

“马蒂斯的马蒂斯”系列公共实践 | 第二站 孤岛与摇摆

特邀导览：张彩霞

亮点回顾

“马蒂斯的马蒂斯”展览系列
第二站：
孤岛与摇摆

“Matisse by Matisse” Series
Isolated-Island
and Swinging Time

2023.11.25 周六 Sat
UCCA Edge

特邀导览
嘉宾：
张彩霞（浙江大学美学博士）

Inspiring Guided Tour
Speaker:
Zhang Caixia (Ph.D. in Aesthetics, Zhejiang University)
14:00-15:00 展厅 / Exhibition Hall

对话
“孤岛”时期的洋画运动：
重读黑沙骆个展（1940）

Conversation
Western Painting Movement in the
“Isolated-Island” Period: A Re-reading
of Hei Shaluo's Solo Exhibition (1940)

嘉宾：
蔡涛（广州美术学院艺术与人文学院副教授）
顾铮（复旦大学新闻学院教授）

Speakers:
Cai Tao (Associate Professor, College of Arts and
Humanities, Guangzhou Academy of Fine Arts)
Gu Zheng (Professor, School of Journalism, Fudan
University)

主持人：
黄洁华（UCCA 研究部副总监）

Moderator:
Huang Jehua (Deputy Director of Research, UCCA)

16:00-17:30 报告厅 / Auditorium

影像艺术交流：
《澳大利亚失落的印象派画家：约翰·罗素》
《描绘现代花园：从莫奈到马蒂斯》

Cinema Arts
Australia's Lost Impressionist – John Russell
Painting the Modern Garden: Monet to Matisse

19:30-21:30 报告厅 / Auditorium

UCCA Edge

Australian Consulate-General
Shanghai

活动时间：2023 年 11 月 25 日（周六）14:00-15:00

活动地点：UCCA Edge 展厅

回看链接：<https://ucca.org.cn/program/matisse-by-matisse-series-isolated-island-and-swinging-time/>

嘉宾：

张彩霞（浙江大学美学博士）

整理编辑：虞倩（实习生）、吴伊瑶

文字校对：逢芮

图 1: “马蒂斯的马蒂斯” 展览现场, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

从法学到艺术：马蒂斯与美术的结缘

张彩霞：本次展览主要（的展品）来自法国北方省勒卡托-康布雷奇马蒂斯美术馆。这个美术馆刚好在扩建和修缮，所以几乎所有的藏品都来到中国了，这个机会非常难得。马蒂斯生在法国北方省的一个小镇博安¹，毗邻弗兰德斯平原²。虽然他的绘画生涯并不是在此开始，但是他的根在那里。弗兰德斯人（往往都）异常坚毅，而且非常认真。马蒂斯跟我们对艺术家形象的传统想象不同，他很严肃，他们的朋友和毕加索派的人都称他为“教授”，不称他为“艺术家”。

首先来看一幅人物画和一幅静物画。人物和静物其实是马蒂斯艺术生涯中最主要的两个题材，（用）来颠覆传统的西方绘画。

图 2: 亨利·马蒂斯，《罗马尼亚罩衫》，1940，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

图 3: 亨利·马蒂斯，《绿色冷餐柜》，1928，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

¹ 博安昂韦尔芒多瓦（法语：Bohain-en-Vermandois）是法国皮卡第大区埃纳省的一个市镇。

² 弗兰德斯（Flanders），是欧洲纵跨荷兰南部、比利时西部和法国北部的一片低地，法语音译通常为弗拉芒。法国北方省传统上也属于弗兰德斯区域。弗兰德斯战略位置相当重要，20 世纪的两场世界大战都曾经在这块土地上爆发，二战时著名的敦刻尔克大撤退就发生在弗兰德斯海岸。

这两幅画都有油画（与之）对应。（版画的版本）跟油画（的）其实差不多，甚至在每个细节上都一样。马蒂斯在 20 年代之后做了一批自己满意的画作，他会去对应着再做一些版画。因为油画具有不可复制性，一张卖完了就没有了，但是版画就可以（复制）。当然他们也有（业内公认的）规定，不能（印刷）超过 50 张，因为重印太多就没有价值了。

这幅人物画的颠覆性在哪里呢？是在于人物本身，还有人物的服装，以及它的面孔和背景底色，它们是互为图底的。待会儿去看里面的素描和速写，我们会有更深的感受。

马蒂斯从学生时代开始，一直都是通过静物画来进行（艺术风格探索）。从对印象派的探索，再到点彩派和野兽派的实践，随后他甚至也尝试过立体派，最后形成了具有自己风格的装饰性（艺术）。我们今天看到的静物画不多。虽然这个美术馆（的藏品）是他自己以及他的子孙后代和朋友捐赠的，但是成品的油画作品大部分都被美国人、德国人还有俄罗斯人在（画的）颜色还没干（的时候）就收走了。

