

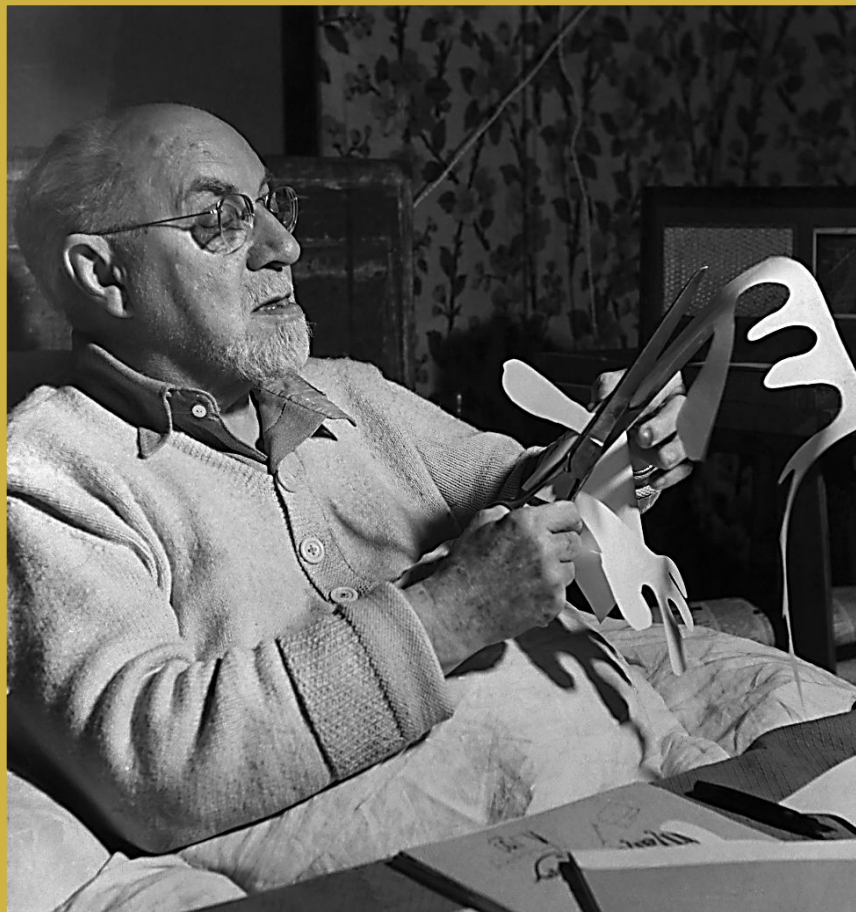
**Презентация на тему:
«Матисс в России»**

*«Когда человек позволяет себе
руководствоваться чувствами , мгновенно
появляется нужный цвет»*

©Гёте

Работу выполнила
ученица 5 класса
МБОУ ДОД «ДХШ» г. Ярцево
Кичева Полина
Преподаватель: Королева С. И.

Анри Матисс (1869-1954)

Анри Матисс- известный французский художник, его оружием стал цвет.

В 1893г. был принят в мастерскую Гюстава Моро.

В 1896г. Впервые представил свои работы в Салоне. Его полотна были выполнены в классической манере. Но вскоре его работы становятся более вызывающими. В конце концов критики заявили, что в работах Матисса нет ничего, кроме убийства цвета

«Живопись-страстное молчание. В искусстве чем проще средства, тем сильнее выражение чувства»

Безграничные возможности экспериментов с цветом и светом привели Матисса к созданию нескольких полотен, в том числе картины «Роскошь, спокойствие и наслаждение» (1904г)

