

中国迄今为止马蒂斯艺术生涯首次完整呈现——“马蒂斯的马蒂斯”于北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心开幕

2023 年 7 月 15 日，中国北京

UCCA 尤伦斯当代艺术中心携手法国北方省立马蒂斯美术馆，精选 280 余件珍贵作品与藏品，在中国首次完整呈现现代主义艺术巨匠、20 世纪重要艺术流派“野兽派”的创始人和主要代表人物——亨利·马蒂斯毕生不懈的创作实践、卓越的艺术成就与非凡的人生经历。

媒体垂询

UCCA 尤伦斯当代艺术中心

袁嘉敏 Carmen Yuan

资深品牌经理

+86 10 5780 0258

+86 135 7098 6743

jiamin.yuan@ucca.org.cn

胡健楠 Jiannan Hu

媒体关系经理

+86 10 5780 0258

+86 185 1062 2663

jiannan.hu@ucca.org.cn

展览时间：

2023 年 7 月 15 日—10 月 15 日

地点：

大展厅

亦可于 UCCA 网站下载电子版新闻资料。

2023 年 7 月 15 日至 10 月 15 日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心携手法国北方省立马蒂斯美术馆，呈现现代主义艺术巨匠亨利·马蒂斯（1869-1954）于中国大陆的首次个展。作为迄今为止，亨利·马蒂斯——20 世纪重要艺术流派“野兽派”的创始人和主要代表人物——艺术生涯于中国的首次完整呈现，本次展览从位于法国勒卡托-康布雷齐的法国北方省立马蒂斯美术馆馆藏中，精选 280 余件涵盖油画、雕塑、素描、纸上墨水、版画、剪纸、书籍插画、织物等多元媒介的作品与藏品，呈现自马蒂斯学徒时代开始，到开创野兽派并成为其代表人物、直至后期投身剪纸艺术，再到晚年主持旺斯礼拜堂设计的完整艺术生涯与毕生探索轨迹。此外，展览还增设特别章节，对马蒂斯与“野兽派”对中国 1920-40 年代现代绘画运动的联系与影响进行了探讨。2023 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 18 日，展览将巡展至上海 UCCA Edge。

亨利·马蒂斯，1869 年 12 月 31 日在法国勒卡托-康布雷齐出生，出身于拥有 300 多年历史的纺织世家。在去世的前两年，马蒂斯决定将自己收藏的最珍贵的一批作品捐给家乡，由此奠定了法国北方省立马蒂斯美术馆的馆藏核心。马蒂斯不但为此精心挑选展品，还亲自参与美术馆展厅的规划，甚至精确到每件作品的具体摆放方式，马蒂斯美术馆也是马蒂斯生前唯一落成并亲自参与策划展陈的美术馆。展览标题“马蒂斯的马蒂斯”源于艺术家对美术馆规划的高度参与，旨在突出强调马蒂斯本人对于展览的“策划”角色。因此，本次展览可视为马蒂斯独一无二的艺术遗产与当下观众的相遇，以最为直观的方式，近距离呈现马蒂斯一生的艺术探索、创作脉络与艺术理念。

2023 年是马蒂斯诞辰 154 周年，值此之际，这批珍贵的藏品离开艺术家故乡法国，首次远赴中国。“马蒂斯的马蒂斯”不仅是对马蒂斯完整艺术生涯最为直接的呈现，更邀请中国观众共同踏上一段独一无二的发现之旅，藉由艺术家本人所倾注的心血及其 70 年前捐赠的一批收藏珍品，对这位艺术大师不懈的创作实践、卓越的艺术成就与人生经历展开深入而全面的探索。

“马蒂斯的马蒂斯”遵循艺术家的人生与创作发展轨迹，以 11 个章节展开，在 UCCA 面积为 1000 平方米的展厅空间内，通过 280 余件珍贵且丰富的作品与藏品，为观众呈现一个充满马蒂斯个人印记的展览。展厅内每个空间天花板的形状与颜色均以马蒂斯的剪纸和作品色彩为灵感进行设计，在向这位“野兽派”开创者打破审美传统观念，对色彩与艺术创作形式大胆创新致敬的同时，邀请观众一览马蒂斯艺术生涯各关键时期的创作演变。