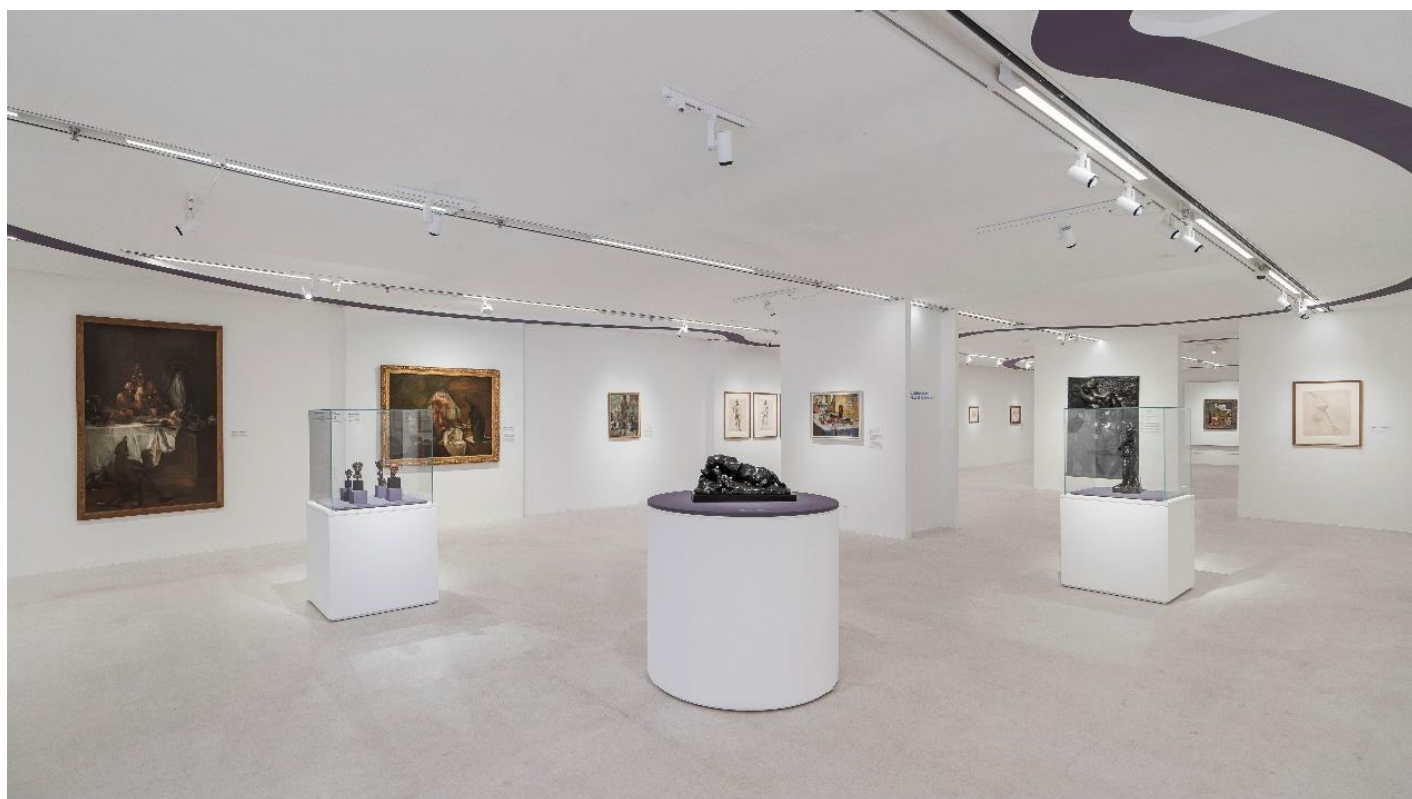

图 4: “马蒂斯的马蒂斯” 展览现场, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

这个展厅（图 4）都是马蒂斯学生时代的作品。马蒂斯是大器晚成的，他 20 岁才开始学画。19 世纪末 20 世纪初的巴黎是世界艺术之都，要在巴黎成为艺术大师非常难，更何况他都 20 岁了，而毕加索（Pablo Picasso, 1881-1973）4 岁就会画画，19 岁就有个展了。

马蒂斯的父亲是一个种子商铺的店主，希望他子承父业，但是他身体不好，所以大家就是建议他的父亲送他去巴黎学法律。跟我们现在很像，大家一般建议自己家小孩报考专业（的时候）报法律，千万不要从事艺术。他学完法律之后就回到巴黎去做律师事务所的书记员。马蒂斯说自己其实在学法律的

时候对艺术一点都不感兴趣，他甚至在巴黎期间都没有去过卢浮宫。那么是什么东西促使他（走上艺术的道路呢）？1891年，他生病了，他同病房的一个病友就建议他可以临摹画作打发时光。他母亲就给他买了个颜料盒，颜料盒上有个水墨坊，那种荷兰的老派风景画。他就开始临摹上面的画作。从那以后，他觉得自己对绘画有了兴趣。

因为（博安）是一个纺织重镇，当地的政府会组织一些免费的学校，让老师教（镇上的）企业主或者年轻人一些简单的素描等等。马蒂斯就去上这个课。但是他（同时）还是在从事书记员（的工作），所以他就相当于上了现在的“夜大”一样。他非常勤奋努力，上班之前就去上课，吃过午饭再去上课，下午下班了之后再去画画。所以并不是到了巴黎之后他才奋发图强的，就是在那个时候他已经开始（努力学习）了。遗憾的是，他喜欢的一个学校被叫停了，因为他们不教学生按部就班去设计挂毯，而是教他们去像印象派一样（创作）。之后马蒂斯就辞去了工作，去巴黎学习。到了巴黎之后，他先是拜访了布格罗（William-Adolphe Bouguereau, 1825-1905）。布格罗在当时是法国艺术家协会的会长，是法国最有影响力，也最富有的画家，相当于法国艺术界的教皇。