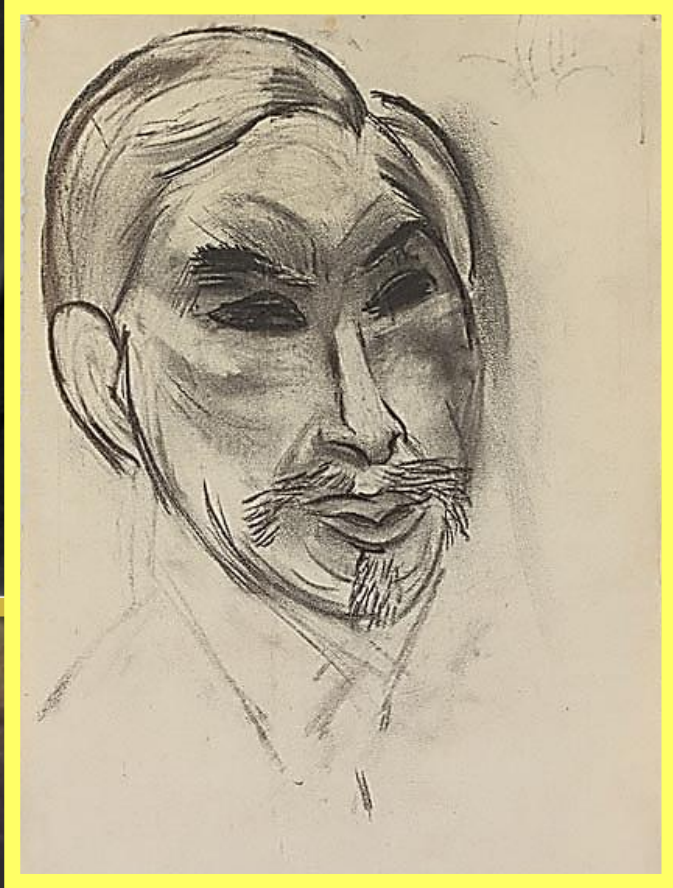
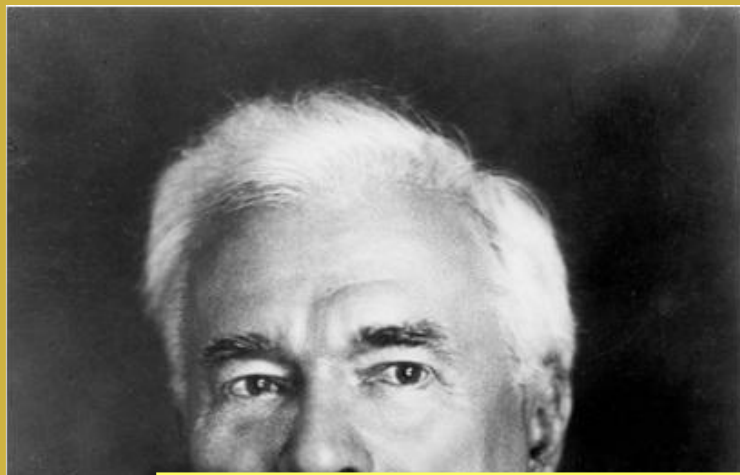
Гармония человека в слиянии с природой, красота человеческого тела — эти темы продолжали волновать художника. Матисс ищет новые пути, он хочет чтобы краски «запели». В поисках впечатлений он покидает Париж и отправляется на юг. В деревне Кольюре он свободно творил с художниками Дереном и Вламиком.

В 1905 году художник представил свои новые работы в Париже. Картина Матисса «Дама в лиловой шляпе» произвела ошеломляющий эффект. Некоторые посетители называли её «крикливой», «уродливой» и даже пытались сорвать со стены.

Критик Луи Воксель, воскликнул: «Бедный Донателло! Он оказался в окружении дикарей!».

- Эта реплика и определила название нового течения в живописи как «фовизм» (от французского «fauves» — т.е. дикие).*

*Новое искусство фовистов, свободное от канонов, подавляющему большинству публики пришлось не по вкусу. Однако один поклонник всё же нашёлся. Это был русский коллекционер **Сергей Иванович Щукин**. Через несколько лет Матисс получил от него большой заказ: Щукин предложил художнику создать декоративные панно для оформления своего московского особняка. К 1914 году Щукину принадлежало 37 картин Матисса.*

К примеру, картина «Красная комната» (1908, Эрмитаж) была создана как декоративное панно для столовой Щукина.

Фрукты не вызывают желания их попробовать. Трудно даже сразу понять, какие из изображенных предметов объёмные, а какие-часть орнамента ткани.

Колористическое решение красного и синего возникло не сразу. Внизу у рамы проступает бирюзовое пятно, таким должна была быть ткань на картине. Матисс даже назвал работу «Гармония в голубом», но потом передумал, решив использовать всю мощь контраста синего и красного.

В 1909 году по заказу Щукина Матисс приступил к созданию первого панно под названием «Танец» (Эрмитаж). Он позволил танцорам заполнить почти всю поверхность холста; их неистовая пляска существует будто вне времени и пространства. Пятеро обнажённых фигур образуют круг, словно замкнув электрическую цепь, заряженную экспрессией движения.