“马蒂斯的马蒂斯”以艺术家的亲笔信作为序言，首先通过**“美术馆的缘起”**介绍这批珍贵展品的起源，其中核心展品均由马蒂斯生前亲自精心挑选。因而本次展览随后开启的各个篇章不仅是对马蒂斯人生与艺术创作脉络的系统性回顾与梳理，更是马蒂斯本人对其毕生艺术实践的一次自我阐释与总结。接下来的**“马蒂斯的早期艺术训练”**聚焦艺术家不断积累和扩展创作技法的早期实践。此时期的马蒂斯通过临摹大师作品，如用六年半时间才完成的《临摹夏尔丹〈鲑鱼〉》（1897-1903）、肖像画练习，如《自画像》（1900），以及通过旅行感受不一样的光线和色彩，如《第一幅静物橙子》（1899），为此后的关键性艺术突破奠定了基础。第三章**“野兽派的革命”**则重点呈现马蒂斯所引发的“艺术革命”，通过具有革命开创性的作品，如在阳光明媚、色彩缤纷的小渔村科利尤尔创作的《科利尤尔，太阳街》（1905 年夏）、《科利尤尔的海岸》（1905）等多幅作品，以及马蒂斯终生保留的组画《鸢尾和虞美人》（I 和 II，约 1912 年春），展现了马蒂斯如何大胆打破传统绘画观念的束缚，颠覆因循守旧的画法，为绘画史开启了全新篇章。

第四章**“1920 年代：模特至上”**再现了在一战后西方文化艺术蓬勃发展时期，马蒂斯所踏上的全新创作道路。在《小纤细躯干》（1929）、《穿彩色条纹裤的大宫娥像》（1925）、《〈亨利埃特 II〉素描》（约 1928）、《室内裸体像、威尼斯台灯与金鱼》（1929）等作品中，马蒂斯通过雕塑、素描、版画等媒介对于人体与人像展开探索。而东方风情服饰，借助道具打造的装饰性布景，以及模特身上所散发出的丰韵气质，则为马蒂斯画作的叙事空间注入了图像的张力。接下来的**“塔希提之旅”**突出强调了 1930 年塔希提（大溪地）之旅给予马蒂斯艺术创作的灵感与影响。身处逆境的马蒂斯，在 60 岁花甲之年对自己发起了全新挑战：前往塔希提，寻找新的光线。他在此行多年之后才创作了具有代表性的《塔希提之窗或塔希提岛 II》（1935 年 12 月 18 日-1936 年 3 月 15 日）、《大洋洲，天空》（1946）和《大洋洲，海洋》（1946）等作品。这次旅行不但改变了马蒂斯的认知，成为他向内寻觅和自我超越的契机，也为马蒂斯日后投身具有艺术革命意义的剪纸创作奠定了基础。在**“1940 年代：风格的极致”**中，马蒂斯通过标志性色彩鲜艳的油画，如《两位女孩，黄色裙与苏格兰格纹裙》（1941 年 11 月 2 日-16 日）和墨水线条的描绘，如《凯西亚的肖像》（1951 年 6 月 14 日）等作品，为自己从艺术生涯之初对油画和素描领

域的探索做出总结：即解决线条和色彩之间究竟孰占上风的问题。而风格激进的《阳光透过窗格照进室内》（1942年10月22日-23日）不但代表了艺术家在创作方向上的重要转变，也启发了许多后世的艺术家。

随后的章节着重呈现了马蒂斯晚年艺术创作的转向和所涉媒介的多样性。第七章“剪纸”聚焦马蒂斯艺术生涯后期几乎全身心投入的剪纸创作。从《〈决定性瞬间：亨利·卡蒂埃-布列松〉摄影集》封面设计稿（1952）、《伊卡洛斯》（1947）、《蔓藤花纹》（1947）再到剪纸技法集大成之作艺术书《爵士》（1947），马蒂斯不断丰富剪纸的应用范围和表现力，将其逐渐发展成为既拥有独立性，同时可以应用于壁画、织物、彩色玻璃花窗、书籍等不同材质作品创作过程的技法。对马蒂斯而言，不透明水彩剪纸这一创作技法的发明可以跻身二十世纪最重要的艺术革命，也是马蒂斯试图解决线条与色彩关系问题而长期研究的结果。在“旺斯礼拜堂：最后的创作高峰”中，将近80岁的马蒂斯开始着手旺斯礼拜堂的设计，这一过程历时四年，也被其视为毕生艺术探索的结晶。通过展出的《白色与金色十字裙模型》（1950年末）、《旺斯礼拜堂的礼拜台布习作 I》（1949）和《圣母子》（1950-1951）等作品可以看出，从建筑、壁画到玻璃花窗、服饰到礼拜用具的设计，每一个细节都体现了马蒂斯所致力追求的线条与色彩的完美平衡。