布格罗看马蒂斯不太会画，就建议他去自己的朱利安班³（付费）学20节课。但学了之后马蒂斯肯定也不满意，因为那种学校是应试教育，所有的学生都是以考上巴黎美术学院为目的的，教学很教条

³ 巴黎朱利安美术学院。

化。1892年1月的时候他提交了一幅《裸体习作》，巴黎美术学院没有录取他，所以正儿八经讲，马蒂斯其实没有考上巴黎美术学院，他是通过“走后门”的方式进去的。巴黎美术学院当时有三个老师，每个老师都负责一个工作室。其中一个老师叫古斯塔夫·莫罗（Gustave Moreau, 1826 - 1898），他（的工作室）有空位，（马蒂斯就）在去画室的路上把自己的画作给他看，他觉得OK，（马蒂斯）就去了他的画室（学习）。

我们这里看到的作品，几乎都是马蒂斯在跟随莫罗学习的期间去卢浮宫临摹的作品。莫罗最伟大的地方就在于他每周三和周六的下午都会带学生们去卢浮宫临摹大师画作。那个时候的卢浮宫不像现在这么火爆，（他就让）学生们把画架架在不同的画前面，去找自己喜欢的大师（作品来临摹）。学生之间可以互相评价谁画得最好，每个人都可以去探索属于自己的那个大师。

马蒂斯最欣赏的（画家）是夏尔丹（Chardin, 1699-1779）。这个展厅里马蒂斯临摹夏尔丹（的作品）有三幅，我们主要来看一下《临摹夏尔丹（鲑鱼）》（以下简称《鲑鱼》）（图5）。

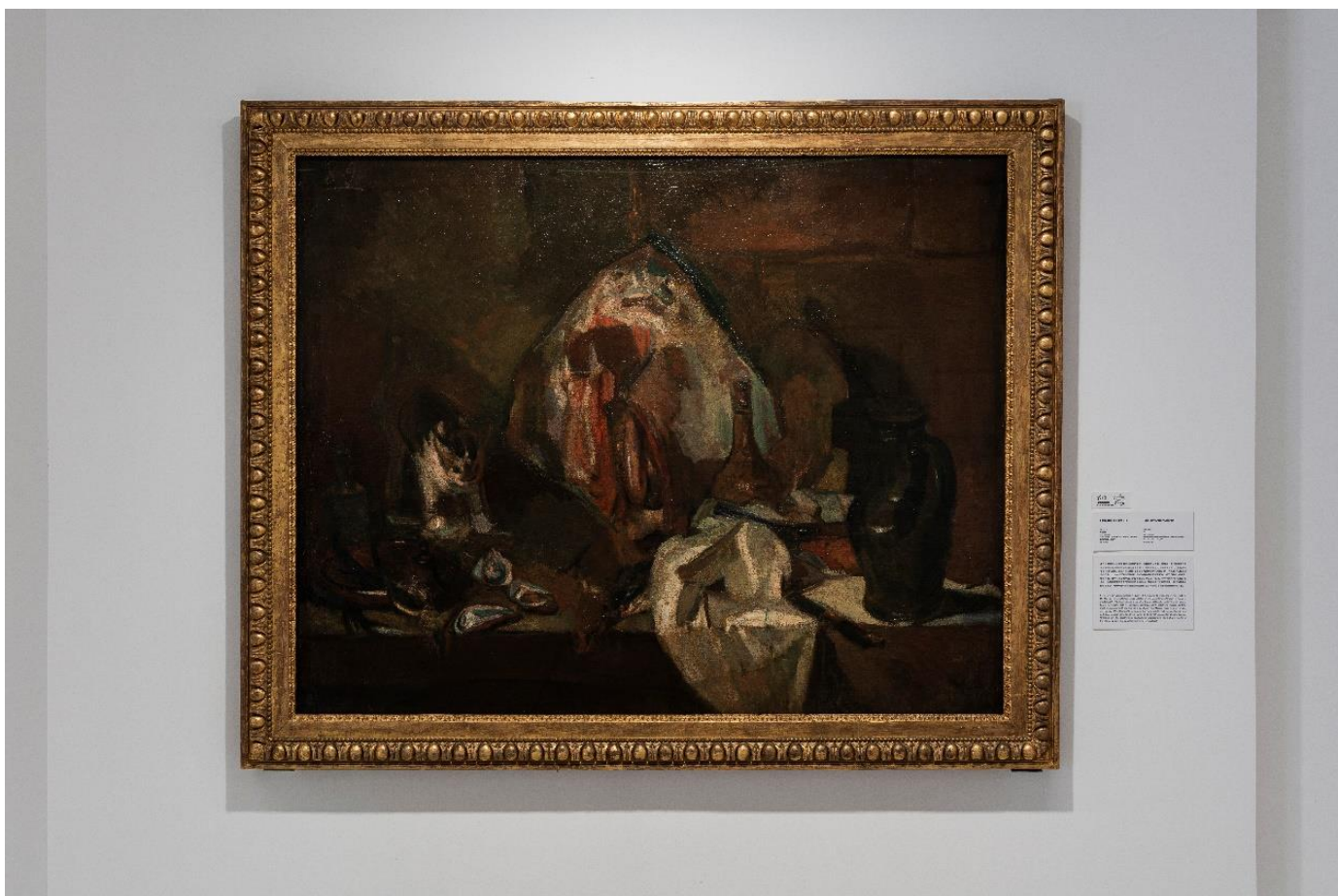

图 5: 亨利·马蒂斯, 《临摹夏尔丹(鲑鱼)》, 1897-1903, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