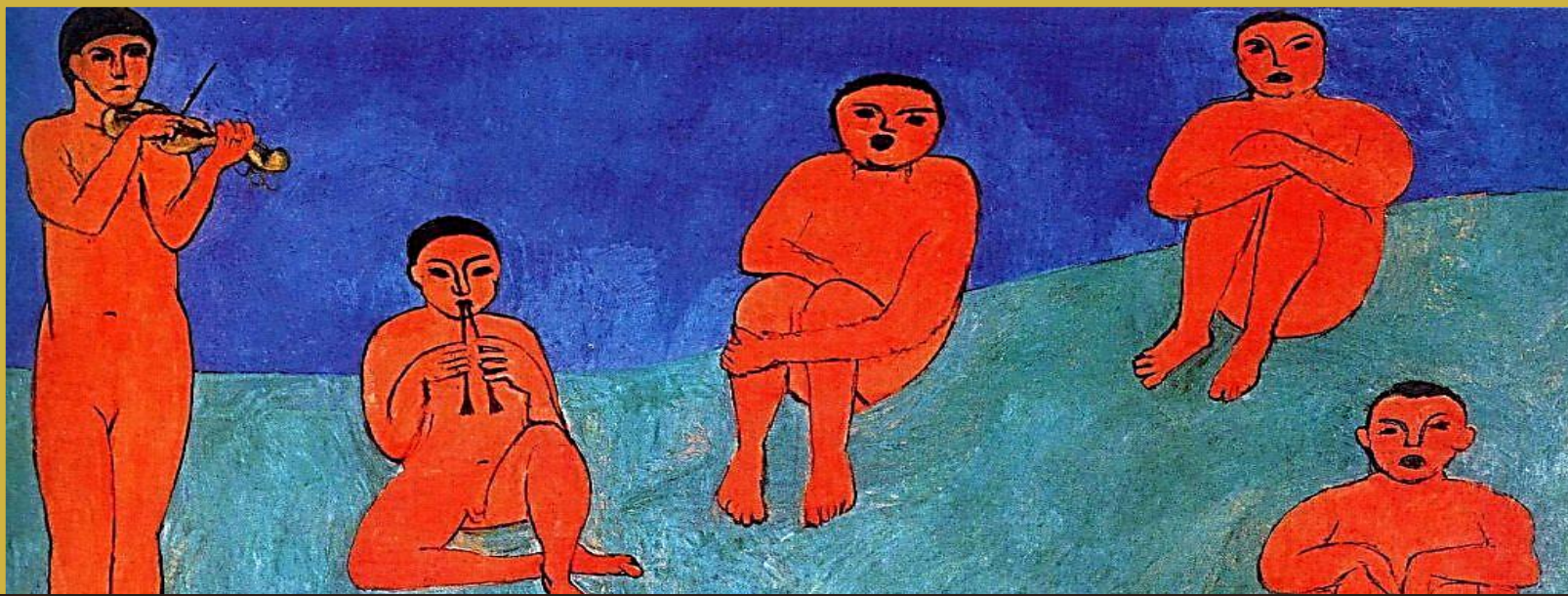

*Матиссу
понадобилось всего
три цвета для создания этого
шедевра, но то были
цвета, навсегда
изменившие историю
живописи.*

«Вы должны жить с картиной, чтобы понять её... Вы должны позволить ей стать частью вас», — так объяснял Щукин с критиками.