第九章“马蒂斯与织物”则特别呈现了马蒂斯丰富的纺织品收藏及相关创作。其中包括马蒂斯去世前创作的最后几幅油画中的一幅——《穿蓝色冈多拉宽袍的女子》（1951年12月）以及挂毯作品《弹鲁特琴的女子》（1949年5月14日-1950年10月23日）等。在接触油画之前，青年时期的马蒂斯从奢华精美面料里获得的视觉美学体验深植于他的记忆之中，成为其后期创作灵感的沃土。马蒂斯不但将它们称之为自己的“工作图书馆”，还得益于其所掌握的相关技术，促使他将创作延伸至服饰、挂毯、地毯、丝绸方巾等织物的设计，以及对舞台艺术等领域的探索。这可以说是马蒂斯在开创“野兽派”之外，所引发的另一场重要的艺术革命。通过第十章“马蒂斯与书籍插画”，观众将了解到马蒂斯创作中另外一个非常重要的领域：绘制书籍插图与设计封面。其中包括马蒂斯为自己参与的第一本艺术书《马拉美诗集》绘制的多幅插图，以及马蒂斯为1940年代欧洲最具影响力的法国艺术杂志《Verve》创作的多期封面等作品。书籍插画可视为马蒂斯的特别创作领域，因为在这里他可以自如运用其所掌握的所有创作技法。此章节除马蒂斯的书籍设计作品之外，还同时展出了贾科梅蒂、莱热、毕加索和夏加尔等著名艺术家创作的艺术书，为观众呈现当时文学、艺术、出版行业密切交流所带来的创造力迸发的文化图景。

展览最后的特别章节“马蒂斯、野兽主义与中国现代绘画”对马蒂斯的作品及野兽派如何传播至中国，及其对中国1920-40年代现代绘画运动的影响进行了探讨。此

部分由 UCCA 研究部副总监黄洁华策划呈现，通过大量历史文献与刘海粟、丁衍庸、关良等近代画家的珍贵原作，追溯了马蒂斯的艺术（多通过留日学习的中国艺术家）从法国传到中国的历程，以及当时错综复杂而又精彩纷呈的艺术发展图景，从现代主义风格、左翼文艺思潮到传统文化的调和生成，各方意识形态与风格流派纷纷登场。藉由对这一段中国当代艺术“史前史”尘封一角的回溯，呈现了当时中国艺术家如何受马蒂斯的启发进行突破性的全新探索。

UCCA 馆长田霏宇对此表示：“这是一次珍贵而难得的展览，UCCA 为能再一次将 20 世纪艺术巨匠的作品带至北京与上海与观众见面而倍感荣幸。此次展出作品不但数量和类别极为丰富，而且是马蒂斯本人最珍视的一批作品，这尤为令人期待。”

“马蒂斯的马蒂斯”由法国北方省省立马蒂斯美术馆馆长和首席策展人帕特里斯·德帕尔普策划，帕斯卡尔·罗德里格斯负责展览设计，Doors 门艺提供全程支持。作为第十七届中法文化之春的重点展览，“马蒂斯的马蒂斯”由法国驻华大使馆提供特别支持。

赞助与支持

本次展览由蔚来荣誉呈现。感谢展览特约咖啡赞助贝纳颂、特约赞助土耳其航空公司，以及公益艺术教育项目赞助特仑苏的慷慨支持。本次展览由多乐士提供独家环保墙面方案支持，真力提供独家音响设备与技术支持，恒光显色提供照明支持。感谢 Blue Note China 对展览特别策划演出的支持，以及展览首席视频内容合作平台抖音艺术、展览首席社区合作平台小红书对本次展览传播的支持。同时亦感谢尤伦斯艺术基金会理事会、UCCA 国际委员会、UCCA 青年赞助人、首席战略合作伙伴阿那亚、首席艺读伙伴 DIOR 迪奥、联合战略合作伙伴彭博、沃捷集团和垠艺生物，以及特约战略合作伙伴巴可、多乐士、真力、Stey 长期以来的宝贵支持。