这幅画他一共临摹了 6 年半, 相当于整个跟随莫罗学习的时期(他都在临摹这幅画)。大家可以在手机上搜索夏尔丹的《鲑鱼》, 乍一看马蒂斯画得跟夏尔丹很像。但是你仔细看马蒂斯画的, 没有一个细节是一样的, 所有的“形”都没有了, 剩下来的就是色彩。著名小说家普鲁斯特(Marcel Proust, 1871-1922)在自己的小说里对法国, 乃至当时欧洲的各种画家的作品都有一个很精准的描绘。普鲁斯

特曾经（有一篇评论夏尔丹的文章）最后一句说，《鲷鱼》中间的这一块就像教堂中彩色的中殿，就（体现了）夏尔丹对色彩的把握。

图 6: 让·西梅翁·夏尔丹，《鲷鱼》，1728；图 7: 法国斯特拉斯堡主教座堂教堂中殿。图源网络。

我们退后看（马蒂斯的《鲷鱼》）的话，（会发现）其他形状都没了，只剩下中间这一块。所以可以说这样一幅作品再现夏尔丹的同时，也画出了马蒂斯自己。这跟他今后一直要走的“探索色彩”的这条路是分不开的。

并不等同于野兽派的马蒂斯：以他的自画像为例

张彩霞：讲马蒂斯肯定要讲野兽派，甚至很多人认为马蒂斯就等同于野兽派，有一个大主题叫野兽派的革命。（马蒂斯属于）野兽派的画作主要被美国的画商收去了。当时1905年野兽派开始的时候，大家对它的批评非常大，但是美国的画商认为批评越大，越有商机，到以后说不定就越值钱。

图 8: 亨利·马蒂斯，《自画像》，1918，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

我经常呼吁大家不要把马蒂斯等同于野兽派。我们要清楚的是，野兽派从来没有纲领性文件，也没有固定谁是野兽派。野兽派之所以重要（不是在于它的绘画风格如何具有代表性，而）是在于两点：第一，它是 20 世纪欧洲第一个（主义）（-ism），此后比如立体派、未来主义、极简主义、表现主义、抽象表现等等都用“-ism”来作为（一种绘画理念的）命名（后缀）了。第二个是（当时）那么多美国和德国的画商收了野兽派的作品，这对后面抽象表现主义的影响非常大。

从 1908 年开始，马蒂斯的作品已经没有野兽派（的风格）。野兽派其实就（盛行了）短短的三四年，1905 年到 1908 年。简单来说，野兽派就是色彩艳丽、笔触粗犷。色彩艳丽在于赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫全部都试一遍，（而）色彩不再（用来）表现光线（明暗），而是要表现色彩本身。

从丢勒（Albrecht Dürer，1471-1528）开始，到伦勃朗（Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669）、梵高（Vincent Willem van Gogh, 1853-1890），再到培根（Francis Bacon, 1909-1992），他们都有很多自画像，但是马蒂斯和毕加索他们都很少画。马蒂斯一共画过四幅油画自画像，这是最后一幅。这幅画他画完之后带去给雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919）看过。据马蒂斯自己回忆，雷诺阿觉得也不怎么样，但是他认同其中的一点：黑色线条的运用。这幅画重要的不是说它延续了自画像一贯的风格，又或者（画里的）他到底哪只手拿画笔，（这幅自画像）是镜像的还是什么。重要的是他用黑色的线条把人

