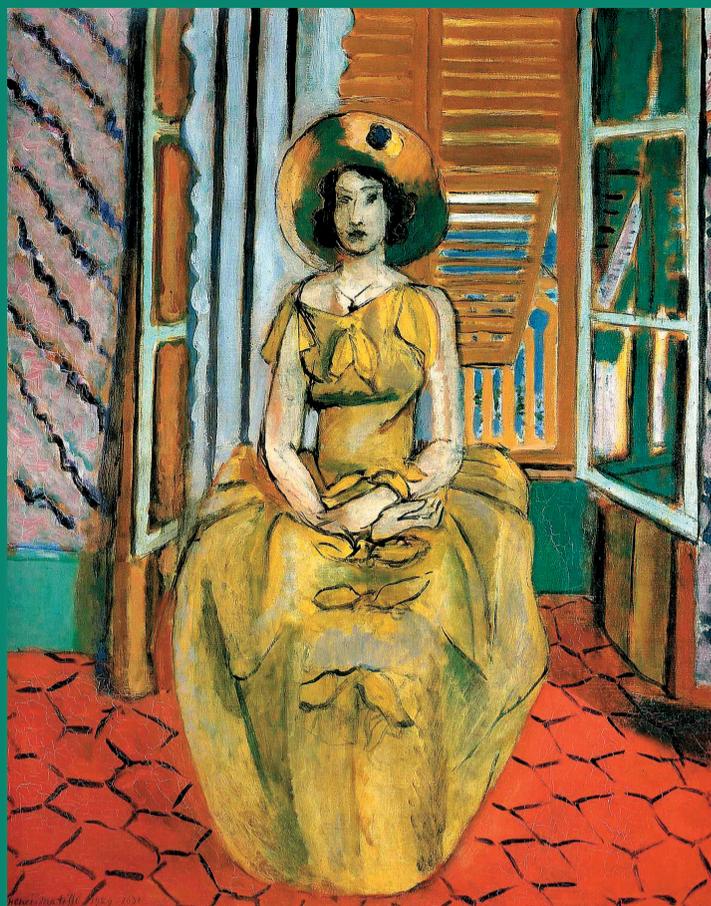
都做体操,因为我觉得她身体太僵硬了。每当我构思未来的创作,就会想到这件事。我打算重新创作那幅黄色连衣裙的画作,想让它更加完美。(引自亨利·马蒂斯致阿梅莉的信,1930年9月19日,亨利·马蒂斯档案馆)

尼斯马蒂斯博物馆收藏了多幅描绘莉塞特扮演宫女形象的版画,印证了这一主题在20世纪20年代末的延续性,例如《波斯女子》或《佩戴三叶十字架的波斯女子》(1929年)。值得注意的是,马蒂斯让模特在额头与胸部绘制受北非风格启发的蓝色小十字,这种处理是对他所幻想、重构的阿拉伯文化的一种直白借鉴。这种妆容,以及他选用的波斯长袍、镂空壁挂,还有从摩洛哥或法国古董商处寻得的特色器物,都是马蒂斯20世纪20年代作品中东方主义特征的鲜明体现。这种融合摩洛哥与伊朗元素的独特装饰,或许源自柏柏尔人的文身传统(以指甲花绘制),马蒂斯可能在20世纪10年代初前往丹吉尔旅行时见过此类文身,甚至在他热衷收藏的明信片上也接触过相关元素。随着创作推进,这种东方主义维度逐渐弱化,以更含蓄的形式融入作品,那些文化符号与元素被整合进装饰性基底中,各类异域元素自由混搭,全然打破了地理来源的界限。

《穿红裤的宫女》(约1924-1925年)是一幅色彩浓烈的油画,现藏于巴黎橘园美术馆。这幅画集中展现了马蒂斯对东方主义、装饰图案以及斜倚裸女题材的痴迷。画中,一位身着异域风情红色长裤的女子姿态慵懒,置身于丰富而扁平的装饰图案中,人物与背景相互交融,营造出兼具感性梦幻、奢华质感与平面装饰性的艺术氛围。

画中的宫女身着刺绣红裤、佩戴珠宝,是马蒂斯对东方的重构与诠释。作品融合大胆的色彩、柔美的性感曲线与繁复的装饰织物,营造出扁平的挂毯式空间感。创作灵感源自马蒂斯的北非之旅及其尼斯画室的创作环境。在尼斯,他以法国模特搭配东方化道具,构建出一个个充满异域幻想的艺术世界。人物放松的姿态与图案墙面的垂直线条形成鲜明对比,比例夸张的元素进一步强化了画面的装饰性与平面感。探索平衡、纯粹与宁静,以鲜艳色彩与丰富图案唤起奢华感与感官愉悦,是马蒂斯现代主义风格的标志性特征。《穿红裤的宫女》作为其尼斯时期的代表作,以大胆的色彩运用、繁复的装饰图案与充满东方主义气息的感性主题,成为这一时期风格的鲜明注脚。

马蒂斯擅长运用鲜艳而富有表现力的色彩传递情感与活力,高对比度、非自然主义的色彩处理是其艺术风格的核心标志,也是对传统写实主义的彻底突破。在19至20世纪初,宫女是西方艺术中的常见题材,为艺术家探索异域风情与感官主题提供了载体。马蒂斯的宫女系列延续了这一传统,他以法国模特与东方化道具为基础,构建出一个想象中的东方世界。这幅作品是马蒂斯探索装饰性环境中人物形象的典范,他巧妙平衡人体曲线与建筑、装饰元素强烈的垂直、水平线条,实现了形式美与情感表达的统一。

亨利·马蒂斯 黄色连衣裙 布面油画 1929-1931年

亨利·马蒂斯 穿红裤的宫女 布面油画 1925年

亨利·马蒂斯 音乐 布面油画 1939年