优雅如斯——“马蒂斯的马蒂斯”由蔚来荣誉呈现

蔚来是一家全球化的智能电动汽车公司，始终以设计驱动，致力于打造纯粹、易用、有向往感的产品。而作为“野兽派”的开创者与代表艺术家，亨利·马蒂斯的作品通过单纯又极具表现力的色彩和造型组合，表达了自己对自然丰富而深刻的感受，从而营造出一个和谐、宁静、愉悦的世界。这也与蔚来创造愉悦生活方式的使命不谋而合。

此次蔚来与“马蒂斯的马蒂斯”展览合作，以马蒂斯的伟大作品为灵感，将智能电动旗舰轿跑 SUV——EC7 打造为独特的艺术展车，重新演绎了纯粹、优雅和力量的平衡之美，也将艺术与科技融合，创造出全新的美学境界。

优雅如斯，在 EC7 与艺术的相遇中，感受优雅的力量。

展览同期出版物

展览同期，UCCA 将与浙江摄影出版社共同出版中英双语展览图录——《马蒂斯的马蒂斯》，此图录由著名设计师陆智昌担纲设计，收录了法国北方省省立马蒂斯美术馆馆长和首席策展人帕特里斯·德帕尔普以及广州美术学院艺术与人文学院副教授蔡涛撰写的文章。UCCA Kids 则策划并与奇想国童书联合出版故事绘本《马蒂斯的旅行》，以有趣易懂的方式向年轻读者介绍马蒂斯及其周游世界的经历，带领读者探索艺术家亨利·马蒂斯持续创作背后的灵感与动力，跟随大艺术家的足迹，在艺术旅途中认识当地的气候与植物，结识新的朋友，了解不同的文化习俗，看到世界之辽阔与丰盛。

展览公共项目

在展览举办期间，北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心将围绕展览所涉及的马蒂斯的生平创作、世纪交际时期的艺术史与历史线索，结合马蒂斯及现代艺术对中国近代美术运动的影响与思潮，策划 6 个主题周末集中呈现，包括对话 6 场、工作坊 6 场、影像艺术交流 5 场、表演 1 场。其中，表演艺术交流“**尚未终结的‘二徐之争’**”将关注西方艺术最初进入国人视野时所引发的争议，结合当代艺术教育专业化与文化现代性的主体问题，以历史文本为素材，重写文献，排演历史。系列对话“**现代性的前夜**”将以城市化运动、流行商品文化与艺术史三个角度，探寻二十世纪上半叶中国现代美术运动发生的社会背景与“东中有西”的文化发展脉络。

展览儿童工作坊

基于本次展览，UCCA Kids 特别设计了系列儿童艺术工作坊和夏令营，通过不同主题的课程带领孩子探索亨利·马蒂斯完整的艺术创作生涯，体会被称为色彩大师的马蒂斯如何用最简单的方式描绘生活和传达感受。在创作过程中，孩子们将学习马蒂斯对于丰富媒介的运用，亲自动手完成属于自己的剪纸、织物和书籍插画等系列产品。

展览衍生品

UCCA 商店为本次展览推出独家设计系列衍生品，以亨利·马蒂斯不同时期的艺术作品为灵感进行设计，包括 T 恤、帆布包、手机支架等衍生品，以丰富的表现形式再现艺术大师的经典创作，令观众可以在展览之外继续感受马蒂斯的独特艺术魅力。

其中，帆布包系列产品为公益爱心产品，消费者每购买1个该系列的帆布包，UCCA商店将捐赠1元到UCCA基金会“为孩子开启艺术之门”公益项目中，该活动旨在号召公众关注公益事业，共同守护孩子们的艺术梦想。浏览线上UCCA天猫旗舰店或于展期内前来UCCA商店，即可选购UCCA推出的丰富周边产品。