物、服饰、背景这三个不同面进行了分割。黑色在其中凸显出来之后，各个色块都独立出来，它（色彩）的表现性就（展现）出来了。

以上就是关于我们要如何去正确看待野兽派和马蒂斯以及和欧洲绘画的关系。

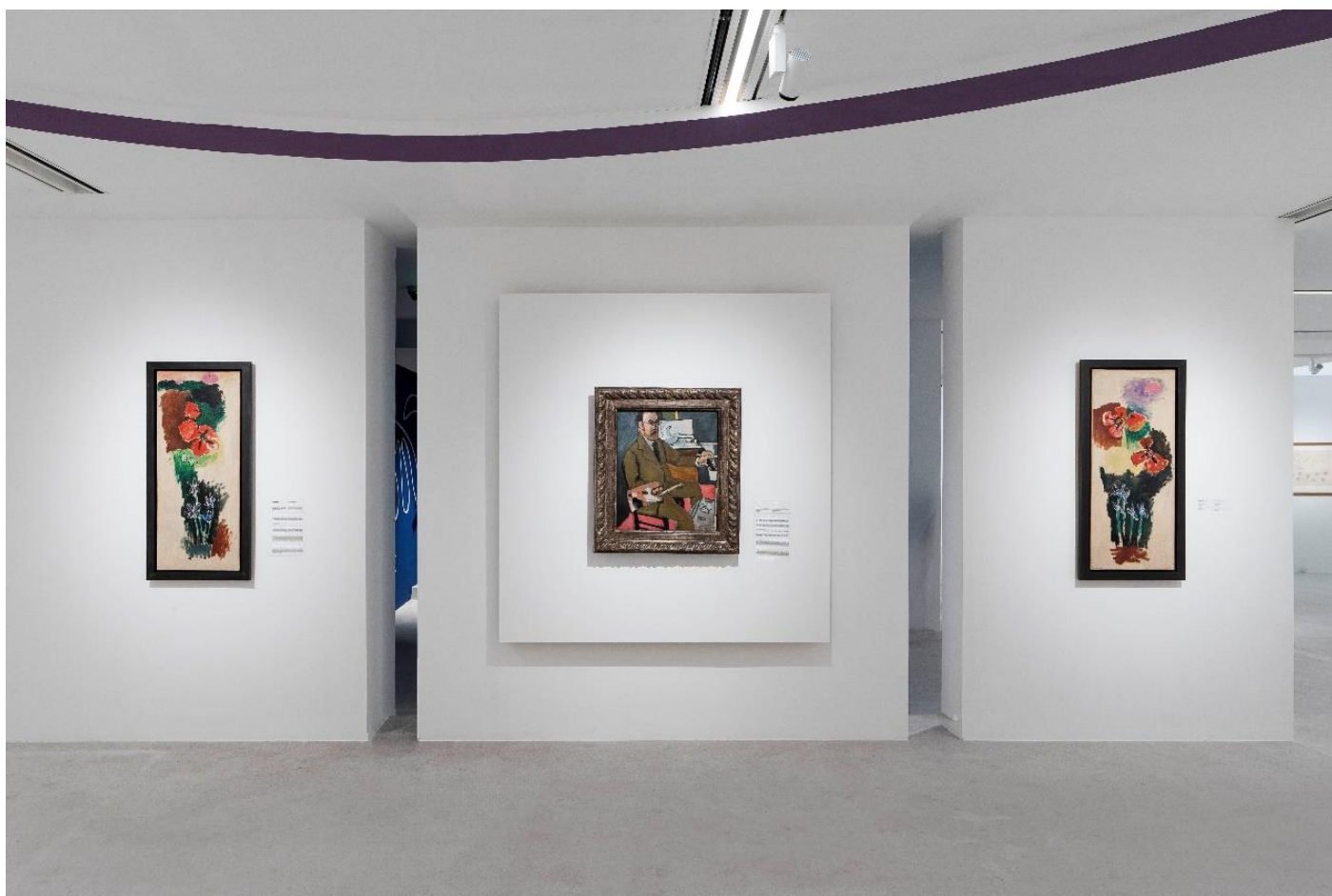

图 9: “马蒂斯的马蒂斯” 展览现场, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

两个毕生的追求：使人获得放松与宁静、探索自我的元素与符号

张彩霞：20年代到30年代是马蒂斯最具争议的一个时期。因为当时世界动荡不安，他躲到尼斯专画人体，大家就批评他怎么能干这样的事情？（外面）都打起来了，（有各种）人员伤亡等等。这（其实）（体现的）是马蒂斯毕生的一个理想，他认为自己的绘画就是要让人放松、舒服和宁静，这也是为什么我们很多人喜欢马蒂斯的一个原因。

图 10：特邀导览现场，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA Edge 提供。

这体现在两个方面，一个方面是色彩，（展厅里）表现色彩的在三楼有挂毯和几幅人物画，另外一个就是线条，这整个展厅里都是它的速写、素描和版画。在展览一开始的时候，石版画是彩色的（如图 2 和图 3），这里的石版画（如图 11）全部都是黑白的，相当于是一个速写速描的过程。为什么要把黑白的也做成石版画？这个问题是开放性的。马蒂斯（的作品）会有一些独特的符号，甚至包括他勾勒出来人物的模样。我们主要看一下这两幅（图 12），大家可以发现：用一根长线条，从肩膀到背部，再到腰部、臀部就有了一根长线条，他就能够表现身体的韵律。跟这个长线条对应的是另一侧的曲线和多个短线条，所以线条在马蒂斯这里不仅是有韵律的感觉，而且（通过）长线条和短线条的对比，身体的体积感马上就（体现）出来了。

图 11: “马蒂斯的马蒂斯” 展览现场, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

他在 20 年代、30 年代画了很多这样的画。分两类，一类就是极简的，（画）人物本身，另外一类就是最复杂的，被包裹在各种织物和装饰中的人物。那么像这一幅还有旁边那一幅，这个女星的手放在自己头上，很随意的**神韵感**一下（就表现）出来了，其实就（只有）寥寥几笔。