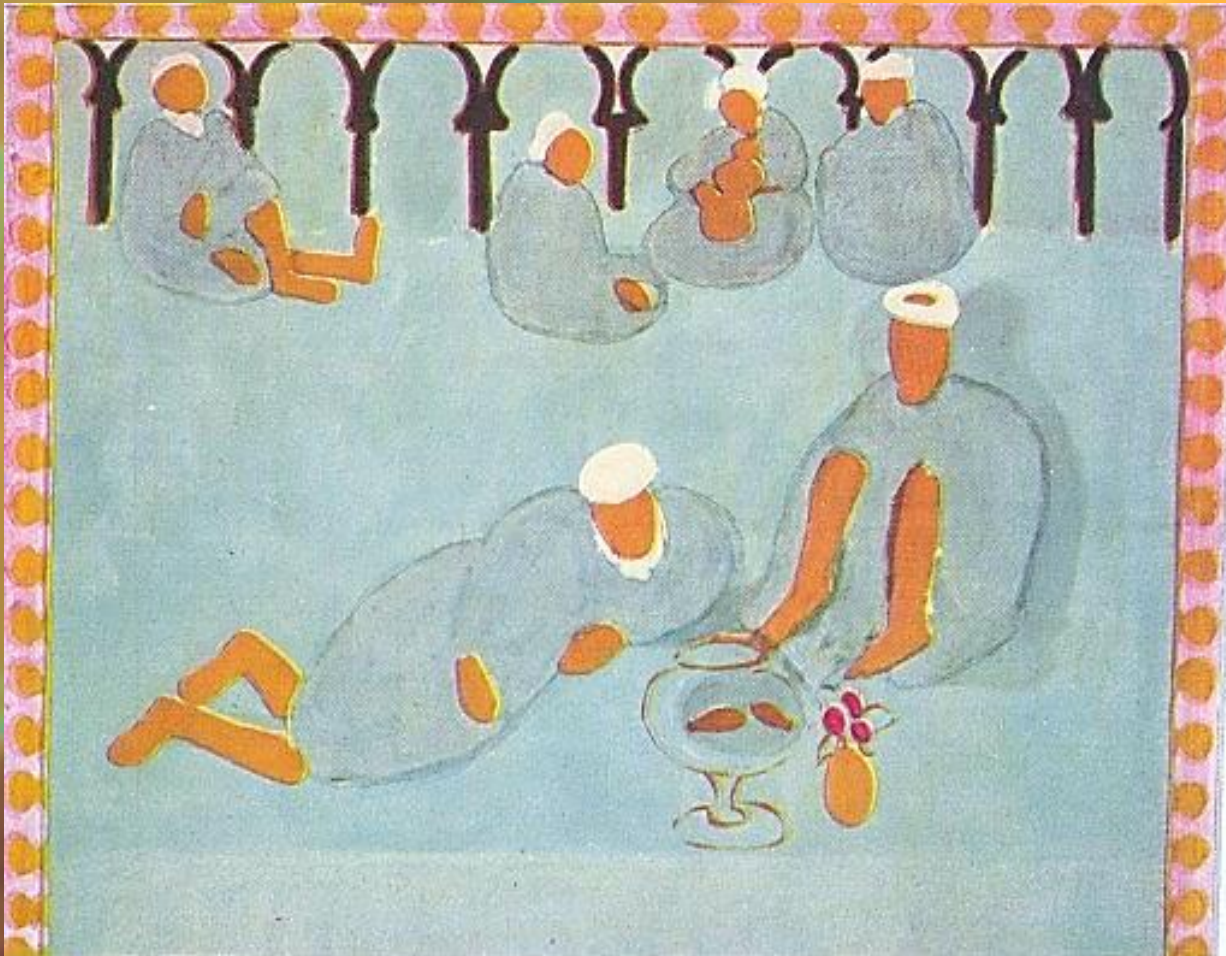
За «Танцем» последовала «Музыка» (Эрмитаж): головокружительный хоровод тел разомкнулся, настал период отдохновения, радости, покоя и созерцательности. Те же три цвета образовали совсем иной аккорд. «Должно получиться живое созвучие цветов, — объяснял Матисс. — Гармония, свойственная музыкальной композиции».

Два панно «Танец» и «Музыка» стали украшением особняка Сергея Щукина. Для их установки Матисс прибыл в Москву

А тем временем его работы вновь стали мишенью для критики. Но Матисс не обращал внимания: он был убеждён, что каждый художник вправе устанавливать собственные критерии красоты и законы искусства.

«Арабская кофейня» (1913, Эрмитаж) - самая значительная композиция, завершающая марокканский цикл. Работа была приобретена Щукиным, тонко почувствовавшим заключенный в картине медитативный характер. Полотно Матисса - воплощение абсолютной внутренней тишины, созерцательной отрешенности неподвижных фигур, утративших ощущение собственного тела

Есть два смысловых и композиционных центра: стеклянный аквариум с золотыми рыбками и музыкальный инструмент. Они же, и это главное, являются источниками того медитативного состояния, во власти которого находятся персонажи картины.

В натюрморте «Фрукты и бронза» (1909-1910, ГМИИ) Матисс почти полностью отказывается от светотеневой моделировки, для выявления формы обращаясь вместо неё к сильному цветовому контрасту. Цветистое узорочье ковра заполняет почти все пространство картины.

Этот натюрморт очень понравился коллекционеру Морозову. И после знакомства с Матиссом он попросил сделать ему копию этой работы, так как натюрморт принадлежал Щукину.

В 1932 году в Ницце художнику понадобился секретарь, и он нанял на работу русскую эмигрантку Лидию Делекторскую, без которой он уже потом не мог работать. Теперь она жила и работала у них постоянно. Он работал с ней неустанно, даже вернулся в штриховку ради линий, ради Лидии... Умер Матисс в 1954 году в Ницце. Все работы, которые Матисс подарил Лидии, она отправила в русские музеи.

«В течение 20 лет я была «светом его очей», а он для меня – единственным смыслом жизни».

Использованные ресурсы

Костеневич. А. Матисс в России. – М., 1993Г.

Костеневич. А. Искусство Франции. – СПб, 2003г.

Шелешнёва Н.А. Матисс. Альбом. М. – 1975 – 42С.

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/mir_vechnogo_leta.html