UCCA 夏日慈善庆典 2023

值UCCA年度大展“马蒂斯的马蒂斯”开幕之际，UCCA尤伦斯当代艺术中心于7月14日举办“UCCA夏日慈善庆典2023”，以马蒂斯色彩鲜明的视觉表达为灵感，盛邀数百位社会各界嘉宾、UCCA的支持者和合作伙伴，共同展望中国公益事业的未来图景，一起走进艺术巨匠马蒂斯的非凡人生与多彩艺术世界，与280余件珍贵作品一起，共同开启这个色彩缤纷的夏天。

本次慈善庆典继续以推动中国公益事业发展为愿景，通过当代杰出艺术家的作品与慈善限定款玩偶的现场义拍，以及为方便社会爱心人士提供参与慈善的在线默拍，汇集多元流动慈善心声，为北京尤伦斯艺术基金会的“为孩子开启艺术之门”公益项目提供支持。该项目旨在通过为中国美育资源欠发达地区的学校及特殊儿童等弱势群体提供接触艺术的机会，改善与推动中国儿童的艺术教育，为下一代提供涵盖美育、培养创造性与多元化思维等全面发展的教育机会，让更多孩子从中实际获益。自2018年“为孩子开启艺术之门”公益项目启动以来，已开展展览相关课程与手册、材料包近10种，举办100余场活动，惠及近60所美育教育资源不足的学校和组织，10000名儿童从中直接或间接受益。本次活动所得全部善款均用于支持北京尤伦斯艺术基金会的“为孩子开启艺术之门”公益项目。

法国北方省省立马蒂斯美术馆，勒卡托-康布雷齐

位于法国勒卡托-康布雷齐的法国北方省省立马蒂斯美术馆由马蒂斯本人在其家乡建立，是拥有世界上最重要的马蒂斯藏品的美术馆之一。1952年，马蒂斯向勒卡托-康布雷齐捐赠了89幅作品，并且亲自参与展厅布置。马蒂斯去世之后，美术馆的馆藏不断扩大，分别于1956年得到法国抽象画家奥古斯特·赫尔宾（Auguste Herbin）的捐赠，以及2000年得到来自艺术书籍出版人爱丽丝·特利亚德（Alice Tériade）的一批珍贵艺术书籍以及现代派大师作品的捐赠。美术馆最开始位于勒卡托-康布雷齐的市政厅内，1982年搬迁至始建于18世纪的费奈隆宫内，目前美术馆正在筹备全新的扩建整修计划。

中法文化之春

在法中文化年（2003-2005）举办 20 周年之际，继承其衣钵的中法文化之春已凭借创新的艺术理念树立起鲜明的品牌特色，在彰显法国创作多样性的同时推动法中两国在视觉艺术、表演艺术、音乐、电影、图书与思辨等各领域的合作。创立 17 年，中法文化之春得益于观众的认识和众多文化合作伙伴的鼎力支持，始终不懈地在两国文化对话的疆域里深耕，将跨文化对话推向国际舞台。

UCCA 尤伦斯当代艺术中心

UCCA 尤伦斯当代艺术中心是中国杰出的当代艺术机构。UCCA 秉持“持续让好艺术影响更多人”的理念，每年为超过百万的观众带来丰富的艺术展览、公共项目和研究计划。UCCA 目前拥有三座场馆：UCCA 北京主馆位于 798 艺术区的核心地带，占地约一万平方米，其原址为建于 1957 年、历史悠久的厂房，于 2019 年完成由荷兰大都会建筑事务所（OMA）主持设计的场馆改造；UCCA 沙丘美术馆由 OPEN 建筑事务所设计，坐落于北戴河渤海海岸的阿那亚社区内；UCCA Edge 由纽约 SO-IL 建筑事务所设计，于 2021 年 5 月在上海静安区对公众开放。UCCA 于 2018 年正式获得由北京市文化局认证的美术馆资质，并经北京市民政局与香港政府许可，在两地注册成立非营利的艺术基金会。UCCA 的商业板块包括零售平台 UCCA 商店、UCCA 儿童艺术中心，以及专注探索艺术与品牌多元跨界合作的 UCCA Lab 等。UCCA 于 2007 年开馆，2017 年在一组国内外董事的支持下完成机构的重组与转型。UCCA 致力于通过当代艺术，推动中国更深入地参与到全球对话之中。

www.ucca.org.cn