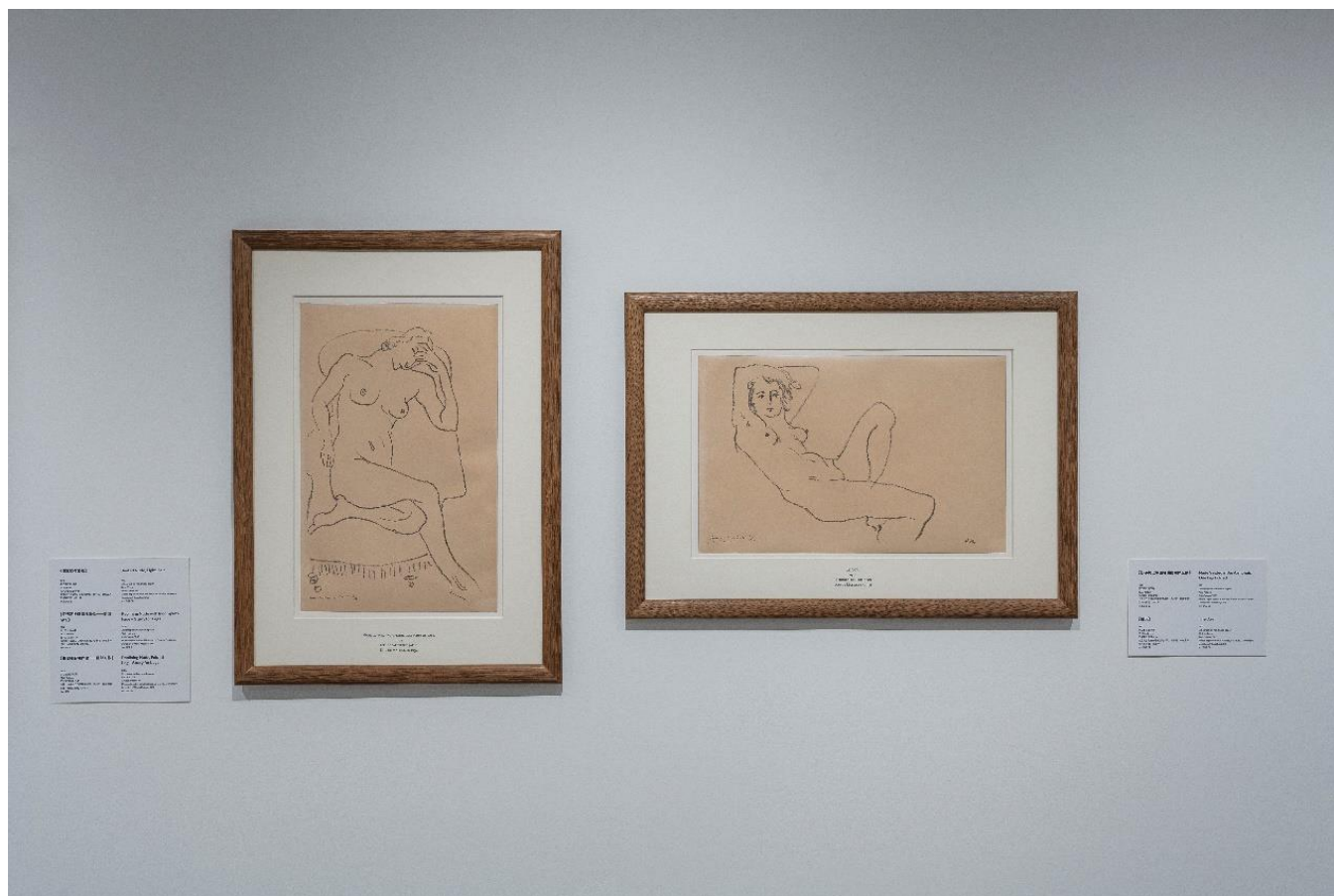

图 12: “马蒂斯的马蒂斯”展览现场, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

这里几乎所有的石版画都有对应的油画，他对这个（系列的创作）是很满意的。油画都散落在世界各地了，但是石版画和它的素描马蒂斯都保存了。像这一幅是石版印刷，如果是铜版画的话，线条会更尖锐一些，石版画它的优点就是（表现效果）几乎跟油画一样。看到这些（画）的时候，我们大家可以想象一下，如果是你的话，你会给它填什么色？你再去对看马蒂斯的这幅画，他填的是什么颜色，会很出乎我们的意料。

图 13: 亨利·马蒂斯, 《穿彩色条纹裤的大宫娥像》, 1925, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

我们刚才说让人放松和舒服是马蒂斯毕生的追求。（除此之外他）其实一直很想当“装饰大师”，就是最好有人请他去做一整面墙，最好是市政厅这样的一个壁画，但是没有（机会），大家并不太认可他。唯一一个大壁画就是在 1930 年代，在巴恩斯本人请他给巴恩斯基金会⁴做了《舞蹈 II》这个壁画。但是那个时候他身体不是很好，所以跟巴恩斯之间的关系后来也没有（延续下去）。

图 14：亨利·马蒂斯，《舞蹈 II》，1932，巴恩斯基金会。图源网络。

旺斯礼拜堂所有的东西都是马蒂斯晚年的时候设计的，他把毕生的元素符号都融入其中，窗户上花朵的形状、在墙壁上面的圣母圣子，跟楼下速写的形状都是能够融通在一起的。马蒂斯自己不信教，他

⁴ 巴恩斯基金会（Barnes Foundation）由美国商人、收藏家阿尔伯特·C·巴恩斯（Albert C. Barnes）创立，自 1925 年起向公众开放。该馆目前藏品数量超过 4000 件，以印象派、后印象派和现代派画作为主。创始人阿尔伯特·C·巴恩斯（Albert C. Barnes）是一名药理学家，曾开发出治疗眼部感染的抗菌剂并建立一家医药公司，为其艺术收藏积累了财富。他从 1902 年开始收集艺术品，致力于建立当时“最杰出的现代艺术私人收藏”。

觉得教堂很压抑，但是他希望他设计的教堂可以（让）大家进去了之后觉得是阳光的，光是可以透过一整面墙壁（的花窗）透射下来的，而不是像他小时候去到的教堂（一样）比较阴暗。

图 15：“马蒂斯的马蒂斯”展览现场，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

马蒂斯说，一个艺术家伟大与否，在于他在艺术史上（新）引入的符号有多少。他说的符号（包括）比如很多装饰性的纹样和图案，我们（一看）就会（知道）是马蒂斯的。这样的符号不仅在于纯粹的

线条，你说它是花朵也好，仙人掌也好，其实都不重要，重要的就是它把那个东西变成了自己的符号，在他的所有的创作期间都会放入的一个符号。

比如说我们后面看到的这几个像面具一样的头像，这是他纪念自己的这个朋友，阿波利奈尔（Guillaume Apollinaire, 1880-1918），其实阿波利奈尔跟马蒂斯关系也没有那么好，他更喜欢毕加索，更推崇立体派，但是马蒂斯还是做了这个（创作）。1920年，马蒂斯应俄罗斯芭蕾舞团的邀请，开始设计芭蕾舞剧《夜莺之歌》的布景和表演服装。他在服装和帷布上设计的图案就跟这个一模一样，包括待会大家下来再去看看那个圣母和圣子图像，也是非常类似。还有到最后他画的一些他助手的脸谱，都是一样的（符号），到最后的剪纸，有两个大型的墙壁剪纸里面都放了这个（元素）。对于画家来说，他自始至终要强调属于自己的一些符号。

图 16: 亨利·马蒂斯,《三个头,致友谊》,1951-1952,法国北方省省立马蒂斯美术馆,1998。图片由法国北方省省立马蒂斯美术馆,菲利普·伯纳德提供。

这个展厅（图 16）里面集中了马蒂斯的一些符号，比如小丑、伊卡洛斯，还有塔西提上的湖、天空、海洋等等的形象。这个（图 15）与其说是小丑，还不如说就是（在）舞蹈的人形。这些舞蹈的人体线条形状，是从他 1909 年开始为俄罗斯商人休金（Сергей Иванович Щукин, 1854-1936）设计家中的大油画开始就（使用的）。（他为作品取的）这些名字有一些跟他的经历有关，比如说他从小就想当小丑，当然没有人支持他当小丑。他非常喜欢去看剧，看马戏等等这样的东西。

图 17: 亨利·马蒂斯, 《小丑》, 1947, UCCA Edge, 2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

大家说马蒂斯像教授一样,但他其实也蛮叛逆的,他不想走正常的职业的路径。后面的这一个螺旋的形状,在这一幅里面它是为一个人的墓设计的栏杆。这个形状在它设计《夜莺之歌》的舞台服装上已经有了,他最后一幅剪纸作品《蜗牛》(图 18)里面其实也有,是一以贯之的。他会在不同的时期强化这些元素和符号。

图 18: 亨利·马蒂斯, 《蜗牛》, 1953。图源网络。

他剪纸最主要的一个时期是从塔西提回来之后。塔西提很有名，高更就是银行家不干了，到塔西提画画。毛姆的《月亮和六便士》（又以高更的这个经历为素材）。从塔西提之后，他其实没怎么画画。这两个剪纸是 1940 年（创作的）了。这一幅（表现的）是大西洋上空，这一个是大西洋的海洋。我去北京看这幅画的时候带着我们家孩子，他觉得很像，他说这是躺在地上看的感觉。我觉得可能就是（因为）那种纯真（，所以孩子能看懂他的创作）。马蒂斯之前给他妻子的信（里写到），他到了塔西提之后，发现那里的阳光和海水（和尼斯）完全不一样，所以他每天把自己泡在水里。当然这是

（他去了塔西提）十年之后，也不能说这一定就是塔西提的天空，里面更多的是马蒂斯自己的元素，有评论者说这个是仙人掌，象征着生命力，等等。

图 19：“马蒂斯的马蒂斯”展览现场，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

当然可以这么去看，但更多的时候我们可以从“引入属于马蒂斯自己的符号”这个角度去看：1908年之后，跟野兽派分道扬镳，他（就）一直在探索一些属于他自己的形状。

马蒂斯：“我所追求的最重要的就是‘表现’。”

张彩霞：马蒂斯画的人物穿着都比较时尚，他跟其他画家（的用意）不一样，他是为画面本身（的表现力）服务的。马蒂斯传记作者写完两卷本的传记之后开，发现织物对于马蒂斯有着从根开始的影响。他出生在博安（这个）纺织之乡，整个欧洲的高档纺织品都出自他的家乡。他的母亲，他的第一个女朋友（Caroline Joblaud），他的妻子，他身边的一些女性都从事跟织物有关的（工作）。

图 20：“马蒂斯的马蒂斯”展览现场，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

（比如）他的第一个女朋友除了做绘画模特之外也做衣服。最开始马蒂斯的画卖不掉的时候，他和妻子就靠开帽子店来维持生计。所以马蒂斯本人（受织物的影响很深，甚至）对织物做了一个小型的收藏，后面这件袍子也是马蒂斯自己收藏的。我们可以把这幅画和这件袍子对照起来看，那一件衣服和他画的这个女性穿的是同一件，但是看上去很不一样，颜色也不一样。这一幅画它（里面的人物）形状很奇怪，脖子特别粗，头特别小，脸上的五官没有辨识度。

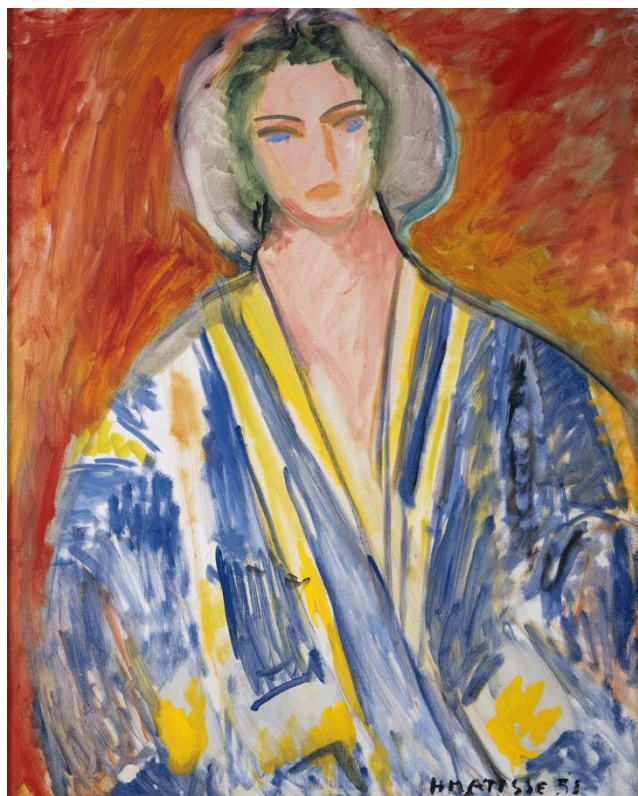

图 21: 亨利·马蒂斯,《穿蓝色冈多拉宽袍的女子》, 1912, 法国北方省省立马蒂斯美术馆。图片由法国北方省省立马蒂斯美术馆提供。

看这一幅画我们一定要把画面本身和背景对应起来。它这幅画整体看上去很潦草，一般喜欢传统艺术的（观众）会觉得这幅欣赏不来，太潦草了，但是推远来看，你会发现马蒂斯毕生要去做的一个事情：**表现**。表现不是再现具体的一个对象，那件袍子只是他拿来为这个画服务的。这个蓝色还是这个蓝色，但是这个蓝色和后面的赭红色并置在一起之后，整个画面的黄色（就变得）非常突出，跃然纸上，很远就能看出来。但是你看那件袍子，其实那是金色，也不是黄色，（和画里画的）还是很不一样的。

我们看这一幅，这两个是差不多时期的。这是马蒂斯比较常用的两位模特，他也给他们穿上了色彩（鲜明）的衣服，但是他把背景和地面用不同的颜色区分成了不同的空间，他同时在这个画面的两侧，又把自己画的简笔画放在上面了。这也就是他要做的装饰性：**人物和背景是“互为图底”，互相融合在一起，两边墙壁上的画甚至比这两个人物本身还要相对更仔细一点**。这幅里面还不是那么明显，他有一些画作就是前景的东西后退了，背景里面的东西反而出来了。

马蒂斯也喜欢点彩派。修拉（Georges Seurat, 1859-1891）对他的影响比较大。他专门研究过修拉的边框，在这个挂毯里面（体现得）特别明显。挂毯本来是平面的，他要把立体的东西放进平面，同时**突出其平面性**，所以马蒂斯在设计挂毯的时候把边上全部画上了（花纹），用线条勾勒了一遍。

图 22：特邀导览现场，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA Edge 提供。

红色是马蒂斯用得比较多的一个颜色。美国某博物馆的一个展曾把（马蒂斯）《红色工作室》和这间工作室里的东西全部并置在一起。大家可以把（展览里的）那幅画找出来和这幅画对比。这个挂毯是平面的，但是画面里的物件反而让它（变成）三维了。那一间红色画室是三维的，但是它让里面的物件全部（变成）平面或者线条了，没有体积感。很多时候我们去了解艺术家的时候可能要把他们（的作品）放到这样一个瞬时（的空间，或者）一个历史的过程中，否则就会很难理解。

图 23: 亨利·马蒂斯, 《红色工作室》, 1911。图源网络。

张彩霞: 马蒂斯他究竟为什么伟大? 为什么他被称为现代艺术大师, 跟毕加索齐名, (但) 他一辈子的作品远远不如毕加索多, 他非常谨慎, 而且他(画得)很慢, 他是刻意地去造成一种看上去很放

松、很潦草的感觉。你看这幅画（图 22）看上去很潦草，没有细节：地面是用横的线条，墙面是用竖的几根线条，我们（可能会）觉得这个跟小孩子画的没什么两样，红色是一个红色，都没有做区分，人物全都是白的，除了用几根这种线条去区分人物所穿的衣服和他所坐的沙发之外，没有其他（细节）了。但是你远远看去之后，（一个人）躺在室内，一种感觉就（表现）出来了。

图 24：亨利·马蒂斯，《红色背景前披着长袍的年轻女子》，1944，UCCA Edge，2023。图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

最后我用马蒂斯他自己的一句话作为今天导览的总结，他说：“我所追求的最重要的就是‘表现’，我的整个画面安排都力求丰富的表现性，从人物的位置到周围的空白空间以及比例关系，所有的安排都各尽其用。”这是马蒂斯 1908 年说的，从 1908 年开始他一直在做这个事情。